

明清时期：统一多民族国家的 巩固与发展

第21课 清朝前期的文学艺术

情境引入

合作探究

课堂小结

随堂训练

《红楼梦》剧照

学习目标

1. 了解清朝古典小说《红楼梦》的思想艺术特点和造诣。
2. 掌握清朝昆曲与京剧艺术的繁荣的基本史实。
3. 理解清朝文化的时代特点以及鉴赏艺术作品的基本方法。

一 探究点：《红楼梦》

曹雪芹

小说初名为《石头记》，曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作，生前基本定稿了前80回，后40回，题名《红楼梦》。全书背景广阔，情节复杂，头绪纷繁，人物众多。不仅重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗传统礼教、追求个性解放的典型人物形象，还热情地歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神，愤怒地批判了以专制家长为代表的顽固势力。

金陵十二钗：林黛玉、薛宝钗、贾元春、贾探春、史湘云、妙玉、贾迎春、贾惜春、王熙凤、贾巧姐、李纨、秦可卿。

贾宝玉

林黛玉

薛宝钗

王熙凤

2. 影响

满纸荒唐言，一把辛酸泪。
都云作者痴，谁解其中味。

——曹雪芹

（把）《红楼梦》当历史读，这是读（这部）小说的一个重要视角，一个高明的视角，马克思主义者读《红楼梦》这样的小说，尤其不能忽视这个视角。

——毛泽东

从上面的材料中，可以看出《红楼梦》的主题意义该怎样认识？

腐朽没落的封建社会必然走向灭亡。

从语种上看，《红楼梦》译本目前已涉及英、法、日、韩、俄、德等20多种不同文字。其中，英、日、韩等文字译本又包括不同译者翻译的多个版本，尤以日文和韩文版本居多，各达十几种。

据了解，《红楼梦》最先出现的译文是1799年的韩语译文，而欧洲最早的译文是德文译文。从最初的摘译、节译到全译，全球已经出现几十种版本的《红楼梦》译文。近几年《红楼梦》又出现了世界语、阿拉伯语译本。意大利、马来西亚、泰国等国家正在准备出版《红楼梦》的新译本和全译本。随着汉学的复兴，海外汉学家对《红楼梦》的研究范围越来越广，研究水平也越来越高。

影响：《红楼梦》具有深刻的社会意义；它已被译成多种文字，成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

探究点：昆曲和京剧

（一）昆曲

1. 兴起：

戏曲艺术发展到清代，进入了一个更为繁荣的时期。清代的戏剧创作，紧密联系社会现实，反映人民的心声。昆曲和京剧是其中的代表。

2. 代表作：

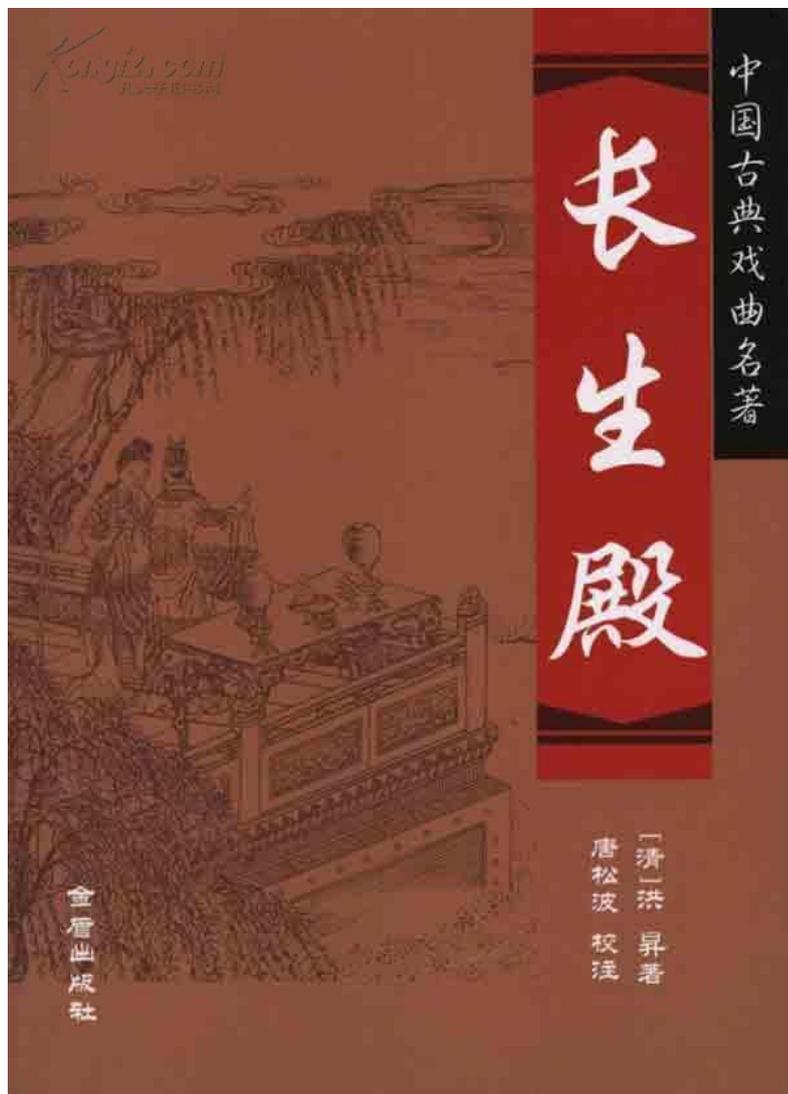

《牡丹亭》

汤显祖

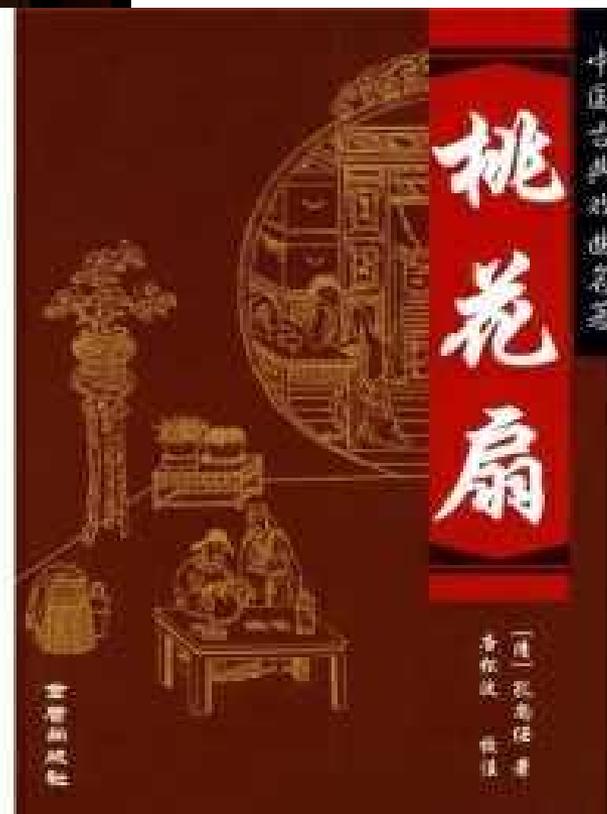
汤显祖，明代戏曲家，生于1550年，卒于1616年，字义仍，号若士，祖籍江西临川。万历十一年（1583）进士，历任南京太常博士、詹事府主簿、礼部祠祭司主事，与顾宪成等东林党人过往甚密。十九年因抨击朝政，被贬为广东徐闻县典史。汤显祖作有传奇《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》，合称《玉茗堂四梦》。《牡丹亭》则是他的代表作。

洪昇的《长生殿》

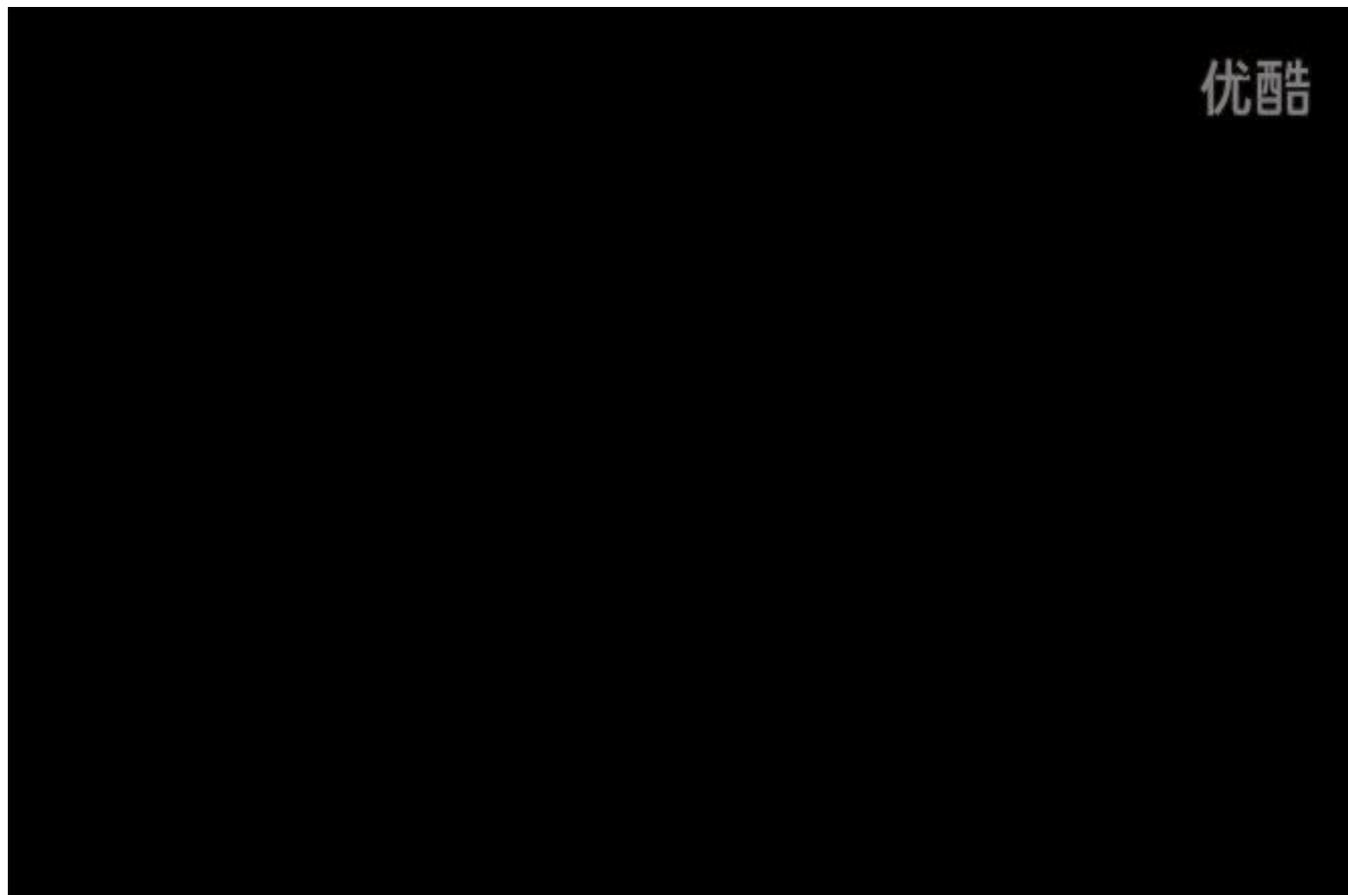
孔尚任的《桃花扇》

3. 特点：

既集中体现了南曲清柔婉转的特点，又保留了部分北曲慷慨激昂的声腔，并将诗词歌赋等文学形式糅合在一起，并与柔美的舞姿相结合，给人以充分的艺术享受。

(二) 京剧

歌曲《唱脸谱》

产生过程

①京剧的发端遇到的契机

庆祝乾隆皇帝八十寿辰（**1790年**）。

②京剧发端的标志事件是什么？

标志事件是**徽班进京**（三庆、四喜、春台、和春）。

京剧小百科

『四大行当』

传统戏曲演员专业分工的类别，叫做“行当”。它指的是什么样的人物应由哪一行的演员来扮演。根据剧中人不同的性别、年龄、性格、身分来划分人物的类型。京剧行当的划分，是从昆曲和徽、汉等古老剧种衍化而来的。起初号称“十门角色”，即生、旦、末、外、净、丑、杂、上手、下手和流行。随着京剧表演艺术的发展和演出剧目的不断丰富，要求演员适应各类角色的表演需要，遂使原有的行当逐渐被打破。于是，后来简化成生、旦、净、丑四大行。行当、脸谱、戏服构成京剧文化。

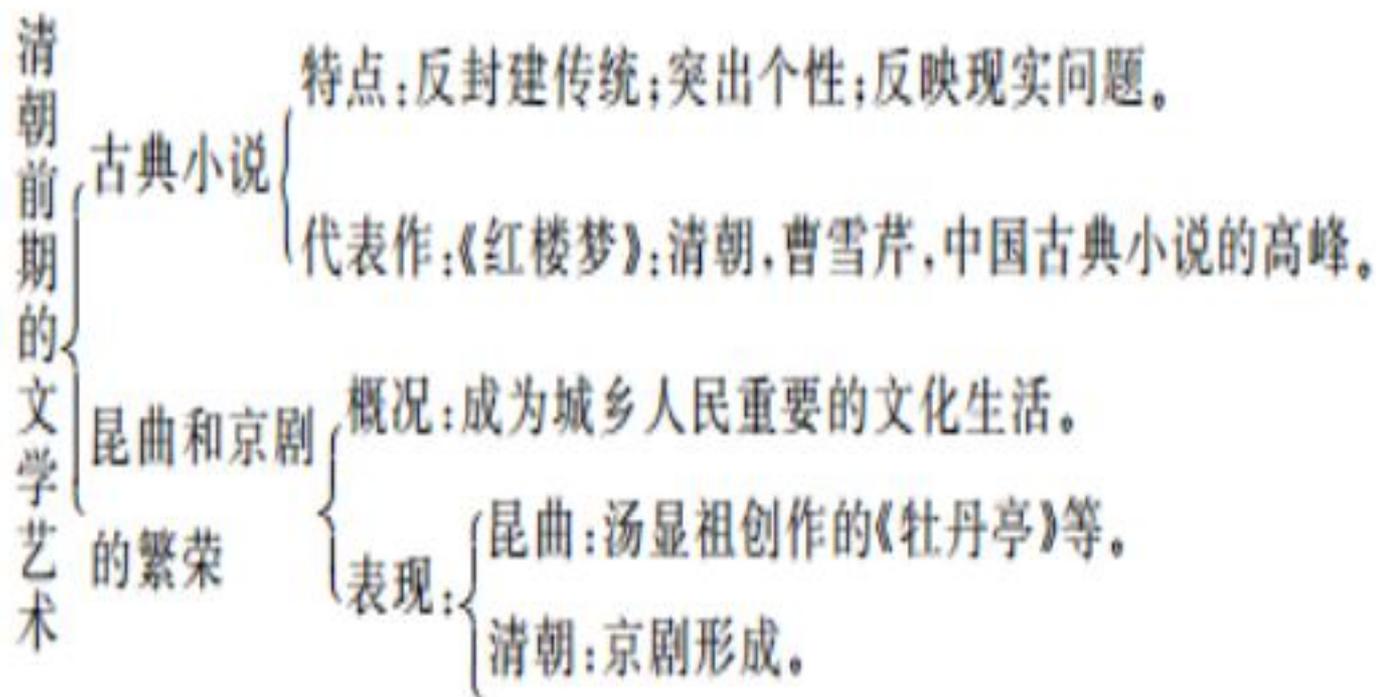

京剧艺术

京剧形成之初即吸纳了众多的地方剧种的优点，民间地方色彩较弱。

是融**文学**、**音乐**、**美术**、**舞蹈**等多种艺术因素于一体的综合艺术，具有鲜明的民族特色，被誉为中国的“**国剧**”

课堂小结

1. 下列作品，通过描写四大封建家族的衰亡和贵族青年的爱情悲剧，从而深刻鞭挞封建制度和封建礼教罪恶的是（ D ）

A. 《西游记》

B. 《三国演义》

C. 《水浒传》

D. 《红楼梦》

2. 通过神奇的爱情故事，批判吃人的封建礼教的《牡丹亭》是谁的代表作（ D ）

A. 罗贯中

B. 施耐庵

C. 吴承恩

D. 汤显祖

3. 京剧是中国的国粹，徽班进京对京剧的形成起了关键性的作用。徽班进京的时间是（ C ）

A. 唐朝贞观年间

B. 明朝洪武年间

C. 清朝乾隆年间

D. 中华民国时期

4. 下图《同光十三绝》反映的是清代形成并走向成熟的一剧种。关于这一剧种的表述正确的是（ C ）

- ①汤显祖是该剧种最著名的剧作家
 - ②该剧种诞生于全国政治文化中心北京
 - ③它以徽剧、汉调为基础并融合其他剧种的曲调和表演方法
 - ④后来该剧种逐渐走向世界
- A. ①②③ B. ②③
- C. ②③④ D. ①②③④