

彩色人文故事

杨飞 / 编著

文学的故事

Stories of Literature

文化 / 历史 / 艺术 / 设计的精彩融合带你步入愉快的彩色读书之旅

故事娓娓道来

带你走进3000年中华文学的时空隧道

在彩色的故事空间里

文化的力量和图画的颜色一起流淌

绚烂的文学世界令人流连忘返

中国书籍出版社

Chinese Volume【中国卷】

中智博文
选题策划

◆ 本书著作权、版式设计和装帧设计受世界版权公约和中华人民共和国著作权法保护，书中有文字、图片及版式设计等任何部分，未经许可，不得以图表、电子、影印、缩拍或其他任何手段进行复制和转载，违者必究。

图书在版编目(CIP)数据

文学的故事，中国卷：彩图版 / 杨飞编著. —北京：中国书籍出版社，2005.1

(彩色人文故事系列)

ISBN 7-5068-1115-4

I. 文… II. 杨… III. 文学史—中国—通俗读物 IV. I109-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 129490 号

文学的故事 中国卷

责任编辑 / 南 丽

责任印制 / 刘颖丽 武雅彬

封面设计 / 李庆伟

版式设计 / 张丽娟

图文制作 / 张丽娟 杨 飞

艺术总监 / 李庆伟

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址：北京市丰台区太平桥西里 38 号(邮编：100073)

电 话：(010) 63455164 (总编室) (010) 63454858 (发行部)

电子邮箱：chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 三河市华新科达彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 980mm 1/16

印 张 / 12

字 数 / 126 千字

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价 / 29.80 元

(图书如有印、装错误，工厂负责退换)

彩色人文故事

文学的故事

Stories of Literature

Chinese Volume 【中国卷】

杨 飞 / 编著

中国书籍出版社

《彩色人文故事》编委会

主 编 / 张继华

副主编 / 穆 林

编 委 / 李传玺 (安徽省委)

宋世英 (青岛科技大学)

张国风 (中国人民大学)

杨 飞 (中智博文)

吴殿卿 (海政编研室)

郁乃尧 (苏州大学)

张 端 (武汉大学)

撰稿人 / 张燕君 (《耶稣的故事》)

黄复彩 (《禅的故事》)

郁乃尧 (《汉字的故事》)

李传玺 (《孔子的故事》)

韩华洁 肖玲玲 (《科学的故事》)

李红洁 肖玲玲 (《名画的故事》)

郭喜亭 (《考古的故事》中国卷、世界卷)

张爱玲 王 冰 黎 娜 (《建筑的故事》)

杨 飞 (《文学的故事》中国卷)

马 跃 邢亚超 (《文学的故事》世界卷)

熊志勇 董文俊 吴宁宁 (《探险的故事》)

黄复彩 (《佛教的故事》)

唐那碧 (《道教的故事》)

柳 时 (《姓氏的故事》)

李汉松 (《心理学的故事》)

黄友牛 (《经济学的故事》)

鲁 竹 (《宝藏的故事》)

内容提要

本书作为“彩色人文故事”系列丛书的一种，力求通过一种全新的视角向读者展示中国文学，以达到普及文学知识、开阔读者视野的目的。书中采用故事的形式，讲述中国文学，把知识性和趣味性融于其中，再加上丰富多彩的图片、新颖别致的版式、简明的体例等多种要素的有机结合，将中国文学知识全方位、立体地展现出来，使读者在轻松获取知识的同时，也获得更为广阔的文化视野、审美感受、想像空间及愉快体验。

中国文学成就辉煌，历来受到众人青睐。即使在信息化的今天，关于中国文学的书籍，依然出版了很多，这在一定程度上反映了读者和出版人对此的兴趣。读者在世态百变的当下，仍将目光投向了悠远深邃的中国文学——研究文学名著，研究文学大师，研究文学思想，研究文学理论，研究文学流派……这无疑彰显出中国文学亘古的巨大魅力。为了能让读者轻松地学习和了解中国文学，我们组织编写了这部彩图版《文学的故事》（中国卷），采用故事的形式向读者讲述中国文学，并把知识性和趣味性寓于其中，便于读者轻松、快捷地阅读。

读者在学习中国文学的过程中，除了阅读文学作品外，还必须了解作家的生平、展望时代的背景、掌握各种文学流派，进而能够于整体上把握中国文学的流变与进程。为此，在本书的文学故事中涉及到的中国文学家、主要作品以及文学流派，但凡作家的人生经历、创作过程以及作品特色、人物原型的考究都寄寓在文字精炼、情节生动的故事中，使读者通过阅读故事，了解中国文学，整体上把握中国文学的发展历史，熟悉那些风格各异的文学流派，特别是关于一些作家的人生之路与创作之路，使你在读完后，定会受益匪浅，得到人生启示。此外，编者在故事中讲述作家作品的奇闻趣事，更能使读者兴趣盎然，不忍释卷。

另外，出于更新阅读观念的考虑，我们对体例大胆创新，将文中提及的知识点提炼出来，开辟专题、原文精引、名家导读、推荐阅读、精彩阅读、延伸阅读、名言警句等栏目，对中国文学中出现的专业术语、文学流派等进行解释和知识延伸，通过纵向、横向的对比，不但丰富了内容，还使版面新颖别致，同时，本书精选了近400幅弥足珍贵的图片，包括经久流传的文学名著的书影、记录作家音容笑貌的画像与旧照、历代文学家留下的手稿墨迹、描绘大师诗文意境的艺术作品、承载历史沧桑的文物照片等，和优美的文学一起呈现在读者眼前，图文并茂，珠联璧合，拉近了读者与经典与大师间的距离，拓宽了读者的视野，开辟了读者的思维想像空间。

最后，愿这部彩图版《文学的故事》（中国卷）能成为读者走近中国文学的理想选择，使读者在轻松获取知识的同时，也获得更为广阔的文化视野、审美感受、想像空间及愉快体验。

目录 Contents

- 10 远古时期的声响：
洪荒歌谣与神话传说
- 13 抒情言志的伟大起点：
《诗经》
- 17 垂范千年的儒家经典：
《论语》与《孟子》
- 22 人性的拯救与逍遥：
《老子》与《庄子》
- 27 汨罗江上万古悲风：
屈原
- 30 琴台绝调：
司马相如与卓文君
- 32 史家绝唱，无韵离骚：
司马迁与《史记》
- 36 汉赋的传承与新变：
班固和张衡
- 38 信史照尘寰：《汉书》
- 40 民间俚曲：两汉乐府的世界
- 42 慷慨悲凉的建安风骨：
三曹与建安七子
- 45 孤标傲世偕谁隐：
陶渊明归去来兮
- 52 乱世中的山光水色与
孤愤之声：谢灵运和鲍照
- 54 幽冥与尘世的二重奏：
《搜神记》和《世说新语》

目录 Contents

- 58 吴侬小调与草原牧歌：南北朝民歌
- 60 不废江河万古流：初唐四杰
- 62 伟大的孤独者：陈子昂振起风骨
- 64 山水有清音：王维和孟浩然
- 67 金戈铁马与碧血丹心：高适和岑参
- 70 海到无边天作岸：诗仙李白
- 74 山登绝顶我为峰：诗圣杜甫
- 78 文起八代之衰：韩愈和柳宗元
- 84 歌诗合为事而作：元稹和白居易
- 87 落魄江湖的风流浪子：杜牧
- 89 灵心善感的末世大家：李商隐
- 91 浪漫盛世的映照：传奇
- 93 问君能有几多愁：李煜
- 96 市井新声与朱门艳曲：柳永和晏殊
- 100 韩柳的步武者：欧阳修
- 102 铜板琵琶声中的千古风流：苏轼
- 108 来自江西的文豪：王安石和曾巩
- 110 常卷西风，泪看满袖：李清照
- 113 呼唤英雄的英雄：辛弃疾
- 116 爱国壮志与田园情怀：
 陆游和“中兴四大诗人”
- 122 才子佳人的第一声号角：《西厢记》
- 125 头角峥嵘的铜豌豆：关汉卿
- 127 历史和故事的回归与融合：《三国演义》
- 130 绿林豪杰的忠义悲歌：《水浒传》
- 132 神魔世界的百态万象：《西游记》
- 134 浮世中的挣扎与煎熬：《金瓶梅词话》

- 136 发现自我的人生之梦：《牡丹亭》
- 138 回归市井的宣言：《三言二拍》
- 140 剧中的历史：《桃花扇》
- 142 花妖狐魅的笑影和诗情：蒲松龄与《聊斋志异》
- 145 腐儒痴梦与真儒风雅：吴敬梓与《儒林外史》
- 147 都云作者痴，谁解其中味：曹雪芹其人其书
- 152 封建社会的丧钟：《官场现形记》和《二十年目睹之怪现状》
- 154 古典向现代的转变：《老残游记》和《孽海花》
- 156 中国现代的民族魂：鲁迅
- 160 灵与肉的冲突：郁达夫
- 162 剖析社会的大手笔：茅盾
- 164 把心交给读者：巴金
- 166 人民艺术家：老舍
- 168 《边城》与《围城》：沈从文和钱钟书
- 172 戏如人生：曹禺
- 174 一片冰心在玉壶：冰心和朱自清
- 177 再生的凤凰：郭沫若
- 180 “新月”的诗情：徐志摩
- 182 索引
- 185 中国文学大事年表
- 188 中国文学流派简表
- 189 参考书目

专题

- 8 洪荒时代——远古故事
- 50 任情放达的正始之音——竹林七贤故事
- 82 大唐盛世的辉煌乐章——唐诗故事
- 120 中国文人千古典范——东坡故事

文学故事

洪荒时代—— 远古故事

巫咸国神巫戈

《山海经·海外西经》载：巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也；并封在巫咸东，其状如蛇，前后皆有首，黑。图中所示的是传说中帝尧时代的巫咸国巫医，头饰卷羽，耳饰卷蛇，腰缠蛇，两手操龙和两头兽，双腿分跨，足踏日月，胯下有龙。

黄帝擒蚩尤

《山海经·大荒北经》载：蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯、雨伯从大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。《龙鱼河图》载：蚩尤兄弟八十一人，并喜身人语，铜头铁额，食沙石干。造立兵仗，刀戟大弩，威振天下。据说黄帝与蚩尤战于涿鹿之野（今河北省怀来县）。

嫦娥奔月

《搜神记》载：羿从西王母那里请到不死之药，嫦娥偷窃服用以奔月。将要出发时，卜于有黄，有黄占道：“古。翩翩而去吧，独自西行，遇到天色晦暗的情况，不要惊恐，再往后就好了。”嫦娥就这样托身于月，成为嫦娥。左面这幅图是汉代的墓帛，表明嫦娥奔月的神话流传相当悠远，至少在汉代已形成定式。

刑天舞干戚

《山海经·海外西经》载：刑天是炎帝的大臣，因与帝争神，结果被砍了头，之后它就以乳为目，以脐为口，“手操干戚以舞”。

神仙世界

上图是马王堆汉墓出土的漆棺上的画面，用朱、白、黑、赭、青红等颜色绘出流动的云气，云气间有一百多个形态各异的动物与神怪。经学者研究，确定是几组神话故事，共有五十多幅画面。

舜的故事

《史记·五帝本纪》载，舜的父亲瞽叟是个瞎子。舜生母去世后，其父娶妻生子象。象狂傲骄纵。一天，舜往下挖井，待到深处，象与瞽叟搬来巨石，欲砸死舜，未曾想到，舜已从井侧壁挖了一条地道，逃了出来。舜后母让他到粮仓上进行整修，然后放火烧仓，舜举伞飘下。左面这件漆绘碎片上都讲述的即是这段远古时期的故事。

远古时期的声响

洪荒歌谣与神话传说

似火的骄阳照在大地上，一群原始的人类正扛着粗壮的大木头前行。他们的汗水像雨水般滚落，他们被晒成古铜色的皮肤闪闪发光。这些木头如此沉重，以至于他们不得不走走停停。太累了，不知道是谁第一个喊出声“邪许”来松弛自己紧张的神经，旁边的人也和了一声。哪知道，这种简单的呼喊竟然奇妙地使疲倦的身心得到缓解，人们纷纷加入这“邪许”的唱和中来。渐渐地，人们调节自己的步伐与大伙的脚步协调，适时地发出呼喊使之与众人的呼喊相配合。高低起伏的声音，轻重相间的脚步，整齐划一的动作，使得艰苦的劳动变得轻松了许多。人们逐渐学会了这样的方式，并把它运用在各种劳动场合，慢慢形成了一种简单的模式。

《山海经》书影

成书于周代的《山海经》是中国古代神话宝库中的经典，记载的著名神话有“精卫填海”、“刑天争帝”、“夸父追日”、“西王母”、“天有十日”、“月有十二”等，对后世文学产生了深远影响。

这种简单的模式就是节奏。节奏向形体的方向迈一步就是舞蹈，向声音的方向迈一步就是音乐，向文字的方向迈一步，就是诗歌。虽然这种有节奏的呼声只是一种声音，没有任何有实质意义的歌词，但那种自然而健康的韵律，实际上就是诗歌的起源，也是一切文学创作的开始。

在远古部落首领葛天氏的时代，人们手持牛尾巴，脚踏着节拍，载歌载舞，为劳动和收获歌唱，为天地鬼神歌唱。这是原始社会人类的一种简单而纯粹的娱乐方式。在这种最朴素的集体文艺活动中，孕育着人类语言、感官和形体艺术的最初形态。

当人们掌握了更多的语言技巧，尤其是掌握文字这一强大工具后，人们开始学会把那些无意义的“邪许”声变为有意义的语句，从而给自己内心更大的动力。“断竹，续竹，飞土，逐

肉。”《吴越春秋》中记载的这首《弹歌》，回忆了我们的祖先完整的狩猎过程，记录了渔猎时代的社会生活。虽然很短，很简单，但已具备了一首诗歌的雏形。

语言居然可以有这样奇妙的作用。于是，原始的人们对语言的力量不禁产生了崇拜，他们企图通过它控制那些给他们带来伤害的自然现象，甚至企图通过语言去影响神灵，以实现自己的某种愿望。因此，他们常常把诗歌当作“咒语”使用：

土返其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。（《礼记·郊特牲》）

从语气上看，虽然这是祈祷，但却充满了命令的语气。因此，这首诗歌虽然看起来是“祝词”，但其本质上却具有“咒语”的作用。以语言为武器，人们指挥着自然服从自己的愿望，在幻想中实现自己的目的。当然，在无所不在的强大自然力量的支配下，原始的人类还是无法将他们生存的这个世界打量清楚。面对自然，他们会惊恐、赞叹，在斗争失败时，又不免懊恼、怀疑，甚至时常感到自己的渺小和软弱无力。天地是怎么形成的？人为什么来到这个世界上？为什么人会死？为什么天上会打雷、下雨？这些问题像座大山一样横亘在人们心中，当人们无法解释这一切的时候，一种神秘主义便占据了他们的心灵。在他们看来，在冥冥之中，必然有一种不为人所知的神秘力量，在高远的空中控制着人类，支配着人类的命运。于是，在他们心中，一切无法解释的自然力量都被神化，随后他们又在生产劳动中按照自己的理解，去创造许多神的故事，这就是神话的起源。

神话是一个民族想象力的起源，也是推动人类社会走向文明的动力。现存的各种片断神话资料中，较有意义的是仍接近于原始状态、主要解释万物起源和人与自然之关系的部分。其中以女娲救世的神话最为著名。《淮南子·览冥训》记载：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火燄

伏羲女娲图 唐

伏羲与女娲是中国古代神话中人类的始祖，传说人类是由这对兄妹结合产生的。这件出土于新疆吐鲁番的墓幡由绢制成，悬挂在墓室的顶部。图中伏羲女娲人首蛇身，以手相抱，伏羲执矩，女娲执规，以示天地方圆。画面满布圆点代表天宇星辰，上部绘着内有三足乌的太阳，下部绘着内有玉兔、桂树、蟾蜍的月亮，表现了人类始祖遨游于日月苍穹间的情景。

后羿射日图 战国

推荐阅读
《古神话选释》，袁珂辑，
人民文学出版社1985年版。

炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。

这是华夏民族的祖先对于天地万物的形成作出的解释。在他们的脑海中，最初的天地一度遭受了大破坏，

洪水和大火毁灭了一切生物。后来是人面蛇身的女娲想尽了办法，才重新创造了天地，扑灭了炎火，止住了洪水，树立了四极，然后才慢慢地创造出生物和人类来。

在那个生产力落后的年代，人们展开想象的翅膀，翱翔在精神的宇宙空间里，为自己不能解释的生存状态和自然现象寻找合理的可能。他们饱受洪水之苦，于是便有了治水的鲧禹；他们为烈日和干旱所折磨，于是便有了射日的后羿；他们向往太空的无限空间，于是便有了嫦娥奔月；他们经历了种族间的惨烈战争，于是便有了黄帝和蚩尤之间的大战。作为初民幻想的结晶，古代神话在千万年后，依然激发着华夏民族的想象力，成为后世作家创作的取之不尽的宝库。

舞蹈纹陶盆 新石器时代

《诗经》书影

古老的黄河以其深厚的内涵和奔腾的气质孕育着华夏文明。刚刚走出茹毛饮血的年代，我们的祖先就在艰苦的条件下，在黄河流域建立起一个以青铜为象征，以宗法制度为核心的社会。为了维持内部秩序的稳定与和谐，这个社会需要抑制其社会成员的个性自由和与之相联系的浪漫幻想。正是在这个时代，中国的第一部诗歌总集，中国文学的伟大起点——《诗经》出现在历史的地平线上。

《诗经》共收入自西周初期(公元前十一世纪)至春秋中叶(公元前六世纪)约五百余年间的诗歌三百零五篇。在这个按音乐关系划分为《风》、《雅》、《颂》的诗歌世界里，展现了一个久远的年代里，我们的祖先关于政治风波、春耕秋获、男女情爱的悲欢哀乐。作为周朝宗庙祭祀乐章的《颂》，真实地描绘了周民族以农业立国的社会特征和西周初期农业生产的情况：在广阔的田野上，数万名农夫同时劳动，形成壮观的劳动场面：“噫嘻成王，既昭假尔，率时农夫，播厥百谷。骏发尔私，终三十里。亦服尔耕，十千维耦。”(《周颂·噫嘻》)这是怎样的一幅生动鲜活的社会生活画卷啊。难能可贵的是，在那个久远的年代里，我们的祖先已经学会了用诗歌来反抗黑暗的世道，对抗不公的阶级剥削。在很多政治批评诗中，人们表达着自己对艰危时事的极端忧虑，对他们自身所属的统治集团，包括最高统治者强烈不满。在周王朝统治区的音乐《雅》中，有大量的针砭时弊、怨世忧时的作品。《小雅·十月之交》通过自然灾害而警告了当权者，《大雅·荡》则把批判的矛头直接指向了最高统治者周王，以商朝的覆灭给他响了警钟。来

诗经

推荐阅读

《诗经选注》 余冠英选注
人民文学出版社1999年版

八月剥棗

国风图之八月
剥枣 清 吴东

《国风图》表现的
是《诗经·国风》
中产生时间最早
的诗的内容，一
些章节与周公有关。
“邠”原是周人的
祖先公刘的居住
地，地望在今天
陕西的旬邑、彬
县附近。由于周
人对农业极为重
视，所以《邠》诗
多与农桑稼穡有
关。本图依据《邠
风·七月》的内容
绘制而成，主要
讲述农历八月，
枣子已熟，农人
打枣、拾枣、剥
枣的情景。《邠
风·七月》曰：“六
月食郁及薺，七月
亨葵及薺，八月
剥枣，十月获稻。
为此春酒，以介
眉寿。七月食瓜，
八月断壶，九月
叔苴，采荼薪樗，
食我农夫。”

自民间的《国风》直接地反映了下层民众的思想、感情和愿望，诗歌中对世道的怨恨更加强烈，对不公正现实的讽刺也更加尖锐，具有更强烈、彻底的批判精神。如《魏风·硕鼠》：

硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯汝，莫我肯顾。迨将去汝，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所。

在反复的咏叹中，诗人把奴隶主直呼为“贪而畏人”的大老鼠。诗篇唱出了奴隶们对剥削者的无比憎恨，同时也表露出对“乐土”的憧憬和向往。在《邶风·相鼠》中，诗人痛骂统治阶级的无耻淫乱；在《魏风·伐檀》中，诗人辛辣地讽刺剥削者的贪婪；在《唐风·鸛羽》中，诗人控诉统治阶级的兵役、徭役给人民带来的巨大伤害。总之，《国风》中的怨刺诗无不在有力的讽刺中蕴含深沉的悲愤，吐露人民不平的心声。“饥者歌其食，劳者歌其事”，中华民族诗歌抒情言志的现实主义传统，就从这里牢牢地确立起来。

《诗经》以动人的笔调描绘出，在那个物质生活匮乏的年代，我们的祖先是怎样的一边从事着生产，一边在清澈的河水边，唱出心里的甜蜜与忧伤。不管是展现爱情、婚姻的悲剧，还是表达怀念和思慕，抑或是描绘幽会的甜蜜，莫不生动活泼，感人肺腑。《诗经》的首篇《周南·关雎》就是一曲火热的情歌：

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。

参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。

求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。

参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。

参差荇菜，左右芣之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

诗人以河州上雌雄和鸣的雎鸠起兴，写一个男子对一个采荇菜的美丽姑娘的单恋。他白天想，晚上也想，终于和她在梦里结合。尽管被后世的学者硬加上了“纲纪”与“王教”的帽子，但这热烈而坦率的恋曲，却在千百年后依然感动着无数为爱献身的男女。从《卫风·氓》里弃妇的哀伤，到《王风·君子于役》里思妇的忧愁；从《郑风·风雨》的爱情的缠绵，到《邶风·柏舟》誓言的坚贞，《诗经》为我们真实地展现了我们的祖先在那个年代的感情生活。当然，在一个崇尚“礼”的国度里，人们追求爱情的历程必然是一条艰难而崎岖的路。因此，我们在《诗经》中看到的许多情诗，都咏唱着迷惘感伤、可求而不可得的爱情：