

湖南省职业教育优质教材

大学美育

主编 李鑫 陈媛 袁军

 中国传媒大学出版社
Communication University of China Press
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 李鑫, 陈媛, 袁军主编. -- 北京 : 中国传媒大学出版社, 2024. 9. (2025.8 重印)
ISBN 978-7-5657-3791-6
I . G40-014
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024UU8260 号

大学美育
DAXUE MEIYU

主 编 李 鑫 陈 媛 袁 军
策划编辑 温晓芳
责任编辑 温晓芳
封面设计 杨 楠
责任印制 李志鹏

出版发行 中国传媒大学 出版社
社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编 100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传 真 65779405
网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 廊坊市广阳区九洲印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 14.5
字 数 334 千字
版 次 2024 年 9 月第 1 版
印 次 2025 年 8 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-3791-6 定 价 48.00 元

本社法律顾问: 北京嘉润律师事务所 郭建平

党的二十大报告提出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”习近平总书记对党的教育方针进行了扩展，从“德智体”到“德智体美”再到“德智体美劳”五育并举，教育真正进入全面培养学生综合素质的新时代。2020年，中办、国办印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2022年，为了深化公共艺术课程改革，推进高等学校美育高质量发展，教育部印发了《高等学校公共艺术课程指导纲要》。在国家大力提倡美育的背景下，为了满足大学美育课程的教学需要，促进在校学生的和谐全面发展，我们集合了多位从事多年美育教学的老师，共同编写了本书。

本书共十二章，主要内容包括美育、音乐艺术、文学艺术、绘画艺术、书法艺术、舞蹈艺术、建筑艺术、雕塑艺术、戏曲艺术、摄影艺术、影视艺术、数字媒体艺术。本书将美学基础理论、审美欣赏和创造实践有机结合，既不脱离美学的哲学品位，又强调审美的特征和规律，引导学生对美的欣赏和创造。

本书结合高等教育人才培养目标和学生审美的特点进行编写，主要有以下几个特点。

一、循序渐进

本书的编写体例遵循人的审美认识规律，由浅入深，引导学生感受美、欣赏美、创造美，逐步提高学生的审美能力。由“思政目标”“美学思考”入手，引发学前思考；通过“美的印象”引领学生进入本章内容的学习；在“美的历程”中介绍各种艺术形式的发展历程；在“美的漫步”中介绍美学思想及各种艺术形式的审美特征，让学生了解审美标准；通过“美的欣赏”引导学生赏析各种艺术代表作品；鼓励学生通过“美的体验”发现身边的美。

二、内涵丰富

本书在编写过程中，以中西方美学研究理论为依托，辅之以各种艺术形式并加以展示。既对审美的过程进行分析，又通过各种艺术形式将审美活动具体化；既引导学生欣赏美，又

引导学生将审美活动融入自己的生活，创造诗意的人生。学生通过扫描书中的二维码，能方便地获取延展内容。

三、贴近实际

本书在内容上力求贴近学生的知识结构和生活实际，选择学生喜闻乐见的艺术形式，将审美教育与学生的课堂学习、课外活动及校园文化相融合，培养学生高雅的审美情趣与正确的审美观。

由于编写时间紧，编者水平有限，书中难免有疏漏之处，望读者批评指正，以便我们今后修改和完善。

编者

2024年6月

第一章 美育

第一节	美学的基本脉络	3
第二节	审美教育的基本特性	9
第三节	艺术作品的审美	12

第二章 音乐艺术

第一节	音乐艺术发展概述	19
第二节	音乐艺术的审美特征	22
第三节	音乐作品欣赏	24

第三章 文学艺术

第一节	文学艺术发展概述	39
第二节	文学艺术的审美特征	48
第三节	文学作品欣赏	51

第四章 绘画艺术

第一节	绘画艺术发展概述	61
第二节	绘画艺术的审美特征	73
第三节	绘画作品欣赏	74

第五章

书法艺术

第一节	书法艺术发展概述	87
第二节	书法艺术的审美特征	92
第三节	书法作品欣赏	95

第六章

舞蹈艺术

第一节	舞蹈艺术发展概述	103
第二节	舞蹈艺术的审美特征	106
第三节	舞蹈作品欣赏	108

第七章

建筑艺术

第一节	建筑艺术发展概述	115
第二节	建筑艺术的审美特征	125
第三节	建筑作品欣赏	127

第八章

雕塑艺术

第一节	雕塑艺术发展概述	135
第二节	雕塑艺术的审美特征	145
第三节	雕塑作品欣赏	146

第九章

戏曲艺术

第一节	戏曲艺术发展概述	153
第二节	戏曲艺术的审美特征	157
第三节	戏曲作品欣赏	160

第十章

摄影艺术

第一节	摄影艺术发展概述	167
第二节	摄影艺术的审美特征	171
第三节	摄影艺术作品欣赏	174

第十一章

影视艺术

第一节	影视艺术发展概述	183
第二节	影视艺术的审美特征	193
第三节	影视艺术作品欣赏	203

第十二章

数字媒体艺术

第一节	数字媒体艺术发展概述	211
第二节	数字媒体艺术的审美特征	212
第三节	数字媒体艺术作品欣赏	217

参考文献

.....	224
-------	-----

文学是以语言文字为工具，形象地反映客观现实、表现作家心灵世界的艺术，包括诗歌、散文、小说、戏剧等，以不同的形式表现内心情感，再现一定时期和一定地域的社会生活，是文化的重要表现形式。

第三章 文学艺术

思政目标

1. 了解作为四大文明古国的中国灿烂辉煌的文学历史，增强学生爱家爱国的情怀，坚定“四个自信”，使之融入实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。
2. 通过系统学习先秦文学、唐诗宋词以及中国古代文化中的育人元素，从继承历史责任、凝聚价值共识、完善治理体系、形成文化自信四个方面，继承和发展中国的优秀传统文化。

美学思考

1. 古代中国被称为“诗的国度”，对这句话你是如何理解的？
2. 你最喜欢哪首诗？说说你的理由。

美的印象

沁园春·雪

毛泽东

北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。

江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。

再别康桥

徐志摩

轻轻的我走了，正如我轻轻的来。
我轻轻的招手，作别西天的云彩。
那河畔的金柳，是夕阳中的新娘。
波光里的艳影，在我的心头荡漾。
软泥上的青荇，油油的在水底招摇。
在康河的柔波里，我甘心做一条水草！
那榆荫下的一潭，不是清泉，是天上虹。
揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。
寻梦？撑一支长篙，向青草更青处漫溯。

满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。
但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。
夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥！
悄悄的我走了，正如我悄悄的来。
我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。

美的历程

第一节

文学艺术发展概述

一、中国文学发展概况

中国是四大文明古国之一，也是四大文明古国中唯一没有中断文明发展的国家。我们的祖先是世界上最早接受文明洗礼的人类之一。从最初杂乱的民族形态到今天统一的民族实体，文化作为人类特有的适应环境的方式和心理在我们这个拥有 5000 多年文明史的国度弥漫演进、长期积淀。文学作为文化的一个子系统，既是我们历史生活的见证，又是我们民族精神的体现。

王国维说“一代有一代之文学”，朱熹说“等闲识得东风面，万紫千红总是春”。步入中国文学的历史长廊，从上古神话到先秦散文，从《诗经》《楚辞》到汉赋乐府，从魏晋风度到唐诗宋词，从元曲南戏到明清小说，几千年间，一种种文学样式接踵而至，一部部文学经典迭见高峰，一个个风格流派各领风骚，不仅给了我们美的享受，更让我们在审美愉悦中陶冶了性情、温润了心灵。

（一）先秦文学

先秦文学是中国文学的光辉起点，它跨越原始社会、奴隶社会和早期封建社会三种社会形态，经历了从胚胎萌芽到生长成熟的漫长过程，直到周代蔚为大观。《诗经》和《楚辞》耸立起现实主义和浪漫主义两座巍峨的高峰，史传和诸子奠定了中国古代散文的优良传统。中国文学史上的历次诗文革新运动，无不以先秦诗文作为师法的楷模和品评的标准，这缘于先秦文学自身的特点。

1. 文学起源

中国文学的产生可以追溯到远古时期的神话传说和歌谣，它们记录的都是先民们的生

产与劳动生活。《蜡辞》云：“土，反其宅！水，归其壑！昆虫，毋作！草木，归其泽！”这大约是一首农事祭歌。另有《吴越春秋》卷九所载的《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐穴。”此诗反映的是原始先民制造弹弓和狩猎的过程，语言古朴，并具有韵律，是一首十分古老的歌谣。

神话是远古时代的先民们根据其所接触的自然现象、社会现象，幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。中国神话大多保存在《山海经》《楚辞》《庄子》《淮南子》等古籍中，在所有的古代文献中，以《山海经》最有神话学价值，是我国古代保存神话资料最多的著作。这些神话按题材大致可分为创世神话、洪水神话、战争神话、英雄神话等，其中著名的有盘古开天地、女娲补天、黄帝擒蚩尤、大禹治水、后羿射日、夸父逐日、精卫填海等。

这些歌谣和神话传说的文字记录虽然大多是零散片段，而且因为时间久远，口口相传导致变异，很难说是其原始形态，但也能让我们捕捉到原始社会先民们生活与思考的蛛丝马迹。

2. 书面文学萌芽

文字的产生标志着中国书面文学的萌芽，中国文学从此告别传说时期。甲骨文是我国现在所知的最古老的文字。甲骨文和金文的产生为口耳相传的文学发展成为书面文学提供了条件，标志着中国书面文学的萌芽。西周末年至春秋时期，出现了一些较长的钟鼎铭文，这表明具有文学因素的文本出现了。从此，文学的各种形式在语言文字的不断成熟过程中分途发展。

诗歌是最古老的文学形式之一。中国最初的诗歌是和音乐、舞蹈结合在一起的，这在我国古籍中有明确的记载。《吕氏春秋·古乐》云：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾投足以歌八阕：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”“葛天氏”应是传说时期的一个部落酋长。这八阕可能是现在所知的最古老的一套乐曲，有歌有舞，歌词已经无可稽考，舞容极其简单，仅三人手持牛尾，边舞边唱。其内容从八阕乐曲的题目来推测：“载民”是歌唱始祖；“玄鸟”即燕子，可能是本部落的图腾；“遂草木”歌唱草木茂盛；“奋五谷”歌唱五谷生长；“敬天常”即遵循自然法则；“达帝功”反映了原始人的宗教信仰；“依地德”是感谢土地的赐予和地神的恩惠；“总禽兽之极”是盼鸟兽繁殖，为人们提供用不尽的肉食、皮毛。

这套乐曲体现了上古时代诗、乐、舞一体的原始形态。《尚书·益稷》记载帝舜时的乐曲《大韶》云：“夔曰：‘戛击鸣球，搏拊琴瑟，以咏。’祖考来格，虞宾在位，群后德让。下管鼗鼓，合止柷敔，笙簧以间，鸟兽路路。《箫韶》九成，凤凰来仪。夔曰：‘於！予击石拊石，百兽率舞，庶尹允谐。’”《箫韶》即《大韶》；九成即九章，是帝舜时的乐官夔所作。这套乐曲也是诗、乐、舞三位一体的。演奏时，有钟、磬、琴、瑟、管、笙、箫、鼗、鼓、柷、敔等乐器，有人唱歌辞，有人化装为各种鸟兽和凤凰起舞。据《论语·八佾》记载，孔子曾称赞说：“《韶》，尽美矣，又尽善也。”《孔颖达疏》云：“乐之为乐，有歌有舞，歌以咏其辞，而声以播之，舞则动其容，而以曲随之。”这段话具体论述了《大韶》诗、乐、舞三

位一体的盛大场面。《礼记·乐记》云：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。”诗、乐、舞三者紧密结合，是中国诗歌发生时期的一个重要特征。约在春秋以后，诗歌逐步从乐舞中分化独立出来，向文学意义和节奏韵律方向发展。

3. 先秦诗歌

先秦诗歌的两大高峰分别是《诗经》与《楚辞》。

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，共收录了从西周初年至春秋中叶约 500 年间的诗歌 305 篇，最初称《诗》或《诗三百》，汉代以后被尊为经典，即《诗经》。《诗经》分《国风》《雅》《颂》三部分，其中内容最丰富、艺术价值最高的是《国风》。《国风》大多是民歌，它们是无名作者创作、在社会中流传的普通抒情歌曲。它们所反映的生活内容比纯粹出于社会上层的《雅》《颂》广阔得多，生活气息也更为浓厚。如《关雎》写初涉爱河的青年；《东山》写思乡游子的忧伤；《氓》写弃妇的哀怨；《静女》写恋爱时的微妙心理。这些民歌既表达了先民们的思想感情和他们对社会生活的认识，同时也显示了他们的艺术创造才能。它们记载了我国古代人民的生活与爱情、欢乐和忧伤，是先民们最早的歌唱，是《诗经》中的精华，是我国古代艺术宝库中晶莹的瑰宝。

《诗经》中的《雅》《颂》基本上是为特定的目的而作、在特定场合中使用的乐歌。《颂》诗主要是《周颂》，这是周王室的宗庙祭祀诗，除了单纯歌颂祖先功德以外，还有一部分于春夏之际向神祈求丰年或秋冬之际酬谢神的乐歌，反映了周民族以农业立国的社会特征和西周初期农业生产的情况。如《丰年》描绘了丰收的日子里，人们兴高采烈而又隆重地祭祀先人，希望他们赐福的情形。《雅》是周王朝直接统治地区的音乐，为王室朝廷的乐歌。《雅》中的《生民》《公刘》《绵》《皇矣》《大明》是一组周民族的史诗，记叙了从周民族的始祖后稷出生到周王朝的创立者武王灭商的历史。其中的《生民》描述了后稷的母亲姜源祈神求子，后来踏了神的脚印而怀孕，生下了后稷，但她不敢养育，把他丢弃，他却历难而不死，长大以后，他发展了农业，建立了周民族的基础，他也因此成了周民族的始祖和农业之神。这首带有神话和传说色彩的诗歌，反映了周民族农业立国的社会特征。《雅》中也有许多讽喻时政的诗，诗人对统治阶级内部秩序的混乱和不公正现象提出了指责，表达了对艰危时世的极端忧虑和对统治者的强烈不满。如《十月之交》描绘了大祸将至人们却无动于衷，依然醉生梦死的情景和作者忧心如焚的情感。这些涉及政治、忧患时世的诗歌，开创了中国政治诗的传统。诗中表现的忧国忧民的情绪，以及强调从社会公认的道德立场上进行批评并避免张扬个人的态度，对后代的政治诗产生了深刻的影响。

《诗经》是我国文学的光辉起点，在世界文化史上占有极高的地位，是我国现实主义文学的奠基之作。其“饥者歌其食，劳者歌其事”的现实主义精神和文学传统对后世文学影响很大。“原始文字由记事、祭神而变为抒情、说理，刚好是春秋战国或略早的产物。它们以艺术的形式共同体现了那个时代的理性精神。”（李泽厚《美的历程》）它的形式包括史诗、讽刺诗、叙事诗、恋歌、战歌、颂歌、节令歌及劳动歌谣等。内容涉及社会生活的各个方面，如劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会，甚至天象、地貌、动物、植物等。可以说，它是周代社会的一面镜子。无论是长篇的叙事诗，抑或篇幅

较短的抒情之作，还是在人物形象的塑造方面，《诗经》都显示了其现实主义精神。

《楚辞》是屈原创作的一种新诗体，是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集。它“书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物”，具有浓厚的地方色彩和显著的时代特色，是春秋战国时代楚文化的结晶。《楚辞》以六言句为基本句型，又杂以五言或七言，句中或句末加上“兮”字。这种形式的文学作品，以《离骚》最为著名，因而“骚体”就成了该文学体裁的代称。

屈原是中国文学史上伟大的爱国诗人。他的出现，标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。据刘向的校定本，屈原的作品有25篇，代表作有《离骚》《天问》《九歌》等。《离骚》是屈原以自己的理想、遭遇、痛苦、热情以至整个生命熔铸而成的我国古代最长的政治抒情诗，也是世界诗史上的不朽之作。全篇370多句，近2500字，立意炫巧、结构宏阔、风格奇丽。诗人在《离骚》中，在极富幻想的神话世界和五彩斑斓、情致缠绵的香草美人世界中，熔宇宙自然、社会现实、人生经历、神话传说和历史故事于一炉，把对故国的炽烈感情和对现实的一腔愤懑浸透在诗歌里，塑造了一位忧国诗人的美好人格和美好心灵。鲁迅称赞《离骚》“逸响伟辞，卓绝一世”。

4. 先秦散文

先秦散文主要有历史散文和诸子散文两大类。

历史散文的发展大体上分为三个阶段。第一阶段以《尚书》和《春秋》为代表。《尚书》是我国最早的一部历史文献汇编，在中国古代散文史上具有奠基的意义。孔子编著的《春秋》是我国第一部编年体断代史，是编年体史书之祖，其体例和“笔法”对后世散文都产生了经典式的影响。第二阶段以《左传》和《国语》为代表。《左传》是我国第一部记事详备的编年体史书，也是先秦历史散文中思想性和艺术性最为突出的著作。《国语》是我国最早的一部国别体史书，是由各国的史料汇集而成。第三阶段以《战国策》为代表。《战国策》也是一部国别体史书，主要记叙的是战国时期谋臣策士们的言行。

诸子散文是在先秦理性精神觉醒的背景下和百家争鸣的学术氛围中形成并繁荣起来的。诸子散文中，《论语》以语录体的形式记述了孔子及其弟子的言行，比较集中地反映了早期儒家的思想和活动。《孟子》反映了战国中期儒家思想的面貌，也体现着语录体向专题性论文的过渡，其突出的文学成就在于其高超的论辩艺术。《老子》以玄深的哲理思辨和精妙的诗一般的语言相结合，显示着独特的艺术风格。《庄子》是道家的又一部经典，其文章以独特的艺术造诣绝响于先秦诸子之中，奇妙的构思、汪洋恣肆的语言、浪漫的风格，都体现了其在诸子散文中的独特地位和辉煌的文学成就。《墨子》是墨子及其后学著作的汇编，反映的是墨家学派所代表的小生产者的思想。其特点是文质意显，富于逻辑性。《荀子》的文章多为结构严谨、论说周详的专题性论文，标志着先秦说理散文进入了完全成熟的阶段。《韩非子》是法家思想的集大成之作，文章峭拔锋锐、质朴无华。

（二）两汉文学

两汉文学的主要成就包括汉赋、散文和诗歌。两汉散文中的历史散文主要是司马迁的《史记》和班固的《汉书》。《史记》以人物为中心来反映历史，创立了纪传体史书的新样式，开

辟了传记文学的新纪元。政论散文中名篇佳作迭现，如贾谊的《过秦论》、晁错的《论贵粟疏》、桓宽的《盐铁论》、王充的《论衡》等。

两汉诗歌以乐府诗和五言诗成就最为显著。乐府诗是继《诗经》《楚辞》之后的又一种新诗体。著名的《孔雀东南飞》是乐府诗中的叙事长篇，后人把它与北朝的《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称为“乐府三绝”。《古诗十九首》则代表了汉代五言诗的最高成就。

汉赋乃两汉一代之文学，是一种新兴的文体。它介于诗歌和散文之间，骈散结合，是一种容量宏大且颇具表现力的文学样式。其代表作家有贾谊、枚乘、司马相如等，司马相如的汉大赋是汉赋的顶峰。

（三）魏晋南北朝文学

魏晋南北朝文学是从汉末建安开始的。从公元196年到589年，魏晋南北朝文学共经历了393年。鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中说这是一个文学的自觉时代。

以曹操、曹丕、曹植父子为中心的建安文学张扬着政治抱负和人生感叹，其强烈的个性和浓郁的悲剧色彩构成了“建安风骨”这一时代风格。以嵇康和阮籍为代表的“正始文学”则揭露了礼教的虚伪和政治重压下个人的苦闷与抗议。两晋时期，文坛空前繁荣。左思的《咏史》诗，抗议门阀制度，抒发寒士不平，与建安诗歌一脉相承。陶渊明则开创了田园诗风，成为魏晋南北朝时期成就最高的诗人。到南北朝时期，山水诗兴起，谢灵运是其杰出代表。

这一时期文学的发展，还体现在文学批评理论的繁荣。对后世影响深远的有曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》等。此外，《水经注》《洛阳伽蓝记》《颜氏家训》等散文及志怪小说的兴盛，都为唐代文学的全面繁荣奠定了基础。

（四）唐代文学

唐代（618—907）是我国古典诗歌发展的全盛时期。《全唐诗》共收集唐代2200多位诗人的48900多首诗歌。唐代诗坛上不仅涌现了“初唐四杰”（王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王）及陈子昂、王维、孟浩然、高适、岑参、白居易、韩愈、孟郊、柳宗元、刘禹锡、李贺、李商隐、杜牧等璀璨的群星，而且诞生了“诗仙”李白和“诗圣”杜甫两位光照千秋的诗坛巨星。

唐诗在诗体上日臻完善，以五言、七言为主，四言、杂言的古体诗，乐府诗乃至律诗、绝句无不具备，许多诗人对近体诗体制的掌握达到了炉火纯青的程度。唐代诗歌流派众多，风格多样。著名诗派有山水田园派、边塞派、韩孟派、元白派等，风格上呈现出雄浑、冲淡、纤秣、高古、典雅、洗练、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、疏野、清奇、飘逸、旷达等多姿多态之景象。唐诗意象的选择、摄取极为广泛，举凡社会生活、人物内心世界无不涉及，真实记录了唐代的社会史实，表达了不同阶层人物的情感和愿望。唐诗以其意象的组合、意境的开拓，创造了中国古典诗歌的最高审美境界，取得了后人难以逾越的艺术成就。

文学史家一般把唐诗分为初、盛、中、晚四个时期。初唐诗歌大抵沿袭齐梁余风，题材狭窄、格调纤弱。到“初唐四杰”，诗风开始变化。稍后陈子昂力倡汉魏风骨，诗风为之一变。盛唐时期名家比肩继踵，诗歌创作如日中天，形成了令后人追慕不已的“盛唐气象”。

李白诗歌飘逸豪放，是青春颂歌，杜甫诗歌沉郁顿挫，是乱世悲歌，而山水田园诗派、边塞诗派和其他诗人一道将盛唐诗坛装扮得千姿百态、气象万千。中唐大历年间，诗歌创作跌入低谷，后期诗坛再度辉煌，元稹、白居易等人掀起“新乐府运动”，韩孟诗派刻意求新，柳宗元、刘禹锡、李贺等优秀诗人无不形成了各自的艺术风格。晚唐诗歌随着大唐帝国日薄西山，创作亦如黄昏残照。李商隐、杜牧为唐诗抹上了最后一层亮色。

（五）宋代文学

代表宋代文学最高成就的宋词在中国诗歌发展史上占有十分重要的地位，它与唐诗媲美，形成双峰并峙的局面。据《全宋词》记载，其收录的词人有1300多名，词作19900多首。作家之众、作品之多、艺术之成熟、题材之广泛、内容之丰富，空前绝后，故有“一代文学”之称。

词是我国古代诗歌的一种，它始于梁代，形成于唐代而极盛于宋代。宋词的发展大致可以分为北宋与南宋两个时期。北宋初期的主要词人有晏殊、张先、柳永等人。北宋中期柳永将词引向市井，多婉约之作，而苏轼“以诗为词”，进行了题材内容上的开拓，开旷达与豪放之风，因而形成词坛的两个流派。北宋后期的主要词人有秦观、黄庭坚、周邦彦等。

南宋初期是词的变化期，代表词人有张元干、张孝祥、朱敦儒、李清照等。他们大多由北方迁居南方，词作多写亡国之痛、乡关之思与身世之感。南宋中期，词的创作进入鼎盛时期，爱国词派和豪放词派得到空前发展，产生了辛弃疾、陆游、陈亮、刘过等词人。词也在此时真正上升到与诗并驾齐驱的地位。南宋后期的主要代表词人有姜夔、吴文英、刘克庄、刘辰翁、文天祥等。

（六）元代文学

元代是元曲的鼎盛时期，它与唐诗、宋词、明清小说鼎足并举，成为我国文学史上一座重要的里程碑。元曲分杂剧和散曲，散曲是元代文学的主体，但元杂剧的成就和影响远远超过散曲。因此，也有人以“元曲”单指杂剧，元曲即“元代戏曲”。

中国戏曲，起源于原始歌舞。后来相继出现了汉代的“角抵戏”、南北朝时期的“歌舞戏”及唐代的“参军戏”。至唐代，民间歌舞戏进入宫廷，得到发展，还出现了“俗讲”和“变文”等通俗说唱形式。宋代商品经济发达，出现了很多市民娱乐场所——“瓦舍”和“勾栏”，民间歌舞、说唱、滑稽戏等有了综合的趋势，出现了“宋杂剧”。

元杂剧是中国戏曲的第一个繁盛期，代表作家有关汉卿、王实甫、白朴、马致远等，其代表作包括《窦娥冤》《汉宫秋》《梧桐雨》《赵氏孤儿》《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》《倩女离魂》等。

（七）明清文学

明代文学中，小说成就最高，戏曲次之，诗文相对衰微。《三国演义》是历史演义小说的高峰；《水浒传》是英雄传奇小说的典范；《西游记》是神魔小说的楷模；《金瓶梅》作为市井小说，在揭露社会黑暗方面颇具成就；戏曲中的《牡丹亭》以其独特的构思，表现了强烈

的反封建精神，影响深远。

清代是我国古代文学的终结时期，文学样式繁多，流派林立。历代盛行的各种旧的文体，如诗、文、词、曲、杂剧、传奇等，在清代均有一定的成就。但清代文学的主要成就还是小说，产生了《聊斋志异》《红楼梦》《儒林外史》等小说史上的巅峰之作。

（八）现当代文学

在五四文学革命中，中国的现代文学诞生了。郭沫若的《女神》是新诗真正取代旧诗的标志。经过开辟阶段，新诗形成了以自由体诗为主，兼有新格律诗、象征派诗的较为完善的形态。这一时期著名的诗人有朱自清、冰心、闻一多、徐志摩、戴望舒、艾青等。在小说的创作中，诞生了众多大师级作家，如鲁迅、巴金、老舍、郁达夫、茅盾、丁玲、沈从文等。

1949年中华人民共和国成立以后，文学进入新的发展阶段，新题材、新主题伴随着新生活应运而生。这一时期优秀的诗人有郭小川、贺敬之、臧克家、舒婷、顾城等，著名小说作家有莫言、陈忠实、王蒙、王安忆、路遥、贾平凹、刘心武等。

二、欧洲文学发展概况

（一）古代文学

欧洲古代文学包括古希腊文学和古罗马文学。古希腊文学是欧洲最古老的文学，它的发展可以分为三个阶段。第一阶段是氏族制社会向奴隶制社会过渡时期，主要成就是神话和荷马史诗。第二阶段是雅典奴隶主民主制国家时期，主要成就包括埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的悲剧，伊索寓言及柏拉图、亚里士多德的文艺理论等。第三阶段是希腊化时期，主要成就是米南德的新喜剧。

古罗马文学继承并模仿了古希腊文学，但也具有自己的民族特色。代表作家有西塞罗、维吉尔、贺拉斯等。

（二）中世纪文学

中世纪文学主要包括教会文学、英雄史诗、骑士传奇、城市文学和城市抒情诗。体裁上以诗歌为主，但丁将诗歌创作发展到一个高峰，他把各种形式熔于一炉，将抒情、叙事、哲理结合在一起，丰富了诗歌的表现手法，其代表作是《神曲》。

（三）文艺复兴时期文学

文艺复兴时期，人文主义文学是文学发展的主流，它继承和发展了古希腊和古罗马的各种文学样式，特别是诗歌、小说和戏剧有了长足的发展。意大利诗人彼特拉克创作了《歌集》，被称为意大利的“诗歌之父”。薄伽丘的《十日谈》奠定了欧洲近代短篇小说的基础。法国作家拉伯雷的小说《巨人传》运用漫画式的夸张手法，讽刺神学修道院教育的荒谬，揭露司法制度的黑暗，正面描绘了人文主义理想的图景。西班牙的戏剧和小说成就突出，塞

万提斯的代表作《堂吉珂德》的出版，标志着欧洲长篇小说的创作跨入了一个新的阶段。

欧洲人文主义文学在英国达到顶峰，出现了诗歌、散文、戏剧等多种文艺样式的全面繁荣。莎士比亚的创作代表了人文主义文学的最高成就，他是人类戏剧史上的一个里程碑式的人物。代表作有《威尼斯商人》《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》等。

（四）17 世纪文学

17 世纪文学主要包括巴洛克文学、清教主义文学和古典主义文学。古典主义文学是主要的文学思潮。莫里哀把古典主义文学的发展推到高峰，他的喜剧运用了古典主义的美学理论，但又不受古典主义的约束，提出了各种严肃的社会问题，有“严肃戏剧”的称号，代表剧作有《伪君子》和《悭吝人》。

（五）18 世纪文学

18 世纪欧洲正值社会转型时期，启蒙思想和启蒙文学应运而生。英国文学以现实主义文学为主，法国文学以启蒙文学为主，德国文学以古典主义文学为主。哲理小说、严肃剧、哥特小说、感伤主义小说、现实主义小说是 18 世纪文学的创造。歌德是 18 世纪末 19 世纪初德国最伟大的诗人、作家和思想家，在欧洲文学史上具有重要地位，代表作有《浮士德》《少年维特之烦恼》等。

（六）19 世纪浪漫主义文学

浪漫主义文学思潮流行于 18 世纪 90 年代至 19 世纪 30 年代的欧洲，随后波及美洲。浪漫主义文学强调主观情感、推崇想象力、追求理想主义、热爱自然，并打出了“回到中世纪”的口号。法国浪漫派的发展最具有代表性，雨果作为法国浪漫主义文学运动的领袖与杰出代表，创作了《悲惨世界》《巴黎圣母院》等经典著作。英国浪漫主义文学的主要成就是诗歌，产生了华兹华斯、拜伦、雪莱等著名诗人。《唐璜》是拜伦的诗体小说，是其浪漫主义的杰作。此外，还有匈牙利作家裴多菲，俄国诗人普希金，美国作家欧文、惠特曼等，都是各国浪漫主义文学的代表人物。

（七）19 世纪现实主义文学

现实主义文学成为 19 世纪欧美文学的主流，它是欧美文学的高峰。现实主义文学力求真实地再现现实，追求细节的真实，描写典型环境，描写普通人的生活，体裁以小说为主。

《红与黑》的作者司汤达是法国现实主义文学的奠基人之一。此后，福楼拜创作了名著《包法利夫人》。代表法国现实主义文学最高成就是巴尔扎克，他在世界文学史上具有崇高的地位，其代表作《人间喜剧》深刻而全面地反映了 19 世纪上半叶的法国社会。

代表英国现实主义文学最高成就是查尔斯·狄更斯，其代表作《双城记》以生动的笔调描绘了人民起义的史诗式场面，为英国文学史所罕见。勃朗特姐妹的小说也独树一帜，夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》控诉了社会的伪善与冷酷，艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》揭

露了金钱社会的黑暗与罪恶。托马斯·哈代是19世纪后期现实主义文学的杰出代表，其小说代表作为《德伯家的苔丝》。

俄国的现实主义文学取得了辉煌的成就，诞生了果戈理、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰和契诃夫等著名作家。托尔斯泰的代表作《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》成为世界经典巨著。与此同时，还产生了别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫三位文艺批评大师。

此外，还有安徒生的童话和易卜生的戏剧。

（八）19世纪自然主义文学和其他文学流派

自然主义、唯美主义、象征主义等是19世纪下半叶出现的文学流派，它们是19世纪和20世纪文学之间的桥梁，起着承上启下的作用。

自然主义是19世纪后期在法国兴起的文学思潮，以后波及欧美国家。自然主义文学的基本出发点是描写真实，追求不带任何粉饰的真实。左拉是自然主义理论的首创者，被称为“自然主义大师”。同时还出现了莫泊桑的《羊脂球》和《漂亮朋友》等著作。

唯美主义是19世纪后期在法、德、英等国产生的一种新的文艺思潮，它提倡“为艺术而艺术”，认为艺术只是为本身之美而存在，它强调超然于生活的纯粹美，追求形式完美和艺术技巧。康德哲学是唯美主义的理论支柱。唯美主义的首倡者是法国作家戈蒂耶，代表作家是英国的王尔德。

象征主义文学的艺术特征是着重通过象征物象，挖掘人物的内心世界，赋予抽象观念以有声有色的物质形式。沙尔·波德莱尔是象征派的先驱，代表作《恶之花》是一部内容别开生面的诗集。

（九）20世纪现实主义文学

俄国十月革命创建了第一个社会主义国家，同时诞生了苏联文学。苏联文学具有强烈的政治倾向性、战斗性和乐观主义色彩，代表作家是苏联文学的奠基人高尔基，其代表作为自传体三部曲《童年》《在人间》《我的大学》。肖洛霍夫的代表作《静静的顿河》反映了十月革命后苏联社会生活的发展过程。

此外，英国的戏剧家萧伯纳和小说家劳伦斯、法国小说家罗曼·罗兰、德国戏剧家贝托尔特·布莱希特、美国小说家海明威等的文学创作都在现实主义文学创作中具有举足轻重的地位。

与此同时，以后期象征主义文学、表现主义文学、未来主义文学、超现实主义文学、意识流小说为代表的现代主义及存在主义、“垮掉的一代”、荒诞派戏剧、黑色幽默、新小说派、魔幻现实主义也曾经在欧洲文坛涌现。其中，表现主义文学的代表作家卡夫卡的创作别具一格，其代表作包括《变形记》《城堡》。法国作家萨特是存在主义的领袖，他的长篇小说《恶心》抒写了主人公对“荒诞的存在”深深的厌恶情绪，不仅含有社会批判因素，更是对存在与虚无哲学的诠释。

第二节

文学艺术的审美特征

文学，是用语言文字塑造形象、反映社会生活、表现人的思想感情的艺术。文学用语言作为表现手段，使它具有更广泛、更多元、再现现实和表现生活的可能性，也能更细致、更深入地表现人的情感活动和精神世界。“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下”，寥寥数语，我们感受到了一位诗人的情感生活和心理变化并产生深深的共鸣。一部《三国演义》，历时数十年，纵横数千里，经典的战例、生动的人物、宏伟的战争场面和细微的日常生活，都在作者深厚的语言功力中栩栩如生。文学的这种表现力，正是源于作者对语言炉火纯青的运用，从而把作者的审美认识和情感态度淋漓尽致地展露无遗。

文学作品的类型主要有诗歌、散文、小说和戏剧。

一、文学作品的审美特征

（一）形象美

形象美是文学作品最主要的审美特征。文学作品中的艺术形象，是根据现实生活中的各种现象加以艺术概括所创造出来的具体生活画面，一般是指人物和人物生活的环境。人物形象经常在叙事性作品中占主要地位，成为作品中整个艺术形象体系的核心。作家总是通过人与人、人与物的关系来描写人物形象，不仅要描写人的音容笑貌、内心活动、爱好、习惯等，借以刻画人物性格，还要表现人的思想感情和道德面貌，揭示人物的精神世界，表现各种复杂关系。形象美也是文学作品具有强烈艺术感染力的重要因素，读者通过对文字描绘的感受，在脑海中可呈现出生动具体的形象图景，并凭借自己的生活经验、审美能力和联想等心理活动，获得审美感知，得到超出于文字字面意义的感悟。

（二）典型美

典型是作家在文学作品中塑造的既有鲜明个性特征，又高度概括了某一类人共性的人物形象。塑造典型是作家的重要使命，也是文学作品创作的核心。典型来自生活，文学作品中的典型人物，是共性和个性高度融合的统一体。典型揭示的社会本质越深刻，个性特征越鲜明，共性与个性越统一，典型性就越高。

(三) 语言美

在文学作品中,语言是作家用以传达审美意识的唯一材料,是文学的第一要素。文学中的语言是作家精心锤炼的一种具有审美性质的特殊语言,它不仅可以激发想象进行艺术创造,而且能绘声绘色、写形传神,使人产生真切的感受、深刻的思考和广泛的联想。文学面对的是广阔的社会生活,它的任务就是运用具有审美性质的文学语言,创造艺术形象或意境,激发读者调动自身的生活经验和美学经验,在欣赏中完成审美的再创造。

(四) 意境美

意境是文学作品通过形象描绘而表现出来的一种艺术境界,读者可以通过联想和想象捕捉意境,形成一种身临其境之感,从而受到艺术感染。意境的构成包括景与情两个因素。无论即景抒情还是寓情于景,都要求达到情景和谐与交融的境地。只有这样,才能创造出美的意境来。

二、文学作品的欣赏方法

文学作品欣赏是一种强烈的感情活动、一种深刻的理性活动、一种能动的再创造活动和一种审美活动。欣赏文学作品一般从形象感受开始,凭借理性理解作品,并借助自己的生活经验和思想感情丰富作品中的形象内涵,最终在审美创造中获得心灵上和精神上的满足。

(一) 诗歌的欣赏

一切诗歌都以情感作为自己始终不渝的表达对象。诗歌表达的情感或慷慨悲歌,或欣喜若狂,或愁苦无绪,或缠绵悱恻。即使是叙事诗,也是诗人为用激情编织的故事而歌唱。因此,欣赏诗歌主要应从以下几个方面入手。

一是要感受诗歌的情感美。要善于从诗人炽热的情怀中感受诗歌涌动的情思。如从李煜的《虞美人》中,我们感受到的是物是人非的愁苦;从徐志摩的《再别康桥》中,我们感受到的是依依惜别的深情。

二是要品味诗歌的意境美。意境是主观情思与自然景物交融共生的艺术境界。我们要善于捕捉诗歌的景中之情、言外之意。读屈原的《离骚》,虽写香草美人,寄寓的却是诗人的政治抱负和现实悲愤;读杜牧的《江南春》,朦胧的烟雨之景蕴含的却是诗人对政治现实的隐忧。

三是要吟咏诗歌的音乐美。诗歌讲求的是韵律与节奏。李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,看似舒缓,却是急促,韵律与节奏的和谐组合,让我们于低回婉转中触摸到一份凄苦落寞的心境;戴望舒的“撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长,悠长/又寂寥的雨巷”,冗长而凝重的节奏中,我们看到的是一个落寞者的形象,聆听的是惆怅者的叹息。

四是要把握诗歌的技巧美。诗歌在抒情言志中,运用了大量的写作技巧,了解这些技巧,我们才能登堂入室,把握诗歌的意蕴。如《关雎》就是娴熟地运用了比兴手法,在环境的烘托中写出男子爱恋的急切心情;普希金的《致大海》就是用拟人化的手法塑造了大海的形象,抒发了诗人不满现实、渴望自由的感情。

（二）散文的欣赏

一篇好的散文，总能让读者感受到浓郁的诗情画意，品味到盎然的奇思妙想，让读者在为作者的真知灼见所折服的同时，获得一种韵味悠长的美的享受。散文讲求写真纪实，讲求质朴自然，讲求韵致理趣。要想懂得散文之美，务求从散文的审美特征出发，多读、多思、多感悟，正如刘勰所谓“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”。欣赏散文主要从以下几个方面入手。

一是把握主线，理清思路。散文虽然形式、内容自由灵活，但其中必有一个核心，也就是人们常说的形散而神不散。作者围绕“神”来组织材料、安排段落结构。欣赏散文，只要抓住作品的“神”，就能很好地厘清文章的脉络。如茅盾的《白杨礼赞》就是通过白杨赞美北方人民的品质与精神。

二是体会情感，领悟主旨。文学作品是作家内心激荡不平之情的流露，阅读散文，应该通过作品体会作者内心的喜怒哀乐，从而领悟作品的主旨。朱自清的《荷塘月色》全文着意书写充满诗情画意的荷塘月色，看似写景，但恰如王国维所说“一切景语皆情语”，表达的正是作者想在纷扰的尘世寻求一份宁静的情感。

三是精研笔法，探究技巧。散文或叙事，或抒情，或议论，为了达到理想的效果，作者往往会借助各种艺术表现手法：或点染勾勒，或烘染衬托；有时惜墨如金，有时浓墨重彩；有时幽默风趣，有时庄重严肃。只有认真研读，才能把握作品的实质。

四是品味语言，感受风格。文学是语言的艺术，好散文的语言往往优美流畅、简洁凝练、富于表现力。例如，同样看到秦始皇南巡，同样都有着帝王之志，项羽的“彼可取而代之”就透露出他的霸王之气，而刘邦的“大丈夫当如此”则深沉许多。成熟的作家往往有自己的风格，影响作品风格的因素是多样的，但最终都会以语言的形式表现出来，仔细品味语言是整体掌握作家作品风格的重要环节。

（三）小说的欣赏

小说是以刻画人物形象为中心，通过完整的情节和环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。黑格尔说：“小说能够充分表现出丰富多彩的旨趣、情况、人物性格、生活状况乃至整个世界的广大背景。”可以说，小说是认识社会的窗口。

小说主要通过塑造人物、叙述故事、描写环境来反映生活和表达思想，人物、情节和环境是构成小说的三个基本要素。因此，欣赏小说主要应从以下几个方面入手。

一是把握故事情节。把握小说的故事情节，是整体感知小说的起点，是读懂小说的第一步，是欣赏小说艺术特点的基础。对此，我们要训练自己概括故事情节的能力。

二是揣摩人物形象。小说是以塑造人物形象为中心进行创作的，因而在欣赏小说时，分析人物形象就尤为重要。具体来说，就是要能够概括人物的性格特征，对人物进行客观的评价，能够总结出小说对人物进行描写的具体方法。这就要求我们通过作品中人物的外貌、语言、动作、心理描写等了解人物的思想感情和性格特征，还要把人物放到一定的社会历史背景下分析。

三是注意环境描写。环境描写是小说的重要内容，小说的环境包括社会环境和自然环境。社会环境描写对揭示小说的中心思想有着举足轻重的作用，但自然环境描写也不可忽视。

四是挖掘作品主题。主题是小说的灵魂，是作品的价值所在，它的深浅往往决定着作品价值的高低。因此，欣赏小说必须挖掘作品的主题。挖掘主题要从情节和人物形象入手，联系作品的时代背景及典型的环境描写，从小说的构思中把握作品主题。

（四）戏剧文学的欣赏

戏剧是指以语言、动作、舞蹈、音乐等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧是指为戏剧表演所创作的脚本，即剧本。戏剧文学的欣赏主要从以下几个方面入手。

一是把握戏剧冲突。戏剧冲突是戏剧的内在本质，戏剧欣赏的关键是把握戏剧冲突，既要看戏剧冲突对情节的推动作用，又要看戏剧冲突尤其是冲突中人物动作与人物对话对人物塑造的催化作用，还要看戏剧冲突设置的巧妙性。如戏剧冲突的结构方式多种多样，越剧《红楼梦》按时间安排顺序，《雷雨》《玩偶之家》则采用了“回顾”的方式。

二是品味戏剧语言。品味戏剧语言既要品味个性化的人物语言，又要品味富有动作性的人物语言，还要注意语言中丰富的潜台词。

三是欣赏人物形象。欣赏人物形象要抓住人物的主要性格特征，弄清人物性格发展变化的脉络及寄寓在人物形象上的作者的思想倾向与内心情感。

美的欣赏

第三节

文学作品欣赏

一、诗歌作品欣赏

（一）《诗经·蒹葭》

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。

蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

《蒹葭》出自《诗经》，它以齐整的四言句式为主，重章叠句、一唱三叹，此诗兼用赋、比、兴手法，王国维曾经赞誉它“最得风人深致”。

诗歌音韵和谐，押韵部分先是“ang”，后是“i”，曲折抑扬地反映了作者内心的情感起伏。在芦苇摇曳的河岸，烟水迷蒙中那在水一方的伊人，是如此可望而不可即。想要去追寻，却又似难以寻找，只是留下一个烟水迷离的梦罢了！那对岸的“伊人”，就像世上一切美好的东西一样，那追寻的过程何尝不是一种甜蜜的折磨？这种追寻的情境和《汉广》有相似之处，“南有乔木，不可休思。汉有游女，不可求思。汉之广矣，不可泳思。江之永矣，不可方思”。钱锺书在《管锥编》中称此现象“莫不可以‘在水一方’寓慕悦之情，示向往之境”。这种象征式的情境泛化开来，喻为一种阻隔、一种企慕、一种追寻。

（二）胡适《梦与诗》

都是平常经验，
都是平常影象，
偶然涌到梦中来，
变幻出多少新奇花样！
都是平常情感，
都是平常言语，
偶然碰着个诗人，
变幻出多少新奇诗句！
醉过才知酒浓，
爱过才知情重——
你不能做我的诗，
正如我不能做你的梦。

作者胡适，字适之，安徽绩溪人。他是中国白话诗的开创者。这是一首并不难懂的哲理诗，后编入其《尝试集》。西方的尼采曾讲过，阿波罗代表日神精神，狄俄尼索斯代表酒神精神。诗人写诗有时就像做梦一样，平常的经验和情感，到了诗人的笔下往往“旧瓶”能装出“新酒”。写诗的过程像做梦，旨在告诉我们，诗歌被创造出来的过程是常人的思维逻辑所不能论证出的。

同样，作诗与做梦都是个人自己的体验，旁人无法替代。只有自己去经历、去体验才是最真实的。无论是写诗还是欣赏诗，都是关乎生命的真实体验。

二、小说作品欣赏

(一) 冯梦龙《三言二拍》

冯梦龙所编的“三言”名篇《蒋兴哥重会珍珠衫》讲的是湖北襄阳府枣阳市人蒋德，字兴哥，他自幼化名罗德跟随父亲学做珠宝生意，走广东一路。为父守孝一年后，他娶王氏三巧为妻，夫妻恩爱。三年后他洒泪别妻南下，中途耽搁，拖了两年未返。其间，街坊薛婆促成了王氏与徽州新安县商人陈大郎勾搭，约定陈大郎明年来时，二人便私奔。王氏把蒋家祖传珍珠汗衫赠予陈做纪念。不料想，蒋兴哥、陈大郎二人苏州巧遇，因蒋用化名，陈以为他乡遇故知，知蒋是枣阳市人，便将珍珠衫一事和盘托出，并托他捎书信及礼物给薛婆。蒋心中大骇却未说出，心情五味杂陈，原文描写：

兴哥口里答应道：“当得，当得。”心下沉吟：“有这等事！现在珍珠衫为证，不是个虚话了。”当下如针刺肚，推放不饮，急急起身别去。回到下处，想了又想，想了又想，恨不得学个缩地法儿，顷刻到家连夜收拾，次早便上船要行。只见岸上一个人气吁吁地赶来，却是陈大郎。亲把书信一大包，递与兴哥，叮嘱千万寄去。气得兴哥面如土色，说不得，话不得，死不得，活不得。只等陈大郎去后，把书看时，面上写道：“此书烦寄大市街东巷薛妈妈家。”兴哥性起，一手扯开，却是八尺多长一条桃红绉纱汗巾。又有个纸糊长匣儿，内羊脂玉凤头簪一根。书上写道：“微物二件，烦干娘转寄心爱娘子三巧儿亲收，聊表纪念。相会之期，准在来春。珍重，珍重。”兴哥大怒，把书扯得粉碎，撒在河中：提起玉簪在船板上一损，折做两段。一念想起道：“我好糊涂！何不留此做个证见也好。”便捡起簪儿和汗巾，做一包收拾，催促开船。急急地赶到乡，望见了自家门首，不觉坠下泪来。想起：“当初夫妻何等恩爱，只为我贪着蝇头微利，撇他少年守寡，弄出这场丑事来，如今悔之何及！”在路上性急，巴不得赶回。及至到了，心中又苦又恨，行一步，懒一步。进得自家门里，少不得忍住了气，勉强相见。

（摘自：冯梦龙，凌濛初. 三言二拍[M]. 南京：江苏古籍出版社，1990.）

蒋兴哥回家后就休了王氏，王氏羞愧试图自杀，被父母救起，后来嫁给要去广东任职的进士吴杰为妾，蒋兴哥还送了嫁妆。另一边陈大郎回到家后，妻子平氏觉得珍珠衫有蹊跷，就偷藏起来。陈去襄阳寻王氏，路上遇大盗，写信向妻子求救，又闻说王氏改嫁，伤心卧病，后病死于途中。平氏孤身寻夫，被小人算计钱财尽失，后嫁与蒋德续弦，埋葬其夫。蒋于平氏处重会珍珠衫，感叹天理昭彰。第二年，蒋兴哥又往广东做买卖，却不想跟人发生纠纷，出了人命。公堂候审时，县令正是吴杰。经王氏求情，蒋无罪获释。曾经的夫妻再次相见，抱头痛哭。吴进士得知真相后，索性把三巧还给了蒋兴哥，连那十六箱财物也一并发还。自此蒋兴哥一妻一妾，团圆到老。

《三言二拍》中的这个故事，情节可谓一波三折，确有许多误会与巧合的地方，但是所展现出来的人物心理是比较真实的。它较好地反映了明代商品经济发展下普通百姓的思想变化，以及作者较为进步的思想观念。

（二）大仲马《基督山伯爵》

19 世纪法国皇帝拿破仑“百日王朝”时期，法老号大副爱德蒙·唐泰斯受船长委托，为拿破仑党人送了一封信，遭到两个卑鄙小人（一个想取代他即将上任的船长之位，一个是他的情敌）和法官的陷害，在他即将举行婚礼的时候被逮捕打入黑牢。狱友法利亚神甫向他传授各种知识，帮他分析仇人是谁，并在临终前把埋于基督山岛上的一批宝藏的秘密告诉了他。唐泰斯钻入准备运送神甫死尸的麻袋中被丢入大海，越狱后找到了宝藏，成为巨富，从此化名基督山伯爵（水手森巴）。

八年后，他经过精心策划，报答了恩人——法老号的船主之后，便去找他的三个仇人。三个仇人中，一个成了巴黎法院的检察官，一个成了银行家，一个是以前的情敌，成了莫尔塞夫伯爵，三人都飞黄腾达，地位显赫。最终基督山伯爵凭借智慧、谋略与正义使仇人得到了惩罚。

三、散文作品欣赏

（一）《庄子·逍遥游》

《庄子·逍遥游》是《庄子》的代表篇目之一，也是诸子百家中的名篇。全文充满奇特的想象和浪漫的色彩，寓说理于寓言和生动的比喻中，形成独特的风格。“逍遥游”也是庄子哲学思想的一个重要方面。全篇一再阐述无所依凭的主张，追求精神世界的绝对自由。在庄子的眼里，客观现实中的一事一物，包括人类本身都是对立而又相互依存的，没有绝对的自由，要想无所依凭就得无己。因而他希望一切顺乎自然，超脱于现实，否定人在社会生活中的一切作用，把人类的生活与万物的生存混为一体，提倡不滞于物，追求无条件的精神自由。

（二）梁启超《少年中国说》

任公曰：造成今日之老大中国者，则中国老朽之冤业也。制出将来之少年中国者，则中国少年之责任也。彼老朽者何足道，彼与此世界作别之日不远矣，而我少年乃新来而与世界为缘。如僦屋者然，彼明日将迁居他方，而我今日始入此室处。将迁居者，不爱护其窗枕，不洁治其庭庑，俗人恒情，亦何足怪！若我少年者，前程浩浩，后顾茫茫。中国而为牛为马为奴为隶，则烹鬻鞭捶之惨酷，惟我少年当之。中国如称霸宇内，主盟地球，则指挥顾盼之尊荣，惟我少年享之。于彼气息奄奄与鬼为邻者何与焉？彼而漠然置之，犹可言也。我而漠然置之，不可言也。

使举国之少年而果为少年也，则吾中国为未来之国，其进步未可量也。使举国之少年而亦为老大也，则吾中国为过去之国，其澌亡可翘足而待也。故今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富；少年强则国强，少年独立则国独立；少年自由则国自由，少年进步则国进步；少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。红日初升，其道大光。河出伏流，一泻汪洋。潜龙腾渊，鳞爪飞扬。乳虎啸谷，百兽震惶。

鹰隼试翼，风尘翕张。奇花初胎，矍矍皇皇。干将发硎，有作其芒。天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。前途似海，来日方长。美哉我少年中国，与天不老！壮哉我中国少年，与国无疆！

（摘自：梁启超：《少年中国说》[M]，西安：陕西师范大学出版总社有限公司，2018。）

作为一篇演讲稿，作者开宗明义即拈出日本人口中的“老大帝国”与他心目中的“少年中国”作为对举，并毫不吝啬地将他的赞美、他的期许给了心目中的“少年中国”。作者连用了18个“如”字比喻句，先进行了人之老少之对比，再讲国之老少。作者站在新旧交替的维度来看“国”之含义，他认为古中国制度之“老”中带着衰朽、落后、不健全，“西风一夜催人老，凋尽朱颜白尽头”，那是中国的过去；而今の“少年中国”带着希望、新生、萌芽，“少年心事当拏云”，那是中国的未来！好一个“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强”！

本文情感的倾泻若江河奔腾，节选的此段以四字句为主，掺以杂言，于规整中富于变化之姿。多押韵，语调昂扬有力。朗朗上口的语言甚有感染力，很能激起人们的爱国主义情怀。

四、戏剧作品欣赏

（一）老舍《茶馆》

《茶馆》是老舍的代表作之一。剧中故事全部发生在北京城一个茶馆里，茶馆里人来人往，汇聚了各色人物、三教九流，一个大茶馆就是一个小社会。老舍抓住了这个场景的特点，将半个世纪的时间跨度，57个主、次人物形象高度浓缩在茶馆之中，展现了清末戊戌变法失败后、民国初年北洋军阀割据时期、国民党政权覆灭前夕三个时代的生活场景，概括了中国社会各阶层、数个势力的尖锐对立和冲突，揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运。此剧亦是北京人民艺术剧院的经典剧目，是中国话剧史上的一座里程碑，享誉海外。后多次被改编为同名电影、电视连续剧。

扫一扫 学一学

（二）莎士比亚《哈姆雷特》

莎士比亚是欧洲文艺复兴时期最为杰出的戏剧大师，是世界大文豪。而《哈姆雷特》则是戏剧史上的巅峰。莎士比亚在戏剧中赋予了这个人物形象以青年王子的身份，从而使这个形象具有非凡的艺术魅力。戏剧情节所表现出来的矛盾冲突进一步丰富了这个形象。在当时特定的社会环境下，莎士比亚通过哈姆雷特这一形象，将社会的黑暗和丑恶批判得体无完肤。内在矛盾与外在矛盾的统一造就了这一悲剧成为传世经典。

扫一扫 学一学

美的体验

1. 课下阅读

读一位你喜欢的散文家的散文集。

2. 课程活动

写一首诗歌，在班级开展一次“诗歌作品赏析汇报会”。

3. 思维拓展

阅读一部论述清晰而又平易近人的文学理论著作，如童庆炳编著的《文学活动的审美维度》，书中阐述的理论问题，哪几点给你的印象最为深刻？请列出三种以上的观点。