

国家级精品课程配套教材

传统文学与修养

主编 王小舒

高等教育出版社

传统文学与修养

主编 王小舒

编委 耿锐 高茜 李传冬

CHUANTONG WENXUE YU XIUYANG

国家级精品课程配套教材

本书配有视频公开课资源，
扫二维码即可观看

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

传统文学与修养 / 王小舒主编. —北京: 高等教育出版社, 2017.1

ISBN 978-7-04-046747-5

I. ①传… II. ①王… III. ①中国文学—古典文学—文学欣赏—高等学校—教材 IV. ①I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第275702号

策划编辑 刘晓旭 责任编辑 刘晓旭 封面设计 张文豪 责任印制 高忠富

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120

印 刷 上海天地海设计印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 11.75
字 数 141千字
购书热线 021-56717287
010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hep.com.cn/shanghai>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2017年1月第1版
印 次 2017年1月第1次印刷
定 价 25.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 46747-00

前 言

本书是一部新形态教材,可与智慧树在线教育网络课程平台的“文学修养与大学生生活”课程配合使用,也可与爱课程网中“资源共享课”的“中国传统文学修养”课程配合使用。

该课程最初于2002年作为人文素质教育的通选课在高校课堂开设,名称为“传统文学修养”,并为此编著过一部教材,书名为《新编中华传统文学精要》。2005年,该课程获得教育部优秀教学成果二等奖;2006年以后,“传统文学修养”课又被教育部评为国家级精品课程,并入选精品资源共享课。

近年来,随着高校教育改革的深入,一种新型的网络课程——慕课蔚然兴起,其新颖的教学理念和生动的网络互动方式获得了在校大学生的普遍欢迎。本课程也荣幸地被东西部高校课程共享联盟选中,成为智慧树平台的混合式慕课课程,课程名称也根据新的教学需要,改为“文学修养与大学生生活”。

作为新型网络课程的慕课,其教学内容和方式均与传统的课程有所不同,教师的视频讲授部分被大量压缩,改成要点式,随之增加的是学生的延伸性阅读,以及师生间讨论互动的环节。在这

种形势下,与之配套的教材也必然要做相应的调整,本书就是在这种情况下编写出版的。

本书依然保留了原教材的基本定位和理论框架,即通过优秀传统文学作品的鉴赏和学习,陶冶当代大学生的情操,培养健全的人格,以此传承和弘扬中华民族精神。全书将中国传统文学归纳为八大主题,即:恢弘的人文情怀、磊落的魏晋风度、豪迈的盛世气象、深婉的诗人情韵、沉郁的家国忧患、挚热的情爱理想、悲壮的英雄气概和率真的文人性灵。我们把这些主题从特定历史时期的文学创作中提炼出来,以时序先后排列,带有比较鲜明的时代色彩;同时又具有超时代(包括当代)的精神价值。

与此前编写的教材不同,本书将精选的中国传统文学作品和相关研究专著列在推荐书目里,供大学生在课下阅读和自学,而教材的主体部分则是对八大主题的深刻内涵和当代价值进行深入解读,以此配合教学视频,引导大学生汲取传统文化中的优秀成果,领略中国古代文学的无穷意趣,将传统的精神营养化为今天人格成长的动力,从根本上增强大学生的文化品味、格调和情操。

考虑到大学生自主学习和独立思考的特点,本书在内容设置上更多的是引导和探究,不仅探究古人的精神世界,也探究中西之间在文学精神方面的差异,以求进一步拓宽学生的视野,帮助大学生学习领悟。

本书分为九讲,首讲为绪论,此后为每个主题设一讲。每一讲之下设为三节,均与网络视频课程相匹配。每讲之后,配有思考讨论题和推荐书目,相关内容均较之前的教材有所改进和调整。为了方便同学们的学习,我们还在书中多处设置了二维码标识,只需用手机进行扫描,即可观看课程视频。

可以说,本教材在之前编写教材的基础上,又进了一步,更加注重打通古今,更加贴近时代需要和大学生活,希望对高校大学生的健康成长起到积极的作用。

本书由王小舒担任总体策划,并审阅全稿;李传冬撰写第一讲、第四讲、第八讲;耿锐撰写第二讲、第三讲、第五讲;高茜撰写第六讲、第七讲、第九讲。

王小舒

2016年11月

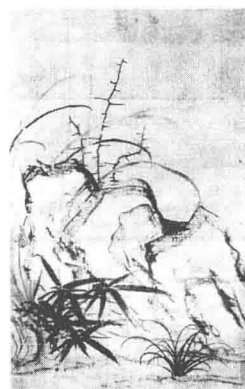
目 录

第一讲 绪论	001
第二讲 信仰的力量	013
第一节 物我合一的《橘颂》	015
第二节 屈原的人格理想	020
第三节 爱国信仰铸就人格力量	026
第三讲 魏晋风度与肯定自我	035
第一节 嵇康与《赠秀才入军》	036
第二节 魏晋玄学与魏晋风度	041
第四讲 生不逢时与成功人生	047
第一节 李白、杜甫与成功人生	048
第二节 中国士大夫的“修身”传统与承“道”传统	055
第三节 坎坷遭际与成功人生的关系	060
第五讲 面对自然的人生感悟	067
第一节 天人合一的传统理想	068
第二节 陶渊明与《饮酒》组诗	074
第三节 韦应物与《滁州西涧》	080

第六讲 家国忧患与个人归宿	087
第一节 古代文学作品中的忧患情结	088
第二节 《秋兴》八首与《登岳阳楼》	095
第三节 追求快乐与保持忧患的均衡	102
第七讲 真挚热烈的爱情理想	111
第一节 爱情剧《墙头马上》与《西厢记》	112
第二节 爱情剧《拜月亭》与《倩女离魂》	120
第三节 值得珍视的理想爱情	126
第八讲 慷慨悲壮的英雄气概	133
第一节 三国英雄	134
第二节 水浒英雄	141
第三节 中西方英雄观之比较	146
第九讲 放飞自由的性情	151
第一节 性灵派与“趣”说	152
第二节 性灵小品文	160
第三节 传统与创新的关系	169

传统文学与修养

ChuanTong WenXue Yu XiuYang

第一讲 绪论

中国古代有着灿烂的文化，文学则是各种不同类型文化得以传承的媒介，因而文学也最直接、最全面地传承了中国传统价值精神。从远古时期的歌谣、神话到《诗经》十五国风，从楚辞《离骚》到汉大赋的《子虚》《上林》，从唐宋变文到明清戏曲，绵延千年的文化生活以不同的形式收归于传统文学帐下。一代一代不断传承与创新的文化生活，经历时代的淘洗，最终走向文学。

早在三皇五帝时代，中国就已经出现了短歌与神话传说。例如《吴越春秋》记载黄帝时期的弹歌辞“断竹，续竹，飞土，逐穴”，这首歌谣描述了氏族社会的狩猎场景。又如《山海经》记载“刑天与帝争神，帝断其首，葬之于常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操练干戚以舞”，则是远古神话传说的代表。远古的短歌与神话传说记录了先民的劳动经历，以及面对自然所产生的敬畏之心和反抗精神。口口相传的歌谣神话虽然保存了文化样式的原初性，但毕竟不能流传久远，文字以一种符号化的手法创造了一种保存路径。《诗经》十五国风记录了周朝各个地方的民间歌谣，它们或集体创作或独自吟唱，描绘了丰富的社会画卷，浸透着深刻的生活情感。例如《秦风·蒹葭》：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。”这首诗凄婉动人，意境朦胧，展现了青年男子对“伊人”的思恋与追逐。《诗经》的成书奠定了中国现实主义的文学传统及以抒情性为主的审美特征，但这种功绩首先来源于编纂者对独特时代文化的吸收，来源于远古先民基于独特生活经验所进行的歌谣表达。

文学作品最终赋形于文字，文字组合的基础却是一种丰富的文化呈现。先秦伟大的抒情诗人屈原创作的《离骚》，就继承了楚地浓郁的巫覡文化，文中充满了奇特的神话想象，例如：“吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜。飘风屯其相离兮，帅云霓而来御。”诗句多用楚地方言，句式也突破

《诗经》的四言体制而体现出战国散文的特色。到了汉代,出于对国势强盛的赞美及宫廷讽喻的需要,出现了铺张依丽的赋体,以“广博闳丽”为特点的《子虚》《上林》等大赋盛行一时。唐代的“变文”是市井艺人说唱表演的文学底本,在表演过程中有说有唱,声情结合,其间辅以相应的表情、动作。明清戏曲的传承与流变更与其背后的文化生活密切相关。所以说,能够通过文字阅读理解汉字及其表达的情节还远远不够,因为文化生活自身有着不断展现的特性,文字却将这种活动与人间隔离开。在此意义上,我们不得不承认文学存在形式的局限性。文学在成为文化生活载体的时候,也成为阻碍我们进入某种生活的屏障。

但试想,假如没有文学这一载体和媒介,我们又怎样进入传统的文化生活呢?近代以来,西方的文化输入改变了我们的文学观,我们的文学史开始包容小说、词曲。1913年王国维写出了我国第一部类别文学史《宋元戏曲史》,继而又有鲁迅的《中国小说史略》、刘毓盘的《词史》、王易的《词曲史》以及郑振铎的《中国俗文学史》,他们的开创之功在于对戏曲、小说、词、变文、弹词等多样性的文化载体进行了文学化改造。正如朱自清所说:“西方文化输入了新的文学意念,加上新文学的创作,小说、词曲、诗文评,才得升了格,跟诗歌和散文平等,都成了正统文学。”也就是说,只有在这种文学化、经典化的过程中,以往不登大雅之堂的传统文学才能更好地被人们所熟知和接受,否则我们不能找到更好的途径。所以说,文学必然成为一种文化进入方式,这种方式应当成为达到某个地方的途径。而作为一种方式和途径,文学的诗、词、曲、文等体裁肩负着文化生活的唤起功能。

对于读者而言,在阅读中进入一种文化情境就是对文学途径、功能的完成,从而也使自身获得了一种文化生活的间接经验。在这种间

接经验中,当代人的精神世界面向经由文学向我们敞开的传统文化生活并因此经受一种洗礼。它在语言修养、人生态度、文艺审美能力三个方面对当代读者有着普遍影响,传统文学力量的强大正在于此。

一、传统文学与语言修养

在阅读传统文学作品时,我们首先面对的是传统文学语言。尽管古代文学作品的用语习惯已经与我们今日的语言表达有着很大的差异,但传统的语言形式与表达方式还是对我们今日现代汉语应用产生了不可低估的影响,并对当代大学生的语言修养产生潜移默化的熏陶作用。

北齐 编本设色 《北齐校书图》

从语言形式上来看,虽然当代人书写习惯上已经不再广泛地运用古代散文、诗、词、歌、赋,但从这些古典文学中流传下来的成语、俗语、常

用语却在当下广泛应用。例如：《老子》中的“知人者智，自知者明”；《孟子》中的“生于忧患，死于安乐”；《孙子》中的“知彼知己，百战不殆”；曹植《洛神赋》中的“翩若惊鸿，婉若游龙”；陈子昂《登幽州台歌》中的“前不见古人，后不见来者”；等等。传统文学语言简明晓畅、文雅古朴，能够充分参与到当今的语言表达活动中，如司马迁的“此鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人”。

从语言的表达方式上来看，传统文学语言的有着丰富的表意性，是现代汉语无法达到的，这也是为何学习传统文学能够提高语言修养的另一个重要原因。所谓的表意性，即指在词约意丰的文学语言中所传达出的独特意境。试看杜甫的《月夜》：

今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉臂寒。何时倚虚幌，双照泪痕干。

这首诗作于长安陷落之时，杜甫只身处在安禄山控制下的皇城。当时杜甫的家在鄜州，在诗中他凭借自己的想象，为妻子对自己的怀念描绘出一幅想象的图景。全诗没有明确提到诗人对家人的思念，但句句都在表达思念之情。“闺中只独看”的“独”字表达出一种孤单的心境，云鬟“湿”、玉臂“寒”显示出赏月时间之长，折射出思念之深，“双照”泪痕“干”更是将二人的相思之情表现得情意绵长。杜甫这首诗体现了婉转的抒情意境，与之相类似的有李商隐《夜雨寄北》中的“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，也是以一种想象出的图景来抒发当下的思念之情，让人读来更觉情真意切。

传统诗词除了可以表现婉转的抒情意境，也可展现与之完全相反的直率情境。乐府《陇头歌》表现了这一情境：

扫码观看教学视频

陇头流水，流离四下。念吾一身，飘然旷野。陇头流水，鸣声呜咽。遥望秦川，肝肠断绝。

此诗以“陇头流水”起兴，接着转而描述作者自己的身世，羁旅之情溢于言表。“飘然旷野”“肝肠断绝”直抒胸臆，虽然其间有景物烘托情感，但感情表达较为直接，反而显示出一种朴素、率真的美。

除此之外，传统文学还可以表达一种空灵之境。例如，姜夔《点绛唇·丁未冬过吴淞作》：

燕雁无心，太湖西畔随云去。数峰清苦，商略黄昏雨。第四桥边，拟共天随住。今何许。凭栏怀古，残柳参差舞。

这首词写于宋孝宗淳熙十四年冬，姜夔从湖州赶往到苏州路过吴淞江。它描绘了江南冬季烟雨蒙蒙的景象，“燕雁无心，太湖西畔随云去”是说燕雁本无心，随季节南来北往，清苦的山峰默默酝酿着一场黄昏时候的雨。此处“清苦”“商略”很有意境，既描绘出南方冬季的阴翳、清冷，也传达出姜夔当时寂寥、忧郁的心境。第四桥在吴淞江上，又名甘泉桥，唐代诗人陆龟蒙曾在此隐居，天随子就是他的号。全词表达出姜夔愿意像陆龟蒙一样隐逸江湖之间的想法。《唐才子传》称陆龟蒙时放扁舟，挂蓬席，安置束书、茶灶、笔床、钓具，游于江湖间，姜夔到此“凭栏怀古”，心中自是一种空灵之境。正如周振甫所说：“所谓‘无穷哀怨，都在虚处’，只剩残柳临风舞了，这就是所谓‘清虚骚雅’，也属于空灵的风格。”

当然，传统文学语言的表意性不仅仅体现在婉转、直率、空灵意境上，还可以表达或含蓄或自然或沉郁或清丽的意境，但毫无疑问的

是,中国传统文学丰富的语言特性从古至今都是一份非常宝贵的文化财富。

传统文学的弘扬将极大推动大学生对本民族语言形式和表达方式的理
解,提高人们的语言修养,提升日常口语、书面语传情达意的准确性。

二、传统文学与人生态度

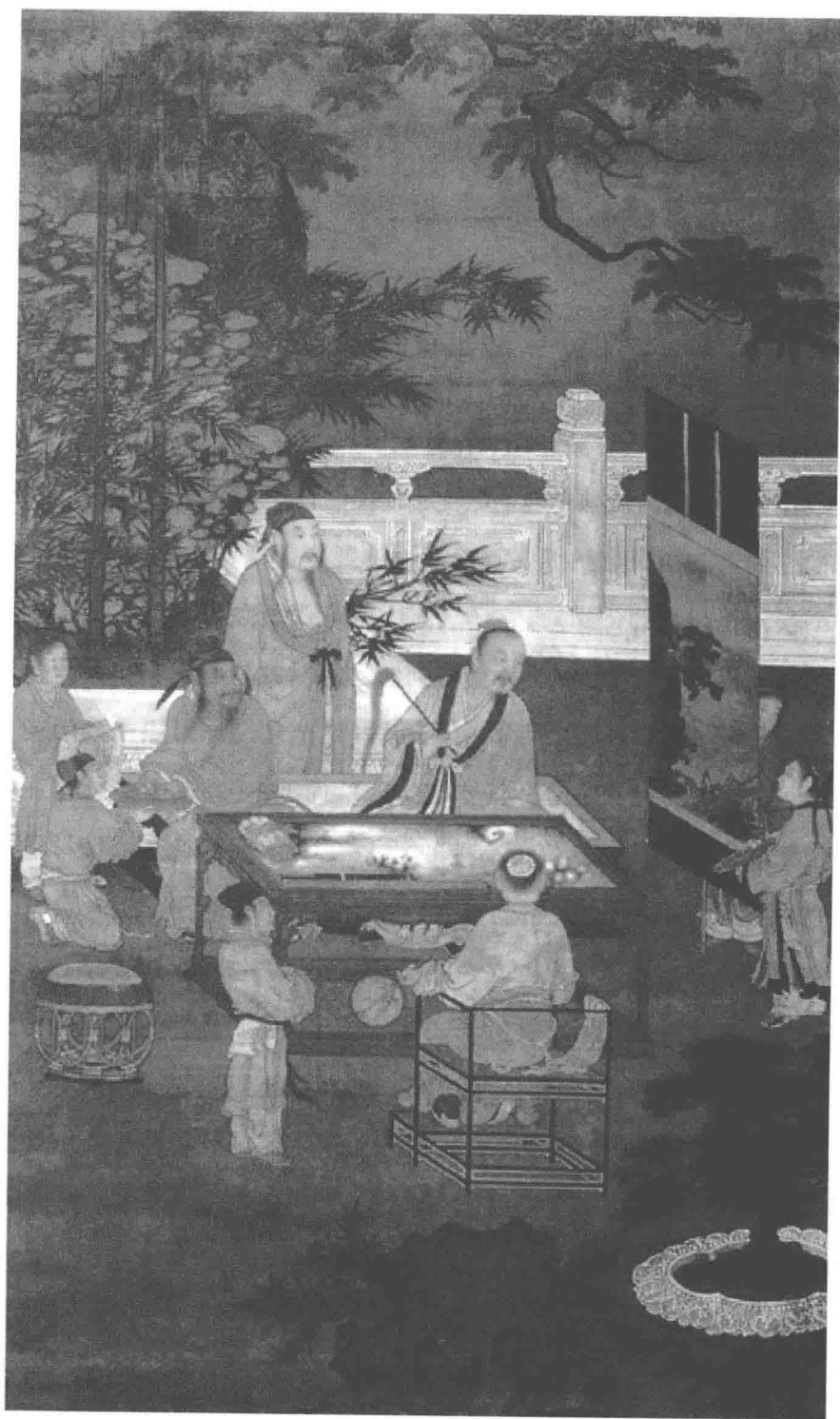
有一种传统的说法认为,文学是时代的镜子,最能反映时代生活。当代这种将文学视作机械反映论产物的观点遭到猛烈抨击,因为文学并不仅仅是时代的传声筒,它还具有文学自身所独有的内在规定性及超越时代的普遍情怀。我们不能谈到《红楼梦》就只看到它作为封建制度行将崩溃的隐喻,不能看到《离骚》就开始描述屈原对黑暗政治现实的批判。文学毕竟首先是一个文化的呈现,而不仅仅是一个工具。所以传统文学作为中华传统价值精神的延续,必然将对当代人的精神世界产生重要影响,传统文学将对我们个体的人生态度产生重要启示。

中国传统文学有着积极的入世精神和人文特质。纵观中华数千年的传统文学,对人生遭际、爱情观、家国观念、人生目标的探讨是几个重大主题,它们对当代大学生在人生态度的塑造上能够产生重要影响。

在人生遭际方面,中国传统文学的一个重要母题便是感慨时运不济。中国古代的读书人都抱有“学而优则仕”的理想,然而一心向往功名的读书人中最终顺利实现政治抱负的又有几何?所以自古文人骚客多有感慨时运不济之作,他们大都通过文学创作重新鼓起人生追求的勇气。天宝元年(742)应招入京的李白不仅没有实现自己的政治理想,反而遭受权贵的排挤,不得不离开长安,在同朋友离别之际写下了《行路难》。

扫码观看教学视频

宋 佚名 《十八学士图》

“金樽”“清酒”极写酒宴之盛大，“斗十千”“值万钱”显示朋友情感之真挚，“停杯”“投箸”“拔剑”“四顾”则极写心中的愤怒、痛苦和茫然。“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山”集中表达了诗人面对茫茫未知和坎坷前途的无助与苦闷。后半部分话锋一转，以吕尚八十岁垂钓遇文王，伊尹梦见乘船到日边为激励，为自己的未来旅程增加了信心。全诗虽然充满一种苦闷彷徨的情绪，但面对困境，诗人还是展现出一种不屈服的倔强与自信，全诗的最后一句“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”也成为千古名句。

在爱情观方面，爱情主题在中国传统文学中一直占据着重要位置。从《诗经》中的《关雎》到乐府中的《孔雀东南飞》，从王实甫的《西厢记》到汤显祖的《牡丹亭》，对自由爱情的追求与执着无疑昭示着人性的光辉。对于当代大学生而言，如何正确面对和处理爱情婚姻关系也是一种必备修养。中国传统爱情文学有两大主题：一是追求自主婚姻；二是反对门第观念。这两大主题对我们今天的爱情生活仍然具有启示意义。元杂剧“四大爱情戏”便是体现这两个主题的典型作品，他们分别是白朴的《墙头马上》、王实甫的《西厢记》、关汉卿的《拜月亭》和郑光祖的《倩女离魂》。

在家国观念方面，中国由于长期处于宗法制的农业社会，所以家国观念非常重。诗词中对国家危机的忧患，对民族自尊的维护比比皆是。从《离骚》的爱国传统到岳飞的《满江红》，从王昌龄的“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”到陆游的“遗民泪落胡尘里，南望王师又一年”，历朝历代的文人墨客在涉及国家民族题材时，无不是以高度的爱国热情抒发浓厚的民族情怀。辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》就以梦境的形式反衬自己报国无门的悲哀，“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”，一个“醉”字和一个“梦”字衬托出多么落寞的心境！“八百里分麾下炙，五