

名师导读

作者简介

罗曼·罗兰(1866—1944),二十世纪上半叶法国著名作家、思想家、批评家、社会活动家。他出生于法国勃艮第地区的克拉姆西,从小受家庭的熏陶喜好音乐,这给他后来的文学创作增添了来自音乐的精神与美感。罗曼·罗兰曾与许多伟大的艺术家交往,建立了亲密的朋友关系,这为他的创作提供了大量素材。罗曼·罗兰的创作丰富,包括戏剧、小说、传记、散文、回忆录等多种类型。他的传记文学代表作是在一九〇三年至一九一一年间创作的三部文化英雄传记:《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《托尔斯泰传》,合称为《名人传》。他的长篇小说《约翰·克利斯朵夫》也为他获得了世界声誉,被称为“音乐小说”,为小说的类型创造了新的范式。罗曼·罗兰的作品歌颂人道主义、批判现实、反对战争,是二十世纪世界文学中璀璨的星。他于一九一五年获得诺贝尔文学奖,是对他在“文学作品中的高尚理想和他在描绘各种不同类型人物所具有的同情和对真理的热爱”恰如其分的肯定。罗曼·罗兰将奖金全部捐给红十字会和难民组织。正如罗兰的好友茨威格评价的那样:罗曼·罗兰是“时代精神的代言人、世界的良心”。

作品简介

《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《托尔斯泰传》三部文化英雄传记，合称为《名人传》。罗曼·罗兰创作他们的初衷是为了“让世人感受英雄的气息”，在人们苦苦追求物质富足而精神贫瘠的时代，这三部作品如沙砾中的宝石一样闪闪发光，启迪人的心灵。

一、《贝多芬传》

贝多芬一生命途多舛，他的一生是由长久的悲痛和短暂的欢乐构成的。他曾经多次陷入绝望，但是命运没有把这个伟大人物的心灵压垮，是他热爱的音乐一直支撑着他。贝多芬是一个身上拥有罕见天赋的音乐家，但是命运跟他开了一个残酷的玩笑。仿佛想要看看一个强有力的灵魂能沦落到多么悲惨的境地。一七九六年，贝多芬年仅二十六岁，他的听力出现了严重的问题；到了一八一五年，他的耳朵完全聋了。在此期间，他经历了甜蜜但没有结果的爱情，他的事业也从高峰跌落到低谷。贝多芬的病情影响了他的工作，也影响了他的性情，他把自己封闭起来，陷入精神焦虑之中，同时他的经济状况也十分惨淡。每逢别人看到他，他“温柔的眼睛”中总是饱含着“揪心的痛苦”。但是贝多芬最终扼住了命运的咽喉，在苦痛的最深处谱写出欢乐的颂歌，这就是闻名世界的《第九交响曲》，以第四乐章《欢乐颂》最为著名。贝多芬在其中表达了他对生命的歌颂与热爱，对自由平等的渴望与追求，《欢乐颂》是他心目中最高理想的象征，就像一个被长期囚禁在黑暗里的人终于重见天日时对光明的赞歌。

二、《米开朗琪罗传》

米开朗琪罗的一生是饱经磨难的一生：他夜以继日地工作，将自己的精力压榨到极限；他的精神永远痛苦不安、在惶恐和绝望之中挣扎，永远与自己为敌。他被人们称为“疯子和恶人”，他的整个生命竟“没有一天快乐，没有一天享受到真正的人生，九十年间的巨大的劳作，竟不能实现他梦想计划于万一”。

米开朗琪罗的雕塑风格与以往的大师不同，有他自己的理想和悲哀在里面。米开朗琪罗很多心爱的作品经常因为生活的贫困或统治者的干预而流产。到了晚年，本来就远离人群的米开朗琪罗更加孤独，在他艺术生涯的最后十年间，没有创作出他理想的、甚至哪怕是完整的作品，这让米开朗琪罗更加的痛苦和失望。但是，他依然以无限的创作激情和虔诚的艺术理想，成为艺术史上堪称卓越的大师。

三、《托尔斯泰传》

列夫·托尔斯泰是俄国伟大的作家，他的作品带给无数青年奋进的力量，不同生活阅历、不同年龄的人都能在托尔斯泰的作品中找到共鸣。他的作品大多都带有自传性质，在不同作品中经常出现的聂赫留朵夫就是他精神各个层面的代言人。托尔斯泰热爱自然、热爱人生，从青年时代起就有一种悲天悯人的细腻情怀，他拥有“精纯的、慈爱的灵魂”，“永远懂得发现别人的最优的品性”。在创作中，托尔斯泰又有一种分析的天才，他毫不留情地剖解现实，文字间的真诚已经达到“可怕的地步”，又流露出对人类的深切同情和热爱。

托尔斯泰曾享受过安宁幸福的青年时代，但他之后的生活却遭受到一连串的攻击。一八八二年是托尔斯泰思想的转折点，他看到了大都市的

满目疮痍,博爱的心灵受到重创。他不能接受所见到的悲惨事实,也不能用伪君子的信念催眠自己,他的良心一直得不到安宁。这一时期托尔斯泰的艺术观逐渐完整,在他看来,艺术是对全人类无差别的爱,他创作了《复活》,“歌颂人类同情的最美的诗”,托尔斯泰将自己的灵魂蕴藏在里面,反思历史,为俄罗斯民族寻找出路。

晚年的托尔斯泰陷入精神痛苦之中,一方面他憎恶物质充裕的生活,另一方面他的家人坚决反对把财物分给农奴。和家人的裂痕越来越难以弥合,年迈的托尔斯泰一次又一次地离家出走。一九一〇年,他最后一次出走,最终病逝在一个小火车站,为他八十二年的战斗生涯画上了句号。

影响与评论

罗曼·罗兰的《名人传》是二十世纪法国现实主义文学重要作品,在国内译介广泛,影响了中国几代读者。

张玉书主编的《二十世纪欧美文学史》第一卷对《名人传》给予了颇高的评价,称这三部传记作品为罗兰赢得了巨大的文学声誉,并指出“歌颂具有伟大心灵的英雄”是罗曼·罗兰文学创作的灵魂(北京大学出版社1995年,第43页)。张泽乾《二十世纪法国文学史》中评价罗曼·罗兰时提及“现实主义在表现方法与艺术形式方面趋于多样化,实现了本身的多元发展,这些重大的变革也可以说是现实主义的嬗变或更新”,它们在罗兰这一文学巨匠的作品中都有生动的体现(青岛出版社1998年,第32页)。柳鸣九主编的《法国文学史教程》指出,罗兰为“具有巨大精神力量的英雄树碑立传”,“《贝多芬传》强调自由精神,《托尔斯泰传》深入评价了这位大

作家的创作,颂扬他对爱和真的追求。罗兰的传记颇有特色”。(北京大学出版社 2008 年,269 页)。郑克鲁主编的《二十世纪欧美文学史》在评价罗兰的创作时强调“(罗兰)从发表‘名人传’开始,进入了成熟的阶段”(北京大学出版社 2014,第 46 页)。

阅读建议

阅读名人传记是启迪心灵、陶冶情操的良好方式,这些大人物的故事可以赋予我们面对困难的勇气和百折不挠的斗志。我们在阅读《名人传》的时候,应重点注意以下两个方面:

一、体会伟大人物的高尚情操。在阅读中我们应重点体会三位名人在面对人生中的磨难时所表现出的坚强意志和旺盛斗志,以此锻造自己的内心,使之成为我们生命力量的一部分。

二、《名人传》是我们学习写作的优秀范本,也是优秀的素材库。我们在阅读过程中应该注意作家描写人物语言、行为、心理的技巧;同时,对感触比较深刻的名言和事例,可以摘抄下来加深记忆,作为以后写作时的素材。

(赵心月)

要点提示

伟大的人格力量

谈到《名人传》，会让人想到傅雷先生对英雄精彩的描述：“真正的光明绝不是永没有黑暗的时间，只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄绝不是永没有卑下的情操，只是永不被卑下的情操所屈服罢了……”罗曼·罗兰写作《名人传》的目的在于让“世人呼吸英雄的气息”，是作者针对当时欧洲精神萎靡的风气而创作的，有很强的现实意义，所以在写作过程中，突出三位传主的精神力量 and 情操，抓住他们各自的性格特征进行渲染，整部传记都是为突出人物的这一超凡的性格特点服务的。如：贝多芬敢于扼住命运咽喉的生命意志，米开朗琪罗的生命热力和激情，托尔斯泰的博爱思想和人道主义情怀。

《名人传》曾经在社会昏暗无光、希望渺茫之时作为人们的精神力量之源，鞭策正义的人们正视现实、克服磨难，承受人生的腥风血雨、迎接新的曙光。

阅读这部著作，有益于培养我们坚定的意志。也许在少不更事的时候，这部书不会引起我们强烈的共鸣，但是它会在未来的人生经历中显示出伟大的力量。人生是一场马拉松，道路又险又长，难免会有挫折，而这部书中贝多芬、米开朗琪罗、托尔斯泰的高尚情操，能在关键时刻抚慰我们脆弱的心灵、为我们注入强大的精神力量。

文学性的传记语言

《名人传》的语言特色尤为突出,大大增强了传记作品的文学性和感染力。在行文间,作者选取了大量传主的谈话、书信,直接表现人物的思想情感,使传主的形象生动可感。《贝多芬传》和《托尔斯泰传》中还有作者本人和传主交往的经历,以此最直接地展示人物风采,使人物仿佛出现在读者面前。如写到贝多芬双耳失聪无法再担当指挥一段,传记的作者就以自己近距离的观察记叙了贝多芬经历这一事件时细腻真实的感情变化:首先贝多芬迷惑不解,接着他愤怒激动起来,坚持让“我”把事情的原委写在纸上,然后,读者仿佛跟随着贝多芬一路狂奔回家,看着他又是愤懑又是痛苦地瘫坐在那里,这样一来,读者对贝多芬的痛苦就好像是亲眼所见、感同身受的。再者,他笔下不是扁平人物,只有一个性格特征,而是圆形人物,是同时具备人物优点和缺点的丰满形象,如既写到米开朗琪罗卓越的艺术创作激情,也描述了他性格中优柔寡断的弱点。总的来说,罗曼·罗兰的语言亲切而细腻,生动而富有激情,艺术功力极其深厚。

内在结构的一致性

这三部英雄传记既可以看作各自独立的作品,又有内在结构的一致性。这三部作品是罗曼·罗兰从一九〇三年至一九一一年的创作成果,从

表面看来,分别刻画了德国古典音乐家贝多芬、意大利文艺复兴时期雕塑家米开朗琪罗、俄国批判现实主义作家托尔斯泰,这三位名人来自不同的国家、不同的艺术领域,创作风格也各有不同。但是,我们能够感受到这三部传记实为相互依存、紧密联系的整体。

首先,这三部作品都包含了罗曼·罗兰的人道主义情怀,它们的创作目的都是为了让世人感受英雄的气息,为颓靡的欧洲人文精神注入清新的空气。

再者,作为一系列英雄传记,这三部作品的精神内涵是相通的,它们都歌颂了伟人强大的精神意志。他们都命途多舛,或遭受贫病交加的痛苦,如贝多芬、米开朗琪罗;或无人理解过着远离人群的孤独生活,如米开朗琪罗、托尔斯泰;或拥有超凡的艺术天赋却被命运作弄,如贝多芬在事业的高峰却被命运之手狠狠翻转在地;如米开朗琪罗空有一腔创作激情却由于各种因素无法完成理想的作品……但是,他们都战胜了苦难命运,命运女神最终不得不恭敬地为他们戴上荣耀的冠冕。

可以说,《名人传》作为一个整体,展现了人类的英雄们坚强不屈的灵魂,他们在苦难中依然对美、对人类有着崇高的情感,他们既忠诚于自己的信仰,又有不屈的斗志,是人类高尚情操的缩影。

(赵心月)

名人传

译 序

罗曼·罗兰(1866—1944)是法国二十世纪一位杰出的现实主义作家。他是法国外省一小市镇的公证人的儿子,童年是在外省度过的。一八八一年,全家迁居巴黎。罗兰考入法国高等师范学校,该校当时是以思想矛盾冲突激烈著称的法国文化中心之一。

少年时代的罗兰以斯宾诺莎和古希腊的所谓“先苏格拉底派”哲学家与他所反对的种种唯心主义潮流相抗衡。

自青年时代起,他便非常喜爱莎士比亚、雨果和歌德等作家的作品,并在许多地方模仿过雨果的创作手法。但在他的思想和艺术的形成过程中,列夫·托尔斯泰对他有着极大的影响。当他在大学求学期间,他就给其作品在法国广为流传的这位伟大的俄罗斯作家写信,向后者提出自己所关心的问题,并且很遵从托尔斯泰对他的劝告。

高等师范学校毕业后,他选择了音乐史作为自己的专业。一九一二年前,他一直作为音乐史教师在高等师范学校和巴黎大学任教。

十九世纪九十年代下半期,法国第三共和国与进步力量之间的社会冲突激烈。罗兰与著名作家左拉、法朗士等一样,积极投入到社会生活之中。他参加了为德雷福斯案件辩护的斗争,他宣称自己拥护社会主义。当然,他当时所说的社会主义还带有朦胧的浪漫主义幻想的色彩。

第一次世界大战爆发期间,他在瑞士居住,在报刊上发表了一系列的政论文章,呼吁交战各国的知识分子团结起来,积极反对战争。其文章明显的反战热情在民族主义者中间引起了强烈反响。在瑞士,他接触了一些

俄国侨民，了解到列宁和布尔什维克的活动。自一九一七年起，他同高尔基保持了多年的通信联系。到大战后期，他对群众的革命力量的信心更加强了，在《先声集》收入的他的一九一六年的文章中，他直接地向交战各国的人民——而不像一开始时那样，只向其知识分子们——呼吁，期望他们能够采取坚决果断的反战行动。

罗兰从苏维埃俄罗斯存在的第一天起就成了它的朋友，不过，他对苏联的国内政策也存有某种戒心。二十年代，他徒劳地试图以甘地和托尔斯泰的道德观与世界革命的原则相抗衡。三十年代，他成了一名积极的社会活动家，是反法西斯人民阵线的领导人之一，参加了国际反战和反法西斯大会。他与巴比塞、法共领导人多列士、高尔基的友好关系在加强，其国际威望空前提高。

第二次世界大战期间，纳粹德国侵占法国和维希政权的建立对罗兰是一个沉重的打击。年迈多病的他在敌占区法西斯政权的监视下，基本上只是作一些多年贝多芬研究的收尾工作及写点传记、回忆录等。

罗兰在二战结束前，于一九四四年十二月逝世，未能活到彻底战胜法西斯侵略者的那一天，但活到了法国从法西斯铁蹄下解放出来的日子。《欢迎多列士回国》是他在报刊上发表的最后一篇文章。一九四四年十一月，他出席了苏联驻巴黎大使馆庆祝伟大的十月革命胜利二十七周年的纪念活动。

罗兰是作为剧作家登上文坛的，他的早期作品有悲剧《圣路易》（1897年），是收入其戏剧集《信仰悲剧》的卷首篇。收入该集的还有《阿埃尔》（1898年）和《时间会到来》（1903年）。但从一八九八年到一九三八年，他几乎花了毕生的心血在创作《革命戏剧集》。其中包括：《群狼》（1898年）、《理性的胜利》（1899年）、《丹东》（1899年）、《七月十四日》（1901年）等。

罗曼·罗兰在中国读者中享有很高的知名度，原因是他的那部长篇小

说《约翰·克利斯朵夫》(1902年至1912年)早就在中国翻译出版,且颇受读者青睐。罗兰的现实主义才华通过该小说的篇章强有力地显示了出来。无论是半封建的德国及其小市民的因循守旧习气,还是资产阶级的法国,都成了罗兰激烈抨击的对象。作为一个现实主义者,罗兰的功绩在于他不仅以来自人民和接近人民的知识分子的可爱形象与这一切相抗衡,而且还表现了这些普通人的身上所体现的真正的民族精神。这些普通人包括克利斯朵夫的朋友、诗人奥利维,他的姐姐、女家庭教师安多娜特,工人埃玛努尔,女仆茜多妮以及其他许许多多的人。

《七月十四日》完成之后,罗兰开始写传记体裁作品。后来,他把不同时期写的三个传记——《贝多芬传》(1902年)、《米开朗琪罗传》(1905年)和《托尔斯泰传》(1911年)——汇集成一册,题为《英雄传记》,也就是我们今天所说的《名人传》。

罗兰打算通过这些传记来恢复二十世纪文学崇高的人道主义传统,恢复其丰富多彩的人物的性格。该书描写了处于不同时代、不同民族的三位伟大艺术家的精神力量和心灵之美。罗兰认为他们不单单是天资聪颖的个人,而且是一些和自己的时代紧密相连并且用自己的艺术作品体现世人所关心的问题的人。这一点特别清楚地表现在《贝多芬传》中。罗兰笔下的贝多芬对自己所处的时代具有广泛的兴趣,他为法国革命的英雄壮举而欢欣鼓舞。罗兰写道:“革命吸引着全世界和贝多芬。”所以,尽管贝多芬经受了许多的痛苦:爱情希望的破灭,贫困,以及最后对于一位音乐家来说最致命的打击——耳聋,但是,在精神上,贝多芬仍然坚强不屈,最后在欢乐的凯歌声中完成了《第九交响曲》的乐章。

关于中译本的译名,似应题为《三大师传》更为贴切。题为《名人传》有些欠妥。首先,罗兰在将三位大师的传记汇集成一册时,只是称作《英雄传记》(Les Vies Her Oiques),也没有说是《名人传记》。“名人”一词比

较泛泛,即所谓“著名人物”的意思。按老百姓的话说,就是“出了名的人”。而贝多芬、米开朗琪罗、托尔斯泰当然是“著名人物”,但他们更是在自己专业方面独树一帜的大师:一位是音乐奇才,一位是雕塑绘画方面首屈一指的人物,一位是文学巨匠。所以题名为《三大师传》更贴切,使读者一看书名即可知晓是三位大师级人物的传记。但鉴于《名人传》已通用,改了反而不利,所以仍用了这个译名。

贝多芬传