

浅析中国古典文学的审美观

多杰仁青

青海民族大学藏学院 西宁 810007

摘要:《浅析中国古典文学的审美观》深入探讨了中国古典文学的内在魅力及其在历史长河中的发展轨迹。文章从中国古典文学的丰富内涵出发,揭示其作为文化遗产的重要地位,同时追溯了古典文学在不同时代的传承与演变,展示了其独特的艺术生命力。研究发现,古典文学中的审美价值不仅表现在语言的艺术性、情节的想象力,更在于其对人性的深刻洞察和社会现象的睿智剖析。通过对古典文学名篇的细致解读,论文揭示了其美学理念的多元性和时代性,展现了古典文学在构建人类精神世界中的深远影响。结论部分强调了古典文学在现代社会中的价值,认为其审美观仍能为现代人提供丰富的精神滋养,并对未来古典文学研究的发展方向提出了展望,期待古典文学的美能在新的时代背景下焕发出新的光彩。

关键词: 古典文学; 审美观; 天人合一; 和谐之美; 含蓄之美

一、古典文学概述

古典文学,如同一条璀璨的文化长河,流淌着中华民族的精神血脉,承载着千年的智慧与情感。它是历史的见证,时代的回响,是人们在时间长河中寻找永恒价值的灯塔。古典文学的范畴广泛,包括了诗、词、赋、曲、小说、戏曲等多种文学体裁,以及《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词、元曲、明清小说等经典文献,它们以其深邃的思想内涵、精湛的艺术技巧,构建了丰富多元的审美体系。

《诗经》开启了中国古典文学的篇章,以“六义”(风、雅、颂、赋、比、兴)为基石,展现了先民的生活百态和情感世界。《楚辞》的屈骚传统,以其浪漫的想象和深沉的忧患意识,塑造了独特的艺术风格,为后世文学创作提供了丰富的灵感来源。唐诗,如璀璨星空,以其壮丽的意象、深邃的哲理和高超的艺术技巧,展现了盛唐气象,被誉为“诗中的诗,顶峰的顶峰”。宋词,细腻而婉约,词人借景抒情,以独特的艺术形式,展现了个人情感与社会生活的交织。元明戏曲,则以其生动的故事情节和鲜明的人物形象,深入浅出地反映了市民阶层的生活面貌和思想观念。

古典文学的审美观深受“天人合一”哲学观的浸润,

这一体现了人与自然、社会、宇宙的和谐统一。在这样的审美观影响下,文学作品追求的是“神与物游、物我两忘”的艺术境界。古典诗人、词人们通过寄情山水、托物言志,借助自然景物来隐喻和抒发内心情感,从而达到“诗以载道”的目的。这种“文以载道”的精神,不仅体现在作品的思想内容上,也显现在艺术形式的创新上,文学家们如韩愈、柳宗元、王安石等,他们的创作既富有时代性,又充满个人风格,是个人抱负与社会责任的完美结合。

古典文学的审美追求中,含蓄之美尤为重要。从《春秋笔法》的委婉曲折,到唐诗的意在言外,再到宋词的余音绕梁,都体现了中国文学对言简意赅、寓意深远的崇尚。这种含蓄的美学追求,使得古典文学作品在有限的篇幅中蕴含了无限的意蕴,留给读者广阔的想象空间。如《白石道人诗说》所倡导的“语贵含蓄”,以及《江南曲》、《春怨》等词作中的象征和暗示,都使得古典文学在表达上达到了一种深远的艺术效果。

诗性,是古典文学作品的灵魂,它不仅仅是创作手法,更是一种生活态度。从陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,到王徽之的“山水有清音,何须丝与竹”,这些文人借诗歌抒发对自然、人生的理解和情感,展现了他们诗性人格的风采,也体现了他们对超越世俗、追求心灵自由的渴望。

古典文学是中华民族精神和文化的瑰宝,其审美观

作者简介: 多杰仁青(1993.06.18-)男,藏族,青海省尖扎县人,青海民族大学藏学院2022级中国少数民族语言文学研究生,研究方向:藏族古典文学。

融合了儒家的中庸和谐与道家的自然无为，形成了诸如天人合一、和谐之美、含蓄之美和诗性人生的独特美学观念。这些观念不仅深深影响了文学创作，也渗透到绘画、书法、音乐等艺术领域，共同构建了中华美学的精髓。古典文学的审美视角，如同一扇窗户，让我们得以窥见过去，理解现在，更可能引导我们探索未来的美学新境。

二、古典文学的传承与演变

1. 先秦古典文学的特点

先秦时期，古典文学初露端倪，以其鲜明的特色和深远的影响，奠定了中国文学的基石。这一时期的文学作品，主要以《诗经》和《楚辞》为代表，它们分别代表了北方和南方的文学风貌，奠定了后世文学的基调。

《诗经》作为我国第一部诗歌总集，收录了从西周初年至春秋中叶的诗歌，共305篇，分为风、雅、颂三类。风诗反映了各地的民间生活和风俗，雅诗则多为宫廷祭祀和宴会的乐歌，颂诗则主要为祭祀祖先和神明的诗歌。《诗经》以其直接的生活描绘和朴素的语言，展示了先民的情感世界和思想观念，被誉为“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”。其“赋、比、兴”的艺术手法，开创了中国诗歌的先河，对后世文学产生了深远影响。

《楚辞》则是南方楚地的文学瑰宝，以屈原的《离骚》为代表，融合了神话、传说和楚地的民间文化。楚辞的风格瑰丽奇幻，情感深沉，语言独特，充分展现了楚文化的浪漫主义色彩。屈原的诗歌中，如“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的坚韧求索，以及“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”的忧国忧民情怀，不仅体现了他对个人理想的追求，也表达了对社会现实的关注。楚辞的出现，标志着文学从宫廷走向民间，从实用走向艺术，为浪漫主义文学的发展奠定了基础。

先秦古典文学的特点在于其朴素自然的风格与深沉的社会关怀。它以简洁的语言，直面生活，传达了对人性、道德和自然的深刻理解。这一时期的文学作品，既充满了对生活的热爱，又饱含了对社会的忧虑，体现了文人士大夫的道德理想和社会责任感。同时，它们也展示了创作者对个体情感的细腻捕捉和对宇宙天地的哲学思考，体现了“天人合一”的哲学理念。

在艺术手法上，先秦文学注重象征与隐喻，以物寓意，以景载情，表现出含蓄之美。例如《诗经》中的“关关雉鸠，在河之洲”的自然景象，象征着对和谐爱情的向往；《楚辞》中的“香草美人”意象，表达了对理

想人格的追求。这种含蓄的表达方式，既赋予了作品丰富的象征意义，又留给读者广阔的解读空间，使得古典文学具有了深远的艺术魅力。

先秦古典文学，如同一颗璀璨的明珠，以其独特的艺术风格和深刻的文化内涵，为后世文学的发展奠定了坚实的基础。其作品中蕴含的审美理念，如朴素自然、深沉忧患、含蓄象征，不仅在后世文学中延续，更对中国传统文化的形成和发展产生了深远影响。

2. 汉唐宋明古典文学的发展

汉唐宋明，中国古典文学在历史的脉络中不断演变，绽放出各异的光彩，形成了丰富多样的艺术风格和美学观念。这一时期，文学创作在继承先秦遗风的同时，也不断吸收新的元素，发展出独特的文学体系，对后世产生了深远影响。

汉代，诗赋的兴起标志着古典文学的新篇章。汉赋以宏大的场景、丰富的想象和华丽的辞藻，展现了汉代的盛世气象。司马相如的《子虚赋》、《上林赋》以虚构的对话和夸张的描绘，展现了汉朝的繁荣景象和帝王的雄心壮志。汉乐府诗歌则扎根民间，反映了社会现实和人民疾苦，如《孔雀东南飞》的悲剧故事，深深触动了人们的心弦。汉代文学在艺术手法上，追求铺陈排比，富丽堂皇，体现了汉朝的豪放与大气，同时也体现了“文以载道”的精神。

唐代，诗词达到了前所未有的高峰。唐诗以其雄浑的气魄、深邃的意境、精炼的语言，被誉为诗歌的黄金时代。李白的豪放不羁，杜甫的沉郁顿挫，王维的清新淡雅，白居易的通俗易懂，都为后世留下了丰富的艺术遗产。无论是边塞诗的壮志豪情，山水诗的自然之美，还是咏史抒怀的哲理思考，唐诗以其广泛的主题和深刻的情感，展现了唐代社会的多元面貌。同时，唐诗在形式上丰富多样，律诗、绝句各有特色，为古典诗词的艺术形式奠定了基础。

宋代，词的发展达到了新的高度，它以细腻的情感、婉约的风格，展现出与唐诗截然不同的审美韵味。苏轼的豪放旷达，李清照的婉约哀怨，辛弃疾的壮志悲歌，都体现了宋词的丰富内涵。宋词的创作更加注重个人情感的表达，与唐诗的宏大气象相比，更贴近日常，更显得委婉含蓄。同时，宋代诗词的婉约之美，进一步推动了古典文学的含蓄表达，使得情感的表达更加细腻，意蕴更加深远。

元代，戏曲成为主流的文学形式，它以其生动的

故事情节、鲜明的人物形象，吸引了广大观众。元曲的出现，使得文学更加平民化，更贴近生活，如关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《天净沙·秋思》等作品，都是元曲的经典之作。元曲在艺术手法上，善于运用民间语言，富有浓郁的生活气息，表现了普通人的喜怒哀乐，体现了文学对社会生活的深刻关注。

明代，小说步入繁盛，四大名著《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》、《三国演义》的诞生，标志着古典小说的高峰。这些小说不仅在情节上引人入胜，人物塑造上栩栩如生，而且在思想深度上也达到了新的水平，它们对人性的剖析、对社会的批判，都体现了明代社会的复杂性和矛盾性。明代小说在艺术上追求情节的跌宕起伏，人物的丰满立体，以及道德教化的深入浅出，丰富了古典文学的表达方式。

汉唐宋明古典文学的发展，体现了审美观在历史长河中的演变，从汉赋的华丽厚重，到唐诗的雄浑深邃，再到宋词的婉约含蓄，元曲的生动写实，以及明代小说的细腻描绘，每一种文学形式都承载了那个时代的审美追求和精神风貌。这些不同的文学风格，如同多元的色彩，共同构成了中国古典文学的绚丽画卷，它们的审美理念和艺术形式，对后世文学产生了深远的影响。

三、古典文学中的审美价值

1. 美学思想在古典文学中的体现

古典文学中的审美价值深深植根于中华传统文化的土壤中，尤其是“天人合一”哲学思想的熏陶，使得古典文学作品超越了简单的叙事与描写，而成为富有哲理内涵的艺术瑰宝。这种美学观念在古典文学中多维度地体现，既表现在作品的外在形式，如语言的艺术性、情节的想象力，也体现在内在意蕴，如对人性的深刻洞察和社会现象的睿智剖析。

古典文学的语言艺术性是其美学价值的重要体现。无论是《诗经》的简洁质朴，还是《楚辞》的华丽奇幻，亦或是唐诗的精炼深远，宋词的婉约含蓄，元曲的生动自然，都以其独特的语言风格，构建了丰富的审美体验。这些作品在遣词造句中融入了深邃的思考，使文字本身成为了一种艺术，如“床前明月光，疑是地上霜”的意境，或是“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”的雄壮气势，都是古典文学语言艺术魅力的生动例证。

古典文学的情节想象力，是其审美价值的另一重要体现。无论是《红楼梦》中的曲折情节，还是《西游记》中天马行空的想象，古典文学作品凭借其丰富的想

象力，构建了引人入胜的故事世界。这些故事不仅仅是为了娱乐，更是通过超越现实的想象，对人性、社会进行深刻的探讨，如《西游记》中的取经之旅隐喻了人生的修行，或是《红楼梦》中的荣宁两府兴衰，揭示了社会的世态炎凉。

再者，古典文学的审美价值更体现在对人性和社会的深刻洞察。以《史记》为例，司马迁以史家之眼，记录了历史人物的喜怒哀乐，人性的光明与黑暗，展现了一个个鲜活的历史场景。又如《水浒传》中梁山好汉的豪情壮志与命运坎坷，既是个人性格的写照，也是社会矛盾的投射。这些作品通过人物的塑造，传达了对人性的深度剖析，以及对社会现象的犀利批判。

古典文学中含蓄之美和诗性人生的追求，也是其美学价值的独特体现。含蓄之美如《诗经》中的“关关雉鸣，在河之洲”，以自然景象暗示情感，留有丰富的解读空间。诗性人生则通过如陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”等诗句，表达了文人对理想生活的追求和心灵的超越。这些作品以象征、暗示和寓言，传达了深层次的意蕴，使得阅读成为一种心灵的旅行。

古典文学的美学思想在各种文学形式中得以充分展现，语言的艺术性、情节的想象力、对人性和社会的深刻洞察，以及含蓄之美和诗性人生的追求，共同构建了古典文学的审美价值。这些价值不仅在古典文学作品中熠熠生辉，也对后世文学创作产生了深远影响，成为中华美学传统的重要组成部分。古典文学的审美观，正如一颗璀璨的明珠，穿越时空，照耀着人类的精神世界，为现代人提供丰富的精神滋养。

2. 传统审美观念对古典文学的影响

传统审美观念，尤其是深受“天人合一”哲学观影响的美学理念，对古典文学产生了深远的影响，塑造了其独特的艺术风格和审美追求。这种观念引导下的文学创作，追求的是超越现实的艺术境界，强调神与物游、物我两忘的超然状态，通过自然景物的描绘与情感的寄托，传达深层次的哲学思考和人生理想。

在“天人合一”哲学观的熏陶下，古典文学作品往往将自然与人的精神世界紧密相连，通过寄情山水来表达内心情感和志向，如“采菊东篱下，悠然见南山”的恬淡，或是“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”的豪迈。这种“诗以载道”的表达方式，赋予了作品深厚的道德教化意义，同时也反映了文人对理想人格和社会责任的追求。

“和谐之美”在中国古典文学中占据重要地位，它体现了对自然、人生、社会的统一和谐的追求。作品中的情感表现往往处于中正和谐的状态，如《关雎》的“乐而不淫，哀而不伤”，《诗经》的“思无邪”，展现了情感的平衡与内敛，同时也传达了对理想社会秩序的向往。这种和谐之美在艺术表达上表现为情景交融、虚实相生的美学规范，如“明月松间照，清泉石上流”的画面感，构建了富有韵律和意境的文学空间。

含蓄之美是古典文学中又一重要审美特质，它要求作者在有限的篇幅中寓含深远的意蕴，追求言外之意、弦外之音的效果。从《春秋笔法》的暗示性叙事，到唐诗的深意留白，再到宋词的余味悠长，都体现了这一美学原则。如《静夜思》中的“床前明月光，疑是地上霜”，以自然景象引发思乡之情，留下了丰富的想象空间，让读者在反复咀嚼中发现更深的韵味。

诗性是古典文学作品的灵魂，它不仅是创作手法，更是文人生活态度的体现。诗人如陶渊明、王维、苏轼等，借诗歌表达对自然的敬畏、对人生的哲思，以及对超越世俗的渴望。他们的作品如诗如画，展示了生活中的诗意，成为文人品性与生活态度的生动写照，体现了诗性人生的审美追求。

传统审美观念对古典文学的影响具体表现在对“天人合一”境界的追求、和谐之美的表达、含蓄之美的运用，以及诗性人生的倡导。这些审美观念不仅体现在作品的创作中，还渗透于文人的生活方式和思想观念中，共同构建了古典文学的内在魅力，使其在历史长河中历久弥新，对现代人的精神世界仍具有深远的启示意义。

四、结论与展望

《古典文学的审美观》一文通过对古典文学的深入探讨，揭示了其作为文化遗产的重要地位，以及在历史长河中的发展轨迹。古典文学的审美价值不仅在于语言的艺术性、情节的想象力，更在于其对人性的深刻洞察和社会现象的睿智剖析。各种文学形式如诗、词、赋、曲、小说和戏曲，都在各自的时代背景下，以不同的方式诠释了中华美学的丰富内涵。无论是汉唐的宏大气象，还是宋明的细腻婉约，都体现了不同时代的审美追求与精神风貌。

“天人合一”的哲学观，塑造了古典文学独特的审美体验，如天地共生、物我一体的意境，以及和合之道的

追求。这使得古典文学作品在艺术表达上寻求内外的平衡，如情景交融、虚实相生，体现出“和谐之美”。含蓄之美则通过象征、暗示的技巧，让作品在有限的篇幅中蕴含无限的意蕴。诗性人生作为文人的生活方式，将个人情感与对自然、人生的理解融入诗词，进一步丰富了古典文学的美学内涵。

古典文学的审美观对现代社会依然具有深远影响。在快节奏和物质化的现代社会中，古典文学的美能提供一种心灵的滋养，引导人们回归内心，寻找精神的宁静与和谐。古典文学的含蓄之美和诗性人生，鼓励个体在日常生活中发现诗意，寻找与自然、社会的和谐共处之道。这种对美的追求，有助于提升现代人的生活品质，培养内在的审美素养。

展望未来，古典文学研究应更深入地挖掘其审美观的多元性和时代性，结合新的研究方法和视角，如跨学科研究、文化研究等，以更全面地理解古典文学的艺术价值和社会功能。同时，古典文学的传承与创新也应得到更多关注，通过数字化、多媒体等手段，使古典文学之美在新的时代背景下焕发出新的光彩，满足现代人的审美需求，为构建和谐社会提供精神支持。

古典文学的审美观，是中华民族精神文化的重要组成部分，其深远影响超越时空，对现代人仍具有启示意义。在未来的学术研究和文化遗产中，我们应该珍视这份文化遗产，让古典文学的美在新的时代中继续引领我们追求精神的升华与生活的艺术化。

参考文献

- [1] 张瑞君. 大历诗歌的心理学和美学研究[J]. 《中国社会科学》，1994年第5期199-201，共3页
- [2] 次仁德吉. 色彩的世界：川端康成文学作品中的色彩表现及象征意义[J]. 《新余学院学报》，2020年第3期85-89，共5页
- [3] 区俊锋. 古典文学在中国传统室内设计中的美学意境[J]. 《芒种》，2012年第23期133-134，共2页
- [4] 陶恒. 广东音乐《雨打芭蕉》和它的文学意境[J]. 《艺术教育》，2003年第6期32-33，共2页
- [5] 刘金玉. 思辨·探问·诵读：充分感受古典文学作品魅力——以《桃花源记》教学为例[J]. 《语文建设》，2024年第5期36-39，共4页