

A Student's Guide to Literature / Classics

学科入门指南

文学·经典

[美]R.V.杨 [美]布鲁斯·S.桑顿 著
高 春 译

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

A Student's Guide to Literature / Classics

学科入门指南 文学·经典

[美]R.V.杨 [美]布鲁斯·S.桑顿 著
高 睿 译

图书在版编目 (CIP) 数据

文学·经典：汉英对照 / (美) 杨, (美) 桑顿著；
高睿译. —杭州 : 浙江大学出版社, 2015.5

(学科入门指南)

书名原文 : A student's guide to literature; a student's
guide to classics

ISBN 978-7-308-14253-3

I . ①文… II . ①杨… ②桑… ③高… III . ①文学—
指南—汉、英 IV . ① I-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 303725 号

浙江省版权局著作权合同 登记图字 : 11-2014-337 号

学科入门指南 : 文学·经典

(美) R.V. 杨 (美) 布鲁斯 · S. 桑顿 著

高睿 译

策划编辑 葛玉丹

责任编辑 陈佩钰 (yukin_chen@zju.edu.cn)

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州立飞图文制作有限公司

印 刷 临安市曙光印务有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/32

印 张 8.625

字 数 230 千

版 印 次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14253-3

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

打开一扇窗户，看看大学的专业

教授带你“逛”专业

由 130 多位浙江大学的老师和 30 多位学生一起完成，给将要成为大学生的学生们的书。

采用问答的方式，通过“身在专业”的名师大家和同学的生动经历，引领大家“逛”专业，帮助年轻人打开大学的窗，了解认识大学的专业。

希望这本好看、好懂、好用的“专业指南”，能在你选择未来发展方向时，助上一臂之力。

步入学科堂奥的台阶，通向开放未来的知识桥梁

人文社会科学基础文献选读丛书

浙江大学相关学科具有较高学术水平和丰富教学经验的教授和博导，几经筛选、精心校译，帮助读者面对浩繁的文献和有限的时间，以最短的时间、最少的阅读量、最可靠的方式，准确地掌握相关学科最重要的内容。

第一辑（已出）：

- 《西方哲学基础文献选读》 包利民 编选
- 《历史学基础文献选读》 包伟民 编选
- 《社会学基础文献选读》 冯 钢 编选
- 《经济学基础文献选读》 罗卫东 编选
- 《政治学基础文献选读》 郎友兴 编选
- 《管理学基础文献选读》 张 钢 编选

第二辑：

- 《文艺学基础文献选读》（已出） 徐岱 沈语冰 编选
- 《语言学基础文献选读》（已出） 施旭 编选
- 《传播学基础文献选读》（即出） 李岩 编选
- 《心理学基础文献选读》（即出） 王重鸣 编选
- 《法学基础文献选读》（即出） 夏立安 陈林林 编选
- 《教育学基础文献选读》（即出） 徐小洲 编选
- 《宗教学基础文献选读》（即出） 王晓朝 编选

目 录

文学入门指南

引 言：文学的矛盾	3
文学导读	6
附 录：参考书目	34
主要的文学作品	34
文学批评研究溯源	42
后现代主义的攻讦	45
对后现代主义攻讦的回应	48

经典入门指南

序 言	51
什么是古典文学?	52
史 诗	57
诗 歌	64
戏 剧	78
散文小说	86
文学批评	88
演讲与修辞	90
书 信	93
传 记	95
历 史	98
古典文学的宝贵遗产	103
延伸阅读	105

CONTENTS

A Student's Guide to Literature

A Student's Guide to Literature	117
Bibliographical Appendix	156
<i>Primary Works of Literature</i>	156
The Critical and Scholarly Tradition	168
<i>The Postmodernist Assault</i>	172
<i>Responses to Postmodernism</i>	176

A Student's Guide to Classics

Introduction	181
What is Classics?	183
Epic	191
Poetry	200
Drama	219
Prose Fiction	230
Literary Criticism	233
Oratory and Rhetoric	236
Letters	240
Biography	243
History	248
The Classical Heritage	254
Further Reading	256

文学入门指南

引言：文学的矛盾

文学的本质是矛盾的，同时文学对于读者的影响也是矛盾的。书面文字或口头发言都是承载文学作品的媒介。但是，书面传播也好，口耳相传也罢，它们并不能代表文学作品本身。读者会被优秀的诗歌小说吸引甚至为之着迷，是因为这些作品看起来很真实。哪怕他们心里清楚，这种真实感即便基于史实，也不过是作者刻意营造的结果，是虚构的产物。经久不衰的文学作品都蕴含某种深意，亟待人们理解、思考与阐释。当然，形成这样认知的原因在于这种吁求并非显而易见，而是很含蓄。济慈曾说：“诗歌过于直白，并不讨喜。”文学在社会中的功能定位同样不甚清晰。它可以单纯地作为娱乐消遣的方式，毕竟无论男女都会通过讲故事或唱歌自娱自乐，消磨时间，或是缓解“现实生活”的压力。与此同时，在整个西方文明的发展过程中，文学也占据了教育和文化传播的中心地位，成就了共同身份感，促成了个人和社会对人类体验的理解。文学在文化传统中扮演着重要角色，从柏拉图以来的道德家和改革家到今天的媒体批评家和文化多元论者都非常关注。

对待文学，必须既谨慎又宽容。文学研究的主要目的在于学习如何批判地阅读，以及在面对充满魅力甚至蛊惑的作品时能够保持谨慎客观的态度。但是，文学作品和任何艺术作品一样，比如一首交响乐，一幅画作，一篇小说或一部史诗，读者

只有心悦诚服，才能领略个中三昧。正因为如此，文学研究是一种人道主义或人文主义的学科，而非精确的实证科学。一名合格的物理学家，只要能坚定地遵循科学规律就能保持绝对客观，他的人道主义观点对他以何种方式进行研究或得出何种结论没有影响。医学家并不会将人体视为装载着灵魂的肉体加以研究，其兴趣仅仅在于人体的生物机理。当然，文学研究者必须保持客观，仿若其研究的对象与其毫不相干；解读作品时也必须摒弃个人因素。不过，批评家在看《李尔王》时，代入感固然没必要强烈到把自己当作主人公，却还是应该对这个悲剧人物的困难处境感同身受才能做好评论。与此相对，对患者的同情或许是癌症研究人员工作的动力，却绝不是他研究的内容，也不是这门科学的要素之一。因此，理科学习并不能作为文科学习的参照。诚然，所有艺术都包含某些真实的、“科学的”因素。比如，对伊丽莎白时期舞台布景和印刷业的了解能够提供大量有用的信息，有助于我们理解当年人们是如何观赏《哈姆雷特》，以及剧本是如何保存的。可是，这些事实无法解释这部作品的魅力与意义。文学作品不是自然现象，也不是标本，而是我们赖以栖身的这个世界的文化成分。华兹华斯曾说过，诗歌“即是与人对话”。我们不能像昆虫学家研究蚂蚁和蚁穴那样研究诗人和诗歌。

文学博大而精深。这本短短的指南只能勾勒出该门学科最基本的概况。笔者只是希望简单地描述文学的本质与宗旨，向读者介绍学习文学的最佳途径。书中可能提及文学类别或文体的概念，也会谈到文学如何伴随西方文明而发展。但是，不会涉及跟其他文明相关的文学。这主要是因为笔者才疏学浅，同时也因为笔者认为“文学”一词虽然早已不限于西方世界，但

在本书中还是被视为一个完全西方的概念。最后，文末会附上西方传统经典作品，受过良好教育的人都应该有所了解。此外，有些作品声誉或许稍逊，却同样优秀、影响深远，引人深思。不过，并非所有的优秀作品在本书中都有所收录，因为本书面向的不仅是文学专业的本科学生，还有希望具备高中毕业水平文学知识的各年龄段学生。本书当然无法取代这些文学作品本身，不过笔者仍然期望这本指南能帮助同学们自信、谨慎地制定合理的文学学习计划，或者，可以进一步增强他们的文学意识。

文学导读

我们在尝试明确文学的本质和宗旨时面临的第一个问题，就是关键概念的语义含混。“文学”一词有很多意义，有时甚至彼此矛盾。就辞源学而言，该词源于拉丁文中的“*littera*”；与英文的“*letter*”一样，这个拉丁文词汇既指代表发音的图形符号，也有公文或信函之义。而与英文的“*literature*”以及欧洲其他各种语言中相应的同源词一样，拉丁文 *litteratura* 最重要的一个含义也是构成通识教育主要元素的那些书面作品。因此 *litteratus* 意即知识渊博教养出众的人；在此基础上产生了“文人”这个说法。“文学”（*literature*）一词解释为“书面艺术作品”，也就是韦勒克和沃伦所说：“文学性的艺术作品”。此概念源起于 19 世纪。在此之前，人们惯常使用的词汇是“*poetry*”，但是今天这个词基本上只用于韵文而非散文。也就是说，*poetry*（诗）的语言符合一定韵律，分割成一个个“音步”，或者至少按行自由排列。所以，19 世纪大半时间，各大学英语系都开设了“文学”导读课程或在相关基金支持下编纂介绍性的丛书——分为“诗歌”、“小说”和“戏剧”。

文艺复兴及以前的批评家并不认为散文和韵文分家有任何实质性的意义。不过，过去两三百年中，这种分家的趋势随着散文小说的发展逐渐强化。讲故事基本上完全采用非韵文体或散文体，只有抒情诗和讽刺诗还坚持使用韵文。叙事体散文现

在已乏人问津。当代戏剧如果以韵文创作难免流于矫揉造作。据笔者所知，18世纪晚期出版以英雄双韵体写成的《植物园》一书（作者伊拉斯谟·达尔文是著名的进化论之父达尔文的祖父）是史上最后一部以韵文创作的科技说明文。因此，20世纪中短篇抒情诗、自省诗或讽刺诗被视为单独的文学门类也就不足为奇了。它们与小说和戏剧差异巨大，后者通过叙述和舞台表现讲述故事。^[1]下文提及“文学”时，会时而使用其通行的含义，时而强调其历史内涵（即，诗歌）——人类想象力的产物。

本书采用的文学含义始于柏拉图和亚里士多德。他们认为文学的本质就是模仿，即模拟或再现现实，或人类对现实的体验。柏拉图的这一观点遭到苏格拉底的反对（见《理想国》），而亚里士多德则表示认同（见《诗学》）；无论如何，古典学者大都已认同文学的模仿功能。不过，这个基本事实很难被精确验证，因为这是人类的本能反应，不证自明。譬如，知道友人最近读了本小说或看了部电影，我们首先会问“它是关于什么的？”我们最关注的就是角色如何行事，彼此之间的关系如何。我们期望通过作品了解人生该如何度过。文学作品虽然再现现实，但其本身是作者创造出来的。“诗人”一词源自希腊文动词poieo，意即创造。同样，“小说”一词则来自拉丁文ingo，即“做成”、“假装”或“形成”。由此可知，文学（或诗歌）的中心是口头创作，通过这种创造性活动实现对某些人生体验的模拟或虚构。

亚里士多德在《诗学》一书中为分析悲剧创造了很多分类，经过必要的修改后在很大程度上完全可以适用于所有文体。其中，情节亦称故事或事件安排，是主要元素。亚里士多德指出，

[1] 诚然，20世纪有很多长篇诗歌，但是，我认为没有人能够从庞德的《诗章》和大卫·琼斯的《咒逐》中读出连贯的故事。

虽然性格成就一个人，他的幸或不幸却是自己行动的结果。第二个元素——人物的塑造——与情节密不可分。它决定各人的行事方式。遣词造句，又称语言，抑或更准确些，风格，是第三元素。这一元素与思想（或主题）或谈话中不时出现的想法紧密相连。最后两个元素——场景和音乐（或歌曲）——严格说来是古希腊悲剧的特点，不过时下的其他艺术形式甚至也有同样的应用，比方说现代电影中的“特效”和“原声音乐”。即使是纯文学体裁也含有类似元素：哈代的很多小说都以威塞克斯郡为背景，逼真的再现更有助于体现小说的主旨和效果。此外，亨利·詹姆斯的小说以及丁尼生的诗歌，无论是风格还是结构都带有“音乐”感。

有些原本非文学性的作品，随着时间推移早就不再具备最初的实际功能，但也常被视为文学，仍然历久不衰，原因在于作者对那些相对次要的元素非常注意——措辞精辟，描写生动，场景再现栩栩如生，语言韵律优美动人；这些都是文学的魅力所在。卢克莱修的《物性论》若仅仅是对享乐主义的论述，则其充其量不过是哲学史上的一个注脚。然而，丰富的比喻、六音步韵文的节奏感却使其魅力在诗歌中凝固，余韵不止。同样，爱默生的很

荷马，依据传统被一致认为于约公元前700年在民间口头传诵的故事基础上创作了《伊利亚特》和《奥德赛》。荷马可能出生于巧斯岛或士麦那，他也很可能的确是一名盲人（在一个武士社会中，吟游诗人的的确适合失明人士的最佳职业）。很可能与荷马同时代的人将这两首传唱史诗记录了下来；而当时正在向腓尼基人学习他们文化的希腊人也将其继承下来。