蒋丽媛 2104 考期中国古代文学史(二)重点大题-元代、明代文学

使用指南:

- ①小蒋老师制作的高频重点大题[主要为串讲课强调部分],更全面/详细内容见笔记或全书大题汇总资料。
- ②每个知识点小蒋老师都重新综合而成 [串讲课件+考纲+已考真题答案+教材] , 为方便同学们统一答案。
- ③背诵顺序:优先串讲课强调最重点人物→次重点→其他大题;一些考纲生僻点不需要背-读即可:

【颜色标记上: 亮红色比暗红色更重要~ 为看起来不乱, 未给关键词标注哦】

元代最重点人物与作品: 关汉卿; 王实甫《西厢记》; 高明〈琵琶记〉; 元好问、散曲创作、元代诗文

第二编 辽金元文学

第一章 辽金文学

一、金代文学的发展 (分期: 金初-国朝文派-金代后期)

(一) 金初主要诗文作家(借才异代)

金初文坛的作家, 主要由两部分人组成:

- ①由辽入金的文臣: 如韩昉、左企弓、虞仲文等;
- ②由宋入金的文士:如宇文虚中、吴激、蔡松年等。
- (1) 宇文虚中: 金代文学的奠基者。
- (2) 吴激:词情调悲凉,风格清婉。代表作《人月圆》。
- (3) 蔡松年: 词清丽闲雅, 代表作《大江东去•离骚痛饮》。
- (二) "国朝文派" [重点名词/多选——1804 名词]
- (1) 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的风格,元好问称之为"国朝文派"。
- (2) "国朝文派"正宗者有蔡珪、党怀英、王庭筠、赵秉文。[1910 多选]

(三)"国朝文派"主要诗文作家

- (1) 蔡珪: 雄健诗风, 诗中常流露对闲适生活的向往与热爱, 又时常展现出豪杰之气。 开创了与前期诗人不同的北国雄健诗风。如《闾山》。
- (2) 党怀英: 其诗精细工整, 古朴自然, 如《奉使行高邮道中》。
- (3) 王庭筠: 其诗多写景咏怀之作, 清新秀丽。如《河阴道中》。
- (4) 赵秉文: 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。 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

(四) 金代后期主要诗文作家

赵秉文、王若虚等主平易、李纯甫、雷渊等主奇险。元好问是金代诗文集大成者。

- (1) 赵秉文: 【也属于国朝文派】创作强调"师古", 但又提倡风格的多样化。
- (2) 王若虚: 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。[2010 考期多选]
- (3) 李纯甫: 其诗险怪奇古. 瑰伟纵放. 有李贺诗遗风。

二、元好问

- (一) 元好问《论诗三十首》体现的审美追求和诗学观念 [1604 名词]
- (1) 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。
- (2) 论诗推崇自然,标举清刚雄健。 "一语天然万古新,豪华落尽见真淳。"
- (3) 在对唐宋诗的评价中、推尊李、杜、批评黄庭坚和效法黄庭坚诗形成的弊端。

(二) 元好问诗的特点

(1) 金元时期最有成就的诗人。真实反映那个不幸和痛苦的时代。

如《壬辰十二月车驾东狩后即事五首》《岐阳三首》。

(2) 诗歌风格: 沉挚悲凉, [七言律诗]

伤乱诗:接响杜甫的沉郁顿挫;伤乱诗风格-苍凉沉郁和骨力苍劲。

(3) 诗诸体兼善, 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。

元好问词作:金元词坛巨擘元词兼宋词豪放与婉约于一体。如词《摸鱼儿·问莲根》、《摸鱼儿·问世间》以豪放为主,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。

歌颂坚贞不渝的爱情,极其动人,是中国词史的佳作。

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。

三、董解元《西厢记诸宫调》

[考纲]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"。《西厢记诸宫调》是现存唯一完整的诸宫调作品。

(一) **《西厢记诸宫调》** [1504 名词]

《西厢记诸宫调》是现存唯一完整的诸宫调作品、根据唐传奇小说《莺莺传》进行再创作。作者金代董解元。

- (二) 董解元《西厢记诸宫调》对《莺莺传》的改作及艺术特点
- (1) 董解元对唐代元稹的《莺莺传》故事情节内容作了创造性的改造。
- (2) 改动:将"始乱终弃"的悲剧结局,改为崔、张二人私奔出走"美满团圆"的结局。

思想上摒弃了原作中表现的"女人是祸水"的道德说教; 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。

(3) 艺术上,作品结构宏伟,情节曲折,构成五万余言的鸿篇巨制。曲词优美。

曲词特点:"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"

[生僻考纲] 辽代文学的创作概况:将课件笔记这块的知识点读几遍。

第二章 元杂剧的兴盛和代表作家

一、元杂剧前后期代表作家作品

(1) 前期:元杂剧鼎盛时期,中心在大都(今北京)。

著名作家: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。

内容:作品多悲剧、社会剧,著名四大悲剧:《窦娥冤》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《赵氏孤儿》。

(2) 后期: 杂剧中心南移到杭州; 后期逐渐没落。

著名作家: 郑光祖、宫天挺、乔吉、秦简夫等。

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》。

内容: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。

元杂剧兴盛原因:城市经济繁荣和艺术表演的社会化、商业化;蒙古贵族的爱好;文人的参与创作和演出。《梧桐雨》:白朴;取材《长恨歌》;安史之乱后唐明皇孤寂落寞哀伤幻灭之感;沉雄悲壮,创造悲凉意境。《汉宫秋》:马致远杂剧;汉元帝时昭君出塞;对史事进行改造和虚构;强烈的批判意识和浓郁的民族情绪。马致远神仙道化剧:劝人出家归隐(人间隐士);宣扬愤世出世思想,现实批判精神;《黄粱梦》《陈抟高卧》。元杂剧前期创作概况:纪君祥《赵氏孤儿》;郑廷玉《看钱奴》;康进之《李逵负荆》;石君宝《秋胡戏妻》元杂剧体制:组成:折楔子题目正名-四折一楔子;演唱:一折一套曲子,一韵到底,一人主唱;角色:旦末净杂。

元杂剧分类: 五类-爱情婚姻剧、神仙道化剧、公案剧、历史剧、家庭伦理剧。

二、元代后期杂剧 [1904 简答、2010 考期名词、1404/1410 简答]

郑光祖《倩女离魂》:取唐传奇《离魂记》;情节离奇、浪漫色彩[张倩女和王文举];笔触细腻,文辞秀美婉转。 **宫天挺《范张鸡黍》**:范式、张劭、孔嵩、王韬四人友情及仕途黑暗的故事(王韬将孔嵩万言书冒为己作官); 剧本道德批判色彩鲜明;歌颂人间友情的同时;抨击仕途的黑暗。

乔吉《两世姻缘》: 洛阳歌妓韩玉箫与书生韦皋相爱; 前两折悲剧, 后两折喜剧, 悲喜连缀, 贯通一体;

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

秦简夫 《东堂老》: 商人李实为人正直, 帮助友人不肖子扬州奴悔过自新, 重振家业;

反映了对商人和商业的肯定, 也表现了儒家伦理观念对商人职业道德的影响

第三章 杰出的戏曲家关汉卿与王实甫

一、关汉卿作品

(一) 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。

- (1) 公案戏深刻地反映了元代社会的种种弊端, 社会的黑暗。
- (2) 如豪强横行、地痞无赖逞凶、官吏贪赃枉法和弱者的无告。
- (二) **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,有喜剧色彩,如《救风尘》《谢天香》《拜月亭》《调风月》《望江亭》等。
- (1) 关汉卿长于刻画女性人物, 妇女生活戏《救风尘》可作突出代表;
- (2) 戏写赵盼儿施展手段凭借聪明智慧解救了宋引章的故事;
- (3) 塑造了妓女赵盼儿光彩照人的形象。
- (三) **历史剧:** 歌颂历史英雄人物, 曲折地表达作者对现实的感受, 有三国戏《单刀会》《西蜀梦》; 《哭存孝》《陈母教子》等。
- (1) 鲁肃设宴, 企图荆州, 主人公关羽单刀赴会。
- (2) 该剧有抒情诗剧的特点,风格沉雄壮烈,唱词大气,意境雄浑苍劲。

二、《窦娥冤》

(一) 《窦娥冤》[重点大题]1404 名词;简述《窦娥冤》悲剧的创作特色。[1510 简答]

- (1) 全名《感天动地窦娥冤》,关汉卿公案剧的代表作,也是元杂剧中最著名的悲剧。
- (2) 作品主旨在于揭示窦娥感天动地的冤屈。
- (3) 《窦娥冤》的戏剧冲突尖锐激烈; 窦娥的性格刻画得非常鲜明。
- (4) 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反抗精神/情绪。
- (5) 是元代社会现实的客观反映,其情节借用了汉代后流传的"东海孝妇"故事。
- 《窦娥冤》的改编:由公断案的公平到窦娥感天动地的冤屈;窦娥的形象具有深刻社会意义。强调窦娥与整个黑暗社会的矛盾冲突,如窦娥与婆婆,窦娥与张驴儿,窦娥与官府等;

(二) 《窦娥冤》的戏剧冲突与窦娥悲剧的因素

(1) 戏剧冲突尖锐激烈: (四个冲突)

窦娥与她的婆婆的冲突,窦娥与无赖张驴儿的冲突,窦娥与官府的冲突,窦娥与整个的黑暗社会的冲突。

(2) 窦娥悲剧的因素:

高利贷盘剥;泼皮无赖横行无忌;官府黑暗-悲剧的根本原因;读书人的贫穷、封建道德观念的毒害。血溅白练、六月飞雪、亢旱三年—"三桩誓愿"表现了窦娥不屈的反抗精神。

三、王实甫

- (一) 《西厢记》(王西厢-王实甫《西厢记》的简称)[1704 名词]
- (1) 元代王实甫杂剧的代表作。
- (2) 剧写张生和崔莺莺的爱情故事, 其源于唐传奇《莺莺传》。

(二) 从《莺莺传》到《西厢记》的故事演变

- (1) 《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,张生是轻薄负情的书生。 借张生之口说莺莺是"尤物",称赞张生是"善补过者"。
- (2) 金章宗时期,出现董解元《西厢记诸宫调》, 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。
- (3)《西厢记诸宫调》是《西厢记》杂剧产生的直接基础。后人称为"董西厢",称王实甫的作品为"王西厢"。

(三) 《西厢记》的情节和戏剧冲突 [重点作品-大题]

1、剧情和体制:

打破元杂剧四折一楔子的体例, 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》,崔、张爱情的开始。
- 第二本《崔莺莺夜听琴》,崔、张爱情成熟及与崔夫人的第一次冲突。
- 第三本《张君瑞害相思》,崔、张和红娘三人之间的误会与性格,崔张爱情的进一步发展。
- 第四本《草桥店梦莺莺》,莺莺到张生书房幽会私下做夫妻。

老夫人发觉后拷问红娘, 被迫答应婚事。长亭送别后, 张生进京赶考。

第五本《张君瑞庆团园》,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、戏剧冲突的两条线索: [1710 简答]

- (1) 《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; (主线)
 - 二是崔莺莺、张生、红娘之间的矛盾冲突。 (辅线)
- (2) 前者是主线,后者是铺线;两条线索互相制约,交错展开。
- (3) 根本意义上:戏剧的矛盾冲突是妥协的结果。崔张最终结成夫妻、老夫人不招白衣女婿的愿望得到了满足(维护相门体面);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。

第四章 元代散曲 [过去真题多考多选题]

一、元代前期散曲[主要内容与艺术特点]

(一) 关汉卿散曲 [元散曲中的重难点-多选/简答]

- (1) 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,具有深刻的社会批判意义。
- (2) 语言以质朴为主, 但也活泼灵动, 豪放风趣。写男女恋情的作品则尖新流丽。
- (3) 内容有写男女恋情、自适情怀和自画像式地抒写自身感受的。

代表作: 自画像式自赞自嘲的作品—— 【南吕】《一枝花·不伏老》。

以通俗、诙谐的语言,以玩世不恭的形式,表示对黑暗统治的反抗。

"我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆响当当一粒铜豌豆……"

(二) 王和卿散曲

- (1) 【仙吕】《醉中天·咏大蝴蝶》:用"滑稽"的方式发泄心中的愤懑,表现他的玩世不恭。("滑稽挑达")
- (2) 【双调】《拨不断·大鱼》: 是文人们放浪形骸、恣意任诞和无拘无束牛活、精神的自况。
- (三) 马致远散曲 [1504 简答]
- (1) 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。
- (2) 曲词老健、疏放、宏丽、成为曲中豪放派的代表。
- (3) 表现超然出世、与世无争、旷达恬退、及时行乐等主题,写自己隐居的较多。 《天净沙》[秋思]是元散曲中最著名的篇章,被誉为"秋思之祖"

二、元代后期散曲[主要内容与艺术特点]

(一) 张养浩散曲 [1201 简答/1904 多选]

- (1) 不少作品带有政治批判色彩,显出沉郁的风格,语言比较质朴豪放。
- (2) 对社会和官场的讽刺,更有着深于世故的锐利。赞美田园生活的平静闲适,真挚亲切。
- (3) 把咏史怀古引入曲中,叙事抒情言志,写对社会历史的看法和对民生疾苦的同情。
- (4) 散曲创作较注重立意和构思、意境风格近于诗、而于声调格律不太重视。
- (5) 创作特点-以诗入曲,把曲作为一种新的抒情诗体来写,具有奔放浩荡的气韵,如《潼关怀古》中一开始便写气势雄浑、苍凉沉郁。

(二) 乔吉散曲

- (1) 作品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。
- (2) 以嘲讽、超脱的态度对待功名仕途、世情沧桑,表现洒脱不羁江湖才子的精神面貌。
- (3) 乔吉谈散曲作法: 作乐府——凤头、猪肚、豹尾。起要美丽/中要浩荡/结要响亮。
- (三) 张可久散曲 [1810 多选]
- (1) 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。
- (2) 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,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。

第五章 宋元南戏和话本

一、南戏

(一) 南戏 [0901 名词]

- (1) 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。
- (2) 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。

(二) 南戏与杂剧在体制上的区别 [0401 简答]

基本体制:杂剧四折一楔子,篇幅较紧凑,情节较集中。南戏没有固定出数,长短自由。

演唱: 杂剧由一人独唱, 一唱到底。南戏上场角色都可以唱, 还可以对唱、合唱。

宫调: 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。

开场: 南戏有开场, 正戏之前先由副末报告剧情和创作意图; 杂剧没有开场。

角色: 杂剧-旦末净杂, 南戏-生旦外贴丑净末。

音乐基础:杂剧-诸宫调,南戏-东南沿海一带民歌,吸收宋流行的词体歌曲。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得多, 它在曲调配合、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。

(三) 南戏四大传奇 [1110 名词]

- (1) 南戏, 也称戏文, 是南曲戏文的简称; 《荆钗记》《白兔记》《拜月亭记》《杀狗记》,
- (2) 人称"荆、刘、拜、杀"四大南戏,又称元代四大传奇。

二、《琵琶记》

(一) 《琵琶记》的主旨和剧情

- (1) 《琵琶记》是高明根据长期流传于民间的南戏《赵贞女》改编的。
- (2) 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。
- (3) 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,具有深刻的认识意义和批判精神。

(二) 《琵琶记》的人物形象塑造

- (1) 写作《琵琶记》的意图:通过这本戏来宗法伦理道德。开场时宣称"不关教化体,纵好也枉然"。
- (2) 为了把蔡伯喈塑造成"全忠全孝"的形象,戏中设计了"三不从"、"三被强"。

"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)。 蔡伯喈的一切作为都是身不由己,是遵从父、师、君之命。(维护伦理观念)

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。"

(三) 《琵琶记》的艺术成就 [重点作品与大题]

简述高明《琵琶记》的艺术特色。[1604 简答]

- (1) 主要塑造了赵五娘这一鲜明的人物形象,在她身上,体现出中国妇女吃苦耐劳、淳朴善良等传统美德。 真实地描写了她面对苦难时的顽强不屈和自我牺牲精神,形象富有很强的艺术感染力。
- (2) 结构上的"苦乐相错"(双线交错)。

简述《琵琶记》的戏剧结构特点。[1101 简答]

- ①采用双线交错的结构手法,一条线是蔡伯喈登第;另一条线是赵五娘在家苦守。
- ②脉络清晰而富于变化;强烈的贫富对比,也使观众把同情集中到赵五娘身上。 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,感情震撼力量。
 - (3) 曲辞颇富表现力。

"中秋赏月",蔡伯喈对月伤怀,心念父母发妻,有苦难言。

三、宋元话本

(一) 宋元话本小说

宋元话本小说的分类: 烟粉类、灵怪类、传奇类、公案类。

宋元话本小说的艺术特点[2008 考期简答]

- (1) 话本小说的体制形式因结合市民听众的需要而形成, 结构一般由题目、篇首、入话、头回、正话和篇尾组成。
- (2) 故事性强,情节曲折生动。 (3) 使用白话,便于大众理解。

[1804 多选]连贯叙述,故事性强;有意制造悬念和巧合;情节曲折符合市民心理;篇首或篇尾多采用诗词。 **[生僻考纲]**元代话本小说《宋四公大闹禁魂张》:

元人话本小说中艺术水平较高的是《宋四公大闹禁魂张》,塑造侠盗形象。

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) 话本

- (1) 话本,是古代"说话人"说话的底本。
- (2) 说话是古代民间艺人讲说故事的专称、相当干后来的说书。
- (3) 后来经过文人的加工整理,刊刻印行,成为可供阅读的小说。

(三) 平话

- (1) 元代的讲史话本多标名为"平话"; "平"还有评论之意,说话人讲述历史故事时往往加以评说;
- (2) 平话大多根据各种正史、野史和民间传说改编而成。

(四) 讲史话本的艺术特点: [小蒋提醒—注意区分话本小说与讲史话本的不同]

- (1) 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; 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。
- (2) 关目曲折生动,文词却比较质朴,具有提纲性质。 只交代大概情节,不做过细的描写。 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。
- 宋元话本:讲史家的一般称为"平话",小说家的话本则多称作"小说" 宋元话本区别: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。

第六章 元代诗文

【小蒋老师提醒:元代诗文的前中后分期,特别容易像金代一样考到多选题】

一、元代前期诗人

前期诗人: 耶律楚材、郝经、刘因、 赵孟頫 、戴表元——丰富多彩

耶律楚材:尚平易古雅,又尚清新雄奇,风格超拔、雄豪、绚烂、温纯;《过阴山和人韵》《西域河中十咏》。 郝经:诗苍浑奇崛,气骨特高。成就-律诗和歌行。《甲子秋怀》-后期诗风格。散文佳作-亭台记/碑志传状。 刘因:诗"闲婉冲淡,清壮顿挫,;理融而旨远,备作者之体。"

词被评为"寓骚雅于冲夷,足秾郁于平淡,读之如饮醇醪,如鉴古锦。"作品淡而有味。

戴表元:清深雅洁;诗宗唐而文沿宋。诗富有唐诗风味/意境。文-题画短文,涉笔成趣,得苏轼小品之妙。

赵孟頫: 其诗在元称大家, 为"元诗四大家"之先导。在元诗前中期之交, 是影响诗风转变的关键人物。

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。《罪山》。

《岳鄂王墓》《钱塘怀古》(表现一位故宋宗室的离黍麦秀之感)。

二、元代中期诗人

中期诗人: 虞集、杨载、范梈、揭傒斯、马祖常——盛世文风: 平易正大

- (一) 姚燧:文章(散文)"闳肆该洽,豪而不宕,刚而不厉,春容盛大,有西汉风。"题跋小品、传记文。 其诗表现出温厚的风格和对世事民生的关怀。
- (二) 虞集:论文主张"理以命气"(追求平易正大),论诗追求"至清至和"。各体诗佳。五言古诗学汉魏晋,在汉魏诗的古朴中融入了儒雅。七言古诗受唐诗影响,总体儒雅风流,风格以清朗、疏放、飘逸、清扬为主,时露奇气。
- (三) 揭傒斯: 批判现实, 揭露社会弊端, 仁民爱物情怀、士君子担当精神。咏物写景诗+民歌风竹枝词。
- (四) 黄溍: 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》。 [生僻考纲点]马祖常:诗作圆密清丽,应酬之作+反映民间疾苦的作品。
- 元诗四大家 [1001 名词]
- (1) 指元代诗人虞集、杨载、范梈、揭傒斯。
- (2) 于元大德、延佑年间活跃于文坛,因有才被选入翰林院,在京师成为士子向慕的著名人物而享誉诗坛。
- (3) 成为元代诗文进入繁荣期的标志、盛世文风。

三、元代后期诗人

后期诗人: 杨维桢、萨都剌——怪奇诗风

(一) 杨维桢(铁崖体)诗歌

- (1) 元末杨维桢诗、号"铁崖体"。倡导古乐府、变一时靡弱诗风。大量诗歌写女性、贫妇怨女+丽人贵妇。
- (2) 其论诗排斥律诗而倡导古乐府, 着意学李贺, 追求新奇。
- (3) 其竹枝词真淳清新, 平易自然, 有鲜明的民歌风调。

(二) 萨都剌诗歌

- (1) 以宫词得名,风格以秾艳著称。其丽情乐府更为可爱。
- (2) 敢于直面现实:《營女谣》《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

明代最重点人物与作品:

小说: 〈西游记〉〈水浒传〉《三国演义》《金瓶梅》、三言二拍

戏剧:《牡丹亭》《四声猿》、三大传奇: 散文:唐宋派(归有光)、宋濂、刘基

诗歌: 高启、前七子、后七子、茶陵诗派

第一章 《三国演义》和《水浒传》

一、《三国演义》

(一) **《三国演义》的内容和思想倾向** [1704/1904 论述]

- (1) 《三国演义》依据史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"明君贤臣"的政治理想和儒家伦理道德观念。
- (2) 小说继承了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。 通过对曹操的残暴奸诈、刘备的宽厚仁爱的描写,表现出对"仁政"、"明君贤相"社会图景的向往。
- (3) 小说强调了"义"的道德价值,始终以"义"作为描写和衡量人物的重要标准,尤其是通过关羽形象的塑造和行为描写,表现了"义"不可违的道德原则。这种"义"在本质上强调的是人与人之间的以德相报、互相帮助,与民间流行的道德观念也是息息相通的。
- (4) 小说全面展示了汉晋之间政治、军事斗争的广阔性和复杂性,还展示出政治、军事斗争中复杂人性的种种表现。一度被视为"绝好的历史教科书"

(二) 《三国演义》的艺术成就

(1) 据史演义,"七分实事,三分虚构"。

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。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。 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,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。如赤壁之战。

(4) 善于在情节的展开中表现人物的性格特征。【论述《三国演义》人物描写方面的成就—1604 简答】 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、杀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",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。

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。

二、《水浒传》[重点作品]

(一) 《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) 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) 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) 83 回-小说结束。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 [重点大题-必背]

(1) 《水浒传》揭露了当时社会的黑暗,突出了"官逼民反"的主题。 如林冲被逼杀死仇人,决然走上反抗的道路。

(2) 题名为《忠义水浒传》、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,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。

(3) 展现了"忠义"的思想倾向, 也暴露了"忠""义"作为封建道德难以两全的矛盾。

(二) 《水浒传》的艺术成就[重点大题]

《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) 塑造了许多栩栩如生、神态各异的草莽英雄形象,被视为英雄传奇小说的典范。
- (2) 描写人物的特点: [1810 论述题]
- ①把人物置于引人入胜的情节发展之中; ②塑造人物时倾注强烈的爱憎感情, 运用夸张渲染的手法
- (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)继承发展了"说话"艺术的语言风格、运用白话写景叙事、语言生动、准确、富有表现力。

如鲁智深拳打镇关西。

- 简述《水浒传》的语言风格特点。[1201 简答]
- (1)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。
- (2) 以北方口语为基础,将其加工为成熟的书面语言。
- (3) 主要特色是简洁明快、生动含蓄、表现力很强、写人叙事、多用白描、往往几个字便意态毕肖。
- (4) 人物语言个性突出。
- **小说描写人物的特点** [结合具体形象, 试述《水浒传》人物描写的特点——1810 论述]
- (1) 把人物置于引人入胜的情节发展之中。

如写武松,安排景阳冈打虎、斗杀西门庆、醉打蒋门神、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。

人物和情节高度融合在一起,给人以符合生活的真实感,避免了人物形象的平板化。相似的情节,也写得各有声势,起到相互映衬的作用,在相互映衬中突现人物个性,"犯中求避",写出了人物的"同而不同"。

(2) 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。如写鲁智深倒拔垂杨柳、花荣射雁、石秀跳楼、武松打虎等。

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

一、《西游记》[重点必背作品]

(一) 《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 [重点必背大题——1610 论述——试述《西游记》的思想内涵]

(1) 作者笔下的孙悟空勇敢、机智, 富于正义感和斗争精神。

《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"求放心"为宗旨,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》的总体构思与这一宗旨相合。

- (2) 小说以孙悟空象征"心猿",以大闹天宫喻"放心",以其被压五行山下喻"定心",以取经成正果喻"修心"。 但心学本身存在张扬个性与追求道德完善的内在矛盾,小说在相当程度上破了作者预设的理性框架,表现出对于自我价值、自我个性的肯定和向往。
- (3) 《西游记》虽是神魔小说, 却与现实生活有着极为密切的关系。
- ① 笔触所至,多处映射着明代中后期的社会现实。
- ②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。
- ③所写的各色神佛,都"极似世上人情",展现了尘世间种种情态。
- 小蒋提醒:举例-孙悟空逃不出如来佛祖的手掌心-传统社会等级制度不可动摇;

金角大王和银角大王是李老君的守炉童子;各路神佛收走牛魔王扩充自己的力量等

(二) 《西游记》的艺术特色 [重点必背大题—— 1310 论述——试述《西游记》的艺术特色。]

- (2) 在艺术表现上,还有一个突出特点,是它幽默诙谐的色彩,寓庄于谐。

"寓庄于谐"的手法在小说中得到了淋漓尽致的发挥。

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。

(3) 在艺术结构上采用单线发展的结构形式,

除孙悟空作为主角贯穿全书外,每一回的故事具有相对独立的性质。

(4) 善于汲取民间说唱和方言口语的精华,采用民间谚语,

形成轻松活泼、明快洗练的语言特点,富有乐观幽默的趣味。

小蒋提醒:举例-世外桃源般的花果山、考验唐僧师徒的险山恶水、将动物的形态、神魔的法力和人的精神意志融为一体的孙悟空;三打白骨精、三借芭蕉扇等情节;幽默-猪八戒吃人参果、乌鸡国王让位。

语言: "大海里翻了豆腐船,汤里来,水里去"、"美不美,乡中水;亲不亲,故乡人"

二、《金瓶梅》

- (一)《金瓶梅》的内容与时代特征[1710论述——试述《金瓶梅》的主要内容与社会思想意义。]
- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。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。
 - (4) 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。
 - (二)《金瓶梅》的艺术成就[2010 考期论述——试述《金瓶梅》的艺术成就]
- (1) 塑造人物摆脱了以往类型化的缺陷,既能突出人物性格的主要方面,又能在生活和人际关系中显示出性格的变化与复杂性。
 - (2) 以白描手法写世俗人情, 直书其事, 不加评论而是非美丑自现。
 - (3) 将各色人物交织在一起加以描写、突出人物之间的相互关系和作用、形成一种网状的艺术结构。
 - (4) 语言口语化、通俗化、人物语言则生动活泼、妙趣横生、富有个性。

● 《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,迅速掀起了一个世情小说的创作热潮。

- (1) 表现为《金瓶梅》续书的出现。
- (2) 受《金瓶梅》写作范式影响的一大批世情小说的出现。
- ①写才子佳人的故事和家庭生活,《玉娇梨》《平山冷燕》《醒世姻缘传》《红楼梦》《海上花列传》;
- ②另反映社会生活,暴露社会黑暗,《儒林外史》《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》。
- (3) 《金瓶梅》很早流传到国外, 受到国外学者的高度重视。

第三章 明代白话短篇小说

一、冯梦龙与"三言"

- (一) 冯梦龙的思想和文学主张
- (1) 受李贽"童心"说的影响, 尚"真"重"情",强调自然人性,以抗拒程朱理学 之"天理"。

- (2) 重视通俗文学,以之为"性情之响"。在民歌方面,他收集整理并刊行《挂枝儿》《山歌》。
- (3) 主张把有益于社会教化的内容表现为通俗易懂的文学形式。
- (4) 提出"情教"说。

(二) "三言"反映的人情世态和艺术特色 [1510 论述——试述"三言"的思想倾向及艺术特色。]

"三言"是冯梦龙编纂刊刻的白话短篇小说集,包括《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》。

(1) "三言"的内容及思想倾向。 主要有三类:

- ①一是不少商人题材的小说突破了传统的重农抑商、重义轻利的观念,而转变为乐善好施、诚实守信; 体现出整个时代、社会中人们对商人与商业看法的转变。如《汪信之一死救全家》《杨八老越国奇遇》
- ②二是不少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; 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》《卖油郎独占花魁》《杜十娘怒沉百宝箱》。
- ③三是不少篇章从市民阶层的立场与价值观念出发,揭露和抨击社会各种不公正现象,富有斗争锋芒。 如《卢太学诗酒傲王侯》《张廷秀逃生救父》

(2) "三言"的艺术特色

- ①"三言"艺术上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。
- ②善于通过揭示与外部世界的激烈冲突显示人物内心矛盾, 或通过人物行动皴染人物性格的主要特征,还注重人物内心活动的表现。
- ③语言方面,雅俗共赏,生活气息浓郁。 经过冯梦龙的加工润色,更加精练。
- "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",《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》。《喻世明言》也单称《古今小说》。主要是叙写现实社会中的人情世态。

二、凌濛初和"二拍"

"二拍":凌濛初所作白话短篇小说专集。即《拍案惊奇》,分为《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》两种。 "二拍"是文学史上最早由个人创作的白话短篇小说专集。

(一) "二拍"的主要内容及其社会思想意义

- (1) 商人题材成了"二拍"中的最主要的角色,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》
- (2) 表现出赞同婚姻自由自主、男女地位平等的思想观念,把男女平等的口号喊得更加响亮。如《满少卿饥附饱飏》
- (3) 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》。

(二) "二拍"的艺术成就弱于"三言"

- (1) 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;
- (2) 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。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。
- (3) 其总体文学成就弱于"三言"。

第四章 汤显祖与明代戏剧

一、汤显祖《牡丹亭》

汤显祖的临川四梦:《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》。(剧作家群体—临川派)

(一) 《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就【1804论述】

(1) 作者张扬至情, 肯定自然人性, 肯定情与欲的完美结合,

给提倡贞节纲常的传统道德观念以猛烈的冲击,具有鲜明的时代精神。

- (2) 成功塑造了杜丽娘这一追求自由与爱情、具有强烈叛逆色彩的女性形象。
- (3) 在艺术上, 《牡丹亭》最大的特色是浓郁的浪漫气息和抒情色彩。
- (4) 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。
- (5) 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。

(二) **《牡丹亭》的人物塑造** [1404 论述——试述《牡丹亭》中杜丽娘形象的内涵及其意义。] 试从杜丽娘的形象塑造看《牡丹亭》的思想与社会意义。【1910 论述】

- (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。 她处在一个深受理学影响、压抑自由人性的生活氛围里,但并未泯灭自然人性。
- (2) 杜丽娘因感春而入梦,与柳梦梅梦中相会。为情而死,是杜丽娘性格的一次升华。
- (3) 她身为鬼魂,仍对柳梦梅一往情深,敢向阎王殿下的胡判官诉说感梦而亡的经过,在历尽险阻之后,终与柳梦梅在现实中结合。为情再生,是杜丽娘性格的又一次升华。
- (4) 回到现实之后,杜丽娘敢于在朝堂之上对抗父命,向皇帝诉说心曲,堪称其性格的第三次升华。
- (5) 小说通过杜丽娘形象的塑造,张扬至情,肯定自然人性,肯定情与欲的完美结合,对于提倡贞节纲常的传统道德观念以猛烈的冲击,具有鲜明的时代精神。 杜丽娘这一形象反映了明代后期张扬个性、肯定真情的社会思潮,有力地冲击和批判了程朱理学桎梏人性的本质。

二、徐渭《四声猿》

- (1) 徐渭的杂剧作品,取义《水经注》"猿鸣三声泪沾裳"。 被赞为"天地间一种奇绝文字"。
- (2) 包括《狂鼓史渔阳三弄》一折-俗称"阴骂曹",堪称《四声猿》中最杰出的作品;《玉禅师翠乡一梦》二折-揭露官场貌似冠冕堂皇却设计害人;《雌木兰替父从军》三折;《女状元辞凰得凤》。
- (3) 长短不拘,形式灵活,多采用寓庄于谐的手法,表现了作者离经叛道、追求个性自由的精神。

三、明代中期三大传奇

李开先的《宝剑记》(以忠奸斗争为主要矛盾;林冲)、梁辰鱼的《浣纱记》(西施、范蠡的故事;是一部用改良[魏良辅]后的昆腔曲谱创制演出的传奇)和相传为王世贞所作的《鸣凤记》(描写现实重大政治事件时事剧;严嵩严世蕃父子)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。

第五章 明代散文

一、明代散文创作概况

初期:宋濂、刘基、台阁体;中期:唐宋派唐顺之、归有光;晚明:公安派、竟陵派、张岱等小品文作家。 (一)宋濂:

- (1) 认为文与道不可为二,"文非道不立,非道不充,非道不行"。[文道合一]
- (2) 散文宗法韩愈、欧阳修,具有淳深典正、浑穆雍容的特征。
- (3) 写得最好的是人物传记。《秦士录》是这类散文的代表。
- (4) 另一类是抒情写景的作品。笔调清新,写景鲜活生动。

(二) 刘基

- (1) 散文"与宋濂并为一代之宗"。诗歌风格沉郁。
- (2) 刘基写得最好的是寓言性杂文、代表作《郁离子》。(郁离代表文明)

①托物寓讽,寓意深刻,表现出作者对生活的敏锐观察和深刻的批判现实的眼光。 《群蚁》《楚人养狐》 ②往往夹叙夹议,文字简洁古朴,颇得先奏诸子散文中寓言故事的神采。

(三) 唐宋派 [重点名词——1010 名词]

- (1) 明代嘉靖年间出现的文学复古流派。
- (2) 代表人物有王慎中、唐顺之、茅坤、归有光。
- (3) 主张将辞与理统一起来,文道合一,文宗唐宋诸家。 茅坤、归有光与"前七子""后七子"抗衡,在承认秦汉散文的前提下,主张向唐宋散文家学习。

(四) 归有光文学主张及散文

- (1) 标榜六经, 主张文道合一。
- (2) 也注重散文的抒情功能和审美特质。
- (3) 有许多记事写人的散文,如《项脊轩志》《寒花葬志》等,感情真挚,文笔生动,亲切动人,举例-《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,给人以如对谈笑之感,体现了归有光文学散文的典型风格。

(五) 李贽"童心说"

- (1) 明代李贽提出的观念,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。
- (2) 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。
- (六)晚明小品文 [2008 考期论述——试述晚明小品文的艺术成就及特色]
- (1) 晚明小品文伴随着晚明思想解放的潮流而产生,是明代散文全面繁荣和时代特征的代表。
- (2) 主要以公安派、竟陵派和张岱的小品文为代表。
- (3) 公安派"独抒性灵,不拘格套",以袁宏道成就最高;尤长于游记文,文笔清丽,意趣横生。
- (4) 钟惺、谭元春所代表的竟陵派小品文力避浅俗率易,注重字句锤炼,意境孤峭幽冷、深曲寂静。
- (5) 张岱的小品文兼有公安派、竟陵派之长,善于把写景、写人与风俗民情结合起来,表现易代之际作者 深沉的悲凉情绪,代表了晚明小品文的最高成就。

第六章 明代诗歌 [本章同学们较为混乱,首先分清李东阳和李梦阳,其次分清前后七子,注意文体-诗歌]

前期: 高启、茶陵诗派(李东阳);

中期:前七子(李梦阳)、吴中诗人(唐寅)、后七子(王世贞)

晚明:公安派、竟陵派、明末党社(陈子龙)

一、高启诗歌

(1) 不少反映时代战乱、感慨民生艰难的诗,关怀现实。 但更在于表现自我个性、抒写生活志趣的诗。如《青丘子歌》。

- (2) 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。
- (3) 诗各体兼工, 尤以笔力矫健、气势纵肆的七言歌行最胜。明初最杰出的诗人, 有明一代诗人之翘楚。

二、茶陵诗派与李东阳

(1) 茶陵诗派以李东阳为核心,为明前期诗坛揭开了新篇章。 李东阳及其周围的友人谢铎、张泰、陆釴、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。

(2) 李东阳诗歌:

- ①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。
- ②主张宗法唐人, 诗歌格律谨严、声调宏畅。

③表现领域较为狭小,少有关怀现实的作品。抒情性有所加强,以平和醇雅为主调。

三、"前七子"(李梦阳、何景明)

"前七子"

- (1) 也叫弘正七子,是明代弘治、正德年间,以李梦阳、何景明为首的复古主义文学流派。
- (2) 成员:徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相等。
- (3) 借助复古手段而欲达到变革的目的。文学主张大力提倡 "文必秦汉、诗必盛唐"。拯救萎靡不振的诗风。

李梦阳:认为"真诗乃在民间",写得最好的是七言歌行。如《石将军战场歌》(咏叹土木之变)

学习杜甫,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。

何景明:与李梦阳为"前七子"领袖,关怀现实,推崇初唐歌行的流转之调,表现个人情怀-风格"俊逸朗秀"。 吴中四才子:

- (1) 明代中期吴中文人祝允明、唐寅、文徵明和徐祯卿的合称。
- (2) 市民思想意识色彩浓厚, 追求物质享乐的满足。

四、后七子(李攀龙、王世贞)

(一) 后七子

- (1) "后七子"是李攀龙、王世贞、谢榛、徐中行、吴国伦、宗臣、梁有誉,
- (2) 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。
- (3) 黑暗的政治氛围, 他们的政治热情和关怀/干预现实的精神普遍减淡, 并没有为诗歌发展找到新的出路。
- (二) 王世贞
- (1) 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。 社会黑暗现实、批判精神极强《乐府变》;讽刺当朝时事-《钧州变》。
- (2) 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。

五、晚明

- (1) 论诗主张效法汉魏盛唐,反对模拟因袭,强调以诗"忧时托志"。主张"情以独至为真,文以范古为美"。
- (2) 关注社会现实,写了不少感时伤事的作品。其诗艺术造诣很高,尤以七言歌行和七律见长。如《小车行》《卖儿行》描写难民流落无依的窘困境况;《今年行》抨击权奸误国、感叹时局艰危
- (3) 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。

六、冯惟敏的散曲

- () 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,
- (2) 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。

七、民歌—冯梦龙《挂枝儿》与《山歌》

冯梦龙编辑整理两部当代民歌专集:《挂枝儿》和《山歌》。

《挂枝儿》收录万历前后流行的民间时调,少数为冯梦龙和友人的拟作。《山歌》主收吴中地区的民歌。

- (1) 主要内容: 以男女恋情最为突出。
- ①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》
- ②一些作品描绘世态人情,写出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。