

成人高等教育自学丛书⑤

中国古代文学导讀

(下册)

饶昌钟 罗芳松 编

09.2

四川大学出版社

元明清近代文学

目 录

元代文学内容提要	(2)
伟大的戏剧家关汉卿.....	(3)
王实甫及其《西厢记》.....	(4)
元杂剧前期其他重要作家、作品.....	(5)
后期元杂剧和无名氏杂剧.....	(6)
宋元南戏.....	(7)
元代散曲.....	(8)
元代诗文.....	(9)
明代文学内容提要	(10)
三国演义.....	(10)
水浒传.....	(12)
西游记.....	(13)
其他长篇小说.....	(14)
明代拟话本.....	(15)
明代戏剧.....	(16)
汤显祖及其牡丹亭.....	(17)
明代散曲与民歌.....	(18)
明代诗文.....	(19)
清初至清中叶文学内容提要	(20)
明末清初的戏剧.....	(20)
长生殿.....	(21)
桃花扇.....	(22)
聊斋志异.....	(22)
儒林外史.....	(24)
红楼梦.....	(25)
其他长篇小说.....	(26)
清中叶的戏剧及诗词文.....	(27)
近代文学内容提要	(28)
近代诗文.....	(30)
近代小说.....	(32)
近代戏剧.....	(34)
习题解要	(35)
作品举要	(47)
作品析要	(55)
名词释要	(60)
填空补句	(62)
附录：中大语文第八二级第六学期中国古代文学试题及答案	(69)

元明清近代文学

目 录

元代文学内容提要	(2)
伟大的戏剧家关汉卿.....	(3)
王实甫及其《西厢记》.....	(4)
元杂剧前期其他重要作家、作品.....	(5)
后期元杂剧和无名氏杂剧.....	(6)
宋元南戏.....	(7)
元代散曲.....	(8)
元代诗文.....	(9)
明代文学内容提要	(10)
三国演义.....	(10)
水浒传.....	(12)
西游记.....	(13)
其他长篇小说.....	(14)
明代拟话本.....	(15)
明代戏剧.....	(16)
汤显祖及其牡丹亭.....	(17)
明代散曲与民歌.....	(18)
明代诗文.....	(19)
清初至清中叶文学内容提要	(20)
明末清初的戏剧.....	(20)
长生殿.....	(21)
桃花扇.....	(22)
聊斋志异.....	(22)
儒林外史.....	(24)
红楼梦.....	(25)
其他长篇小说.....	(26)
清中叶的戏剧及诗词文.....	(27)
近代文学内容提要	(28)
近代诗文.....	(30)
近代小说.....	(32)
近代戏剧.....	(34)
习题解要.....	(35)
作品举要.....	(47)
作品析要.....	(55)
名词释要.....	(60)
填空补句.....	(62)
附录：中大语文教材八二级第六学期中国古代文学试题及答案	(69)

元明清近代文学

内 容 提 要

元代文学

一、诗歌、散文等正统文学衰落，“俗文学”成了元代文学的精华。元代的杂剧和散曲合称“元曲”，元曲在中国文学史上取得了和唐诗、宋词并称的崇高地位。

二、元杂剧是在我国北方兴起的一种新的文艺形式。元杂剧剧本见于明人臧懋循的《元曲选》和近人隋树森的《元曲选外编》中。

三、分期：（一）前期：从金末到元大德年间约一百年，是元杂剧的鼎盛时期。
①中心在大都（今北京）；②著名作家有关汉卿、王实甫、杨显之、马致远、白朴、高文秀、康进之、石君宝、纪君祥等；③主流是现实主义的。

（二）后期：从元大德年间到元末约六十年。①中心移向杭州；②作品数量和质量都不如前期；③重要作家有郑光祖、宫天挺、秦简夫等。

四、兴衰原因：（一）元代激烈的民族矛盾和阶级矛盾相互交织，作家运用戏剧这种善于表现矛盾冲突的文艺形式去揭示社会的不平，歌颂人民的斗争，这是元代戏剧繁荣的一个重要原因；

（二）元代城市的繁荣为元杂剧的发展提供了条件；

（三）元统治者轻视文人，科举考试停顿了八十年之久，大多数文人仕途无望流落社会下层，一部分与民间艺人结合，组成“书会”，从事杂剧创作，推动了杂剧艺术的繁荣。

五、作品内容：（一）揭露社会黑暗和统治阶级的罪恶，表现人民的反抗斗争；
（二）反映妇女问题，同情妇女的不幸命运，反抗封建礼教；（三）歌颂历史上的英雄人物和志士仁人；也有以帝王为主角的历史悲剧。（四）表现水泊梁山英雄好汉事迹的“水浒戏”。

六、高度的艺术技巧：（一）安排戏剧冲突的技巧；（二）刻划典型人物的技巧；
（三）情节结构方面的技巧；（四）语言技巧。

元 元代艺人们吸收了说唱文学“诸宫调”的说唱形式及其故事性，与宋杂剧和金院本相互融合，创造了元杂剧这种成熟的戏曲形式。

杂 二、元杂剧体制：（一）剧本的结构：一般是四折一楔子，亦有例外。①折：是故事情节发展的大段落，也是音乐组织的单元，每折用同一宫调的一套曲子。②场：一折可分为几场。分场的标准是演员全部离台。③楔子：指四折以外增加的独立段落，短里精悍，只用一两支单曲。一般在第一折之前作为剧情的开端，也有放在折与折之间的。

(二) 剧本的组成部分：①曲词：主要作用是抒情，也可以起渲染场景、贯穿情节的作用，是元杂剧的主体。四折的曲词一般由一个主要演员歌唱。②宾白：是剧中人物所说的话，主要用来交待故事情节。有散语，有韵语。韵语可以是诗词，也可以是顺口溜。③科：包括演员的主要动作、表情和舞台效果。④题目正名：是两句或四句的对子，为剧情提要，同时也确定了剧本的名称。

(三) 角色：①末是男角色；②旦是女角色；③净是刚强、凶恶或滑稽的人物，有男有女；④杂是末、旦、净以外的杂角。“正末”和“正旦”是元杂剧里两种主唱的角色：“正末”主唱的剧本叫“末本”，正旦主唱的叫“旦本”。

伟大的戏剧家关汉卿

一、关汉卿一生写了六十多本杂剧，现存有《感天动地窦娥冤》、《赵盼儿风月救风尘》、《望江亭中秋切鲙旦》、《关大王单刀会》、《包待制三勘蝴蝶梦》、《闺怨佳人拜月亭》、《诈妮子调风月》等十余种。

二、杂剧内容：(一)揭露社会黑暗和统治者的残暴，歌颂人民的反抗斗争；(二)描写妇女的生活和斗争，突出其坚强勇敢和机智，带有喜剧色彩。(三)历史剧，表达了对具有英雄气概的历史人物的景仰。

一、主题思想：通过窦娥冤狱揭露了元代异族统治下社会的黑暗和元朝政治的腐败；通过窦娥这个形象歌颂人民反抗压迫的斗争精神。

二、人物形象塑造：

(一) 窦娥是一个悲剧性的人物：①她善良温顺，默默地忍受着命运加于她的种种磨难；②面对恶势力的残酷迫害，她进行了坚决的斗争，表现出坚强的性格；③通过三次重大戏剧冲突，她的反抗得到了发展和充分展现；④她临刑前咒天骂地，怒斥贪官酷吏和奸邪恶人，显示了毫不妥协的战斗锋芒，喊出了人民愤怒抗议的心声。

(二) 其它人物形象：①桃杌，一个贪赃昏庸的酷吏；②张驴儿父子狠毒狡猾，令人厌恶；③蔡婆婆软弱贪生，畏首畏尾。

三、戏剧冲突：(一)剧中若干对矛盾相互交织，使人物构成了错综复杂的矛盾关系；(二)以次要角色赛卢医起着穿针引线的作用，戏剧冲突的引起、激化和解决，让这个多次插科打诨的滑稽角色来实现，安排巧妙。

一、这两部喜剧表现了关汉卿对当时苦难深重的妇女的关注和同情。剧中的女主人公在向恶势力斗争时，充分发挥了她们的机智，勇敢，最后取得了胜利。

二、《救风尘》中的赵盼儿和《望江亭》中的谭记儿两个妇女形象：(一)二人都美丽且勇敢，虽然身份不同(赵是妓女，谭是地方官吏的妻子)，但都正义、善良、聪明、爱憎分明、嫉恶如仇。(二)在与恶势力斗争中都表现了高超胆略和巧妙的斗争艺术：①赵盼儿救人之危，利用风尘中人的身份智斗纨绔子弟周舍，老练活泼；②谭记儿解夫之难，乔装渔女与朝廷命官杨衙内巧妙周旋，机智沉着。

三、风格：《救风尘》寓庄于谐，妓女的悲惨遭遇令人慨叹；《望江亭》则轻松活泼，跌宕有致。

一、具有现实主义和浪漫主义相结合的特点：（一）以现实主义为基调，揭示社会各方面的矛盾和冲突，塑造了一系列栩栩如生的典型形象；（二）作品带有浓烈的理想主义成份和浪漫主义精神，给水深火热中的元代人民以安慰和鼓舞。

二、矛盾集中，情节紧凑，主要人物形象突出，主线分明，笔墨精炼。

三、人物形象个性鲜明：（一）笔下人物各具特征。即使同一地位的人物也因各自的经历、教养、和生活环境不同而显示出不同的个性；（二）通过人物的心理状态、感情活动去揭示人物的内心世界。

四、杰出的语言成就：（一）“曲尽人情，字字本色”，质朴自然，不刻意雕琢；（二）个性化的语言，符合剧中人物的身份和性格；（三）语言的动作性强，自然而有趣；（四）善于运用人民口头语言，富有生活气息；（五）善于融化前人的诗文，做到“雅俗兼收，串合无痕”。

一、关汉卿是中国戏曲的奠基人，在著名的“元曲四大家”（关汉卿、白朴、马致远、郑光祖）中居第一位。

二、其作品无论在当时或后代都产生了巨大的影响，有的经过改编至今还活跃在戏曲舞台上。

三、作品中的反抗精神、斗争热情和理想主义的火焰，一直鼓舞着人民为争取美好的生活去奋斗。

四、其艺术技巧成为后代戏剧家们学习的典范。

王实甫及其《西厢记》

王实甫的杂剧作品，现存完整的有《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》、《四丞相歌舞丽春堂》三本，以及另外两本杂剧的残本。《西厢记》是王实甫的代表作。

一、崔张故事流传情况：（一）最早见于中唐元稹的传奇小说《莺莺传》，带有浓厚的封建伦理道德色彩；（二）宋代也有文人歌咏崔张故事，在内容上发展不多；（三）金代董解元《西厢记诸宫调》有了重大的突破。

二、王实甫《西厢记》对《莺莺传》的改进：（一）将轻薄文人张生改为至诚的情种；（二）将逆来顺受的莺莺改为封建礼教的叛逆者；（三）将老夫人塑造成维护封建纲常势力的代表；（四）突出了红娘的形象，将她塑造成一个聪明、泼辣、热心帮助张生和莺莺结成美满姻缘的可爱人物；（五）将莺莺的悲剧结局改为大团圆的喜剧结局，表达了“愿普天下有情的都成了眷属”的思想。（六）突出了剧中的反封建主题。

通过崔张爱情故事，热情歌颂了青年男女反抗封建礼教，争取婚姻自由的斗争，揭露了封建礼教的虚伪和不合理。《西厢记》是中国古典戏曲中闪耀民主思想光辉的杰作

之一。

一、老夫人：是封建礼教的化身，是戏剧冲突中反面势力的代表。通过她的形象反映了残酷的封建礼教对青年的束缚和摧残。

二、莺莺：封建礼教的叛逆者。她渴望真正的爱情，她的身份和处境使她在争取婚姻自由中经历了曲折和痛苦的过程，从而构成了她和红娘、张生的多种戏剧冲突，充分表现出封建和反封建的尖锐的矛盾冲突。

三、张生：作者以诙谐幽默的笔调描写他的痴、迂、酸，也描写了他的至诚、风魔、见义勇为。他对爱情执着专一，鄙弃功名利禄。

四、红娘：机智勇敢、富有正义感和同情心，是莺莺叛逆封建礼教的鼓励者和支持者，又是崔张爱情的穿针引线人和最后促成者。舞台气氛主要是靠她制造的，戏剧节奏主要是靠她调节的，戏剧情节也是由她推动而展开的。她善于掌握各个人物的心理，能识破莺莺的娇情装佯，又能点破老夫人的背信弃义，充分展示了小人物杰出的智慧和胆略。

一、高度个性化：（一）张生的语言稚气、诚挚、直抒胸臆，富于幽默感；（二）莺莺的语言含蓄蕴藉，带有感伤情调和清丽色彩；（三）红娘的语言则泼辣俏皮、机警犀利，一针见血。

二、富于抒情味，曲词优雅秀丽，情景交融，音调婉转，扣人心弦。

三、《西厢记》问世六百多年来，一直吸引着众多的读者和观众，流传的各种刻本不下一百种。

四、被改编成许多剧种、地方戏和各种说唱艺术，在民间广泛流传；

五、得到历史评论家的高度赞扬；

六、受到统治阶级的歪曲、诬蔑和禁毁，从反面证明了它具有进步的思想和强烈的艺术感染力。

元杂剧前期其他重要作家作品

一、白朴是“元曲四大家”之一，代表作有《裴少俊墙头马上》、《唐明皇秋夜梧桐雨》。

二、《墙头马上》反映男女爱情婚姻问题。剧中李千金是中国古典文学中少见的女性形象：富有反抗封建礼教、追求婚姻自由的精神，形象十分生动典型。

三、《梧桐雨》写唐玄宗和杨贵妃的故事。主题思想比较复杂，人物形象也不太统一。作者对唐玄宗有批判又有同情；善于通过心理刻划来表现人物的精神世界，借景抒情，文笔秀雅含蓄，曲辞缠绵哀怨。

一、马致远是“元贞书会”的重要成员，也是一位“姓名香贯满梨园”的剧作家。

二、代表作《破幽梦孤雁汉宫秋》，写王昭君出塞的故事，在前人创作的基础上对史实作了较大的艺术加工。（一）赋予传统的昭君故事以新的意义，热烈歌颂了王昭君

马致远

杨显之

康进之

之

纪君祥

君祥

郑光祖

宫天挺

秦简

宁死不屈的民族气节；（二）借汉元帝贵为天子却不得不充当爱情中的悲剧角色这一事实，痛斥满朝文武畏敌如虎和怯懦无能，在元代有一定的现实意义；（三）曲辞极其优美。以清丽的语言，通过客观景物的描绘，细致地表达出人物的内心世界。

杨显之的代表作有《临江驿潇湘秋夜雨》。它通过青年女子张翠鸾的不幸遭遇，有力地鞭挞了封建社会中趋炎附势，忘本负心的“读书人”的丑行。

代表作《梁山泊李逵负荆》，是元代流行的水浒戏中最优秀的一部。戏中通过起义军内部李逵和宋江、鲁智深之间的一场误会，表现了梁山英雄们维护人民利益、爱护起义军威信的高尚精神，歌颂了梁山英雄和人民群众的血肉关系。

一、特点：以误会构成戏剧冲突，而这误会是建立在李逵粗鲁盲动的性格之上的，且与梁山起义军的宗旨和纪律严明的一贯作风紧密联系，符合生活中的必然性，令人感到真实可信。

二、成功地塑造了李逵的形象：大公无私、勇敢无畏通过他的错误表现出主观、冒失、粗暴、火性、憨直的个性，显示出他对事业的忠贞；李逵的唱词不仅符合他的性格，而且很有动作性，非常适合舞台演出。

代表作《赵氏孤儿大报仇》。一、戏剧冲突围绕着一个孤儿展开。搜孤和救孤的矛盾贯穿全剧，掀起一个又一个波澜。全剧的高潮写得惊心动魄，展示了人物复杂的内心活动，人物的举手投足之间含有十分丰富的潜台词。

二、一方面通过屠岸贾这个人物揭露了统治阶级凶残奸诈的本性；另一方面突出地表现了程婴、公孙杵臼、韩厥等人深明大义的自我牺牲精神。

三、《赵氏孤儿》是最早流传到欧洲的一个中国剧本，在欧洲曾一度引起相当大的影响。

后期元杂剧和无名氏杂剧

一、郑光祖是“元曲四大家”之一。代表作《迷青琐倩女离魂》：（一）取材于唐代陈玄佑的传奇小说《离魂记》，但大大丰富了原作内容，浪漫主义色彩更加浓厚；（二）对倩女形象的刻画虚虚实实，迷离恍惚，很恰切地把握了一个失魂落魄的女子心理和一个离开躯壳的魂魄的情态，巧妙地展现了他在爱情婚姻问题上的双重心理；（三）曲词婉约幽深，笔触细腻，巧妙融化前人的诗文词曲，抒情意味浓厚。

二、杂剧《王粲登楼》据王粲《登楼赋》虚构情节，敷衍而成。曲词比较优美，很为后人欣赏。

宫天挺以文章诗歌著名。杂剧代表作《死生交范张鸡黍》据《后汉书·独行列传》中范式的故事改编。除歌颂范式的守信重义之外，对奸臣当道、仕途黑暗也作了一定的揭露和抨击，客观上反映了元代吏治的腐朽。

代表作《东堂老劝破家子弟》：写东堂老受赵国器临终之托，规劝败家子杨州奴重振家业的故事，从一个侧面反映了市民的生活。情节比较紧凑，注意通过宾白刻划人物

的性格，有的场次相当生动。

无名氏的《包待制陈州粜米》是元代公案戏中著名的杰作。

一、以宋代为背景，通过包拯到陈州为民除害伸冤的故事，暴露了元代自上而下一批大大小小的贪官污吏对人民进行盘剥搜括，胡作非为、草菅人命的黑暗现实；同时，表现了人民群众对他们的反抗。

二、包拯形象丰富，性格比较复杂。他正直清廉，机智勇敢，而且风趣幽默，活泼乐观，由此制造出浓厚的喜剧色彩，收到大快人心的效果。

宋元南戏

一、兴起：宋元南戏是北宋末叶到元末明初在中国南北一代流行的一种戏曲艺术。

(一) 起源于南方温州一带，亦称“温州杂剧”或“永嘉杂剧”；(二) 最早萌芽于南方民间的“村坊小曲”，后来采用了大量宋词，并从唐宋大曲、诸宫调等吸取了不少曲调，逐渐形成一种包含多种音乐成份的声腔；(三) 南戏产生后，虽遭统治者禁止，但很受到人民群众的喜爱，而逐渐流传；(四) 元灭南宋后，曾一度衰落，至元末，南戏吸取了杂剧的一些优点，又重新兴盛起来，为明清传奇戏奠定了基础。

二、内容：(一) 剧本大多出自下层文人和艺人之手，多方面反映了宋元时期复杂的社会状况，表现了人民群众的爱憎感情；(二) 反映婚姻恋爱问题的剧目占三分之一以上；(三) 作品宣扬封建道德或宗教迷信思想，是南戏中的糟粕。

三、剧本保存不多：(一) 基本上保持着原来面目的只有五本：《张协状元》、《宦门子弟错立身》、《小孙屠》、《刘知远白兔记》、《琵琶记》；(二) 经明人修改过的有十二本，其中《荆钗记》、《拜月亭》、《杀狗记》最为著名，与《刘知远白兔记》合称《荆》、《刘》、《拜》、《杀》“四大传奇”。

四、南戏和杂剧的主要区别：(一) 杂剧的基本体制是四折一楔子，篇幅比较紧凑，情节比较集中；南戏没有固定的出数，长短自由。(二) 杂剧一般由一人（正旦或正末），南戏则各种角色都可以唱，还可以有合唱、轮唱、对唱。(三) 杂剧每折限用一个宫调，一韵到底；南戏一出之中不限一个宫调，可以换韵。(四) 杂剧的题目正名在剧本末尾；南戏则在剧本前面。南戏在正戏之前，先由“副末”报告剧本概况，明朝人称之为“开场”；杂剧没有“开场”。(五) 杂剧的音乐是在各种艺术，主要是诸宫调基础上形成的；南曲则是在东南沿海一带的民歌（即所谓“村坊小曲”、“里巷歌谣”）的基础上形成的，另外还吸收了一些宋代流行的词体歌曲。南曲和北曲在音乐风格上差异较大。

高明著诗文集多卷，大多已佚；其代表作为《琵琶记》。

一、主题思想和人物形象：(一) 《琵琶记》是在南宋民间流传的《赵贞女蔡二郎》的基础上改写而成的，高明的意图是要宣扬封建的伦理道德，把赵五娘和蔡伯喈写成贞烈和忠孝的两个榜样，同时，也暴露了封建社会的一些黑暗现象；(二) 蔡伯喈的

形象在知识分子中有一定典型意义；（三）赵五娘虽然处处以“贞”、“孝”要求自己，但作者并没有把她造成一个概念化的封建道德的化身，她的糟糠自厌、剪发葬亲等行为很有个性特点，显示了她性格中坚韧、可贵的一面。

二、艺术成就：（一）结构：蔡伯喈和赵五娘两人，京城和陈留两地，两种生活，两条线索，交错发展，互相映照；（二）语言：与人物的身份，性格和所处的场合十分吻合，有的接近口语，有的比较高雅，准确地传达特定环境中人物的心理状态。

三、评价：（一）为了宣扬封建道德，人物常进行道德说教，不免令人生厌；（二）有的抒情诗合生活的真实和情节发展的逻辑；（三）末尾大团圆显得生硬、拖沓。

影响：《琵琶记》的出现振兴了南戏，在文学史上有较大的影响。

《拜月亭》施惠根据关汉卿同名杂剧改写而成，写金末两个家庭在战乱中悲欢离合的故事，歌颂了主人公坚贞不渝的爱情，批判了封建门第观念对幸福、爱情的摧残和破坏；围绕爱情故事展开了广阔的社会生活描写。

二、艺术成就：人物个性鲜明，具有典型意义。如王瑞兰对爱情的始而踟躇再三，继而坚贞不渝；王镇的暴虐横蛮和势利无理，都刻画得十分成功。

《荆钗记》白兔记属于南戏中“婚变戏”一类。通过钱玉莲和王十朋这对患难夫妻坚贞不渝的爱情，表现了人民的情感和愿望；艺术上比较粗糙。

《白兔记》荆钗记写后汉高祖刘知远和他妻子李三娘的故事，通过李洪一夫妇，暴露了地主阶级的残酷狠毒和六亲不认的凶恶本性；李三娘的形象十分生动；艺术风格质朴自然；但宣扬了宿命论思想，有很大的局限性。

《杀狗记》荆钗记对封建家庭内部的矛盾有所揭露，对市井泼皮的描写也相当生动，但封建说教太多，结构也比较松散，是“四大传奇”中思想性和艺术性较差的一部。

元代散曲

一、散曲是元代新兴的一种诗体。散曲包括小令和套数：

（一）小令：即民间流行的小调，是散曲的基本形式。小令中还包括带过曲，是由同一宫调里经常连唱的两支或三支小令组成的，一般都注明“带”、“过”字样。

（二）套数：又称散套，由同一宫调中两首以上必须押同韵的小令相联而成，一般有尾声。

二、散曲和词在形式上的不同特点：

（一）二者都是长短句，但曲的句子更为参差，短可一字，长可达二三十字；

（二）词中没有衬字，曲中可加衬字，正字和衬字互相配合，既保持了曲调的腔格，又增加了语言的灵活性和通俗性；

（三）散曲用韵虽比词更密，但平声韵和仄声韵在词里不能通押，在曲里则可以。

元代散曲发展分为前后两期。

一、前期著名作家有关汉卿、马致远、张养浩等，风格比较质朴自然。

(一)关汉卿：现存小令五十七首，套数十四套(其中残一套)。①多为爱情描写，写相思离别之情，对女子细微的内心活动常有真切的刻划([四块玉]《别情》)；②描写风景的小令，表现闲适恬淡的情趣，富有诗情画意([双调·大德歌]《雪粉华》、套曲[南吕·一枝花]《杭州景》)；③代表作〈南吕·一枝花〉《不伏老》，用生动的比喻和泼辣的语言写出自己的生活和性格，也流露出及时行乐的思想和放荡不羁的作风。

主 要 作 品 (二)马致远：有《东篱乐府》一卷，现存小令一百零四首，套数十七套。①写幽栖生活及恬适情趣，或叹世吊古，表现怀才不遇、愤世嫉俗的心情，往往流露出超然物外的态度([双调·夜行船]《秋思》)；②描写自然景物和游子漂泊生活，颇有风俗画的情趣，艺术上精湛别致([双调·寿阳曲]《远浦归帆》、[双调·寿阳曲]《渔村夕照》、[天净沙]《秋思》)。

(三)张养浩：有散曲集《云庄休居自适小乐府》(《云庄乐府》)。①多是隐居期间啸傲林泉之作，也有关心民生疾苦的作品([中吕·山坡羊]《潼关怀古》、[双调·得胜令]《四月一日喜雨》)；②描写自然景物([双调·落梅引]《野水明于月》)。

二、后期著名作家有张可久、乔吉、睢景臣，语言趋于典雅工丽。

家 作 品 (一)张可久：有《小山乐府》六卷，现存小令七百五十首，是元散曲家中最多的。①注意形式格律，喜欢雕琢字句，和前期散曲的风格情趣很不相同；②以描写山水风景和个人闲情逸志为多，通常能抓住自然景物的特点，融入自己的情趣生动传神、([黄钟入月圆]《春日湖上》、[天净沙]《鲁卿庵中》)、[双调·水仙子]《孤山宴集》、[双调·落梅风]《西湖》、[双调·落梅风]《江上寄趣中诸友》等)

(二)乔吉：有《梦符散曲》三卷，现存小令近两百首，套曲十套。风格雅正清丽，注意字句的锤炼与音乐的和美，雅俗兼赅，多奇警之语。其代表作有[双调·水仙子]《寻梅》。

(三)睢景臣：著名套曲[般涉调·哨遍]《高祖还乡》。从乡民的眼中，把汉高祖衣锦还乡时的威武和排场描写成一幕滑稽可笑的闹剧，讽刺了那些装模作样、吹牛拍马的乡绅，对封建秩序和封建帝王表示了蔑视。

元代诗文

刘因和前 一、刘因有《静修先生文集》二十二卷，其中诗十四卷、词一卷、文七卷。主要文学成就在诗歌创作方面。(一)《观梅有关》寄托了对南宋灭亡后的江南地区的向往和关怀；(二)注意学习前人诗歌的优点：七律学元好问，五古学陶渊明，绝句受杨万里“诚斋体”的影响(《夏日》、《溪上》)。

期
作
作

二、“元代四大家”：即虞集、杨载、范梈、揭傒斯。他们的诗歌主要是歌咏生平的应酬之作，亦有不少题画诗，典雅精切。

(一) 虞集：是当时的文坛领袖，有《道园学古录》五十卷。①七律《挽文丞相》沉痛悼念民族英雄文天祥；②词[风入松]中“杏花春雨江南”句，精炼地概括了江南的春景。

(二) 杨载：有《杨仲弘诗集》八卷。较好的作品是七绝《雇上行》。

家

(三) 范梈：有《范德机诗集》七卷。较好的作品是七绝《离扬州》。

(四) 揭傒斯：有《揭文安公集》十四卷，其中诗五卷。较好的作品是《夏五月装昌舟中触目》。

王
冕
及
后
期
作
家

一、王冕有《竹斋诗集》四卷。

(一) 其诗风格质朴自然，既善于直抒胸臆，又善于运用比兴手法，艺术上有一定成就。

(二) 主要内容：①反映民生疾苦和社会凋弊（《遭兴》、《痛苦行》、《悲苦行》）；②对剥削人民的元代统治者进行讽刺和抨击（《虾蟆山》）；③表现耿介自守、蔑视功名富贵的志趣，常通过对梅花的歌颂来表现自己的胸怀和情操（《白梅》、《墨梅》）。

二、萨都刺：有《雁门集》、《天锡词》。（一）性喜山水，一些山水诗格调清新而富有情趣（《过嘉兴》）；（二）其词[百字令]《登石头城》把吊古伤今和自叹身世融合在一起，感慨深沉，笔调流畅，是难得的佳作。

三、杨维桢，有《铁崖乐府》、《东维子集》。其诗名重当时，称“铁崖体”。其诗《海乡竹林词》反映了在官府和盐商双重剥削下盐亭工人的痛苦生活（《海乡竹枝词》“潮来潮退”）。

明　　代　　文　　学

概
况

一、元末社会动乱和反元农民大起义。罗贯中、施耐庵创作《三国演义》和《水浒传》；宋濂、刘基等创作揭露现实黑暗、反映民生疾苦的诗文。

二、明建国后一百多年，文学创作出现沉寂状态。文坛充斥着粉饰现实、歌功颂德和进行劝善惩恶说教的作品。

三、明中叶后，政治、经济、文化思想等方面发生重大变化，文学创作随之呈现出繁荣发展的新局面。通俗文学受到重视，小说、戏曲空前繁荣，与当时资本主义生产关系的萌芽和进步哲学思潮有紧密联系。

三　　国　　演　　义

一、在长期的民间传说和民间艺人创作的话本、戏曲的基础上创作而成。

成书和作者

二、罗贯中一度参加反元起义，明建国后专事创作。现存作品还有《隋唐志传》、《残唐五代史演义传》、《三遂平妖传》等小说和《宋太祖龙虎风云会》杂剧。

三、现存最早刊本是明嘉靖本《三国志通俗演义》。清毛宗岗修改本后世最为流行。

题材

以三国历史为基础，着重描写魏、蜀、吴三国的兴衰过程（东汉建宁二年至晋武帝太康元年）。不是三国历史发展本身的再现，而是特定历史阶段的生活和斗争的艺术反映；基本轮廓和基本线索、主要人物的主要活动大体有历史根据；占着头等位置的则是虚构的部分。

思想倾向

概括了封建社会统治阶级内部争夺统治权的斗争，并充分表现出斗争的复杂多变和尖锐激烈。通过描写这些斗争刻画了众多的人物形象；体现出尊刘贬曹的正统思想倾向。

一、以曹操集团和刘备集团为主要对立面，并将刘备集团放在中心地位，展开一系列尖锐复杂的矛盾冲突。

二、刻画了曹操这一极端利己主义者的典型形象，概括了历代封建统治者的本质特征；反映了人民群众对暴君与暴政深恶痛绝的感情。

三、书中塑造的刘备宽厚爱民的“仁君”形象，因缺乏现实依据显得虚假苍白，是当时人民群众要求变革现实而又找不到政治出路而幻想的偶象。

四、尊刘贬曹的思想倾向与宋元民族矛盾的历史背景有关；同时反映了罗贯中的封建正统观念。

诸葛亮

一、通过刘备与诸葛亮的关系，表现刘备的礼贤下士和知人善任，反映了儒家所谓“圣君贤相”的仁政理想，包含着人民群众对国家统一、生活安定的要求；

二、诸葛亮最突出的特征是足智多谋：描写若干陪衬人物（如庞统、周瑜、司马懿）以表现诸葛亮在各种斗争（特别是军事斗争）中超人的聪明才智；

三、诸葛亮形象汇集了人民群众长期积累的丰富的斗争经验，又给人民群众以智慧和创造力量。

关羽形象

一、通过刘备与关羽的关系，表现刘备的重义气、讲信用、守盟誓；

二、关羽英勇善战，威猛刚强，尤其突出的是“义重如山”；

三、关羽“义”的实质内容是“忠”，“恩怨分明”势必导致敌我不分，适应了封建统治者的政治需要。

战争描写

一、重点描写具体条件下不同战略战术的运用，众多战争各有特点，写法也随之变化；

二、各次战争彼此关联照应，全部描写匀称和谐而又波澜起伏，轻重主次配合协调；

三、以写战争为主，同时展开其他活动的描写，既能揭示战争的客观规律，又符合艺术欣赏要求。

四、“赤壁之战”最足以代表《三国演义》战争描写的杰出成就。

一、最大特点是“略貌取神”取得传神的艺术效果：（一）借人物自身的言行或通过周围环境对人物的思想性格进行浪漫主义的夸张渲染；（二）依靠粗线条的勾勒和环境气氛的烘托表现人物的精神面貌。

二、作者的唯心史观造成人物描写的严重缺点。

一、南宋到元末是水浒故事演变直至《水浒传》成书的时期。（一）把民间单独发展的人物故事进一步融合为有机的整体；（二）排除封建文人强加在人物身上的糟粕，以突出农民起义英雄的本质特征。

二、一般认为施耐庵是《水浒传》的作者。

三、《水浒传》的版本主要有百回本、一百二十回本和七十回本三种。

一、通过若干典型事件，揭露封建官僚地主同以农民为主体的广大劳动者的尖锐阶级对立（如“智取生辰纲”），从而深刻揭示了残酷的封建统治和封建黑暗势力对广大农民的剥削压迫，是农民起义的社会根源。

二、塑造了各种不同性格的英雄豪杰，热情歌颂农民起义的英雄人物，全面反映了农民起义的发展过程。

一、全面反映农民起义的发展过程，写出了起义失败的内在原因：“只反贪官，不反皇帝”；

二、接受招安，同宋元民族矛盾的历史背景有直接联系：书中处处可见与抗金斗争相联系的蛛丝马迹；

三、起义队伍成分复杂，特别是核心成员中有着一条妥协投降的领导路线；具体描写真实深刻。

宋江形象的塑造和招安结局的处理，反映出作者思想上的矛盾。

一、结合宋江的出身和经历，成功地刻划了他的双重性格（反抗性和妥协性）；
二、作者既同情、支持农民起义，又赞扬、提倡效忠朝廷；既正面表现宋江的反抗性，又充分肯定宋江的妥协性；反抗性和妥协性的不可调和造成了宋江形象的不统一性；

三、把接受招安写成梁山义军唯一的正当的归宿，是作者认识上的巨大局限；描写宋江招安的主张在内部遇到的阻力，把招安处理为悲剧结局，又反映出作者的现实主义态度。

一。标志着小说创作现实主义艺术的一个高峰。把封建社会最普遍的阶级对立的社会现象加以艺术概括，创造出具有典型意义的生活图画和人物形象，深刻揭示了这些社会现象的本质，达到前所未有的认识高度和反映深度。

(一)通过冷静、深入的描绘，从不同角度广泛地展现了当时社会生活的面貌，指明促使英雄走上反抗道路的现实因素，提供众多英雄活动、斗争的客观环境；

(二)人物描写高度个性化：①把典型环境的描写熔入人们的实际遭遇中。善于把人物放在特定环境下，扣紧人物的身分和经历，通过人物自身的言行表现其独特的思想性格（如李逵、鲁智深、武松等）；②人物性格随着客观环境的变化而变化，写出了人物性格的发展（如林冲）。

二、体现了我国古典文学浪漫主义的优秀传统：(一)表现英雄人物对美好未来的憧憬，显示出强烈的叛逆精神和豪迈的英雄气概；(二)主要通过传奇性的英雄行为描写人物的性格特征，对人物的本质特征和非凡豪举进行了合理的夸张、渲染。

西游记

一、唐僧取经这一真实历史事件，通过在民间流传，逐渐衍变为神话色彩浓厚的故事，宋时成为“说话”的重要题材。南宋刊印的“说经”话本《大唐三藏取经诗话》，已大致具备基本轮廓；南宋至明前期，取经故事通过多种艺术形式（宋元南戏、金院本、元杂剧、《西游记平话》）继续发展。

二、吴承恩集其大成：(一)对封建官僚地主的腐朽堕落和政治黑暗十分不满，有志于改变现实而无能为力，遂将愤恨不平之情倾注于小说创作，借神话描写以批判现实，寄托理想；(二)自幼喜欢“野言稗史”，熟悉民间神话传说，因而能得心应手地进行创作。

《西游记》神话描写除了包含人类战胜自然的意义外，更主要是通过神话形式反映了封建社会尖锐的阶级斗争；以孙悟空这一独特形象歌颂勇敢、机智、不畏强暴、百折不挠的斗争精神。

一、大闹天宫等故事集中反映了人民群众反抗封建统治的斗争要求和斗争力量，突出表现孙悟空争取自由、敢于打破僵死的“既定秩序”的反抗精神和叛逆性格。现实的农民起义和农民战争是大闹天宫等神话故事的现实基础。

二、取经故事由表现统治阶级与反抗者的斗争转为描写取经者与阻挠取经者的斗争，着力描写孙悟空扫荡妖魔的勇敢智慧、顽强意志和乐观信念，是大闹天宫战斗的继续：(一)仍然发挥大闹天宫的战斗精神；(二)保持对神佛桀骜不驯的一贯作风；(三)具有锄强扶弱、打抱不平的江湖好汉特点，对妖魔决不留情，善于识破阴谋诡计，战则必胜。

一、生动有趣的神话描写和严肃深刻的现实批判相结合：(一)常用调侃笔调描绘神佛丑态丑行。神佛形象具有封建统治者的某些特点；(二)妖魔形象是残暴邪恶的社会豪强势力的代表。妖魔与神佛的密切关系展示了明代地方豪强势力与各级封建政权勾结作恶的现象；(三)特别描写取经路上一些国家的政治腐败黑暗（如揭露国君崇奉道教、宠信道士的祸害），对明中叶后的社会现实有鲜明针对性。

成

就

成书和作者

思想内容

孙悟空形象

艺术

- 二、塑造典型形象，经常把动物的自然属性和人的社会属性，巧妙而和谐地融汇为一个艺术整体（如孙悟空、猪八戒）；
 三、情节曲折离奇，变化多端，又有现实生活作为依据，真实可信（如“三调芭蕉扇”）；
 四、语言简炼朴素，生动活泼，生活气息和乡土气息浓厚；人物对话诙谐幽默。

其　他　长　篇　小　说

一、繁荣原因：（一）明中叶后社会政治、经济、文化思想的发展变化；（二）长篇小说容量较大，适合于表现日益复杂化的社会关系和社会矛盾；（三）各类文学艺术的相互影响。

二、出现大量历史演义、英雄传奇和神魔小说。一般都描写重大政治军事斗争，不同程度地反映了明中叶后社会现实生活。（一）题材性质变化：各种题材几乎都有历史的影子；从写历史题材演变为写时事题材；（二）大多是在群众创作的基础上由文人加工写定。故事题材源于社会现实生活还是源于书本是其成败的关键；思想艺术价值的高低与加工者的主观条件（思想感情、生活经验、艺术修养）密切相关。

三、出现描写普通社会中人情世态的世情小说。《金瓶梅》是第一部文人独创的长篇小说，标志中国古典小说发展进入新的阶级。

一、多是采撷史料，联缀成篇。寄托、讽谕之作不多：

（一）以演述春秋战国历史的小说流传较广：余邵鱼撰《列国志传》，冯梦龙改编为《新列国志》，清蔡元放再作润饰并加评语，改名《东星列国志》；

（二）揭露统治者的残暴昏庸，暴露剥削阶级的丑恶本质，宣扬忠孝节义和因果报应；

（三）文字朴实流畅，有的描写情节曲折生动，人物形象鲜明；

（四）过多依傍历史记载，文学价值不高。

一、不拘泥于历史记载，以某些英雄人物的活动为描写重点，更多虚构成分；

二、《杨家府演义》主要描写北宋初年杨家将抗辽事迹，突出民族矛盾，歌颂英雄抗击外敌，交错表现爱国与卖国的忠奸斗争；

三、有浓厚的忠君观念，充满荒诞的神怪描写。常套用其他小说的情节，艺术上相当粗糙。

《封神演义》是《西游记》以外影响较大的一部神魔小说。

一、描写武王伐纣的故事，揭露暴政，歌颂“仁政”，显示出人心向背的重要性；

二、美化统治阶级，反映了唯心主义的天命观和“三教合一”的思想；

三、表现出一定的想象力；人物性格和情节发展无必然的内在联系，艺术价值不大。

直接描写明中叶以后的社会生活：

- 金瓶梅**
- 一、通过西门庆罪恶生活历史的描写，暴露了明代后期社会的黑暗腐朽，洋溢着强烈的现实生活气息；
 - 二、成功刻划了不少有血有肉的典型形象：通过日常细节的描写，日常口语的运用，表现罪恶世界里如何滋生和活动着一群病态、畸形的丑类；
 - 三、缺乏鲜明的爱憎感情，展现罪恶渊薮而不见一丝光明和希望；对糜烂生活和肮脏灵魂采取欣赏、宣扬的态度；多色情描写。

明 代 拟 话 本

明代短篇小说，一般由文人摹仿宋元话本进行创作，文学史上称之为“拟话本”。

- 概况**
- 一、反映社会现实生活更为直接、广泛、深入。
 - 二、也有文人根据明代话本改编的作品。
 - 三、冯梦龙大规模收集、整理、刊印宋元话本和明代拟话本，编撰“三言”：《古今小说》（即《喻世明言》）、《警世通言》、《醒世恒言》。
 - 四、凌濛初创作、刊印《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》，总称为“二拍”。

- 思想内容**
- 一、多侧重从社会上层内部揭露封建官僚的腐朽、罪恶；
 - 二、反映明中叶后工商业者的生活、思想比较广泛、具体，肯定工商业活动，把工商业者作为正面人物加以歌颂；
 - 三、描写婚姻爱情较多，反映了市民阶层打破封建礼教束缚的要求和男女平等、尊重妇女等民主进步思想。

- 艺术特色**
- 一、人物形象具有典型性：（一）描写细致入微，比较注意刻划人物的个性特征；（二）充分展开细节描写，通过人物具体的言行与详尽的活动过程，深入表现人物的思想性格（《如杜十娘怒沉百宝箱》）。

- 二、充分展开心理描写，详尽、直接地刻划人物细微复杂的内心活动（如《卖油郎独占花魁》、《白玉娘忍苦成夫》）。

- 三、情节丰富、结构严密、故事完整：（一）通过情节的发展表现人物以及人物所处的环境；（二）线索清楚，层次分明：不但注意情节的起伏迭宕，而且讲究交叉穿插和前后照应（如《乔太守乱点鸳鸯谱》、《玉堂春落难逢夫》）；（三）不少作品刻意追求离奇曲折的情节，违背生活逻辑。

- 四、语言主要采用南方官话，以书面语言为主，文白夹杂，流畅简洁中比较规范化；运用口语也有成功之作。

- 代表作品**
- 有以当时时事政治事件为题材，针砭时弊的《沈小霞相会出师表》；有反映妇女悲惨命运，揭露、控诉资本主义萌芽的中国封建社会末期，上层社会人与人之间的虚伪、狡诈、和拜金主义的《杜十娘怒沉百宝箱》。以及《卖油郎独占花魁》、《白玉娘忍苦成夫》等。