

欧洲“文学圣经” ——《荷马史诗》

盲诗人荷马在吟唱

作品小档案：

作品名：《荷马史诗》

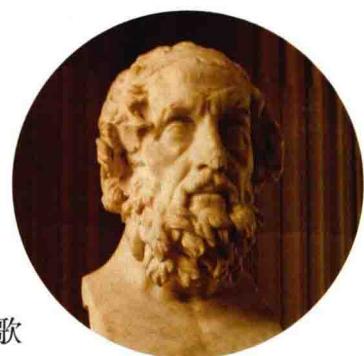
作者：荷马

地区：古希腊

主要人物：阿喀琉斯、奥德修斯等

西方文学中的明珠

公元前9世纪至前8世纪，有一位双目失明的吟唱诗人，在古希腊各城邦之间来回穿梭。他背着一把七弦竖琴，用优美的嗓音吟唱世代流传下来的英雄故事。在琴音的衬托下，他的歌声显得分外动听。

荷马雕像

知识小链接

《荷马史诗》产生于氏族社会末期。当时社会生活比较简单，人们的意识受到神话观念的支配，这正是产生这类史诗的历史条件。

与其他吟唱诗人零零散散的故事不同，他把古希腊的历史、英雄传说和神话故事整合在一起，形成了一个完整而又统一的故事，跌宕的情节吸引了一批又一批听众。虽然他最终没有用笔记下自己的创作，可是他所整理出来的诗篇却被世代相传。

他活着的时候穷困潦倒，靠乞讨卖艺为生，死后却有9个城市争着说是他的诞生地。到目前为止，人们仍然不能确切地知道他是在哪里出生。

他就是荷马，古希腊最伟大的诗人。就像他所吟唱的英雄那样，他把自己的人生变成了一个神秘的传奇。今天我们就能够记住的，除了他的名字，还有他留下来的被誉为欧洲“文学圣经”的人类最伟大的史诗——《伊利亚特》和《奥德赛》。这两部史诗被统称为《荷马史诗》。

古希腊陶器上通常绘有《伊利亚特》中的情节

战争史诗《伊利亚特》

《伊利亚特》与《奥德赛》虽然是两部关联作品，但是所反映的内容和主题完全不同。《伊利亚特》是一部描述战争的作品。希腊人远离家乡，围攻特洛伊城。特洛伊是一座坚不可摧的城市，希腊人苦攻不克。到了第十年，阿伽门农与阿凯亚将领阿喀琉斯因争夺女俘起了争执，阿喀琉斯怒而退出战斗。《伊利亚特》的故事就从这里开始。

阿凯亚人失去将领后，陷入了处处挨打的被动局面。阿伽门农想要跟阿喀琉斯和解，却遭拒绝。阿喀琉斯有一位好朋友不忍心看着阿凯亚人全军覆灭，便借了阿喀琉斯的盔甲，替

他去战斗。结果悲剧发生了，他被特洛伊主将赫克托耳杀死。

阿喀琉斯得知朋友的死讯后十分悲痛。为了给密友报仇，他复出战斗，杀死了赫克托耳。赫克托耳的老父哀求阿喀琉斯，讨回了赫克托耳的尸体，为他举行了隆重的葬礼。特洛伊战争因此休战，《伊利亚特》的故事也到此结束。

智者多难——《奥德赛》

特洛伊的战争仍在继续。阿喀琉斯被帕里斯用箭射死，奥德修斯成了主将。他是有名的智多星，设下了“木马计”，使希腊人攻陷特洛伊城。战争结束后，奥德修斯和战友们一起踏上了返乡的路。他的回乡之路走得并不顺利，遇到了许多奇特的事。《奥德赛》讲述的正是奥德修斯的这些遭遇。

一路上，他们攻下了喀孔涅斯人的王城，吃过让人遗忘家乡的迷莲，被独眼巨人囚禁过，奥德修斯的同伴甚至被巫女喀耳刻变成了猪……一切艰难都没能阻拦勇士回乡的步伐。奥德修斯运用自己的聪明才智战巨人、躲怪物，终于回到了自己的家乡。可是，故事还没有结束。

原来当奥德修斯在外飘零的时候，伊塔刻王国以及临近的贵族以为他死了。人们见奥德修斯妻弱儿幼，就想要霸占他的财产。他们纷纷向他的妻子珀涅罗珀求婚，迫她改嫁。珀涅罗珀想尽办法拖延，并让自己的儿子忒勒马科斯外出寻父。得知这一切的奥德修斯扮成乞丐归家，与他的儿子一起，杀掉了所有的求婚者，恢复了他作为伊塔刻国王的身份。

这幅镶嵌画的主题
正是《奥德赛》中
的情节

知识小链接

在欧洲文学史上，《奥德赛》是最早以个人经历为主要内容的作品。其中奥德修斯的经历是以倒叙的形式展开的。他到了淮阿喀亚岛以后，向国王阿尔喀诺俄斯讲述了自己的遭遇。

阿拉伯之夜 ——《一千零一夜》

《一千零一夜》中，聪明的山鲁佐德成为萨桑王国的新王后

作品小档案：

作品名：《一千零一夜》

作者：不详

地区：阿拉伯

国王的一千零一夜

相传在古代阿拉伯的萨桑王国，有一位神秘女郎曾告诫国王山努亚不要相信天底下所有的妇女。山努亚发现王后竟背叛了自己，就将王后杀死。但这还不能

《阿里巴巴和四十大盗》中强盗藏进了油罐子里

知识小链接

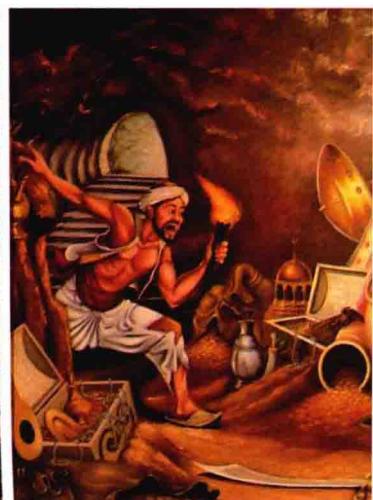
早些时候，西方国家将《一千零一夜》称为《阿拉伯之夜》，中国则称之为《天方夜谭》，此称呼源于中国对阿拉伯的称呼“天方”。

够消解他的怒气，他决定每天娶一名少女进宫，并在第二天清晨将她杀死。3年过去了，这位残酷的暴君杀死了一千多名无辜的女子，但他并没有要终止酷刑的意思。

这天，国王按照惯例迎娶了他的新王后，新娘是宰相的女儿山鲁佐德。人们都在为这位如花似玉的姑娘惋惜，但出乎意料的是，第二天清晨并没有传来国王杀人的消息，接下来的几天也一直都没有噩耗传出。正当人们奇怪发生什么事的时候，山鲁佐德正在王宫中绘声绘色地为国王山努亚讲故事。

原来这个女子很聪明，她将故事讲得引人入胜，当国王迫切地想要知道结局时，她却闭口不言，等第二天才肯继续讲述。这样的日子一直持续了很久，直到第一千零一夜时，山努亚终于被感动了。他决定不再滥杀无辜，并决定将那些精彩的故事记录下来。于是，就有了《一千零一夜》这本精彩的故事集。

《阿里巴巴和四十大盗》插图

漫长的历史

虽然国王山努亚和他的一千零一夜只是传说，但《一千零一夜》这部巨著确实是以山鲁佐德向山努亚讲故事的形式向全世界的读者呈现那个精彩纷繁的世界的。

知识小链接

十字军东征是指 1096—1291 年西欧封建主、意大利商人和天主教会对东地中海沿岸地区发动的侵略性远征，前后共 8 次，历时近二百年。

《一千零一夜》的作者并非一个人，而是古代阿拉伯地区的文人学士在几百年内收集素材并加工而成的。这些精彩的故事大约在 6 世纪通过口头的方式流传民间，二百多年后才出现手抄本。12 世纪时，埃及人将这个庞大的故事群命名为《一千零一夜》，然后它随着十字军东征而广为流传。

在阿拉伯帝国灭亡 300 年后的 16 世纪，《一千零一夜》的故事结构终于基本成形。18 世纪初，法国人迦兰将这本书译成法文出版，紧接着各种语言的译本不断出现，其中埃及在 1835 年刊印的版本，结构最为严谨，与原文最贴近。

《一千零一夜》从出版问世到今天已经走过了几百个年头，吸引启迪了无数名人文学者。法国著名学者伏尔泰曾一口气将这本书读了四遍，司汤达则希望忘掉故事情节从而能够再读一遍，苏联作家高尔基更将这本书誉为民间口头创作中“最壮丽的一座纪念碑”。

精彩片段

《一千零一夜》共收录 243 则民间故事，其中不少故事都具有相似的情节和思想内容。例如许多小故事里的男主角都幸运地娶到了一位从天而降的仙女，又在有了爱情结晶后因各种意外不幸分开。于是，男主人公为了重聚美

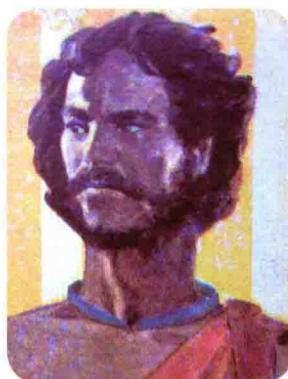

满的家庭，开始了翻山越岭的艰辛之旅，最终感动天地，和仙妻、儿女过上了美满幸福的生活。《巴士拉银匠哈桑的故事》就是这类故事的典型代表。

阿里巴巴是《一千零一夜》中的一个经典人物

当然，也有一些经典故事匠心独运，给人留下深刻的印象。阿里巴巴是《一千零一夜》塑造的一位典型的人物形象，他本来是一位忠厚老实的穷苦樵夫，在砍柴路上无意中发现了强盗的宝库，于是成为强盗的眼中钉。当强盗准备杀了他以保护财宝的秘密不被外泄时，机智的女仆美加娜识破了坏人的诡计，并先后三次勇敢地救下了主人阿里巴巴。脱险后的阿里巴巴来到宝库前，念起那句闻名全世界的咒语“芝麻开门”，将一半宝物送给了这位勇敢聪明的女孩。

古希腊流传的寓言故事 ——《伊索寓言》

《伊索寓言》的作者伊索曾是一个奴隶

作品小档案：

作品名：《伊索寓言》

作者：伊索

地区：古希腊

馋嘴的狐狸为一颗葡萄费尽心机，青蛙竟然爱上了老鼠，慢吞吞的乌龟在跑步比赛中超过了兔子，驮盐的驴子被自己的小聪明害得掉进河中淹死了……这个丰富多彩的神奇世界来自一本风靡全世界的故事集——《伊索寓言》。

《伊索寓言》中的故事
《狐狸和葡萄》插图

故事大王伊索

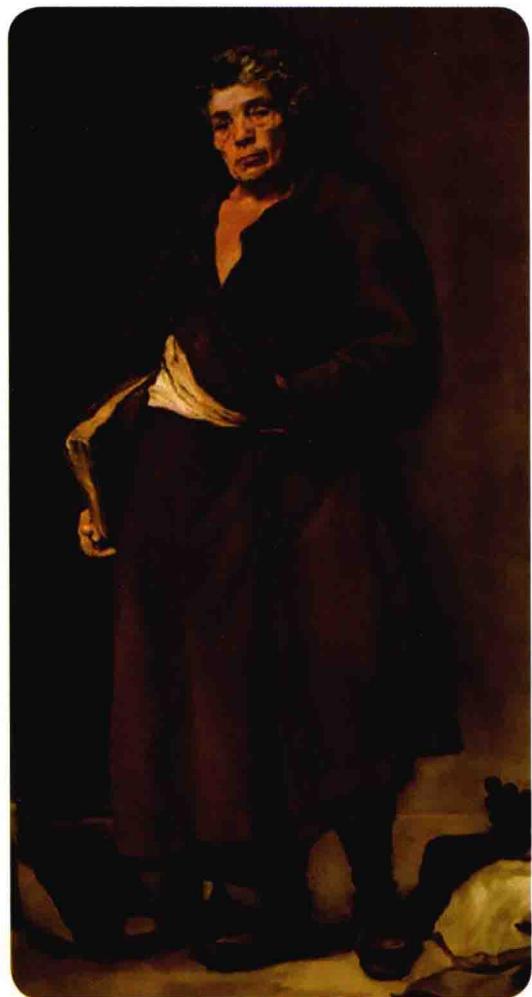
《伊索寓言》是世界上最早的寓言集，据说书中那些耐人寻味的寓言最初都出自一位名叫伊索的寓言家口中。

伊索生活在公元前6世纪的古希腊。他小时候不会说话，再加上矮胖的身材和丑陋的相貌，许多人都不愿意靠近他。不过，伊索有一位非常爱他的母亲，他能凭借超强的记忆力记住母亲给他讲的所有故事。在母亲去世后，他被卖去做了奴隶。勇敢的伊索曾在危难关头勇敢地救了主人一命，并因此获得了人身自由。

据说有一天，伊索从一个神奇的梦中醒来后，奇迹降临了：原本只能发出奇怪声音的喉咙竟然能说出完整的字句。从此，获得自由的伊索在各国旅行，并将所见所闻随口编成有趣的故事讲给身边的人听。最终，他因得罪德尔斐人而惨遭杀害，在他死后，瘟疫开始在德尔斐境内肆虐。

流传历史

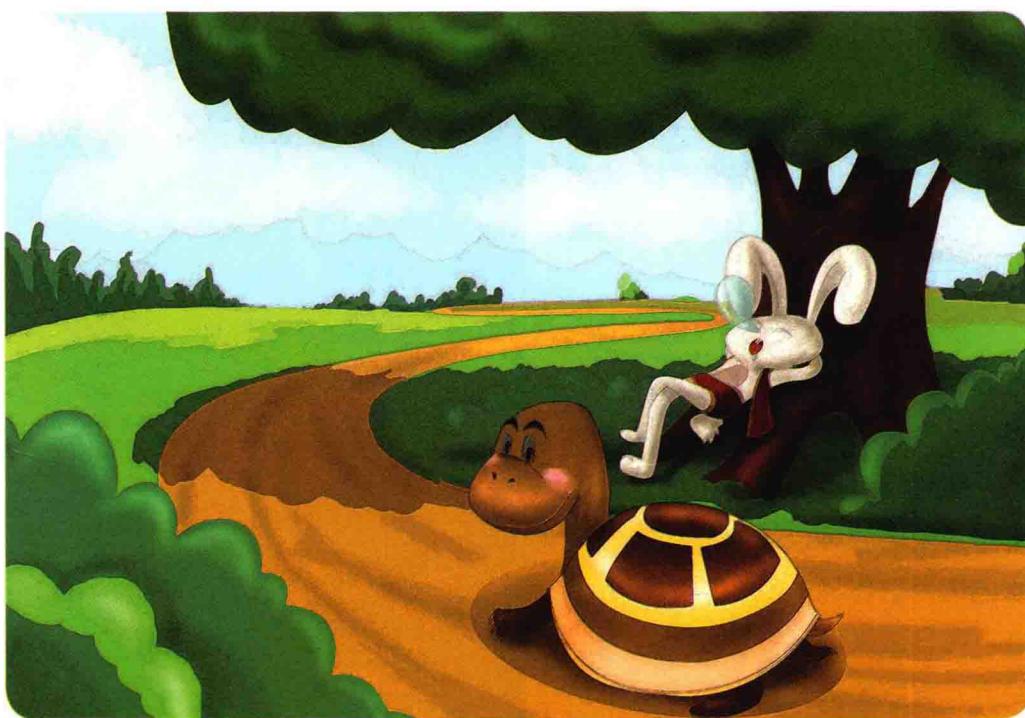
伊索虽然是一位极富创造力的幽默大师，但可惜的是他并没有用纸笔将故事记录下来，而只是四处讲述它们。

伊索像

知识小链接

德尔斐位于距离雅典180公里的帕那索斯山中，是古希腊的城市。古希腊人认为，德尔斐是地球的中心。

妇孺皆知的龟兔赛跑的故事就出自
《伊索寓言》

也许并非所有的寓言故事都出自伊索之口，但由于他逐渐成为一个家喻户晓的人物，所以众多寓言都被归到他的名下。

公元前3世纪，得墨特里奥斯曾经写过一部《伊索寓言集》，但这本书由于种种原因已经失传。后来，又有人写出了拉丁文版和希腊文版的诗体伊索寓言。如今在全世界广泛阅读的《伊索寓言》，则是人们将拜占庭僧侣普拉努得斯搜集的寓言及其他寓言整理而成的集合。

不管《伊索寓言》的作者究竟是谁，它带来的影响是无可置疑的。书中的每个故事短小精悍，为读者带来一个别开生面却满含哲理的奇妙世界。作者让那些或可爱或丑陋的动物都像人类一样可以开口说话，通过它们有趣的经历向读者解释深奥的生活哲理。

知识小链接

《伊索寓言》
《克雷洛夫寓言》
以及《拉封丹寓言》并称为世界
三大寓言集。

精彩片段

《伊索寓言》共收录了三百多则意味深长的寓言故事，以形象鲜明逼真的人性化动物作为主角，告诉读者为人处世的道理。在这本汇集了几千年来人类智慧思想的结晶中，《农夫和蛇》《狐狸和葡萄》《蚊子和狮子》等寓言已经成为家喻户晓的故事。

《农夫和蛇》讲述了一位善良的农夫想要搭救一条冻僵的蛇反而被咬一口的故事，他在临死前意识到了自己即使对坏人再好，也无法改变他们邪恶的本性。

《狐狸和葡萄》则是讲一只馋嘴的狐狸千方百计想吃到葡萄却失败了，它只能安慰自己那葡萄还未成熟，肯定特别酸。现实生活中有很多人像这只狐狸一样，失败后找其他借口遮掩自身能力不足的原因。

更有趣的是，在《蚊子和狮子》中，弱小的蚊子竟然敢去挑衅百兽之王狮子。强壮的狮子很瞧不起这种只会在天上乱飞扰人清静的飞虫，可是曾经打败无数强悍对手的兽中之王却怎么也抓不到蚊子，反而被对方叮出无数的红包，脸也被自己的爪子误伤了。蚊子得意洋洋地向全世界宣告自己打败了百兽之王，却转身撞上了蜘蛛网，成了蜘蛛的盘中餐。此寓言告诫人们，人在取得了成功之后不能太骄傲，否则骄傲会在前方铺设失败的陷阱等着你。

《伊索寓言》中的
故事《农夫和蛇》
插图

中国传统社会的百科全书 ——中国四大名著

中国作为世界四大文明古国之一，在文学方面取得了全世界公认的辉煌成就。长久以来，中国古典文学作品层出不穷，多如繁星，其中有四部著作经过历史和社会的考验，成为公认的蕴藏中国传统社会百态的知识宝库。

这些被誉为“四大奇书”的瑰宝分别是《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》。

三个国家的战争——《三国演义》

作品小档案：

作品名：《三国演义》

作者：罗贯中

国籍：中国

主要人物：曹操、诸葛亮、关羽等

东汉末年是一个风云动荡的时代，中国这片广阔而古老的陆地上主要有三个强大的国家鼎足而立，分别是魏国、蜀国和吴国。为了登上权力顶峰，成为社会的主宰者，一批叱咤

曹操雕像

风云的英雄开始了一场权谋战争。

蜀国的刘备在桃园与关羽、张飞义结金兰，又请神机妙算的诸葛亮出山助阵，和有奸雄之称的曹操多次交手。如此动荡的情势下，东吴的领导者孙权也招揽各方人才，力图称雄。经过多年的武力和智慧的斗争，魏国最终成为统一三国的胜利者。

《三国演义》的作者罗贯中用一支生花妙笔塑造出了将近两百个人物，有像尽智尽忠的贤相诸葛亮、义薄云天的关羽这样的忠胆义士，也有奸诈好色的董卓，满腹雄才大略却信奉“宁教我负天下人，不教天下人负我”的奸雄曹操等。书中人物斗智斗勇，草船借箭、空城计等绝妙的计谋令人不禁拍案叫绝。

《三国演义》采用了章回体的写作手法。《三国演义》故事情节曲折，结构宏大，因此，这部引人入胜的作品成为中国乃至全世界文学史上不可多得的瑰宝。

中国古代建筑上所绘《三国演义》中关羽刮骨疗毒的工笔画

知识小链接

章回体小说是中国长篇小说的一种传统形式，特点是将全书内容分为若干章节，每一章节称为“回”。

反抗者的故事——《水浒传》

作品小档案：

作品名：《水浒传》

作者：施耐庵

国籍：中国

主要人物：以宋江为首的108名好汉

《水浒传》中的鲁智深的雕像

中国有句俗话说，有人的地方就有江湖。北宋末年，江湖上的一批侠客因为被人陷害，与官府结下仇怨，不得不投奔梁山做起了官府眼中的匪类。同时，一些平民百姓和为人正直的官员也因为得罪当时的权贵高俅，无奈之下被逼上梁山。这些人并非奸恶之人，反而都是重情重义的义士。他们痛恨当权者的压迫，于是，这108名聚集在梁山的义士，以

宋江为首开始了与朝廷的对抗之路。不幸的是，梁山英雄后来为朝廷招安，在四处征讨其他起义军时，死伤无数，领头人宋江也被皇帝赐了一杯毒酒。

提到《水浒传》，就避不过题目的含义。长久以来，关于“水浒传”三个字的解释多种多样。19世纪，德国翻译家将这部书译成《强盗与士兵》，法国人叫它《中国的勇士们》，而美国人则翻译成《四海之内皆兄弟》。欧美国家里，英国的译本最多，其中书名较贴

近原著的就是《水边的故事》。“浒”在古文中是指水对岸的土地，与中国传统文化中“普天之下莫非王土”的观念对立。显而易见，作者施耐庵将这部著作起名为《水浒传》，包含着几分反抗黑暗统治的意思。

《水浒传》中的梁山好汉的形象

魔幻的取经之路——《西游记》

作品小档案：

作品名：《西游记》

作者：吴承恩

国籍：中国

主要人物：唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧

知识小链接

吴承恩（约1500—约1582年），中国明代文学家，曾经做过县丞，但因官场黑暗，愤而辞官，专意著述。

在云雾缭绕的花果山顶，有一颗看似普通的石头，它在千百年间一直吸取日月精华，终于在某天突然炸开，从里面蹦出一只活泼的猴子来。这只石猴没有父母，也没有姓名，本事却大得很。他先成为山中的大王，又远渡重洋和一位修行千年的祖师学习法术，不仅练就了一身上天入地的好本领，并得到了一个名字——孙悟空。

京剧中的孙悟空
形象

一次，孙悟空因为大闹天宫被佛祖压在五行山下整整五百年，后来遵照观世音菩萨的法旨，和憨态可掬的猪八戒以及老实忠厚的沙僧一起，护送唐玄奘到遥远的西天取经。一路上妖魔鬼怪不断，白骨精、蜘蛛精等五花八门的妖怪都想吃上一口唐僧肉求得长生不老。幸好有孙悟空师兄弟三人在一旁保护，虽然途中惊险无数，但唐僧最终还是成功到达佛祖面前取得了真经。

作者吴承恩用诙谐有趣的白话文将师徒四人取经路上遇到的坎坷磨难写得无比生动，将妖魔洞府、天上海底的世界全部呈现在读者面前。《西游记》就像一部无声电影，用华丽夸张的辞藻演绎出一台妖魔鬼怪齐聚的魔幻大剧。

豪门衰亡史——《红楼梦》

作品小档案：

作品名：《红楼梦》

作者：曹雪芹

国籍：中国

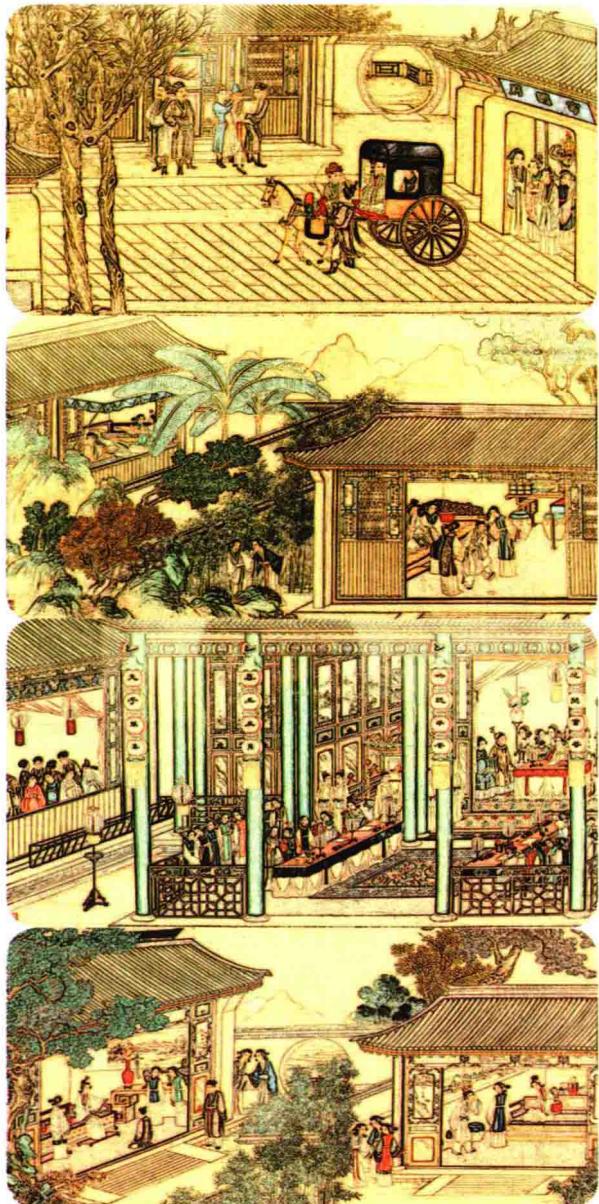
主要人物：贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等

《红楼梦》又叫《石头记》，这本巨著堪称中国封建社会末期的百科全书。作者曹雪芹以绝妙的文采，生动而逼真地将现实世界融进书中，用优美的辞藻和非凡的思想艺术堆砌出一部结构宏大而严谨的巨著。

男主人公贾宝玉没有兄弟，从小就生活在胭脂堆里。长大后，他叛逆乖张，痛恨官场名利，不愿走上仕途之路。他喜欢纯洁美丽的女孩子，整日与她们在一起吟诗玩耍，因为他觉得“山川日月之精秀，只钟于女儿，须眉男子不过是些渣滓浊沫而已”。而书中那些纯洁女子虽然有才有德，命运却十分悲惨：林黛玉重病身亡，薛宝钗虽与贾宝玉结成金玉良缘却落得“终身误”的下场，元春被锁在寒冷的深宫，迎春出嫁后被虐待而死，惜春削发为尼……还有许多女子的结局因为原文遗失而无法考证。

因为《红楼梦》特有的文学魅力和原稿的不完整性，许多学者都致力于研究此书的思想文化以及曹雪芹在执笔此作时的原意，因而形成了“红学”。自《红楼梦》问世时起，红学便已经诞生，至今已经有二百多年的历史。如今，这部巨著已经被翻译成18种语言风行全世界，红学也走出了中国大门，与甲骨学和敦煌学成为关于中国的三大世界性学问。

中国清代孙温绘的《红楼梦》工笔画