

汉语言文学本科专业课

中国古代文学史（二）（课程代码：00539）

通关宝典（讲义）

中国古代文学史（二）

ZHONGGUOGUDAIWENXUESHIER

目 录

第一编 宋代文学	6
第一部分 北宋初期文学	6
◆ 模块一 王禹偁与宋初文风和诗风	6
◆ 模块二 杨亿和西昆体、晚唐体	7
◆ 模块三 晏殊的令词	7
第二部分 欧阳修与北宋诗文革新	7
◆ 模块一 欧阳修的文学贡献	8
◆ 模块二 梅尧臣和苏舜钦	8
◆ 模块三 王安石的文学成就及其他	9
◆ 模块四 曾巩、苏洵和苏辙	9
第三部分 苏轼的文学成就	10
◆ 模块一 苏轼的散文成就	10
◆ 模块二 苏轼的诗歌创作	11
◆ 模块三 苏轼词的革新意义	11
第四部分 黄庭坚与江西诗派	12
◆ 模块一 黄庭坚的诗与词	12
◆ 模块二 陈师道和陈与义	13
第五部分 柳永与北宋词坛	13
◆ 模块一 柳永的慢词	14
◆ 模块二 秦观、晏几道和贺铸	15
◆ 模块三 周邦彦及其清真词	15
◆ 模块四 李清照和朱敦儒	16
第六部分 辛弃疾与辛派词人	17
◆ 模块一 辛词的题材内容	17
◆ 模块二 辛词的艺术成就	17
◆ 模块三 辛派词人	17
第七部分 陆游与南宋中期诗文	18
◆ 模块一 伟大的爱国诗人陆游	18
◆ 模块二 杨万里和范成大	19
◆ 模块三 朱熹与南宋散文	19
第八部分 姜夔与南宋清雅词派	20
◆ 模块一 白石词	20
◆ 模块二 梦窗词	21
◆ 模块三 史达祖、周密、王沂孙、张炎等	21
第九部分 南宋后期文学	22
◆ 模块一 永嘉四灵	22
◆ 模块二 刘克庄与江湖诗派	23
◆ 模块三 文天祥与遗民作家	23
第二编 辽金元文学	24

第一部分	辽金文学	24
◆ 模块一	辽代文学	24
◆ 模块二	金代文学的发展	25
◆ 模块三	元好问	26
◆ 模块四	董解元《西厢记诸宫调》	26
第二部分	元杂剧的兴盛和代表作家	27
◆ 模块一	元杂剧的兴盛及其基本面貌	27
◆ 模块二	前期作家白朴、马致远等	28
◆ 模块三	元代后期杂剧作家	29
第三部分	杰出的戏曲家关汉卿与王实甫	30
◆ 模块一	伟大的戏曲家关汉卿	30
◆ 模块二	王实甫和《西厢记》	31
第四部分	元代散曲	32
◆ 模块一	元散曲的创作情况和基本特点	32
◆ 模块二	前期散曲作家作品	33
◆ 模块三	后期散曲作家作品	33
第五部分	宋元南戏和话本	34
◆ 模块一	南戏和“四大传奇”	34
◆ 模块二	高明和《琵琶记》	35
◆ 模块三	宋元话本	36
第六部分	元代诗文	37
◆ 模块一	元代前期诗文	37
◆ 模块二	元代中期诗文	38
◆ 模块三	元代后期诗文	39
第三编	明代文学	39
第一部分	《三国演义》和《水浒传》	40
◆ 模块一	《三国演义》	40
◆ 模块二	《水浒传》	41
第二部分	《西游记》和《金瓶梅》	43
◆ 模块一	《西游记》	43
◆ 模块二	《金瓶梅》	44
第三部分	明代白话短篇小说	45
◆ 模块一	冯梦龙的“三言”	46
◆ 模块二	“二拍”及其他拟话本	47
第四部分	汤显祖与明代戏剧	47
◆ 模块一	徐渭与明代杂剧	47
◆ 模块二	明代的传奇	49
◆ 模块三	汤显祖和《牡丹亭》	50
第五部分	明代散文	52
◆ 模块一	宋濂、刘基与明初散文	52
◆ 模块二	归有光与唐宋派散文	52

◆ 模块三 公安派与晚明时期的小品文	53
第六部分 明代诗歌	55
◆ 模块一 高启与明前期诗	55
◆ 模块二 明中期的诗坛盛况	56
◆ 模块三 晚明诗歌	57
◆ 模块四 明代散曲	58
◆ 模块五 明代民歌	58
第四编 清代文学	59
第一部分 清代诗歌	60
◆ 模块一 清初诗歌	60
◆ 模块二 遗民诗	60
◆ 模块三 王士禛与康熙诗坛	61
◆ 模块四 乾嘉诗风	61
第二部分 清代文章	62
◆ 模块一 学者之文与文人之文	62
◆ 模块二 桐城派古文	63
◆ 模块三 乾嘉学者之文	63
◆ 模块四 汪中与清代骈文的复兴	64
第三部分 清词	64
◆ 模块一 清初词坛	64
◆ 模块二 常州词派	65
第四部分 清代小说	66
◆ 模块一 清代小说家的文体意识和主体意识	66
◆ 模块二 清代小说创作的繁荣	66
◆ 模块三 蒲松龄与《聊斋志异》	68
◆ 模块四 吴敬梓与《儒林外史》	68
第五部分 曹雪芹与《红楼梦》	69
◆ 模块一 曹雪芹的家世、思想与《红楼梦》的成书	69
◆ 模块二 《红楼梦》的思想意蕴	70
◆ 模块三 《红楼梦》的艺术成就	70
第六部分 清代戏剧	71
◆ 模块一 清初戏剧	71
◆ 模块二 李渔的戏剧理论与创作	71
◆ 模块三 洪昇与《长生殿》	72
◆ 模块四 孔尚任与《桃花扇》	73
◆ 模块五 清中期戏剧	73
第七部分 清代弹词	74
◆ 模块一 可观的创作成就	74
◆ 模块二 独特的女性文学色彩	74
◆ 模块三 《天雨花》与《再生缘》	74
第五编 近代文学	75

第一部分 近代诗词.....75

- ◆ 模块一 龚自珍与诗风新变..... 75
- ◆ 模块二 宋诗派和同光体..... 75
- ◆ 模块三 诗界革命与清末诗坛..... 76
- ◆ 模块四 近代词的嬗变..... 77

第二部分 近代文的新生面.....78

- ◆ 模块一 经世文风的兴起..... 78
- ◆ 模块二 后期桐城派及湘乡派..... 78
- ◆ 模块三 从时务文到政论文..... 79

第三部分 近代小说与戏剧.....79

- ◆ 模块一 侠义小说与狭邪小说..... 79
- ◆ 模块二 清末小说诸派..... 80
- ◆ 模块三 清末翻译小说..... 81
- ◆ 模块四 清末戏剧演变与话剧诞生..... 81

尚德机构

第一编 宋代文学

宋代文学概述：

宋文学是宋代文化的产物，其发展受宋代社会政治和学术思想的影响很大。宋超重文轻武，边备不修，所以终宋之世积弱积贫，反映在文学上，更多的是痛切国事、沉郁悲愤的声音，这一点越到后来越为突出。

（一）词：宋代最具影响力的代表文体。词体有小令、中调、长调等样式，宋词发展可分为北宋与南宋两个时期。

北宋初期小令以晏殊、欧阳修为代表，其个人抒情之作，致力于提高令词的品格。慢词在宋初出现，柳永是北宋第一个大量创作慢词的人，扩大了词体的表现范围和深度。北宋词风至苏轼为一大变，出现借词体表现士大夫的自我人格和性情抱负的作品，苏轼“以诗为词”，开拓了词的表现领域。和苏轼同时和稍后的秦观、贺铸、晏几道等，均以绝妙好词见称。

结束北宋词坛的是周邦彦、李清照等人的作品。周邦彦在词史上曾被推为集大成者，多为艳情、羁旅及咏物怀古之作。李清照词以寻常语度入音律而清丽晓畅，被称为“易安体”。靖康之难后，北宋灭亡，一时爱国词人辈出，如辛弃疾、张元幹、张孝祥等。稍后的陆游、陈亮、刘过等人，都用词反映当时的民族矛盾，抒发自己的怨懣。南宋中期以后的清雅词派，追求清雅工致，讲求音律格调，注重辞藻，如姜夔、史达祖、吴文英等。在南宋亡国前后，文天祥等词人大声疾呼，气薄云天；而周密、王沂孙、张炎等遗民词人则是“亡国之音哀以思”。

（二）诗：“以议论为诗，以文字为诗，以才学为诗”。

宋初诗人多学唐人，流行学白居易的“白体”、学李商隐的“西昆体”和学晚唐诗人的“晚唐体”。从北宋庆历时期谈起，欧阳修、梅尧臣、苏舜钦等人的诗歌转变了西昆体重雕琢、尚侈丽的流弊，形成了平易流畅的古淡诗风。北宋熙丰时期到元祐时期为宋诗创作的成熟阶段，主盟诗坛的代表人物是王安石、苏轼和黄庭坚。王安石诗称“王荆公体”；苏轼诗称“东坡体”，其以文为诗和以才学为诗在七古长篇中体现得最充分；黄庭坚则是江西诗派的鼻祖。

南宋时，陆游是具战斗情怀的爱国诗人；杨万里诗风活泼自然，号“诚斋体”；范成大是写四时田园诗的集大成者；“永嘉四灵”和江湖诗派则学晚唐诗体。宋亡国之际，显出真性情、真精神的气象，如文天祥、汪元量、郑思肖等人。

（三）散文：以流行于士大夫文人之间的散文为主（雅文学），也有出自民间说唱文学的话本小说（俗文学）。

宋初文章沿袭晚唐五代之风，骈文昌盛一时。直到欧阳修，才真正产生具有宋代特色的古文，追求平易畅达的文风。南宋时期的散文也以古文占主导地位，并形成两派：一派是理学家的古文，以朱熹为代表，张栻、吕祖谦等人是追求者；另一派是主功利的思想家的古文，以叶适、陈亮为代表。虽分两派，但为文的主导风格皆朴实无华，平易浅显。宋亡之后的遗民文章，则沉痛悲凉。

四六文也是宋代散文风行一时的文体，文风趋于疏淡明朗和朴实平易。

宋代的赋作真正具有宋赋特色的是受古文影响的议论化、散文化的赋，亦称文赋。以感时抒怀或对景言志之作最能显示其为宋赋的特色。如欧阳修的《秋声赋》、苏轼的前后《赤壁赋》等。

送人的话本小说是流行于市井的俗文学，从民间的说唱文学发展而来。话本小说成为中国白话小说的开端。

第一部分 北宋初期文学

◆ 模块一 王禹偁与宋初文风和诗风

1、柳开、穆修：宋代古文运动的先驱。

柳开，今河北大名县人，著有《河东先生集》。自觉地以恢复韩愈、柳宗元古文的传统为己任，反对五代浮艳文风，标举文统和道统，主张文道合一，有鼓吹复古、倡导质朴文风的筚路蓝缕之功。

穆修，今山东东平人。其文强调教化作用，力求结构章法的变化，多用散行单句，不务雕琢堆砌，不求华靡艳丽。是继柳开之后专力写作古文的作家。

2、王禹偁

今山东巨野县人，今存《小畜集》。诗歌平淡清远，为文古雅简淡。

早年侧重于学白居易的闲适唱和诗；贬官商州后创作了大量反映社会现实、关心民生疾苦的作品，学习白居易“惟歌生民病”的讽谕诗，更进而学习杜甫，所谓“本以乐天为后进，敢期子美是前身”。

五、七言古诗有意效法白居易的平易诗风，其近体诗、绝句不乏平淡清远的格调。如《村行》。

尤致力于倡导古文，改变五代以来的雕绘习气，始为古雅简淡之作。王禹偁的文章多有现实政治内容和鲜明的思想倾向。如《唐河店妪传》。

王禹偁的诗文创作及其对宋初文风变革的贡献：王禹偁的散文在追求平易自然的文风方面有开创之功，使中唐韩、柳切近现实的平易古风在宋初重现，成为欧阳修改革文风的先声。

3、白体：宋初的诗派。白体学白居易，诗风平易晓畅，主要诗人有李昉、徐铉和王禹偁等。

◆ 模块二 杨亿和西昆体、晚唐体

1、西昆体

以杨亿等人为代表的西昆体，是宋初影响极大的重要文学流派。“西昆”因创始人唱和的诗集称《西昆酬唱集》而得名。最能代表西昆体风格的是杨亿、钱惟演、刘筠等人的同题酬唱。西昆体讲究修辞，诗中大量用典，以学问为诗。重形式，轻内容。艺术上大多师法李商隐，呈现出整饬、典丽的艺术特征。西昆诗派对宋诗的发展影响很大，尤其是宋代的江西诗派。

2、杨亿

今福建浦城县人。与王钦若等编撰《册府元龟》。作诗宗主李商隐，讲究辞采，风格典丽，以表现才学和功力，但亦不乏清峭感怆的讽谕之作。

3、晚唐体

指宋初模仿唐代贾岛、姚合诗风的诗作，以清逸隐幽为旨趣。林逋是颇受后人推重的一位晚唐体诗人。

4、林逋

今浙江杭州人。隐居杭州，时称“梅妻鹤子”。以江湖散人之诗装点山林，用细碎小巧的笔法写清苦幽静的隐居生活。诗歌孤淡清逸。

◆ 模块三 晏殊的令词

1、晏殊：今江西人，有《珠玉词》及清人所辑《晏元献遗文》。

2、晏殊词的创作特色及其在词史上的地位

其词清丽典雅，词风风流闲雅，温润秀洁。

晏殊在宋初词坛影响最大，是词从晚唐五代过渡到北宋的关键人物。在继承唐五代词艺术经验的基础上，晏殊以明净雅致的语言、深刻而纤细的内心体验、曲折精巧的构思，表现了情感的经历和对人生的思考。其精美圆熟的艺术表现，雅致含蓄的倾向，展现出宋词风格的新特色，直接影响着同代稍后的欧阳修、晏几道等人。

第二部分 欧阳修与北宋诗文革新

北宋中叶的诗文革新运动：

北宋中叶兴起的古文运动，不仅确立了古文在散文领域的正宗地位，而且影响到诗歌创作，作诗也讲究“气格”，产生“以文为诗”的现象，被称为诗文革新运动。欧阳修在运动中起文坛盟主的领袖作用，他对梅尧臣、苏舜钦、王安石、曾巩、三苏的提携褒扬，推动了北宋文学的发展。宋代士风和文风的根本转变从欧阳修开始。

◆ 模块一 欧阳修的文学贡献

(一) 欧阳修生平：字永叔，号醉翁，晚号六一居士，今江西人。被公认为文坛领袖。文学贡献以散文所取得的成就最高，影响也最大。

(二) 欧阳修的文

1、欧阳修散文学习韩愈而能自出变化，发展了其“文从字顺”的一面，建立起平易流畅、委屈婉转的文章风格。如《与高司谏书》、《原弊》、《朋党论》等议论文。其言简而明、信而通。

2、《秋声赋》的艺术特点

欧阳修的赋开宋代文赋的先河，变旧赋的骈偶对仗为骈散相间、奇偶错杂，既保持了赋体铺陈的特性，又使文气趋于舒缓。其《秋声赋》，叙事议论，悲秋咏怀，骈散兼用，行文自由活泼，运用铺排手法，写秋声更写出秋心，表现了作者历经政治斗争磨难的苦闷，对险恶官场的厌倦，反映了历经沧桑后的感受。

3、欧阳修散文的艺术特点

平易晓畅中富于曲折变化。自然地叙事、抒情，在看似散漫不经的安排中，使读者慢慢地从寻常的叙说中体悟出难以言传的高远境界，使人感到新鲜而富有韵致，别具一种魅力。其散文的显著特色是含蓄蕴藉而又平易自然，富于诗味。其《醉翁亭记》是典型例证。

(三) 欧阳修的诗

1、欧阳修诗歌的艺术特点

写诗学韩愈的“以文为诗”。欧阳修诗歌创作的散文化倾向在古体诗中表现得很明显，他用古文的章法写诗，讲究转折顿挫，句子彻底散行，长短句杂出，少用偶句，故意作得似对非对，造成散文调而非诗调，在诗中常用语助词，如《庐山高》。可称为古文体诗。

其创作追求气格，风格或曰古健、古硬、气雄、气豪，或曰怪奇、奇壮、奔放，皆重气格所致。

2、欧阳修诗歌的开拓性

(1) 欧阳修的诗开创了取材广泛、命意新颖、以文为诗和以议论为诗的一代诗风。

(2) 欧阳修是宋诗的创始者之一，是能独树一帜、自成一家风格的诗人。

(四) 欧阳修的词

欧阳修与晏殊同为北宋初期花间体词人的代表。欧词中，情词比例较大。受南唐词人冯延巳的影响较大，继承了南唐词“思深辞丽”的特点，在词中融入了更多感情体验。也有抒发其旷达胸怀，风格豪放的词章。

(五) 欧阳修的文学成就和贡献

1、散文

将建立流畅自然、平易婉转的风格作为宋代古文运动的基本目标，由此开创了一代文风。创作主张“其道易知而可法，其言易明而可行”。使宋代古文创作形成平易自然、晓畅条达的成熟风格，确立了散文的正宗地位。

2、诗歌

在诗由唐而宋的转变过程中，欧诗实为枢纽，他一方面保留了诗体相对整齐凝练的传统，另一方面，则使诗体形式具有弹性，使诗的节奏、声律多变，语言自然流畅。在以均衡对称、声律和谐圆润为美的唐诗以外，建立了一种不讲究均衡而以古拙取胜的宋诗格调。

3、词

继承了南唐词“思深辞丽”的特点，在词中融入了更多感情体验。也有抒发其旷达胸怀，风格豪放的词章。其具有豪放气概的词作，对后世豪放词派的产生具有一定的影响。

◆ 模块二 梅尧臣和苏舜钦

梅尧臣、苏舜钦是开创宋诗风格的重要作家，对北宋诗文革新有较大的贡献。清代叶燮认为，开宋诗一代之面目者，始于梅尧臣、苏舜钦二人。

(一) 梅尧臣

1、梅尧臣，字圣俞，今安徽宣州人。世称梅宛陵。今存《宛陵先生文集》。与苏舜钦齐名，时称“苏梅”。

2、梅尧臣诗歌的主要内容

题材非常广泛，内容大致可分两类：一类是干预政治、反映社会现实和民生疾苦的作品，如《汝坟贫女》；另一类是写个人日常生活的琐碎事务，具有个人化、生活化、琐碎化的倾向。开宋诗好为新奇、力避陈熟、富于理趣的风气。

3、梅尧臣诗歌的艺术特点

其诗“古淡”，当面临社会矛盾和个人身世的激变时，趋向于劲峭苦硬；当仕宦失意而追求隐逸山林时，则发而为冲和恬淡而蕴涵深意。作诗追求“苦硬”、“瘦劲”，其实是要求平淡其表，深邃其里。

(二) 苏舜钦

1、苏舜钦，字子美，今河南人。今存《苏学士文集》。

2、苏舜钦诗歌的风格特征

用豪犷激切、直抒胸臆的方式写诗。早期诗歌创作重视反映现实，揭露社会黑暗，敢于大胆直言，如《吴越大旱》。前期诗歌揭露与抨击时弊无以避讳，充满着一种奋不顾身的气概，但也难免粗糙、生硬之弊，缺乏蕴藉隽永的韵味。后期诗风变化，多寄情山水自然景物之诗，富有幽独闲放趣味。

◆ 模块三 王安石的文学成就及其他

(一) 王安石生平：字介甫，号半山，今江西人。世称王荆公。

(二) 王安石的文

作为政治家，王安石的文论重在致用，把文章看做为政治服务的工具。其政论文为文谨严，语言朴素简洁而说理透彻，概括性很强。其小品文笔力雄健，富有感情，文风峭刻。王安石散文以议论说理见长。

王安石的文章成就很高。其议论文字，无论长篇短说，都结构谨严，析理透辟；其叙事抒情之作，能随笔挥洒，曲尽其妙。驾驭语言的能力非常强，简练明快，笔力雄健。

(三) 王安石的诗词

1、王安石的诗歌

诗歌创作有早期与晚期之别。

早年的诗多直道其胸中事，意味较薄，但也反映出其独特的个性特征和精神风貌。写了不少感时、咏史或怀古的诗篇，寄托远大的政治抱负和批判精神。诗歌语意求新，诗句求工，语调求劲峭。

晚年创作了较多的描写自然山水的小诗，新颖别致而雅丽精绝。以轻倩之笔写淡远之思，造语工致而律法精严，多未经人道语，形成了“深婉不迫”的风格。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”是对他诗歌艺术的评价。王安石晚期诗歌主要是绝句，雅丽精绝，含蓄深婉，既体现了宋诗风貌的部分特征，又有向唐诗复归的倾向。

2、王荆公体

王安石的诗进入老境后，化奇崛于寻常之中，既有清新闲适，又有沉郁悲壮，被称为“半山诗”，亦即“王荆公体”。

3、王安石的词

王安石词的成就虽不能与其诗文相比，但也富有自己的个性，不受五代以来绮靡柔弱的词风的影响，开拓了词的题材内容和表现范围。如《桂枝香》[金陵怀古]将以史为鉴的凝重题材引入词中。

(四) 王令

王令，字逢原，今江苏扬州人。有《广陵先生文集》。其诗歌特点，主要在于气势雄壮，粗犷豪迈。

王令见知于王安石，被称为“奇才”。诗学韩愈、孟郊，追求奇、硬，内容多写胸襟抱负及当时社会现实，气魄雄壮，风格奇崛豪放，峭拔劲健。诗歌想象力丰富，富于浪漫色彩。

◆ 模块四 曾巩、苏洵和苏轼

(一) 曾巩

1、曾巩，字子固，世称南丰先生，今江西人。有《元丰类稿》。

2、曾巩散文的艺术风格

其文古雅平正，雍容冲和，卓然为一家。在后代文家看来，曾巩与欧阳修一道是开文章“义法”的人物。

文章写作上追求雍容典雅的艺术风格，无论叙事、议论，都冲和平淡，委屈周详。曾文长于议论，多引经据古，明白详尽；布局完整谨严，节奏舒缓不迫；语言干净，思致明晰。如《墨池记》。

（二）苏洵和苏辙

- 1、“三苏”：苏洵与其子苏轼、苏辙合称“三苏”，诗文皆有盛誉。
- 2、苏洵生平：字明允，今四川眉山县人。有《嘉佑集》。是大器晚成的散文家。
- 3、苏洵散文的特点

作文以学养为基础而重气势，文字雄奇坚劲，喜议政议军，带有战国纵横家的色彩。其文章以议论为主，具有结构谨严、说理周详、气势磅礴而曲折多变的写作特点。文风精练劲健，简古质朴；笔锋老辣，纵横博辩。

- 4、苏辙生平：字子由，号颍滨遗老，今四川眉山县人。有《栞城集》。

5、苏辙散文的特点

以欧文为学习楷模，把委婉纾徐的艺术情趣融入自己的作品中，故“汪洋淡泊，有一唱三叹之声”。文风淡泊平和，议论以稳健见长。

第三部分 苏轼的文学成就

苏轼的生平：

苏轼，字子瞻，号东坡居士，今四川眉山县人。追谥文忠。有诗文集《东坡七集》，词集《东坡乐府》。

苏轼是宋代文化孕育出的旷世奇才，从文、诗、词各方面衡量，都是宋文学发展到巅峰时期的伟大作家。苏轼在北宋党争的旋涡中几经沉浮，历尽坎坷。因作诗被弹劾，酿成“乌台诗案”，几乎丧命。但他历经磨难而笑对人生，思想自由，品格坚贞，坦荡、旷达。

◆ 模块一 苏轼的散文成就

宋代古文家里，苏轼是最重视“文”的一位，主张创作要“求物之妙”，“随物赋形”，能行于所当行，止于不可不止。苏轼散文大致可分为议论文和记叙文等类别。这些杰出的散文作品，标志着宋代古文运动的最高成就和完全胜利，开辟了文学散文发展的广阔道路。

1、苏轼议论文的写作特点

议论文在早期苏文中所占比重较大，包括奏议、进策、杂说等，而以政论、史论为突出。如政论文《思治论》、《策略》、《策别》、《策断》等。他的史论能据常见史料做翻案文章，见解独到，不落窠臼。在论说风格上，其议论文多纵横捭阖，气势充沛，雄辩恣肆。议论透辟而又通俗明晓，深入浅出而又文采斐然。

2、苏轼记叙文的艺术特点

记叙文是苏轼散文中文学价值最高、最具独创性的部分，包括碑传文、叙记文及文赋等，而以山水游记和亭台楼阁记为代表。如《前赤壁赋》、《石钟山记》、《喜雨亭记》、《放鹤亭记》、《醉白堂记》等。

苏轼的游记更多地表现出借景立论的特点，尤其善于表现对自然景物的赏会与人生哲理领悟之间的奇妙结合。其记叙文多数是文学性散文，诗情画意，触处皆是；覃思妙理，一出自然。记叙文最能展示苏轼随物赋形的作文本领，体现他才情横溢的奇思妙想。

3、苏轼散文的总体特色

首先，苏文“辞达”、“通脱”，有圆活流转、错综变化和自然率真之美。其文多用虚拟之笔，自由地纵情挥洒，行文畅达，确有行云流水之妙句式多变，以散句为主，杂以骈偶、排比，骈散相间，错落有致，气势奔腾，雄奇壮阔。

其次，苏文喜用比喻，多形象思维。他不仅能用比喻生动准确地描写自然景物和各种具体事物的特征，还在议论中用比喻来说明道理，妙趣横生。即使是在描写难于言传的情绪、感情时，他也常采用以物喻人或以人喻物的手法，使抽象的状态或感情具体化、形象化，故其文生动活泼，姿态横生。

再次，苏文富于想象，以感情和才气为文，有明显的诗化倾向。苏文极善于从虚处入手，采用诗家翻空出奇

的手法，讲究渲染气氛和营造意境，奇思妙想，笔墨酣畅，让读者处处感受到一种真情充溢的诗情画意。

苏文的总体艺术风貌，确如他自己所云“如行云流水”、“随物赋形”，既“文理自然”，又“姿态横生”既能“求物之理”，又可“达物之妙”。其文代表了宋代古文运动的最高成就，标志着宋代古文运动的完全胜利，开辟了文学散文发展的广阔道路。

◆ 模块二 苏轼的诗歌创作

1、苏轼诗歌的题材类别及主要内容

按其题材内容，大体可分为社会政治诗、山水景物诗、和陶诗、题画诗四类。

(1) 社会政治诗：反映民生疾苦和时政得失的诗篇，如《荔支叹》。

(2) 山水景物诗：将人生感悟融入山水写景中的抒情遣怀之作，如《饮湖上初晴后雨》、《游金山寺》。

(3) 和陶诗：追求陶渊明诗平淡的风格，格调萧散冲淡。如《和陶归园田居》。

苏轼酷爱和陶诗的原因：一是爱好陶诗“质而实绮，癯而实腴”的艺术特色；二是崇拜陶渊明的性情和为人。

(4) 题画诗：善于写出画面的动态，能把画景转换为诗景，并就画意进行艺术联想，揭示画外之韵味。如《惠崇春江晚景》。评价唐代王维“诗中有画”、“画中有诗”。第一次明确提出诗画相通的看法。

2、苏轼诗歌分期

苏轼诗歌的创作，以苏轼贬谪黄州为界，分为前后两期。

前期，他怀着宏大的政治抱负，本着儒家经世致用的思想，写富有批判精神的社会政事诗，其中部分是针砭时弊和讽刺新法的作品。

后期，抒写贬谪时期复杂矛盾的人生感慨，以超然物外、随缘自适的佛老思想为基调，创作风格由豪健清雄向清旷简远、平淡自然方面转变。

3、苏轼诗歌的艺术特色

(1) “以文为诗”是苏轼的显著特色之一。

(2) 敏锐细致的观察力和出色的文字表现力，也是诗人才气的表征。

(3) 以才学为诗，体现为好议论、使事用典。苏轼有意识地以议论入诗，将对事物的形象感受与哲理思考结合起来。

4、“东坡体”

宋诗在宋代即被称为“东坡体”，成为宋诗的一种风格范式。苏轼作诗兼备各体而以七言为擅长，且风格多样。其七绝吐语清丽精美，多传世佳作；七古气格雄健豪放，尤见才气纵横。

苏诗的基本风格有二：一是刚健含婀娜的清丽雄健，二是豪放加平淡的清旷闲逸。就体现苏轼“坡仙”的旷达品格而言，高风绝尘才是其诗风的主导倾向，即一种超越世俗羁绊的风神韵致和审美境界。

◆ 模块三 苏轼词的革新意义

(一) 苏轼的超旷高远襟怀

1、苏轼的“以诗为词”及对词体革新的贡献

苏轼“以诗为词”，以诗的品格改造传统本色的词体，以诗的精神提高词的品味，可以说“以诗为词”集中体现了苏轼词的独特风格。其“以诗为词”的主要点，在于把词与诗看成同等地位的文学样式，有意识地以诗的意境、诗的创作方法入词，突破音乐对词的束缚，将词变为一种独立的抒情体诗，使词由歌者之词转变为士大夫之词，使词的面貌为之一变。

2、苏轼词突出表现自我的胸襟和怀抱，苏轼以自我之口吻，抒自我之情，在词中充分表现了自己的个性。苏轼的词记录了他的感情经历和心路历程，其词与其诗一样，呈现出士大夫的气质性格。

(二) 苏轼对题材的拓展

1、苏轼把士大夫文人较为宽广的生活内容带到了词中。诗中通常表现的题材，如咏史怀古、悼亡怀人、登临送别、田园风光、说理谈禅、爱国热情等等，无不涉入笔端。

2、苏轼词将情的范围扩展至朋友、师生、兄弟、夫妻之间。如《水调歌头》抒兄弟之情，《木兰花令》抒师生

之情,《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》则是悼念亡妻。

3、农村题材正式入词由苏轼始。

4、苏轼的咏物词作有开拓之功。王国维有“咏物之词,自以东坡《水龙吟》为最工”之评。苏轼的咏物词借鉴了咏物诗的艺术传统,将所咏之物形与神理浑然结合,咏物以寓寄托,奠定了咏物词的体制特色。

(三) 苏词豪放旷达的风格

在苏轼之前,由词体的“娱宾遣兴”的功能决定,词体风格以婉约为主,虽有少量突破传统词风的作品(如范仲淹、欧阳修等),但未能形成引人注目的新气象。苏轼豪放旷达词风出现,打破了花间以来为应歌合乐而形成的独重女音,男子而作闺音的传统定式,而代之以表现抒发士大夫情志的创作心理,风格上也打破了专以婉丽柔媚为美之局限,转变为具有多样化的审美风格。苏轼的词气象宏大,风格豪放旷达、雄健清刚。如《念奴娇·赤壁怀古》、《江城子·密州出猎》。

苏轼的豪放旷达的风格既是他个性的真切表现,又是他清醒的审美追求。苏轼创新词风,突破音律的束缚。不同的创作目的、创作环境,影响到不同的风格和音律特点。

第四部分 黄庭坚与江西诗派

江西诗派:

江西诗派是宋代影响最大的一个诗歌流派。江西诗派有一祖三宗之说,一祖为杜甫,三宗是黄庭坚、陈师道和陈与义。南宋初,吕本中作《江西诗社宗派图》,将黄庭坚、陈师道等二十余人列为江西诗派。江西诗派是在黄庭坚的直接影响下形成的,他们的创作具有与黄庭坚类似的众多特点,讲究用典,生新瘦硬。

◆ 模块一 黄庭坚的诗与词

(一) 黄庭坚的生平

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,今浙江人。与张耒、晁补之、秦观合称“苏门四学士”。有《山谷集》、《山谷外集》和《山谷别集》。

(二) 黄庭坚诗歌的题材内容

黄庭坚诗歌的题材内容大约可分为三类:

- 1、用于日常交际应酬的赠答诗、次韵诗以及咏物诗等。
- 2、反映民生疾苦和时事政治的诗,如《流民叹》、《虎号南山》等,直接涉及现实。
- 3、能表现自我人格和襟怀的抒情写意的作品,包括思亲怀友、感时抒怀之作,羁旅行役诗和一部分题咏书画及轩亭的诗。黄庭坚写得最出色、最有个性的,是那些能表现自我人格和襟怀的抒情诗歌。如《寄黄几复》。

(三) 黄庭坚诗歌的特色

1、黄庭坚诗歌的艺术特色

(1) 以学杜为宗旨,作诗多用拗句。

(2) 以学问为诗,以故为新、变俗为雅,有“无一字无来处”和“点铁成金”、“夺胎换骨”之说。

在具体诗歌创作中,力避常规的用滥的俗典,注重对典故的改造和发挥。

所谓“夺胎换骨”是“点铁成金”的具体化,是一种使古人的意象和用语产生质的变化、化平凡为奇趣的语言炼金术。从本质上看,它是对前人用典法的一个发展,目的在于“以故为新”——援用前人之语而另立新意,从陈熟的意象中翻新出奇。

(3) 生新(奇)瘦硬,向来被认为是山谷体诗风的特征。“瘦”者,洗净铅华,摒绝绮艳;“硬”者,刚健挺拔,力矫柔弱。工于炼字是山谷体的特征之一,以善用动词、形容词和语助虚词的炼法著称。

2、山谷体

黄庭坚自号山谷道人,杨万里在《诚斋诗话》中称黄庭坚诗为“山谷诗体”,严羽《沧浪诗话》将其列为“山

谷体”。其基本特征是求生避熟，求雅脱俗。其艺术特点有三：

- (1) 以学杜为宗旨，重视句法，发展拗句、拗律的体制。
- (2) 强调“无一字无来处”，用典以故为新、变俗为雅，长于点化铸造，富有思致和机趣。
- (3) 好奇尚硬，造语洗净铅华，独树一帜，风格生新瘦硬峭拔，但兼有浏亮芊绵的一面。

(四) 黄庭坚的词

1、黄庭坚词作的艺术特点

黄庭坚的词雅俗并存，一方面词名颇高，一方面又因词风俚俗而遭非议。

- (1) 雅词颇得东坡豪放词的神韵，带有兀傲俊洁的个性色彩。
- (2) 俗词带有明显的学柳永的痕迹。其词之俗主要有二：一是写艳情而流于狎褻，二是运用下层社会的俚俗语言和僻字怪字。

◆ 模块二 陈师道和陈与义

(一) 陈师道

1、陈师道，字履常、无己，号后山居士，今江苏徐州人。为“苏门六君子”之一。有《后山先生集》。

2、陈师道“后山体”的艺术特征

陈师道作诗全凭学力专精，讲苦吟，求奇拙，其锤炼辛苦处与黄庭坚无异。他的诗被称为“后山体”。

陈师道作诗标举“宁拙勿巧，宁朴勿华”，力求简省字句，摒却华辞丽藻。但由于一味追随黄庭坚的瘦硬，故使其诗走入仄径穷途，既无意追求华采，又无法驰骋才力，其诗无华无才，只余瘦硬。但较放松些也可写出极朴挚的诗来。

后山体的五言诗之佳者，往往以拙为工，简妙雅淡，瘦而有骨，用力而无痕，学老杜而得其神髓。这是刻苦掌握写诗技巧后，返璞归真所呈现出来的化巧为拙的诗歌境界，情真意切，达到了所谓至情无文的境地。

(二) 陈与义

1、陈与义，字去非，号简斋，今河南洛阳人。有《简斋集》。

2、陈与义诗歌的分期

陈与义经历了北宋末期和南宋初期两个阶段，其诗歌创作以南渡为界，分为前后两期。

- (1) 前期：诗多抒怀、咏物、唱和之类的作品，其中表现个人生活情趣的流连光景之作，清新冲淡，明净雅致。

前期诗歌创作受黄庭坚、陈师道影响较为明显，如重视句法，造语凝练；但他的诗句比较流动，比黄、陈在更大程度上摆脱了对仗的束缚，长于宽对和活对，并且善炼虚字，善于在闲淡处取神，虽精警不及黄庭坚、锻炼不及陈师道，但意境、情韵却胜过他们，展露出善于捕捉瞬间意象的作诗天分。

- (2) 后期：诗转多忧国感时，写了不少寄托遥深的诗篇。诗风变得雄阔浑厚，沉郁悲壮。

南渡之后，作诗学杜诗那种直面社会现实的感慨遥深，能“以雄浑代尖巧”。即使是写景咏物之作，也常寓有深沉的家国之思。

3、“简斋体”

“简斋体”指陈与义的后期诗，诗的对仗不完全注重字面的工稳精巧，而更着重于上下句之间气脉的内在联系，潜气内转，使全诗的意境更加圆融。简斋体诗风格道上，思力沉挚，已突破了黄、陈瘦硬诗风的局限，取材和诗境都较恢弘，形成了雄浑、沉郁的独特的艺术风格。

第五部分 柳永与北宋词坛

北宋词坛分为三个发展时期及各期代表词人：

- (1) 初期：宋朝开国到仁宗天圣、庆历年间。晏殊、欧阳修等词人，承续花间派与南唐词风而有变化。

(2) 创造时期：仁宗天圣、景祐以后，直至英宗、神宗、哲宗三朝。出现大词人柳永、苏轼及秦观等，是推动宋词发展的关键人物。

(3) 总结期：由哲宗末年，历徽宗一朝，直至汴京沦陷。出现“集大成”的周邦彦，北宋灭亡后的南渡词人里，李清照、朱敦儒的主张和风格，与北宋词的联系较为紧密。

◆ 模块一 柳永的慢词

在北宋词的发展过程中，柳永起着承上启下的重要作用。柳永采用教坊新声和里巷俚曲制作慢词长调，变旧声为新声，开启了词史新的一页，也开启了宋词作为“一代之文学”的新时代。

(一) 柳永词的题材内容

1、柳永的生平

柳永，原名三变，字景庄，亦称柳七，改名永，字耆卿。今山西人。后人称为柳屯田。有《乐章集》。是当时最负盛名的“通俗歌曲作家”。

2、柳永词的题材内容

(1) 表现出具有下层市民情感特征的感情、观念、价值标准。

(2) 多写风尘女子，但对他们的感情却是真挚的、深沉的、平等的。对下层歌妓的态度正是封建士大夫斥责柳永其人其词“俗”的根本原因。如《雨霖铃》。

(3) 不少词作为迎合受众而作，多男女两性的描写，柳永词中写艳情所表现出的是活生生的情感和动作。

(4) 扩大了词的题材领域，向着更广阔的社会空间拓展。大量描写羁旅行役的感受和城市风光，柳永首开风气。羁旅行役诗如《八声甘州》，苏轼评“霜风凄紧，关河冷落，残照当楼”句：“此语于诗句，不减唐人高处”。都市风光诗如《望海潮》，传说金主《完颜亮》读后起投鞭南渡之意。

(二) 柳永对词体的贡献

1、慢词

慢词是依慢曲子所填写的词。慢词在音乐上有变化繁多和悠扬动听的特点。慢词字数较小令多，后世称之为长调。音乐和字数的特点，使慢词的容量增加，在叙事抒情、结构安排和语言修辞等方面都与小令显出审美差异。

2、柳永对词体的开拓

柳永在词史上以创制慢词而著称，完善了慢词的体制和表现手法。

(1) 柳永的慢词在表现手法上适应下层市民俗众的接受习惯，叙事写情直观浅露。

(2) 在章法上，柳永词更注重叙事完整，描写细腻的效果。

(3) 语言的通俗是柳永词广泛流传的重要原因。

柳永语言之俗主要表现在两个方面：其一，词中采用市井方言俗语，尤其是体现口语特点的副词。其二，刘永常在词中用第一人称代言，模拟人物生口语气。

(4) 在音韵声律上，运用韵脚、四声等变化达到奇特刺激的效果，以此来吸引和感染受众。

(5) 柳永词对后世产生了深远的影响。自他之后，文人创作慢词渐多。以柳永为代表的俗词对金元曲子的发展产生了重要的影响，柳词则有“曲祖”之称。

◆ 模块二 秦观、晏几道和贺铸

（一）秦观

1、秦观，字太虚，后改字少游，号淮海居士，今江苏人。有《淮海词》，又名《淮海居士长短句》。

2、秦观词的思想内容

秦观是典型的婉约词人。其词多写相思离别的题材，但在词中融入了自己身世经历的感受，常常在言情述愁中表现出很深的思致。

3、秦观词的艺术特点

（1）秦观的词平仄协调，音节和谐，节奏鲜明，具有悦耳动听的音乐美。

（2）秦观汲取了柳词通俗自然的语言特点，形成了自己清新雅致而又明白晓畅的语言风格。善于融化前人诗句，如将隋炀帝诗“寒鸦千万点，流水绕孤村”化为“寒鸦数点，流水绕孤村”。其词典雅而又清新晓畅。

（3）抒情议论中融入议论，委婉深沉又自然流畅。

4、秦观词在宋词发展中的作用和地位

秦观词在本色的婉约词体的发展流变中有着重要地位。陈廷焯云：“秦少游自是作手，近开美成，导其先路；远祖温、韦，取其神不袭其貌，词至是乃一变焉。”秦观与柳永合称“秦柳”，与周邦彦合称“秦周”，具有承前启后的作用。

（二）晏几道

1、晏几道，字叔原，号小山，晏殊幼子。词与晏殊齐名，称“二晏”。有《小山词》。

2、晏几道词的艺术特点

晏几道亲历了一个显赫家族的逐步衰落过程，用词抒发生活中体验到的哀愁，有一种不能自已的真情实感，形成极其凄楚哀怨的伤感情调。其对欢乐的体验也是刻骨铭心。如《蝶恋花》、《鹧鸪天》。

3、晏几道是北宋词人中最后一位以写小令著称的词人，其词将花间体的华美精致、含蓄蕴藉发挥到了极致。

（三）贺铸

1、贺铸，字方回，今浙江绍兴人。俗谓贺鬼头。诗集有《庆湖遗老集》，词集有《东山词》。

2、贺铸词的艺术特点

（1）盛丽、妖冶者继承花间词风，如《青玉案》。词中“一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”三句人广为传颂，以致贺铸得到“贺梅子”的雅号。

（2）贺铸一直沉沦下僚，抑塞不平之气时于笔端发之。《小梅花·行路难》与《六州歌头》为贺铸“悲壮词”代表作。《六州歌头》是适宜于表现悲壮激昂情感的词调。

◆ 模块三 周邦彦及其清真词

1、周邦彦的生平

周邦彦，字美成，号清真居士，今浙江杭州人。早年献《汴都赋》。词集有《清真集》，一名《片玉集》。

2、周邦彦词的集大成

周邦彦是北宋后期的著名词家。明清词家喜谈词体正变，周邦彦被推为“正宗”、“集大成”者。

（1）结合描写技巧与词的写景言情。

（2）章法布局上不同感情相互衬托。

（3）讲究章法结构。章法布局开阖回旋。

（4）语言典雅，音律精美，善于化用前人诗句。

3、周邦彦词的内容仍然是男女之情，相思离别。后世称周邦彦与柳永周、柳并称。

3、周邦彦词作的艺术成就

（1）继承了柳永词善于铺叙的特点，曲折变化。如《兰陵王·柳阴直》，布局严谨周密，能寓灵活多姿之描写、顿挫缠绵之抒情于整体性铺叙中，回环往复，层层渲染，意蕴无穷。词境至此，可谓“浑化”。

（2）章法结构方面。

①周邦彦在词的结构上颇具匠心，章法布局开阖回旋，既有柳词叙事容量和感情力度，又避免了直露无余。如《瑞龙吟》、《夜飞鹊·别情》。开阖有致的章法使周邦彦的词显示出感情的浑厚和表达的蕴藉，从而展现出深受文人推崇的沉郁顿挫的境界。

②章法布局上常使用不同感情的相互衬托的手法。如《满庭芳·夏日溧水无想山作》。

③以景结尾。

(3) 语言典雅、音律精严而为人称道。善于融化前人的诗句入词，浑然天成，如自己出。如《西河·金陵怀古》。周邦彦的词既具有词体的声情本色，又有文人雅士所认同的诗性气质，因而他的词深受后世的推崇。

◆ 模块四 李清照和朱敦儒

(一) 李清照

1、李清照，号易安居士，今山东人。有《漱玉词》。

2、李清照词论的主要内容

李清照早期作词论文章，后人题为《词论》，其中提出自己的词体观念。主要内容有二：

第一，尚雅。李清照的尚雅主张主要有两个方面的内容：一是思想的雅正，批评南唐词人“语虽奇甚，所谓亡国之音哀以思”。二是语言音律的文雅，批评柳永的词“词语尘下”。

第二，“词别是一家”的主张，强调词与诗有别，词比诗有更鲜明的声律特点。

3、李清照词的分期

李清照的词风以靖康之难为界，分为前后两期。

(1) 前期：李清照生活在少女、少妇的温馨和美又充满艺术气息的氛围之中。词作绰约轻倩，自然妩媚。如《醉花阴》、《如梦令》。

(2) 后期：经历国破家亡、生离死别的磨难，词作风格由清丽淡雅变为沉郁哀痛。如《永遇乐》。

4、“易安体”

李清照的词具有很高的艺术成就，当时就广为流传，被称为“易安体”。她的词语言清新淡雅又通俗易懂，常用通俗浅近的语言、白描的手法，自然流畅，清新宜人。如《一剪梅》。词中善用寻常口语，既能曲达情思，又巧合音律。善于将语言变化与声情、词情相结合，达到表达情感的艺术极致。如《声声慢》。

5、李清照的词在后世被推崇为当行本色的典范，如沈谦说：“男中李后主，女中李易安，极是当行本色。”李调元说她：“不徒俯视巾帼，直欲压倒须眉。”

(二) 朱敦儒

1、朱敦儒，字希真，号岩壑，洛阳人。被称为“天资旷逸，有神仙风致。”有词三卷，名《樵歌》。

2、朱敦儒词作内容

主要写男欢女爱、离愁别绪的传统题材。朱敦儒南渡前追求的是清狂放逸的人生境界，如《鹧鸪天·西都作》。靖康之难打破了他的潇洒自在，历尽流亡之苦，抒发了国破家亡的沉痛之情、充满了悲凉凄苦，心中充满悲愤，沉痛激切，如《采桑子》、《卜算子》、《相见欢》。晚年隐居时写了大量隐逸词，如《好事近·渔父词》，用语清疏晓畅，意境超旷而飘逸，笔法空灵蕴藉，富于神韵远趣。

3、“樵歌体”

朱敦儒的词于淡而静的空旷境界中，透出潇洒，加之风格自然飘逸、语言浅白如话，在词坛自成一格，形成了“朱希真体”或“樵歌体”。

第六部分 辛弃疾与辛派词人

1、辛弃疾的生平

辛弃疾，原字坦夫，改字幼安，号稼轩居士，今山东济南人。有《稼轩长短句》，又名《稼轩词》。

2、“稼轩体”

辛弃疾是南宋中叶杰出的词人，他的词发出了时代的最强音，代表了南宋爱国词的最高成就。辛弃疾的词达到了词体艺术的高峰，形成了备受称道的“稼轩体”。

◆ 模块一 辛词的题材内容

- 1、辛词最突出的题材是抒发报国豪情和壮志难酬的悲愤。如《鹧鸪天》、《破阵子》。
- 2、壮志难酬、报国无门的愤懑，于悲愤之中又注入激切。如《水龙吟·登建康赏心亭》、《摸鱼儿》。
- 3、亦有缠绵之情。如《青玉案·元夕》。
- 4、农村田园的生活和景致同样充满了意趣。如《清平乐》、《西江月·夜行黄沙道中》。

◆ 模块二 辛词的艺术成就

1、辛词的艺术成就

(1) 豪放词刚柔相济，婉约词柔中有刚。如《祝英台近·晚春》。

(2) 喜议论，善用典。前人论苏轼“以诗为词”，论辛弃疾则有“以论为词”。如《永遇乐·京口北固亭怀古》、《西江月·遣兴》。

2、辛词的词史地位（辛弃疾词与苏轼词的区别）

词史上常将苏、辛并称。王国维《人间词话》说：“东坡之词旷，稼轩之词豪。”东坡性情旷达，词作自然天成；稼轩性情豪放，词作沉郁痛快。在作词态度上，苏多呈天籁，辛多以人力；苏词飘逸超诣，辛词功力深厚。

◆ 模块三 辛派词人

与辛弃疾同时的一批词人，或与稼轩为同志，或追慕稼轩，感时激愤，词的主题抒发爱国感情，风格豪放激切，形成了风格相近的“辛派”，主要任务有张元幹、张孝祥、陈亮、刘过等。

（一）张元幹和张孝祥

1、张元幹，字仲宗，号芦川居士、真隐山人，今福建人。词集《芦川词》。

2、张元幹词的特点

南渡之前词的内容多在花间樽前，风格“极妩秀之致”。南渡后，词风转为慷慨激昂。如《贺新郎·送胡邦衡侍制》。张元幹的词突出表现了爱国之情，报国之志，使词从闺幃秀帏时代走向风云际会的前沿。

3、张孝祥，字安国，号于湖居士，今安徽人。有《于湖居士文集》，词集名《于湖词》。

4、张孝祥词的特点

张孝祥词学东坡而闻名，气质与东坡为近，其词“寓以诗人句法，无一毫浮靡之气”的特点与东坡“同一关键”。词作反映出时代特征，极具艺术感染力。“读之使人奋然有禽灭仇虏，扫清中原之意。”南宋末周密编选的《绝妙好词》专收南宋词，张孝祥被列为第一。

（二）陈亮、刘过等

1、陈亮，字同甫，号龙川，学者称“龙川先生”，今浙江永康人。词集名《龙川词》。

2、陈亮词的特点

陈亮以救国安民为己任，其词多表现抗战恢复之志。词风豪放如稼轩，而又在词中议论纵横。如《水调歌头·送

章德茂大卿使虜》。

3、刘过，字改之，号龙州道人，今江西人。词集有《龙洲词》。

4、刘过词的特点

其词多壮语。词有稼轩词狂放而又幽默的影子，风格、结构都与辛弃疾近似。

第七部分 陆游与南宋中期诗文

南宋中期是宋代文学发展的又一个高峰期，涌现出“中兴四大诗人”：爱国主义诗人陆游，擅长写“活法”诗的杨万里，以田园诗著称的范成大以及尤袤等。

◆ 模块一 伟大的爱国诗人陆游

（一）陆游的诗歌创作

1、陆游，字务观，号放翁，今浙江绍兴人。有《剑南诗稿》、《渭南文集》等。堪称古代作家中最多产的诗人。

2、陆游诗歌创作的三个时期及各期的主要特点

按其一生的变化，可将其诗歌创作分为早期、中期、晚期三个阶段：

（1）早期：喜藻绘而至清新拔俗。

陆游诗歌对江西诗派的扬弃：学习江西诗派“活法”等作诗诀窍，并在自己的生活中寻找诗的灵感，开始注重诗外功夫，作诗由绚烂趋于清新平淡。如《游山西村》。由江西诗派入，而不从江西诗派出，是陆游早期诗歌创作的特点。其诗为江西诗派的清新流畅而不为其瘦硬，取其平淡而去其生涩，以清新自然的语言、流转圆美的格调而自成一家，从而与一般江西诗派作者区别开来。

（2）中期：豪放悲壮。中期从陆游 46 岁到达夔州之后开始。

作者充满以身报国的自负热情，但遭到冷遇，于是发为感慨万端的悲愤之音，特别表现为才气纵横、一泄无余的写法，如《三月十七日夜醉中作》。其写请缨无路、功败垂成的作品，充满了悲愤豪壮的风格。是一位具有战士情怀的诗人，如《剑门道中遇微雨》。

（3）晚期：清淡秀逸。自 65 岁罢归山阴到 85 岁逝世。

风格趋于闲适淡泊，但爱国思想和积极奋斗的精神继续保存，不乏风格悲壮的作品。

（二）陆游诗歌的艺术成就

1、古体诗风格悲壮，或沉痛地表达了沦陷区人民渴望收复的愿望，或斥责主和派的大臣们出卖祖国土地的行径，或控诉投降派排斥抗战将领、贻误国事的罪恶勾当，或抒发要为国家报仇雪耻、恢复失地的夙愿。如《关山月》。

2、律诗颇多悲愤之作，陆游有意学杜诗的精练流利和跌宕雄浑，表现阔大和沉雄的情感，神完气厚。如《病起书怀》，其中“位卑未敢忘忧国”一句感人至深。七律自然圆转而对仗工稳，有“至今律师第一”之誉。

3、绝句风格清淡秀逸，许多日常习遇之事，处处常见之景，一经他的描写和歌咏，无不呈现出新鲜的诗意。如《秋思》。常在诗中抒发感慨。

（三）陆游的词和散文

1、陆游词作的特色

（1）慷慨激昂。

如《诉衷情·当年万里觅封侯》，将国土尚未恢复与自己壮志未酬的慨叹交织写出，雄放而沉郁。

（2）清淡秀逸。

陆游大部分词比较清婉，意境清奇，蕴意绵长。如《卜算子·咏梅》，用语清俊，而有平淡邃美之神韵。又如《钗头凤》，真切真挚。

2、陆游散文的特点

他的《渭南文集》以记叙文成就较为突出，尤其是题跋小品文，不仅写出对事物的正确估计，同时又能披露自己的思想感情。

他的《老学庵笔记》所记多是他亲历、亲见、亲闻之事，不但内容丰富，而且趣味盎然。

他的《入蜀记》是一部旅行日记，也是其自传式记载的一部分，其中的山水描写有浓厚的文化气息。

◆ 模块二 杨万里和范成大

（一）杨万里

1、杨万里，字廷秀，号诚斋，今江西吉水县人。有《诚斋集》

2、“诚斋体”及其艺术特色

由江西入，不由江西出，是杨万里的“诚斋体”得以成立的前提。他创作的“诚斋体”诗，以日常生活中的小情趣为题，写得活泼自然，风趣诙谐，是他超越了江西体诗的最好证明。“诚斋体”诗具有想象新奇风趣、语言通俗明快、风格流转圆活的特点，创造了一种新鲜活泼的写法，改变了以往宋诗瘦硬生涩的旧格，开辟了新的诗风。“诚斋体”诗以绝句最为出色，在这方面，杨万里主要学习借鉴了王安石的半山体和唐人的晚唐体。

3、杨万里的“活法”诗

杨万里把空灵轻快的晚唐体绝句，作为医救江西体以学问为诗的良药，他改变了宋人以人文景象为主的作诗习惯，变成以自然意象为主，恢复诗人感官的天真自然状态，于是活泼泼地写出别具一格的“活法”诗。杨万里“诚斋体”诗着重表现的是山水景观所蕴涵的自然灵性和知觉情意，诗中充满了奇趣和活劲儿，被认为是真正的“活法”诗。

（二）范成大

1、范成大，字致能，号石湖居士，今江苏苏州人。有《石湖居士诗集》等。

2、范成大出使金国时所写纪事诗，或是描绘沦陷地区的景色和地理，抒写瞻望收复河山的心怀和壮语；或是写沦陷区人民盼望祖国的恢复，鞭挞统治者的卖国屈辱。如《州桥》。

3、范成大田园诗的艺术特点

中国古代写农家生活的诗大致可分为两类：一类是“田园牧歌”式的，如陶渊明、王维等人的田园诗，表现的仅仅是农村那种恬淡的自然景物和生活图画；另一类是从唐代兴起的新乐府式的“田家词”、“悯农诗”，如王建、聂夷中等人的作品，专门反映农民生活的辛苦、艰难和被剥削的惨痛。而范成大的《四时田园杂兴》则能把上述两类诗的内容融会为一。

《四时田园杂兴》七绝组诗分为春日、晚春、夏日、秋日、冬日五组，各12首。既有农忙欢歌、田园景色和乡村生活的生动描写，也有对官府剥削和租税苛重的深刻揭露。这组诗在扩大田园诗的表现范围方面有了新的拓展，更接近于农村的现实生活，赋予平淡闲适为特征的传统的田园诗以更深刻、更广阔的内容。

◆ 模块三 朱熹与南宋散文

（一）朱熹的诗文

1、朱熹的生平

朱熹，字元晦，一字仲晦，号晦庵，又号晦翁，别称紫阳。今福建人。宋代理学大家。存诗具有雅正、清新、明秀的特点，亦时带理学气。著有《四书章句集注》、《诗集传》、《楚辞集注》等，以及后人编纂的《晦庵先生朱文公集》。

2、朱熹诗歌的特点

诗歌常以诗喻理，情趣、理趣相交织，在诗的感性意象中闪烁着理性的睿智。如《春日》，《观书有感二首》。朱熹的诗将意兴情理与客观景物和谐地融会在一起，显现出冲淡超远的心态和真率温和的性情，语言简洁简丽，句法自然平易，风格雅正明洁。

3、朱熹散文的特点

朱熹的散文功力深刻、理致周密，不矜才使气，其论学的书札，整理古籍的序文等，尤为精心之作。其记叙文也有写得平易自然的。文风心平气和，行文舒展，看来是平淡无奇，却雅厚简当，含不尽之意于言外。

（二）南宋其他散文

1、南宋中叶散文之两派

南宋中期文坛分为两派：

一派是讲事功的功利派，以陈亮和叶适最为有名，其文章以评论时事和讲治乱兴衰为特色，在风格气势的雄贍豪迈方面，与苏轼的文章较为接近；

另一派是道学派，以朱熹、真德秀为代表，作文师法欧阳修和曾巩的平易简洁，多讲学之文和语录体。在道学派中，又分出以吕祖谦为代表的论文一派，既以文贯道，又讲究章法，实为唐宋古文的嫡嗣与正宗。

至南宋末年，许多散文寄寓着作者不甘亡国的壮烈意气和黍离悲感，显得特别恳切、沉郁和悲壮，如文天祥的《指南录后序》、《正气歌》等，造就了南宋散文最为光辉的篇章。

2、南宋各体散文的一般特征

(1) 议论文：南宋散文中，以扶危救倾的议论文成就最高，因有堂堂正气贯注，文字最为明达。如陈亮的《上孝宗皇帝第一书》。受欧、曾影响，南宋散文的文字风格更趋于畅达明快和语体化，但也有过于追求平易而流为冗慢与粗率的弊端，以致文气冗弱。

(2) 叙事文：南宋的叙事性文章多显得纤漫拖沓，尤其是碑志比较散漫萎弱。

(3) 语录体：理学家的语录体文字，以其无意为文，无章法约束，常过于随意，向来不以文章论。

(4) 南宋“小品文”概况

最能体现南宋散文繁荣状况的是笔记文的大量出现，如随笔、游记、诗话、日记、杂录等，多为篇幅短小之文，类于后来人们所称的“小品文”。

小品文至南宋多以笔记杂文的著作形式出现，如洪迈的《容斋随笔》、罗大经的《鹤林玉露》等，还有介乎游记与地理之间的笔记文，如孟元老《东京梦华录》、吴自牧的《梦粱录》等。

南宋的笔记文，因作者多为自放于山崖水滨的隐士，又是信口而出的“闲谈”之作，故能不拘格套，自由挥洒，文笔平易简洁，文风自然流畅。但也有一些笔记文有散漫杂乱的流弊。

第八部分 姜夔与南宋清雅词派

南宋中后期的清雅词派：

南宋后期，词继承辛弃疾的爱国词派的词不占主流，而是转向了风雅精工。这时期词坛的主要倾向是以姜夔为代表的清雅词派。特点是讲究炼字炼句，讲究音律。

南宋中后期词坛，清雅派崛起，姜夔为此词派的开山大师，以清刚的诗笔写出空灵高雅的词作，成为南宋词的典范。此后从史达祖、吴文英以迄王沂孙、周密、张炎等，于遣词造语和音律上益求清丽工整，作词非清空峭拔，即沉博绝丽，取径各异而同趋于雅，欲以人工夺天巧。词家联吟结社，讲究音律、推敲字句，所作侧重咏物，又多用典故，其锻炼之精深，音律之闲雅，皆前所未有的；但也因此而伤于自然，由雅俗共赏的应歌之作，变为文人结社的吟咏，措辞虽工，而乏鲜活情气，难免词匠之讥。

◆ 模块一 白石词

姜夔，字尧章，号白石道人，今江西人。在诗学批评方面有《诗说》一部，见解独到而深刻。姜夔成就最高、影响最大还是在词的创作方面。有《白石道人诗集》。词集名《白石道人歌曲》

(一) 白石词的情思内涵

1、姜夔词的题材以感时伤世、咏物言志及追记恋情为主。在音调和意境方面，往往具有清越、高旷的格调。词中所塑造展示的形象往往融入了他本身所具有的高雅气质。如《点绛唇·丁未冬过吴松作》、《玲珑四犯·越中岁暮闻箫鼓感怀》。

2、白石词中的一些反映家国之感、时政感慨的作品，不以描写的真切、感情的激愤取胜，而是从自己的感受写出笼罩上一层凄清的色彩，如《扬州慢》。

(二) 白石词的艺术成就

1、白石词的艺术风格

姜夔词远承周邦彦，南宋黄昇说姜夔“词极精妙，不减清真乐府”。论词者常将二人并称为“周姜”。南宋末的张炎以“清空”、“骚雅”概括其词风，从此，清空、骚雅就成为白石词独特风格的代称。

(1) 清空：清空与质实相对。

①清幽空灵的意境。如《暗香》，词中多用素洁的意象，营造出清疏高旷的境界。

②虚字的使用。虚字能使语意转折灵活，流走自如，而又传神入微，且能避免平铺直叙的缺点。如《疏影》。

③独特的笔法。秦观以柔笔写柔情，姜夔则以健笔写柔情，并且褪尽铅华，更见清刚。如《长亭怨慢》。

(2) 白石词音律精严，词中求雅。姜夔以雅乐注入词体，主要有两种方法：

①以古乐府入词，以古乐的雅音来革除“今曲”的淫靡；

②以唐法曲音乐注入词中，使“清”、“雅”、“淡”的风格代替胡乐的浓艳急促。

音乐的清雅为词的清雅提供了基础，白石又在词的性情、意境中融入清拔绝俗的诗性韵味。

2、白石词对词史的贡献

姜夔首创的清雅词风于婉丽、豪放之外别立一宗，并蔚然成派，成为广为词家承认的“第三派”。这一成熟的风格流派的形成，丰富了词体风格的内涵，并使词最终能够与传统的诗文并列比肩起了重要的作用。史达祖、吴文英、张炎、王沂孙、周密等风格相同或相近的词人群的形成，标志着词学流派的形成，同时也标志着流派主体风格一杯词坛所认同。白石及清雅词从《花间》、南唐、晏、柳、周所形成婉丽传统风格中独立出来，是对词学的一大贡献。

◆ 模块二 梦窗词

吴文英，字君特，号梦窗，晚号觉翁，今浙江宁波人。有《梦窗甲乙丙丁稿》。

吴文英在南宋后期词名极重，作词主要师法周邦彦，讲究文字工丽和章法绵密，时誉为“前有清真，后有梦窗”。就追求词的典雅含蓄而言，受姜夔的影响较大，后世常常将他列为姜派词人。

吴文英“论词四标准”：“音律欲其协，不协则成长短之诗；下字欲其雅，不雅则近乎缠令之体；用字不可太露，露则直突而无深长之味；发意不可太高，高则狂怪而失柔婉之意。”

(一) 梦窗词的情感内涵

1、吴文英词作分类

(1) 酬酢赠答之作。托足于权贵之门，生计所需，价值不高。

(2) 哀时伤世之作。目睹国家偏安苟安的情况，内心充满悲伤和苦闷。如《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》。借吴越争霸史事，叹古今兴亡之感、白发无成之恨，抒写了对于国家现实的忧虑和哀愁。

(3) 忆旧悼亡之作。与其在生活中的爱情遭遇及生离死别的经历有关。后期词中出现大量的归梦现象和恋物心理。如《风入松》。词中境界亦真亦幻，实景与梦境交替出现。睹物思人而生奇思妙想，由景而情，情极而幻，使情人倩影如在目前。

(二) 梦窗词的艺术成就

吴文英词风格超逸沉博、浓艳密丽。

1、前人论词多批评其晦涩难懂。讲究用典与用字，形成雅丽风格。如《齐天乐》。

2、章法结构也十分独特。往往使用时间与空间交错杂糅叙述方式，与其亦真亦幻的内容相适应。如《莺啼序》。

3、语言很有特点。经常运用一些冷僻、怪异的字词，造成特别的效果。如《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》。

◆ 模块三 史达祖、周密、王沂孙、张炎等

(一) 史达祖、周密、王沂孙

1、史达祖，字邦卿，号梅溪。人称“梅溪先生”。有《梅溪词》

2、史达祖咏物词的艺术特点

史达祖的咏物词在当时及后世享有盛誉。如《双双燕·咏燕》，题为咏燕，但通篇所写不着一“燕”字，却能把春燕描写得如在目前翻飞，活灵活现，遗其形而传其神，体物工巧而不滞于物。其词语言奇秀清逸，融情景于一家，会句意于两得。如《绮罗香·咏春雨》，语言新奇精警，“做冷欺花，将烟困柳”二句属对精切巧妙。

3、周密，字公谨，号草窗，又号四水潜夫、弁阳老人、弁阳啸翁。有《蘋洲渔笛谱》，一名《草窗词》。

4、周密的词风特征

周密词风与姜夔为近，又与吴文英（梦窗）齐名，并称“二窗”。周密词风格“清丽”，咏物词寄托遥深。如《玉京秋》、《一萼红·登蓬莱阁有感》。

5、王沂孙，字圣与，号碧山、中仙、玉笥山人，今浙江绍兴人。有《碧山乐府》，又名《花外集》。

6、王沂孙咏物词的特点

王沂孙的词别具悼念故国之思，充满凄苦悲凉意味。其咏物词，既体物细微，结构细密，又寄托遥深，哀婉动人，惜时有隐晦之病。如《齐天乐·蝉》。王沂孙的咏物词往往有故国之思、身世之慨的寄托，既有白石咏物而不滞于物的清空，又深婉委屈，思深力沉。

（二）张炎

1、张炎，字叔夏，号玉田，一号乐笑翁，今浙江杭州人。有《山中白云词》。以《南浦·春水》一词，人称“张春水”；又以《解连环·孤雁》一词被称为“张孤雁”。著有《词源》二卷，精研词之音律、作法，评论诸家得失，多有胜解，堪称宋代词论第一力作。与姜夔并称为“姜张”。作词较为注意形式技巧。

2、张炎的词风

宋亡之前的《南浦·春水》一词，写景优美，用笔细腻，可称“有周清真雅丽之思”，词风雅丽。

张炎 29 岁时南宋灭亡，沦为国破家亡的遗民，词风随之变为凄凉悲苦。如《解连环·孤雁》。

入元后，词风转变，多亡国哀音及身世零落之慨，故所作“往往苍凉激楚”，偶有词类苏、辛，气势雄浑。如《八声甘州》。

3、张炎的词风在词史上的意义

张炎词的风格在南宋词史上颇有意义。张炎上承白石的清空疏宕，近与梦窗的密丽质实相区别，表现了明确的风格意识。由白石词的疏宕到梦窗词的密丽，再到玉田词的疏宕，看似是风格的重现，其实蕴涵着词人风格的追求。

第九部分 南宋后期文学

南宋后期，政局动荡黑暗，国势愈加腐败，“永嘉四灵”和“江湖诗派”是这一时期诗风的主要代表，二者都是学习晚唐体。宋亡之际，邦国倾危，生灵涂炭，文人士大夫悲愤之意交错胸中，兴怀忠烈之情，发为诗文，气壮山河，如文天祥等人创作的爱国诗文。

◆ 模块一 永嘉四灵

1、“永嘉四灵”

指当时的四位诗人，即：徐玠，字致中，号灵渊；徐照，字道晖，又字灵晖，号山民；翁卷，字续古，又字灵舒；赵师秀，字紫芝，又字灵秀，号天乐。由于四位作家的字号中都有一个“灵”字，故谓之“四灵”。他们都是永嘉人，诗风极为相近，而且都因叶适的鼓吹而闻名于世，所以被视为同一诗派。

“四灵”作诗复兴的唐诗，实际上是晚唐体，学习晚唐贾岛、姚合等人的苦吟诗风，尤重姚合的武功体，诗风清苦冷僻，局度狭小。他们专为格律诗，意平语诡，多有伧气，因刻画太甚而流于纤仄，然亦有写得自然清圆而功夫精巧的作品。如徐玠《泊舟呈灵晖》，赵师秀《薛氏瓜庐》。

2、“永嘉四灵”诗歌的艺术特点

“四灵”作诗专攻五律，其律体多咏景物，写萧散野逸之趣，追求一种平淡简远的韵调。他们更多地选择了自然山水作为表现的对象，着笔于目之所及的江南湖光山色，又从多变的视角，选择那些色彩鲜明的优美景物，以构成清新明丽的意境。他们的七绝数量不多，但新颖灵巧，圆美自然，比五律更显得气韵浑成。如徐照《舟上》、徐玠《夏日闲坐》、翁卷《野望》、赵师秀《数日》，都是模山范水的白描之作。

◆ 模块二 刘克庄与江湖诗派

（一）刘克庄的诗词

1、刘克庄，字潜夫，号后村，今福建人。有《后村先生大全集》，词集名《后村长短句》、《后村别调》。是江湖诗派中成就最大的诗人。

2、刘克庄的诗歌分期及艺术特点

刘克庄的诗歌以 60 岁为界，分为前后两个时期：

（1）前期：从晚唐体、四灵体入手，刻琢精丽，风格清轻简淡。其后摒弃四灵诗风，转而尚古体，尊韩风，向陆游靠拢，追求一种抑扬开阖、悲愤慷慨的作风。如《北人来二首》。

（2）后期：更加有意识地追踪陆游、杨万里的大家气度，对一味专学“四灵”和晚唐体的江湖派诗人的小家数予以批评，写格调更为沉痛、感情更为深刻的诗。其晚年所写抒写个人情怀的诗歌，常于沉郁低回中含一种悲凉疏放的落寞情调。如《示同志》。

3、刘克庄词的艺术特点

继承辛派爱国主义传统与豪放词风，为辛派词人的后劲。作词针对社会时政有感而发。所处时代已近南宋末期，政治黑暗，国事衰颓，词中更多是忧愤悲凉，处处流露出黍离哀痛的沧桑感。如《沁园春·梦孚若》。

（二）江湖诗派

1、“江湖诗派”及其诗歌的艺术追求

是南宋后期影响最大的一个诗派，因陈起刊刻的《江湖集》而得名。江湖诗人大都是一些落第的布衣文士，或不得志的末宦。由于功名上不得意，进退无据，他们只得流转江湖，靠献诗卖艺来维持生活，或游走干谒于公卿权贵之门，或结友招群于市井乡间，结诗社，推盟首，在相互唱和酬咏中消磨岁月，无形中成为一种彼此相近的作诗风气。当时书商陈起与江湖诗人相友善，于是刊售《江湖诗集》、《续集》、《后集》等书，后人以《江湖集》的诗气味皆相似，故称之为“江湖派”。

江湖派诗人多效“四灵”之体，宗尚晚唐体的清巧之思，多属意于苦吟，反对江西派的“资书以为诗”，以不用事为贵。“四灵”是江湖派的先驱。江湖诗人高者工于炼字琢句，吐辞警隽，风格清圆轻灵；下者则为山林枯槁之调，有衰飒之气，甚至有疏笋气。其代表人物刘克庄、戴复古、方岳等，能不受“四灵”所囿。

2、戴复古，字式之，号石屏，今浙江人。有《石屏诗集》。

3、戴复古诗歌的特点

作诗以苦吟求工，带有四灵余习。作诗将精力放在五律上，其五律多写人情世故，大多采取白描手法，清健轻快，无斧凿痕。如《世事》。

诗备众体，不主一家，追求风格的多样性。其诗不乏忧国忧民的内容，表现为对恢复中原的期待，对国家局势、民族危亡的忧虑，对民生疾苦的关心。但在忧时伤世中往往渗透着身世之感，更多个人生活感受的抒发。

4、方岳，字巨山，号秋崖，今安徽人，有《秋崖集》。作诗主清新，工于镂琢，常能制作出一些新巧的对偶，把寻常典故成语巧加组织而成名句。大多数作品写于罢官乡居时，颇多写景的田园之作，如《农谣》。

◆ 模块三 文天祥与遗民作家

南宋遗民作家的作品，多反映亡国悲痛，表现民族气节。

（一）文天祥

1、文天祥，字宋瑞，一字履善，号文山，今江西人。有《文山先生全集》。

诗歌后期学杜甫，抒发爱国思想情感和坚贞的民族气节，多写亲身事迹，具有纪实性，直书胸臆，慷慨激昂，悲壮苍凉。南宋末期诗人中成就最为卓越。

2、文天祥诗、文、词的思想情感内涵

文天祥的诗《正气歌》是他国破家亡、身陷囹圄而决不屈服的壮烈誓言和内心独白；《过零丁洋》直抒胸臆，沸腾着爱国热血、满腔的忠贞和赤诚，写得极沉痛、极光明磊落，感染力极其强烈；《金陵驿二首》是念着故国的沉痛之作，诗境苍凉，诗风沉郁凄怆，雄深悲壮。《指南录后序》为文天祥慷慨就义前所写的文章，舍生取义，视死如归，气壮山河的爱国主义精神可惊天地、泣鬼神。

其晚年作品，无论诗还是词，都是用血泪写成的，情辞哀苦而意气昂扬，反映了作者生死不渝的民族气节和顽强斗志。其词如《酹江月·和友驿中言别》，虽兵败被囚，而精忠浩气充塞天地间，风骨甚高，境界奇伟。

（二）汪元量、刘辰翁和郑思肖

1、汪元量，字大有，号水云，今浙江杭州人。有《水云集》、《湖山类稿》。

2、汪元量诗歌的思想内涵

其诗多以纪实绝句述亡国之痛，充满了亡国之戚、去国之苦。被称为宋亡“诗史”。如《杭州杂诗和林石田》。其《湖州歌》98首写得最具体生动，七言联章的组诗用纪实的手法，把作者目击的南宋亡国、三宫北迁的情景细致地描绘了出来。

3、汪元量的词，直抒胸臆，多写故国之思，常用比兴而不流于隐晦，着笔疏淡而不失于枯寂。

4、刘辰翁，字会孟，号须溪，今江西人。有《须溪集》。

5、刘辰翁的诗文

诗文以奇怪磊落为宗，不平的心境和抑郁的情绪，使其诗遣词造句显得很艰涩，其意趣惆怅迷离，寄托遥深。

6、刘辰翁词作的特点

刘辰翁的词大都是宋亡后作，感怀时事，抒发兴亡之感。上承辛弃疾爱国情怀和豪放风格，但作为遗民，其词情韵已染上凄苦之色。如《柳梢青·春感》、《兰陵王·雁北归》。须溪词被认为是宋末辛派词的后劲。

7、郑思肖，字忆翁，号所南，自称三外野人，今福建人。有《所南翁一百二十图诗集》、《郑所南先生文集》。郑思肖的诗多写亡国之痛与故国情怀。如《寒菊》。

第二编 辽金元文学

辽金元文学概述：

辽金元三代，历时三个半世纪，其文化都以多元融合为特色，显示出鲜明的特点。

辽代，辽道宗耶律洪基有诗文集《清宁集》，辽代文坛上，后妃的成就特别引人注目。

金代，文学发展可分为三个时期：从立国到海陵王末年为初期，即所谓“借才异代”时期；中期主要是世宗、章宗两朝，又称“大定、明昌”时期，是所谓“国朝文派”形成并活跃于文坛的时期；从金室南渡到金亡为后期，金亡后的一些遗民文人的创作也是后期文学的内容。金元之际的元好问，成为一代文宗。

元代，是中国历史上第一个由少数民族建立的全国性政权。中国文学史进入了一个特殊的时期。

在元代多元文化中，俗文化及其观念占尽了风头。主要代表是元曲，包括杂剧（戏曲）和散曲（或称清曲），被王国维称为有元“一代之文学”。杂剧，称为北曲或北杂剧，它使用北方语言、北方音乐并具有北方声腔特点，又受北方少数民族音乐的影响。它是一种以歌舞演故事的综合艺术形式，除曲文外，还有科白、故事情节，是由演员装扮起来在舞台上演出的艺术，其剧本则是戏曲文学作品。散曲，是元代兴起的新诗体。此外元代还有南戏和是“说话”艺术的“小说”和“讲史”。多种俗文学样式共同创造了元代俗文学的辉煌。

元代的雅文学——诗、文、词以及文学批评等，也取得了可观的成就。诗文别集数量相当可观。词在元代走向衰落。

第一部分 辽金文学

◆ 模块一 辽代文学

1、寺公大师《醉义歌》

是一首优秀的契丹文长诗，由耶律楚材《湛然居士文集》翻译成汉文保存。从《醉义歌》内容看，写作时作者尚未出家，因受到“斥逐”而“病窜”“天涯”，在醉乡中寻求解脱。

2、辽代文学创作概况

- (1) 辽道宗耶律洪基有诗文集《清宁集》，其诗《题黄菊赋》流传很广，达到了很高的艺术水平。
- (2) 耶律倍，辽代第一位文学艺术家，有诗《海上诗》。
- (3) 萧观音，道宗皇后，曾应制赋《伏虎林》诗，气势宏大，雄豪犷放，很受称道。作《回心院》歌词 10 首，抒写幽怨。今存诗文见于《焚椒录》。
- (4) 萧瑟瑟，天祚帝妃。作《讽谏歌》谏于天祚帝，言辞激切，不避权幸。另有《侯鯖录》所录《史诗》一首。
- (5) 赵延寿，有诗《失题》，写辽地景色和军旅生活，具有北国特色，前人将此诗与苏辙《虎帐诗》并提。
- (6) 王鼎，字虚中，今河北人。流放中作《焚椒录》，详述道宗懿德皇后萧观音被诬事，很有影响。
- (7) 辽代文学以诗文为主，此外有辽神话、北语诗以及歌谣等。《国人谚》极具政治批判精神，《臻蓬蓬歌》流传极广。

3、辽代诗文体现的民族文化融合的特点

辽代诗文体现了民族文化融合的特点。典型的如寺公大师的《醉义歌》，原文用契丹语写成，但内容是写重阳日饮酒、赏菊，显然受陶渊明人生态度和陶诗的影响；诗的基本精神是儒释道的杂糅，表现了中原文化精神对作者的深刻影响，但诗的风格又充满了北方民族的豪纵洒脱之气。

耶律倍的《海上诗》是失意的悲歌，全诗以物喻人，其诗意含讽喻，怨而不怒，情词凄婉，言短意长。

散文如王鼎的《焚椒录》，不仅其序感情炽烈，文字凝练，颇具感染力，且其录以文献资料，暴宫廷之丑，刺黄帝之非，可以说是少数民族政权下文学作品所独有。至于诗文风格的生新质野、雄豪富气，则是北方游牧民族性格的生动体现。

◆ 模块二 金代文学的发展

1、金初文坛由两部分人组成：由辽入金的文臣，如韩昉、左企弓、虞仲文等。活跃于金初文坛的是由宋入金的文士。

2、金初主要诗文作家

- (1) 宇文虚中，字叔通，别号龙溪居士，今四川成都人。代表性的作品有《乙酉岁抒怀》、《又和九日》等。是金代文学的奠基者。
- (2) 吴激，字彦高，今福建人。工诗能文，字画俊逸。使金被留。以词名世，最受推崇的作品是《人月圆·宴北人张侍御家有感》。吴激、蔡松年被认为是金代前期诗文的重要代表，吴、蔡以词著称，时人称为“吴蔡体”。
- (3) 蔡松年，字伯坚，自号萧闲老人，今河北人。最令人称道的作品是《大江东去·离骚痛饮》。词清丽闲雅。

3、“国朝文派”及其主要诗文作家

金世宗、章宗大定、明昌时期，宋金议和，投戈息马，治化修明，是金之所谓盛世，文学创作也呈现出繁荣气象。这一时期，在金朝成长起来的诗文作家活跃于文坛，形成了有差别于宋的独特风格，元好问称之为“国朝文派”。所举“国朝文派”正宗者有蔡珪、党怀英、赵秉文、王庭筠。

- (1) 蔡珪：字正甫。诗中常流露对闲适生活的向往与热爱，但他又时常展现出豪杰之气。如其《闰山》。开创了与前期诗人不同的北国雄健诗风。
- (2) 党怀英：字世杰，号竹溪，今山东人。其诗精细工整，古朴自然，如《奉使行高邮道中》。
- (3) 王庭筠：字子端，自号黄华山主、黄华老人。其诗学苏、黄，却没有险怪艰涩之病。暮年诗律深严，七言长篇尤工险韵。其诗多写景咏怀之作，清新秀丽。如《河阴道中》。

4、金代后期主要诗文作家

金室南渡，国事日蹙，文风为之一变，类多感慨悲壮之音。当时有赵秉文、王若虚等主平易的一派，和李纯甫、雷渊等主奇险的一派。元好问则是金代诗文集大成的作家。

- (1) 赵秉文：字周臣，号闲闲老人，今河北人。为文坛盟主，与杨云翼齐名，时号“扬赵”。其诗学李、杜、苏、黄。诗歌创作强调“师古”，但又提倡风格的多样化。其七言长诗气势奔放，不拘一格，律诗壮丽，五言古诗则真淳简淡、冲和清远，诗题多标明拟某某作，或效某某作。如《效王右丞独步幽篁里》，颇得王维风味。
- (2) 王若虚：字从之，号慵夫，自称滹南遗老，今河北人。金代文学批评家，论文强调“辞达理顺”和“以意为主”，论诗主张“出于自得”而本于自然。

(3) 李纯甫：字之纯，号屏山居士，今河北人。其诗险怪奇古，瑰伟纵放，有李贺诗遗风。为文师法《庄子》、《列子》和《左传》，造语力避浅弱，文风奇古雄健。诗学黄庭坚，崇尚雄奇险劲的风格，主张“以心为师”而自成一家。其诗写得狠重奇险而瑰丽多姿，如《送李经》等。

◆ 模块三 元好问

1、元好问，字裕之，号遗山，今山西人。编成《中州集》，以诗存史，搜集金代史料近百万言，为多为后人编纂《金史》所本。是具有多方面成就的大家。

2、元好问《论诗三十首》所体现的审美追求和诗学观念

以风雅为宗，要求诗歌回归“正体”，通过细评汉魏以下诗人，明辨诗史正伪清浊。论诗推崇自然，标举清刚雄健。在对唐宋诗的评价中，推尊李、杜，对宋黄庭坚特别是金代效法黄庭坚诗而形成的弊端，有所批评。《论诗三十首》之外，在大量的序跋文字和《中州集》诗人小传中，阐述其文学主张。专门著作《杜诗学》已失传。

3、元好问诗歌的思想内容和艺术特点

元好问是金元时期最有成就的诗人。元好问诗的特点是反映那个不幸和痛苦的时代。诗歌留下了那个时代真实的记录，和笼罩的整个气氛。如《壬辰十二月车驾东狩后即事五首》、《岐阳三首》。诗中没有哀切，表现出的是苍凉沉郁和骨力苍劲的独特风格。是接响杜甫的沉郁顿挫的伤乱诗。

元好问诗诸体兼善，而以七律与七绝成就最为突出。晚年所写咏物诗、山水诗、题画诗也有相当高的成就。

4、元好问词作的特点

元好问是金元词坛巨擘。元词兼宋词豪放与婉约于一体。词以豪放为主，但并非一味豪放，而是能融汇婉约情词的韵致，形成清雄顿挫而深婉明丽的成熟风格。如词《摸鱼儿·问莲根》、《摸鱼儿·问世间》，歌颂坚贞不渝的爱情，极其动人，是中国词史的佳作。

5、元好问的散文

其散文众体皆备，具有很高的艺术造诣。为文取法欧苏，纡徐委备，平易之中又极有情致。代表性的作品有《送秦中诸人引》、《送高雄飞序》、《雷希颜墓铭》、《赵州学记》、《市隐斋记》等。

◆ 模块四 董解元《西厢记诸宫调》

1、诸宫调

是宋金元时期流行的一种说唱艺术，由于是用多种宫调的曲子联套演唱，杂以说白，表演长篇故事，因而称作“诸宫调”。

2、《西厢记诸宫调》是现存唯一完整的诸宫调作品。作者董解元。《西厢记诸宫调》是董解元根据唐代传奇小说《莺莺传》进行的再创作。

3、董解元《西厢记诸宫调》对《莺莺传》的改作及其艺术特点

唐代元稹的《莺莺传》问世后，所讲述的崔莺莺与张生的爱情故事广为流传。至董解元的《西厢记诸宫调》，对故事情节内容作了创造性的改造。最重要的改动，是将原作张生对莺莺“始乱终弃”的悲剧结局，改为崔、张二人私奔出走而最后获得“美满团圆”的戏剧结局。这不仅从思想上摒弃了原作中表现的“女人是祸水”的道德说教，也使故事中的人物性格、矛盾冲突和人物关系发生了根本变化，在艺术上取得了很大的成功。

艺术上，作品结构宏伟，情节曲折，构成五万余言的鸿篇巨制。其曲词也极优美，胡应麟评词作“精工巧丽，备极才情，而字字本色，言言古意，当是古今传奇鼻祖。金人一代文献尽此矣。”

第二部分 元杂剧的兴盛和代表作家

元代是中国戏曲发展的黄金时期。杂剧文学剧本的出现,标志着中国戏曲进入了成熟期,它反映了中国戏曲唱、念、做集于一体的特征。

◆ 模块一 元杂剧的兴盛及其基本面貌

(一) 元杂剧的兴盛

元杂剧兴盛的原因:

- 1、首先,城市经济的繁荣和艺术表演的社会化、商业化,是促使戏剧成熟与兴盛的必要基础。
- 2、其次,蒙古贵族的爱好,对元杂剧的发展起了有力的提倡和推动作用。
- 3、再次,文人的参与创作和演出,高水平作家队伍的形成,是元杂剧繁荣的重要因素。

(二) 元杂剧的作家作品和发展分期

1、元杂剧的作家作品

元杂剧的作家大多生活在社会下层,考查困难。王季思主编的《全元戏曲》收录作家62人。有目可考的杂剧作品有五百多本,但大部分没有流传下来。现存作品《全元戏曲》收录224种,还有残折残曲34种。

2、元杂剧的发展分期及各期代表作家作品

(1) 前期:元杂剧鼎盛时期,中心在大都(今北京)。著名的作家有关汉卿、王实甫、白朴、马致远、杨显之、高文秀、康进之、石君宝、纪君祥。

“元曲四大家”:关汉卿、马致远、郑光祖、白朴。

作品多悲剧、社会剧,著名的四大悲剧有《窦娥冤》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《赵氏孤儿》。

(2) 后期:元成宗大德末年到元末,杂居中心南移到杭州。后期逐渐没落。著名作家有郑光祖、宫天挺、乔吉、秦简夫等。

后期代表作:郑光祖《倩女离魂》、宫天挺《范张鸡黍》、秦简夫《东堂老》、乔吉《扬州梦》。与前期相比,作品内容有明显差别,后期多爱情剧、文人事迹剧、神仙道化剧。

(三) 元杂剧的门类和内容

1、最早给元杂剧分类的是《青楼集》的作者郑经,分为“驾头杂剧”、“闺怨杂剧”、“绿林杂剧”、“花旦杂剧”。

2、明人朱权在《太和正音谱》中提出“杂剧十二科”之说,对后世有不小的影响。

3、近代学者把杂剧分为五类:爱情婚姻剧、神仙道化剧、公案剧、历史剧、家庭伦理剧。

(1) 爱情婚姻剧:四大爱情剧《西厢记》《拜月亭》《墙头马上》《倩女离魂》。其中《西厢记》影响最大。

(2) 神仙道化剧:朱权《太和正音谱》列为“杂剧十二科”之首,较著名的有《陈抟高卧》、《黄粱梦》、《任风子》、《城南柳》等,表现文人隐士的思想意识和生活情趣。

(3) 公案剧:可分为两类,①写权豪势要欺压无辜百姓,清官惩治豪强,为民伸冤。如《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》、《陈州糶米》等。②写恶人图财害命,或因家庭、财产纠纷,善良受欺受诬,清官伸张正义的。如《灰阑记》、《盆儿鬼》、《魔合罗》等。

(4) 历史剧:《汉宫秋》、《梧桐雨》、《赵氏孤儿》、《单刀会》、《渑池会》,有人称之为“五大历史剧”。历史剧往往充分体现剧作者的主体精神。

(5) 家庭伦理剧:表现伦理道德观念,有比较浓的说教意味。影响较大的有《东堂老》、《范张鸡黍》等。

(四) 元杂剧的体制

元杂剧本剧由折、楔子和题目、正名组成。其主体部分是折和楔子。一本杂剧一般由四折一楔子组成。元杂剧以四折一楔子为通例,超过四折的称为变体。

元杂剧一折一套曲子,一套曲子都属同一宫调,押同样的韵,一韵到底。演唱时,一人主唱,一唱到底。元

杂剧的角色，以旦（女角）、末（男角）为主。今人一般把元杂剧的角色分为旦、末、净、杂四类。旦是女角，女主角叫正旦，正旦主演的剧本叫旦本，这部戏就称旦本戏。末是男角，男主角叫正末，正末主唱的剧本叫末本，这部戏也就是末本戏。

◆ 模块二 前期作家白朴、马致远等

1、白朴的生平创作

白朴，原名恒，字仁甫，后改名朴，字太素，号兰谷，今山西人。白朴一生创作杂剧 16 种，传世 3 种：《裴少俊墙头马上》、《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月东墙记》。有残曲 2 种：《韩翠颦御水流红叶》、《李克用箭射双雕》。白朴主要以杂剧名世，后人将他与关汉卿、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”。

2、白朴《梧桐雨》的思想内容和表现特色

《梧桐雨》全名《唐明皇秋夜梧桐雨》，取材于白居易《长恨歌》。它把目光集中投向乱后归来但已经失去权位退居西宫的唐明皇的孤独和寂寞。前三折写唐明皇自以为太平无事，宠幸杨贵妃，导致“渔阳鼙鼓动地来”，安史乱起，明皇西行避兵，途中马嵬兵变，“宛转蛾眉马前死”。第四折写乱平之后，明皇返回长安，退为太上皇，在秋雨之夜梦会杨妃，追思往事，无比感慨。整个第四折用 23 支曲子淋漓尽致地表现了安史之乱后唐明皇的孤寂落寞、哀伤幻灭之感，是唐明皇的心灵独白，是一组极富感情冲击力的抒情诗。王国维说该剧“沉雄悲壮，为元曲冠冕”，即指第四折所创造的悲凉意境。

3、马致远的生平创作

马致远，以字行，号东篱，今北京人。作杂剧 15 种，现存 7 种：《江州司马青衫泪》、《破幽梦孤雁汉宫秋》、《吕洞宾三醉岳阳楼》、《半夜雷轰荐福碑》、《马丹阳三度任风子》、《开坛阐教黄粱梦》（与花李郎等合撰）、《西华山陈抟高卧》。存残曲者 1 种：《刘阮误入桃花源》。其它存目。其散曲后人辑为《东篱乐府》。

4、马致远《汉宫秋》的思想内容和表现特色

历史剧《汉宫秋》，全名《破幽梦孤雁汉宫秋》，是马致远杂剧的代表作，也是元杂剧名作之一。

剧写汉元帝时昭君出塞事。《汉宫秋》在昭君故事的基础上，对史事进行大幅度的改造和虚构：背景改为胡强汉弱，奸臣毛延寿索贿不遂，丑化昭君画像，使她居于冷宫不得宠幸。事发后毛叛逃到匈奴，唆使可汗引兵来攻，索要昭君。在国家受到强敌威胁时，昭君挺身而出，行至汉匈交界的黑龙江投江自杀。

在马致远笔下，历史故事完全是为其情绪的抒写服务的，剧中表现的，是强烈的批判意识和浓郁的民族情绪。

5、马致远神仙道化剧的创作特色

马致远以写神仙道化剧著称。其神仙道化剧，以劝人出家归隐、寻找脱离红尘的世外仙境为主旨，具有比较浓厚的佛道虚无避世的思想倾向，故又可称为佛道隐士剧或度脱剧。值得注意的是，以马致远剧作为代表的元代神仙道化剧，剧中神仙，都不是不食人间烟火的神灵，而是人间的隐士。剧中宣扬的愤世、出世思想，具有现实批判精神。《黄粱梦》、《陈抟高卧》等，是马致远神仙道化剧的代表作。

6、马致远的《陈抟高卧》

《陈抟高卧》全名《西华山陈抟高卧》。陈抟是著名隐士，其高蹈远引、迹若浮萍的人生态度，在宋、元两代的读书人中颇有影响。此剧刻画了陈抟参破功名，弃绝仕途的心路历程。第三折叙陈抟拒绝宋太祖的征聘，道出仕途风波之险巇，盛赞林泉生活之自由。曲词浏亮自如，淋漓酣畅，声韵兼美。

7、纪君祥，一名天祥，今北京人。其《赵氏孤儿》，全名《赵氏孤儿冤报冤》，剧演春秋晋灵公时，赵盾与屠岸贾两个家族的矛盾，突出忠奸斗争的主题。

8、郑廷玉，今河南人。今存杂剧 5 种：《看钱奴》、《忍字记》、《金凤钗》、《后庭花》、《疏者下船》。其中《看钱奴》是著名的讽刺喜剧。

9、康进之，今山东人。《太和正音谱》称他“真词林之英杰”。以优秀的水浒戏《李逵负荆》而得名。

10、石君宝，今山西人，著有杂剧 10 种，今存 3 种：《秋胡戏妻》、《曲江池》、《紫云亭》。《秋胡戏妻》也是屡经改编久演不衰的名剧。

11、元代前期有成就的杂剧家和有影响的剧作：尚仲贤《柳毅传书》，李好古《张生煮海》，高文秀《双献功》。

◆ 模块三 元代后期杂剧作家

元代后期杂剧发展态势:

元统一全国后,随着南方经济的恢复和发展,南方经济和文化固有的优势逐渐显示出来。杂剧成为全国性的戏剧样式,并且其中心逐渐由北方转移到南方,杭州成为后期杂剧的中心。

后期杂剧虽出现一批名家名作,但与前期相比已呈衰落之势。就内容说,对现实问题的关注度下降,而反映家庭伦理、男女爱情的内容增多;艺术上则趋向词语的工丽和情节的曲折。作品的艺术感染力不如前期。郑光祖、宫天挺、乔吉、秦简夫是后期杂剧的代表作家。

(一) 郑光祖

1、郑光祖的生平创作

郑光祖,字德辉,今山西临汾人。是南方戏曲界最为活跃的人物,作有杂剧 18 种,长于写才子佳人的缠绵爱情,故“名闻天下,声彻闺阁”。现存杂剧 8 种:《倩女离魂》、《沔梅香》、《王粲登楼》、《周公摄政》、《三战吕布》、《智勇定齐》、《伊尹耕莘》、《老君堂》。《倩女离魂》是其代表作。

2、郑光祖《倩女离魂》的思想内涵和艺术特色

《倩女离魂》全名《迷青琐倩女离魂》,事出唐代陈玄祐传奇小说《离魂记》。此剧情节离奇,富于浪漫色彩。倩女灵魂和躯体分离的创意,具有深刻的启示意义:离开躯体的灵魂摆脱了现实的种种束缚,以纯真的性情大胆追求着自己的所爱,可以不理睬世俗的一切伦理观念;而留在现实中的躯体,却承受着种种痛苦的折磨,正反映了青年女子在现实礼教的禁锢和压抑下心灵的痛苦。这种分离,虽是理之所无,却是情之所有,故具有动人的感染力。

剧本的语言笔触细腻,文辞秀美婉转,善于融化前人的诗句入曲,熔铸成优美的意境,具有很高的艺术水平。

(二) 宫天挺

1、宫天挺的生平创作

宫天挺,字大用,今河南濮阳人,所作杂剧 6 种,今存《范张鸡黍》、《七里滩》。

2、宫天挺《范张鸡黍》的思想内容

《范张鸡黍》全名《死生交范张鸡黍》,故事据《后汉书·独行传》所载范式传敷演而成。范式、张劭、孔嵩、王韬四人同窗,分手时,范式与张劭约定两年后此日到张家拜访,张说一定杀鸡炊黍相待。两年后,范式如期前往,路遇王韬,原来王韬将孔嵩所上万言书冒为己作得了官,两人同到张家。吏部尚书第五伦奉命征范式为官,范不就,夜梦张劭以母、妻相托,范推测张劭已死,于是前往张家,赶上张劭下葬,灵车距墓地不远时突然停下,直待范式到来,亲挽灵车,才入墓穴。第五伦再次征聘范式,范式应聘为官,并推了孔嵩,王韬冒名事败露。剧本道德评判色彩鲜明,在歌颂人间友情的同时,抨击了仕途的黑暗。

(三) 乔吉

1、乔吉的生平创作

乔吉,字梦符,号笙鹤翁,又号惺惺道人,今山西人。自称“烟霞状元,江湖醉仙”。创作杂剧 11 种,今存 3 种:《扬州梦》写诗人杜牧;《金钱记》写才子韩翃,塑造了两个风月场中“情种”的形象;《两世姻缘》则描写青楼女子韩玉箫和书生韦皋的爱情故事。乔吉与关汉卿、马致远、白朴、郑光祖、王实甫称“元曲六大家”。

2、乔吉《两世姻缘》的情思内涵和艺术特色

《两世姻缘》又名《玉箫女》,全名《玉箫女两世姻缘》,本事出唐范摅《云溪友议》。剧写洛阳歌妓韩玉箫与书生韦皋相爱,时值朝廷桂榜招贤,韩母逼韦生赴考,二人忍痛分离。临别时,韦皋约三年必返,结果逾期未归,玉箫相思成疾,憔悴而死,临死前还自画真容。韦皋入京,状元及第,官授翰林编修,自请领兵平定吐蕃,镇守边疆 18 年。及至成功而返,得知玉箫已经病故,悲痛万分。班师回朝,路经荆襄,应邀赴荆襄节度使张延赏之宴,而转世再生的玉箫恰巧是张延赏的义女,两人相见,互相示爱,激怒了张延赏,几乎干戈相见。玉箫母赶来,出示玉箫真容,解除误会。最后由皇帝做媒,成就了韦皋与玉箫的两世姻缘。

本剧前两折悲剧,后两折喜剧,悲喜连缀,贯通一体,成为元杂剧中一个很特别的体式,明代汤显祖的传奇《牡丹亭》明显受其影响。该剧最动情处在第二折,其中写玉箫思念韦皋的曲词既优美又极有感染力。

(四) 秦简夫

1、秦简夫的剧作

秦简夫，大都人。有杂剧 5 种，今存 3 种：《赵礼让肥》、《东堂老》、《剪发待宾》。《东堂老》是秦简夫杂剧的代表作。

2、秦简夫《东堂老》的内容和特点

《东堂老》，又名《破家子弟》，全名《东堂老劝破家子弟》，写商人李实为人正直，人称“东堂老”，友人赵国器临终以不肖子扬州奴相托。扬州奴在父亲死后终日追欢逐乐，家产挥霍殆尽。后在东堂老的教育和帮助下悔过自新，重振家业。剧作既肯定商人们质朴务实、刻苦耐劳的态度和积极进取的精神，反映了在元代文化背景下对商人和商业的肯定，也表现了儒家伦理观念在商人职业道德中的体现。

《东堂老》不以情节、词采取胜，词语本色，但东堂老、扬州奴及引诱扬州奴的无赖们的形象，都刻画得细致而逼真。

第三部分 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

有人称《西厢记》与明传奇《牡丹亭》、清代小说《红楼梦》为中国文学史上三大爱情作品。明人王世贞认为：“北曲故当以《西厢》压卷。”

◆ 模块一 伟大的戏曲家关汉卿

关汉卿是中国戏曲史上最早最伟大的作家。钟嗣成《录鬼簿》列他为杂剧作家第一人，贾仲明作吊词说他是：“驱梨园领袖，总编修帅首，捏杂剧班头。”元明时人就推他与马致远、白仁甫、郑光祖为“元曲四大家”。关汉卿是元杂剧的奠基人和前期剧坛领袖。

（一）关汉卿的生平与创作

1、关汉卿的生平、性格

关汉卿，以字行，号己斋叟。主要活动在大都，是“玉京书会”的“才人”。

在散曲【南吕】《一枝花·不伏老》中宣称自己是“普天下郎君领袖，盖世界浪子班头。”以“风流浪子”自夸，成为叛逆传统价值系统的大胆宣言。

2、关汉卿的创作及其分类

关汉卿是元杂剧作家中创作最多的一个。一生写了六十多种杂剧，但准确的数字难以考订。多已失传，流传至今的有十几种。今人吴晓玲等编《关汉卿戏曲集》收其现存作品 18 种：《窦娥冤》、《救风尘》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《拜月亭》、《调风月》、《望江亭》、《金线池》、《谢天香》、《玉镜台》、《绯衣梦》、《单刀会》、《西蜀梦》、《哭存孝》、《陈母教子》、《裴度还带》、《五侯宴》、《单鞭夺槊》。

关汉卿的作品，就内容说可分三类：

- （1）公案剧：揭露社会政治黑暗，触及尖锐的社会矛盾，如《窦娥冤》《蝴蝶梦》《鲁斋郎》《绯衣梦》等。
- （2）妇女生活剧：描写妇女的生活和斗争，突出她们的坚强、勇敢和机智，带有喜剧色彩，如《救风尘》、《谢天香》、《拜月亭》、《调风月》、《望江亭》等。
- （3）历史剧：歌颂历史英雄人物，曲折地表达作者对现实的感受，其中有三国戏《单刀会》、《西蜀梦》，还有《哭存孝》、《陈母教子》等。

3、公案剧《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》的思想深刻性

关汉卿的公案戏深刻地反映了元代社会的种种弊端，如豪强横行、地痞无赖逞凶、官吏贪赃枉法和弱者的无告。《蝴蝶梦》里的“皇亲国戚”葛标打死王老汉，说“只当房檐上揭片瓦相似。”这就是元代的现实。《鲁斋郎》中“权豪势要”鲁斋郎看上了张珪的妻子要霸占，竟要张珪自己送上门去。反映出元代社会的黑暗现状。

4、妇女生活剧《救风尘》的思想

关汉卿长于刻画女性人物，现存 18 本杂剧中有 12 本是旦本。其妇女生活戏，《救风尘》可作突出代表。戏写歌妓宋引章原与秀才安秀实相恋，后改变主意嫁给富商周舍，没料到周舍把她骗到手后凶相毕露，宋引章只得向同是妓女的姐妹赵盼儿求救。赵盼儿施展手段凭借聪明智慧解救了宋引章，惩罚了恶棍周舍。戏曲塑造了妓

女赵盼儿光彩照人的形象。

5、历史剧《单刀会》艺术特点

《单刀会》是关汉卿历史剧的代表作。吴鲁肃设宴请蜀荆州守将关羽过江，企图挟制关羽交出荆州。关羽作为盖世英豪，毫不畏惧，单刀赴会。东吴诸人在关羽的英武和豪气面前，无能为力，关羽胜利归去。该剧颇具抒情诗剧的特点，风格沉雄壮烈，许多唱词写得大气包举，具有雄浑苍劲的意境。

6、关汉卿杂剧题材内容的特点

一是涉及多种多样的社会生活层面和人物，深刻揭示了社会的黑暗面；二是集中反映了社会中弱者的生活遭遇和生活理想，热情赞美他们的美好品格；三是在反映社会对弱者的压迫和命运对个人的压迫的同时，始终表现出弱者顽强的斗争精神。这三个特点，融会和发展了传统文人文学和市民文学中最富生气的成分，展现了中国古典文学的新面目。

（二）《窦娥冤》

1、《窦娥冤》的故事渊源及关汉卿的改作

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》。作品通过窦娥和黑暗社会现实的冲突，表现了封建社会妇女的悲剧命运和她们的反抗情绪。《窦娥冤》是元代社会现实的客观反映，其情节构成借用了汉代以来民间流传的“东海孝妇”的故事。

《窦娥冤》虽在“东海孝妇”故事的基础上演绎而成，但绝不相类：第一，“东海孝妇”故事的主旨在于说明于公断案的公平，《窦娥冤》则在于揭示窦娥感天动地的冤屈。第二，《窦娥冤》中表现的窦娥与整个黑暗社会的矛盾冲突，具有深刻的社会意义，而“东海孝妇”故事不具备。第三，窦娥这一鲜明生动而又具有深刻社会意义的艺术形象，与“东海孝妇”形象有本质区别。

2、《窦娥冤》的戏剧冲突及其悲剧性

《窦娥冤》的戏剧冲突十分尖锐激烈，其中展现的有窦娥与她的婆婆的冲突，有窦娥与无赖张驴儿的冲突，有窦娥与官府的冲突，一直发展到窦娥与整个黑暗社会的冲突。

窦娥父亲窦天章把女儿做童养媳抵债，读书人的贫困、高利贷的盘剥，是构成窦娥悲剧命运的社会因素。张驴儿父子所代表的“泼皮无赖”的横行无忌，也是社会黑暗的一个方面，是构成窦娥悲剧的一个因素。从张驴儿父子进入蔡家，戏剧冲突的发展形成了两条线索：一是张驴儿要霸占窦娥和窦娥维护自身尊严的矛盾，一是蔡婆的软弱默许和窦娥对她的讽刺批评之间的矛盾。张驴儿本想毒死蔡婆却勿戕其父，推进矛盾发展，导入了窦娥与官府的矛盾冲突。而官府的黑暗，则是造成窦娥悲剧的根本原因。

第三折是悲剧的高潮。窦娥临刑前发下三桩誓愿：血溅白练、六月飞雪、亢旱三年。由此戏剧冲突发生了质的变化：由窦娥与具体的官府和官吏的矛盾，质变为与整个黑暗社会和黑暗制度的矛盾。“三桩誓愿”表现了窦娥不屈的反抗精神。

《窦娥冤》对当时社会的揭露是广泛而深刻的。除了高利贷盘剥、恶霸横行、官府黑暗等元代社会突出的问题外，读书人的贫穷、封建道德观念的毒害等，也是造成窦娥悲剧的社会原因。

◆ 模块二 王实甫和《西厢记》

《西厢记》是我国古代爱情剧中成就最高、影响最大的作品之一。有的学者称它是元杂剧的压卷之作。

（一）王实甫的生平与创作

王实甫，今北京人，名信德。擅长写“儿女风情”一类的戏。其杂剧作品，《录鬼簿》著录有14种，现存有《西厢记》《丽堂春》《破窑记》三种，另有《芙蓉亭》、《贩茶船》残存各一折。《西厢记》是其代表作。

（二）从《莺莺传》到《西厢记》

1、从《莺莺传》到《西厢记》的故事演变

《西厢记》故事源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》（又名《会真记》）。《莺莺传》中莺莺是个悲剧人物，张生是个轻薄负情的书生。作者借张生之口说莺莺是“尤物”，称赞张生是“善补过者”。

崔莺莺的故事宋代流传广泛，秦观和毛滂曾写《调笑转踏》。后赵令畤写鼓子词【商调】《蝶恋花》，对莺莺寄予同情，谴责了张生的负情。南宋罗烨《醉翁谈录》载有“说话”名目《莺莺传》。周密《武林旧事》载有“官本杂剧段数”《莺莺六么》。

金章宗时期,出现董解元《西厢记诸宫调》,当时称作《弦索西厢记》或《西厢记搦弹词》。作品中张生有情有义、忠于爱情,和莺莺一起抗争,最后获得“美满团圆”的结局。这部作品是《西厢记》杂剧产生的直接基础。后人称它为“董西厢”,而称王实甫的作品为“王西厢”。

(三)《西厢记》的情节和戏剧冲突

1、王实甫《西厢记》的剧情和体制

《西厢记》打破元杂剧四折一楔子的体制,5本连演,用21折的篇幅,充分述写崔、张爱情故事。

第一本《张君瑞闹道场》,写崔、张爱情的开始。第二本《崔莺莺夜听琴》,写崔、张爱情的成熟及他们与崔夫人的第一次冲突。第三本《张君瑞害相思》,写崔、张和红娘三人之间的误会,进一步展现他们的性格,也是崔、张爱情的进一步发展。第四本《草桥店梦莺莺》,写莺莺到张生书房幽会,私下做了夫妻。老妇人发觉后拷问红娘,并被迫答应婚事。长亭送别后,张生进京赶考。第五本《张君瑞庆团圆》,写张生考中状元尚未归来时,郑恒欺骗老夫人,成亲当天张生回来,郑恒羞愧自尽,张生与莺莺花好月圆。

2、王实甫《西厢记》的戏剧冲突

《西厢记》的戏剧冲突有两条线索:一是以老夫人及郑恒为一方,以崔莺莺、张生、红娘为另一方的冲突;二是崔莺莺、张生、红娘之间的矛盾冲突。前者是主线,后者是辅线。两条线索互相制约,交错展开。

从根本意义上说,戏剧的矛盾冲突并不是以崔、张一方的绝对胜利而结束的,而是一种妥协的结果。崔、张最终结成夫妻,愿望得到了满足;老夫人“不招白衣女婿”的愿望也得到了满足,她要维护的相门体面也维护了。作者“愿天下有情的都成了眷属”的理想实现了,以门阀地位为基础的婚姻观念也没有遭到破坏。

第四部分 元代散曲

◆ 模块一 元散曲的创作情况和基本特点

1、散曲及其形制

散曲属于俗文学,在元代称为“今乐府”。隋树森所编《全元散曲》是迄今为止收录最为完备的元散曲总集。

2、元代散曲创作分前、后两期

(1)前期:元成宗皇庆、延祐以前,活动中心在大都,是散曲兴盛时期。

(2)后期:活动中心移至杭州一带。出现专攻散曲,或主要精力、主要成就在于散曲创作的作家,创作倾向趋于雅正典丽。

3、元代散曲创作的豪放、清丽两种主要风格

豪放派以马致远称首,清丽派则以张可久为魁。前期是以豪放为主流,但是清丽之作也有重要地位;到了后期,则以清丽为主,豪放为辅。后期即使以疏放豪宕著称的作家如贯云石等人,他们的作品也与前期豪放派不同,带有江南文学传统的妩媚色彩。

4、散曲的形制

散曲的形式有小令、套数(散曲)和带过曲。

小令又称“叶儿”,是散曲最简单的一种形式。单支的曲子都称小令。套数也称散套,是散曲中结构比较复杂、篇幅较为宏伟的一种形式。它用同一宫调的若干曲子,按照一定的规则组合在一起,形成一套有头有尾的套曲。带过曲介于小令和套数之间,一般由同一宫调的两个或三个小令连在一起,共同表达一个内容。

5、元代散曲的语言风格

与诗词相比,散曲具有鲜明的风格特征。以往的诗歌形式都讲究含蓄、蕴藉、委婉,讲究意境、韵味,讲究含不尽之意于言外,散曲则不同,它不需要蕴藉,也不需要庄重与典雅,它是用口语白话写成,直白地表露作者的内心感受或生活体验与追求。散曲的妙处在于一泻而下,一览无余,靠风趣、讽刺取胜。散曲生动活泼,通俗易懂,但又不乏文采,周德卿《中原音韵》概括其特点为“文而不文,俗而不俗”。文而不迂,俗非卑俗,不同于街巷俚歌。散曲语言一般符合正常语法,不大使用传统诗歌中的特有句法,但也常常熔铸诗(包括词)语入曲,通俗中又不乏辞采。

◆ 模块二 前期散曲作家作品

元代前期散曲作家的构成：

这一时期很少专工散曲或主要从事散曲创作的人，他们或以诗文为主兼写散曲，多为高官或文人雅士，如卢挚、姚燧等；或以创作杂剧为主而兼写散曲，如关汉卿等。前期散曲成就很高，其作品富有生命力，表现出弃绝传统观念的气度和热情活泼的精神面貌。主要代表是关汉卿、王和卿、马致远。

（一）关汉卿

1、关汉卿散曲的主要内容和艺术特点

其散曲豪爽而带老辣，富有热爱人生、热爱生活的激情，对世事具有深刻的洞察力，常表现出诙谐的个性。语言以质朴为主，但也活泼灵动，豪放风趣。写男女爱情的作品则尖新流丽。

关汉卿散曲的内容，有写男女爱情、自适情怀和自画像式地抒写自身感受的。写男女爱情的，多写离别与相思。写闲适情怀的作品，闲适中其实都深寓着激情，具有深刻的社会批判意义。其散曲的代表作，是他的自画像式自赞自嘲的作品【南吕】《一枝花·不伏老》。曲中以第一人称“我”直接出面，以通俗、诙谐、酣畅、滔滔若江河奔泻的语言，自我介绍、自我赞赏、自我调侃，从而塑造了一个特殊环境中的特殊人物。“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆响当当一粒铜豌豆……”

整套曲子都在夸赞“浪子风流”，这其中蕴涵着深刻的思想和文化意义。首先，它是市民化了的知识分子对于传统道德观念和道德评判标准的反叛；其次，它是以一种玩世不恭的形式，表示对黑暗统治的反抗。

（二）王和卿

1、王和卿，今河北人。现存小令 21 首，套数 2 套及部分残曲。

2、王和卿散曲的风格特征

王和卿“滑稽挑达”的性格在散曲作品中表现得很充分，也成为他作品的风格。【仙吕】《醉中天·咏大蝴蝶》突出地表现了这种风格，采用“滑稽”的方式发泄心中的愤懑，表现自己的玩世不恭。其作品【双调】《拨不断·大鱼》，是文人们放浪形骸、恣意任诞和无拘无束生活、精神的自况。

（三）马致远

1、马致远散曲作品有《东篱乐府》一卷，存小令 104 首，套数 17 套，在前期作家中是保存散曲作品最多的。马致远在散曲方面名声很大，被称为“曲状元”。

2、马致远散曲的主要内容和艺术特点

其散曲多写隐居生活，描写自然景物和游子漂泊，表现愤世和厌世的思想。但曲词老健、疏放、宏丽，成为曲中豪放派的代表。其【越调】《天净沙·秋思》被誉为“秋思之祖”，王国维称其为“元曲令曲之表率”。

其散曲中表现超然出世、与世无争、旷达恬退、及时行乐等主题，写自己隐居生活的作品最多。

◆ 模块三 后期散曲作家作品

代表作家：张养浩、贯云石、乔吉、张可久、睢景臣、刘时中，其中成就较高的是张养浩、乔吉和张可久。

（一）张养浩

1、张养浩，字希孟，号云庄，济南人。有散曲集《云庄休居自适小乐府》。不少作品带有政治批判色彩，显示出沉郁的风格，语言比较质朴豪放。

2、张养浩散曲的主要内容和艺术特点

对社会和官场的讽刺，更有着深于世故的锐利。同时，赞美田园生活的平静闲适，真挚亲切。如【中吕】《朝天子》。其散曲影响最大的是他的怀古之作，特别是【中吕】《山坡羊·潼关怀古》，将目光投向社会底层，揭示了一个带普遍性的历史规律：“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”一针见血地指出王朝与百姓利益的根本对立，使作品的思想价值升华到一个难能可贵的高度。这首小令以语言警策动人。

（二）乔吉

1、乔吉，元后期著名杂剧作家，也以散曲名世。其散曲风格清丽雅正，注重字句的锤炼与音乐的和美，内容多表现厌世情绪。乔吉与张可久并称，是元后期散曲的主要作家和清丽派的代表。散曲集有《惺惺道人乐府》、《乔梦符小令》，近人任讷辑为《梦符乐府》。

2、乔吉散曲的主要内容和艺术特点

乔吉散曲作品大抵围绕他四十年落拓漂泊的生涯，写男女风情、离愁别绪、诗宴酒会，歌咏山川形胜，抒发隐逸情怀，感叹人生短促、世事变迁。他以嘲讽与超脱的态度对待功名仕途，世情沧桑，表现出一个洒脱不羁的江湖才子的精神面貌。

乔吉谈散曲作法：“作乐府亦有法，凤头、猪肚、豹尾是也。大概起要美丽，中要浩荡，结要响亮。尤贵在首尾贯穿，意思清新。”

（三）张可久

1、张可久，字小山，或说字仲远，号小山。今浙江宁波人。专攻散曲，近人辑为《小山乐府》。是元人留存散曲最多的作家，与乔吉并称元散曲两大家。

2、张可久散曲的主要内容和艺术特点

其散曲内容比较宽泛：①一些吊古伤今之作，表现了对现实的不满和作为一个文人无可奈何的心境。②反映现实的作品对某些生活现象加以讽刺。③咏物写景、闲适游冶之作较多，清丽可喜。

张可久散曲注重形式格律，喜欢雕琢字句，追求诗词般的典雅，少用俚言俗语，有不少作品又回归到词的风格韵味，这代表了元后期散曲由俗返雅的趋势。

（四）其他散曲作家

1、杜仁杰，济南人。才学宏博，气锐笔健，尤以滑稽善谑著称。今人孔繁信有《重辑杜善夫集》。

2、吕挚，今河南人。文与姚燧齐名，诗与刘因齐名，曲称大家，词为名家。今人李修生辑有《卢疏斋集辑存》。

3、睢景臣，扬州人。作有杂剧《屈原投江》、《牡丹记》、《千里投人》三种，皆不传。今存【般涉调】《哨遍·高祖还乡》是其代表作，构思巧妙，语言幽默辛辣，揭露大胆，尽情地嘲弄了上自帝王下至趋炎附势者。

第五部分 宋元南戏和话本

由宋元民间“说话”衍生出来的话本小说和讲史话本，是中国白话短篇小说和长篇通俗演义的滥觞。

◆ 模块一 南戏和“四大传奇”

1、南戏

南戏，也称戏文，是南曲戏文的简称。所谓南曲，是与北曲杂剧相对而言的。南戏早期的中心在浙江温州一带，被称作温州杂剧。温州唐代为永嘉郡，故又称永嘉杂剧。

2、南戏产生的年代

明代祝允明《猥谈》说：“南戏出于宣和之后，南渡之际。”徐渭《南词叙录》中说：“南戏始于宋光宗朝。”两说相去约七十年。南宋末年，南戏大盛。元末，北杂剧衰落，南戏吸收北杂剧优点，重新振兴。

3、南戏与杂剧在体制上的区别

第一，杂剧的基本体制是四折一楔子，篇幅较紧凑，情节较集中。南戏则没有固定出数，长短自由。

第二，杂剧一般由一人独唱，一唱到底。南戏则上场角色都可以唱，还可以对唱、合唱。

第三，杂剧每折限用一个宫调，一韵到底。南戏一出之中可以用不同宫调，可以换韵。

第四，南戏有开场，在正戏之前先由副末报告剧情和创作意图，开场一般用两阙词。杂剧没有开场。

第五，杂剧角色为旦、末、净、杂，南戏角色分生、旦、外、贴、丑、净、末。

第六，音乐上的差异。①基础不同。杂剧在诸宫调的基础上形成，南戏则是在东南沿海一带的民歌基础上形成的，另外吸收了宋代以来流行的词体歌曲。②南曲与北曲风格的差异。

总的来说，南戏比杂剧在体制上自由，在曲调配合、剧本结构、歌唱等方面，都没有杂剧那么多的限制，使得它更便于展开情节、塑造人物。

4、《永乐大典》戏文三种

现存早期的南戏剧本有所谓《永乐大典戏文三种》的《张协状元》、《宦门子弟错立身》和《小孙屠》。前

两种都是宋代的作品，只有《小孙屠》是元代作品。

5、四大传奇及各自的剧情、艺术特点

南戏最著名的作品是高明的《琵琶记》，还有经过明人修改过的《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》，人称“荆、刘、拜、杀”四大南戏，又称四大传奇。

《荆钗记》全名《王状元荆钗记》或《王十朋荆钗记》。《荆钗记》“以情节关目胜”，情节结构精巧，戏剧性强，戏剧冲突层层展开，很适合舞台演出。其曲文也达到了较高水平。

《白兔记》全名《刘知远白兔记》或《刘知远还乡白兔记》。原作不存，近存本以明成化本《新编刘知远还乡白兔记》为最早。《白兔记》富有民间文学的特色，文字上质朴通俗。“词极古质，味亦恬然，古色可挹。”

《拜月亭记》全名《王瑞兰闺怨拜月亭》，简名或作《幽闺记》，相传为元人施惠所作。剧本运用误会巧合的手法，使得关目奇巧而颇见匠心，剧情发展出人意料又在情理之中，加之曲文本色自然，贴合人物身份和性格，有较强的感染力，历来评价较高。

《杀狗记》全名《杨德贤妇杀狗劝夫记》。曲文俚俗，明白如话，但艺术上显得比较粗率。

6、其他较有影响的作品

无名氏《破窑记》、《金印记》、《赵氏孤儿记》、《牧羊记》、《东窗记》等。其中《破窑记》成就较高。

◆ 模块二 高明和《琵琶记》

1、高明的生平

南戏最重要的代表作家是高明，其剧作《琵琶记》在艺术上取得的成就，为明清传奇树立了楷模，过去称《琵琶记》是“南戏之祖”。高明，字则诚，号菜根道人，后世称他东嘉先生。今浙江人。有《闵子骞单衣记》。

2、《琵琶记》的主旨和剧情

《琵琶记》是高明根据长期流传于民间的南戏《赵贞女》改编的。

高明的《琵琶记》把蔡伯喈塑造成了一个“全忠全孝”的人物形象，戏的题目是：“有贞有烈赵贞女，全忠全孝蔡伯喈”。从浅层意义上说，他要为蔡伯喈洗雪冤屈，从深层意义上说，他是要宣扬忠孝伦理观念。

真实地反映了元末黑暗的现实：天灾人祸，民不聊生，人民生活的极端痛苦，达官贵人如牛丞相的不关心民生疾苦，专横跋扈，官吏的贪污等等，具有深刻的认识意义和批判精神。

3、《琵琶记》的人物形象塑造

高明写作《琵琶记》的意图，就是在开场时宣称的“不关教化体，纵好也枉然”，通过这本戏来宗法伦理道德。为了把蔡伯喈塑造成“全忠全孝”的形象，高明在戏中设计了“三不从”（辞试父不从，辞婚师不从，辞官君不从）、“三被强”（强试，强官，强婚）的关目：蔡伯喈的一切作为都是身不由己，是遵从父、师、君之命。这样，他的不归而造成的一切悲剧，他事实上的背亲弃妇，都没有了责任：“只为三不从，做成灾祸天来大。”

4、《琵琶记》的艺术成就

（1）主要体现在赵五娘这一人物形象的塑造上。

她在饥荒岁月尽心尽力奉养公婆，苦苦维持生计。在作者，只是要塑造一个符合妇道标准的女子形象，但由于作者真实地描写了她面对苦难时的顽强不屈和自我牺牲精神，使得这一形象富有很强的艺术感染力。读者通过吃糠、尝药、剪发、筑坟、描容等情节，看到的是一个具有忍辱负重、吃苦耐劳、不怕艰苦、自我牺牲等优秀品格的女性形象，而这正是中国妇女传统美德的体现。

（2）结构上的“苦乐相错”。

如蔡伯喈相府成亲与赵五娘家中吃糠，蔡伯喈相府赏月与赵五娘家乡葬亲，两两对照，具有很强的感情震撼力量，收到了很好的艺术效果。

（3）曲辞颇富表现力。

如第二十七出“中秋赏月”，叙蔡伯喈状元及第，被强入赘相府，与新人牛氏中秋赏月。伯喈对月伤怀，心念父母发妻，有苦难言。牛氏则自庆新得佳婿，欢愉之情溢于言表。清人李渔对此出最为激赏，赞曰：“同一月也，出于牛氏之口者，言言欢悦；出于伯喈之口者，字字凄凉。”

◆ 模块三 宋元话本

1、话本

话本，是古代“说话人”说话的底本。说话是古代民间艺人讲说故事的专称，相当于后来的说书。说话起于唐代，兴盛于宋，元代继续流行。最初的话本只是说话人师徒相传的“说话”的书面记录，不是供人阅读的。后来经过文人的加工整理，刊刻印行，成为可供阅读的小说。

2、宋代“说话”四家

即“小说”、“说铁骑”、“说经”、“讲史书”。现在见到的宋元话本，基本是“小说”和“讲史”两家。

3、“讲史”和“小说”的区别

讲史家的一般称为“平话”，小说家的话本则多称作“小说”。两者的区别，鲁迅说是“讲史之体，在历叙史实而杂以虚辞。小说之体，在说一故事而立有结局”。

（一）话本小说

1、宋元话本小说的分类和保存

今存宋元话本小说，多见于明人编辑刊行的《清平山堂话本》、《古今小说》、《熊龙峰刊行小说四种》、《醒世恒言》、《警世通言》等白话小说集。

宋元话本小说按其内容可分四类：

一是烟粉类，即烟花粉黛，讲男女爱情，所谓“春浓花艳佳人胆”。

二是灵怪类，讲神仙妖术和异物显灵作怪。

三是传奇类，讲人世间的奇人奇事，以及种种悲欢离合的轶事奇闻。

四是公案类，讲各种断案故事，或言强梁恶霸杀人越货，惊动官府，或说侠盗怪杰不平拔刀，为民除害，所谓“月黑风寒壮士心”。

题材内容具有浓郁的世俗生活气息，取材时多把处于社会下层的市井细民及其日常生活作为主要内容，反映他们的悲欢离合，对富贵的渴望，对人情世态的玩味，以及对灵怪、公案的广泛兴趣。

2、宋元话本小说的一般艺术特征

首先，话本小说的体制形式是结合市民听众的需要而创造出来的，其结构一般由题目、篇首、入话、头回、正话和篇尾六个部分组成。篇首或篇尾多采用诗词，起到点名大意、烘托气氛，或概括主旨、总结全篇的作用。入话起由开场诗词导入本事的作用。有的在入话之后插入一段与正话相同或相反的故事，称为“得胜回头”或“笑耍头回”，然后过渡到主要故事。

其次，话本小说的叙述方式符合一般大众的欣赏习惯，即连贯叙述，故事性强，情节曲折生动，带有悬念和巧合，所谓“无巧不成书”。因为话本小说最初是讲给人听的，故每说一段，必须善于掌握故事的相对完整性，必须揣摩听众心理故作惊人之笔或善于卖关子，有意制造悬念和巧合。

再次，使用大众能够理解的白话进行演说，以生活化的语言代替书面语言，这是小说文体上的重大变革。

3、元代话本小说《宋四公大闹禁魂张》的内容和特点

小说塑造了宋四公、赵正、侯兴、王秀几个侠盗形象，他们劫富济贫，专和官府作对，为穷人伸张正义。故事情节曲折离奇，语言简练而形象，且富于夸张和幽默。如介绍财主、守财奴张元外一段。

（二）讲史话本

1、元代讲史话本的存留情况

元代讲史平话现存8种：《三分事略》、《三国志平话》、《武王伐纣书》、《乐毅图齐七国春秋后集》、《秦并六国平话》、《前汉书平话续集》、《宣和遗事》、《薛仁贵征辽事略》。其中《三分事略》和《三国志平话》属同书异名，实为7种。

《三国志平话》、《武王伐纣书》、《乐毅图齐七国春秋后集》、《秦并六国平话》、《前汉书平话续集》，今人合称《全相平话五种》。

2、讲史话本的一般艺术特点

平话大多根据各种正史、野史和民间传说改编而成，浅显的文言和白话并用，其间穿插诗词，把庞大复杂的历史事件编成情节连贯的长篇故事。关目曲折生动，文词却比较质朴，只交代大概情节，不做过细的描写，具有提纲性质。这便于说话人登台献艺时，根据各自的演说才能去发挥或增减。

3、讲史话本的依傍史实与艺术虚构

《三分事略》和《三国志平话》演述魏、蜀、吴三国故事，具有鲜明的拥刘反曹倾向。书中故事虽有一定历史依据，但更多的故事情节显示出传奇色彩，有些情节荒诞无稽。《武王伐纣书》的故事框架多依傍正史，但增加了不少荒诞的情节，进行了光怪陆离的描绘，有的描写质朴中蕴风趣，荒诞中有情理。如斩妲己一段。

《乐毅图齐七国春秋后集》中神怪色彩浓厚。《秦并六国平话》中间穿插荆轲刺秦王、高渐离击筑、焚书坑儒等故事。《前汉书平话续集》写刘邦统一天下后，吕后杀韩信等事。这两种平话较接近史实，文字也质朴。

《薛仁贵征辽事略》故事依傍史实，又有艺术虚构，情节曲折生动。《宣和遗事》讲述北宋末南宋初的一段史事，其中所述梁山泊事，对后来长篇小说《水浒传》有重大影响。

第六部分 元代诗文

元代诗文发展三期：

前期：忽必烈去世，元成宗即位以前；中期：成宗元贞年到元顺帝即位以前；后期：元顺帝时期。

◆ 模块一 元代前期诗文

1、元代前期诗文发展的三个阶段及各阶段的代表作家

(1) 蒙古灭金统一北方以前：以耶律楚材为代表，及著名道士丘处机。

(2) 蒙古灭金统一北方至统一全国以前：最突出的代表是郝经和刘秉忠，其次是王恽。以及杨奂、李俊民。

(3) 统一全国之后，以元军攻下南宋都城临安为分界：北方诗人成就最高的是刘因，以及姚燧、卢挚。

全国统一后，南北文风交汇融合，最突出的代表是赵孟頫、张伯淳、吴澄等。另有戴表元、赵文、刘将孙、仇远。

2、耶律楚材的生平

耶律楚材，字晋卿，号湛然居士。今存《湛然居士文集》。

3、耶律楚材的诗歌思想及其诗歌创作特点

其文学思想承金而来，宗苏而不抑黄；尚平易、古雅，又尚清新雄奇，追求潇洒飘逸、波澜壮阔之气势。

其作品有超拔、雄豪、绚烂、温纯多种风格。其诗为人称道者较多，如《过阴山和人韵》雄奇瑰丽。其生活于西域写的诗，自然流畅而风骨道上，“温雅平淡，文以润金石。”

4、郝经，今山西人。有《陵川集》。

5、郝经的文学观念及其诗歌创作特点

其诗苍浑奇崛，气骨特高。诗歌成就主要在律诗和歌行，歌行有李贺之凄绝与盛唐边塞诗之气势，律诗多写于后期使宋羁留期间，着意学杜甫。写于被羁留真州时的《甲子秋怀》可以代表他后期诗的风格。

郝经散文成就也很高，其佳作在亭台记与碑志传状两类。

6、刘因，今河北人。今存《静修集》。被作为元代最具代表性的诗人之一。其《观梅有感》、《渡白沟》、《登镇州隆兴寺阁》等，都是历代选本常选的作品。

7、刘因诗、词的艺术特点

其诗“闲婉冲淡，清壮顿挫，理融而旨远，备作者之体。”

其词况周颐评为“寓骚雅于冲夷，足秣郁于平淡，读之如饮醇醪，如鉴古锦。”作品淡而有味。

8、戴表元，号剡源先生，又自号质野翁、充安老人。今存《剡源集》。重要诗论家，是宗唐诗风的有力倡导者。

9、戴表元的诗歌主张及其诗歌创作特点

总观其诗文，诗宗唐而文沿宋。文以题画短文为优，涉笔成趣，得苏轼小品之妙；为人所作文集序，多能以浅易之言，发深幽之旨，既形象生动，又启发人意；记也颇有妙笔。其诗富有唐诗风味，其中优秀之作，具有唐诗意境，陶诗之味。

10、赵孟頫，今浙江人。有《松雪斋集》。

11、赵孟頫对元代诗风转变的意义

其诗在元称大家，为“元诗四大家”之先导，胡应麟说他“首创元音”。

他在元诗前中期之交，是影响诗风转变的关键人物。他以故宋宗氏子孙仕元，内心的隐痛、屈辱、悔恨等都借诗以倾诉表白。其《罪山》诗诉说着无限的悔恨。他诗歌中优秀之作较多，如《岳鄂王墓》、《和姚子敬秋怀五首》、《溪上》、《钱塘怀古》。《钱塘怀古》表现一位故宋宗室的离黍麦秀之感。

◆ 模块二 元代中期诗文

1、“元诗四大家”

指虞集、杨载、范梈、揭傒斯。元诗四大家的出现为元代诗文进入繁盛期的标志。人们称“四大家”等代表的文风为盛世文风。

2、元代中期诗文发展的两个阶段

元中期分为两个阶段：文风的交融转变期和盛世文风的形成期。

3、元代中期的文风和文学追求

要求平中寓奇，奇在平中。这种文风追求下形成的元诗风貌，是形象的而非理致的，抒情的又是以理制情的。它追求广泽漫流、平波微澜，但具有浩瀚无际的阔大气象，于平易和缓中寓深醇，自有一种隐然动人的力量。

4、元代中期诗文创作繁荣概况

元中期诗文的发展，关注两点：其一，这一时期是文风转变和“四大家”盛世文风形成时期。元诗四大家在此时形成。其二，在南方，这一时期诗文发展呈两大中心：江西和婺州。当时诗以“四大家”为代表，文章以“儒林四杰”（虞集、揭傒斯、黄溍、柳贯）并称。两大中心形成东西竞胜的局面。

元中期的诗文作家，最具有代表性的有姚遂、虞集、揭傒斯、黄溍等。

5、姚燧，今河南人。有《牧庵集》。

其文章“闳肆该洽，豪而不宕，刚而不厉，春容盛大，有西汉风。”散文作品如《序江汉先生事实》、《别丁编修》、《序牡丹》、《康瓠亭记》、《赫羲亭记》。其题跋小品简洁明畅又妙趣流泻，颇得宋人小品之意趣。其传记文写人形神具妙，写景几可比美唐宋名家。其诗表现出温厚的风格和对世事民生的关怀，也有喜人之作。

6、虞集，世称邵庵先生，今江西人。诗文集《道园学古录》，又一本为《道园类稿》。为“元诗四大家”之首。

7、虞集的诗论及其诗歌创作特点

虞集论文主张“理以命气”，论诗追求“至清至和”，要“原乎性情之正，极乎神明之妙，儒雅与风流统一。”

虞集各体诗都有佳作。五言古诗学汉魏晋，在汉魏诗的古朴中融入了儒雅。七言古诗主要受唐诗影响，总体说儒雅风流，风格以清朗、疏放、飘逸、清扬为主，时露奇气。也有清丽可爱之作。

8、虞集的文论与文风

论文追求平易正大，其文风体现了这种追求。各体文章中序、记、题跋、碑铭传状写得较好。如《余氏极高明楼记》，将写景、议论、叙事融而为一，境界、文字由峭拔而纡余而平易。语言淡淡，自然有味。

9、揭傒斯，今江西人。有《揭文安公全集》。“元诗四大家”之一，又是文章名家，名列“儒林四杰”。

揭傒斯长于五言诗，有“五字长城”之誉。

10、揭傒斯诗歌的思想内容和艺术特点

是“元诗四大家”中最具锋芒的一位。他对现实批判之尖锐，对社会弊端揭露之大胆，仁民爱物的情怀和作为士君子的担当精神，在中国历代诗人中是一流的。揭傒斯论咏物写景诗当“如水中月，如镜中花，谓之真不可，谓之非真亦不可”，诗如《重饯李九时毅赋得南楼月》、《过南康夜泊闻庐山钟声》、《出三洪峡》、《梦武昌》等。也擅写民歌风味的竹枝词。

12、黄溍，今浙江人。有《金华黄先生文集》。为一代名儒与著名诗文作家，时人傅亨称其“擅一代之文章，为诸儒之规范”。

13、黄溍的文论及其散文创作特点

为文追求平中见奇，能寓雄肆于醇雅。文章长于议论，如《上宪使书》、《敏学斋记》、《闲止斋记》、《送杨知州序》。其记叙、写景散文多让人击节称赏。

◆ 模块三 元代后期诗文

1、元代后期诗文创作概况

首先，以杨维桢为代表的铁崖体或铁崖派影响一时。

其词，以顾瑛为主人的玉山草堂唱和，与之同时的“吴中四杰”创作，成为元代最引人注目的文学活动。

其三，元中期两个诗文中心的走向。后期诗文也是两大中心：婺州和吴中，婺州文人积极投身于政治，吴中文人则希望独立于政治之外，做自由的诗人。两大中心之外，还有睦州诗派、浙东诗派等。

元后期最具代表性的诗文作家，有杨维桢、萨都刺等。

2、铁崖体

元代诗人杨维桢主张艺术创作个性化。他力图打破元代中期缺乏生气、面目雷同的诗风，追求构思的超乎寻常和意象的奇特不凡，从而形成“铁崖体”。最能体现“铁崖体”特色的，是他的乐府诗。这些诗多半是咏史、拟古之作，题材内容并不很新鲜，但在艺术风格上却使人耳目一新。他融会了汉魏乐府以及李白、杜甫、李贺等人的长处，以气势雄健的奇思幻想突破了元代中期诗歌甜熟平稳的畦径，给人以石破天惊的感觉。

3、杨维桢的生平

杨维桢，字廉夫，号铁崖，又号铁笛道人，晚号东维子，今浙江绍兴人。有《铁崖古乐府》、《东维子集》、《铁崖腹稿》。

4、杨维桢诗歌的特点

其论诗排斥律诗而倡导古乐府，认为“诗至律，诗家之一厄也。”其诗上法汉魏，出入杜甫及李白、李贺间，当时与李孝光、张羽、倪瓒、顾瑛为诗文友，又好汲引人物，影响一时风气，故能变元末一时文风，开有明一代文风。《鸿门会》一诗表现出他学李贺“贵袭势不袭其词”的主张和他古乐府绚丽诡幻的瑰奇风格。其竹枝词真淳清新，平易自然，有鲜明的民歌风调。

5、萨都刺的生平、诗歌的特点

萨都刺，字天锡，号直斋。有《雁门集》。是元代成就最高之少数民族诗人，而且是最具代表性的诗人之一。在元诗中，以宫词得名，风格以秾艳著称。其丽情乐府更为可爱。萨都刺并不一味艳，是敢于直面现实的诗人，其《鬻女谣》、《黄河即事》等大胆揭露对社会问题，表现诗人对苦难中百姓的深悯和对丧失人性的官员们深愤。

第三编 明代文学

明代文学概述：

明代二百七十多年的文学大体可分为三个阶段：

第一个阶段，从朱元璋称帝到明宪宗成化年间。这一时期文学发展呈现滑坡态势，与中央集权条件下的思想统治的加强有关。从元末明初的《三国演义》、《水浒传》、宋濂、刘基、高启等人之后，文坛黯淡。诗歌领域流行以三杨为代表的“台阁体”，戏剧领域是朱有燬等人充满教化色彩和喜剧气氛的小品。

第二个阶段，弘治到隆庆年间，是明代文学的转折时期。城市和商业经济迅速发展，通俗文学广泛流传。诗文领域，前后七子高扬复古的大旗，唐寅、祝允明、文徵明等吴中才子活跃于江南，唐宋派提倡唐宋古文，标志着明中期诗文创作的新气象。戏剧方面有康海、王九思、李开先等。小说界兴起了编著章回体通俗小说的热潮。

第三个阶段，万历时期到明代灭亡，明代文学全面繁盛的时期。李贽、徐渭、汤显祖等具有叛逆精神和“异端”色彩，李贽有“童心说”，徐渭的《四声猿》和汤显祖的《牡丹亭》则分别代表着明代杂剧和传奇创作的最高成就。诗文领域有“公安三袁”为代表的公安派，钟惺和谭元春为代表的竟陵派，另外开创了小品文的繁荣局面。小说领域，刊行《西游记》和《金瓶梅》两大奇书。形成神魔小说和世情小说的创作热潮。冯梦龙的“三言”和凌濛初的“二拍”代表了我国白话短篇小说的最高峰。

就文体类型而言，明代文学最具时代特色的文学样式是长篇章回小说、短篇白话小说和传奇戏。被称为“明代四大奇书”的《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》标志着明代长篇小说所取得的最高成就。

《金瓶梅》是我国历史上第一部由文人创作的作品。明代的拟话本是宋元话本的进一步发展，“三言”、“二拍”

是明代拟话本最杰出的作品,反映的主要是明代市民社会的人情世态,商人和恋情的题材最为突出。传奇有李开先的《宝剑记》、梁辰鱼的《浣纱记》、署名王世贞的《鸣凤记》这“三大传奇”。另有汤显祖的“临川四梦”,尤其是《牡丹亭》为明代传奇发展的最高峰。还有“临川派”作家群、“吴江派”作家群等。

明代诗文出现众多“主张型”文学流派,如前后七子、唐宋派、公安派、竟陵派、明末的党社等。晚明小品文在散文发展上占有重要地位。

明代散曲为文人创作,民歌乃民间作品。时代特色鲜明,冯梦龙收集整理了《桂枝儿》和《山歌》。

第一部分 《三国演义》和《水浒传》

《三国演义》和《水浒传》是元末明初出现的最优秀的长篇小说,它们分别代表着古代长篇小说中“历史演义”和“英雄传奇”两大流派的最高成就,也代表着明代长篇小说发展的第一个高潮。

“历史演义”小说:历史演义是用通俗的语言,将王朝兴废,朝代更替等为基干的历史题材组织、敷演成完整的故事,并以此表明一定的政治思想观念和美学理想的小说。《三国演义》是我国历史演义小说的开山之作。

“英雄传奇”小说:是中国章回体小说中的一个分类,主要以描绘英雄人物的战斗事迹为特征,绝大多数有一定的历史背景,但并不似历史演义那样拘泥于讲述历史过程,而是将重点放在人物的塑造上。如《水浒传》。

◆ 模块一 《三国演义》

《三国演义》是我国长篇章回小说的开山之作,也是我国古代成就最高的长篇历史小说。

(一)《三国演义》的成书、作者和版本

1、《三国演义》的素材来源和成书过程。

创作素材来源于三个系统:正史、讲史和戏剧。

唐宋时期,三国故事已在民间广泛流传。金元时期,出现了不少“三国戏”,如《三战吕布》、《单刀会》等。元至治年间刊刻的《全相三国志平话》已具备后来《三国演义》的基本轮廓。罗贯中以当时流传的平话和戏剧为基础,削落其荒诞无稽的成分,补充许多正史资料,增加篇幅,润色文字,完成巨著《三国志通俗演义》。

2、罗贯中的生平创作

罗贯中,元末明初人。是中国历史上最早献身于通俗小说创作的作家。现存《赵太祖龙虎风云会》。

3、《三国演义》的主要版本

明代前期,《三国志通俗演义》以抄本形式流传,现存最早刊本刻于嘉靖年间。清康熙年间,毛纶、毛宗岗父子仿效金圣叹批点《水浒传》的做法,对回目和正文都作了较大修改,加上自己的评论,名之曰“第一才子书”,使之在艺术上有较大提高。“毛本”成为后来最流行的版本。

(二)《三国演义》的内容和思想倾向

1、《三国志演义》基本依据史书记载的历史事实加以文学性的演义,描述了东汉末年到三国归晋百余年的历史,艺术地再现了这一时期政治、军事、外交斗争,表现了“明君贤相”的社会理想、儒家的伦理道德观念,强调了人才的作用,并且表现出浓厚的历史沧桑之感。

2、《三国演义》继承宋代以来以蜀汉为正统的看法,表现出强烈的“尊刘贬曹”的倾向。

3、《三国演义》强调了“义”的道德价值,始终以“义”作为描写和衡量人物的重要标准。小说从刘、关、张桃园三结义写起,三人名为君臣,实为兄弟。关羽更是“义气”的化身。这种“义”在本质上强调的是人与人之间的以德报怨、互相帮助,与民间流行的道德观念息息相通。

4、《三国演义》相当全面地展示出汉晋之间政治、军事斗争的广阔性和复杂性,保持了历史现象的具体生动的特性,一度被视为“绝好的历史教科书”。同时还展示出政治、军事斗争中复杂人性的种种表现,传播着人们在斗争中积累起来的智谋和权术。

(三)《三国演义》的艺术成就

1、《三国演义》的文学成就

(1) 据史演义, “七分实事, 三分虚构”。

《三国演义》以《三国志》及裴松之注为依据, 据史演义的写法在一定程度上限制了想象力的发挥。同时, 它又以民间传说为依据, 进行合理的艺术加工和想象虚构。

(2) 错综复杂的艺术结构, 表现出高度成熟的叙事技巧。

《三国演义》以 120 回、75 万字的篇幅讲述百余年的历史, 以蜀汉为中心, 抓住三国矛盾斗争的主线, 井然有序地展开故事情节, 既曲折变化, 又前后贯串, 宾主照应, 脉络分明, 形成了一个完整的艺术结构。

(3) 长于战争描写。

全书共写到四十多次战役, 上百个战斗场景, 写得各有声色, 绝少雷同。许多大的战争, 都能把战事的起因、力量对比、彼此的方略及内部争执, 把战争的过程及其变化、胜负的决定及其缘由、有关人物在战争中的作用等环节叙述得具体生动。如赤壁之战。

(4) 善于在情节的展开中表现人物的性格特征。

小说塑造的许多人物都给人以深刻的印象, 如刘备的宽厚仁爱、曹操的雄豪奸诈、关羽的勇武忠义、张飞的勇猛暴烈、诸葛亮的谋略超人、周瑜的器量狭窄等等, 都极富有艺术的生命力。这些人物鲜明地体现了传统的道德观念, 性格特征突出, 在一定程度上也表现出类型化的特点。

①小说善于运用层层皴染的手法。在反复出现的不同事件中强化人物性格的主要特征。比如写曹操的残忍, 接连写他梦中杀人、杀吕伯奢全家、啥自认出门救火的数百人。

②还善于运用传奇色彩极浓的故事和生动的细节塑造人物, 如张飞在长坂坡大喝三声, 百万曹军“人如退潮, 马似山崩”, 这不符合生活真实, 却将张飞的威猛气势表现得生动传神。

③善于运用对比烘托手法塑造人物。如写诸葛亮出山, 先借徐庶等人之口虚写他的非凡才能, 继而刘、关、张两次拜访不遇, 诸葛亮尚未出场, 已用烘云托月之法, 把他的精神气质和人格追求生动地传达出来。第三次拜访时, 又用对比手法表现了刘备的宽厚、张飞的莽撞和关羽的沉着。

④缺点: 如人物性格突出但缺少发展变化, 为突出人物的主要特点而夸张至失真的地步, 鲁迅先生即批评它“欲显刘备之长厚而似伪, 状诸葛之多智而近妖”。

(5) 语言“文不甚深, 言不甚俗”。

语言简洁明快, 以粗笔勾勒而不以细部描画见长, 雅俗共赏, 形成了一种适用于历史演义小说的独特的语言风格。小说写人物对话能够切中人物的独特个性, 如张飞往往快人快语, 嫉恶如仇; 关羽则往往心高气盛, 目中无人; 孔明则从容不迫, 应答自如。

2、《三国演义》的影响

开创了一种新型的小说体裁, 影响深远。直接影响到后来大量历史小说的写作。如余邵阳的《列国志传》、逐圣邻的《大唐秦王词话》、齐东野人的《隋炀帝艳史》、袁于令的《隋史遗文》等。

◆ 模块二 《水浒传》

(一) 《水浒传》的成书、作者和版本

1、《水浒传》的素材来源和成书过程

《水浒传》是一部世代累积型的长篇章回小说。

关于北宋末年宋江起义, 正史有零星的记载。宋末元初, 龚开的《宋江三十六人赞》完整地记录了 36 人的姓名和绰号。南宋罗烨《醉翁谈录》所记的说话名目应是一些相对独立的水浒故事。元人的《新刊大宋宣和遗事》有涉及水浒故事的内容, 与后来小说的框架基本吻合。元代出现大批水浒戏, 这些戏中水浒英雄由 36 人发展到 72 人, 又发展到 108 人, 有梁山泊起义地的描写。已经具有较完整的水浒故事。

2、《水浒传》的作者问题

明代嘉靖年间高儒的《百川书志》最早著录此书, 说是“施耐庵的本, 罗贯中编次”。施耐庵是元末明初人。

3、《水浒传》的两个版本系统及其主要版本

《水浒传》的版本比较复杂, 可以分为繁本和简本两个系统。繁本描绘生动, 文学性强, 现知最早的版本, 是高儒《百川书志》所著录的《忠义水浒传》100 卷。现存较完整的早期百回本是万历己丑天都外臣(即汪道昆)序本, 和万历三十八年容与堂刊《李卓吾先生批评忠义水浒传》。

明末金圣叹将繁本中的120回“腰斩”，砍去梁山聚义之后的部分，以卢俊义之梦结束，又把第一回改为楔子，成为70回本，附有精彩的评语，成为后来最通行的版本。

（二）《水浒传》的内容和思想倾向

1、《水浒传》的内容

《水浒传》全书的故事情节大体可以分为三大部分：

- （1）第一部分：1-70回。写108名梁山好汉被逼上梁山的经过，可以视为梁山好汉的个人英雄传奇故事。
- （2）第二部分：72-82回。写梁山义军同官府对抗作战，后来又合伙受招安，可视为梁山好汉的集体传奇故事。
- （3）第三部分：83回-小说结束。写梁山义军受招安之后奉命征辽、征方腊，直至最后失败的经过，是梁山起义的最终悲剧结局。

2、《水浒传》的思想倾向

- （1）《水浒传》揭露了当时社会的黑暗，突出了“官逼民反”的主题。

小说第一个正式登场的人物是高高矮，以此人开篇显现了“乱自上作”的意识。在“逼上梁山”的群雄之中，林冲很富有典型性。从安于现状、怯于反抗的80万禁军教头，到阴谋陷害下被发配充军时尚没有明确的反抗意识，直到残忍的高俅父子又派人来杀他，在家破人亡、走投无路的情况下，他才杀死仇人，决然走上反抗的道路。

- （2）小说题名为《忠义水浒传》或直称《忠义传》，突出梁山好汉“替天行道”，强调其“忠义”性质。

“忠”是对朝廷、对君主的忠诚；“义”是对朋友、对弱者的义气，二者皆以儒家的道德观念为基础，同时又融合了下层百姓的愿望和意志。但“义”又往往与强调顺从君权的“忠”的思想相冲突。

在宋江这一主要人物身上，既充分展现了小说强调“忠义”的思想倾向，同时，也在客观上暴露了“忠”、“义”作为封建道德难以两全的矛盾。在表现“忠义”观念的同时，小说还告诉读者，“全忠仗义”的英雄不能“在朝廷”、“在君侧”，而是“在水浒”立足；即使受招安，其最终结局仍然是一场悲剧。

（三）《水浒传》的艺术成就

《水浒传》虽有一点历史根据，但主要还是在民间传说、话本小说和戏曲故事的基础上撰写而成，因而不受历史的局限，可以充分发挥艺术的想象。

- （1）主要文学成就在于塑造了许多栩栩如生、神态各异的草莽英雄形象，因而被视为英雄传奇小说的典范。

金圣叹说它“叙一百八人，人有其性情，人有其气质，人有其形状，人有其声口”，稍嫌夸张，但至少十几个角色写得活灵活现。小说写许多性情、气质相近的人物，能够表现出他们的差别，如鲁智深、武松、李逵同是粗人，鲁智深于粗豪中见坦诚、爽快而不乏精细，武松是刚强无畏、为复仇泄恨不免粗暴残忍，而李逵则是粗鲁、蛮横而不失天真。

- （2）小说描写人物的特点。

一是把人物置于引人入胜的情节发展之中。如写武松，安排了景阳冈打虎、斗杀西门庆、醉打蒋门神、大闹飞云浦、血溅鸳鸯楼等刀光血影、震撼人心的场面；写林冲，则写他误入白虎堂、刺配沧州道、风雪山神庙等一连串不幸的遭遇，从而表现出他处处忍让到忍无可忍的性格变化。

二是在塑造人物时倾注着强烈的爱憎感情，为表现其叱咤风云的英雄气概而适当运用夸张渲染的手法，使人物富有传奇色彩。如鲁智深倒拔垂杨柳、花荣射雁、石秀跳楼、武松打虎等。

- （3）结构主要是单线发展，每组情节既有相对的独立性，又相互连贯、环环相扣。

以聚义梁山为线索，把一个个、一批英雄人物串联起来。71回后则以时间为顺序将故事贯串始终。

- （4）继承和发展了“说话”艺术的语言风格，能娴熟地运用白话来写景叙事，语言生动、准确、富有表现力。

如鲁智深拳打镇关西一节，鲁智深惩治郑屠，却到肉铺中戏弄于他，“三激”郑屠表现了他的胆识和谋略。打郑屠时每一拳都用极为生动的比喻，幽默、俏皮、有声有色，语言通俗形象有准确、富于机趣。

（四）《水浒传》的影响

《水浒传》产生的巨大影响主要表现在社会和文学两个方面。

社会层面，明末农民大起义、清代义军起义、太平天国、天地会、小刀会、义和团等，都受到《水浒传》的影响，甚至用《水浒传》的口号等。

文学层面，对后来的文学创作产生深远的影响。金圣叹把它和《离骚》、《庄子》、《史记》、杜诗并列，称之为“第五才子书”。它的流传，带动了一大批相关题材的戏曲、小说的问世。作为英雄传奇小说的典范，之后《杨家府演义》、《大宋中兴通俗演义》、《英烈传》等作品皆受其影响。在国外也产生了广泛的影响。

第二部分 《西游记》和《金瓶梅》

《西游记》是明代神魔小说的代表,创造了一个令人目眩神迷的奇幻世界,标志着中国神魔小说的最高成就。

《金瓶梅》是明代世情小说的代表、中国世情小说的开山之作,也是中国第一部基本由文人独立创作的长篇小说。以世俗人情为表现对象,直接影响到后来《红楼梦》、《儒林外史》等一大批优秀小说的创作。

◆ 模块一 《西游记》

神魔小说:鲁迅在《中国小说史略》中提出的概念。神魔小说是在儒、释、道三家思想的影响下,将神佛与妖魔作为是非正邪对立的双方,表现其斗争的小说。明代万历年间是中国神魔小说创作的高峰时期,《西游记》是这一高峰时期的最杰出的作品。

(一)《西游记》的成书、作者和版本

1、《西游记》的素材来源和成书过程

第一阶段:唐代玄奘口述取经途中所见所闻,由门徒辩机辑录成书为《大唐西域记》。后玄奘门徒慧立、彦琮又撰成《大唐大慈恩寺三藏法师传》,穿插带有神异色彩的传说故事。

第二阶段:《大唐三藏取经诗话》,最早刊刻于南宋。进一步把取经故事虚幻化、神异化。

第三阶段:元代西游记故事趋于成熟和定型。出现吴昌龄的《西天取经》、无名氏的《二郎神锁齐天大圣》、《二郎神醉射锁魔镜》等杂剧。元末明初出现杨景贤的《西游记》杂剧。另外元代可能出现过一部较为完整的题名《西游记》的平话。

以上述逐渐丰富、趋于定型的取经故事为基础,查那个篇小说《西游记》进行了全面的再创造,最终完成。

2、《西游记》的作者问题

清代的吴玉搢首次提出《西游记》的作者是吴承恩。20世纪20年代,胡适在《西游记考证》、鲁迅在《中国小说史略》中,才认定《西游记》的作者是吴承恩。

3、《西游记》的主要版本

现所知《西游记》的最早版本是嘉靖、万历时期周弘祖在《古今书刻》中所著录的“鲁府”和“登州府”刊刻本。现存最早的百回本,是明万历年间金陵世德堂刊行的《新刻出像官板大字西游记》。明代另有两种简本:朱鼎臣编辑的《唐三藏西游释厄传》和杨志和编辑的《西游记传》。

(二)《西游记》的内容和主旨

1、《西游记》的内容

百回本《西游记》大体可以分成三个部分:第1至第7回写孙悟空的来历和大闹天宫;第8至第12回写玄奘的来历及取经的缘起;第13回至全书终写取经路上唐僧师徒战胜艰险并取得正果的经过。

2、《西游记》的主旨

(1)作者笔下的孙悟空勇敢、机智,富于正义感和斗争精神。他处处以自我为中心,桀骜不驯,目无尊长,甚至喊出了“皇帝轮流做,明年到我家”的大逆不道的口号。

《西游记》完成于明代心学思想流行的时代,作者的思想观念深受心学影响。心学以儒为本,融合释、道智慧,以“求放心”即把受外物迷惑的放纵不羁之心收回到“良知”为宗旨。《西游记》的总体构思是与这一宗旨相合的:以孙悟空象征“心猿”,以大闹天宫喻“放心”,以其被压无形山下喻“定心”,以取经成正果喻“修心”。

但是,孙悟空毕竟无法逃脱如来佛的掌心。小说以此表明,传统社会的等级制度不可动摇,维系等级制度的思想观念难以撼动,个性自由不可能不受现实力量的制约。

(2)《西游记》虽是神魔小说,却与现实生活有着极为密切的关系。

首先,小说笔触所至,多处映射着明代中后期的社会现实。如写车迟国、比丘国的妖道惑乱朝政、残害百姓,明显是影射明世宗崇尚道教及道士邵元节、陶仲文之流扰乱朝纲的腐败现实。

其次,小说所写的神佛与妖魔的微妙关系,是中国传统社会中统治者与社会黑暗势力之间微妙关系的缩影。

金角、银角大王是李老君的守炉童子，黄眉大王是弥勒佛的司磬童子，九头狮是太乙救苦天尊的坐骑。孙悟空大战牛魔王即将得胜，各神佛不请自来，将牛魔王收去，扩充自己的力量。

第三，小说所写的各色神佛，都“极似世上人情”，展现了尘世间种种情态，如“三调芭蕉扇”写铁扇公主的失子之痛、牛魔王的喜新厌旧等等。

（三）《西游记》的艺术特色

1、最突出的艺术特色在于小说的奇幻色彩。

它不是按照生活的逻辑敷衍历史的故事，而是以奇幻思维展现了一个光怪陆离、五彩缤纷的神话世界。

小说在形象塑造上有一个明显特点，是将动物的形态、神魔的法力和人的精神意志三者有机地融为一体。

2、幽默诙谐的色彩。

“寓庄于谐”的手法在小说中得到了淋漓尽致的发挥。从玉帝、如来、观音，到取经路上的国王，到各地的妖魔鬼怪，乃至取经者本人，都可以成为作者打趣调侃的对象。书中大量的游戏之笔用于调节气氛，增加小说的趣味性，也有不少地方含沙射影，揶揄世态。

2、艺术结构是单线发展的结构形式，每一回的故事具有相对独立的性质。

与《水浒传》的不同在于，孙悟空作为主角贯穿全书，而《水浒传》则由一个个英雄的传记连缀而成。

3、文学语言很有特色。

作者善于汲取民间说唱和方言口语的精华，富有浓郁的生活气息。小说总体的语言风格是轻松活泼、明快洗练，富有乐观幽默的趣味。

（四）《西游记》的影响

1、《西游记》的续书和仿作游记。

2、为佛、道及民间流传的各类神佛立传的小说，如《钟馗全传》、《吕祖全传》、《济颠大师全传》、《醉菩提全传》等等

3、借历史事件写神魔战斗的小说，如《三宝太监西洋记通俗演义》、《封神演义》、《三遂平妖传》等。

其中《封神演义》成就最高、影响最大。

另外，《西游记》还成为后世戏曲不断改编演出的题材渊藪。在国外也具有深远的影响。

◆ 模块二 《金瓶梅》

（一）《金瓶梅》的作年、作者和版本

1、《金瓶梅》是文学史上第一部文人创作的白话长篇小说。

明代“四大奇书”中，《金瓶梅》是唯一没有经历过世代累积过程的作品，它是我国历史上第一部文人创作的白话长篇小说。

2、《金瓶梅》的成书时间：学界尚无定论。但认为该书成书时间不会早于万历十年（1582年）。

3、《金瓶梅》的作者问题：《金瓶梅词话》卷首说“兰陵笑笑生作《金瓶梅传》”。

4、《金瓶梅》的主要版本

《金瓶梅》现存最早的版本是万历丁巳（1617）年刊行的《新刻金瓶梅词话》。之后的重要刊本，有崇祯年间刊行的《新刻绣像批评金瓶梅》，称崇祯本、说散本；有清康熙年间的《张竹坡批评金瓶梅第一奇书》。

（二）《金瓶梅》的内容与时代特征

1、《金瓶梅》的书名

从小说中三个主要女性潘金莲、李瓶儿、庞春梅三人的名字中各取一字合成。

2、《金瓶梅》的内容与社会思想意义

小说的主体部分十分细腻地描写西门庆一家的日常生活，并通过以西门庆为核心的种种社会活动和这个家庭的兴衰历史，展示了十分广阔的社会生活画面。小说写的是北宋末年的故事，实际反映的却是明代后期特有的社会现实和世俗人情。

首先，小说通过对西门庆这样一个兼富商、恶霸、官僚、淫棍于一身的人物的不动声色的描写，充分暴露了当时社会的黑暗、吏治的腐朽，及官商勾结、权钱交易等社会转型时期的社会现象。

其次，小说不仅写出了西门庆的贪婪与狠毒，而且也写出了他的精明强干，真实地塑造了明代后期一个不同

于以往的新兴商人形象。体现了明代后期普遍的“好货”、“好色”的社会思潮对小说作者的深刻影响。

再次，小说通过一个家庭兴衰的故事，表现了对于人性的更为深刻的思考。在其客观的描写中向读者表明，如果一味放纵人性中的这一层面，必然是对于人性的扭曲，乃至成为人性的毁灭。

《金瓶梅》受后人批评最多的是大量性行为描写。这是当时社会风气的产物。这类描写有一些与刻画人物性格、展开故事情节有关，但多数游离于情节之外，减弱了作品的艺术价值。

（三）《金瓶梅》的艺术成就及其对中国小说发展的贡献

1、所写的题材和人物都有所不同。

《金瓶梅》描写的是琐屑的家庭生活世俗情态，处处以平淡无奇的手法如实写来，虽然节奏缓慢，却能够把各色人物写得活灵活现，标志着中国小说的描写对象的转换，为世情小说的规模涌现打出了一面自张一军的旗帜。

2、人物塑造。

《金瓶梅》塑造人物，摆脱了以往小说人物类型化的缺陷，既能突出人物性格的主要的方面，又能在生活和复杂的人际关系中表现出人物性格的变化，并且能够写出人物性格的复杂性。

3、艺术手法。

《金瓶梅》主要用不加夸张和雕饰的白描手法写世俗人情，直书其事，不加任何评论，而是非美丑自见。这并不是说作者对于生活不加提炼，而是善于抓住富于表现力的细节，让人物在其自身的人际关系中表现出他的性格和美丑。作者特别善于运用对比和讽刺手法。

4、艺术结构。

将各色人物交织在一起加以描写，每一故事在直线推进时又常打破时间的顺序，作横向穿插以拓展空间，不再注重情节的曲折，而是突出人物之间的相互关系和相互作用，形成了一种网状的艺术结构。《金瓶梅》的出现，标志着古代长篇小说在艺术结构方面已经发展到高度成熟的阶段。

5、语言特色。

《金瓶梅》的语言比之前的通俗小说更加口语化、通俗化。它运用北方尤其是山东地区的方言俗语，经过加工提炼为富有表现力的文学语言，又大量吸取市民中流行的方言、行话、谚语、歇后语、俏皮话等。叙述语言细密、丰富，时而平淡无奇，时而酣畅淋漓，人物语言则生动活泼、妙趣横生，随人物身份不同而呈现出鲜明差异。

（四）《金瓶梅》的影响

《金瓶梅》开启了以世俗生活为描写对象的世情小说的先河，在它的影响下，迅速掀起了一个世情小说的创作热潮。

首先，表现为《金瓶梅》续书的出现。

其次，受《金瓶梅》写作范式影响的一大批世情小说的出现。其中，一类写才子佳人的故事和家庭生活，如《玉娇梨》、《平山冷燕》、《醒世姻缘传》、《红楼梦》、《海上花列传》等；另一类反映社会生活，暴露社会黑暗，如《儒林外史》、《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》。

《金瓶梅》很早流传到国外，受到国外学者的高度重视。

第三部分 明代白话短篇小说

晚明时期冯梦龙的“三言”和凌蒙初的“二拍”代表了我国古代白话短篇小说的最高成就。这些小说被称作“拟话本”。

拟话本，由文人创作、改编或加工润色而成，刊刻目的是供人们案头阅读，但其写作的特点是模仿宋元话本的体制结构和叙述口吻。明代中期以后，大量拟话本的刊刻流行，与商业经济的迅速发展、印刷业的空前繁荣有密切关系，也与当时思想解放的潮流和人们对通俗小说阅读兴趣的普遍提高有密切关系。

◆ 模块一 冯梦龙的“三言”

（一）“三言”之前的话本小说

- 1、现存最早的单篇话本，是元代书坊刊行的《红白蜘蛛》（残）。
 - 2、现知最早的话本小说总集是嘉靖年间的刊刻的《六十家小说》，今残存 29 篇。又称之为《清平山堂话本》。万历年间的书商熊龙峰也刊印了一批话本小说，今人称之为《熊龙峰刊四种小说》。
- 今天我们所能见到的“三言”之前的话本小说，主要就保存在《清平山堂话本》和《熊龙峰刊四种小说》里。

（二）冯梦龙的生平、思想和著作

- 1、冯梦龙，字犹龙，又字耳犹，别号墨憨斋主人、顾曲散人，今江苏苏州人。
- 2、冯梦龙思想和文学主张

冯梦龙受到李贽思想尤其是“童心”说的影响，尚“真”重“情”，强调“情”在日常生活中的重要意义。他强调自然人性，以对抗代表封建社会意志的“理”。他重视通俗文学，认为通俗文学是“性情之响”，因为它的“适俗”而能够“触里耳而振恒心”。他的“三言”的名目，所谓“喻世”、“警世”、“醒世”，便是取义于通俗小说能够起到启迪、劝诫的社会功用及其贴近民众生活、容易被人接受的审美特性。

3、冯梦龙整编的文学作品

增补、改编了长篇小说《平妖传》《新列国志》，编纂文言小说杂著《情史》《古今谭概》《智囊》《笑府》《太平广记钞》；在民歌方面，他收集整理并刊行《挂枝儿》《山歌》等；在戏曲方面，他著有《墨憨斋定本传奇》，其中包含改编他人传奇十余种，也包含自己创作的《双雄记》《万事足》两种；编纂散曲选集《太霞新奏》。

（三）“三言”反映的人情世态

1、“三言”

“三言”是冯梦龙编纂刊刻的白话短篇小说集，本来通称“古今小说”，它们是《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》。其中《喻世明言》也单称《古今小说》。内容主要是叙写现实社会中的人情世态的作品。

2、“三言”的主要内容和思想倾向

（1）商人题材的小说。

这些小说表现出来的思想意识，突破了传统的重农抑商、重义轻利的观念。体现出整个时代、整个社会中人们对商人与商业看法的转变。写出商人发家需要“时运”，更需要经济头脑和实干精神，如《汪信之一死救全家》；同时写到了经商的艰难，如《杨八老越国奇遇》。

（2）脍炙人口的婚恋题材的小说，表现出要求婚姻自主和爱情自由的思想观念。

作者把男女情爱视为人生不可或缺的重要组成部分，肯定了情欲的正当性、合理性。如《白娘子永镇雷峰塔》、《蒋兴哥重会珍珠衫》。“三言”中许多小说赞美自由结合的爱情与婚姻。比如《宿香亭张浩遇莺莺》系根据唐人元稹的《莺莺传》改编，但结局大为不同。一些优秀的小说还进一步把对爱情的认识从自然人性上升到情感和心灵上相互了解、人格上相互尊重的高度。如《卖油郎独占花魁》、《杜十娘怒沉百宝箱》。

（3）从市民阶层的立场和价值观念出发，对社会上各种不公正的问题提出了揭露和抨击。

如《卢太学诗酒傲王侯》、《张廷秀逃生救父》、《汪信之一死救全家》等小说，都深刻地揭露了那些专权误国、卖官鬻爵、屠民冒功、贪污残暴、草菅人命的贪官污吏，有力地抨击了官场的腐败黑暗。一些小说还把批判的矛头指向科举制度。如《老门生三世报德》、《苏知县罗衫再合》。

（四）“三言”的艺术特色

首先，随着表现领域的拓展，“三言”中的小说更加贴近日常的世俗生活，善于在平淡无奇的日常生活中抓住一些偶然的巧合来构成富有传奇色彩的故事，使小说的情节曲折跌宕，引人入胜。

其次，“三言”一方面继承了宋元话本以情节展开和人物行动表现人物性格的写法，把人物置于与外部世界的激烈冲突中来显示其内心矛盾，或者通过一系列的行动来反复皴染人物性格的主要特征，另一方面，其人物描写又比以粗笔勾勒为主的话本小说有了很大发展。特别是在表现人物内心活动方面，大都比较细致。

第三，与宋元话本以俗为尚的语言相比，“三言”的语言经过冯梦龙的加工润色，更加精练，更能体现出雅俗共赏的特征。小说基本运用通俗晓畅的白话，又能不同程度地融入一些浅显的文言，且大量采用俗语和谚语，具有浓郁的生活气息。

◆ 模块二 “二拍”及其他拟话本

（一）凌濛初和“二拍”

1、凌濛初的生平

凌濛初，字玄房，号初成，别署即空观主人。今浙江人。有诗文集《国门集》、戏曲有《虬髯翁》等二十多种，其中影响最大的是“二拍”。

2、“二拍”

凌濛初所作白话短篇小说专集。“二拍”即《拍案惊奇》，分为《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》两种，分别刊行于崇祯元年和崇祯五年，各40卷。《二刻拍案惊奇》的最后一篇是杂剧，两书共收拟话本78篇。

凌濛初的“二拍”基本上都是个人创作。“二拍”是文学史上最早由个人创作的白话短篇小说专集。它的问世，标志着中国白话短篇小说创作进入了一个新的阶段。

3、“二拍”的主要内容及其社会思想意义

商人题材的小说在“二拍”中所占比例比“三言”更大，甚至可以说商人成了“二拍”中的最主要的角色。一些作品比较深入地描写商业活动的过程和交易的内容，反映出当时商业贸易的许多真实情状。如《转运汉遇巧洞庭红》。

“二拍”中婚恋题材的小说同“三言”一样，表现出赞同婚姻自由自主、男女地位平等的思想观念，而且把男女平等的口号喊得更加响亮。如《满少卿饥附饱颺》。

“二拍”中许多小说反映世态人情，表现出的批判社会黑暗的愤激情绪较“三言”更为强烈。如《恶船家计赚假尸银》。

4、“二拍”的艺术成就弱于“三言”

行文比“三言”相对粗率；在肯定男女情欲的同时，又伴随着过多的性行为描写；多谈神鬼迷信、轮回报应，有时宣扬陈腐的忠孝节义观念等等。作者注意迎合市民阶层的欣赏趣味，在创作过程中缺少向意蕴内涵层面的提升，许多小说表现的美丑善恶模糊不清。其总体文学成就弱于“三言”。

（二）“三言”、“二拍”的影响和其他拟话本

1、《今古奇观》

“三言”、“二拍”行世不久，鉴于其“卷帙浩繁，观览难周”，姑苏“抱瓮老人”选择其中优秀的篇章，取“三言”中29篇，“二拍”中11篇，共40篇，汇刻为《今古奇观》，成为后来300年间流行最广的拟话本小说选集。

2、明末清初的其他白话短篇小说

天然痴叟的《石点头》，古吴金木散人的《鼓掌绝尘》，周清源的《西湖二集》，陆人龙的《型世言》，西湖渔父主人的《欢喜冤家》，华阳散人的《鸳鸯针》，东鲁古狂生的《醉醒石》等。

第四部分 汤显祖与明代戏剧

明代戏剧主要包括杂剧和传奇两种类型。汤显祖是明代成就最高的传奇作家，他的“临川四梦”尤其是《牡丹亭》，代表着明代传奇的最高峰。

◆ 模块一 徐渭与明代杂剧

（一）明初杂剧

1、明代初期的政治环境与其时杂剧的题材内容

明初统治者对文艺控制很严，朝廷曾颁布律条，规定乐人搬演杂剧或戏文者不得装扮历代帝妃和忠臣烈士、先圣先贤，不许有亵渎帝王圣贤的言词，他们提倡的是歌功颂德、粉饰太平的作品。在这种社会政治氛围之下，杂剧缺乏动人心魄的艺术感染力。朱权 and 朱有燉是这一时期代表作家，他们周围形成了一个宫廷派的杂剧作家群。

2、朱权《太和正音谱》及其杂剧创作

朱权，世称宁献王。所著《太和正音谱》集戏曲史论和曲谱于一体。所作杂剧，其一为神仙道化剧《冲漠子独步大罗天》，其二为敷演脍炙人口的卓文君私奔司马相如的爱情故事《卓文君私奔相如》。

3、朱有燉的杂剧创作

朱有燉，世称周宪王。是明代杂剧史上留作品最多的作家。其杂剧虽然缺少思想的锋芒，但音律谐美，文词雅炼而不失自然，在当时和后来都产生了比较广泛的影响。其杂剧在形式上突破了元杂剧的许多惯例，对明代南杂剧的出现产生了重要影响。

有粉饰太平的喜庆剧《牡丹仙》、《八仙庆寿》等10种，度脱入道的神仙剧《小桃红》、《十长生》、《辰钩月》等10种，节义道德剧《烟花梦》、《香囊怨》、《团圆梦》等9种。还有《豹子和尚》、《黑旋风仗义疏财》两种水浒题材的杂剧。

4、其他作家及创作

贾仲明有杂剧《萧淑兰》、《升仙梦》，杨讷的杂剧《西游记》。刘东生的杂剧《娇红记》根据元人宋梅洞的同名小说改编，为后来孟称舜的同题传奇的再创作做了铺垫。

（二）明代中后期的杂剧

1、明代中后期杂剧创作概况

正德、嘉靖以后，杂剧在题材、内容上突破了伦理教化和神仙道化的狭窄范围，出现了一些抒写情性的抒情剧、嘲讽人情世态的讽刺剧和鼓吹真情的爱情剧。这一时期成就较高的杂剧作家有王九思、康海、冯惟敏、徐渭等。从剧本的艺术结构看，杂剧形式更加灵活。所用曲调大多是南北合套的，有的还是专用南曲的南杂剧。唱词也越来越文人化，杂剧成为文人娱宾遣兴、抒写心曲的工具，不再以舞台演出为主要目的。

2、王九思《杜甫游春》

王九思，与康海共同名列“前七子”中。有诗文集《渼陂集》、散曲《碧山乐府》。

杂剧《杜甫游春》全名为《杜子美酤酒游春记》，又名《曲江春》。借杜甫之酒杯，浇自己之块垒。

杂剧《中山狼》一般认为是明代单折杂剧里最早的作品。

3、康海《中山狼》与明代杂剧的演变

康海，有诗文集《对山集》，散曲集《洧东乐府》，杂剧《中山狼》。

《中山狼》取材于马文锡的文言小说《中山狼传》，是一部优秀的讽刺世情的寓言剧。写主张兼爱的东郭先生冒着极大风险救了被赵简子人马所追杀的中山狼，不料这条饿狼竟要吃掉东郭先生。该剧主题鲜明，结构严密，关目紧凑，用拟人化的手法写动物，饶有童话趣味，富于教育意义。

在此之后，讽刺性杂剧成为明杂剧创作的主流。嘉靖以后的讽刺杂剧作家成就最高的是徐渭。

4、徐复祚《一文钱》、王衡《郁轮袍》

《一文钱》：刻画人物入木三分，成功塑造了一位守财奴贪婪而吝啬的形象，是明代讽刺杂剧中的佼佼者。

5、冯惟敏《僧尼共犯》，表现出对禁欲主义的清规戒律所造成的人性痛苦的深刻同情，肯定了情欲的合理性。

6、孟称舜《桃花人面》，据唐人孟棨《本事诗》中的“崔护谒浆”的故事编写。写才子崔护与叶蓁儿生死离合，歌颂生死不渝的爱情，与汤显祖的传奇《牡丹亭》题旨相似。

（三）徐渭和《四声猿》

1、徐渭的生平创作

徐渭，字文长，号天池山人、青藤居士，今浙江绍兴人。著有诗文集《徐文长集》、戏曲史论《南词叙录》。

《四声猿》：徐渭有杂剧四种：《狂鼓史渔阳三弄》一折，《玉禅师翠乡一梦》二折，《雌木兰替父从军》三折，《女状元辞凰得凤》五折，合称《四声猿》，取义于郦道元《水经注》“猿鸣三声泪沾裳”，猿鸣四声则愈加令人断肠泪下。四种杂剧长短不拘，所用曲调或为北曲，或为南曲，或南北兼用，时或采用民间小调，形式灵活自由，表现了徐渭离经叛道、追求个性自由的精神。

另有讽刺市井生活的杂剧《歌代啸》，以“张冠李戴”和“只许州官放火，不许百姓点灯”为结构框架，以荒诞的情节讽刺世俗，调侃人生，寄寓着作者的愤世之情和伤时之痛。

2、徐渭《四声猿》的思想内涵和艺术特点

（1）《四声猿》的思想内涵

《狂鼓史》写祢衡被曹操杀害后，受阴间判官之请，在阴间重演击鼓骂曹，历数曹操专权弄国、陷害忠良等

种种罪恶，故俗称“阴骂曹”。鲜明的表现出作者惊世骇俗、桀骜不驯的个性。堪称《四声猿》中最杰出的作品。

《玉禅师》通过官、佛相斗的一件小事，以漫画式的笔法，拨开了庄严佛国和正经官场的堂皇外衣。

《雌木兰》和《女状元》是讴歌女性的作品。《雌木兰》写花木兰女扮男装替父从军，建立功勋，凯旋返乡后嫁给王郎。《女状元》写女扮男装的黄春桃考上状元、获得官职，但向要招她做女婿的周丞相说明真相后，只好弃官为妇，埋没了满腹才情。两位女性的聪明才智是徐渭的自我写照，他们的最终遭遇，又表现了他怀才不遇的悲叹与惋惜，并以此自我安慰。

（2）《四声猿》的艺术特点

多采用寓庄于谐的手法，在戏谑诙谐之中渗透着严肃的主题，达到了“嘻笑之骂怒于裂眦，长歌之哀甚于痛哭”的效果，开辟了讽刺杂剧发展的新天地。在当时和后来产生了深远的影响。

◆ 模块二 明代的传奇

明代“传奇”：

在明代剧坛上占据主流地位的是传奇。“传奇”本指唐代文言短篇小说，元末明初也有称元杂剧为“传奇”者。“传奇”成为不包括杂剧在内的明清中长篇戏剧的概称。明代传奇从宋元南戏发展而来，南戏又本是在村坊小曲、里巷歌谣和宋词等诸多艺术门类的基础上发展起来的，在音乐和表演等方面比杂剧更为自由随意。

元末明初“荆”、“刘”、“拜”、“杀”四大南戏和《琵琶记》等艺术成就较高的作品出现之后，南戏逐步规范化、文雅化，声腔也逐渐严密。随着昆山、弋阳、海盐、余姚“四大声腔”的发展成熟，传奇取代杂剧成为一代戏剧的主流。

（一）明前期的传奇

1、明代前期传奇的主要特点及其代表作家作品

朱元璋欣赏高明的《琵琶记》，称其“如珍馐百味，富贵家岂可却耶”！明代前期出现宣扬忠孝节义的作品。

邱濬创作《五伦全备记》，写伍子胥的传入伍伦全和他的异母弟伍伦备既忠于君又孝于父，且夫妇和睦、兄弟友善、朋友信义，是为五伦全备。

邵璨作《香囊记》继承了它的陈腐说教。该剧曲文务求骈丽，好用《诗经》、杜诗成句，追求雅丽，结构平板，开启了明代传奇骈丽化、典雅化和八股化的倾向。

明前期留存传奇百余种，成就较高的有姚茂良的《精忠记》、苏复之的《金印记》、沈采的《千金记》、王记的《连环计》等。这四种传奇虽然主题未离忠孝义节，但其题材的历史意蕴比较丰厚，剧作家在再创作时又融入了自己的人生体验和历史反思，因此具有较强的感染力。

（二）明中期的三大传奇

1、明代中期传奇的新变

正德、嘉靖以后，明代传奇的发展出现了转机，李开先的《宝剑记》、梁辰鱼的《浣纱记》和相传为王世贞所作的《鸣凤记》三大传奇取得了较高成就，标志着明代传奇繁荣局面的出现。

2、三大传奇的思想内容

（1）李开先《宝剑记》。

取材于《水浒传》，以忠奸斗争为全剧的主要矛盾，把林冲塑造成一个忧国忧民、敢于和权贵斗争的士大夫形象。体现了作者关怀现实、希望干预朝政的热情，也表现了他对政治黑暗的深切洞察和猛烈抨击。

（2）梁辰鱼的《浣纱记》。

《浣纱记》原名《吴越春秋》，广采正史及民间传说和宋元杂剧中关于西施、范蠡的故事。以赞扬的笔调写范蠡和西施为国家利益而牺牲自己的爱情和幸福，同时也以较大的篇幅渲染了西施成为政治牺牲品后所感受到的深切悲哀；在表彰越国君臣卧薪尝胆、艰难复国的同时，也嘲弄了吴国君臣的腐化贪婪、奸诈狠毒。透露出作者看破历史兴亡的沧桑无奈之感，赋予作品以浓厚的悲剧意味。

《浣纱记》把爱情故事和历史兴亡两种主题自然融合，对后来的《长生殿》、《桃花扇》等名剧都有所启发。

（3）《鸣凤记》。

广泛而深刻地揭露了当时的政治黑暗，具有重大的现实意义。全剧矛盾冲突十分激烈，成功塑造了几位忧国忧民、刚正不阿、临危不惧的义士形象。该剧开拓了政治悲剧现实化的创作道路，在其影响下还出现了秋孝子的

《飞丸记》、朱期的《玉丸记》和李玉的《一捧雪》等表现反严崇斗争的传奇。

3、李开先，字伯华，号中麓。他和王慎中、唐顺之、陈束、赵时春、熊过、任瀚、吕高等人诗文唱和，人称“嘉靖八子”。著有诗文集《闲居集》、散曲《中麓小令》、词曲杂著《词谑》、杂剧《打哑禅》等。传奇《宝剑记》是李开先的代表作。

4、梁辰鱼，字伯龙，号仇池外史，有诗集《远游稿》、散曲集《江东白苎》、杂剧《红线女》等。

（三）明后期传奇的繁荣局面

1、明代后期传奇创作繁荣概况

万历以后，明代传奇进入了百花齐放的繁荣期，传奇数量多且质量高，数百种传奇都比较成功，以汤显祖和沈璟为代表的临川派和吴江派最为突出。

2、沈璟

沈璟，字伯英，别号词隐，所著《南词全谱》流行一时成为曲家制曲和演唱必备的法则。论曲强调曲文要“本色”，语言朴素自然，又强调协律。创作和改编的传奇有17种，合称“属玉堂传奇”，现存《红蕖记》、《双鱼记》、《桃符记》等7种，其中《义侠记》为其代表作。

3、汤沈之争

沈璟论曲的主张对于纠正创奇创作中不合音律、脱离舞台的弊病有积极意义，但过于强调合律，便易于束缚作者的才情。他曾因汤显祖的《牡丹亭》不合昆腔音律而将其改为《同梦记》，引起了汤显祖的不满，导致了著名的“汤沈之争”。

4、吴江派

沈璟在晚期影响很大，追随者众，统称“吴江派”。较著名的有沈自晋、吕天成、王骥德、范文若、叶宪祖、冯梦龙、袁于令、卜世臣等。

5、吕天成的《曲品》是一部评论传奇作家和作品的专著。

6、王骥德，其《曲律》是明代最重要的曲学理论成果，是关于中国戏曲创作规律的比较系统的总结。

7、明晚剧坛上不属于临川派和吴江派而成就较高的作家有高濂、周朝俊和孙钟龄。

（1）高濂，字深甫，号瑞南，今浙江杭州人。《玉簪记》是其代表作，其《琴挑》、《偷诗》、《姑阻》、《秋江》等出，到今天还经常演出，为观众所喜爱。

（2）周朝俊，字夷玉，今浙江宁波人。所作传奇有十余种，今存《红梅记》。

（3）孙钟龄，一名仁儒，号白雪楼主人，著有传奇《醉乡记》、《东郭记》，均为长篇讽刺喜剧。

8、臧懋循的《元曲选》、毛晋的《六十种曲》、沈泰的《盛明杂剧》，以及《词林一枝》、《摘锦奇音》等通俗戏曲选刻本的流传，对后来的戏曲创作和演出产生了深远影响。

◆ 模块三 汤显祖和《牡丹亭》

（一）汤显祖的生平和思想

1、汤显祖的生平和思想个性

汤显祖，字义仍，号海若、若士。他反对程朱理学对人性的桎梏，张扬个性，肯定真情，认为“情有者理必无，理有者情必无。”同时也以佛、道虚无主义的观点看待尘世，但又不能完全派遣内心的忧愤。

其传奇“临川四梦”正是他的复杂感情与独特个性的立体展示。

2、“临川四梦”

汤显祖的传奇作品“临川四梦”又称“玉茗堂四梦”，包括《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》。其中《牡丹亭》代表汤显祖传奇创作的最高成就。

（二）《牡丹亭》

1、《牡丹亭》故事来源与汤显祖的改作

《牡丹亭》原名《还魂记》，是明代传奇中少有的长篇。

题材来源：汤显祖《题词》中说：“传杜太守事者，仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事。予稍为更而演之，至于杜守收拷柳生，亦如汉睢阳王收拷谈生也。”对他影响最大的是明代的话本小说《杜丽娘慕色还魂》。

汤显祖改作使其具有崭新的思想意义：

- (1) 改变小说中杜、柳两家门当户对的关系；
- (2) 把小说中缺乏性格和行动的杜宝和教书先生加重笔墨，塑造为严正的封建卫道士；
- (3) 淡化小说中杜丽娘的淑女色彩，突出其敏感多情、追求自由和爱情的叛逆性格；
- (4) 着意描写两人结合的曲折历程，突出了自由爱情所受到的社会、家庭的阻力，同时也彰显了男女主人公对爱情的执着精神。

2、《牡丹亭》的人物塑造

- (1) 《牡丹亭》成功塑造了杜丽娘这一追求自由与爱情的女性形象，细腻地描绘了她叛逆性格的形成与发展。

杜丽娘处在一个压抑自由人性的生活氛围里，性格有温良贤淑的一面，但她没有泯灭的自然天性也在不断成长。杜丽娘因感春而入梦，在梦中与柳梦梅相会，以自然人性中必有的情望开端，虚幻的梦境开启了她少女的情窦，使她不能忘怀。梦醒回到无情的现实之中，她倍感痛楚，执着而徒劳的追寻使她一病不起，这时她已经是带有叛逆色彩的对于自由和爱情的追求者。为情而死，是杜丽娘性格的一次升华。身为鬼魂，对柳梦梅仍旧一往情深，历尽艰阻之后，为情复生，终于与柳梦梅在现实中结合。为情再生，是她性格的又一次升华。杜丽娘的由生而死、由死而生，体现了“至情”力量的强大。剧本结尾，回到现实的杜丽娘敢于在朝堂之上公然对抗父亲的严命，敢于向黄帝诉说自己的心曲，又可以说是她的性格的再一次升华。

- (2) 其他：天真、活泼而直率的丫环春香，痴情、纯情而无所畏惧的柳梦梅，杜宝夫妇、陈最良、石道姑等。

3、《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就

在艺术上，《牡丹亭》的最大特色是浓郁的浪漫气息和抒情色彩。剧本的主要情节是离奇的，用看似荒诞的情节来表现“情之必有”的人生理想。剧本的大量唱词是主人公的内心独白，写得深情绵邈，富有诗情画意，具有抒情诗一般的感染人心的力量。

(三) 汤显祖的其他传奇

1、《紫箫记》

《紫箫记》现存 34 出，是汤显祖的早期作品，取材于唐人蒋防的传奇小说《霍小玉传》，创作未完，后改为《紫钗记》。该剧结构稍显散漫，虽已显示出汤显祖驾驭曲文的能力，但未脱骈俪化之痕迹，不够本色晓畅。

2、《南柯记》

《南柯记》取材于李公佐的传奇《南柯太守传》，该剧宣扬佛教的文字过多，结构显得较为散漫。

3、《邯郸记》

《邯郸记》据沈既济的《枕中记》改编而成，该剧的创作基于作者多年仕宦生涯中对官场倾轧、科举腐败、官僚奢侈等情况的洞察，深刻的揭示和批判了明代官场的黑暗，也表现了作者对政治的彻底失望、对现实的愤激和理想破灭之后的苦闷。

(四) “临川派”其他传奇作家

1、临川派

戏曲史上将与汤显祖声气相求和受他影响的剧作家群体称作“临川派”或“玉茗堂派”，其中成就较高的有吴炳、阮大铖和孟称舜。擅长描摹男女爱情，曲文 绮丽，构思奇幻，富有浪漫气息，是他们的共同特点。

2、吴炳，号粲花主人，有传奇《绿牡丹》、《画中人》、《疗妬羹》、《西园记》、《情邮记》5 种。

3、阮大铖，今存传奇《春灯谜》、《燕子笺》、《双金榜》、《牟尼合》，合称《十巢传奇四种》。

4、孟称舜，号卧云子，作有杂剧、传奇各 5 种，今存杂剧《桃花人面》、《英雄成败》、《眼儿媚》，传奇《娇红记》、《二胥记》、《贞文记》。编纂了《古今名剧合选》。

《娇红记》是他的代表作，全名《节义鸳鸯冢娇红记》，取材于元代宋梅洞的小说《娇红传》。该剧长于摹写陷于爱情的青年男女微妙而复杂的心理，并提出“生同舍，死同穴”的情爱理想。

第五部分 明代散文

明代成就较高、影响较大的散文作家主要集中在三个时期：一是元末明初，宋濂、刘基等人代表明代散文的第一个创作高潮；二是在正德、嘉靖年间，唐宋派的唐顺之、归有光等人代表明代散文发展的第二个高峰；三是在万历之后的晚明时期，公安派、竟陵派及在晚明思想解放思潮中活跃着的一些小品文作家，标志着明代文学散文的全面繁荣，也代表着明代散文不同于以往时代的个性特征。

◆ 模块一 宋濂、刘基与明初散文

（一）明前期散文概况

1、台阁体散文及代表作家“三杨”

宋濂和刘基代表元明之际散文创作的最高成就。

从永乐以后，直至成化末年，文坛上最为流行的是“台阁体”。代表人物是并称“三杨”的杨士奇、杨荣和杨溥。他们都历仕成祖、仁宗、宣宗、英宗四朝，身登台辅重位，受到皇帝优宠，无论是写诗还是作文，都以粉饰太平、歌功颂德为主，以雍容和雅、平易畅达为美，缺乏对于社会现实的深切关怀，缺乏动人心魄的感情力量。

（二）宋濂

1、宋濂，字景濂，有《宋学士集》。被称作明朝“开国文臣之首”。

2、宋濂的文学思想

其文学思想受理学影响较大，认为文与道不可为二，“文非道不立，非道不充，非道不行”，很能代表明初朝廷重臣的文学观。

3、宋濂散文创作的成就

其散文宗法韩愈、欧阳修，具有淳深典正、浑穆雍容的特征。

其写得最好的首先是人物传记，如《王冕传》、《秦士录》、《李疑传》、《杜小环传》等。其长处是能够抓住较为典型的细节、事件或具体场景，把人物性格表现得鲜明生动、栩栩如生。《秦士录》是这类散文的代表。

写得较好的另一类是抒情写景的作品。比如《桃花涧修楔诗序》用移步换景的方法展开景物描写，一段一景，各不相袭，笔调清新，写景鲜活生动。

（三）刘基

1、刘基，今浙江人。其散文“与宋濂并为一代之宗”。

2、《郁离子》

刘基写得最好的是寓言性杂文，代表作《郁离子》。“郁离”意思是文明，“其意为天下后世若用斯言，必可抵文明之志。”书中各篇大都写得寓意深刻，而又形象鲜明，通过寓言故事揭露现实生活的种种弊端，表达作者愤世嫉俗的态度和干预现实的用世激情。如《群蚁》。

2、刘基寓言性杂文的特点

如《楚人养狙》、《灵丘丈人》、《千里马》等篇，托物寓讽，表现出作者对生活的敏锐观察和深刻的批判现实的眼光。《卖柑者言》也是刘基寓言性散文的代表作，借卖柑者之口讥讽元末社会那些“金玉其外，败絮其中”的达官贵人，表现出愤慨的感情和锐利的思想锋芒。

刘基的寓言性散文往往夹叙夹议，写得深入浅出，文字简洁古朴，颇得先秦诸子散文中寓言故事的神采。

◆ 模块二 归有光与唐宋派散文

能够代表明中期散文的特色与成就的，是唐顺之、王慎中、茅坤、归有光为代表的唐宋派。

（一）唐宋派的兴起及其文学主张

1、唐宋派及其文学主张

“前七子”倡言“文必秦汉”，其散文多模仿古人，但诘屈聱牙，难以卒读。王慎中、唐顺之等人主张学习欧阳修、曾巩等唐宋名家平易畅达的文风，产生了较大影响。嘉靖后期，“后七子”再次高举复古的旗帜，李攀龙甚至宣扬“视古修辞，宁失诸理”，模拟之风又盛极一时。茅坤、归有光与他们抗衡，在承认秦汉散文的高度成就的前提下，主张向距离明代更近的唐宋散文家学习。文学史上把他们称作“唐宋派”。他们主张将辞与理、文与道统一起来，比盲目的崇古论更合乎情理。

2、王慎中，号遵岩，今福建人。有《遵岩集》。

3、唐顺之，号荆川，今江苏人。有《荆川先生文集》。

3、茅坤，号鹿门，今浙江人。有《白华楼藏稿》等。

茅坤编纂的《唐宋八大家文钞》选辑韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石八家文章，对后世产生了深远的影响。他在反对复古、主张文道合一的方面，与王慎中、唐顺之一致。

（二）归有光

1、归有光，今江苏人，有《震川先生文集》。在唐宋派中，散文创作成就最高的是归有光。

2、归有光的文学主张及其散文创作

归有光标榜六经，主张文道合一，所说的“道”并不完全囿于儒家道统，而是有贴近日常生活的一面。也注重散文的抒情功能和审美特质。他有许多记事写人的散文，如《项脊轩志》、《先妣事略》、《见村楼记》、《寒花葬志》等，叙家人之谊，朋友之情，写得感情真挚，文笔生动，富有亲切动人的艺术魅力。

《项脊轩志》这篇小文写的是日常生活中的琐屑小事，却有真挚的感情从朴素的文字间流出，文笔平易淡雅，给人以如谈笑之感，体现了归有光文学散文的典型风格。

◆ 模块三 公安派与晚明时期的小品文

“小品”与小品文：

“小品”一词本为佛教用语，始于晋代，指佛经译本中的简本。明代后期，人们开始用以指称一般文章，主要是指抒写自由、篇幅简短而意味隽永、抒情性较强而无关重大社会主题的文字，以区别于关乎国家政典、理学精义的“高文大册”。所指的并不是某一文体类型，可以是尺牍、游记、书信，也可以是日记、传记、序跋等。晚明时期，小品文繁荣起来。文人雅客把自由率真的性灵随意表现于文字之中，便是绝妙的小品文。

（一）李贽与“童心说”

1、李贽与“童心说”

李贽，号卓吾、温陵居士，今福建人，回族。著作有《焚书》、《续焚书》、《藏书》、《续藏书》等多种。

“童心”即“绝假纯真，最初一念之本心”，强调其应不受任何外在的“闻见道理”（包括理学观念）的遮蔽，应该真实坦率地表露内心的情感和欲望。反对伪道学，将儒学经典视为与“童心”对立的伪道学存在的依据。

2、李贽散文的创作个性

李贽的思想具叛逆色彩和反抗精神。他肯定人的世俗欲望的合理性，指出“穿衣吃饭即是人伦物理，除却穿衣吃饭，无伦物矣”，与程朱理学“存天理，灭人欲”的观念相抵牾。

他论诗文都强调思想情感的真实坦率与艺术表现的自由不拘，强调应该真实坦率地表露内心的情感和欲望。李贽的散文见解独特，随意挥洒，语言泼辣犀利，具有鲜明的个性。写自己疏狂狷介、嫉恶如仇的个性，颇能代表他为人和为文的独特风格。

（二）公安派与“性灵说”

1、公安派与“性灵说”

在万历后期的文坛上，影响最大的诗文流派是公安派。

袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟是公安派的领袖。他们是湖北公安人，并称“三袁”。他们都受到李贽思想尤其是“童心说”的影响，进一步提出了著名的“性灵说”。

“独抒性灵，不拘格套”是性灵派的文学宣言，也是他们张扬个性、反对复古的口号。性灵说明肯定人在世俗生活中的情感和欲望，强调个性的发扬。他们的文学主张，是晚明个性解放思潮在文学领域的集中体现。

2、袁宏道的散文

袁宏道极力反对复古派诸子以古人创作为标准的文学思想，认为诗文应该表露真情、不受成法约束。强调诗

文“令人夺魄”的艺术感染力。

2、袁宗道的散文

其散文充满传统文人士大夫那种闲逸的情趣，喜欢谈禅说理，游记散文如《戒坛山一》、《上方山一》、《小西天一》等，写得真切感人。

3、袁中道的散文

游记散文如《游石首绣林山记》、《游鸣凤山记》、《金粟园记》等，既描摹入微，又能做到情景交融。尺牍《寄蕴璞上人》、《答潘景升》等直抒胸臆，文笔简练明畅。日记《游居柿录》文笔精粹。

（三）袁宏道的小品文

“三袁”中袁宏道声望最高，文学创作的实绩也最为突出。

他的游记散文有七十多篇，很能体现他提出的“独抒性灵，不拘格套”的文学主张，在艺术上取得了很高的成就，可以视为柳宗元之后游记散文的又一高峰。写下了很多出色的游记，如《虎丘记》、《初至西湖记》等等。

《雨后游六桥记》也作于这一时期性灵派推崇白居易和苏轼，也继承了他们知足常乐、亲近自然、热爱世俗生活的人生态度。他们并非不关注现实，但更追求精神的自由解脱。

（四）竟陵派的文学主张和小品文

1、竟陵派

公安派之后，在晚明文坛上出现的影响较大的诗文流派——竟陵派，代表人物是钟惺和谭元春。他们都是湖北竟陵人，文学主张相近，并且在万历末年一起评选了一部古代诗歌选本，名为《诗归》。他们接受了公安派的性灵说，又看到公安派俚俗、浮浅、率易的毛病，希望矫正其弊端。具体的方法则是向古人学习，“引古人之精神，以接后人之心目”，这又是对前后七子复古论的扬弃。

2、钟惺、谭元春的文学主张

论诗文强调“灵”与“厚”的统一，其要旨则在于以诗文表现自己超离尘俗的幽独情思。其所追求的“真”是一种“幽深孤峭”的风格，表现的是封建社会的末世文人主动选择社会边缘的地位，而又在孤独寂寥中寻求精神慰藉的孤芳自赏的文化心态。

3、竟陵派小品文的艺术特征（以钟惺小品文为例）

竟陵派的小品文力避公安派小品文近世俗、恃机智、逞辩博、轻挥洒的作风讲究意境的提升和构思布局，注重字句的锤炼，并且追求孤峭幽冷、深曲寂静的意境，以此超越流俗，自辟蹊径。

钟惺的《浣花溪记》由浣花溪幽静的景色而思及杜甫，写杜甫相貌的“清古”，抓住他在穷愁奔走之际尚能择地而居的悠然情趣，从而表现了作者自己的人生追求和审美趣味，是竟陵派小品文的代表作。

（五）张岱的小品文

1、张岱的生平

明末张岱的小品文能够集众家之长，数量多而且质量很高，在明代散文史上占有重要地位。

张岱，字宗子，又字石公，号陶庵、蝶庵、天孙、六休居士等，今浙江绍兴人。写成了《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》、《琅嬛文集》，还有《石匱书》、《史阙》、《夜航船》等学术著作。

2、张岱小品文的艺术特色

（1）善于把写景与写人、写风俗民情结合起来，读之如见晚明时期江南的生活画卷，新鲜生动，富有诗情画意。

（2）汲取了公安派与竟陵派小品文的长处，有公安派的活泼生动而能避免其油滑浅薄，有竟陵派的冷峻深曲而又不乏幽默和潇洒，而且时而反思人生，流露出易代之际一位遗民的悲凉情绪，形成了自己独特的风格。

代表作《西湖七月半》、《湖心亭看雪》、《西湖香市》等，都是脍炙人口的小品文名篇。

第六部分 明代诗歌

就创作实绩而言,明代诗歌有三个比较活跃、成就相对较高的时期:一是立国之初,有一批由元入明的诗人,其中高启的成就最高;二是弘治、正德间,李梦阳、唐寅等人雄峙南北,开创了明代诗歌的新气象;三是万历后期,公安派力反复古,竟陵派折中于复变之间,明末党社成员则再揭复古派大旗,为明代诗歌发展画上了一个苍凉悲壮的句号。

◆ 模块一 高启与明前期诗

(一) 高启

1、高启,字季迪,号青丘子。今苏州人。其诗集以清人金檀的《高青丘诗集注》最完备。

2、高启诗歌的主要内容和艺术特点

高启生活在元明之际,写了不少反映时代战乱、感慨民生艰难的诗,这类诗表明高启是一个关怀现实的诗人。但最能代表他创作特点的,是表现自我个性、抒写生活志趣的诗。如《青丘子歌》。

高启还写了大量咏史怀古和托物寄慨的诗篇。如《登金陵雨花台望大江》。诗所抒发的孤独凄冷的情思,与新王朝的“盛世”气象不协调。

高启的诗各体兼工,尤以笔力矫健、气势纵肆的七言歌行最胜。他不但是明初最杰出的诗人,也是有明一代诗人之翘楚。

(二) 明前期的诗坛

1、刘基,擅诗文,其诗与高启齐名,元末之作沉郁苍凉,成就较高。

入明后,除部分歌功颂德的应景之作外,多数作品叹老嗟穷,不再有往日的风骨。

2、袁凯,今上海人。少时以《白燕诗》得盛名,人称“袁白燕”。

3、吴中四杰:高启、杨基、张羽、徐贲。

4、“台阁体”与“性理诗”

在朝者为“台阁体”,在野者为“性理诗”。

“台阁”又称“馆阁”,主要指翰林院和内阁。“台阁体”是当时台阁名臣、史称“三杨”的杨士奇、杨荣、杨溥所代表的诗文风格。他们的作品用于歌功颂德、应酬交际,追求雍容醇厚、平正典雅,缺乏个性风采,效仿者更是陈陈相因,千篇一律,无艺术生命可言。

“性理诗”指理学家阐发性理之学的诗作,不讲究艺术形象和语言规范,缺乏感情和文采,受到后来论诗者尖锐的批评。

5、茶陵诗派

为明前期诗坛揭开新篇章的是李东阳和以他为核心的茶陵诗派。

成化至弘治年间,李东阳以内阁大臣的身份主持讲坛,追随者趋之若鹜,形成了一个以李东阳籍贯命名的茶陵诗派。诗风仍属台阁体余波,但李不满于台阁体的无病呻吟、千篇一律的纤弱文风,主张以杜甫的诗风来加以匡正,并且注重诗歌语言的艺术,具有脱离台阁体公式形式的意义,成为从台阁体向前七子之间的过渡人物。围绕李东阳有谢铎、张泰、邵宝、顾清、石瑶等人,形成了一个文学主张和创作风貌都较为接近的诗派——茶陵派。

6、李东阳的诗歌思想及其诗歌创作

其诗风与台阁体渊源颇深,习惯上仍将他视为明前期的诗人。他论诗强调诗歌的审美规范,强调诗与文有别,重视诗的声调、情韵之美,认为诗应“贵情思而轻事实”,并主张宗法唐人,推崇李、杜、王、孟。其诗歌格律谨严、声调宏畅。其诗表现领域较为狭小,极少有关怀现实的作品。抒情性有所加强,以平和醇雅为主调。

◆ 模块二 明中期的诗坛盛况

弘治后期到正德年间，明诗发展出现第二个高潮。李梦阳为首的“前七子”和唐寅、祝允明等吴中才子雄踞南北诗坛。

（一）李梦阳和前七子

1、明代中期诗歌发展盛况

弘治时期李东阳领袖诗坛，为复古思潮的泛滥创造了很好的氛围。弘治后期，李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡“弘正四杰”等青年进士掀起了复古的“狂飙”，古诗必学汉魏，近体、歌行宗法盛唐，他们的部分诗歌虽有模拟过甚的缺陷，但相对于台阁体、性理诗乃至茶陵派的诗风而言，则更加注重感情的抒发，更加注重体制的规范和文采、意象的美。

2、李梦阳的诗歌主张及其诗歌创作

李梦阳，字天赐，又字献吉，号空同子，今甘肃人。

其诗主要学习杜甫，长处在于关怀现实，有深沉的忧患意识，感情激越，气势充沛，富有鲜明生动的艺术形象。写得最好的是七言歌行。如《石将军战场歌》，是一首历史题材的诗，咏叹的是发生在本朝的“土木之变”，且着重表现武将石亨的英勇杀敌、战功赫赫，结尾“安得再生此辈西备胡”的慨叹，却是针对现实且充满忧患意识，也有批评今日将帅无能的意旨。

3、何景明的诗歌主张及其诗歌创作

何景明，字仲默，号大复，今河南人。与李梦阳并为“前七子”领袖，但不同于梦阳的“刻意古范”而主张“富于材积，领会神情，临景构结，不仿形迹”。

写了大量关怀现实的诗篇，推崇初唐歌行的流转之调，表现个人情怀的诗篇写的更美，风格“俊逸朗秀”。

4、弘正四杰：李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡。

5、“前七子”

明弘治、正德年间的文学流派。包括李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相七人，以李梦阳、何景明为代表。首见于《明史·李梦阳传》。为区别后来嘉靖、隆庆年间出现的李攀龙、王世贞等七子，世称“前七子”。七子皆为进士，多负气节，对腐败的朝政和庸弱的士气不满，强烈反对当时流行的台阁体诗文和“啖缓冗沓，千篇一律”的八股习气。其文学主张被后人概括为大力提倡“文必秦汉、诗必盛唐”，旨在为诗文创作指明一条新路子，以拯救萎靡不振的诗风。

（二）唐寅和吴中诗人

1、“吴中四才子”的思想

吴中四才子，指祝允明、唐寅、文徵明和徐祯卿。他们反对伪道学，提倡真性情，且都兼擅书画，文采风流震耀一时，为明中期的诗坛注入了生机和活力。

2、唐寅诗歌的特点

唐寅，字伯虎，又字子畏，号六如居士、桃花庵主等，今江苏苏州人。

唐寅的诗抒情性很强，多涉及人生短暂、及时享乐的主题，能够真实地抒写自我性灵，在艺术上表现上则自由挥洒，不假外饰，无意于工拙。却已开晚明公安派“独抒性灵，不拘格套”之先声。如《感怀》。唐寅的奉和之作名言警句迭出，在表露自己人生态度的同时流露出强烈的生命意识和感伤情调。

3、祝允明诗歌的特点

祝允明，字希哲，今江苏人，生丽枝指，故号枝指生。

论诗有复古的倾向，且其“复古”并不追袭古人体貌，而是抒写胸怀，主观性很强，或学陶渊明之冲淡，或学李白之放达，既有酣畅的气势，又不乏理性的思考，气度闲放豪逸。如《秋日闲居》。作诗坦诚，写景抒情均自然不雕琢。

4、文徵明诗歌的特点

文徵明，初名璧，字徵明，今苏州人。

诗初学陆游，风格出入唐宋之间，不求高、不务奇。细润雅懿的风调与其画风一致，与唐寅、祝允明又迥然不同。如《阊门夜泊》。

（三）王世贞与“后七子”

1、“后七子”

“后七子”是李攀龙、王世贞、谢榛、徐中行、吴国伦、宗臣、梁有誉，他们在嘉靖后期重揭复古的大旗，比“前七子”更加重视诗歌的艺术特征，从艺术风貌上追摹古人。在黑暗的政治氛围里，他们的政治热情和关怀现实、干预现实的精神普遍减淡，因而并没有为诗歌发展找到新的出路。

2、李攀龙的诗歌主张及其诗歌创作

李攀龙，今山东济南人，有《沧溟先生集》。

他的古乐府模拟痕迹尤为明显，七言律最为前人所称道，但均给人以故作姿态、装腔作势之感。其主张丰富了复古派艺术追求的情感内涵。

3、王世贞的诗歌思想及其诗歌创作

王世贞，字元美，今江苏人。诗文著作有《弇州四部稿》、《弇州续稿》。

早期诗大部分能够脱去模仿的痕迹，体制严整而不乏流动的情思。他与当时社会的黑暗现实的纠葛较深，在嘉靖后期就写出了批判精神极强的《乐府变》19首。这组诗歌继承杜甫和白居易新题乐府的精神和写法，讽刺当时时事，如《钜野变》。隆庆四年后，主盟文坛二十余年，文学思想发生变化，主张调剂众美，诗歌创作的风貌也发生了较大变化。

4、谢榛诗歌的特点

谢榛，字茂秦，号四溟山人，山东临清人。有《四溟山人集》、《四溟诗话》。

其诗字锤句炼而反求畅达自然，声调精纯，运度铿锵。诗《榆河晓发》典型地体现了他“格高气畅”的艺术追求。但他的诗烹炼过熟，多落入既定格套，清新自然的情韵有所不足。

◆ 模块三 晚明诗歌

（一）公安派与竟陵派的诗歌

1、公安派及其诗歌思想

公安派的创作成就主要在散文方面，其“性灵说”是兼诗文而言，甚至主要是针对诗歌领域的复古派而提出的。其诗歌创作体现“独抒性灵，不拘格套”的主张，注重有感而发、直写胸臆，不避俚俗，更不计较在情思格调方面是否合乎古人的法度，因而显得自由活泼、清新自然，具有独特的趣味与神韵。

其诗歌在追求随意轻巧风格的同时，也呈现出率直浅俗的弊端，以至于“戏谑嘲笑，间杂俚语”，有时会破坏诗歌应当具有的艺术美感。

2、袁宏道诗歌的特点

其《锦帆集》和《解脱集》中仿效民歌的作品，大量吸收俗语入诗，率直浅显，清新活泼，形成“公安体”。

3、竟陵派及其诗歌的一般特征

竟陵派的诗歌与他们的散文一样，要表现他们的“孤怀”、“孤诣”和“幽情单绪”，虽然情思清冷，题材范围比较狭窄，但苦心吟哦，字锤句炼，有些游览题材的五言古诗写得比较好。代表人物是钟惺、谭元春。

（二）陈子龙与明末党社文学

1、复社与几社

崇祯五年，张溥、张采等人合并江南几十个社团，成立复社。其成员多是青年士子，先后共计两千多人，声势遍及海内。他们提倡宗经复古，互相切磋学问、砥砺品格，反对空谈，密切关注社会现实，并希望干预朝政。

与此同时，陈子龙和夏允彝、徐孚远等人创建几社，与复社相呼应。

3、复社、几社共同的文学主张

在文学方面，其共同之处是重揭前后七子复古的旗帜，但其要旨却不在模拟古人作品的风貌，而是要从文化上复兴传统精神，挽救朝廷的危亡。他们反对公安派、竟陵派那种重视自我性灵的边缘化的人生态度，也反对他们的文学主张，标志着明末诗风新的转向。

4、陈子龙的诗歌思想及其诗歌创作

陈子龙，今上海人。有《陈忠裕公全集》。明末文坛上最杰出的诗人。

论诗主张效法汉魏盛唐。反对模拟因袭，强调以诗“忧时托志”、“抒愤刺奸”。论诗主张“情以独至为真，

文以范古为美”。

关注社会现实，写了不少感时伤事的作品，如《小车行》、《卖儿行》描写难民流落无依的窘困境况，《今年行》、《策勋府行》、《辽事杂诗八首》等抨击权奸误国、感叹时局艰危，都写得内容充实，感情丰沛，风格苍凉悲壮。其诗艺术造诣很高，尤以七言歌行和七律见长。

明亡之后，陈子龙写下了不少表达亡国之痛的苍凉悲壮的诗歌，代表作《秋日杂感》十首。

5、夏完淳

几社诗人，抗清就义时仅 17 岁。所作诗赋散文，抒写国破家亡的悲痛，饱含血泪，风格悲壮淋漓。

◆ 模块四 明代散曲

明代散曲发展大势及创作概况：

今人谢伯阳所辑《全明散曲》收录作家四百多人，作品万余首，数量超过元代。在题材内容和艺术表现方面，改变了元人小令清新自然的风格，朝着词藻化、格律化的方向发展。北方作家风格大多豪爽雄迈、质朴粗犷，南方作家则把散曲写得清丽俊逸、细腻委婉。

（一）明代前、中期的散曲

1、朱有燉及其《诚斋乐府》

明前期散曲影响最大的朱有燉。

其《诚斋乐府》内容以赏花、宴游为主，洋溢着派悠游闲适的富贵情调。音律谐美，影响深远。

2、康海、王九思的散曲与北方曲家豪迈质朴的风格

作品抒发胸中块垒，风格雄爽质朴，浑厚跌宕。康海、王九思等人的作品代表北方作家的典型风格。

3、王磐及其散曲创作

王磐，今江苏人，有《王西楼乐府》。其散曲多写庆节、赏花、记游等闲适之作，风格爽朗。也有批判黑暗现实之作，如小令《朝天子·咏喇叭》，辛辣讽刺当时权阉的作威作福。

4、陈铎及其散曲创作

陈铎，今江苏人。教坊中人称“乐王”。有散曲集《秋碧乐府》、《梨云寄傲》、《风香小稿》、《滑稽余韵》等，数量为明代散曲家之冠。

其散曲多写男女风情，文辞流利。其《滑稽余韵》内容涉及当时城市社会的各类职业，描写世态人情，就像一幅幅市民生活的风俗图卷。散曲基本采用当时口语，通俗而又风趣，叙写中夹杂着褒贬。

（二）明代后期的散曲

1、冯惟敏散曲的创作特色

冯惟敏，山东人。现存散曲集《海浮山堂词稿》，内容广泛，风格多样，颇多伤时嘲世之作，发泄其牢骚不平，流露出对昔日仕宦生活的烦倦和厌恶，并表现退居期间悠闲落拓的心情。

其散曲不尚浮华，语言浅近本色，风格刚劲朴直。

2、梁辰鱼及其散曲创作

梁辰鱼，散曲集《江小白芷》，大多为酬赠、题咏、艳情一类，也有抒发个人怀抱的作品。

追求声律的和谐优美，文辞也更加文人化、典丽化，喜欢化用古代诗词中的名句，口语成分减少，更接近传统的词的风格。

◆ 模块五 明代民歌

（一）明代民歌的繁荣

1、明代民歌的繁荣及文人的喜爱

明代民歌的繁荣与当时城市生活和商业经济的迅速发展有密切关系。明代中后期，民歌创作取得卓越成就。创作和欣赏民歌的主体是市民阶层中各个行业的人员，民歌主题仍然以男女恋情为主。

另外，许多提倡真情的文人给民歌高度评价，并在自己的创作中有意识地汲取民歌的情调和手法。如李梦阳宣扬“真诗乃在民间”；冯梦龙编辑《桂枝儿》和《山歌》，公然以民歌的真情反对道学的虚伪，宣扬“借男女

之真情，发明教之伪药”。

2、现存最早的明代民歌是成化年间金台鲁氏刊行的《新编四季五更驻云飞》、《新编题西厢记咏十二月赛驻云飞》、《新编太平时赛赛驻云飞》、《新编寡妇烈女诗曲》4种。

3、其他收录民歌的作品：张祿《词林摘艳》、郭勋《雍熙乐府》、陈所闻《南宫词纪》等。

（二）《桂枝儿》和《山歌》

1、《挂枝儿》与《山歌》的主要内容和艺术特点

冯梦龙编辑整理两部当代民歌专集：《桂枝儿》和《山歌》。《桂枝儿》收录万历前后流行的民间时调，极少数为冯梦龙和友人的拟作。《山歌》主要收录吴中地区的民歌。

（1）主要内容：以男女恋情最为突出。

作品往往大胆直率地表露男女主人公对自由爱情的强烈渴望和执著追求，如《分离》、《荷》、《娘打》等。

也有一些作品描绘世态人情，让读者看到当时社会中各种各样的面孔，表明市民阶层的好恶。如《山人》。

（2）艺术特点：大都形象生动，语言俏皮活泼或清新自然。

由于许多作品用于妓院歌唱，所以有不少大胆的男女情事的描写近乎色情，破坏了作品的美感。

第四编 清代文学

清代文学大致可分为三个时期：前期为自清入关至雍正末年，中期为乾隆初年至道光十九年，后期为鸦片战争爆发至“五四”新文化运动开始。

清王朝在接受明代政治制度的基础上进一步强化君主专制统治，思想文化方面控制尤为强烈，主要表现在：一、大力提倡程朱理学；二、实行八股取士，同时大规模地编纂类书；三、大兴文字狱。

从学术和人文思潮而言，主要是乾嘉考据学的兴盛和人文主义思潮的曲折发展。

诗：清初诗坛，亡国之痛、黍离之悲、身世之感成为这时期诗歌的主要风貌。吴伟业的“梅村体”开拓出叙事诗的新境界，王士禛倡导“神韵”诗说。乾隆时期，有沈德潜的“格调说”、袁枚的“性灵说”，翁方纲的“肌理说”和姚鼐的“熔铸唐宋说”。其中，袁枚声誉最大。

文：清代文章，金圣叹、廖燕、李渔、袁枚等人受晚明文学影响，任心流走，小品性情，天真自然。清代居文章中心的是主张恢复唐宋古文传统的古文家，前有侯方域、魏禧、汪琬，中有桐城派和阳湖派，后有湘乡派。另有戴震为代表的学者之文。清代骈文中兴，有陈维崧、吴琦、“骈文八大家”等，其中汪中骈文成就最高。

词：清代被称为词的中兴时期。清初有陈维崧、朱彝尊、纳兰性德三大家，随后有常州词派的张惠言和周济。

小说：小说和戏剧是清代文学成就最高的两种文体。敢于面对活生生的社会现实，将平凡而琐屑的生活世界成功地变成真实可感而富于美学意蕴的小说世界，是清代小说最富创造性的艺术成就。两部写实巨著《儒林外史》和《红楼梦》，将中国古典小说推进到一个新高峰。小说的续、仿、改、拓也是清代小说发展的重要现象。

戏剧：吴伟业、尤侗等人的传奇寄托一己之怀；李渔的《闲情偶寄》是一部有体系的戏曲理论著作；李玉等苏州派剧作家试图以旧道德挽救颓靡的社会风气。洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》是清传奇的杰出作品。

重要特征：清代的女性文学空前繁荣，如柳如是、叶小鸾等。一种富有女性特质的文体——弹词小说，亦即韵文体长篇小说，在她们手中大放异彩，出现《天雨花》、《再生缘》等不朽作品。

第一部分 清代诗歌

◆ 模块一 清初诗歌

1、“江左三大家”：钱谦益、吴伟业、龚鼎孳。

2、钱谦益的思想性格

钱谦益，字受之，号牧斋，晚号蒙叟，江苏常熟人。有《初学集》、《有学集》、《投笔集》。

钱谦益的思想和性格较为复杂。本以“清流”自居，却又热衷于功名；存留着浓厚的晚明文人习性，又处处表现为维护传统道德的严肃面目；不执著于忠君观念，但降清后又反清。情感世界矛盾而丰富。

3、钱谦益的诗学思想及其诗歌创作

其文论的中心思想是“通经汲古”，诗学建设一是重学问，强调诗中有“学”；二是重性灵，指的是“天地英淑之气”，是时代际会的元气。钱谦益用一“真”字，使性灵与学问二者兼顾起来。性灵得其“真”者，为厚，而有波澜；学问求其“真”者，为自得，而不模仿。明清诗歌以钱氏为一大转折。受其影响，家乡产生“虞山诗派”，有冯舒、冯班、钱曾、钱陆灿等人。

就诗而论，钱谦益是大手笔。以学杜为主，出入于唐中晚及宋元。浑融流丽，是他独创的风格。典丽悲凉，是他诗歌的主要特色。如《金陵秋兴》，主要写郑成功的斗争事迹和南明桂王政权的形势，包括他和柳如是抗清活动，堪称明清之诗史，“乃三百年来之绝大著作也”。

4、吴伟业，字骏公，号梅村，江苏太仓人。有《梅村家藏稿》。吴伟业在诗中曲折表达了失节仕清、遭世讥贬、抑郁悲凄的心态。

5、吴伟业诗歌分为前、后期

梅村诗歌分前后期，前期诗风华绮，以清丽之思状男女之怀，如《子夜词三首》。后及乎国难，身经乱离，论者比之庾信，多感慨苍凉之音。这主要体现在以重大历史事件为背景的诗篇中，七言歌行体最为显著，如《圆圆曲》、《琵琶行》、《临淮老妓行》、《永和宫词》、《悲歌赠吴季子》诸篇。

6、吴伟业的《圆圆曲》

《圆圆曲》是吴伟业叙事体诗的代表作。它以吴三桂和陈圆圆的悲欢离合为线索，写吴为夺回爱妾，不惜叛国投敌，与李自成农民军为敌的故事。全诗打破时空限制，运用多种叙事手法，情节曲折，融入诗人自己的人生体验，表现了易代之际独有的生命感和历史感。

6、吴伟业的“梅村体”及其艺术特征

“梅村体”的特点：文词清丽，音节调谐，含蓄委婉，沉着痛快。“梅村体”把李商隐诗色泽浓丽的特色、元白长篇叙事诗善于铺排、流利婉转的风格和初唐四杰抒情歌行的结构方式结合起来，以人物命运为中心，注重情节，腾挪跳跃，挟以沧桑浮沉之感，极尽俯仰变幻之能事。

7、“南施北宋”：施闰章、宋琬。

施闰章，安徽人，有《学余堂诗集》。宋琬，山东人，有《安雅堂全集》。

施诗温柔敦厚，雅洁有体；宋诗雄健磊落，间多愁苦之思。

◆ 模块二 遗民诗

1、顾炎武诗歌的特点

顾炎武，字宁人，学者称亭林先生，江苏昆山人。有《亭林诗文集》、《日知录》。

诗风高古，卓尔大家。“高古”源于他对“天下兴亡，匹夫有责”的士人责任坚守不渝，源于他深厚的学术修养和遒劲的笔力。他的诗不事雕饰，有益世用，天然古色。

2、吴嘉纪诗歌的特点

吴嘉纪，号野人，江苏泰州人。有《陋轩诗》。

诗作表现他的民族感情，更多是反映社会矛盾，抒写民生疾苦。其诗继承乐府歌辞和杜甫、白居易诗歌的优良传统，语言质朴，风格苍劲，以白描擅长。

3、钱澄之诗歌的特点

钱澄之，原名秉镫，字饮光，后号田间，安徽桐城人。有《藏山阁诗存》、《田间诗集》。

诗歌多写行役艰险，山川胜概，风俗民情，其中记载抗清事迹和南明王朝内部斗争的诗篇有诗史价值。后期则多闲适恬澹之趣。在遗民诗中独树一帜。其代表作如《扬州访汪辰初二首》。

4、屈大均诗歌的特点

屈大均，字翁山，广东番禺人，有《道援堂集》、《翁山诗外》、《翁山文外》等。

屈氏继承了屈原那种“虽九死其犹未悔”的精神。其思想感情上有“雄真”之气，诗歌哀怨似《离骚》，超逸似太白。五律最为擅长，能以古体行于律中，有古直之风。

5、“岭南三大家”：屈大均、陈恭尹、梁佩兰。

江左三大家的诗歌特点是“才情焕发，声律绵丽”，岭南三大家的诗风则“尚得古贤雄直气”。

岭南诗家倡导“雄直气”的诗风，从消极方面说，是反对明代公安派和竟陵派，反对宋诗的艰涩；从积极方面说，是继承《离骚》和汉魏的传统，承“曲江规矩”，而为直陈其事、直抒其情的唐音。

◆ 模块三 王士禛与康熙诗坛

1、王士禛，字贻上，号阮亭，别号渔洋山人，山东新城人。

有《带经堂集》、《唐贤三昧集》、《渔洋诗话》、《唐人万首绝句》等。

2、“神韵说”

王士禛论诗本司空图、严羽之说，提倡“神韵说”。“神”是指表现恰到好处的诗味，“韵”是把诗引向一种余意不尽、悠闲淡清的境界。艺术上，要求诗人将情感艺术加工，如秋雨之萧瑟、春梦之无痕，不仅将此一情感秋雨化、春梦化，而且要进一步落到萧瑟和无痕上，达到“不着一字，尽得风流”的审美效果。

3、王士禛的诗歌思想及其诗歌创作

诗歌思想体现为“神韵说”。其怀旧题材，触景生情，易生“神韵”之美，易使情感虚化。如成名作《秋柳四首》其一。王士禛凭吊怀古、模范山水和个人情怀的七言绝句多能实践其“神韵说”的诗学审美主张。

4、赵执信对王士禛诗论的辩驳

王士禛和赵执信论诗不同，风格亦异。王以才情胜，流弊伤于肤廓；赵矫之以深峭，诗宗晚唐。赵执信诗的现实感较强，其诗抒情写景，慷慨不平，笔力遒劲，无法将自己的性情隐藏在淡远幽深的“神韵”之中。

5、宗宋诗人查慎行、厉鹗的诗歌创作

(1) 查慎行，浙江海宁人。有《敬业堂集》。

诗歌较多反映社会民生问题。其表现行程景色和风俗民情的诗，清新怡人。

(2) 厉鹗，浙江杭州人。有《樊榭山房集》、《宋诗纪事》。

他批评王士禛和朱彝尊两家的“博采”，独辟蹊径，取之“孤淡”，为浙派的代表人物。诗中较少触及现实苦难，为己多于为人，忧生多于忧世，自赏多于讽时，全力追求个人生活的艺术化，追求孤淡的情调。表现在选材上，最喜爱秋暮、月夜和雨天这样的时节，古寺、疏林、晚钟这样的景物，清幽、闲适、冷僻这样的情趣。

◆ 模块四 乾嘉诗风

1、乾嘉诗风的走势

乾嘉时期，诗风出现了新变：一方面纠治康熙“神韵说”之弊，一方面努力建设乾嘉诗风。一是追求雅正，提倡温柔敦厚的诗风，以沈德潜的“格调说”、翁方纲的“肌理说”和姚鼐的“熔铸唐宋”说为代表；一是独尊性灵，破唐宋门户，勇于革新，不拘一格，各领风骚，以袁枚的“性灵说”为代表，有郑燮、赵翼、张问陶等。

2、沈德潜及其“格调说”的内涵

沈德潜，字确士，号归愚，江苏苏州人。与乾隆帝“与诗始，与诗终”，人称“大宗伯”。著有《沈归愚诗文全集》、《说诗碎语》，编有《古诗源》、《唐诗别裁集》、《清诗别裁集》等诗歌选本，颇有影响。

论诗倡导“格调说”。“格调”有两层，一是指诗歌创作要本于诗教，这与清廷提倡的程朱理学相适应，“格调说”带有明显的维护封建统治色彩。二是指诗歌创作讲求蕴藉，推尊唐诗，偏袒七子派，尤重诗歌声音的美。

3、翁方纲及其“肌理说”的内涵

翁方纲，今北京人。有《复初斋集》、《石洲诗话》。

“肌理”，即“文理”、“义理”，也就是经术学问。诗歌创作要基于学问，以学济诗。弊端是使诗成为阐发学问的有韵文字，而少有性情。

4、“乾隆三大家”：袁枚、赵翼、蒋士铨。

5、袁枚

袁枚，号简斋，又号随园老人。浙江杭州人。世称随园先生。有《小仓山房诗文集》、《随园诗话》等。

6、袁枚“性灵说”及其诗歌创作

(1) “性灵说”，强调真性情，诗中有“我”，由此形成“性灵诗派”。对于性灵诗派，需说明如下几点：

其一，在袁枚的表述中，“性灵”、“性情”、“真我”，都是指作诗要有个人的真情实感。

其二，性灵诗派追求新奇和风趣，语言力求通俗和生动，题材多为下层平民，背叛传统，表现市民意识；善写琐事、异事，俗而有趣，具有市民阶层的审美情趣。

其三，袁枚以新兴的商业文化意识对抗传统的名教纲常，表现为极大的叛离和空前的智慧。

(2) 袁枚的诗歌创作

评袁枚之诗应关注其“真性情”。其诗歌创作和诗学理论基本同步。如《嫁女诗》、《马嵬》等。

7、赵翼、蒋士铨、郑燮的诗歌创作

(1) 赵翼，字云松，号瓯北，江苏人。有《瓯北诗集》、《瓯北诗话》、《陔余丛考》等。

其诗作喜发议论，时挟诙谐，随意抒写，清新明畅，有浅露之病。

(2) 蒋士铨，号藏园，江西人。有《忠雅堂诗集》。论诗属性灵一派。其不少描写下层苦难的诗作，感人至深。

(3) 郑燮，字克柔，号板桥，江苏兴化人。有《板桥集》。

其政治态度属于传统儒家思想，但诗文里则有着反抗传统的浪漫精神。如《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》。

8、黄景仁及其诗歌的特点

黄景仁，江苏人，有《两当轩集》。“其称噪一时，乾嘉六十年间，论诗者推为第一。”是在“天才”赞誉中被曲解的诗人。

怀才不遇，多愁善感，其诗愤世悲凉，为盛世的感伤情调。以七古、七律见长：七古雄伟，在跌宕跳跃中流转低吟；七律流丽，既有义山之韵致，又兼山谷之峭拔。

第二部分 清代文章

清代前期为经世之文，又可分为学者之文（以黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表）和文人之文（以侯方域、魏禧、汪琬为代表）。桐城派古文是清代最有影响的文章流派。

◆ 模块一 学者之文与文人之文

1、清初学者之文概况

顾炎武、黄宗羲、王夫之诸家是清代学术界的先驱，也是清代文章的开启者。他们穷经治史，讲求经世，反对虚谈，著文人之文。

(1) 黄宗羲，号梨洲，浙江人。有《南雷文定》、《明夷待访录》、《明儒学案》等。

(2) 王夫之，号姜斋，称船山先生，湖南人。有《船山诗文集》、《读通鉴论》、《宋论》等。

(3) 顾炎武，顾炎武不以文人自居。有《日知录》。

他们强调经史传统和实践之功，对于纠正明代轻率僭薄之风有积极作用。其文章思想意义大于文学价值。代表作分别为《与友人论学书》、《原君》、《船山记》。

2、“清初三大家”：侯方域、魏禧、汪琬。

3、侯方域及其散文的特点

侯方域，河南商丘人。与方以智、冒襄、陈贞慧并称为“四公子”。长于古文，尊唐宋八家，有《壮悔堂集》。

其早期为文，流于绮丽，后学韩欧，有奇气，流畅通达有余，深厚蕴藉不足。代表作有《李姬传》、《马伶传》、《答田中丞书》等。

4、魏禧及其散文的特点

魏禧，江西人。人称“勺庭先生”。与其兄祥、弟礼世称“宁都三魏”，与彭士望、邱维屏等称“易堂九子”。有《魏叔子集》。

其论文强调“积理”和“练识”，要作“有关系之文”。其文章为世所称者，为议论和叙事，史称“凌厉雄杰”。代表作《大铁椎传》、《复六松书》、《正统论》等。

5、汪琬及其散文的特点

汪琬，今江苏人，时称尧峰先生。有《钝翁类稿》、《尧峰文钞》等。其文近于南宋以来的儒者之言，立意忠恕，但思想深度尚不够。代表作《江天一传》。

◆ 模块二 桐城派古文

1、桐城派

康乾时期，随着清政权日益巩固，复古明道之说得到发展的机运，方苞、姚鼐之徒，应时而起，倡明程朱之学，主八家之文，形成桐城文派。有清一代的文章首推桐城派。

2、方苞，字灵皋，号望溪，安徽桐城人。有《望溪全集》。

3、方苞的古文理论及其古文创作

在古文理论上，方苞主要贡献有：

一、提出“艺术莫难于古文”的观点。古文指的是韩愈所定义的古文，写作理念上本之于儒家的道统，创作方法上恪守孟子、司马迁以降的文统。

二、“义法”说。“义法”是要求写出一个人的精神面貌，而略去无关紧要的文字，布置适当，文字雅洁。

方苞的古文较好地实践了其理论主张，代表作有《狱中杂记》、《左忠毅公逸事》、《田间先生墓表》、《先母行略》等。

4、刘大櫟及其古文创作的艺术特色

刘大櫟，安徽桐城人。有《海峰集》、《论文偶记》。思想具有批判社会的锋芒，表现为对程朱理学的反动。

就古文而言，刘大櫟坚持古文的文艺性，较为集中描写底层人物，吸收小说刻画人物的方法，推崇归有光，善于转折跌宕，层层深入，一唱三叹，散文有诗化的倾向。

5、姚鼐及其古文理论及其古文创作

姚鼐，世称惜抱先生。安徽桐城人。有《惜抱轩全集》、《九经说》、《惜抱轩尺牍》，编有《古文辞类纂》。

受当时朴学风气的影响，姚鼐认为：“鼐尝谓天下学问之事，有义理、文章、考证三者之分，异趋而同为不可废。”“必兼收之，乃足为善。”姚鼐论文本于方苞的“义法”说，在其师刘大櫟的“神气”说基础上，提出“神理气味”和“格律声色”。姚鼐提出了阴阳和刚柔的文章风格论。强调“平淡”和“自然”的文风。

其古文迂回荡漾，余味曲包，以神韵见长。

6、姚鼐是桐城文派的集大成者，及门弟子很多，有著名“姚门四弟子”（管同、梅曾亮、方东树、姚莹）和陈用光、刘开等。道咸时期，桐城派古文由江南扩展到全国。

7、阳湖派

阳湖派古文，代表人物是恽敬、张惠言。他们不以古文自限，好言政治，博征旁引，恣肆不拘，靡丽瑰奇。

◆ 模块三 乾嘉学者之文

1、清代乾嘉考据学派别

清代乾嘉考据学分为两大派：一派为吴派，起源于吴中惠周惕而成于其孙惠栋，江声、钱大昕、王鸣盛均属

此派。思想较守旧，墨守汉人成说。另一派为皖派，起源于江永而成于戴震，王念孙、段玉裁等属此派。主张以文字学为基础，从训诂、音韵、典章制度等方面阐明经义，注重创新，是科学理性的学术态度。

2、乾嘉学者对桐城派的批评

吴派和皖派站在不同的立足点上攻击桐城派，批判方苞的空疏和浮薄。在文章写作上，他们强调学问之精审而不重文法，为理性之叙事而少抒情之气韵。

3、戴震及其文章特点

戴震，安徽休宁人。有《戴东原集》、《孟子字义疏证》、《水经注》等。

其文章多为论学之作，对文章的看法直接源于考据之学，重视文章创作的理性精神，强调文法本为学术固有。

4、钱大昕及其散文的特点

钱大昕，今上海人，清代著名的朴学家。著有《潜研堂文集》、《十驾斋养新录》等。

文笔简练，亲切可感。理明气和，书味深，淳古澹泊。

5、章学诚，浙江人。有《章氏遗书》。有重要的学术理论著作《文史通义》。

◆ 模块四 汪中与清代骈文的复兴

1、清代骈文复兴的社会条件和学术背景

清代骈文的复兴，有特定的社会条件和学术背景：

一、随着清朝统治的渐趋稳固，文化的调适功能越来越受到重视，产生了乾嘉考证之学的繁盛局面。骈文的复兴，就是根植在这样的文化土壤中。

二、清代学术中的汉宋之争，客观上为骈文的复苏提供了条件。汉学重考证、训诂、音韵之学，而骈文讲辞藻、韵律和用典，骈文自然成为汉学家言说世界和表情达意的文学形式。

三、桐城派在其发展过程中出现只讲义法不重学问、只讲文气不事考证、有序而无物的空疏浮薄的弊病，桐城派所尊奉的文统和道统也受到学人的挑战，而骈文要求学问优先，可药桐城文派之弊。可以说，骈文的复兴是在与桐城派抗衡中出现的。

2、《骈体文钞》：李兆洛编选《骈体文钞》，视骈文为正宗。

3、骈文八大家：袁枚、孙星衍、洪亮吉、刘星炜、曾燠、邵齐焘、关锡麟、孔广森。

4、汪中骈文的特点

清初骈文名家，创作最有成就的是汪中。

汪中，江苏人。著有《述学》、《容甫遗诗》等。

学文法六朝，合汉魏晋宋作者而自铸伟词，典属精切，渊雅醇茂，感人肺腑。代表作有《哀盐船文》、《经旧苑吊马守贞文》、《广陵对》、《自序》等。

第三部分 清词

清词中兴：在元明两代的沉寂之后，清词振颓起衰，呈现中兴局面。仅就《全清词》汇辑情况而言，顺治、康熙之卷就有五万余首，词人二千余人。

清初词坛，有以陈维崧为首的阳羡词派、朱彝尊为首的浙西词派和独树一帜的满族词人纳兰性德。

◆ 模块一 清初词坛

1、阳羡词派及其词学思想及其艺术追求

阳羡词派在清初变幻动荡的历史背景下产生，有鲜明的政治倾向和浓厚的乡土色调。以陈维崧成就最高。

2、陈维崧及其词的艺术特点

陈维崧，江苏宜兴人。其父陈贞慧，以气节著称。纂修《明史》。善骈文，尤攻词，为古今词家所未有。有

《湖海楼诗集》、《湖海楼词集》、《迦陵文集》等。

少作以风华绮丽见称，中晚年作品渐趋深婉豪宕，苍凉沉郁。如《贺新郎》[纤夫词]，此词当作于此时。以词的形式描写沿江人民的苦难，类似杜甫的“三吏”、“三别”。

陈维崧的慢词盘转起伏，骨力警拔，情致酣畅，将赋和歌行的手法运用于词，呈现出“精悍”和“横霸”的审美风貌。

3、浙西词派及其艺术追求

随着清朝的统一，阳羡词派的悲慨健举、萧骚凄怨之音，难合于政局一统的新形势，渐趋衰落乃是必然。以朱彝尊为代表的浙西词派适应清朝大一统局面，以醇正秀雅的词风异军突起，影响深远。于是，从重“志意”到重“韵致”，从讲气势笔力到醇雅章法，由写实转向空灵，由明快转向含蓄。

4、朱彝尊的词学思想及其词作的艺术特色

朱彝尊，浙江人，编选《词综》，词集有《江湖载酒集》、《静志居琴趣》、《茶烟阁体物集》、《蕃锦集》四种。

朱彝尊词宗南宋。朱氏所论，既不满于明词的硬语新调，又不认同苏、辛一派的作品及历史地位，于阳羡词派多不认可，故而尊奉姜夔、张炎，讲求醇雅，偏重在词的格律和技巧。《江湖载酒集》是朱彝尊一生词创作的精粹，所收词作或沉郁苍凉，慨然其情，或清新流动，雅乎其词。其中远离现实政治的吊古之作，最有力度。

如《卖花声》[雨花台]，该词的高妙就在于，将故国之思淡化为空灵的意绪营造出一种感伤的氛围，让读者去回味。《江湖载酒集》广被称誉的还有高秀圆转或凄丽缠绵的情爱词，如《金缕曲》[初夏]，整首词婉丽动人，清新而含蓄。

5、纳兰性德词的艺术特点

纳兰性德，原名成德，字容若，号楞伽山人。纳兰性德与曹贞吉、顾贞观合称“京华三绝”。

纳兰词多写一己情致，流于感伤，其悼亡诸什，尤为凄婉。如《南乡子》[为亡妇题照]。纳兰边塞行吟题材的词，苍凉清怨。如《长相思》。

6、顾贞观《金缕曲二首》

顾贞观，江苏无锡人，有《弹指词》。代表作《金缕曲二首》，这两首词是寄赠流放宁古塔的友人吴兆骞的。

◆ 模块二 常州词派

1、常州词派

嘉庆年间，张惠言、周济倡《风》、《骚》之旨，反对浙西词派徒为形式而为琐屑饷订之病，一时从风，形成常州词派。除周、张二人外，还有张琦、董士锡、李兆洛、陆继辂、丁履恒等。

常州词派讲“寄托”。

2、张惠言

字皋文，江苏武进（今常州）人。精通《周易》，工词赋散文，是阳湖派古文和常州词派的开创者。有《茗柯文集》、《茗柯词》。

3、张惠言词的艺术特点

张惠言认为词的特点是“意内而言外”、“深美闳约”。重质实、比兴而有寓意的词学观，援引儒学诗教入词学。张惠言词讲求言外之旨，隐晦奥眇。如《木兰花慢》[杨花]，咏杨花，将其人格化，实是写词人自己。张惠言是学问家，研读《易》学多年，于天命人事之间，多有慧解。

4、周济

字保绪，号止庵，别号介存居士，江苏荆溪（今宜兴）人。是常州词派理论的集大成者。

有《晋略》、《介存斋集》、《味隽斋词》，词论《介存斋论词杂著》。编纂《宋四家词选》。

5、周济的词论及其词作的一般特点

在《宋四家词选》中提出“非寄托不入，专寄托不出”的重要思想。推尊词体。

“非寄托不入”，指词的创作要有深刻的寓意，而不是泛泛的即兴之作，此就创作主体而言。

“专寄托不出”，是从接受者而言，对词作要反复涵咏，方能体会其中的深意。

周济还主张用汉儒说诗的方法解读四家词作，寻求微言大义。

周济的词作，词旨隐晦，令人难解。

6、《宋四家词选》

周济编选，取周邦彦、辛弃疾、王沂孙、吴文英四家。

第四部分 清代小说

清代小说数量众多，流派纷呈，是中国小说发展史上的全盛时期。

从章回小说的题材而言，有历史演义、英雄传奇、世情小说、儒林小说、才子佳人小说、侠义公案小说、狭邪小说、神怪小说。另有话本小说、文言小说、短篇小说集等。

◆ 模块一 清代小说家的文体意识和主体意识

1、文体意识

《金瓶梅》的问世，标志着中国古典长篇小说的创作进入一个新阶段。

明清之际，金圣叹的小说评点理论标志着当时人们对小说文体认识的自觉。

清初长篇章回小说大都借历史和时政题材寄寓兴亡之感，但与传统小说的类型有了重大转变，小说在演述历史、杜撰神怪过程中，较为关注人情世态的描写。从逻辑上说，这一题材小说的大量涌现是晚明主情主义文学思潮发展的必然。

从总体上说，清代的章回体小说较以前的同类小说更为精致而丰富。小说注重写实，不以故事情节离奇见长，从外部的矛盾冲突转向为内部的心理和细节的描写。

2、主体意识

从小说创作主体而言，小说主体由以前的说书家进一步蜕化，出现文人化倾向，从而根本上改变了小说的观念、地位、创作思维和艺术基准，加深了对小说题材的开拓，成为知识分子书写社会人生的重要工具。

小说家的身份、境遭和创作目的直接影响小说的构思和对小说题材挖掘的深度。

清代小说大都是文人的独立创作，作品的现实感和作家的主体意识大大强化。

清代小说家还在一些小说中有意识地融入自己的感情经验和思想旨趣，使小说带有自传性质。

◆ 模块二 清代小说创作的繁荣

1、历史演义与英雄传奇

这些作品多具有时代意识，主要有《水浒后传》、《说岳全传》、《梼杌闲评》、《隋唐演义》。

《水浒后传》的作者陈忱，字遐心，号雁宕山樵，浙江乌程（今湖州）人。曾与顾炎武、归庄等组织反清的“惊隐诗社”。《水浒后传》可能是他晚年的作品，是一部“泄愤之书”。

康熙、雍正年间，钱采、金丰在各种“岳传”的基础上撰写了80回的《说岳全传》。小说写岳飞抗金，终遭秦桧陷害而死的故事。小说的主要成就，是不受史传的限制，着意将岳飞塑造成一位民族英雄和爱国统帅的形象。小说创作的理念是“忠”。

褚人获的《隋唐演义》杂采《隋唐两朝志传》、《隋炀帝艳史》、《隋史遗文》等前人旧作，汇编修改而成。

清初其他历史演义还有蔡元放的《东周列国志》、无名氏的《说唐演义全传》、吕熊的《女仙外史》等。

《梼杌闲评》50回，成书年代和作者不详。小说写阉党魏忠贤的事迹。

2、世情小说和才子佳人小说

（1）世情小说

较早有《醒世姻缘传》，乾隆以后有《歧路灯》、《蜃楼志》等。《红楼梦》的出现将世情小说的创作推向高潮。

《醒世姻缘传》是继《金瓶梅》之后的又一部以家庭为描写中心的长篇白话小说。作者尚无定论。

①《醒世姻缘传》的思想内容

小说以明正统至成化年间为背景,叙述一个冤仇相报的两世姻缘故事。小说以晁源、狄希陈的两世姻缘为中心,描写了各个社会阶层,上自州官权贵,下至商人、儒林、僧道、江湖医生、农村无赖、婢仆等,展现了一幅生动的社会风情画。小说宣扬因果轮回的宿命论思想,思想价值不高。

②《醒世姻缘传》的艺术特色

好用方言俗语,摹绘农村人的口吻,诙谐幽默,形象毕肖。

采用夸张式的漫画手法写素姐、寄姐等人的变态心理。

(2)才子佳人小说

是世情小说的一种。清前期主要有《平山冷燕》、《玉娇梨》和《好逑传》三种。

《平山冷燕》写燕白颌与山黛、平如衡与冷绛雪两对才子佳人的恋爱故事。《玉娇梨》写才子苏友白与两位佳人白红玉、卢梦梨的故事。两书大旨,鲁迅说为“皆显扬女子,颂其异能,有颇薄制艺而尚词华,重俊髦而嗤俗士。”

《好逑传》,题为“名教中人编次”,又名《侠义风月传》。叙述铁中玉与水冰心的恋爱故事。是驰名欧洲最早的中国古代小说之一。

3、才学小说

(1)产生原因

清代中叶,考据学风盛行。读书人以精通古书、博闻强识为荣,这对小说创作产生了极大影响。

(2)作品

如夏敬渠的《野叟曝言》、屠绅的《蟾史》、陈球的《燕山外史》。其中影响最大的是李汝珍的《镜花缘》。

《镜花缘》100回,以女皇武则天为背景,写百花遭谴,降为才女,百人会试赴宴的故事。《镜花缘》体现了作者对妇女地位和境遇的关注和思考。

4、神怪小说

清初神怪小说的代表作是董说的《西游补》。

《绿野仙踪》(又名《百鬼图》)是清代中期较著名的神怪小说。作者李百川。小说主要写冷于冰求仙学道、救济众生的经过。

5、话本小说

清代拟话本小说在明代“三言”“二拍”的基础上有了新发展,小说取材以现实生活和作家自己的经历为多,反映了丰富多彩的世态风貌。

现存清代拟话本小说约有三十余种,其中影响较大的有薇园主人的《清夜钟》、艾衲居士的《豆棚闲话》、古吴墨浪子的《西湖佳话》。

成就最大的当推李渔的《无声戏》和《十二楼》。两部拟话本小说集,有描写青年男女的爱情婚姻生活的;有描写市民阶层的社会生活的;有反映社会黑暗现实的;有反映作者人生经历和思想意趣的。

李渔小说的特点:①艺术上最明显的特点是创新,不拘陈套。②结构清晰,主线明确,也是李渔小说的长处。

③李渔有的小说庸俗无聊,格调不高,过分追求奇巧,语言失之轻佻,这些都是其小说的明显不足。

6、讲唱文学的兴盛

清代讲唱文学,除元明以来的词话、鼓词、弹词、宝卷之外,产生新的讲唱文学形式——子弟书。

(1)鼓词

主要流行于北方,是由宋代的陶真和元代的词话发展而来的,与词话关系更为密切。今传最早的鼓词,是明代天启刊本《大唐秦王词话》。正式使用“鼓词”这一名称的,是明清之际的贾凫西。

(2)弹词

是流行于南方的一种讲唱文学形式,它由说(说白)、噱(穿插)、弹(伴奏)、唱(唱词)等组成。弹词多用第三人称叙述,语言浅近。如陶贞怀所作《天雨花》,女诗人陈瑞生所作《再生缘》。

(3)子弟书

是鼓词的一支,由清代八旗子弟首创并流行的一种讲唱文学。有东城调、西城调之分。东城调粗犷,多以激昂的历史事件为题材,代表作家是韩小窗;西城调柔缓,多以曲折的爱情故事为题材,代表作家是罗松窗。

◆ 模块三 蒲松龄与《聊斋志异》

我国文言小说，宋明以来整体成就较低，直到蒲松龄的《聊斋志异》，以唐传奇的手法志怪，表现奇思异想，是中国文言小说史上的集大成者，代表了古代短篇小说发展的高峰。

1、蒲松龄的生平

蒲松龄，字留仙，别号柳泉居士，淄川（今山东淄博）人。

其科途命运使他认识到科举取士的弊端和腐败，对落第士子的痛苦心情有深切的体验，是《聊斋志异》批判科举制度的重要来源。做了一生的幕僚，有机会接触上层社会的黑暗和政治腐败。71岁撤帐回家后生活安适，搜集民间传说，继续创作《聊斋志异》。

2、《聊斋志异》的成书

小说素材来源：一是采撷或借鉴前人的小说和笔记，二是友人的提供，三是自己的经历或见闻。

3、《聊斋志异》的版本

现存版本主要有三：一是手稿本，仅存上半部，共237篇。二是乾隆十六年（1751）张希杰铸雪斋抄本，存目488篇。三是乾隆三十一年（1766）赵起杲青柯亭本，凡16卷，共431篇，是现今通行本的底本。

1962年中华书局出版了张友鹤辑校的《聊斋志异》会校会注会评本（简称“三会本”），是目前最为完备的一种本子。

4、《聊斋志异》的思想意蕴

综合地看，作者的目的：一是借鬼神世界反映现实人间的社会现实，加以批判、揭露；二是肯定自我，幻想美好人生，是理想的寄寓。内容上主要有三方面：

首先，小说写狐鬼与人的恋爱故事，歌颂青年男女的真挚爱情。如《娇娜》、《青凤》、《婴宁》、《莲香》、《阿宝》、《巧娘》、《翩翩》、《鸦头》、《香玉》等。塑造一系列“痴情”形象，歌颂“至情”的爱情理想。

其次，小说揭露科举考试的腐败和弊端，讽刺考官的昏庸和贪鄙。如《叶生》、《司文郎》等。

再次，揭露了当时社会政治黑暗和吏治的腐败。如《促织》，写为了满足皇帝斗蟋蟀的享乐需求，老百姓“每责一头，辄倾数家之产”的悲惨事实。又如《席方平》对封建官府的黑无天日的揭露。

5、《聊斋志异》的艺术成就

（1）创造了一个绚丽多彩的艺术世界。

它既结合了志怪和传奇两类文言小说的传统，又吸收了白话小说的长处，还接受了先秦两汉和唐宋古文的影响，体式多样。兼众体，恰恰是这部小说的特点。

（2）小说是志异，写花妖狐魅，在艺术上自然表现为奇幻奇异、想象丰富的特点。

有人间、冥府、龙宫、梦境，人物出入其中，飘忽不定，没有客观的逻辑。

（3）就想象之奇特而言，又有两层：

一是写奇幻之事，如《罗刹海市》整篇就是一个想象的世界。

一是情节曲折奇峭，文笔夭矫而不摭实。如《王桂庵》，写世家子王桂庵与榜人女芸娘的爱情故事，伸缩有致，摇曳多姿。

（4）就诗意之蕴藉而言，主要表现为作者将其所热爱和歌颂的人和事物加以美化，赋予花妖狐魅诗的气质。

《婴宁》最具代表性。婴宁是一位美丽的狐女，没有礼教约束下的男女之分和尊卑之别。

（5）创造性地运用古典文学语言，又从口语方言中提炼，取得了良好的艺术效果。

如《邵女》中写贾媼说媒时的一段对话，是口语和文言相融合的典型。

◆ 模块四 吴敬梓与《儒林外史》

《儒林外史》以极其高明的讽刺手法，以科举考试为中心，描写了形形色色知识分子的生活命运，为我们描绘了一幅中国封建社会末期的社会生活图画。

1、吴敬梓的生平和思想

吴敬梓，字敏轩，安徽全椒人。自号秦淮寓客，又号文木老人。著有《儒林外史》、《文木山房集》等。

他对科举考试经历了由追求、失落到冷淡、憎恶的发展过程，对科举考试及读书人的生活和思想异常熟悉。

2、《儒林外史》的版本

现存最早刻本是嘉庆八年卧闲草堂本，56回。

3、封建末世的儒林群相（思想内容及人物形象）

小说主要内容写“功名富贵”。表现出作者否定功名富贵，批判科举制度的思想。

小说开篇借王冕之口道出“功名富贵”与“文行出处”的对立。随后，小说刻画了追求功名富贵与讲究文行出处的两组人物。作者写这两组人物时，将矛头直接指向科举制本身，因为科举是求得功名的唯一桥梁。

（1）《儒林外史》描写了许多因跻身科考而人性为之扭曲、人格堕落者。

如匡超人，小说用了五回的篇章写其品行的堕落。揭露科举制对士人身心的摧残和毒害，最为典型的是周进和范进的故事。《儒林外史》还描写了一旦取得科举，就攫取财富，压榨民姓者。

（2）科举制度下的另一类人物是假名士。

他们是科举制孕育出来的社会畸形儿，这些人“假托无意功名富贵自以为高，被人看破耻笑者”。如马二先生、王德王仁兄弟、权勿用、蘧公孙等。

（3）同时，《儒林外史》也塑造了一批为作者所赞颂和肯定的人物。

他们注重“文行出处”，鄙弃功名，自由独立，可分为两类：一类是真儒名贤，如王冕、杜少卿、庄绍光、迟衡山等，是作者心中的理想人物；另一类是普通市民。

4、讽刺小说的典范（艺术成就）

（1）在人物刻画方面，小说写出了人物性格的丰富性和复杂性。

比如，严监生临死时，迟迟不肯断气，是因为看见灯盏点了两根灯草，这是讽刺吝啬鬼的经典细节。而他为了把妾赵氏扶为正室，却舍得大花银子。

（2）小说摆脱了传统小说的传奇笔法，采用写实方法，淡化情节，不靠激烈的矛盾冲突来刻画人物，而是在细琐的叙述中，通过精心的白描，展现出作者非凡的艺术功力。

如范进进考场后和周学道的一段对话，范进中举后的情景。

（3）此外，像马二先生游西湖一节，既无辞采，少有情节，却写出了人物的真实面貌和深层心理。

写他看女人的微妙之际，在湖畔女人中引起的骚动，写出了讲究“君子”之行的马二先生的虚伪和假道学。这些让人深省，起到良好的讽刺效果。鲁迅称赞说：“威而能谐，婉而多讽。”（《中国小说史略》）

第五部分 曹雪芹与《红楼梦》

《红楼梦》是中国古典小说史上的巅峰之作。它以个人和家族的历史为背景，叙写了一个鼎盛之家走向衰落的必然过程。

◆ 模块一 曹雪芹的家世、思想与《红楼梦》的成书

1、曹雪芹的家世、思想与《红楼梦》的成书

曹雪芹，名霁，字梦阮，雪芹是他的别号。

个性孤傲不屈、愤世嫉俗又豪爽旷放。反叛礼教，反抗名教，反传统思想。

其长篇小说《红楼梦》，去世前只整理完前80回。高鹗续写后40回，改名《红楼梦》，即现在120回本。

2、《红楼梦》的版本（两个系统）

（1）80回抄本系统

多附有脂砚斋等人的评语，故又称“脂本”，主要流传于乾隆十九年（1754）至五十五年（1790）。现在这一系统的本子有“甲戌本”、“己卯本”、“庚辰本”等十几种。

（2）120回的刻本系统

因有程伟元的序，又称程本、高本或程高本。主要有：乾隆五十六年（1791）程伟元排印本，是“程甲本”；次年程伟元又有所增删，称之为“程乙本”。由程甲本演化而来的王希廉（即护花主人）评本，道光十二年（1832）

双清仙馆刊行，是流行最广的刻本。目前常见的是依据程乙本，1959年由人民文学出版社出版的《红楼梦》。

◆ 模块二 《红楼梦》的思想意蕴

1、《红楼梦》的中心线索是宝黛爱情，围绕宝黛爱情写及贾氏这一世代富贵之家从鼎盛走向衰落的过程，写及大观园这一独特的理想世界走向幻灭的过程。

因而，小说的思想内容可分为三个层次：一是情的世界，指的是贾宝玉与红楼女子的情感世界；二是礼的世界，指的是封建家庭的价值体系和规则秩序；三是理的世界，即作者对于历史和人物命运的思考。

2、名教与自然的对立，封建礼法与性情的对立，构成了《红楼梦》叙事的视角。

3、小说以贾府为中心，展现了广阔的社会图景。表现整个封建秩序和道德的濒临危机和崩溃。

4、全书悲剧情调的基石更在于新事物的萌芽，清醒而又朦胧，热情而又近于幼稚，因迷惘而终归是“美的毁灭”这一不可抗拒的事实。

在小说主人公贾宝玉身上，我们可以清晰看到：追求自然和真情的人生和新的社会秩序的诉求与传统礼法制度之间所构成的矛盾不可能调和，而这种痛苦追求被小说意绪化和背景化，使得小说的悲剧意味更为浓厚。

《红楼梦》中所传达的人类精神普遍意义上的生命悲剧意识，同是其意蕴所在，这即是小说的“理”的世界。

◆ 模块三 《红楼梦》的艺术成就

1、人物形象的塑造，是《红楼梦》最值得称道的。

小说塑造了上百个不同身份、不同个性的人物，无不传神，各具光彩。

①善于写出人物的不同性格，更能将同一阶层或同一类人物，对比写照，写出不同的性格特征。

如：同为庶出，迎春懦弱，是戳一针也不吱声的“二木头”；探春尖利，是可爱又扎手的“玫瑰花”。

②将人物置于广阔的社会环境中，从各个层面反复渲染，写出人物的复杂性，达到了典型化的艺术高度。

如：凤姐，小说将她放在各个社会关系的各个层面中，与贾母、王夫人的关系，与宁荣二府的贾氏姊妹、妯娌、侄媳的关系，与男性世界的关系，与下层奴婢的关系，与贾琏的夫妻生活貌合神离，与官府沟通胡作非为。是小说中写得最复杂又最有生气的人物。

③善于处理小说情节，往往能够把日常生活事件写得意味深长。

如《宝玉挨打》是全书中重要的生活场景之一，特用了一个“闲笔”，写聋老婆子把“要紧”听成“跳井”，从而引出金钏儿跳井一事，为写这场轩然大波的收场作铺垫。

④人物心理描写深入而细腻，尤其是青年男女那种富于灵性的微妙变化。

如第32回，黛玉听到宝玉背里和史湘云、袭人说她从来不说那种混帐话之后这段心理描写，堪称经典。

2、注重环境描写，以烘托人物性格。

如写潇湘馆的竹林、垂地的湘帘、悄无人声的绣房和透出幽香的碧纱窗，诗情画意，不仅与黛玉的气质相合，而且把黛玉的形象衬托得更为优美动人。

3、具有很强的写实性，这是曹雪芹自觉的艺术追求。

这种写实的风格，与小说运用限知性叙事的叙事方法有重要联系。小说对场面中的景物、人物乃至事件的叙述，不是采用全能叙事，而多半是借助于内视点，运用限知叙事的方式，即脂砚斋所说的“皴染法”。如，借冷子兴之口介绍贾府；通过黛玉初进荣国府和刘姥姥的感受，写荣国府的繁华气象。既避免行文的呆板，又使得故事在生活之中，具有原生态性，有一种流动感。

4、经纬交差、错综复杂的网状结构。突显出小说世界的立体感和生活气息。

5、小说中还出现了叙事者、隐形作者（作品中表现出的整体价值取向）与作品意义三者之间差异，而且叙事者自觉地挑战隐形作者的权威，这种挑战与小说反叛性的思想意蕴有着内在一致性。

如，说宝玉有“下流痴病”、“邪书僻传”，是隐形作者的立场，叙事者则是要颠覆这种价值取向。

6、小说带有浓重的诗化色彩。它的叙事性又与这种诗意化的抒情性互为一体。

第六部分 清代戏剧

就艺术成就而言，清代传奇高于杂剧，清初传奇高于清中后期传奇。

就戏剧发展而言，有清一代戏剧创新性不够，除《长生殿》和《桃花扇》之外，其他作品平庸者居多，较元、明两代为逊色。

◆ 模块一 清初戏剧

1、清初戏剧有三个流派

- 一是以李玉为代表的苏州派，其戏作有较强的市民色彩。
- 二是以吴伟业、尤侗为代表的文人派，有案头化倾向。
- 三是以李渔代表的娱乐派，讲求游戏娱乐功能和形式技巧。

2、苏州派

苏州派，是明清之际活动在苏州一地的重要戏剧流派，有李玉、朱素臣、朱佐朝、毕魏、叶时章等。

该派戏剧特点是：创作题材上，较为关注社会现实，多为政治剧和时事剧。思想倾向上，突出表现道德情操与个人欲望的冲突，纲纪陵夷的社会与洁身守义的个人的冲突，不遗余力地抨击世风的浇薄、世态炎凉和小人的卑劣行径，歌颂清明的政治和社会安定，讴歌高尚的道德和操守，有强烈的伦理教化色彩，与明代中后期传奇相比，具有文化反思的特点。作品形式上，他们精通音律，又是演艺中人，注重舞台演出效果，少有案头剧不能演出的弊端，将平民文化与士大夫文化熔铸一体，又扎根于平民文化土壤之中。

3、李玉及其作品

苏州派的代表剧作家。李玉，字玄玉，号苏门啸侣、一笠庵主人，江苏吴县人。有传奇 33 种，今存 18 种。最著名有“一笠庵四种曲”——《一捧雪》、《人兽关》、《永团圆》、《占花魁》和《清忠谱》。

入清后，李玉的创作兴趣由关注世态人情转向朝政纲要，并反思历史。除《清忠谱》，还有《干钟戮》。

4、《清忠谱》

入清后，李玉与叶时章、毕魏、朱素臣共同创作了《清忠谱》。

该剧 25 折，以东林党人和苏州人民反抗阉党魏忠贤黑暗统治的斗争为题材，以周顺昌为主线，将杨涟、魏大中、左光斗等人的遇难事件穿插其中，歌颂了周顺昌等东林党人的正义斗争和颜佩韦等五人舍生取义的高尚节操，反映了晚明社会市民阶层的壮大，抨击了魏忠贤党羽祸国殃民的罪行，具有鲜明的时代性和政治性。

剧中主人公周顺昌具有“既清且忠”的理想人格。

作品还成功塑造了新兴的市民群体，他们是新的历史力量。代表人物是颜佩韦，他有胆识，重义气。

5、吴伟业、尤侗为代表的另一派

作品借历史故事抒发身世之苦或故国之思，意境上接近诗歌，曲词雅致，抒情性增强，但不利于演出，是“案头之曲”。

(1) 吴伟业：剧作有《秣陵春》传奇和《通天台》、《临春阁》杂剧。

(2) 尤侗：有《鹤栖堂文集》。戏曲有《钧天乐》传奇和《读离骚》、《吊琵琶》、《桃花源》、《黑白卫》、《清平调》五种杂剧，合称《西堂乐府》。

◆ 模块二 李渔的戏剧理论与创作

1、李渔作品

戏剧创作有：《笠翁传奇十种》，剧目为《奈何天》、《比目鱼》、《屙中楼》、《怜香伴》、《风筝误》、《慎鸾交》、《凰求凤》、《巧团圆》、《玉搔头》、《意中缘》。基本上是才子佳人题材，“十部传奇九相思”，主要演男女情事。其中《比目鱼》写得最为感人，该剧采用戏中套戏的情节，是一出相当悲壮的爱情故事。

2、李渔作品的风格

李渔的作品，呈现出风流道学的思想追求和嬉笑诙谐的喜剧趣味，突出戏曲的娱乐性和消遣功能，表现为一种轻松愉快的幽默风格，一种对现实超然自得的审美态度。

李渔剧作剧情新奇，不入陈套，编造巧合情节，出人意料，却又针线细密，不为怪诞。如《风筝误》。

3、李渔的戏曲理论

其《闲情偶记·词曲部》专论戏曲，分为“结构”、“词采”、“音律”、“宾白”、“科诨”、“格局”六章。在戏剧结构方面，提出“立主脑”之说，即突出戏剧作品的主要人物、中心情节和主要矛盾冲突。

“词采第二”，讲的是戏剧语言，要求“贵显浅”、“重机趣”、“戒浮泛”、“忌填塞”。这是从戏剧适合舞台演出角度考虑的。

4、李渔的创作成就

(1) 李渔戏作剧情新奇，不入陈套，编造巧合情节，出人意料，却又针线细密，不为怪诞。

(2) 李渔剧作的喜剧性不是取决于这种伦理教化的意图，而是源于其嬉笑诙谐的人生态度。

(3) 李渔不仅是重要的剧作家，而且是重要的戏剧理论家，其《闲情偶记·词曲部》专论戏曲，分为“结构”、“词采”、“音律”、“宾白”、“科诨”、“格局”六章。在戏剧结构方面，提出“立主脑”之说，即突出戏剧作品的主要人物、中心情节和主要矛盾冲突。

◆ 模块三 洪昇与《长生殿》

清代戏剧的最高成就是洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》。

1、洪昇

浙江钱塘（今杭州）人。有《稗畦集》、《续集》、《啸月楼集》，传奇有《长生殿》，杂剧有《四婵娟》。

2、洪昇的《长生殿》

(1) 思想内容

《长生殿》的主旨是描写和歌颂真情乃至理想化的幻情。作品用政治和爱情的矛盾，说明具体社会中的个人命运之无常、人生之虚幻，从而使作品呈现悲剧意味，具有感染力。

洪昇将李隆基和杨玉环的“钗后情缘”理想化，使之成为不朽的至情，这与前代写同一题材故事的文学作品明显不同。在讴歌“真情”的同时，传奇用了相当大的篇幅描写当时的社会政治，反映了天宝之乱的历史背景。作品中，“占了情场”的爱情主题和“弛了朝纲”的政治主题交织一起。

需说明的是，作品所表达的兴亡之感，既非强烈的反清民族意识，也非思念故国的遗民心态，更不是对明亡历史的沉痛反思，毋宁说是洪昇对历史兴亡的理解，这种理解基于他对于历史进程中的道德理想与社会现实的矛盾不可调和的理性认识。

洪昇着力描写李、杨情缘的圆满，将爱情所特有的激扬感情转化为人伦之际的情感，将二人情缘的悲剧归结于历史兴亡之感的大结穴，这是以牺牲对历史兴亡的深刻认识和现实感为代价的。

剧中对杨玉环的形象刻画，摆脱了女色亡国论的传统思想，舍弃杨玉环曾嫁寿王、与安禄山私通的情节。与白朴的《梧桐雨》和吴世美的《惊鸿记》相比，这是《长生殿》的高明之处。

(2) 艺术特色

《长生殿》被称为“千百年来曲中巨擘”。在艺术上的长处，主要表现在三方面：

①结构完整，关目紧合，针线绵密，独具匠心。

剧作场面宏大，人物众多，情节波澜曲折，作者以李、杨情缘为主线，以中唐社会政治为副线，将宫廷内外、社会生活和李、杨爱情平行交织，层次清楚。

②语言清雅秀丽，有着浓厚的抒情色彩。

③曲辞音律，独步一时。

◆ 模块四 孔尚任与《桃花扇》

1、孔尚任

孔尚任，字聘之，号东塘，别号岸堂，山东曲阜人。诗文有《湖海集》《岸堂集》《长留集》。戏曲除《桃花扇》外，还与顾彩合写了《小忽雷》传奇。

2、孔尚任的《桃花扇》

(1) 思想内容

《桃花扇》的主旨是“借离合之情，写兴亡之感”。

《桃花扇》以侯方域和李香君的爱情故事为线索，集中反映了南明弘光王朝覆灭的历史，描绘了明末腐朽、动荡的社会现实以及统治内部的权势矛盾和斗争。《桃花扇》展现了正、邪两种力量的剧烈斗争。

(2) 人物形象

李香君的形象，作品刻画得最为动人。她原是秦淮歌妓，容貌绝世，却能将国家的命运置于第一位，明辨大义，反抗一切威胁利诱的黑暗势力，用鲜血染成桃花。作者以优美的语言，深入她的内心世界，表现她的勇于义而忠于情的行为。

(3) 艺术特色

①结构严谨。

②语言上，由于作者“宁不通俗，不肯伤雅”的语言观，导致作品典雅有余，本色不足；谨严有余，生动不足。

◆ 模块五 清中期戏剧

1、清中期戏剧衰落的原因有内外两方面

(1) 外在原因

表现为社会审美需要的嬗变，以剧本创作为中心的戏剧活动被舞台表演活动所取代。而受康、乾程朱理学的意识形态的影响，戏剧创作呈现道德化倾向，戏剧作家以宣扬忠孝节义为目的，以戏剧故事演绎道德观念。

(2) 内部原因

是戏剧创作的诗文化倾向。用创作诗文的思维方式和艺术手法来写传奇，以曲为史，以文为曲，体制简化，语言雅正。剧坛内的花雅之争，昆曲的衰落和花部的兴起，使得戏剧文学创作呈现衰退的趋势。

2、清中期有影响的戏剧作家是唐英、蒋士铨和杨观潮。

3、唐英

著有《古柏堂传奇》17种，其中不少是宣扬传统道德观念，内容浅近，价值不高。很多剧作是以士大夫的审美趣味对民间戏曲改编而成，如《十字坡》、《梅龙镇》等。

4、蒋士铨

蒋士铨是乾隆时期最负盛名的剧曲家。今存《藏园九种曲》。其剧作以颂扬纲常伦理为主。如取材于历史的《冬青树》，叙写南宋灭亡的故事，歌颂文天祥的民族气概，抨击陈宜中、留梦炎等卖国投敌的罪行。

5、杨潮观

有杂剧三十余种，都是一折短剧，合为《吟风阁杂剧》。取材古事以为寄寓，或讽喻劝惩，或揭露现实，或写下层苦难，或结合自身经历，都具有积极意义。

第七部分 清代弹词

明末清初时期，江浙一带以抄本形式流行一种新型的小说阅读文本——弹词。其实质是“韵文体”长篇小说，《天雨花》、《再生缘》、《笔生花》（以上三部作品被称为“弹词三大”）、《榴花梦》、《凤双飞》等是代表作品。

原生态的弹词是一种说唱文艺形式，远溯变文，属诗赞系讲唱，起源于宋代的“陶真”，明中叶即有盲女弹词的记载。

弹词得名于它的伴奏乐器：琵琶和三弦。其特点是韵散相间，以七字韵文为主，主要流行于我国江南一带，故又有南词之别称。

清代弹词的流变呈现两种不同的面貌：一是原始体，一是书面体。

◆ 模块一 可观的创作成就

1、按照作品的题材分类，弹词主要以儿女英雄类为主，也有偏重于儿女类、杂糅神仙类两种变化的类型。

2、按照历史年代，作品可分为早期、中期和晚期。

早期：明末清初至嘉庆年间。主要作品有《玉钏缘》《天雨花》《安邦志》《三生石》《再生缘》等。

中期：道光初至同治末年。主要作品有《笔生花》《榴花梦》等。这一阶段的特点是弹词小说形式的完全成熟，影响进一步扩大。女作家弹词小说忧患意识浓郁、倾力塑造英雄群像，力挽国势颓运。

晚期：光绪至清末民初。主要作品有《凤双飞》《精忠传》等。爱国之情高涨，高唱男女平等之音。

◆ 模块二 独特的女性文学色彩

1、清代女作家在大量的阅读、思考、编书、创作的过程中萌发了强烈的女性意识。

2、女性弹词作品的内容及特色

（1）她们所创作的弹词小说都是“处处为女子张目”，叙事大多以女性为中心，即使是以男子为主角，也处处表现出女性对社会、人生、事业、婚恋、家庭关系及子女教育等方面不同于流行的世俗的见解。

（2）弹词小说的女性作者往往喜欢在作品中表白自己写作时的心境和状态。

（3）广泛地、深刻地反映清代妇女生活的各个层面，表现女性的不行命运，是弹词小说的主要内容之一。

明代剧作家徐渭可以说是把女扮男装题材引入书面叙事的始作俑者，他的《四声猿》杂剧中有《雌木兰》和《女状元》两种。

（4）表现出强烈的男女平等意识和追求自由理想境界的奋斗精神。

（5）追求真正的爱情和自主的婚姻也是弹词小说的主题之一。

◆ 模块三 《天雨花》与《再生缘》

1、《天雨花》和《再生缘》是清代韵文体小说中的杰出代表作。

2、《天雨花》

作者陶贞怀，女作家。

《天雨花》首先是一部具有浓郁政治色彩的作品，它以明末朝政的腐败、混乱以及阉党弄权的历史真实画面为背景，反映以左维明为代表的忠臣义士为维护正义，保卫朱明江山与奸佞贼子的斗争。

作者用弹词小说的形式总结明亡的教训，抒发自己经历国势阽危、家国无望的人生感受。

3、《再生缘》

《再生缘》成书于乾隆年间，是弹词小说中流行最广、影响最大的作品。作者陈端生，女作家。

《再生缘》本事续接《玉钗缘》，写谢玉辉、郑如昭和陈素贞转世之后的姻缘故事，故名之为“再生缘”。

《再生缘》以元代为背景，通过孟丽君的逃婚、高中、入赘、拒认、团圆，逐层写出孟丽君性格的发展，塑造了一个才高气傲、聪慧机敏、敢于叛逆最后无奈屈从的女状元形象。

整个作品布局合理、情节结构完整、线索清晰、简繁得当，是弹词小说中的佼佼者。

在弹词小说众多女扮男装形象中，孟丽君是反抗“夫权”、“父权”、“君权”最坚决、言辞最激烈的一个。

第五编 近代文学

近代文学最显著的特征是鲜明的时代色彩和现实指向。这首先表现为从“文学经世”到“文学救国”的变迁。

第一部分 近代诗词

近代诗坛，宋诗派和继之而起的同光体是主要流派。与之先后并存的还有：以龚自珍、魏源为代表的启蒙诗人，以张维屏、贝青乔为代表的爱国诗人群体，以梁启超、黄遵宪为代表的新派诗人，以南社诗人为代表的革命派诗人。同时，传统诗派又有以王闿运为代表的汉魏六朝诗派和以樊增祥、易顺鼎为代表的晚唐诗派。

◆ 模块一 龚自珍与诗风新变

1、龚自珍及其诗歌

龚自珍，号定盦，浙江仁和（今杭州）人，是近代改良主义较早的启蒙者。

他提倡“尊情”，高扬自我，赞美“童心”，肯定私利。

龚自珍早年“怨去吹箫，狂来说剑，两样消魂味”（《湘月》词），晚年“剑气箫心一例消”（《已亥杂诗》）——“剑”与“箫”代表了他性格的两面。“剑气”是思想家的凌厉锋芒，“箫心”是名士才人的婉转深情。前者形狂，后者见痴。狂则文思廉悍，而成“怪魁”；痴则诗意骚雅，即是“情种”。“怪魁”为醒后之茫然，无路可走的痛苦，发抒感慨，议论纵横；“情种”则为理想世界之执著，现实之慰藉。故而向往湖山胜境、留恋母爱与童年时光、企求纯洁情爱乃至梦境、仙境和佛教的清静世界。二者构成龚自珍诗歌的主要内容。

在艺术上，龚自珍继承屈原、李白等浪漫诗人的传统，又受天台宗和华严宗的影响，想象奇特，语言瑰丽。其名作《西郊落花歌》更是大气磅礴，情浓语奇。

2、鸦片战争爆发后，经世致用的志士诗风兴起

这时期，张扬士人主体精神的启蒙思潮进一步扩大，涌现了大量揭露时弊和抒发忧国之情的诗篇。

魏源的《寰海》、《寰海后》、《秦淮灯船引》，张维屏的《三元里》、《三将军歌》，张际亮的《浴日亭》，朱琦的《关将军挽歌》，贝青乔的《咄咄吟》及林则徐、姚燮等的创作，讴歌抗敌将领，抨击清廷投降，谴责侵略者罪行，反映民生疾苦。诗篇之多，题材主题之集中，在历史上是空前的。

这些诗作对当时的侈靡诗风是一巨大冲击，为近代诗歌反映重大政治事件开辟了广阔的道路。

◆ 模块二 宋诗派和同光体

1、宋诗派

道、咸、同时期，占据诗坛中心的是宋诗派。

宋诗派前期主要代表是梅曾亮、程恩泽、祁寯藻，后期是曾国藩、郑珍、何绍基、王拯、莫友芝、张裕钊等。

作者大多身居高位，诗中情志的流露相对隐蔽，对时事的书写更多让位于对雅致情趣的表述。这种思想更多表现为自觉追求奇崛不俗的诗境。

2、郑珍，字子尹，晚号柴翁，贵州遵义人。

诗歌较多反映社会动乱、民生疾苦和揭露官吏罪行，呈现出凄苦沉郁的风格，与宋诗派雍容典丽的诗风不大相同。如《江边老叟行》、《南乡哀》。

3、同光体

宋诗派在清末民初演化为“同光体”。

根据陈衍说法，同光体是指“同光以来诗人不墨守盛唐者”。其活动年代主要是光绪中期以后，一直延续到民国。

同光体诗人大都赞成、参与变法维新，企求自强，忧世伤时，别具怀抱。

同光体又分为以陈衍、郑孝胥为代表的闽派，以沈曾植为代表的浙派，以陈三立为代表的赣派。陈三立的成就最为显著。

4、陈三立

有《散原精舍诗文集》。

陈三立写过不少反帝爱国诗歌，如《书感》、《人日》、《次韵和义门感旧闻》等，表现了强烈的家国责任。作为古典诗歌传统最后一位重要诗人，陈三立记录内心痛苦的文字尤为感人。

5、主张学古，又反对亦步亦趋，追求诗歌的独创性，是宋诗派和同光体的共同特点。

◆ 模块三 诗界革命与清末诗坛

1、诗歌变革运动

与同光体相对应的，是始于戊戌变法前夕的诗歌变革运动。包括谭嗣同、夏曾佑和梁启超在变法前创作的“新学之诗”（简称“新诗”）、黄遵宪提倡的“新派诗”、梁启超倡导的“诗界革命”和清末民初的革命派诗歌。

2、梁启超与“诗界革命”

梁启超在变法失败后，流亡海外，广泛接触西方文化思想，提出“诗界革命”的主张。要求“以旧风格含新意境”，“第一要新意境，第二要新语句，而又须以古人之风格入之，然后成其为诗。”“新意境”指诗要有新题材，有西方文明的新内容，有全新的审美境界；而其实现，则需借助“新名词”。

3、维新派人物的诗

（1）康有为

喜好冥想，形成“大同”思维的方式。表现在诗中，即是自我形象的无限扩大，具有浪漫气息的诗性特征。如《登万里长城二首》。

（2）谭嗣同：高扬的是烈士的殉道精神，有浓郁的悲剧色彩。

（3）梁启超：号任公，又号饮冰室主人。其诗不多，但骏利明快，颇有特色。如写于流亡海外的《太平洋遇雨》。

（4）黄遵宪

黄遵宪，字公度，嘉应州（今广东梅县）人。有《人境庐诗草》等创作。

黄遵宪诗多述时事，其中描写中法、中日战争的作品，如《冯将军歌》、《度辽将军歌》、《哭威海》、《哀旅顺》、《台湾行》、《东沟行》、《悲平壤》等，充满昂扬的爱国热情，尤为人称道。

最能代表“新派诗”的，则是描写异域风物和思想文化的诗作。

黄遵宪对新派诗的要求与后来梁启超“诗界革命”的内涵并不相同。梁启超说“锐意欲造新国者，莫如黄公度”，对黄诗评价很高；但黄始终讳言“革命”二字。其新派诗偏重介绍新事物。

（5）与“诗界革命”相关的重要人物：台湾诗人丘逢甲，被梁启超推为“诗界革命一巨子”（《饮冰室诗话》）。

4、“新学之诗”

“新派诗”的特点是：一、反拟古，尊独创，要求“我手写我口”；二、其所取材，“凡事名物切于今者，皆采取而假借之”；三、表现方法上，利用古代艺术传统，力求变化多样。

5、南社

在清末民初，一个活跃的革命派文学团体为“南社”。它成立于1909年，发起人有陈去病、高旭、柳亚子。南社诗人的诗作激扬悲慨，有革命豪情。

革命派诗人反对当时占统治地位的同光体。其创作大都激情有余，蕴藉不足，艺术成就不高。

6、苏曼殊

在南社诗人中，苏曼殊别具一格。苏曼殊诗多抒情之作，以七绝居多，轻清隽永，茜丽绵眇，间有俊逸豪放之作。如《以诗并画留别汤国顿》（其二）。

7、当时革命派诗人中，还有著名女革命家秋瑾。

其诗格调雄健，感情炽烈，凸现一独立风云的巾帼英雄形象。

8、在清末诗歌变革运动的同时，传统诗派除同光体之外，还有宗汉魏与宗晚唐两派。前者以王闿运为代表，后者以樊增祥、易顺鼎为代表。

张之洞为唐宋派首领，论诗主张融宋意入唐格，所谓“唐肌宋骨”，别开雍容闲雅之风，清末达官工诗者，以其为最。樊增祥、易顺鼎均出其门下，学晚唐艳体。

◆ 模块四 近代词的嬗变

1、近代词的发展可分两个时期。

一是道咸时期，一是同光之后至民国初年。道咸期的词家有龚自珍、项鸿祚、姚燮、蒋敦复、邓廷桢、蒋春霖、吴藻、顾太清等。

2、蒋春霖

词集名为《水云楼词》。崇尚姜夔、张炎一派，追求“情至韵会，极温柔怨慕之意”的词境。其词多述离乱之苦和穷愁之悲。

3、顾春

顾春，字子春，号太清，镶蓝旗人。清代著名女词人，有《东海渔歌》。她善构词境，细腻绵密，自然精工，委婉动人。

4、同光以后的词坛宗尚常州词派，推尊词体。他们都屡遭国难，倡言维新；寄之于词，忧世伤时。

戊戌、庚子前后词作，尤骚雅哀艳，有强烈感染力，其间影响最大的是被称为“清季四大词人”的王鹏运、朱祖谋、况周颐、郑文焯和另一位词人文廷式。

这一时期，词论卓有成就，有刘熙载《艺概·词概》、陈廷焯《白雨斋词话》、冯煦《蒿庵论词》、谭献《复堂词话》、况周颐《蕙风词话》等。

词作有现代气息的王国维，尤以其著名的词学理论在近代词史上占有重要地位。

5、王鹏运

号半塘，有《半塘词稿》。宗尚常州词派，是“临海词派”创始人。作品沉郁悲凉，较为朗炼，格调在王沂孙、辛弃疾之间。

6、郑文焯

有《樵风乐府》。精通音律，词宗周邦彦、姜夔，体洁旨远，句妍韵美。大都哀歌拗声，颇乏风力。

7、朱孝臧：有词集《彊村语业》。

况周颐：有《蕙风词》、《蕙风词话》。发展了常州词论，提出“重、拙、大”的词境论。

文廷式：有《云起轩词钞》。词作有强烈的时代感和现实精神。

8、王国维

王国维，号静安，浙江海宁人。早年留学日本，后任教于清华学校。著有《人间词话》、《红楼梦评论》、《宋元戏曲史》等。在《人间词话》中创造性地提出著名的“境界说”，以“能写真景物、真感情者，谓之有境界”；又有“有我之境界”、“无我之境界”、“写境”、“造境”、“隔与不隔”之说。

第二部分 近代文的新生面

近代文主要有两大流派，一是后期桐城派和曾国藩开启的湘乡派，一是梁启超提倡的新文体。

◆ 模块一 经世文风的兴起

1、龚自珍是经世文风的开创者。

他的散文分为两类：

一是政论及学术论文，议论纵横，笔底深蕴感情。《明良论》揭露官场庸碌贪鄙之风；《乙丙之际箸议》直陈当世为“衰世”等，都体现了他以一独立思想者的立场对社会问题的深入思考。

另外一种记传作品及杂文。

2、与龚自珍并称“龚魏”的是魏源。

3、冯桂芬，是继龚、魏之后又一位重要的经世文章家。

他公开批评桐城派义法及其所尊奉的道统。《校邠庐抗议》（40篇）是他的代表作，其变法思想在近代思想史上具有独特价值。

4、经世文派有两个重要特点

一是切合实用，有内容；二是文以达意，反对所谓“义法”。

他们力破桐城派提倡的清规戒律，随笔直书，道劲畅达。

◆ 模块二 后期桐城派及湘乡派

1、后期桐城派

姚鼐去世后，桐城派由姚门弟子进一步发扬光大，从江南传播至全国，古文创作呈现繁盛局面。除“姚门四弟子”管同、方东树、姚莹和梅曾亮外，还有陈用光、吴嘉宾、朱琦、龙启瑞、王拯、戴均衡等。

就古文而言，梅曾亮成就最高。

梅曾亮强调古文创作要“真”，有一己之真面目。提出“因时”说。梅曾亮为文“义法本桐城，稍参以异己者之长，选声练色，务穷极笔势”。他的古文与其诗一样，在“意”上用力甚多，淬砺经营，瘦硬有力，尤长于绘景。

2、湘乡派

咸同时期，曾国藩继承桐城派余绪，自为一派，称湘乡派。

3、曾国藩，字涤生，号伯涵，湖南湘乡人。有《曾文正公全集》。

在古文理论方面，他的独创有：

①在姚鼐提出的“义理、考据、辞章”之外，加入“经济”一门，重视文中之“事”与“物”，讲究实用。

②骈散结合。主张“以戴、钱、段、王之训诂，发为班、张、左、郭之文章”。

③不重“义法”而重雄奇之气，一改桐城古文清淡简朴而为雄奇瑰玮，更好地书写时代动荡中的事物。

④认为古文不宜说理，重视古文的审美特性。

此外，他还编选了《经史百家文钞》、《古文四象》。曾国藩的古文以气势见长，笔力整严。

4、郭嵩焘：有《养知书屋文集》。

张裕钊：有《廉亭诗文集》。

吴汝纶：桐城派最后一位宗诗。

严复：文笔雅驯，长于说理，议论弘肆。

◆ 模块三 从时务文到政论文

1、新文体伴随报章体产生，带有强烈的实用性、时效性和鼓动性。

这种新式散文，经过康有为、谭嗣同、唐才常等人的尝试，最终在梁启超笔下正式形成。

“新文体”综合了士大夫与市民的阅读趣味，既注意通俗，又在原有“报章体”上加强了艺术特性，是最受当时公共舆论欢迎的文体。

谭嗣同《报章文体说》一文称报章兼容众体。

2、作家作品

梁启超任《时务报》主笔时，发表了大量宣传变法的时务文章；后在日本创办《清议报》、《新民丛报》，议论时政，广泛介绍西方思想文化。其见诸报刊的政论和杂文，时称为“新文体”。如其《少年中国说》。他努力打破各派文章的家法，运用新名词、新概念及佛典、语录、俚语等，文白夹杂，兼采众制。

邹容的《革命军》在辛亥革命期间印数百万册，很大程度也得力于这种“别有一种魔力”的新文体。

陈天华的《猛回头》用通俗语言和俗曲、弹词等民间说唱形式，宣传革命，散播长江沿岸各省，亦颇盛行。

3、章士钊

著有《柳文指要》。其文谨严莹洁，又称为“逻辑文”。

4、章太炎

论文独尊魏晋，认为魏晋文“持论仿佛晚周”。有述学文。将学说与文辞合一，即是学者之文与文人之文的合一，是近于复古的文学观。文章是学者之文。

第三部分 近代小说与戏剧

1、造成小说创作繁荣的主要原因有四：

一是商业城市不断扩大，大众消费的娱乐性读物快速增长。

二是新闻出版业的发展，刊登小说的报刊越来越多，如《新小说》、《月月小说》、《绣像小说》、《小说月报》、《小说林》等，都是专门刊登小说的刊物。

三是政治环境和创作主体的推动。在救国富强思潮中，新兴知识阶层对小说的地位和社会功能给予高度评价，并以小说为武器，宣传维新；小说生产的良好市场销路也改变了读书人的传统观念，专业作家于是出现。

四是大量域外小说被翻译和引入。创作的繁荣并不表明作品有很高成就。近代小说最明显的特点是政治性和娱乐性。

2、近代小说最明显的特点是政治性和娱乐性。

政治性：是作为变革社会的宣传手段出生的。认为社会一切变革都有赖于小说的变革。梁启超《新中国未来记》是一部典型的政治小说。

娱乐性：小说创作受到读者趣味和市场消费的左右。

◆ 模块一 侠义小说与狭邪小说

1、侠义小说

近代前朝（嘉道咸年间）广为流行的侠义小说有《儿女英雄传》、《荡寇志》和《三侠五义》。

（1）《儿女英雄传》

（又名《金玉缘》），作者文康，姓费莫。作者试图将才子佳人小说与英雄传奇结合起来，所谓“儿女无非天性，英雄不外人情；最怜儿女英雄，才是人中龙凤”，“有了英雄至性，才成就得儿女心肠，有了儿女真情，才作出英雄事业”（《缘起》）；又将儿女英雄与忠君孝亲扭合在一起，统一于忠孝节义和三纲五常的传统礼法，体现出作者思想的保守。小说吸取民间说书艺术的优点，以“说话人”的口吻写来，情节富波澜，颇可读。

(2) 《荡寇志》

70回，刊于咸丰初年。作者俞万春，作者站在仇视水浒英雄的立场，在小说中将梁山一百单八将全部杀戮，表现了“尊王灭寇”的正统思想。其思想颇近陈腐，文笔却不无特色。

(3) 《三侠五义》

是近代侠义公案小说的代表作。是说书艺人石玉坤的演出底本。小说善于组织故事情节，大故事套有小故事：一波未平，一波又起。小说语言具有平话的特点，叙事写人，有声有色。

小说以清官包拯在侠客义士的辅助下除暴安良为主线，穿插侠客、义士们的仗义行为和其间的矛盾纠葛；也反映了社会不平和民众幻想政治清明的愿望。

2、狭邪小说

道光至光绪年间，文坛上出现了一批以狎优狎妓为题材的“专叙男女杂沓”的“狭邪小说”（鲁迅《中国小说史略》）。这一现象是中国近代都市商业化在文学上的体现。于是，官场、商场和情场之间的风流世界成为一时文士竞相猎逐的叙写对象。

就创作主体而言，多是潦倒文士。

就小说自身成就而言，其格调不高，缺乏社会批判力度，虽有特色，却难称杰作。

这一类作品主要有《品花宝鉴》、《花月痕》、《青楼梦》、《海上花列传》等。

(1) 《品花宝鉴》：作者陈森。反映了士人的变态人生、心理。

(2) 《花月痕》：作者魏秀仁。表现作者的自哀自怜。

(3) 《青楼梦》：作者俞达。描写多情公子沉迷声色为众多妓女所爱，官场几经风波，终于身荣名显。

(4) 《海上花列传》：作者韩邦庆。以妓院、官场、商界为主要叙事空间，以赵朴斋、赵二宝兄妹的遭遇为主要线索。揭露了达官、公子、无赖玩弄女子的罪恶和娼妓行业的丑恶，是一幅半殖民地化都市畸形繁荣的风情画卷。小说以吴方言写成，人物对话全用苏白。

◆ 模块二 清末小说诸派

1、清末小说的繁荣是从“小说界革命”开始的。

2、小说界革命

1902年，梁启超在《新小说》创刊号上发表了《论小说与群治之关系》，正式提出“小说界革命”。

3、谴责小说

“小说界革命”与此同时，还有大量抨击时政、揭露官场黑暗的作品，对现实肆意夸大，言过其实；暴露有余，批判不足；情绪渲染强烈，理性和冷静的立场不彰。鲁迅认为这类作品称不上讽刺文学，而另立名目，别称为“谴责小说”。

常为人提及的有《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》、《老残游记》、《孽海花》等四大谴责小说。

(1) 《官场现形记》，作者李宝嘉。《官场现形记》写于1901—1905年间。全书笔墨痛快，有时夸张过度，并无自序中所说的“含蓄蕴藉”之旨；写坏人全无是处，“写大官都不自然”（胡适《官场现形记序》）。

(2) 《二十年目睹之怪现状》，作者吴沃尧，字趼人，因居佛山，自号“我佛山人”，作品以名“九死一生”者为主线。小说描写社会怪现状止于粗浅的暴露，缺乏深度。

(3) 《老残游记》，作者刘鹗。写摇串铃的江湖医生老残行医途中的见闻，该书较深刻地揭露了晚清政治腐败和社会黑暗，一定程度上反映了底层民众的疾苦。与其他谴责小说不同的是，此作揭露的对象主要是“清官”。

(4) 《孽海花》，作者曾朴，字孟朴，笔名东亚病夫，江苏常熟人。小说以金雯青、傅彩云故事为主线，描写清末30年间政治外交及社会风俗的各种情态。

《孽海花》谴责的主要不是贪官污吏，而是一群精于制艺、热衷考证、讲求高雅趣味的达官名士。作者将矛头直接指向君主专制而非仅仅停留于官场。

4、鸳鸯蝴蝶派

清末民初，另有“鸳鸯蝴蝶派”也在文坛上极盛一时。这一派小说，表现的是知识分子失望于政治革命，沉溺于个人的趣味世界，由此而痛苦、迷茫，以至颓废堕落的心路历程。作者们讴歌爱情，却又逃避爱情，视情为“魔劫”，让爱情自生自灭。

“鸳鸯蝴蝶派”以上海为大本营，主要阵地是《礼拜六》，故此派又称“礼拜六派”。主要成员有周瘦鹃、徐枕亚、包天笑、王钝根、刘半农等。其内容以言情为主，渲染感伤情调，“赚人眼泪”。

代表作是徐枕亚的《玉梨魂》。

◆ 模块三 清末翻译小说

1、当时从事小说翻译最重要的作家是林纾。

林纾是晚清古文大家，本不懂外文，他人口译，他写为文字，“是中国以古文笔法译西洋小说的第一人”（阿英《晚清小说史》）。用古文笔法翻译西方小说，完成了不少传诵至今的译作。

林译有百余部，涉及欧美各国，其中《巴黎茶花女遗事》、《黑奴吁天录》、《滑铁卢战血余腥录》、《撒克逊劫后英雄录》最为知名，流传甚广。

林纾的古文小说翻译，突破了古文的传统表现方式，为古文的言说开辟出新路。通过他的翻译，世界著名作家如莎士比亚、斐尔丁、狄更斯、大仲马和小仲马、雨果、巴尔扎克、托尔斯泰、塞万提斯等人的作品介绍到了中国。这些名著的传入，使传统小说观念有所改变；而作品的进步思想，则不仅顺应当时社会的进步思潮，而且为五四新文学作家的成长提供了营养。

◆ 模块四 清末戏剧演变与话剧诞生

1、嘉道以降，昆腔剧种呈衰微趋势，花部诸剧种得到迅速发展。

持续一百多年的花雅之争，以雅部的没落而告终。

2、花部中，京剧是最主要的戏曲样式。

京剧的演变成熟经历了相当长的历史过程。乾隆末年，四大徽班三庆、四喜、和春、春台进京，把二簧戏带到京城。在19世纪中期正式形成京剧。京剧从此一跃而列居全国剧坛盟主地位。

京剧剧目丰富，据陶君起《京剧剧目初探》统计，共有1280多种。取材于三国戏、列国戏、水浒戏、杨家将戏、岳家将戏的剧目最多。表达了市民的意愿，歌颂为摆脱被压迫地位的反抗和斗争。其中《打渔杀家》、《群英会》、《空城计》、《四进士》、《五鼠闹东京》等均是屡经上演的优秀剧目。

3、近代戏剧改良运动

近代戏剧改良运动在两个层面上开展，一是维新派和革命派的政治理念对传统戏剧的广泛渗透，二是戏剧表演艺术家和作家的积极参与。

（1）首先在理论上提出戏剧改革的是梁启超。

他于1902年刊发于《新民丛报》上的《劫灰梦》、《新罗马》、《侠情记》三种传奇，揭开了戏剧改良运动的序幕。

1904年，柳亚子、陈去病等人在上海创办第一个戏剧刊物《二十世纪大舞台》，提出“改革恶俗，开通民智，提倡民族主义，唤起国家思想”的办刊宗旨，大力宣传革命思想。

（2）戏剧表演艺术家和作家的积极参与

汪笑侬是最早参与京剧改良的艺术家。他原名德克金。作品有《哭祖庙》、《党人碑》、《博浪锥》、《哭阎罗》、《将相和》等。

4、早期形态的话剧

随着戏剧改革的深入开展，早期形态的话剧开始出现在中国舞台。

话剧起初称为“新剧”或“文明戏”，产生于20世纪初年。它以对话和动作为主要表现手段，属于写实主义的戏剧类型。

“春柳社”的成立标志着中国早期话剧的诞生，是我国第一个戏剧团体。

1907年王钟声在上海创办了话剧团体“春阳社”。