

外国文学

文科教材（双语教学）

作品欣赏

An Appreciation of Foreign Language Literature

主 编 殷定芳

副主编 吴良红 徐耀云

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

文科教材（双语教学）

An Appreciation of Foreign Language Literature

外国文学

作品欣赏

主 编 殷定芳
副主编 吴良红 徐耀云

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

内 容 简 介

本书是为培养学生阅读、欣赏、理解文学原著的能力,掌握文学批判的基本知识和方法而编写的一部双语教材。本书共分两大部分:第一部分是对外国文学的发展过程的简要概述,该部分以两条线进行纵向发展,一条为欧美文学的发展,另一条为亚非文学的发展;第二部分是本书的重要部分,即名著阅读和欣赏。

本书是供高等院校文科专业学生使用的双语教材,也可作为文学爱好者的读物。

图书在版编目(CIP)数据

外国文学作品欣赏/殷定芳主编. —徐州:中国矿业大学出版社,2009.8

ISBN 978 - 7 - 5646 - 0425 - 7

I. 外… II. 殷… III. 文学欣赏—外国—高等学校—教材 IV. I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 137611 号

书 名 外国文学作品欣赏

主 编 殷定芳

责任编辑 褚建萍

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 江苏淮阴新华印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787×1092 1/16 印张 14.5 字数 418 千字

版次印次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价 14.50 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

文学作为人类掌握世界的方式之一,与时代风云、历史进程、社会生活和人的命运息息相关。人们在谈论人文学科中的文史哲时,通常把文学放在首位,这是因为文学包含着历史的记忆和哲学的睿智。世界历史上各个时期的重大事件、名人轶事为作家提供了创作素材,在文学作品中留下记录。写作是一种思考方式,诗人、小说家和剧作家从各自不同的角度对生存状况进行反思,作品凝聚了他们对人生、社会的真知灼见。

优秀的文学作品是一种形象化的生活教科书。要了解一个国家、一个民族,要认识一个社会、一个时代,就必须研究其文学。人们可以从文学作品所提供的生动、具体的人物形象和社会图景中获得丰富的认识材料,诸如经济状况、意识形态、宗教、文化艺术、风土人情,等等。这是任何学术著作无法替代的。阅读文学作品,实际上是翻阅各个特定时代的案卷,认识其文化中带根本性的思想观念、价值观念。为了进行文化交流和对话,我们不仅要熟悉其他国家的表层文化,还要了解支撑表层文化的深层文化,而文学作品是深层文化中极为重要的内容。

《外国文学作品欣赏》是供高等院校文科学生使用的一部教材。我们编写这部教材的目的在于:培养学生阅读、欣赏、理解文学原著的能力,掌握文学批判的基本知识和方法。通过阅读和分析外国文学名著,促进学生语言基本功和人文素质提高,增强学生对异国文学和文化的了解。由于本书是双语教材,我们尽量收集英语原作或名著的英译本。当然,受能力的局限,我们无法收集到想要的所有作品,部分作品为汉译本。

文学源远流长,经历了长期、复杂的发展演变过程。在这个过程中,文学本体以外的各种现实的、历史的、政治的、文化的力量对文学发生着影响,文学内部遵循着自身规律。西方文学历经古代希腊和罗马文学、文艺复兴、新古典主义、浪漫主义、现实主义、现代主义等不同历史阶段;东方文学经历了上古时期民间口头文学、诗歌、中古时期文学、近代亚非文学和现当代文学等过程。本书分为两大部分:第一部分是对外国文学的发展过程的简要概述,该部分以两条线进行纵向发展,一条为欧美文学的发展,另一条为亚非文学的发展;第二部分是这本教材的重点部分,即名著阅读和欣赏。

目 录

第一部分 外国文学发展概述

一 欧美文学	3
(一) 古希腊罗马文学	3
(二) 中世纪文学	4
(三) 文艺复兴时期文学	4
(四) 17 世纪文学和古典主义	5
(五) 18 世纪文学和启蒙运动	6
(六) 浪漫主义文学	8
(七) 现实主义文学	12
(八) 20 世纪欧美文学	17
二 亚非文学	19
(一) 上古亚非文学	19
(二) 中古亚非文学	22
(三) 近代亚非文学	25
(四) 现代亚非文学	27

第二部分 外国文学作品赏析

Sophocles	33
俄狄浦斯王	33
William Shakespeare	38
Sonnet 18	39
Hamlet	40
William Wordsworth	44
I Wandered Lonely as a Cloud	45
John Keats	47
Ode on a Grecian Urn	48
Robert Burns	51
A Red, Red Rose	52
Auld Lang Syne	53
Percy Bysshe Shelley	56
Ode to the West Wind	57

Charles Dickens	60
A Tale of Two Cities	61
George Bernard Shaw	66
Pygmalion	67
James Joyce	75
A Portrait of the Artist as a Young Man	76
Doris Lessing	85
Golden Notes	86
John Fowles	90
The French Lieutenant's Woman	91
Honoré de Balzac	98
Le Pere Goriot	98
Henrik Johan Ibsen	104
A Doll's House	105
Hans Christian Andersen	114
The Windmill	115
Лев Николаевич Толстой	117
War and Peace	118
Александр Сергеевич Лушкин	123
The Captain's Daughter(extraction)	123
Johann Wolfgang von Goethe	128
The Sorrows of Young Werther	129
Dante Alighieri	136
The Divine Comedy: Hell	137
Miguel de Cervantes Saavedra	142
Don Quixote	143
William Faulkner	150
A Rose for Emily	151
John Ernst Steinbeck	156
The Chrysanthemums	157
Ernest Hemingway	166
The Old Man and the Sea	167
Joseph Heller	180
Catch-22	180
The Arabic Literature	189
The Arabian Nights	190
The Story of the Merchant and the Genius	192
Yasunari Kawabata	196
雪国(节选).....	197

Ranbīndranath Tagore	201
飞鸟集(节选)	201
园丁集	202
吉檀迦利	203
Garcia Marqueze	204
One Hundred Years of Solitude	205
Gwen Harwood	211
Home of Mercy	211
The Sea Anemones	212
In the Park	212
Tim Winton	214
Cloudstreet	214
参考文献	221

第一部分

外国文学发展概述

一 欧美文学

(一) 古希腊罗马文学

古希腊、罗马是欧洲文学的发源地。古希腊海湾岛屿较多,航海业发达,因此与其他地区,特别是埃及等古代东方各国常常发生商业、文化等方面的联系。这些文明古国对古希腊文化、并通过希腊对古罗马文化的发展产生过积极的影响。古希腊、罗马奴隶社会都经历了形成、发展、繁荣和衰亡的阶段,它们的文学也随着社会的发展经历了几个时期。古希腊文学的发展可分为三个时期:① 公元前 11—9 世纪,主要成就是神话和史诗;② 公元前 8—5 世纪,主要成就是戏剧和文艺理论;③ 公元前 4—2 世纪,主要成就是新喜剧。罗马文学继承并模仿古希腊文学,但具有自己的民族特色。① 早期罗马文学(公元前 3—2 世纪),主要成就是喜剧;② 公元前 1 世纪至公元 1 世纪的一百多年间,是罗马文学的“黄金时代”,诗歌成就较高,文艺理论也有一定成就;③ 1 世纪罗马文学开始衰败,仅讽刺诗和小说较有成就。

希腊早期文学的主要成就是神话和荷马史诗。大约公元前 8、9 世纪时,一位盲诗人荷马以短歌为基础,予以加工整理,最后形成了具有完整情节和统一风格的两部史诗——《伊利亚特》和《奥德赛》。荷马史诗之后,出现了民间歌谣、寓言故事等。其中的《伊索寓言》相传为公元 6 世纪时一个名叫伊索的奴隶所作。但今天流传的《伊索寓言》是后人收集改写的,其中掺杂了一些后代其他民族的故事。《伊索寓言》共收集了三四百个小故事,通过描写动物之间的关系来表现当时的社会关系,寓言作者谴责社会上人与人不平等的现象,号召受欺压的人团结起来对恶人进行斗争,如《农夫与蛇》、《狗和公鸡与狐狸》等。

公元前 6 世纪末叶,奴隶主民主制的政体在雅典确立起来。从这时起到公元前 4 世纪中叶,是雅典民主政治高度发展的阶段,被称为“黄金时代”。雅典民主政治的发展和经济的繁荣,带来了希腊文学的繁荣,特别是戏剧艺术的高度成就。古希腊的戏剧分为悲剧和喜剧。希腊悲剧大多取材于神话,其内容往往带有命运观念,悲剧着重表现主人公的英雄行为,形象高大雄伟,气势壮烈磅礴。这一时期涌现出大批悲剧诗人,流传至今的主要有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三大悲剧诗人的作品。埃斯库罗斯被人们誉为“悲剧之父”。《普罗米修斯》三部曲的第一部全名为《被缚的普罗米修斯》,是埃斯库罗斯剧作中最杰出的一部。其情节取材于希腊神话中普罗米修斯盗天火赐予人类的故事。索福克勒斯是继埃斯库罗斯之后的第二个悲剧诗人。他的剧作有七部流传至今,以《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》最为杰出。其中《俄狄浦斯王》是索福克勒斯的代表作。索福克勒斯的悲剧艺术标志着希腊悲剧艺术的成熟。欧里庇得斯曾受智者学派哲学思想的影响,被称为“舞台上的哲学家”,他最优秀的作品是《美狄亚》,也是他剧作中最著名的一部。

希腊喜剧出现于悲剧之后,它的繁荣是在雅典城邦发生危机的时代。希腊喜剧多为政治讽刺剧和社会问题剧,取材于现实生活,对人们普遍关心的重大政治社会问题发表意见。希腊喜剧从民间的祭祀和滑稽戏演变而成,因此从故事情节、人物形象到台词都非常夸张、

滑稽,甚至有些荒诞。但它却表达了严肃的主题,反映了生活的本质。阿里斯托芬是其中的代表,他的喜剧作品有《阿卡奈人》、《骑士》、《云》、《鸟》。阿里斯托芬被称为“喜剧之父”,他的创作对后世的喜剧和小说都有一定的影响。

(二) 中世纪文学

但 丁

生活在13世纪末和14世纪初的意大利诗人但丁(1265—1321)是中世纪最伟大的作家。《神曲》是但丁在放逐期间写的一部长诗,是其代表作。《神曲》分为《地狱》、《炼狱》、《天堂》三部。但丁采用了中世纪流行的梦幻文学的形式,描写了一个幻游地狱、炼狱、天堂的故事。但丁在诗中自叙他在人生的中途,在一片黑暗的森林中迷了路,正想往一个秀美的山峰攀登时,忽然出现了三只野兽——豹、狮、狼(象征淫欲、强权和贪婪)拦住他的去路。正在危急关头,古罗马诗人维吉尔出现了,他受阿特丽采之托前来援救但丁从另一条路走向光明。维吉尔引导但丁游历了地狱和炼狱,最后由阿特丽采引导他游历了天堂。《神曲》带有中世纪基督教世界观的明显烙印。诗中包含着不少神学和哲学的知识,有很多难解的象征和隐喻。作为人文主义的先驱,但丁把矛头直接指向罗马天主教会,对教皇及僧侣的贪婪和腐败进行了揭露。同时,对巧取豪夺的贪官污吏和利欲熏心的高利贷者也进行了严厉的批判。《神曲》是用意大利语写成的。在当时,正统的文学作品都是用拉丁语写作,但丁首创用民族语言创作文学作品,对于促进意大利民族语言的统一和民族文学的发展,都起了很大的作用。

(三) 文艺复兴时期文学

文艺复兴是14世纪到16世纪欧洲新兴资产阶级反对封建主阶级的一次思想文化运动。这一时期资产阶级反封建的思想斗争主要采取了两种形式:宗教改革和文艺复兴。人文主义是文艺复兴时期资产阶级反封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想。它的矛头指向中世纪封建主义世界观,特别是天主教会的宗教世界观。教会以神为宇宙的中心,人文主义者则提出人是宇宙的中心。对人的肯定,成了资产阶级思想的核心。这一时期的人文主义思想主要有以下几个方面的内容:①用人权反对神权。②用个性解放反对禁欲主义。③用理性反对蒙昧主义。④拥护中央集权,反对封建割据。人文主义的进步性和局限性,在文艺复兴时期的文学中得到了鲜明的体现。

文艺复兴时期人文主义文学的巨大成就带来了欧洲文学史上一个新的繁荣时期。它是欧洲近代文学的开端,也是继希腊文学以后的欧洲文学的又一次高峰。意大利是资本主义关系最早出现的地方,也是文艺复兴运动的发源地,主要作家是彼特拉克和薄伽丘。薄伽丘(1313—1375)的杰作《十日谈》勇敢地向教会的禁欲主义提出挑战。这部作品反映了意大利社会的现实,多以爱情为主题,大胆地揭露天主教僧侣和封建贵族的生活腐朽、道德败坏;赞美商人、手工业者的聪明、勇敢,热爱现世生活,反对禁欲主义。作品描写十个青年男女,为逃避黑死病在乡间住了十天,每人每天讲一个故事,十天共讲一百个故事。这种框形结构和短篇小说的形式,对欧洲后来的小说产生很大的影响。《十日谈》文笔精炼,语言丰富,善于刻画心理,描述自然,奠定了意大利散文的基础。

文艺复兴时期西班牙小说发展的顶峰是塞万提斯的《堂吉珂德》。塞万提斯(1547—

1616)是西班牙文艺复兴时期最杰出的现实主义小说家。《堂吉珂德》是一部讽刺灭亡了的骑士制度的长篇小说。主人公堂吉珂德是居住在拉曼却村的一个穷乡绅,读骑士小说入了迷,决心恢复骑士制度,模仿古代骑士去周游天下,打抱不平。他带侍从桑丘出门行侠,闹出了一系列笑话。他把风车当做巨人,把羊群当做军队,把苦役犯当做落难骑士,不问青红皂白,乱砍乱杀,结果自己吃尽了苦头。直到他临终时才幡然醒悟,对骑士小说表示深恶痛绝。

在这部小说中,作者嘲讽了当时西班牙社会十分流行的骑士小说。正如作者自己所说:“我的愿望无非要世人厌恶荒诞的骑士小说。……使骑士小说立不住脚,注定要一扫而空。”《堂吉珂德》在艺术上具有鲜明的特色,作者运用了幽默、夸张的表现手法,把严肃与可笑、庸俗与伟大、悲剧和喜剧交融在一起,赋予了作品无与伦比的艺术魅力,成功地塑造了堂吉珂德和桑丘这两个不朽的艺术典型。此后,堂吉珂德在不同的历史年代、不同的国家,都成了脱离实际、耽于幻想、主观主义等类型人物的代名词。

英国文学是文艺复兴时期欧洲文学的顶峰。早在14世纪,英国就产生了人文主义作家,16世纪中叶、17世纪初期,人文主义文学发展到繁荣时期。杰弗利·乔叟(约1340—1400)是英国人文主义文学最早的代表作家,被尊为“英国文学之父”。他开创了英国文学的现实主义传统。莎士比亚与狄更斯都受过他的影响。乔叟的代表作是《坎特伯雷故事集》。作者用一群从伦敦去坎特伯雷朝圣的香客,在路上为了解闷而轮流讲故事的方式,写了24个短篇故事。作品前的总序,有声有色地介绍了众香客的社会地位、外貌特征和他们的行为举止、个性,通过对骑士、侍从、地主、自耕农、僧侣、尼姑、商人、海员、大学生、手工业者等人物的描述和刻画,真实地展示了14世纪英国社会的真实面貌。乔叟的艺术风格的特点是幽默和讽刺。他不直接对读者进行说教,而是寓教于娱乐之中,用幽默和讽刺来代替鞭挞和谴责。在英国文学史上,他是第一个使用十音节“双韵体”的诗人。

威廉·莎士比亚(1564—1616)是欧洲文艺复兴时期的代表作家。他的创作广泛地反映了英国的政治、经济、思想、文化、风俗、习惯,可以当做那个时代的形象化的历史来读。他的戏剧在欧洲戏剧发展史或文学发展史上占据重要地位。莎士比亚的全部作品包括两首长诗、154首十四行诗和37部戏剧。他的主要剧作有喜剧《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》,悲剧《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克佩斯》,历史剧《亨利四世》,传奇剧《暴风雨》等。莎士比亚的戏剧多以广阔的背景和生动、丰富的情节来表现历史与现实的内容,以鲜明的个性显示丰富而深刻的主题,宣扬了人文主义和个性解放。他的剧作思想内容深刻,艺术表现手法精湛,历经几个世纪,长演不衰。莎士比亚是语言大师,他娴熟地运用英语,将英语的丰富表现力推向极致。

(四) 17世纪文学和古典主义

17世纪的欧洲处在新兴的资本主义生产关系与旧的封建制度继续斗争的时期。1684年英国资产阶级革命的胜利意味着新的社会制度的胜利,标志着中世纪的终结和近代史的开端。随着资本主义的迅速发展,英国成为当时欧洲最先进的国家。17世纪的法国,资产阶级已经发展到与封建贵族势均力敌的程度。在这两个阶级此长彼消的斗争过程中,王权得到巩固,法国建立了当时欧洲最强大的君主专制国家。但是,当时欧洲的多数国家中,封建制度仍占统治地位,封建势力特别是天主教势力,还相当强大。他们残酷迫害进步的思想家和科学家,颁布“禁书目录”,企图扼杀新思想。这种情况在意大利、西班牙和德意志等国

家尤其严重。这些国家在文艺复兴时期曾经处在先进行列,对于欧洲历史和文学的发展起过重要作用。但是到了17世纪,它们落伍了。在17世纪欧洲文学中,英、法两国文学的成就最为突出。

英国资产阶级革命过程中产生了一位诗人——弥尔顿,他的作品体现了资产阶级的革命精神。王政复辟时期最受欢迎的作家是约翰·班扬,他的《天路历程》采用梦幻的形式讲述宗教寓言,但揭开梦幻的面纱,展现在读者面前的是17世纪英国社会的一副现实主义图景。

约翰·弥尔顿(1608—1674)是17世纪英国最重要的作家,也是当时欧洲最杰出的诗人。他在双目失明的状态下,口述了两部长诗《失乐园》、《复乐园》及一部诗剧《力士参孙》。这些作品反映了王政复辟后弥尔顿内心的痛苦以及对资产阶级革命始终不渝的态度,文体雄伟庄严。

《失乐园》是弥尔顿最主要的作品。诗集共分12章,取材于《圣经》。撒旦与上帝抗争失败后,被打入地狱。但他不甘心失败,率领叛逆的天使逃出地狱,与上帝继续抗争,并潜入乐园诱导夏娃偷食智慧的“禁果”,夏娃与亚当被罚离开乐园。作品中的撒旦是一个不断反抗、争取自由的叛逆者的形象,而上帝是暴君,这暗喻了当时资产阶级反专制暴君的斗争。

《复乐园》也取材于《圣经》,写耶稣拒诱的故事。弥尔顿把耶稣写成一个坚强的战士,他抵制住物质和精神的诱惑,不怕武力的威吓,坚信胜利终会到来。弥尔顿批判地继承了文艺复兴时期的人文主义思想,作品中主人公也有个人主义的色彩。弥尔顿的创作对后来英国文学的发展产生了较大的影响。

古典主义是盛行于17世纪法国,后来流行于欧洲各国的一种文学思潮。在欧洲,古典主义这种文学思潮,却是17世纪法国专制君主制时期的产物。那时的法国,经历了持续30年的胡格诺战争,封建主的势力已经大大削弱,波旁王朝的亨利四世、路易十三和路易十四,在镇压各种反对王权运动的过程中,逐步建立起中央集权的强大的君主专制国家。政治上的集中统一,要求文学艺术方面也消除无政府的状态。在这样条件下,一种拥护王权、崇尚理性,以古代作品为艺术规范的文学思潮——古典主义思潮便应运而生。

古典主义在政治上拥护王权,这是它的一个显著特征。古典主义另一个特征是它的唯理主义。第三个特征是模仿古人,重视格律。法国的古典主义对法国民族文学和民族语言的形成起了重要的作用。法国古典主义文学的成就是多方面的,其中以戏剧方面的成就最为卓著。高乃依、拉辛的悲剧,莫里哀的喜剧,达到了这一时期欧洲文学的最高水平。

莫里哀是17世纪法国古典主义喜剧的代表作家,《伪君子》是他的代表作,伪君子答丢夫是全剧的中心人物。莫里哀在这个人物身上集中概括了封建贵族和教会势力的伪善本性,对其进行辛辣的讥讽和深刻的揭露。答丢夫披上宗教信士的外衣混到奥尔恭家中,破坏别人的家庭,满足自己的兽欲,霸占别人的财产,以伪善的手段来达到掠夺的目的。17世纪初期,教会势力和贵族反动势力勾结在一起,组织了反动谍报机构“圣体会”,打着宗教慈善事业的幌子,派人混进有良心导师的行列,监视他们的言行,陷害进步人士。所以,答丢夫的形象具有高度的典型性,成为伪善、“故作虔诚的奸徒”的代名词。

(五) 18世纪文学和启蒙运动

在18世纪的欧洲,作为资产阶级革命的先导,出现了全欧洲性的政治思想运动——启

蒙运动。启蒙运动在资本主义经济发展的基础上,在广泛的人民运动的推动下,在自然科学和唯物主义思想的影响下,形成了一个完整的资产阶级思想体系。启蒙思想家认为要建立“理性的王国”。他们以唯物论批判宗教和封建制度的理论基础——唯心主义;以无神论或自然论否定天主教会权威和宗教偶像;以“自由”、“平等”、“博爱”等自然权利,反对封建制度、僧侣和贵族的特权。欧洲各国的启蒙文学,作为资产阶级上升时期的战斗武器,在破除封建意识禁锢的思想解放的斗争中,在促进资产阶级革命、建立资本主义社会的斗争中起了不可磨灭的历史作用。启蒙作家大多是启蒙思想家和社会活动家,他们通过从事文学创作,宣扬他们的思想观点,为资本主义的发展扫清道路。

欧洲各国的启蒙文学,由于各国资产阶级革命的发展情况和文学传统的不同,又有其各自的发展过程和特点。

英国的启蒙文学是在资产阶级革命之后出现的,其间还经历了工业革命这一重大的历史变革。

18 世纪的英国文学以现实主义的长篇小说成就最高。丹尼尔·笛福(约 1660—1731)是这个时期英国第一个重要长篇小说作家,是新兴资产阶级的代言人。他的代表作《鲁滨孙漂流记》采用写实的手法,描写主人公在孤岛上的生活,塑造了一个资产阶级开拓者和殖民主义者的形象,具有时代精神,这部小说被认为是现实主义小说的创始之作,为笛福赢得了“英国小说之父”的称号。

乔纳森·斯威夫特(1667—1745)是英国文学史上最伟大的讽刺散文作家,他的文风淳朴平易而有力。斯威夫特的杰作《格列佛游记》是一部极具魅力的作品,同时包含着深刻的思想内容。作者通过小人国、大人国、飞岛国、慧马国等虚构国度的描写,以理性为尺度,极其尖锐地讽刺和抨击了英国社会各领域的黑暗和罪恶。

亨利·菲尔丁(1707—1754)是 18 世纪英国最重要的小说家。他的作品对英国现实主义小说的发展起了巨大作用。《汤姆·琼斯》是菲尔丁的代表作。故事在乡村、路途及伦敦三个不同背景下展开,向读者展现了当时英国社会风貌的全图景。小说以代表自然本性的汤姆与代表理智、智慧的索菲亚终成眷属为结尾,表达了感情要受理性节制的思想。全书共 18 卷,每卷都以作者对小说艺术的讨论开始,表现出菲尔丁对小说创作的一种理论上的自觉意识。

苏格兰农民诗人罗伯特·彭斯(1759—1796)是 18 世纪后期英国最杰出的诗人。他给英国诗坛带来一股新鲜的气息。他的抒情诗自然生动、感情真挚;讽刺诗尖锐锋利、妙趣横生。《苏格兰方言集》是彭斯第一部诗集,受到农民的热烈欢迎,也引起了文学界和社会人士的广泛注意。他的《自由树》、《苏格兰人》、《威利长老的祈祷》和《两只狗》等具有明显的民主进步思想,诗中揭露了教会的伪善,召唤人民为自由而战。在创作诗歌的同时,他还收集、整理和改编了大量歌谣和歌曲并赋予其新的艺术生命,如《往昔时光》等。

18 世纪 20 年代起,启蒙文学成为法国文学的主流。杰出的启蒙作家继承法国的文学传统,借鉴英国的文学成就,使启蒙思想得到了广泛传播。

查理·路易·德·瑟贡达·孟德斯鸠(1689—1755)是法国第一个启蒙作家。《波斯人信札》是孟德斯鸠用书信体写的一部小说,他开创了 18 世纪哲理小说的先河。小说由旅居巴黎的两个波斯贵族青年与他们的本国朋友和家人之间往来的通信组成,内容主要是关于法国的政治、宗教和社会生活的评述。

伏尔泰(1694—1778)是法国启蒙运动的领袖人物,他的第一部文学创作是悲剧《哀狄普斯》,后来还写了《布鲁图斯》、《穆罕默德》等悲剧作品。伏尔泰哲学小说中的人物、故事和背景都是虚构的,小说中的主人公实际上是启蒙思想的代言人。

让·雅克·卢梭(1712—1778)是法国启蒙运动中的民主派。法国大革命最激进的雅各宾党把他奉为思想上的先驱。卢梭在社会思想上主张“返归自然”,在文学艺术上强调“自然感情”。他的著名的书信体长篇小说《新爱洛绮丝》就是一部歌颂感情的作品。卢梭另一部长篇小说《爱弥儿》是一部教育小说。通过爱弥儿受教育的故事,宣传作者的教育观念,即应把孩子放在大自然中令其自由成长。《爱弥儿》出版后,卢梭受到封建政府和教会的严重迫害,到处流亡。为了给自己辩护,他写了《忏悔录》。《忏悔录》是卢梭的自传,表达了他对封建社会的谴责和抗议。卢梭学说和创作中“返归自然”的思想以及他强调歌颂自然等特点,对欧洲近代文学特别是对浪漫主义文学有极大影响。

约翰·沃尔夫冈·歌德(1749—1832)是18世纪中叶到19世纪初期德国和欧洲最重要的作家,他一生跨两个世纪,正当欧洲社会大动荡大变革的年代。封建制度的日趋崩溃,资产阶级革命的不断高涨,促使歌德不断接受先进思潮的影响,从而加深自己对于社会的认识,创作出当代最优秀的作品。

歌德的主要作品有小说《少年维特的烦恼》,未完成的诗剧《普罗米修斯》和《浮士德》,此外他还写了历史剧、抒情诗和评论文章。

《少年维特的烦恼》是一部书信体小说,主人公维特是一个出身市民的青年,他向往自由、平等的生活,希望从事有益的实际工作。然而,围绕着他的社会中,却充满着等级的偏见和鄙陋的习气。他和周围的现实不断地发生冲突,自己又陷入绝望的爱情之中,最后走上了自杀的道路。

《浮士德》是歌德的代表作,是他在资产阶级上升时期对欧洲和德国的现实进行探索的思想总结和艺术总结,在某种意义上也可看做启蒙运动的艺术总结。《浮士德》以18世纪到19世纪初期德国和欧洲的社会现实为背景,通过描述主人公浮士德努力追求的一生,概括了资产阶级上升时期先进的知识分子不满现实、极力探索人生意义和理想社会的全部过程。

《浮士德》的结构庞大而复杂。第一部包括二十五场,前面另有《献诗》、《舞台上的序剧》、《天上序幕》三个小部分。第二部也包括二十五场,分成五幕。全剧没有首尾连贯的故事情节,而是以浮士德的思想发展为线索,贯穿始终,可以称为哲理性的诗剧。

浮士德思想的核心是资产阶级人道主义。他不满封建社会的现实,以毕生之力探求人生的意义和理想的社会,这种探索的起点和归宿是所谓“永恒的爱”和“崇高心灵的境界”。

《浮士德》塑造人物形象的一个重要艺术手法是:矛盾和对比。浮士德的形象是通过他性格上的二重性,以及在他所追求的理想和社会现实之间的矛盾解决过程中,逐渐深化和丰富起来的。《浮士德》中浓厚的抒情色彩和辛辣的讽刺,也是该诗剧的明显特色。

(六) 浪漫主义文学

浪漫主义文学是对法国革命和启蒙思想的反响。浪漫主义作家特别重视中世纪的民间文学。在德国和英国浪漫主义的活动就是从搜集中世纪民间文学开始的,因为中世纪的民间文学不受古典主义的清规戒律的束缚,其特点是想象丰富,情感真挚,表达自由,语言通俗。浪漫主义文学的成就主要在诗歌方面,小说和戏剧也带有浓厚的抒情色彩。因此,大胆

地发挥作家的主观想象力,使用夸张手法,以大自然为背景,情景交融地描写奇异的情节和英雄人物,便成为浪漫主义创作方法的主要特点。

浪漫主义的代表在法国有维克多·雨果(1802—1885)、夏多勃里昂(1768—1848)、拉马丁(1790—1869)、维尼(1797—1863)等人;在英国“湖畔派”诗人之称的威廉·华兹华斯(1770—1850)、柯勒律治(1772—1834)、骚塞(1774—1843)等人。乔治·戈登·拜伦(1788—1824)和波西·比尔·雪莱(1792—1822)属于革命诗人,约翰·济兹(1795—1821)一生追求美,是创造艺术美的天才诗人。19世纪20年代初,济兹、雪莱、拜伦相继英年早逝,英国浪漫主义诗歌由强转弱,风势渐衰。在德国有杰出的诗人海涅(1797—1856),在俄国有诗人普希金(1799—1837),在波兰有密茨凯维支(1798—1855)。

“湖畔派”诗人柯勒律治和华兹华斯合作出版了一本小诗集《抒情歌谣集》,其中大部分诗歌出自华兹华斯之手,用简朴的语言描写简朴的生活。这本诗集的问世标志着英国浪漫主义的真正崛起。华兹华斯在1802年诗集再版时写的序中对诗歌作出了著名的定义:“好诗是强烈感情的自然流溢”。浪漫主义是对新古典主义的反拨;诗歌内容不再是对现实的反映或道德说教,而是诗人内心涌出的真实感情。浪漫主义诗人崇尚自然,主张返璞归真。

拜伦和雪莱是英国积极浪漫主义的诗人。他们有着共同的思想,共同的经历。他们始终同情革命,同情民族解放运动和工人运动,他们的诗歌以热烈的感情和对现代社会的辛辣讽刺而著称。

拜伦发表的《恰尔德·哈罗德游记》这部以旅途经历为题材的长诗,是其积极浪漫主义代表作之一。作者表达了对封建专制的憎恨和对资产阶级自由、民主的向往。《恰尔德·哈罗德游记》共四章,是拜伦两次游历欧洲大陆时的诗体记录。第一、二章的内容是诗人于拿破仑战争时期,在1808—1811年间,第一次出国漫游葡萄牙、西班牙、希腊、阿尔巴尼亚等地的所见所闻;第三、四章的内容是诗人于滑铁卢战争之后,被迫永远离开英国,旅居比利时、瑞士、意大利等地的见闻和感想,这两章分别发表于1817年和1818年。

《恰尔德·哈罗德游记》有两个主要人物:哈罗德和抒情主人公。前者代表了诗人思想的消极方面,后者反映了诗人的资产阶级民主倾向和革命热情。哈罗德游历的路线把长诗连成一个有机的整体,抒情主人公的议论和抒情插叙丰富了长诗的内容,增强了感染力。《恰尔德·哈罗德游记》富有独特的艺术风格,它的一个最基本特征就是与社会对立的个人在诗中突出在最前面,即诗人自己的主观抒情在诗中突出在最前面。《恰尔德·哈罗德游记》的另一个显著的艺术特点就是运用鲜明的对比方法。运用对比的描写方法,其目的就是突出表现他所要强调的内容,长诗中广泛地运用对比的表现手法,例如,自然与社会的对比,民族英雄的去与屈辱的当代对比,各被压迫民族的痛苦遭遇与贵族资产阶级英国的所作所为的对比,人民与统治者的对比等。

《恰尔德·哈罗德游记》中有许多段落是描写主人公所到国家的美丽风景。阿尔卑斯山的断崖峭壁、冰河和瀑布、暴风和雪崩,阿尔巴尼亚的峻峭山景,希腊的古国风光等的描写,诗人热衷于大自然的描写,表现了他热爱自然的浪漫主义情怀。

在《东方叙事诗》、《海盗》、《曼弗雷德》等诗篇中;拜伦赋予了人物形象许多完美的特征:身体健康、外貌非凡、精力充沛、才华出众。这些有正义感、为了真理勇于牺牲的人物,就是所谓“拜伦式的英雄”。

《唐璜》是拜伦另一部长篇诗体小说,也是一部反映当时欧洲现实主义的讽刺长诗。

雪莱深受柏拉图哲学影响,憧憬美丽的理想和理念。他的第一首长诗《麦布女王》批判了封建统治者的专横,谴责了资本主义的残酷剥削,并表达了建立美好社会的理想。英国统治者对此极为不满,迫使他离开英国。1818年他定居意大利,完成了抒情诗剧《解放了的普罗米修斯》,这部诗剧既是诗人创作的高峰,也是浪漫主义诗歌创作的典范。它是在英国劳资矛盾尖锐化、欧洲民族运动高涨时期写成的。它描写被困的普罗米修斯拒绝天神朱比特的威胁利诱,坚持长期不懈的斗争,终于取得了胜利。雪莱还写了不少优秀的抒情诗,如《西风颂》、《云雀颂》,都是脍炙人口的名篇。

亨利希·海涅是德国19世纪著名的诗人和政论家。海涅早在20岁的时候就开始了文学创作,他的早期诗作《青春的苦恼》、《抒情插曲》、《还乡集》、《北海集》等,多以个人遭遇与爱情苦恼为主题,反映了封建专制下个性所受到的压抑以及找不到出路的苦闷。“我跟一些人一样,在德国感到同样的痛苦;说出那些最坏的苦痛,也就说出我的痛苦”(《每逢我在清晨》)。

《德国——一个冬天的童话》是海涅在法国流亡12年之后于1843年第一次返回德国的产物。相隔12年,海涅回到了日夜眷念的祖国,但出现在诗人面前的祖国,依然四分五裂,停滞不前,封建反动统治制度依然对进步的社会运动进行镇压。海涅对此极为愤懑。在长诗中,海涅利用梦境、幻想、童话与传说,对德国的封建反动制度进行揭露、讽刺与鞭挞,指出它腐朽、没落、灭亡的必然趋势。德国的现存制度是那样的腐朽与落后,而德国的反动政府还企图用假象、伪善与诡辩来掩盖自己的腐朽,将德国的封建制度长期保存下去,这只是一个不切实际的童话般的幻想。既是幻想,就必然破灭,德国的现存制度是注定要灭亡的,这就是长诗题目的寓意所在。诗人又用一切生机都已死灭的萧条的冬天来象征德国社会的昏睡与停滞,所以在“童话”之前冠以“冬天的”形容词。

《德国——一个冬天的童话》是一篇诗体游记,共27章。海涅通过叙述他在祖国土地上的旅行,反映了德国的现实。这部诗显著的特点是在描写德国的现实时,时而飞腾到幻想的境界,时而又回到现实生活的描写中来。现实与幻想相交织,构成了长诗十分独特的风格。在诗中,诗人对德国社会黑暗丑恶的现象和各种代表人物,如关税同盟、关税制度、反动军队、教会、宗教、僧侣、容克贵族、御用文人、市侩等等,进行了尖锐、辛辣、广泛而又深刻的讽刺、挖苦和嘲弄。而幻想是诗人思想与愿望的体现。

雨果是法国积极浪漫主义最杰出的代表。他经历了漫长的生活道路,几乎占了19世纪5/6的时间。他从复辟王朝时期走上文坛,中间经过七月王朝、第二共和国和第二帝国,于第三共和国时期逝世。他的创作反映了这一历史时期法国的重大历史事件和下层群众的疾苦。人道主义是雨果创作最突出的特点。

1831年,雨果发表了长篇历史小说《巴黎圣母院》。小说富有浪漫主义色彩,情节紧张,变幻莫测,戏剧性很强。小说中的事件发生在15世纪的巴黎。巴黎圣母院副主教克洛德·费罗洛,作为一个祭司,认为情欲是罪恶的,会毁灭人的灵魂。但是当他看到美丽的吉卜赛舞蹈女郎爱斯美拉达之后,他的被禁欲主义所压抑的情感蠢动起来,疯狂地爱上了她。他不择手段地想占有她,在罪恶的情欲支配之下,他的追逐变成了迫害。巴黎圣母院的敲钟人卡西莫多也爱上爱斯美拉达。卡西莫多相貌奇丑,但他的爱却是高尚的,具有人道和自我牺牲的特点。道貌岸然的费罗洛,在他的罪恶企图不能达到时,便卑鄙地采用嫁祸于人的办法,把爱斯美拉达送上绞架。与此同时,对费罗洛百般忠实的卡西莫多,终于被主人的残