

21 世纪高等院校课程教材

21 SHIJI GAODENG YUANXIAO KECHENG JIAOCAI

外国文学教程新编

WAI GUO WEN XUE JIAO CHENG XIN BIAN

高等教育出版社

21 世纪高等院校课程教材

21 SHIJI GAODENG YUANXIAO KECHENG JIAOCAI

图书在版编目(CIP)数据

外国文学教程新编 / 何峰主编. —合肥: 安徽教育出版社, 2007. 2

ISBN 978-7-5336-2429-3

I. 外... II. 何... III. 文学史—外国—高等学校—教材
IV. 1109

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第024956号

责任编辑:陈龙银 装帧设计:心妍
出版发行:安徽教育出版社(合肥市回龙桥路1号)
网 址:<http://www.ahep.com.cn>
经 销:新华书店
排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司
印 刷:安徽天歌印刷厂
开 本:720×960 1/16
印 张:31.25
字 数:610 000
版 次:2007年2月第2版 2007年2月第1次印刷
印 数:3 000
定 价:42.00元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换
电 话:(0551)2822632 邮 编:230063

目 录

上编:欧美古代、近代文学

第一章 欧洲文学的辉煌起点	
——古希腊、古罗马文学	1
第一节 人类童年时代的美丽幻想——古希腊神话	1
第二节 古希腊文学的最高成就——《荷马史诗》	8
第三节 崇高与滑稽的艺术典范——古希腊戏剧	14
第四节 多样化的文学成就——古希腊诗歌、散文和文论	20
第五节 承前启后的文学桥梁——古罗马文学	21
第二章 上帝崇拜与世俗情怀的并存	
——中世纪欧洲文学	27
第一节 中世纪文学:多元文化的交融与重组	27
第二节 高贵的“诗魂”、不朽的杰作——但丁与《神曲》	35
第三章 冲破中世纪阴霾的曙光	
——文艺复兴时期文学	43
第一节 借用古代的口号与服装,“演出世界历史的新场面” ..	43
第二节 以人为本的新型文学与群星璀璨的文学巨匠	44
第三节 勒邦德海战的独臂人——塞万提斯	52
第四节 世界戏剧之王——莎士比亚	59
第四章 崇尚古典和理性的典范	
——17世纪古典主义文学	75
第一节 欧洲文学的转折与理性主义倾向的形成	75
第二节 崇尚理性与强调法则的文学——古典主义文学	79
第三节 倒在舞台上的喜剧大师——莫里哀	85
第五章 情感狂飙与哲理思考的交汇	
——18世纪启蒙文学	94
第一节 高举三大旗帜构筑“理性王国”	94

第二节	启蒙文学的鲜明特征与多元发展	95
第三节	洋溢着挑战与叛逆精神的天才作家——席勒	98
第四节	将德国文学推向时代高峰的文学巨人——歌德	100
第五节	启蒙运动的精神领袖——伏尔泰	102
第六节	“辩证法的杰作”的创造者——狄德罗	105
第七节	追求真理的自然之子——卢梭	106
第六章 启蒙理想的破灭与文学的自由主义		
	——19世纪浪漫主义文学	112
第一节	失望与憧憬:感性主义的存在方式	112
第二节	文学上的自由主义	113
第三节	情感上的“狂飙突进”	115
第四节	徜徉湖畔,体味自然——“湖畔派”	119
第五节	天才的预言家——雪莱	124
第六节	愤激的摩罗诗人——拜伦	129
第七节	浪漫主义领袖——雨果	134
第七章 冷静严酷的写实与悲天悯人的人道关怀		
	——19世纪现实主义文学	144
第一节	叛逆者与奠基者——司汤达	144
第二节	文学大师和“历史书记”——巴尔扎克	153
第三节	“退出作品”的客观描写者——福楼拜	161
第四节	文坛上一颗闪亮的流星——莫泊桑	166
第五节	自然主义文学的总舵主——左拉	171
第八章 社会的批判与灵魂的拷问		
	——19世纪俄国文学	178
第一节	俄国文学的辉煌与特征	178
第二节	“俄罗斯诗歌的太阳”——普希金	181
第三节	农奴制罪恶的批判者——果戈理	186
第四节	人的灵魂的伟大审问者——陀思妥耶夫斯基	191
第五节	登临现实主义巅峰的文学巨匠 ——列夫·托尔斯泰	202
第六节	无与伦比的短篇小说家——契诃夫	210
第九章 时代的变革与文学的转型		

	——20 世纪苏联文学	216
第一节	在坚守传统中前行的苏联文学	216
第二节	划时代的文学大师——高尔基	228
第三节	享誉世界的史诗性作家——肖洛霍夫	233
第四节	“回归文学”的杰出代表——帕斯捷尔纳克	238
第五节	备受世界瞩目的当代作家——艾特玛托夫	243
第十章	“美国梦”的幻灭和美国文学的奇迹	
	——美国近、现代文学	248
第一节	从“美国梦”到“美国悲剧”	248
第二节	探讨人性本质的杰出作家——麦尔维尔	249
第三节	歌咏自我的曼哈顿之子——惠特曼	254
第四节	美国现实主义文学的杰出代表——马克·吐温	259
第五节	再现“美国悲剧”的卓越小说家——德莱塞	264
第六节	永不言败的“雄狮”——海明威	269
第十一章	站在传统与现代的交界点上	
	——20 世纪现实主义文学	275
第一节	现实主义文学的拓进与二次繁荣	275
第二节	追求精神独立的著名作家——罗曼·罗兰	279
第三节	“心灵的捕手”——茨威格	284
第四节	人类生命力的探寻者——劳伦斯	289
第五节	立足于现实主义的现代作家——托马斯·曼	294

下编：欧美现、当代文学

第十二章	现代诗歌史上的重要变革	
	——后期象征主义	300
第一节	现代主义文学运动的潮头	300
第二节	爆裂的石榴——瓦雷里	304
第三节	现代荒原上的灵魂救赎者——艾略特	308
第四节	最卓越的“匠人”——庞德	312
第十三章	荒诞体验与心灵世界的展示	
	——表现主义文学	316

第一节	“为灵魂而尖叫”的先锋艺术	316
第二节	“暴风雨”般的诗歌	318
第三节	梦幻似的新戏剧	320
第四节	表现主义戏剧在美国——奥尼尔	323
第五节	现代艺术的探险者——卡夫卡	327
第十四章	从鄙弃传统到追求“速力之美”	
	——未来主义文学	339
第一节	“摒弃全部艺术遗产和现存文化”	
	——未来主义的反传统	339
第二节	“速力之美”——未来主义的“现代精神”	340
第三节	“幻象”——未来主义艺术作品的基本形象	342
第四节	“自由语”——形式主义的陷阱	343
第五节	在自由的“时间与空间”中塑造“未来 主义的新人”——马里内蒂	345
第十五章	内心世界的深度开掘	
	——意识流小说	349
第一节	“意识流”小说的名与实	349
第二节	为“道德和精神历史”谱写篇章的巨匠——乔伊斯	354
第三节	实现了一场“逆向的哥白尼式革命”的艺术大师	
	——普鲁斯特	362
第四节	“南方伟大的史诗作家”和“伟大的实验主义者”	
	——福克纳	369
第十六章	梦幻与联想构筑的超现实世界	
	——超现实主义	378
第一节	从“达达”到“超现实”	378
第二节	一种使精神获得彻底解放的手段	
	——超现实主义美学	380
第三节	“超现实”世界的掌门人布勒东	387
第十七章	世界的荒谬与人的自由选择	
	——存在主义文学	393
第一节	鲜明的哲理性——存在主义文学之魂	394
第二节	独特的真实性——存在主义作家笔下的“英雄”	396

第三节	环境的确定性——存在主义“英雄”的生存境遇	398
第四节	“谢绝一切来自官方的荣誉”的艺术大师——萨特	399
第五节	一个否认自己是存在主义者的存在主义大师 ——加缪	407
第十八章	在无望中寻找希望 ——荒诞派戏剧	414
第一节	颠覆传统的“反戏剧”	414
第二节	“使现代人从精神困乏中得到振奋”——贝克特	420
第三节	重新发现传统——尤奈斯库	423
第四节	品特和斯托帕德	427
第十九章	反小说的小说 ——新小说派	434
第一节	荒诞时代的叙事艺术	434
第二节	试验性作品纷纷问世：新小说热	437
第三节	新小说派的“加尔文”——罗伯—格里耶	440
第四节	用语言绘画的大师——西蒙	449
第二十章	绝望的喜剧与苦涩的幽默 ——黑色幽默	456
第一节	用喜剧形式来表现悲剧内容的文学样式	456
第二节	“黑色幽默”文学的主要特征	457
第三节	“黑色幽默”派的开创者——海勒	458
第四节	“一个隐晦的喜剧作家”——冯尼格特	464
第二十一章	神奇的现实与文学的迷宫 ——魔幻现实主义	470
第一节	现实主义的变奏，拉美文学的“爆炸”	470
第二节	神奇文学的创造者——马尔克斯	475
第三节	现代文学的魔术师——博尔赫斯	485
后记	493

上编：欧美古代、近代文学

第一章 欧洲文学的辉煌起点 ——古希腊、古罗马文学

欧洲文学的源头之一是古希腊文学，它的主要内容包括古希腊神话传说、荷马史诗和古希腊戏剧。古罗马文学作为古希腊文学的承传和延伸，亦可归属同一文学系统。古希腊、古罗马文学作为欧洲文学的辉煌起点，已成为某种“高不可及”的艺术范本，它对后世文学产生了深远的影响。

第一节 人类童年时代的美丽幻想——古希腊神话

古希腊位于地中海东北部、欧洲南部，它面向爱琴海（包括巴尔干半岛南部、小亚细亚岛两岸等），拥有众多小岛屿，是个具有海洋文明特征的地域。

古希腊人的生存方式是以海上经商或以海外拓垦殖民地、掠取资源为主。特殊的地理位置、气候环境和带有冒险色彩的生存方式，孕育了古希腊人丰富奇特的想象力和富有激情的浪漫情怀，也铸就了古希腊人坚强的意志和崇尚以人为中心、追求现世人生价值、追求智慧和艺术美、不断进取的民族个性。

早在公元前8世纪以前，古希腊民间就流传着原始初民用他们的美丽幻想编织起来的五彩缤纷的神话故事和英雄传说。

神话故事包括神的产生，神的谱系和宇宙万物、人类的起源等内容。英雄传说源自祖先崇拜，是以历史事件或人与自然相抗争为基本内容，重在颂赞英雄人物超人的智慧、力量和精神品格。

一、古希腊的“诸神世界”

古希腊人用想象构筑的诸神世界，虽支脉旁生，派系繁杂，但其谱序源流依然可寻，尤其是神族内的长幼、等级区别和诸神的司职分工，严整有序，与进入父权制时代的人类社会结构形态和基本观念存在某些相似之处。

希腊神话中的神族形成及代传谱序大致如下：

混沌神（卡俄斯）→{光明/黑暗→爱神（爱洛斯）→大地神（该亚）→天神（乌刺诺斯）→{天神/地神→提坦神族→第二代神族{（克洛诺斯）/瑞亚→第三代神族{神王宙斯/天后赫拉

从上述谱系中，可以看出，古希腊神族的形成和代传有着比较清晰的脉络。根

据古希腊人的传说：宇宙初始是一片混沌，经历万世演化逐渐形成神体，名为卡俄斯。卡俄斯自性繁殖，生出昼与夜，即光明与黑暗。昼与夜结合，生出爱神爱洛斯。爱洛斯又派生出大地神该亚。该亚生出了天神乌刺诺斯。从此天地开始形成。天神与地神结合，生出了6男6女，总称为提坦巨神。其中最小的儿子克洛诺斯不堪忍受父王的压迫，在母亲该亚的鼓动下率众造反，推翻父王统治，救出被囚禁的兄弟姐妹，自立为王。他与妹妹瑞亚结合，又生下一批神。克洛诺斯巩固王位后，重蹈父亲覆辙，不仅将其兄弟姐妹打入黑暗深渊，还吞食自己的子女。瑞亚生下宙斯时，采取调包计，将他藏匿。宙斯长大成人后，又打败了父王克洛诺斯，成了第三代众神之首。他娶了自己的姐姐赫拉为神后。

古希腊关于宇宙天地和诸神的起源与代传之构想，呈现出三大特点：其一，在古希腊人的观念中，宇宙天地源自混沌；其二，神与神的结合大多为族内通婚，且不分辈分；其三，神的代传表现出人类历史从母权制向父权制的演进，神族内部的王位之争也折射出奴隶制初期的社会矛盾和权力争夺。

二、希腊神话的世俗化色彩——人、神同形同性

在古希腊神话中，认为人的起源来自神的创造。据说，提坦神族的子孙普罗米修斯因不满于世界的单调，想造些低于神但又有能力去管理世间万物的人，使世界更为完美而有序。于是，他用泥水相和，按照神的形象塑造了人，并请来智慧女神雅典娜赋予人灵魂，从此，世界上产生了有思想情感的人类。普罗米修斯为帮助人类抵御猛兽和寒冷侵袭，又盗天火赐予人类，还向人类传授种植、狩猎、驯养等技能。在普罗米修斯的帮助下，人类逐渐繁兴强大起来。在希腊诸神中，除了普罗米修斯是人类的创造者和保护神之外，雅典娜对人类也十分偏爱。她既是雅典城的守护神，又向人类传授纺织、造船、耕种等各种技艺。

作为众神之首的宙斯，一方面害怕人类的强盛，另一方面又不停地潜入人间，与人间女子偷情。如：宙斯与美少女欧罗巴结合，就生下了弥诺斯、拉达曼提斯、萨尔珀冬三个强健而智慧的儿子。而且，希腊英雄传说中的英雄也大多是神人结合所生的后代，是半神半人式英雄。其中最著名的英雄赫拉克勒斯就是宙斯的私生子。天后赫拉对丈夫的风流嫉妒成性，常用各种手段去对付丈夫的情人和私生子。如：她将卡利斯忒与其儿子变作熊，又将赫拉克勒斯逼疯，等等。另外，一些女神也有强烈的爱美之心。如赫拉、雅典娜和阿弗洛狄忒女神为争夺金苹果，做“天下最美丽的女人”，就互不相让，使出各种招数，甚至不惜打击报复竞争对手。

从上述神话传说中可以看出，人来源于神的创造，神与人的形貌也是相似的。而且，人类常常得到神的关爱和帮助。因此，人、神关系非常密切。从另一方面看，希腊神并非高高在上，不食人间烟火，而是既有人的七情六欲，又有种种性格缺陷的人格化的神。即神、人不仅同形而且同性。在“神人游戏”共生的希腊神话世界

里,人性与神性互渗互补。神虽有超常的法术和永生不死的生命,但他们依然向往和渴求人的世俗生活。所以说,希腊神话具有明显的世俗化色彩和“趋向人性世界”的价值取向。(余虹主编:《审美文化导论》,高等教育出版社,2006年版,第20页)法国艺术史家巴赞曾指出:在世界文化史上,希腊“第一次把人类生活中的世俗性放在头等重要的地位”(热尔曼·巴赞著,刘明毅译:《艺术史——史前至现代》,上海人民美术出版社,第130页)。

希腊神话中的英雄传说有着更为突出的人性化特征。首先英雄就是神与人共生的后代,他们既有人情感和弱点,也有神的超常威力和才能。他们在神的庇护和帮助下,能为人类除恶解难,创立惊天动地的业绩。如:赫拉克勒斯斩妖除怪,建立了十二大奇功;伊阿宋航海远征,寻找金羊毛;奥德修斯凭借惊人的意志和智慧,战胜种种妖魔,力克重重困难,终于返回岛国与亲人团聚。还有神与人的后代、勇猛善战的英雄阿基琉斯,等等。这些带有传奇色彩和神性光辉的英雄人物,一方面是古希腊人集体智慧和愿望、理想的化身,另一方面也是古希腊时代神、人世界互融互渗的具体体现。

三、希腊神话的内在文化精神

1. 以人为中心的神话意识

希腊神话虽然源自人类童年时代的天真幻想,但在它美丽生动的故事背后则蕴涵着古希腊人的自我意识、民族个性和人生观念,也体现着古希腊海洋文明所特有的内在文化精神。

马克思曾指出:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化;因而,随着这些自然力之实际上被支配,神话也就消失了。”(《马克思恩格斯选集》,第2卷,人民出版社,1972年版,第113页)认识自然,征服和支配自然,是人类自古以来就有的梦想,希腊初民刚刚从自然形态中分离出来,面对神秘莫测、威力巨大的原始自然力,他们还没有能力去实现自己的梦想,于是借助想象去编织绚丽浪漫的神话和英雄故事来满足自己的心愿,就成了古希腊人的思维方式。尽管在客观上,古希腊人还没有力量去和强大的自然力相抗争,甚至对自然力还心存某种恐惧感和敬畏感,但在主观上,他们已借助自己所创造的神话将自然力的象征——希腊诸神人格化了。这种神性的世俗化,神人世界的界限模糊,充分体现了古希腊人已经具有了较强的自我意识,他们是从人的立场出发去看待神的,高居于俄林匹斯山上的神族,在他们看来与人类的距离并不遥远。这种以人的自我意识为中心、以人为本体的主体视角就使人神关系发生了戏剧性转化,不是人向往神的世界,而是神渴慕人的生活。原先自然神的神秘威严感已荡然无存,连最威猛的雷电之神(宙斯)也不过是淫乱庸俗的好色之徒。古希腊人通过自己的神话幻想在心理上、精神上获得了对自然力的胜利。人在他们的心目中,已成为世

界的主体,自然只是被人类征服和支配的对象。正如瑞典古希腊研究专家安·邦纳所说:“全部希腊文明的出发点和对象是人。它从人的需要出发,它注意的是人的利益和进步……在希腊文明的观念中,人和世界都是对另一方面的反映,都是摆在彼此对立面的、相互照应的镜子。”([瑞典]安·邦纳:《希腊文明》,第1卷。转引自郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,1999年版,第1页)从某种意义上说,欧洲文学乃至整个文化传统中人与自然的二元对立、人本意识,以及对现世人生价值的追求和肯定等核心观念恰恰是源自古希腊神话的内在精神。

2. 勇于反抗权威的叛逆精神

在希腊神话故事中,神祇后裔普罗米修斯与众神之主宙斯的对立冲突是引人注目。马克思说:普罗米修斯是“哲学的日历中最高尚的圣者和殉道者”(马克思:《博士论文·序》,第3页)。马克思也许是从普罗米修斯为人类文明所做出的贡献和自我牺牲的角度来评价他、赞誉他的。其实,普罗米修斯的可贵之处,不仅在于他是为人类造福的“圣者和殉道者”,还在于他具有反抗权威、不畏强暴的叛逆精神。宙斯在神话中是自然威力的化身。他站在人类的对立面,为了惩罚盗天火赐人类并向人类传授各种生活技艺的普罗米修斯,他派火神赫淮斯托斯用铁索将普罗米修斯绑缚在高加索山的悬崖绝壁上,让鹫鹰每天来啄食他的肝脏,企图使他屈服。普罗米修斯面对宙斯的淫威和折磨,非但没有低头屈服,说出宙斯被谁推翻的秘密,反而讥讽了神使的奴性,痛斥了宙斯的凶残,表现出了决不屈从于暴君的叛逆抗争精神。被锁链倒悬的普罗米修斯大声悲吼,惊撼山川万物。他需要万物之母的大地,来为他的苦痛作证。这位人类的保护神和人类文明的创造者精神极为坚强。他的抗争体现了古希腊人争自由、反暴政的时代精神,在希腊诸神中敢于违背神王宙斯的意志,以至与他闹对立、反抗他的专制统治的又岂止普罗米修斯一个呢?就连天后赫拉也是常与宙斯明争暗斗的。在荷马史诗中,海神忒提斯的儿子——希腊英雄阿基琉斯因不满联军统帅阿伽门农的专横和自私而怒发冲冠,拒不出征,公然蔑视他的权威,反抗他的专制。荷马史诗开篇即写“阿基琉斯的愤怒”,并点明这就是史诗的主题。它充分体现了希腊神话(乃至整个希腊文学)所蕴涵的反抗专制、挑战权威的叛逆精神和以个体为本位的自由自主意识,这一精神和意识已成为贯穿于欧洲文学始终的内在文化基因。从中世纪的骑士文学、市民文学到文艺复兴时期的人文主义文学,再到18世纪、19世纪的浪漫主义和现实主义文学,我们都能从中看到个性各异的叛逆者的典型,也能感受到他们“立意 in 挑战、指归在动作”,敢于反抗权威的精神特质和追求人格尊严以及个人自由的价值取向。

3. 与命运相抗衡的主体意识

在古希腊人的观念中,凡是难以认识和把握的自然力以及它们给人类带来的

种种灾难,包括人本身难以预料的遭遇、吉凶以及关于生与死的困惑,他们都视作命运。命运一方面成为古希腊人难以解脱的精神梦魇,另一方面又始终是古希腊人与之相抗衡的对象,力求在战胜它对人类的纠缠的同时,把握自我,摆脱厄运,从而实现人的自由自主的本质。在希腊神话里的神族代传和权力更替过程中,我们看到克洛诺斯因不满父王乌刺诺斯的专制淫威和对自己命运的掌控,便在母亲该亚的支持下奋起抗争,推翻了他的统治,从而成为自己命运的主人。后来宙斯又出于同样的原因,推翻了克洛诺斯的一统天下,建立了以自己为中心的诸神家族。从本质意义上说,宙斯的反抗不仅是谋取霸主地位的成功,更重要的是实现了由被外在力量支配命运向自我掌控命运的历史性转化。在希腊神话传说中,俄狄浦斯杀父娶母的故事可谓是家喻户晓。被父母遗弃的俄狄浦斯成了科任托斯国的年轻王子,但他却得到神谕:日后他将走上杀父娶母的人生之路。为了摆脱命运的捉弄,他作了种种努力和抗争,然而最终仍未能逃脱厄运。这则恐怖的故事一方面是言说命运的不可抗拒性,另一方面又充分展现了俄狄浦斯与厄运相抗争的主体意识。现代的弗洛伊德曾用潜意识里的“恋母情结”来解析这个古老的故事传说,而我们却认为,这则故事的真正内涵恰恰在于:它体现了古希腊人面对命运无常的困惑和试图摆脱命运捉弄的强烈愿望,以及与命运抗衡到底的坚强意志和自觉的主体精神。与此同时,它还表现了人对自我的审视和追问,形象地演绎了古希腊时代关于“认识你自己”的哲学命题。这种意志和精神也成了浸润于欧洲文学血脉之中的一种文化基因。

4. 征服自然的冒险精神

在古希腊人的心目中,风雨雷电、山河湖海、自然万物既有超常的魔力和无所不在的神性,又有无穷的奥秘和极强的诱惑性。大自然一方面为人类提供了生存条件,另一方面又常给人类带来灾难。作为生活于海洋文明区域的希腊初民,对自然的伟力既有敬畏之情,又常常萌发出征服自然的感性冲动。这一切在古希腊神话传说中都有形象化的体现。如:雷电之神宙斯为了惩治人类,就曾与海神波塞冬一道呼风唤雨,用暴雨和洪水来淹没田地、房舍和芸芸众生。又如:为了获取无价之宝金羊毛,伊阿宋便和一帮希腊英雄乘船远航,一路与狂风恶浪搏斗不止,历尽凶险,最后在美狄亚的帮助下如愿以偿,取得金羊毛。宙斯的私生子赫拉克勒斯创建的十二件奇功,主要就是征服消灭危害人类的种种怪兽猛兽,实际上,它们也就是给人类带来灾难的某种自然力的象征。在希腊神话传说中,人与自然作斗争最著名的故事要算俄底修斯的海上经历了。特洛亚战争结束后,俄底修斯为了返回家园,在海上漂流了十年之久,历经暴风、雷电、漩涡、沉船等各种险阻,最后终于回到岛国与亲人团聚。俄底修斯在与海上各种妖魔周旋、斗争的过程中,最大程度地表现出了人的勇气、智慧和意志,尽管险象环生,总能死里逃生、战胜妖魔。俄底修

斯作为足智多谋、具有坚强意志的英雄人物，就其象征意义而言，无疑是当时希腊人群体智慧和远征冒险、征服自然力精神的化身。我们在希腊传说中的英雄身上，常能见到在与自然力对抗中所表现出的这种无所畏惧的冒险精神、超常智慧和坚忍不拔的意志。它同样成了流淌于后世欧洲文学血脉之中的一种精神元素。

5. 爱欲至上与酒神狂欢精神

在希腊神话中，爱神的形象尤为特别，除了迷人的美丽，她的周围还闪射出神异的光辉。相比之下，赫拉和雅典娜则黯然失色。古希腊人对美与爱的追求和崇拜，典型地表现在特洛伊王子帕里斯对三位女神承诺的选择中，正是由于他选择了爱神阿弗洛狄忒帮助他得到天下最美丽的女人海伦，才引发了一场为时 10 年之久的战争。在希腊诸神中，神王宙斯一方面高高在上、威严十足，另一方面却带头潜入人间，沉溺于美色和爱欲之中。至于其他神祇，也是常与人间美女私通。所以，在希腊英雄中有不少都是神、人所生的后代。可见，对美的向往与追求，情欲的释放乃至爱欲至上的观念早已深植于欧洲文学的源头——希腊神话传说之中，它对后世文学的影响也是巨大而深刻的。另外，对酒神的顶礼膜拜以及从中体现出来的酒神狂欢精神也是希腊神话(包括整个希腊文学)的显著特征。比如：在特洛伊战争中，众神也分为对立的两派，纷纷参与其间的混战、厮杀，表现出疯狂的激情和勇猛，无异于一场原欲宣泄的众神狂欢。在希腊酒神祭典的仪式上，希腊初民一方面表现出对酒神狄俄尼索斯的顶礼膜拜和感激之情，同时又载歌载舞，尽情狂欢，在醉狂状态中“忘记了阿波罗的法则”，人性深处充分显现出了酒神狂欢精神。尼采说，酒神象征着“人类情绪的总激发和总释放”(转引自徐葆耕著：《西方文学十五讲》，第 26 页)。这种源自痛苦中的快乐、代表人的自然天性的狄俄尼索斯精神正是希腊艺术精神的内核之一，它对后世欧洲文学(包括欧洲文化)精神特质形成的影响是至关重要的。

四、希腊神话的艺术特征

古希腊神话是人类儿童时代的美丽的诗，它内容丰富、故事生动，具有永久性的魅力。马克思曾指出：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。”(《马克思恩格斯选集》，第 2 卷，第 113 页)希腊神话的艺术审美特征主要体现在以下几个方面：

1. 丰富的想象力和浓郁的浪漫色彩

希腊神话关于诸神世界的构想和描画，体现了古希腊人丰富而超常的艺术想象力。聚集在奥林匹斯山上的诸神腾云驾雾，上天入海，无所不能。还有神、人之间或神族内部常常发生一些戏剧性的事件和矛盾冲突，神话都描述得极为生动，如宙斯和他的情人伊俄的故事、珀耳修斯远航除妖的故事、伊阿宋取金羊毛的故事、代达罗斯和伊卡洛斯父子自制羽翼在高空飞翔的故事等。这些想象奇妙、优美

生动的神话故事,具有浓郁的浪漫色彩和意味无穷的审美意蕴。它是人类在童年时期用美丽的幻想和纯真的诗编织起来的艺术彩虹。

2. 个性鲜明的形象与曲折生动的故事

在希腊神话中,无论是高居于山上的诸神还是半人半神的英雄,都具有鲜明的个性特征。如宙斯的风流多情,赫拉的嫉妒成性,普罗米修斯的正直刚烈,赫尔墨斯的奴性十足,还有性格如烈火的阿基琉斯,足智多谋的俄底修斯,这些形象既有突出的个性,又有矛盾复杂的性格内涵。黑格尔曾指出:“关于阿基琉斯,我们可以说,‘这是一个人!高贵的人格的多方面性在这个人身上显出了它的全部丰富性。’”(黑格尔:《美学》,第1卷第3章)集各种矛盾和身份于一身的俄狄浦斯内心的冲突和性格的复杂也显得尤为突出。美狄亚既有嫉恶如仇、狂暴凶狠的一面,也有矛盾痛苦、心慈手软的一面,性格的两重性和人性的丰富性在她与伊阿宋的激烈冲突中得到了集中体现。希腊神话的故事情节也颇具戏剧性和生动性。一般来说,它的故事既有广阔的时空背景——天上人间、今生来世,又有跌宕起伏、生动有趣的情节铺展,而且故事与故事之间有着内在的因果链和系统性。如阿尔戈英雄们的故事、赫拉克勒斯的故事、七雄攻忒拜的故事、特洛伊的故事等都是由一系列故事组合而成的自足体系。

3. 历史性与寓意性

希腊神话的不少内容都形象地反映了母系氏族社会向父权制社会过渡时代的时代特征。如两代神母该亚和瑞亚先后支持儿子推翻父权统治的故事,宙斯成为众神之首和父权的象征,还有族内群婚,英雄远航、狩猎和掠夺财富,部落战争,战俘成为奴隶,神祇祭典等,都是那个时代希腊初民生产、生活和一系列社会活动的生动而真实的再现。正如马克思所说,希腊神话是“通过人民的幻想用一种不自然的方式加工过的自然和社会形式本身”(《马克思恩格斯选集》,第2卷,第113页)。从希腊神话中,我们可以看到当时的社会形态、物质生活水平、原始宗教信仰以及希腊初民的人生观念、情感愿望等社会历史内容。因此,尽管希腊神话是幻想的产物,它依然具有较高的历史价值。在生动地反映希腊初民原始社会生活的同时,不少神话故事还有深刻的寓意,能发人深省、给人启示。如“坦塔罗斯的磨难”、“西绪弗斯的劳作”、“斯芬克斯之谜”等故事,都是极具象征意义和多重寓意的神话传说。

希腊神话传说既是古希腊文学艺术的“武库”和“土壤”,又是一个重要的组成部分。它对荷马史诗、希腊戏剧以及古罗马文学都产生了直接影响,对欧洲历代文学艺术的创作和发展也有着巨大而深远的影响。神话题材一再出现在各个历史时期著名作家的笔下和画家、建筑师、雕塑家等艺术家的作品中。

第二节 古希腊文学的最高成就——《荷马史诗》

一、荷马史诗的形成及其构架

古希腊在神话传说基础上形成的两部著名史诗——《伊利亚特》和《奥德赛》，长期以来，一直被人们视为古希腊文学的最高成就，欧洲叙事诗的典范。这两部史诗相传大约是公元前10—公元前8世纪之间的作品，最初是在民间口头流传，后经行吟盲诗人荷马初步编定。继荷马之后，又有历代学者加工修改过，直到公元前3—公元前2世纪，经亚历山大学者再编订，史诗文本才最后定稿。

荷马史诗主要是用旧诗体的形式（其中穿插了许多神话传说）叙述了发生在希腊半岛各部落与特洛亚古城之间一场为时10年之久的战争，以及战后部分希腊将士返回家园途中的种种遭遇。两部史诗所描绘和显示的是一个久远的神人交混的古代世界，也是一起具有传奇性和悲壮色彩的重大历史事件。据史家发掘考证，史诗里所描写的宫殿、花园、金银首饰、青铜雕像和精美的兵器等都是历史依据的，它已被德国学者谢里曼和英国学者伊文思考古发现的文物所证实。

另外，关于古代特洛亚城遭到围攻和沦陷的传说也是有一定的历史根据的。据传说和史料记载，特洛亚古城在历史上曾被攻陷多次。其中第六次被毁大致符合荷马史诗里所描述的特洛亚城沦陷的情景（详见杨宪益：《荷马史诗——〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉》，《世界文学》1959年第12期）。这就是说，荷马史诗是集幻想和写实、神话与历史于一身的一部特殊的文学作品，是以重要的历史事件为基本题材的一部富有诗意的浪漫史诗。马克思在《政治经济学导论》里曾指出：“……困难并不在于了解希腊艺术和史诗是与社会发展的某些形态相关联的。困难在于了解它们何以还能继续给我们以艺术的享受，而且在某些方面还作为一种标准和高不可及的范本。”（《外国文学教学参考资料》，第1册，福建人民出版社，1980年版，第107页）

荷马史诗所以具有特殊而永久的艺术魅力的一个重要原因，首先就在于，它是以美丽的神话传说来叙述古代人间的战争起因的，这就赋予了故事的神奇色彩和虚实相间、令人浮想联翩的艺术效果。相传希腊英雄阿基琉斯的父母邀请众神参加自己的婚礼，唯独遗忘了不和女神厄里斯，生气的厄里斯就悄悄来到宴席间扔下了一个“不和的金苹果”，上面写道：“给最美丽的女人”。于是，天后赫拉、智慧女神雅典娜和爱神阿弗洛狄忒就为争夺这只金苹果发生争执，宙斯让她们去找特洛亚王子帕里斯作评判。为了让帕里斯把金苹果判给自己，三位女神分别对他做出了承诺：赫拉给他国土和王权，雅典娜给他智慧和荣誉，而阿弗洛狄忒则答应帮助他得到世界上最美丽的女人做妻子。帕里斯为了得到美女，就把金苹果判给了爱神

阿弗洛狄忒。爱神为了兑现承诺,果然帮助帕里斯劫走了天下最美的女人——斯巴达王后海伦。希腊各部落为此联合起来,对特洛亚进行讨伐,于是双方爆发了一场为时 10 年之久的战争。希腊联军方面推举迈锡尼王阿伽门农为统帅,勇猛威武的阿基琉斯是联军主将。特洛亚方面的主帅是忠诚刚毅的英雄赫克托耳。由于俄林匹斯神山上的众神也分为两派,各助一方,参与了这场人间的战争,所以就出现了人与神、神与神交互混战的局面,特洛亚城也久攻不下。最后,由于希腊联军军师、伊达卡岛之王俄底修斯策划了木马计,里应外合,才攻破了特洛亚城。希腊将士在沦陷的城内掠取了大批财物和奴隶,凯旋而归。有人顺利地返回家园,有人却长期在海上漂泊,遇到了种种磨难和阻碍。

《伊利亚特》是以描述战争本身为主,而《奥德赛》是以记叙希腊将士归途中的海上经历为主。两部史诗各有 24 卷、1 万余行,规模宏大,气势不凡。前者描写了古代战争惊心动魄、刀光剑影的壮阔场面,后者叙述了希腊英雄在海上遭遇狂风恶浪、各色妖魔、死里逃生的传奇经历。如果说,前者表现的主要是社会矛盾、部落纷争和集体主义精神,那么,后者表现的则主要是人与自然的对立冲突和个人英雄主义精神。

两部史诗在谋篇布局、叙事形式方面别具一格。它们没有从头至尾地去叙述战争与希腊英雄的归途遭遇全过程,而是着重描写其中几十天乃至几天内发生的典型事件,采用浓缩、集中的艺术概括方法,抓住焦点,转变时空,变线型叙述为综合立体式叙事。其中既有核心主题,情节主线,又有散点穿插,副线并行。其中悬念伏笔,无处不在,让人在有限的时空内去领略战事的起伏跌宕、变幻无常,大海的凶恶莫测、险象环生,以及英雄人物的种种壮举和耀眼风采。史诗独特的艺术构思和叙事方式赢得了欧洲历代诗论家的高度评价,公认它为叙事艺术的典范。

《伊利亚特》仅选择了战争最后阶段 51 天内发生的事件作为描写的主要内容(其中又突出描写了最后 4 天的战况)。史诗一开篇就点明:“阿基琉斯的愤怒是我的主题”。其实,史诗整体情节的推展就是以阿基琉斯的两次愤怒为轴心的。阿基琉斯的第一次愤怒起因于联军主帅阿伽门农对他拥有的战利品(漂亮女俘)的剥夺,尊严受到侵犯后,阿基琉斯愤而退出战场,随即导致战局急转直下,希腊联军节节败退,而特洛亚方面却乘胜追击,将联军逼至海岸边,形势十分危急,阿伽门农提出和解,遭到对方拒绝。于是联军将领帕特罗克洛斯借了好友阿基琉斯的盔甲临危上阵,挡住了特洛亚军队的进攻,但最终却被对方主帅赫克托耳杀死,连盔甲也被夺走。这激起了阿基琉斯的第二次愤怒,阿基琉斯在痛悼战友阵亡的悲愤中,让母亲去请求匠神赫淮斯托斯为其另铸一副盔甲,重返战场,为亡友复仇。通过奋力搏杀,最后他终于杀死了赫克托耳,并用马车拖着尸体狂奔(这在古希腊人看来,是一种残忍的报复)。赫克托耳的老父王普里阿摩斯前来跪求对方返还他儿子的尸