

大学生素质教育丛书

文学与美

——中国古代文学鉴赏

李玉芝 编著

出版社

大学生素质教育丛书

文学与美

——中国古代文学鉴赏

李玉芝 编著

王润安 审校

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书选择介绍了享有世界盛誉的中国古典文学形式(诗经、散文、楚辞、唐诗、宋词、元曲等)及文学大师名作。以现代的艺术鉴赏方法,阐释作品中蕴含的生活美、哲理美、艺术美及民族美德,并用比较文学的方法与其他世界名著进行对比。

本书可提高大学生的鉴赏能力和文学修养,还专门对艺术类学生阐释了借鉴中国古典文学作品提高艺术创作水平的问题。

图书在版编目(CIP)数据

文学与美:中国古代文学鉴赏/李玉芝编著. —北京:中国纺织出版社,1998.12

(大学生素质教育丛书)

ISBN 7-5064-1443-0/I·Q011

I. 文… II. 李… III. 古典文学—鉴赏—中国 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 29551 号

责任编辑:蔡秀卿 责任校对:郭姝兰
责任设计:何 建 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1998 年 12 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:8.25

字数:185 千字 印数:1—5000 定价:15.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

大学生素质教育丛书

编委会

编委会主任

王蕴强

主 编

王文博

副 主 编

李万杰

编 委

于厚智 王文博

王蕴强 李万杰

李玉芝 郭玫琮

前 言

培养高素质人才,是跨世纪人才竞争的焦点。因此,尽快培养和提高新一代大学生的优良素质,不但为世界各国普遍关注,而且刻不容缓。

人才的素质有着广泛的内涵,文化与审美素质是其重要组成要素之一。文学与文化、文学与美学,历来是息息相关的。它们对培养高层次人才的优良素质,显得格外重要。这既是历史的宝贵经验,又为大量现实所佐证。不但是广大文学艺术家,而且大量的科学家、学者、设计师、思想家、政治家、社会活动家等,都需要很高的文化与审美素养。在这方面,中华民族有着优秀的传统。从古至今,一代代杰出人物都有非凡的文化和审美素质。

文学与艺术是相通的,追求真善美是它们的崇高目标和理想,也是整个人类的共同向往。自古以来,中国文学家大都擅长于绘画、书法,而绘画、书法的艺术大师也都精通文学。这方面的典范举不胜举;诗书画溶于一体的作品,比比皆是。

文学艺术思维属于形象思维,而形象是各种思维(包括形象思维和抽象思维等)的起点,最富于创意的启迪。中华民族的文学艺术是富于创意的,不但有无与伦比的广泛内涵,而且有多姿多彩的表现形式。古代的诗经、乐府、汉赋及唐诗、宋词、元曲、明清小说等,都显示了中华民族的创意、创造能力。因此,富于创意,是中国文学的优秀传统。这无疑对现代各种高层次人才的素质锤炼,都是极其需要的。

本书作者多年来在文学与美的关系上作了可贵的探索,积累了较丰富的经验。本书从中国古典文学的美学思想和审美价值的角度,鉴赏、研究和阐释了大量古典文学的杰作或精品的丰富内涵和美的多彩形式,涉及到作品蕴含的哲理、伦理、道德、艺术风格和流派、表现形式的特点和创新。因此,本书不但对培养现代高层次人才的文化素质和审美素质有益,而且对启发高层次人才创新意识、修炼创意和创造品质有一定的启迪。

智者千虑也有一失。本书既是一种探索,也和本丛书的其他著作一样,难免有误,敬请专家、读者不吝批评指正。

丛书主编于北京服装学院

1998.6.

目 录

绪论	(1)
一、让中国文化走向世界	(1)
二、中国古代文学与美	(5)
三、鉴赏文学作品培养创造素质	(10)
第一章 中国原始社会文学	(18)
第一节 文学起源于劳动的刚劲之美	(18)
第二节 想象奔放的中国古代神话	(20)
第三节 感于哀乐的现实主义作品《诗经》	(27)
第二章 春秋战国时代文学	(36)
第一节 繁荣的百家争鸣	(36)
第二节 儒家文化的由善至美	(40)
第三节 道家文化的自然美	(43)
第四节 积极浪漫主义风格的代表(屈原)	(55)
第三章 秦汉文学	(63)
第一节 秦汉不同文化政策给文学留下的 印迹	(63)
第二节 劝百讽一的汉赋代表作《七发》	(66)
第三节 拔出流俗的《史记》	(69)
第四节 乐府民歌	(76)
第四章 魏晋南北朝文学	(79)
第一节 自然之美进入中国艺术与佛经传入	(79)
第二节 慷慨悲凉的建安风骨	(87)

第三节	现实主义风格与浪漫主义风格的比较 (《悲愤诗》与《胡笳十八拍》)	(93)
第四节	质朴的陶诗对玄言诗的冲击	(95)
第五章	唐诗	(102)
第一节	意境——唐诗的艺术魅力	(102)
第二节	初唐的诗歌革新	(108)
第三节	盛唐山水诗、边塞诗	(114)
第四节	庄屈合为心的李白	(134)
第五节	人民性和杜甫诗	(143)
第六章	词	(149)
第一节	词的产生和特色	(149)
第二节	西蜀花间词和南唐李煜词	(155)
第三节	豪放词与婉约词	(160)
第四节	爱国词	(169)
第七章	元明清文学	(174)
第一节	杂剧与元曲	(174)
第二节	明代章回小说	(182)
第三节	清代文学	(189)
第八章	中国古代文化中的美学简述	(196)
第一节	儒家的美学思想	(197)
第二节	道家的美学思想	(200)
第三节	佛教的美学思想	(203)
附录	文学作品选编	(207)
1.	关于女娲 古代神话	(207)
2.	风雨 《诗经·郑风》	(208)
3.	七月 《诗经·豳风》	(208)
4.	里仁(节选) 《论语》	(209)

5. 逍遥游 《庄子·内篇》	(209)
6. 离骚 [楚]屈原	(212)
7. 七发 [西汉]枚乘	(217)
8. 苏武传 [东汉]班固	(221)
9. 江南 汉乐府诗	(225)
10. 长歌行 汉乐府诗	(225)
11. 步出夏门行(观沧海) [东汉]曹操	(226)
12. 短歌行 [东汉]曹操	(226)
13. 悲愤诗 [东汉]蔡琰	(226)
14. 燕歌行 [三国魏]曹丕	(227)
15. 白马篇 [三国魏]曹植	(228)
16. 野田黄雀行 [三国魏]曹植	(228)
17. 咏怀 [三国魏]阮籍	(229)
18. 游仙诗 [西晋]郭璞	(229)
19. 归园田居(其一、其三) [东晋]陶渊明	(229)
20. 饮酒(其五、其八) [东晋]陶渊明	(230)
21. 登池上楼 [南朝宋]谢灵运	(230)
22. 滕王阁诗 [唐]王勃	(231)
23. 送杜少府之任蜀川 [唐]王勃	(231)
24. 在狱咏蝉 [唐]骆宾王	(231)
25. 从军行 [唐]杨炯	(232)
26. 登幽州台歌 [唐]陈子昂	(232)
27. 度荆门望楚 [唐]陈子昂	(232)
28. 春江花月夜 [唐]张若虚	(232)
29. 凉州词 [唐]王之涣	(233)
30. 江上思归 [唐]孟浩然	(233)
31. 过故人庄 [唐]孟浩然	(234)

32. 古从军行 [唐]李颀	(234)
33. 从军行(其一、其二、其四、其五)	
[唐]王昌龄	(234)
34. 出塞二首(其一) [唐]王昌龄	(235)
35. 渭川田家 [唐]王维	(235)
36. 春中田园作 [唐]王维	(236)
37. 山居秋暝 [唐]王维	(236)
38. 使至塞上 [唐]王维	(236)
39. 鹿柴 [唐]王维	(236)
40. 竹里馆 [唐]王维	(237)
41. 辛夷坞 [唐]王维	(237)
42. 将进酒 [唐]李白	(237)
43. 宿五松山下荀媪家 [唐]李白	(238)
44. 丁都护歌 [唐]李白	(238)
45. 赠汪伦 [唐]李白	(238)
46. 燕歌行 [唐]高适	(238)
47. 封丘作 [唐]高适	(239)
48. 别韦参军 [唐]高适	(239)
49. 哀江头 [唐]杜甫	(240)
50. 梦李白二首(其一、其二) [唐]杜甫	(240)
51. 闻官军收河南河北 [唐]杜甫	(241)
52. 白雪歌送武判官归京 [唐]岑参	(241)
53. 走马川行奉送出师西征 [唐]岑参	(242)
54. 轮台歌奉送封大夫出师西征 [唐]岑参	(242)
55. 菩萨蛮·小山重叠金明灭 [唐]温庭筠	(242)
56. 菩萨蛮·人人尽说江南好 [唐]韦庄	(243)
57. 清平乐·别来春半 [南唐]李煜	(243)

58. 虞美人·春花秋月何时了 [南唐]李煜	(243)
59. 浪淘沙·帘外雨潺潺 [南唐]李煜	(243)
60. 渔家傲·秋思 [宋]范仲淹	(244)
61. 浣溪沙·一曲新词酒一杯 [宋]晏殊	(244)
62. 踏莎行·候馆梅残 [宋]欧阳修	(244)
63. 雨霖铃·寒蝉凄切 [宋]柳永	(244)
64. 江城子·密州出猎 [宋]苏轼	(245)
65. 水调歌头·中秋 [宋]苏轼	(245)
66. 念奴娇·赤壁怀古 [宋]苏轼	(245)
67. 定风波·莫听穿林打叶声 [宋]苏轼	(246)
68. 踏莎行·郴州旅舍 [宋]秦观	(246)
69. 浣溪沙·漠漠轻寒上小楼 [宋]秦观	(247)
70. 如梦令·常记溪亭日暮 [宋]李清照	(247)
71. 一剪梅·红藕香残玉簟秋 [宋]李清照	(247)
72. 声声慢·寻寻觅觅 [宋]李清照	(247)
73. 渔家傲·记梦 [宋]李清照	(248)
74. 满江红·写怀 [宋]岳飞	(248)
75. 满江红·登黄鹤楼有感 [宋]岳飞	(248)
76. 六州歌头·长淮望断 [宋]张孝祥	(249)
77. 永遇乐·京口北固亭怀古 [宋] 辛弃疾	(249)
78. 水龙吟·登建康赏心亭 [宋]辛弃疾	(249)
79. 正气歌 [宋]文天祥	(250)
80. 过零丁洋 [宋]文天祥	(250)
81. 天净沙·秋思 [元]马致远	(251)
82. 山坡羊·潼关怀古 [元]张养浩	(251)
主要参考文献	(252)

绪 论

站在中国文化走向世界、世界文化走进中国的历史背景下鉴赏中国古代文学是本书的要旨。

一、让中国文化走向世界

中国古代文学是世界上历史最悠久的文学之一，文字诞生之前它已经产生了，从有文字记载的历史看，它走过了3000多年的历程，并且拥有丰富绚烂的作品。经历了如此漫长而没有中断的中国古代文学，必然有其不朽的艺术魅力和独特的价值。

翻开人类的文化史，在第一个文化高峰中，与代表西方文化的古希腊文化相提并论的是代表中国古代文化的春秋战国时期的诸子百家。据英国考古学家丹尼尔研究，在世界范围内，属于第一代“独立起源的文化”区域共有九个，即埃及、两河流域、中国、印度、爱琴—米诺斯、南俄、美洲的奥尔梅克、玛雅、查文。它们都在各自的范围内曾经拥有一时的璀璨，然而随着时间的流逝，有的早已消声匿迹，有的则被后起的文化肢解、取代（如美洲的印第安文化），而华夏文化虽几经跌宕，却表现出顽强的生命力和无与伦比的延续性，几千年绵延不断，成为人类文化史上的奇观。中国古代文学则是华夏文化的源头和重要组成部分。

当今世界，最引人注目的两大文化系统，一是以古希腊为源头的欧美文化，一是华夏文化。这两大文化体系已成为世界公认的、可以相互对比的文化参照系。华夏文化包括产生于约

五万年前的中国古代神话,以及相继产生的诗经、诸子百家散文等等。这些中国古代文化的范本,涉及各种文体,包含哲学美学思想、伦理道德精神、社会风土人情,表现出了现实主义和浪漫主义的创作方法。这不仅是中国古代文学也是中国传统文化中最重要、最具活力的一个部分,深刻而生动地体现了华夏文化的基本精神。

中国古代文学植根于独特的文化土壤,具有鲜明的民族特性。中华民族的先民们具有一种诗性的智慧,他们以诗性的目光看待外物,将自然的物体当作具有活泼性灵的生命实体,当他们创造生活和表达生活时,便运用了富有诗意的表达方式,如《卜辞通纂》、《易经》的卦爻辞中描写古代生活的优美歌谣屡见不鲜。

意大利思想家维柯曾经说过,每一个民族首先是诗人,然后才是思想家。在中国这个诗的国度进入理性时期后,哲学思想领域出现了空前的繁荣,但仍保持着诗性的思维。中国的先哲们既是思想家,又是诗人。他们把哲学思考和诗性思维表达结合在一起,如《孟子》、《庄子》、《楚辞》都富有诗意,老子的哲学专著则被视为诗化的哲学,《楚辞》更是用诗的语言写成。春秋时期,甚至诸侯贵族在会盟、聘问等外交活动及祭祀宴飨等国事活动中都把“赋诗”作为重要的政治手段。孔子为代表的原始儒家,更把“诗教”看成最重要的政治教化活动之一,说明先民们的生活活动与文学分不开。魏晋时代,文学被视为“经国之大业,不朽之盛事”(曹丕《典论·论文》)。文学在文化中的地位越来越受到重视,民族特性也越来越鲜明,并且融入了中国文化的血脉。正是这种源远流长、根深蒂固的影响,在世界范围内形成了华人紧密的文化圈,无论华人身处世界哪个国家或民族之中,都保存着中国文化的印记,他们对传统文化

以及由此生根的“中国人”意识的执著认同,表现在生活中的各个方面。研究中国文化走向世界,必然要研究具有中国民族特性的文学走向世界。

日本设计家伊斯米亚克说,东方人总对西方充满兴趣,而西方人对东方也是一样。我们发现越是有别于我们的东西就越具有吸引力。这代表着人类的一种心理。当我们忙于从西方引进先进技术的时候,西方正在从东方“进口”思维方式和传统观念,他们反复研究中国的《易经》以及儒家、道家思想。同时,西方人身体力行东方精神的热情也达到了前所未有的程度,在美国公园里可以看见 30 岁的西方人和 80 岁的东方人一起打着太极拳。

《亚洲大趋势》的作者美国人约翰·奈斯比特在“亚洲艺术重放光彩”一节中写道:几个世纪来,亚洲一向是世界艺术珍品的宝库。对世界上品位高的鉴赏家来说,亚洲文明多种多样,其人民、文化、宗教与悠久灿烂的历史成为艺术品的稳定来源……欧美的收藏家和爱好者早已醉心于东方艺术。随着亚洲人自信力的增强,会更加珍视自己的文化。

自五四运动开始,现代化的口号已经提出了半个多世纪。现代化不能只追求科学技术的发展,更重要的是应该有文化深层的现代化相配合,其中包括价值观念、思维方式以及对我国传统文化的历史反思等等。“现代化”与“传统”的关系问题,包含着深刻的价值观念,这和传统文化息息相关,现代化不能仅仅在自然科学方法的实用性、应用性等较直接的文化现象上作文章,还要在反思的基础上对文化深层的内容作深入的研究。正是在这个历史发展关键时刻,对中国传统文化的估价、中西文化的比较研究以及中国文化如何发展等问题,越来越受到重视。

把中国文化的发展问题放在当前世界文化发展的趋势中
来分析,我们将更加了解弘扬中国文化的时代意义。从秦朝至
清朝约 2000 年间,中国是亚洲历史舞台的主角,中国文明如
同百川东流,强烈地影响着亚洲国家,日本、朝鲜、越南均以中
国文化为文化母体。中国文学在国外的影响也相当广泛,《三
国演义》、《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》、《聊斋志异》、《金瓶
梅》被译成多种文字。歌德曾感叹:当中国人已拥有小说的时
候,我们的祖先还正在树林里生活呢!黑格尔则认为:中国诗
词可以比较欧罗巴文学里最好的杰作。

从 19 世纪中叶开始,欧洲加速了同中国的文学、艺术、哲
学交融的进程,中国文化的伦理型倾向也引起欧洲思想家的
广泛注意。第一次世界大战后欧洲出现文化危机,不少知识分
子把目光转向东方,希望在东方文化,尤其是中国哲学、文学
中找到克服欧洲文化危机的办法。

在世界各民族文化发展的问题上存在着两种具有代表性
的思想意识:“全球意识”与“民族意识”(或叫“寻根意识”)。这
两种意识对我们研究中国文化走向世界提供了借鉴。

全球意识是把世界看成一个关系非常密切的整体,任何
一个地区和国家发生的重大问题和世界其他地方都有密切关
系,各国要解决的重要问题很多是共同的。加之知识和信息的
迅速传递,使新的学说、新的思想、新的理论很快得到传播。因
而人类文化的发展有一种“综合”的趋势,任何国家、民族研究
自己文化的发展都不能不考虑整个世界所面临的重大问题,
不能不去努力解决现实世界对人们提出的重大课题。世界性
的思想文化交流是不可避免的,发展本国的文化,没有全球的
意识不行,我们必须随时了解各种新思想、新学说,丰富和发
展我国文化,并使中国文化立于世界文化之中。

“寻根意识”是在第二次世界大战以后、民族自觉和民族独立形成一种不可阻挡的发展趋势的基础上,各个民族为发展自己、找寻自己的文化传统而形成的。文学作品也突出地表现出民族意识和民族特色,各地区各民族的文学都在努力表现本民族的生活、风俗和文化传统。1982年南美哥伦比亚小说家马奎斯以表现拉美文化的作品荣获诺贝尔文学奖,1987年非洲尼日利亚作家索因卡又以表现非洲文化的作品获得“诺贝尔文学奖”。非洲作家索因卡的作品给人们留下的印象之所以十分深刻,就在于他有浓厚的非洲气息和独特的艺术风格。一位西方评论家说,没有一个非洲作家比索因卡更为成功地让世界其他人用非洲人的眼光来看人类。这说明带有民族意识和文化特色的文学作品在当今世界具有强大的艺术魅力和生命力。

把世界作为一个整体来看文化发展的“全球意识”和要求发挥民族文化特色的“寻根意识”在世界文化的发展中两者是相互联系的。没有“全球意识”,就不可能站在全世界的高度来研究本国文化的发展,就不可能反映这个时代的要求,这样的文化不可能有生命力。但是,没有“寻根意识”,就不可能创造出有特色的文化来丰富繁荣人类文化。中国是一个有悠久文化传统的国家,为发展我国的文化,创造现代化的中国新文化,我们要有自立于世界民族文化之林的自信心,尊重、继承和发展我们民族文化的特点,积极地参与到世界多元民族文化的融合进程中去,为人类文化的发展做出我们的贡献。

二、中国古代文学与美

著名的美学理论家宗白华先生指出:“文学是民族的表征,是一切社会活动留在纸上的影子。”(《唐人诗歌中所表现的民族精神》)他认为艺术的价值表现为:(1)形式的价值,即

“美的价值”；(2)描写的价值，即“真的价值”；(3)启示的价值。这个观点表述了对艺术的内容、形式两方面真、善、美的价值取向。

中国古代文学真实地记载和反映了自远古始，中华民族生存、劳动、爱情、斗争以及民情、风俗、礼仪的方方面面，保留了许多珍贵的历史资料，可以看作中华民族发展的缩影。这是它的“真”的价值。

美的价值主要体现在两方面，其一，塑造了一系列人物形象，以这些形象表现了各个历史阶段的思想意识和社会风貌。如神话传说中的女娲、大禹，他们的形象以及精神在中国文化中具有不朽的魅力，至今各种艺术形式中仍在表现；其二，创造了丰富多彩的文学式样（如诗歌、散文、赋、传记，直至小说），以及表现自然的现实主义和浪漫主义艺术方法。

中国古代文学有着显著的“文以载道”的特点，以诗文为教化手段的文学功用是古代中国最重要的文学观念，它的启示价值也体现在多方面。

治国平天下的思想是中国古代大多数作家的人生目标，儒家“兼善天下”与“独善其身”互补的人生价值取向是他们的共同心态。他们创作的文学作品给人的美学启示，主要表现为以人为本，肯定在天、地、人之间，以人为中心；人与神之间，以人为中心。文学作品提倡现世精神，与“来世”、“天国”的信仰相对；提倡用世精神，与“出世”思想相对；提倡人伦道德，与反世俗道德相对。

从中国美学看来，事物的美并不单纯在事物的形式，而主要在事物的质以及所具备的符合人们精神品质的特点。远古万物有灵论占主导地位，文学作品中日月山川、花草鱼虫都常作为神灵依附的对象，人们对自然物的认识处于“比神”阶段。