

第十二章

温润灵魂——文学之美

12.1 文学艺术的审美

12.2 结构与韵律——诗歌

12.3 记叙与抒情——散文

12.4 人物与情节——小说

第十二章 温润灵魂——文学之美

知识目标

- 1.了解文学艺术的审美特征。
- 2.熟悉经典文学艺术作品。

能力目标

- 1.建立文学审美情趣。
- 2.培养对各种风格文学作品的鉴赏能力。

情境导入

苏轼的元丰五年

北宋的元丰五年，也就是公元1082年，这一年在中国历史上，是很平常的一年，但在中国文学史上确是非凡的一年。

情境导入

- 1.认识文学艺术之美
- 2.培养文学审美意识和审美意趣，提高文学艺术修养

12.1 文学艺术的审美

—

12.1.1 语言、文字与文学

12.1.2 文学的审美特征

12.1.3 文学的艺术形象

12.1.4 文学的精神追求

12.1.1 语言、文字与文学

- 语言是人类进行沟通交流的表达方式，语言被发明之后，人们便能够清晰地表达自己的想法。但语言仅限于口头，传播范围有限且无法留存，因此，人们将语言符号化，造就了文字。文字的出现和普及，使人类文明跨越了一大步。但很快，人们就发现，书写材料有限，刻画文字很费力，于是开始了对口语的改造，形成了简洁、高效的书面语，“写与看”取代了“听与说”，成为使用文字的主要途径。
- 书面语就是最早的文学作品，体现了人们对文字的组织。

12.1.2 文学的审美特征

- 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来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”等。
- 文学作品的审美特征如下：
 - 1.形象美
 - 这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。
 - 2.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。
 - 3.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。
 - 4.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。

12.1.3 文学的艺术形象

- 在阅读文学作品时，读者往往会对其中的某个人物、事物产生深刻的印象，甚至被其带动起强烈的情绪，或对其喜爱万分，或对其咬牙切齿，又或是与人物“同呼吸、共命运”，在人物遭难时恨不能以身代之。这些人物、事物就是文学的艺术形象，能够带给读者独特的审美体验。
- 文学家在自己的作品中，可以凭空“捏造”一个形象，为其赋予各种世界上存在或不存在的外貌（外形）、能力、情感、性格。
- 文学家们也能对真实存在的人物进行“艺术化的加工”，塑造出精妙的文学形象。《三国演义》是我国四大名著之一，它是以自黄巾起义到西晋统一近百年的历史为蓝本创作的长篇小说。

12.1.4 文学的精神追求

- 曹丕在《典论·论文》中说：“夫文章，经国之大业，不朽之盛事。”古今中外的文学家们在创作文学作品时，会自觉或不自觉地将自己的精神追求熔铸其中，成为人类永恒的精神财富。虽然时过境迁，但今天我们读到这些文字时，仍然能够受到某种精神上的感召。
- 公元前4世纪，古希腊哲学家柏拉图深感雅典城邦的衰落和奴隶主贵族统治阶级的腐朽，写下了《理想国》，以故事和对话的形式论述了“理想国”的构建、治理和正义，展示了柏拉图对于国家管理的观点和期望，以及对正义与善的追求。
- 战国时，楚国的诗人屈原吟诵《离骚》，倾诉自己对国家命运和人民生活的关心，表达要求革新政治的感望，以及自己坚持理想、虽逢灾厄也绝不向邪恶势力妥协的意志。
- 安史之乱爆发，杜甫为避兵灾，流亡入蜀，将沿途所目睹的惨状写成了“三吏三别”（《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《无家别》《垂老别》），揭示了战争给人民带来的巨大不幸和困苦，表达了对倍受战祸摧残的老百姓的同情。乾隆时，吴敬梓创作了《儒林外史》，在书中描绘了各类人士对于“功名富贵”的不同表现，反映了人性被“功名富贵”腐蚀的原因和过程，批判和嘲讽了当时社会吏治的腐败、科举的弊端、礼教的虚伪。
- 1933年，苏联作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基完成了小说《钢铁是怎样炼成的》，小说通过主人公保尔·柯察金的成长经历，展示了一段波澜壮阔的历史。

12.2 结构与韵律——诗歌

12.2.1 《诗经》之美

12.2.2 《楚辞》之美

12.2.3 乐府诗之美

12.2.4 魏晋南北朝诗歌之美

12.2.5 唐诗之美

12.2.6 宋词之美

12.2.7 元曲之美

12.2.8 毛泽东诗词之美

12.2.9 现代诗词之美

- 诗歌乃“文学之母”，是最早出现的文学体裁。《毛诗·大序》中记载：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。”人们将自己内心的想法和情感吐出来，就是最原始的诗歌。诗歌是用于歌唱和朗诵的文体，今天，我们阅读一些经典诗歌时往往能感觉其朗朗上口，读得畅快，这是因为为了能够顺畅地歌唱或诵读，诗歌在结构和韵律上往往会进行精心的处理。在结构上，诗歌通常单句较短、各句子长度相近、各段落结构统一；在韵律上，诗歌通常讲究平仄、押韵等，这使诗歌形成了精致的“语言美”，具有悦耳的音乐美感，同时也使诗歌所表达的情感更为强烈、动人。

12.2.1 《诗经》之美

- 《诗经》是中国最早的一部诗歌总集，其中最早的诗作为西周初年的作品。《诗经》约成书于春秋中期，时间跨度约五百年。
- 《诗经》现存 305 篇，分《风》《雅》《颂》三部分。《颂》有 40 篇，《雅》有 105 篇（《小雅》中有 6 篇有目无诗，不计算在内），《风》的数量最多，共 160 篇，合起来是 305 篇。古人取其整数，常说“诗三百”。《诗经》的艺术特征主要体现为对“赋、比、兴”的运用。
- 《诗经》中的很多美到极致的诗句，不是缥缈的风花雪月，而是真实的草木年华，不仅惊艳了时光，而且温柔了岁月。
- 1. 最纯粹的爱情
- 2. 最深沉的暗恋
- 3. 最美丽的容颜
- 4. 最深切的思念
- 5. 最刻骨的思绪
- 6. 最高的赞誉
- 7. 最纯情的告白
- 8. 最真诚的回报
- 9. 最美满的姻缘
- 10. 最惊喜的守候

12.2.2 《楚辞》之美

- 楚辞是战国时期，楚国诗人屈原以南方民歌为基础，采用楚国方言创作了一种新的诗歌体裁，也叫“骚体诗”。《楚辞》和《诗经》为中国古诗词两大源头，“独领风骚”这个成语中的“风”指代以《国风》为核心的《诗经》，“骚”就是指以《离骚》为代表的《楚辞》，从这里我们就可以感受到《楚辞》的重要文化意义，更难能可贵的是，《诗经》是中国古人几千年集体智慧的结晶，而《楚辞》则几乎是屈原凭一己之力而树立起的文化丰碑。
- 屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人，中国浪漫主义文学的奠基人，被誉为“中华诗祖”、“辞赋之祖”。他是“楚辞”的创立者和代表作者，开辟了“香草美人”的传统。屈原的出现，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。他被后人称为“诗魂”。

• 《楚辞》里有很多千年传诵的优美诗句，这里概录一二加以赏析。

• 1.最悲悯的情怀

• “长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。” —— 《楚辞·离骚》

• 2.最律己的修为

• “路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。” —— 《楚辞·离骚》

• 3.最清醒的认知

• “举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。” —— 《楚辞·渔父》

• 4.最无悔的选择

• “亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。” —— 《楚辞·离骚》

• 5.最无奈的归宿

• “惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。” —— 《楚辞·离骚》

• 6.最美好的祝愿

• “与天地兮同寿，与日月兮齐光。” —— 《楚辞·九章·涉江》

12.2.3 乐府诗之美

- 汉族古代不合乐的称为诗，合乐的称为歌，现代一般统称为诗歌。它按照一定的音节、韵律的要求，表现社会生活和人的精神世界。诗的起源可以追溯到上古。
- 汉族诗歌历经汉魏六朝乐府、唐诗、宋词、元曲之发展。《乐府诗集》是北宋文学家郭茂倩编撰的上古至唐、五代的乐府诗歌总集，成书于北宋时期。全书共一百卷，以辑录汉魏至唐的乐府诗为主。根据音乐性质的不同，所集作品分为郊庙歌辞、燕射歌辞、鼓吹曲辞、横吹曲辞、相和歌辞、清商曲辞、舞曲歌辞、琴曲歌辞、杂曲歌辞、近代曲辞、杂歌谣辞、新乐府辞等十二大类。
- 下面以《陌上桑》为例欣赏一下乐府诗之美。

日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。罗敷喜蚕桑，采桑城南隅。青丝为笼系，桂枝为笼钩。头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷，脱帽著帩头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。

• ——《乐府诗集·陌上桑》

12.2.4 魏晋南北朝诗歌之美

- 魏晋南北朝社会的变迁，学术思潮以及文学观念的变化，文学的审美追求，带来了诗歌的变化。题材方面，出现了咏怀诗、咏史诗、游仙诗、玄言诗、宫体诗，以及陶渊明创造的田园诗，谢灵运开创的山水诗等；诗体方面，五古更加丰富多采，七古也有明显进步，还出现了作为律诗开端的“永明体”，中国古代诗歌的几种基本形式如五律、五绝、七律、七绝等，在这一时期都有了雏形；辞藻方面，追求华美的风气愈来愈甚，藻饰、骈偶、声律、用典，成为普遍使用的手段。
- 下面以陶渊明的《杂诗》为例欣赏一下魏晋南北朝诗歌之美。
 - 人生无根蒂，飘如陌上尘。
 - 分散逐风转，此已非常身。
 - 落地为兄弟，何必骨肉亲！
 - 得欢当作乐，斗酒聚比邻。
 - 盛年不重来，一日难再晨。
 - 及时当勉励，岁月不待人。

• ——《杂诗·其一》

12.2.5 唐诗之美

- 唐诗是中华民族珍贵的文化遗产之一，是中华文化宝库中的一颗明珠。唐诗，把节奏、音韵和意境巧妙地组合起来，是中国文化中最美妙的艺术盛筵。
- 1.节奏之美
- 诗歌的节奏，指的是诗歌中音节的停顿和音调的强弱、高低、长短所构成的一种有规律的现象。
- 2.意境之美
- (1) “情景交融”的意境之美。
- (2) “虚实相生”的意境之美。
- (3) “含蓄朦胧”的意境之美

杜甫《绝句》意境

12.2.6 宋词之美

- 宋词是一种相对于古体诗的新体诗歌之一，为宋代儒客文人的智慧精华。宋词句子有长有短，便于歌唱，是合乐的歌词，故又称曲子词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。
- 古语说：“诗言志，词言情。”宋词是中国古代文学皇冠上光辉夺目的明珠，标志着宋代文学的最高成就。

12.2.7 元曲之美

- 元曲是盛行于元代的一种文艺形式，包括杂剧和散曲，有时专指杂剧。继唐诗、宋词之后，元曲可谓为古代文学之盛。元曲的艺术魅力在于它既继承了诗词的清丽婉转，又在作品中直接大胆地控诉了当时的政治黑暗等社会弊端。元曲有严密的格律定式，每一曲牌的句式、字数、平仄等都有固定的格式要求，但与律诗绝句和宋词相比，有较大的灵活性。元曲允许在定格中加入衬字，部分曲牌还可增句，押韵上允许平仄通押，所以同一首“曲牌”的两首元曲有时字数会不一样，在相同的曲牌中，字数最少的一首为标准定格。
- 元曲四大家：关汉卿、马致远、郑光祖、白朴。关汉卿为“元曲四大家”之首。

12.2.8 毛泽东诗词之美

- 作为诗词中的瑰宝，毛泽东诗词蕴含着 he 对于前人诗词歌赋的理解，蕴含着 he 为古典诗词注入的新鲜血液，凝注着中国文化智慧。
- 诗人贺敬之在1996年首届毛泽东诗词国际研讨会的开幕式上曾说：要了解一个民族的面貌和灵魂，单单靠对这个民族物质文化生活外观的浏览是远远不够的，而要深入研读那些对这个民族产生具有历史永恒价值的文化和文学名著。要想了解中国人民的真实面目和精神，在所研读的经典著作中，是不能不列入毛泽东诗词的。
- 下面以毛泽东的《采桑子·重阳》为例欣赏一下毛泽东诗词之美。
 - 人生易老天难老，岁岁重阳。今又重阳，战地黄花分外香。
 - 一年一度秋风劲，不似春光。胜似春光，寥廓江天万里霜。
- 此词作于1929年的重阳节（10月11日）。

• ——《采桑子·重阳》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/05522233302011343>