

LITERATURE

ART HISTORY

世界艺术史话

WORLD

西方文学史话

张良村 孙周年 著 周宁 周旻 主编

3

LITERATURE

国际文化出版公司

WORLD

世界艺术史话

西方文学史话

周 张
宁 良
周 村
旻 孙
主 周
编 年
著

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

西方文学史话/张良村, 孙周年等著; -北京: 国际文化出版公司, 1999.7.

(世界艺术史话/周宁, 周旻主编)

ISBN 7-80105-755-4

I. 西… II. 张… III. 文学史-西方国家 IV. I500.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 14477 号

西方文学史话

主 编	周 宁 周 旻
著 者	张良村 孙周年等
策划编辑	臧燕燕
责任编辑	李正堂
封面设计	石 洋
版式设计	傅芝发
出 版	国际文化出版公司
发 行	国际文化出版公司
经 销	全国新华书店
排 版	北京市朝阳区育新印刷厂
印 刷	丰华印刷厂印刷
开 本	850×1168 32 开 10.75 印张 260 千字
版 次	2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷
印 数	1—5000 册
书 号	ISBN 7-80105-755-4/J·122
定 价	20.00 元

国际文化出版公司地址
北京安定门内大街 40 号 邮编: 100009
电话: 64010831 64010840

序

南闽春节一过,随后就是雨季。1998年初好几个潮湿的晚上,我们都在议论这套《世界艺术史话》。我们想以文学化的叙述风格,为各门类的艺术编写一本简明的史话,将人类艺术史上那些不朽的作品、伟大的天才、激动人心的时刻,展示给读者,让读者感受到什么才是真正的艺术的精神,什么才叫真诚与崇高、爱与感动、自由的想象与创造。我们在思考写什么的同时,也在思考怎么写,为谁写。我们希望找到一种平易简约但又优美生动的风格叙述艺术史的精要,为大众、寻常人生,为他们超越枯燥平庸的现实,点亮一盏灯。艺术是人类的灵性之花,是世间的美,生命的原创力。极少的艺术家把她奉为生命。而所有的人都应该把她当作生命的一部分。

我们的想法与国际文化出版公司的朋友不谋而合。互相之间初步交流之后,周旻亲自前往北京商议此套丛书的编写与出版事宜。《世界艺术史话》先推出十种:《中国书画史话》、《西方绘画史话》、《西方音乐史话》、《世界雕塑史话》、《世界建筑史话》、《世界工艺美术史话》、《世界戏剧史话》、《世界电影史话》、《中国文学史话》、《外国文学史话》。丛书尽管不能囊括所有的艺术门类和所有民族的艺术,但主要内容都涉及到了。如果作者、出版社与读者的

II 序

缘份未尽,此套丛书还可待更多的品种推出。

每一种书籍都应该找到自己的品格和使命。我们现在拥有的艺术类图书,大多是专业性的,有史之完整、论之系统,却缺乏趣味与性情。为什么不能让关于艺术的书艺术一些?因为对于广大的非专业性读者,将艺术的知识经验化,比将艺术的经验知识化更为重要。《世界艺术史话》并不是严格意义上的专业著作,也不是给专业人员读的。我们想以文学化的风格叙述艺术的历史,尽量保存艺术创造感性经验的丰富与鲜活,同时也希望介绍给大家一些关于不同艺术的发展线索、最基本的形式技巧知识。我们不想追求艺术史经验、事件完整的时间历程,精深的概念原理;只力求在简约的文字与代表性的图片中,展示那种深藏于传统并延续到我们现实生活的艺术精神。我们理解的艺术既不是事业又不是职业,而是人格修养与素质教育的基础。我们期待的读者是那些不以艺术为专业的广大青年。他们在生命的春天里,是缺憾或圆满的某一刻,突然发现一种色彩、一段音符、一个画面或一句诗深深地感动了他(她),唤起他(她)对艺术的渴望。我们这套书或许能够引领他们眺望美的殿堂。

我们的想法获得更多朋友的响应与支持。中国人民大学中文系博士生导师金元浦教授与张良村博士和刘登阁博士、北京师范大学艺术系博士生导师尹鸿教授与邓光辉博士、苏州大学李勇博士、李江博士与于闽梅小姐、福建工艺美术学院的钱正坤先生、辽宁大学的刘雪枫先生和张琰女士,参加了本书的编写。合作是愉快的。作者与作者、作者与出版者之间的相互交流、相互理解,从根本上保证了这套丛书的顺利出版。大家的努力,都是为了一件有意义的事。

21世纪到来了。我们把人类过去7000年文明史想象为7天。

第一天开始的时候,古老亚欧大陆的人们已经制作出美丽的陶器,将动物与人的形象画在山洞里、悬崖上。

第二天上午,苏美尔人将陶器上的图画与符号演化为楔形文

字,记载自己的史诗与歌谣。午餐之后,他们雕出神祇、英雄与动物装饰乌鲁克的白庙。在乌尔舒帕阿德女王的晚会上,女王与贵妇们已戴上银匠打制的精美的首饰。

第三天清晨,农夫的歌声伴着竖琴与笛子响起在尼罗河畔。埃及人是伟大的建筑师、雕刻家、诗人,他们用最好的时光与精力建造墓穴,用美丽的诗礼拜神圣的太阳,用石头雕成月光下不朽的斯芬克斯像。苏美尔-阿尔德艺术已达到高峰,中国出现了五音阶。

第四天,喜欢黄金珠宝的巴比伦人,在通宵达旦的宴乐与祭典中使用了各种乐器:诗琴、竖琴、七弦琴、风笛、牧笛、鼓、角、喇叭、铙钹。史诗《吉尔伽美什》吟唱在城市乡间。查拉图斯特拉诞生在曙光里,他的笑声让四方的魔鬼抱头鼠窜。恒河河畔的舞蹈、吠陀,黄河岸边的情歌、颂歌配着竹乐,克里特-迈锡尼的乐师歌舞,让世界的这一天过得很热闹。古埃及人衰老了,陷入沉思的暮色,他们的文学悲叹世事沧桑、虚无人生。

世界文明不知不觉进入第五天,谁也没有料到这一天的中午,各地的思想家、艺术家将举行人类历史上迄今为止可能最盛大的庆典。荷马史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》在这时完成了,印度的戏剧家上演《小泥车》与《莎恭达罗》,大彻大悟的佛陀已经在繁华中看到虚空,用最优美的语言说法。老子有相似的出世智慧,孔子却以出世的智慧做入世的事,收集起一部诗歌总集,成为中国文学的源泉。世界的伟大的庆典从东到西,希腊人已经准备好《伊利亚特》、《奥德塞》,在高峰到来的时刻上演悲剧与喜剧。他们知道石头比人更能不朽,就用石头雕刻英雄与美女的躯体,建筑祭神的殿。这一天就为这一次盛典,人类贡献了他全部的智慧与灵感。

第六天的凌晨降生圣子耶稣,他教人为了苦难与救赎放弃现世的艺术。西方的杰作只有教堂的尖顶、彩花玻璃、雕刻与壁画。佛教造像在那个上午流布东方。午后是中国诗人的盛唐。傍晚你可以在哈里发的宫廷里度过,那里有来自地中海中国海最华美的装饰

IV 序

器物,有阿拉伯最优秀的骑士歌手与波斯印度最漂亮的舞女。

第七天艺术女神的巡礼依旧从东方开始,杨柳岸,晓风残月,在没有人的空旷山水中,中国画家感悟到艺术与生命的真谛。临近中午的时候,罗马故国的土地上首先开始了文艺复兴,从但丁的诗到卜伽丘的小说,从达·芬奇、米开朗基罗的绘画、雕塑、建筑到莎士比亚的戏剧。小说取代了史诗,曹雪芹、巴尔扎克、托尔斯泰用笔征服世界。欧洲艺术的灵感从东向西,从南到北。盛大的音乐会会在北方的傍晚启幕,高潮来到的时候奏响了贝多芬的交响曲。第七天也许是最丰富的一天,临近午夜,人们学会在银幕上放映电影。美洲为世界艺术之林带来新的灵感。

一天又结束了。人类艺术创造的节奏在不断加快。晨光熹微,我们不知道谁将为人类文明第八天的艺坛贡献些什么,但我们应该知道我们曾经做过什么、拥有什么。我们幸运,生活在新世纪、新千年的曙光里;我们的幸运也会变成不幸,由于我们无知而失去了我们的伟大遗产。没有艺术的生命与没有生命的世界一样荒芜。

我们能力微薄,但我们做了一件有意义的事。

周平 周俊

1999年8月于厦门

作者简介

张良村

1962年12月生，
山东省日照市
人。现为中国人民
大学中文系博
士研究生。先后
在《文化研究》、
《外国文学研
究》、《中国人民

大学学报》、《文艺报》等10余种报刊发表论
文30余篇。主编并撰写了《世界文学》、《世
界文学历程》以及全国自考中文专业本科段
教材《外国文学史》等著作10余部。现正从
事文化产业和艺术生产的理论与实践方面的
研究。

作者简介

孙周年

湖北武汉人，
1954年生，现任
湖北郧阳师范高
等专科学校中文
系副教授。70年
代初于鄂西北山
区渡过6年知青
生涯，1976年入
华师郧阳分院

(现郧阳师专)中文系，1979年留校执教。1980
年至华中师范大学专修“欧洲文学”硕士生课
程，返校后从事外国文学教学至今。曾参编
《新编外国文学教程》、《世界文学发展纲要》、
主编《世界文学》、《世界文学历程》等多部高
校教材、发表论文10余篇。

- ★《世界雕塑史话》 李 勇 著
- ★《世界建筑史话》 钱正坤 著
- ★《世界工艺美术史话》 钱正坤 钱正盛 著
- ★《世界电影史话》 尹 鸿 邓光辉 著
- ★《世界戏剧史话》 李 江 于闽梅 著
- ★《西方音乐史话》 刘雪枫 著
- ★《西方绘画史话》 张 珏 著
- ★《中国书画史话》 周 旻 著
- ★《西方文学史话》 张良村 孙周年 著
- ★《中国文学史话》 刘登阁 著

策划编辑 臧燕燕

责任编辑 李正堂

封面设计 石 洋

一井轩图文设计公司
Tel: (010) 64057965

目 录

绪论 西方文学的四大高峰	1
--------------------	---

第一章 西方文学的第一大高峰：古代希腊文学	13
-----------------------------	----

○在人类文明坐标中的位置	13
○斯芬克斯之谜：古希腊神话	16
○两千年纪元大循环：《荷马史诗》	32
○一个被永远埋没了的传统：酒神剧	39

第二章 基督教世界：中世纪文学	45
-----------------------	----

○教会文学与《旧约》文学	45
○悠长的歌：中古英雄史诗	71
○从粗俗到经典：中古世俗文学	75
○地狱天堂交响乐：《神曲》	79

第三章 西方文学的第二大高峰：文艺复兴	87
---------------------------	----

○需要巨人产生了巨人的时代	87
---------------------	----

目录

○我就是上帝：文艺复兴精神	90
○欲望的解放：《十日谈》	93
○乌托邦国传奇：《巨人传》	97
○可敬的疯骑士：堂·吉诃德	101
○改编起家的莎士比亚	107
○毁誉与成功	107
○明净欢快	109
○悲愤阴沉	113
○基德程式与流血复仇剧	119

第四章 理性制约与理性启蒙：从古典主义 到启蒙运动

125

○从理性制约到理性反叛	125
○他真正地活过：莫里哀	129
○原始积累与殖民掠影：从鲁滨逊到小人国	137
○被阴谋摧残的爱情：德国文学之一瞥	141
○人生真谛何在？歌德的扣问	145

第五章 英雄情怀：浪漫主义思潮

155

○浪漫主义文学思潮的背景	155
○那逝去的，会变得美丽：浪漫诗歌	157
○真正的男子汉：拜伦	162
○从世纪病患者到圣母院的多角爱情	168
○新兴民族的初次辉煌：美国文学	176

第六章 西方文学的第三大高峰：唯“物”

时代的文学 181

- 时代何以唯“物” 181
- 红颜何以薄命：从卡门到爱玛 183
- 奋斗者的悲歌：《红与黑》 185
- 金钱逼出来的大作家：巴尔扎克 189
- 大工业对宗法田园的蹂躏：三女子的命运 202
- 他为责任而生存：狄更斯 210
- 笑你们自己：果戈理 219
- 从幽默到悲观：马克·吐温 229
- 社会支柱？人民公敌？易卜生的质问 236
- 恶毒的天才：陀思妥耶夫斯基 242
- 别人打了左脸，再把右脸递上：托尔斯泰哲学 253

第七章 从传统到现代：20 世纪文学 263

- 一大串光辉的名字：大“家”清单 263
- 哥萨克史诗：《静静的顿河》 265
- 性爱与文明：劳伦斯 272
- 海明威，这头老狮子 280

第八章 西方文学的第四大高峰：20 世纪

现代主义文学 287

- 从现代主义到后现代主义 287
- 另一个世界的回声：象征主义诗歌 291
- 灵魂的嚎叫：表现主义的骚动 298
- 另一种真实：意识流动的轨迹 306

目录

○荒诞与选择：存在主义人生	309
○等待“戈多”：荒诞派戏剧	316
○从黑色幽默到垮掉的一代	323
○真假虚实之间：魔幻现实主义	326

绪论

西方文学的 四大高峰

西方文学，经历了四次大的繁荣。它们分别是，古代希腊文学、文艺复兴文学、19世纪文学和20世纪文学。

—

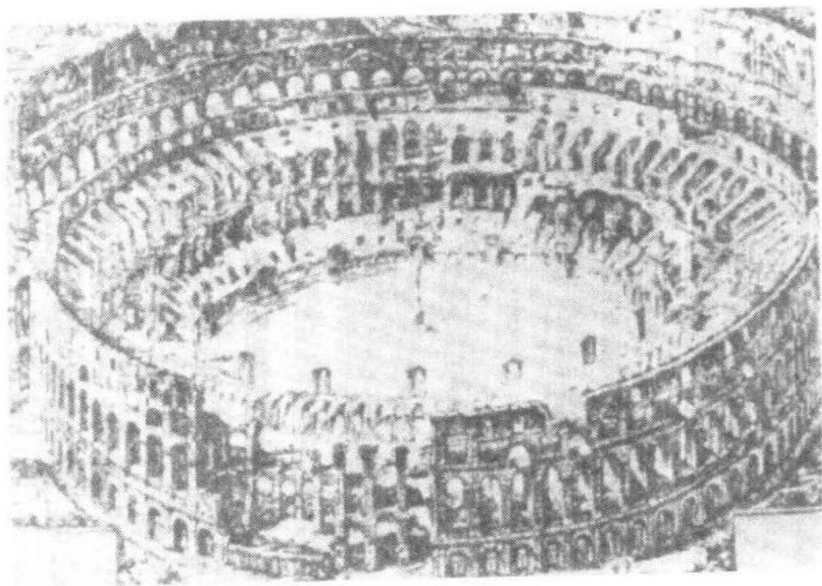
西方文学的第一次大繁荣由古希腊人——人类的童年——创造的，出现了被马克思称为“具有永久艺术魅力”的瑰丽神话，“高不可及的范本”《荷马史诗》等。西方很多文学体裁，如抒情诗、寓言、喜剧、悲剧、散文、神话、史诗的源头，都能够追溯到这儿。因而，希腊文学具有首创的性质。

同时，希腊文学也奠定了西方文明的传统：一方面，酒神精神激荡心胸，人们重视个体的、感性的、现世的生活享受，敢于冒险进取，乐观向上；另一方面，日神精神烛照人生，给人生享受确定了形而上的阐释角度。这样，希腊人就确立了整个西方世界世俗与神圣的二元对立传统：一方面是极端的世俗化，另一方面是极端的宗教化；宗教保证了人

2 西方文学史话

的精神存在，世俗保证了人的现世存在。宗教天国的超越以现实的感性存在为依托，现世的感性享受有着宗教天国的支撑和合理解释。所以，在西方现代化拉开序幕以后，能够产生出作为历史的现代性和作为审美的现代性，并且审美的现代性能够在自主的意义上与作为历史进程的现代性拉开距离，进而批判、反思现代化进程。中国文化虽然也强调世俗与神圣的二元对立，但既缺乏宗教背景，又缺乏世俗化基

础。因而各种对立最终都落实到同一、合一、合德方面。西方看重人与自然、人与人的分离和独立，中国看重和谐，信奉“尽心知性而知天”、“存心养性以事天”的处世模式，始终没形成对世界和人生本体、本源的形而上的理性探究传统，至今很难与现实拉开一个距离，对现实进行批判和反思。我们在希腊酒神剧中体验了酒神的原始的苦难，在希腊神话中领略了奥林匹斯山上诸神的潇洒多情、任性放荡，在

古代罗马圆形剧场

荷马史诗中窥见了希腊人从野蛮迈进文明门槛时带给我们的珍贵的遗产。

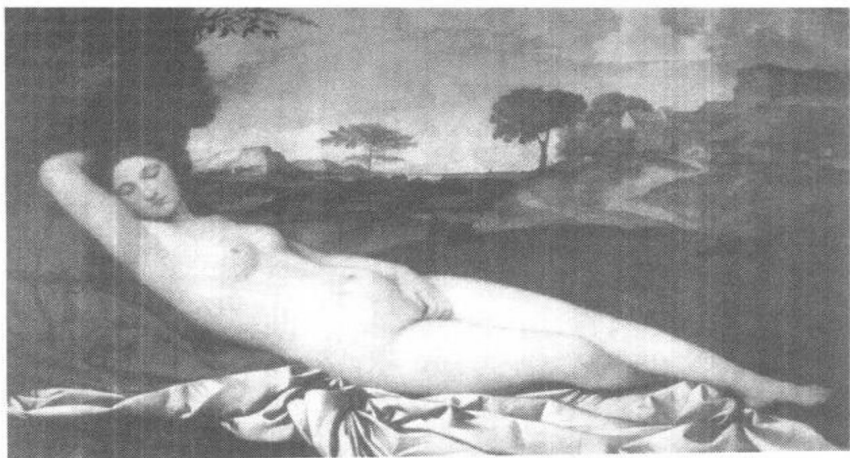
但希腊人的个人主义传统，致使他们不停地争斗。雅典与斯巴达争雄，两败俱伤，马其顿人乘虚而入。继而野蛮的罗马人赶走马其顿人，用武力征服希腊。但罗马人却深深被希腊繁富的文化征服，他们饥不择食地接受希腊的神话，——有些神换了个名字，有些神原封不动——史诗、戏剧、散文。因而，罗马人保存了大量的古代希腊文化，成为当之无愧的连接古代希腊世界和中世纪的桥梁。但罗马人很快走出了“希腊化”阶段，在文人史诗、散文、世态人情喜剧方面，又开始了自己的独创，并且开辟了严肃矜持的传统，为基督教文化的艰难而隆重的出场，做了铺垫和过渡。

中世纪基督教文化敌视古代文明，把古代文化当作异端邪说来排斥，一切从头开始。它压抑了酒神精神，致使世俗与神圣的关系全面颠倒。人生的意义从世俗生活领域转到形

而上的观念领域，形而上的精神境界成为最高的真、最高的善和最高的美，现世生存只是来世超越的手段。这就贬低了现世生活的价值。但它也强化了西方社会的思辨传统和理性与非理性传统。基督教文学和但丁的《神曲》是这个时期最重要的成就。此外，由于一切从头开始（包括民族国家），因此，中世纪在很多方面，也同样具有开创意义。中世纪的宗教文学、英雄史诗（如《罗兰之歌》）、城市市民世俗文学（如《列那狐传奇》）、骑士抒情诗和骑士传奇等，都取得了很高的成就。而且，其象征、寓意、梦幻等手法，特别受到19世纪初的浪漫主义文学家和20世纪初的现代主义的文学家的推崇，浪漫主义直接就是在“回到中世纪”的口号下出现的。

二

文艺复兴把西方文学推向第二个高峰。作为对中世纪的反拨，和对中世纪市民世俗传

入睡的维纳斯

统的继承，文艺复兴把世俗与神圣的关系重新进行了解释：幸福在人间，人就是宇宙的精华、万物的灵长，和神一样崇高伟大。人的生存意义和价值，可以在世俗生活中得以实现，并不一定要经过虚幻的天国的裁定。神圣价值贬值，世俗价值增殖，终极关怀让位给世俗关怀。

在这个旧的价值观念解体、新的价值观念（人文主义肯定现世生活）萌生过程中，人们的天性不受条条框框的限制，因而才能也最大限度地发挥出来。各个领域都出现了一

些全面发展的巨人，如达芬奇、莎士比亚。欧洲社会的生产力，也在日后不到百年的时间里迅速地翻番。英国、意大利、法国和西班牙的诗歌、戏剧和小说分别把英国、意大利、西班牙推向文学的古典时期（法国也在 17 世纪很快进入古典高峰）。

希腊奠定的神圣与世俗的传统，经过中世纪和文艺复兴的两个极端的发展，到 17 世纪，显出理性调整、使之适度的必要。因此，在文艺复兴后期，人们就开始反思，笛卡儿提出了有关理性的系统的理