

中华

第四章

不朽的诗篇：中国传统文学

目录

第一节 诗词

第二节 散文

第三节 小说

第四节 戏曲

一、《诗经》

《诗经》又名《诗》或《诗三百》，是我国最早的一部诗歌总集，收录了从西周初年至春秋中叶的诗歌。《诗经》经由孔子编订后，成为了儒家的经典。

（一）《诗经》的分类

现存《诗经》中的诗歌共305篇，根据音乐的类别分为风、雅、颂三部分。其中，风是指十五国风，即从15个诸侯国采集的民间歌谣，共160篇；雅分为大雅和小雅，是指宫廷、贵族宴饮的乐歌，共105篇；颂则是朝廷、宗庙在祭祀时的乐歌，包括周颂、鲁颂和商颂，共40篇。

风

雅

颂

传 文
统 化

一、《诗经》

(二) 《诗经》的内容

《诗经》的内容极为丰富，它从各个角度反映了西周初年至春秋中叶这五六百年间广阔的社会生活。具体而言，主要包括以下几个方面。

民族史诗

讽喻诗

婚恋诗

农事诗

征役诗

▲ 秦洧

一、《诗经》

(三) 《诗经》的艺术手法

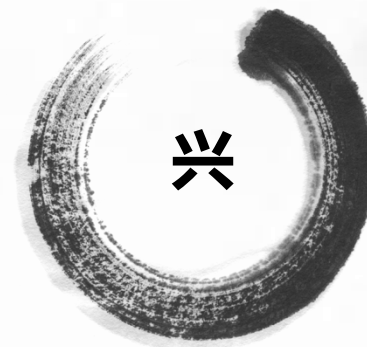
古代学者将《诗经》的艺术手法归纳为“赋”“比”“兴”三类。

既可以叙事描写，
也可以议论抒情

为通过比拟描写
所喜爱的事物

引起下文
兴句则与下文有着
委婉隐约的内在联系

二、楚辞

楚辞本是战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式，及至汉代也有不少诗人模仿创作。西汉时期，刘向、王逸等人对这些诗歌进行了收集整理，编成了《楚辞》一书，楚辞遂成为此类作品的通称。《楚辞》中，以屈原的诗歌为主要内容。

屈原的作品主要有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等，其中尤以《离骚》最为著名。

▲屈原

三、乐府诗

“乐府”原是国家设立的管理音乐的机构名称，其专门负责采集、加工、整理民歌，并配乐演唱。到了六朝时期人们把这个机构所采集、制作的民歌称作“乐府歌辞”“乐府诗”，或简称“乐府”。汉代的乐府民歌和南北朝乐府民歌是《诗经》之后民间歌谣的再度辉煌，这一时期的作品大多保存在宋人郭茂倩编写的《乐府诗集》中。

“感于哀乐，缘事而发”

汉乐府民歌

南朝乐府

体制短小，语言清丽婉媚，情韵悠远

北朝乐府

宽广、宏大，风格更为朴素刚健。

四、建安风骨

汉末建安时期，出现了一批继承了汉乐府民歌的现实主义传统的诗人，包括“三曹”（曹操、曹丕、曹植）“七子”（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢）和女诗人蔡琰。他们的诗歌，普遍采用五言形式，并着力于反映现实，风骨遒劲且具有慷慨悲凉的阳刚之气，形成了独特的风格，后世以“建安风骨”称之。

▲曹植

五、唐诗

唐诗是中国诗歌史上的巅峰，出现了大量杰出的诗人。

（一）初唐诗歌

初唐诗人以“初唐四杰”（王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王）为代表，他们反对六朝以来士族诗坛浮靡绮丽的诗风，代之以清新刚健的风格，并把市井和边塞生活引入诗歌题材，为盛唐诗歌的繁荣奠定了基础。

▲王勃

五、唐诗

（二）盛唐诗歌

盛唐诗坛最杰出的两位诗人是李白和杜甫，他们一位是豪放飘逸的“诗仙”，一位是沉郁顿挫的“诗圣”。此外，王维、孟浩然的山水田园诗和高适、岑参的边塞诗同样取得了极高的成就。

李白的诗歌在内容上主要有描写自己的政治抱负；歌颂游侠的高尚品德；揭露现实，抒发自己的痛苦和悲愤；赞美祖国雄奇险峻的山川江河。

▲李白

五、唐诗

“诗圣”杜甫是与“诗仙”李白齐名的一位伟大的唐代诗人，相比于李白奇特的想象、浪漫的诗风，杜甫的诗歌更加注重对“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这样的黑暗现实的描绘。

“三吏”（《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》）和“三别”（《新婚别》《无家别》《垂老别》）就描写了民间疾苦及在乱世之中身世飘荡的孤独，表达了作者对饱受战乱之苦的百姓的同情。

▲杜甫

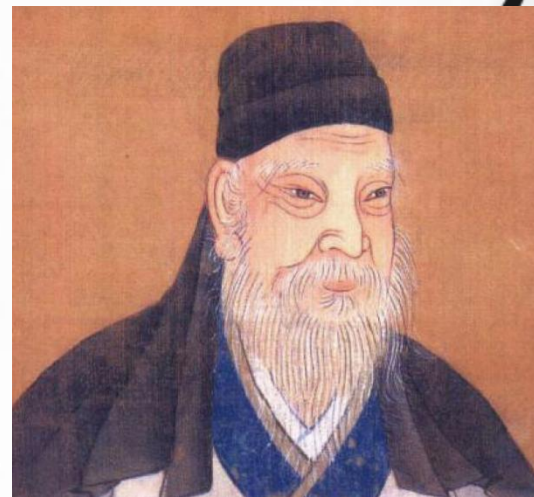

山水田园诗代表人物

陶渊明

▲王维

▲孟浩然

边塞诗

盛唐时期疆域辽阔，边塞战争时有发生，边塞立功也成为了入仕的重要途径之一，许多文人便纷纷从军边塞，以便踏上通往仕途的捷径。而从军的经历也为这些文人的诗歌创作开辟了一个崭新的天地，形成了蔚为壮观的边塞诗歌。其中，尤以高适、岑参的诗作最为人称道。

▲岑参

五、唐诗

(三) 中晚唐诗歌

中唐的诗歌主要分为两个流派，其中一派以白居易为代表，他们继承了杜甫的现实主义传统，极力反映民生疾苦和政治弊端，语言上则通俗流畅、风格平易近人；另一派则以韩愈为代表，他们继承了杜甫“为人性僻耽佳句，语不惊人死不休”的一面，艺术上刻意求新，进一步发展了杜甫律诗格律严谨、注重炼字的特点。

▲白居易

▲李商隐

晚唐诗坛则以被誉为“小李杜”的李商隐、杜牧为代表，李商隐擅长律绝诗，常以历史题材讽谕现实；杜牧则擅长清新明丽的抒情小诗。

六、宋词

词是隋唐时期出现的一种配乐演唱的新诗体，它起源于民间，既适合歌唱又具有独立的艺术价值，也叫“曲子词”或“长短句”等。中唐以后开始为文人所接受、模仿，晚唐五代的花间词已取得了相当的艺术成就。至宋代词时期，发展至鼎盛，与唐诗交相辉映，其主要分为婉约派和豪放派。

(一) 婉约派

婉约派的词作上承花间词，多写男欢女爱、离愁别绪、触景伤情，形式上以蕴藉雅正见长，语言清新秀丽，情感细腻精巧。婉约派的代表人物包括晏殊、柳永、秦观、周邦彦、李清照等。

▲ 柳永

(二) 豪放派

豪放派的词作在内容上较为丰富，社会生活、政治风云、伤情离别、吊古怀今等均有涉及，并且大多表现得气势恢宏、不拘格律、汪洋恣意、动人心魄。豪放派的代表人物有欧阳修、王安石、苏轼、苏辙、辛弃疾等。

▲苏轼

▲辛弃疾

七、明清诗词

明代诗歌

明初时期，台阁体

明中期，前七子，后七子

“公安派”和“竟陵派”

“遗民诗”，清末
发生了“诗界革命”

清初时期

元明时期

走向了衰落，在清代又呈中兴气象，
流派很多，包括豪放派、清新派、现实派
等等

目录

第一节 诗词

第二节 散文

第三节 小说

第四节 戏曲

一、先秦散文

先秦诸子散文又叫哲理散文，以《论语》《孟子》《庄子》《墨子》《荀子》《韩非子》等为代表。诸子散文通常结构严谨、文采飞扬，多用比喻、想象等手法，以说理、论辩为主。

先秦诸子散文

先秦的历史散文以《国语》《春秋》《战国策》《左传》等为代表，其中《春秋》《左传》为编年体，《国语》《战国策》为国别体。

先秦的历史散文

二、两汉散文

两汉的散文以政论散文和史传散文为主，政论散文以贾谊的《过秦论》为代表，史传散文则以司马迁的《史记》和班固的《汉书》为代表。

▲司马迁

三、魏晋南北朝散文

魏晋南北朝时期是中国文学的自觉时期，文学开始摆脱经学、史学的束缚，取得了独立的地位。这一时期的文学强调“文”和“笔”的区别，更加突出文学的艺术性。这一时期的散文主要包括以“建安七子”为代表的建安散文和以“竹林七贤”为代表的正始散文。

▲司马迁

四、唐宋散文

中唐时期，韩愈、柳宗元主张“文道合一”，他们大力提倡先秦两汉时期的“古文”，反对矫饰、空洞的骈文，掀起文学史上影响深远的文体革新活动，即著名的“古文运动”。北宋中期，欧阳修、王安石、苏轼等人强调散文“文以载道”的功用，提倡平易质朴的古文，再度掀起“古文运动”。

韩愈 ▶

◀ 欧阳修

五、明清散文

元代以后，戏曲、小说等通俗文学兴起，而传统的散文创作则相对衰落。明代虽没有出现散文大家，但却有不少散文流派。这些流派包括“前后七子”“公安派”“竟陵派”等。

清代最著名的散文流派是清中叶的桐城派，也是清代势力最大、延续时间最长的一个流派，此派因其代表作家方苞、姚鼐等均为桐城人而得名。

目录

第一节 诗词

第二节 散文

第三节 小说

第四节 戏曲

一、志人、志怪小说

魏晋南北朝是我国古代小说初具规模的时期，这一时期的小说数量较多，内容丰富，可分为“志人小说”和“志怪小说”两大类。

志人小说

《世说新语》
《笑林》

志怪小说

《搜神记》
《列异传》
《博物志》
《神仙传》
《拾遗记》

二、唐传奇

到了“唐代传奇”的产生，小说才真正走向了自觉的创作时期，获得了足以与诗歌、辞赋等相匹敌的文学地位。正如鲁迅所言：“小说亦如诗，至唐代而一变”（《中国小说史略》）。在创作风格上，唐传奇不仅自觉地追求时的辞藻，更以无限的波澜、曲折委婉的情节为小说增添了动人的魅力。

▲ 石雕壁画《长恨歌》

三、宋元话本

宋元时期，随着城市经济的发展，市民阶层逐渐形成，勾栏、瓦肆等相应成为了供他们娱乐的表演场所最早出现是在汉魏时期，其中最受欢迎的一种表演艺术即是“说话”。“说话”这一民间伎艺早在汉魏时就出现了，到了宋元时代，说话伎艺渐趋成熟。据史料记载，当时的“说话”分为小说、讲史、说经和合生。除合生外，其余3种都以叙述故事为主。

▲宋代勾栏（戏曲演出场所）

四、明清小说

明清时期是古代小说的鼎盛时期，作家、作品数量众多，有文言有白话，有短篇有长篇，题材众多，风格迥异。明代的白话小说成就高于文言小说，主要分为白话短篇小说（又称拟话本）和白话长篇小说（又称章回小说）。拟话本以“三言”“二拍”最具代表，章回小说则以“四大奇书”最为出名。

（一）明代小说

明代小说中，《三国演义》《水浒传》《西游记》和《金瓶梅》被称为“四大奇书”，而这4部小说基本上代表了中国古代小说的4种类型，分别是历史演义小说、英雄传奇小说、神魔小说和世情小说。

四、明清小说

1. 《三国演义》

《三国演义》是罗贯中以陈寿的《三国志》为底本，在吸收宋元讲史话本和杂剧故事的基础上再创作而成的一部历史演义小说。《三国演义》是明代历史演义小说的发端之作，也是我国第一部长篇章回体小说。

▲ 《三国演义》剧照

▲ 蓼儿洼（今山东东平湖）

2. 《水浒传》

《水浒传》是施耐庵用白话文写成的中国历史上第一部英雄传奇小说。它以历史和传说中北宋末年宋江起义的故事为基本素材，经过作者的精心编撰，生动地叙述了起义的发生、发展和结局，揭示了农民起义的本质原因，塑造了一大批绿林好汉的英雄豪杰形象。

▲1986年电视剧版《西游记》剧照

3. 《西游记》

《西游记》是吴承恩所创作的一部艺术上卓有成就、影响很大的长篇神魔小说。《西游记》主要是讲唐僧取经的故事，但和历史上玄奘取经的事迹却又完全不同。它虽有宗教的内容，但其所展现的亦真亦幻的神魔世界，又极富浪漫主义色彩。

4 . 《金瓶梅》

《金瓶梅》是一部由文人独立创作完成的长篇世情小说，其作者尚无定论，仅知在万历刻本中属名为“兰陵笑笑生”。

《金瓶梅》一书的题名取自潘金莲、李瓶儿、庞春梅3个人物的名字，它是从《水浒传》中“武松杀嫂”一段推衍而成，内容虽假托宋代，实则反映了明嘉靖、万历年间北方城市居民的生活状态。它以平凡的家庭生活为题材，折射出当时社会生活的全貌。

正如鲁迅所说：“《金瓶梅》《玉娇梨》等既为世所艳称，学步者纷起”，《金瓶梅》的出现，带动了人情小说、才子佳人小说的兴盛。

四、明清小说

(二) 清代小说

清代小说的创作较之明代更加繁盛，题材、体裁和写法上都比明代更丰富多样。清代小说主要分为4类。

拟古派

《聊斋志异》 《阅微草堂笔记》

讽刺派

《儒林外史》 《官场现形记》

侠义派

《三侠五义》 《彭公案》 《施公案》

人情派

《红楼梦》 《品花宝鉴》

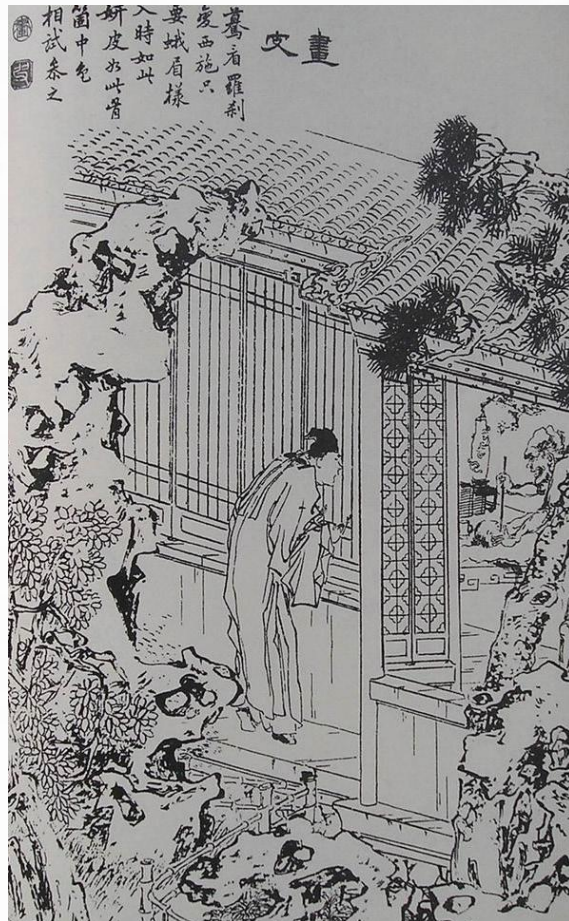

四、明清小说

1. 《聊斋志异》

《聊斋志异》是古代文言小说的集大成之作，是蒲松龄在广泛搜集民间故事、野史轶闻的基础上加工、创作而成。《聊斋志异》所涉及的内容包括科举制度、爱情故事，以及对世俗民风的劝戒讽刺。

《聊斋志异》插图 ▶

四、明清小说

2. 《红楼梦》

《红楼梦》原名为《石头记》，其前八十回的作者为曹雪芹，后四十回通常被认为是高鹗续写的。

《红楼梦》以贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧为主线，讲述了一个贵族家庭无可挽回的衰败历史，深沉广阔地从整个社会的结构上，揭露出封建社会的全部腐败现象。同时，通过贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的婚姻悲剧，以及一大批女性的青春、爱情、生命之美的毁灭，表达了作者对社会和人生的深刻思考。

目录

第一节 诗词

第二节 散文

第三节 小说

第四节 戏曲

一、元杂剧

元代时期，就已出现把“大元乐府”与唐诗、宋词并称的说法。明清以后，人们就常说“唐诗”“宋词”“元曲”，这里所谓的“元曲”主要侧重于元杂剧。可以说，元代是中国戏曲艺术的黄金时代，杂剧则是元代文学的翘楚。

元杂剧在内容上继承和发展了宋代说话艺术“世间多少无穷事，历历从头说细微”（出自罗烨《醉翁谈录》）的写实精神，描摹了平淡自然的人情世态、逼真感人的悲欢离合和三教九流的人物形象，刻画了一幅幅真实而生动的社会生活画卷。

一、元杂剧

(一) 《窦娥冤》

《窦娥冤》是关汉卿创作的社会剧，其思想艺术成就最高，堪称彪炳一代的悲剧杰作。《窦娥冤》的题材虽取自西汉刘向《说苑》卷5《贵德》篇所记“东海孝妇”的故事。

二、南戏

南戏是由南宋时期曾在浙江温州一带兴起的“温州杂剧”，在元代发展而来。元代末年，南戏逐步摆脱了“村坊小曲”的状态，成为了完整的戏剧艺术，出现了高明的《琵琶记》和并称为“荆、刘、拜、杀”的《荆钗记》《刘知远》《拜月亭记》《杀狗记》等著名作品。

《琵琶记》是元朝末年高明所作，它的出现，标志着南戏的成熟。该剧讲述蔡伯喈和赵五娘、牛小姐的爱情婚姻故事，曲词清丽婉转，是宋元南戏的代表之作。

▲ 《琵琶记》插图

三、明清戏曲

明清时期，戏曲继续发展，明清传奇成为了继宋元南戏和金元杂剧后，发展丰富起来的新的戏曲艺术。明代的《牡丹亭》、清代的《长生殿》和《桃花扇》等都是著名的剧作。

（一）明代戏曲

明代时期中国戏曲出现了不同的戏剧流派，如以汤显祖为代表的临川派，以沈璟为代表的吴江派等。汤显祖有“东方莎士比亚”之称。他的《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》，因都有梦的情节，被称作“临川四梦”。其中，又以《牡丹亭》思想最为深刻、艺术成就最为卓越，是中国古代戏曲的杰出代表。

▲ 《牡丹亭》插画

三、明清戏曲

(二) 清代戏曲

清初后期，“南洪北孔”标志着清传奇的两座高峰，“南洪”指的是南方浙江杭州人洪昇，《长生殿》是其代表剧作，“北孔”则是指北方山东曲阜人孔尚任，其代表剧作是《桃花扇》。

1. 《长生殿》

《长生殿》继承了汤显祖《牡丹亭》的“至情”，对理想化的至情的讴歌成为了《长生殿》创作的主旨。剧中以李隆基和杨贵妃的故事为题材，表达了洪昇心目中的理想化的“至情”。

▲ 《长生殿》剧照

三、明清戏曲

2. 《桃花扇》

孔尚任的《桃花扇》是集前人传奇之大成，在剧作中将爱情故事与重大政治事件相结合，既写出了爱情故事的缠绵悱恻，又体现了历史题材的客观真实，抒发出离合兴亡的感慨。

《桃花扇》讲述的是明末复社文人侯方域和江淮名妓李香君的爱情故事。

▲ 《桃花扇》剧照

中华

课

后

思

考

1. 《诗经》是我国最早的诗歌总集，谈谈《诗经》中给你印象最深的诗歌。
2. 唐代是我国诗歌最辉煌的时代，谈谈你对唐诗的认识。
3. 中国古代四大名著，均被改编成了电视剧，谈谈你对小说原著和电视剧的看法。

以山宗秀雅
峯刺雲天
巖嶺千巖
嶽嶺石同
何時落
社靈氣
余染司多
詩詩古風

人民邮电出版社 出品

