

外国文学史话

【西方中古·文艺复兴卷】

A Survey of Foreign Literature

主 编 / 吴元迈 赵沛林 仲石

本卷著者 / 杨冬 张云君

吉林人民出版社

外国文学史话

【西方中古·文艺复兴卷】

A Survey of Foreign Literature

主编/吴元迈 赵沛林 仲石

本卷著者/杨冬 张云君

吉林人民出版社

《外国文学史话》编委会

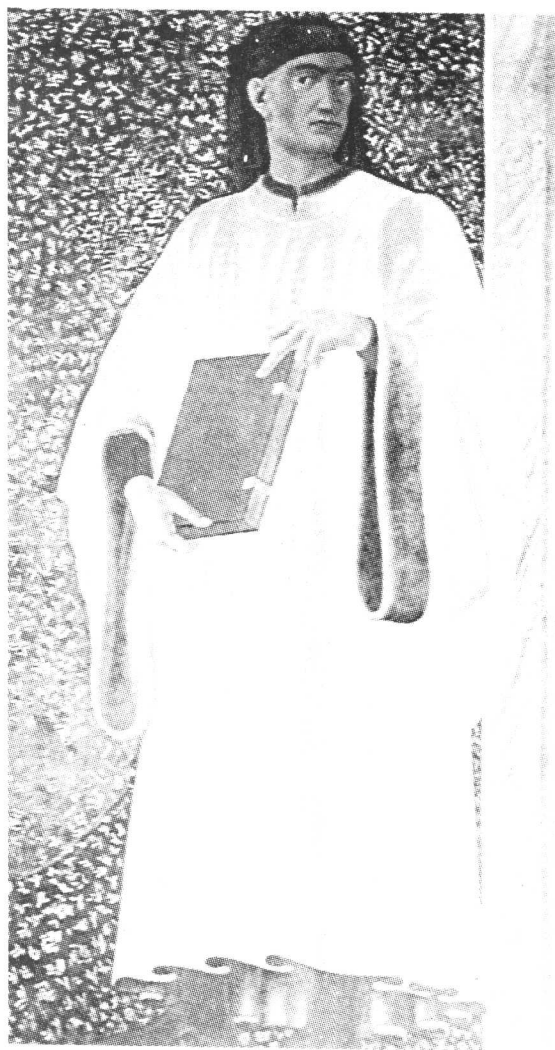
主 编	吴元迈	赵沛林	仲 石	
编委会主任	吴元迈	赵沛林	高玉秋	范中华
编 委	裴丹莹	苏 畅	刘 研	王桂荣
	于二辉	王 平	崔文辉	崔 凯
	杨旭东	刘雅春	沈 铁	胡轶坤
	盛百卉	温彩云	赵 森	宋美娜
	关春芳	邓玲玲	葛秀丽	杨百灵
选题策划	范中华			

西方中古·文艺复兴卷

本卷著者 杨 冬 张云君

意大利诗人但丁和《神曲》

意大利作家薄伽丘

法国作家拉伯雷

西班牙作家塞万提斯

英国作家莎士比亚

法国作家蒙田

从长夜走向黎明（代序）

—

西罗马帝国在内部阶级冲突和外部蛮族入侵的双重打击下，终于在公元 476 年灭亡了。从此直至 17 世纪中叶英国资产阶级革命爆发，是欧洲史上的中世纪，它是封建制度形成、发展和衰亡的历史。就文学史而言，欧洲中世纪文学包括了从 5 世纪到 13 世纪的那段文学，而 14 世纪至 17 世纪初期的文学则被人们纳入了文艺复兴时期文学。

欧洲中世纪经历了漫长的演变过程，而它的最显著的特征就是基督教文化垄断了一切精神生活领域，成为欧洲封建社会的精神支柱。早期基督教产生于 1 世纪前后的巴勒斯坦，在罗马帝国时期传入欧洲。日耳曼统治者最初对基督教采取了敌视的态度，后来又对它加以利用和改造，使之成为一种有力的统治工具。在此情况下，基督教教会不仅建立了等级森严的教阶制度，拥有当时欧洲三分之一的土地，而且竭力宣扬神权至上和禁欲主义，要求人们弃绝现世幸福，以期来世得救。因此，中世纪的一切文化

活动都被抹上了浓厚的宗教色彩，哲学、史学、文学艺术和自然科学都被纳入为神学服务的轨道。与此同时，古希腊罗马文化却由于其世俗的性质而受到排斥，各种进步的思想学说都被视为“异端”而横遭摧残。

欧洲中世纪文学正是在基督教文化的特定氛围中产生和发展起来的。因此，无论在主题、题材和情节方面，还是在谋篇布局和艺术手法方面，中世纪文学都受到基督教文化的深刻影响。例如，在神学思维的带动下，中世纪文学形成了一种独特的艺术表现方法，即寓意。它或是借助梦境来展开故事，或是采用具体事物来象征抽象品质，或是将某些概念加以拟人化。从语言方面说，当时的教会作家一般都用拉丁文写作，只有世俗文学才使用民族语言或方言进行创作。

一般来说，欧洲中世纪文学主要包括四种类型，即教会文学、英雄史诗、骑士文学和城市文学。它们产生于各自不同的背景，因而具有不同的鲜明特色。

教会文学的主要目的，是以喜闻乐见的文艺形式来普及基督教教义。它的主要内容是演绎《圣经》故事，或颂扬上帝的万能和耶稣的受难，或通过亚当和夏娃的故事宣传“原罪”说，或渲染各种虚妄的宗教“奇迹”，或赞美圣徒来倡导苦行隐修。就文学形式而言，它可以分为韵文和戏剧两种。韵文包括耶稣故事、奇迹故事、圣徒故事、祷告文、赞美诗，等等。戏剧则包括奇迹剧和神秘剧。但是，某些下层僧侣的作品也表达了普通劳动者的思想情绪，如英国的威廉·朗格兰（1330？—1400）所创作的长诗《农夫皮尔斯》就揭露了社会的丑恶现象，肯定了下层人民正直勤劳的品质。

英雄史诗无疑是中世纪文学的突出成就。迄今发现的英雄史诗多达数百部，说明它们在历史上曾经相当繁荣。前期的英雄史

诗主要反映了日耳曼人在民族大迁移时期乃至更早时代的历史事件和部落生活，这类作品往往具有浓厚的神话色彩。属于这一类的代表作有日耳曼人的《希尔德布兰特之歌》，盎格鲁·撒克逊人的《贝奥武甫》，以及冰岛的“埃达”和“萨迦”，等等。后期的英雄史诗是欧洲各民族在封建化的历史进程中产生的，一般具有强烈的爱国主义精神和深厚的民族自豪感，往往成为欧洲各民族文学的开山之作。属于这一类的代表作有法国的《罗兰之歌》、西班牙的《熙德之歌》、德国的《尼伯龙根之歌》、古代俄罗斯的《伊戈尔远征记》等等。这类英雄史诗多用自己的民族语言写成，对欧洲各国民族语言的形成和发展也产生了深远的影响。

骑士文学是以描写骑士冒险和骑士爱情为内容的世俗贵族文学，在 12 至 13 世纪达到了高度繁荣。它们所表现的“骑士精神”一方面固然反映了这一阶层的寄生性和腐朽性，但另一方面，骑士对个人荣誉的重视、对世俗生活的向往和对爱情的追求，毕竟是与中世纪的出世思想和禁欲主义相背离的。骑士文学可分为骑士抒情诗和骑士传奇两种。骑士抒情诗的中心在法国南部的普罗旺斯，它的基本主题是咏唱骑士对贵妇人的爱慕和忠诚，其中不乏“贵妇人的诱惑和考验”、“爱情的服役”等字眼。骑士传奇的中心则在法国北方，这是一种长篇叙事体诗歌，往往长达数千行，其内容不外乎表现骑士的荣誉观念和爱情观念。在这类作品中，流传最广的是有关亚瑟王和他的圆桌骑士的故事。

城市文学的出现和发展，是与城市在欧洲各国的兴起、市民阶级的形成和壮大密切相关的。正是顺应了市民阶级文化娱乐的需求，城市文学才应运而生。它们大多数是民间创作，取材于日常的现实生活，惯于运用讽刺和嘲笑的手法，把矛头指向反动教会和封建势力，歌颂人民群众的机智勇敢，具有强烈的现实精神和乐观精神。城市文学的中心也在法国，从 12 世纪至 14 世纪曾

经产生过大量作品，主要包括讽刺小故事、《列那狐传奇》、《玫瑰传奇》、市民戏剧和市民抒情诗。城市文学的反封建、反教会的进步倾向，明快、泼辣的民间创作风格，以及浓郁的生活气息，使之成为文艺复兴时期文学的先驱。

除了上述几种类型之外，意大利民族诗人但丁是由中世纪向文艺复兴过渡时期的最有代表性的作家。他把对祖国和人类命运的深刻思考，把坚持奋斗而无法实现理想的沉痛感情，熔铸在《神曲》这一千古绝唱之中，使之成为具有划时代意义的史诗性作品。虽然《神曲》是以宗教劝世的形式写成的，其幻游地狱、炼狱和天堂的构思也是建立在基督教“来世报应”的基础上，但它对教会腐败的揭露，对现世生活的肯定，对古希腊罗马文化的崇敬，却透露了人文主义思潮的曙光。从这个意义上说，但丁的《神曲》既是中世纪基督教文学的集大成之作，同时也预告了新时代即将到来的消息。

二

欧洲在经历了中世纪的漫漫长夜之后，终于迎来了一缕新时代的曙光。这就是发生于14世纪到16世纪的文艺复兴运动。正如恩格斯在《〈自然辩证法〉导言》中所指出的：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”正是这些时代的“巨人”，对西方文化的发展作出了巨大的贡献，也极大地促进了西方近代文学的繁荣。

“文艺复兴”一词的本义，是指久被埋没的古希腊罗马文化的重新发现和发扬光大。早在14世纪初，意大利的进步学者就

开创了钻研、翻译古希腊罗马典籍的风气。1453年，土耳其人攻占拜占庭，导致那里的学者携带大批古代典籍逃往欧洲。与此同时，人们在罗马废墟中发掘出大量古代雕塑作品。所有这一切，都为当时人们展示了一个无比辉煌的古代世界，以致研究古希腊罗马文化形成一股热潮，“文艺复兴”运动便因此而得名。当然，作为一场反封建、反教会的思想文化运动，文艺复兴发生的根本原因，还在于整个社会经济基础的变革。从12世纪开始，欧洲封建社会内部就出现了资本主义因素的萌芽，产生了初具规模的手工业和商业贸易。与此同时，资本的原始积累以极为残酷的方式进行着，对国内农民的剥夺与对海外殖民地的争夺是这一过程的基本方式。从这个意义上说，文艺复兴时期的欧洲，正处于从封建制度向近代资本主义社会过渡的阶段。

社会的转型必然引起意识形态和思想文化的深刻变革。为了冲破中世纪的思想枷锁，发展新思想新文化，人们从古希腊罗马文化中借来武器，用以表达新的时代要求。从那时以来，人们就把这一时期出现的新思想新文化称为“人文主义”。它的最初含义，是指与“神学学科”相对立的“人文学科”。在中世纪，以培养僧侣为目标的教会学校只开设“神学学科”。随着城市世俗文化的发展，陆续出现了一批世俗学校，在“神学学科”之外又增设了“人文学科”。它以人与自然为研究对象，内容包括了文学、历史、语言、哲学、修辞学、艺术和自然科学。因此，人们便把这些渊源于古希腊罗马的学术研究称为“人文学科”，而把从事这些研究的学者称为“人文主义者”。

作为一种新文化新思潮，人文主义主要包括如下内容：其一，人文主义反对上帝主宰一切的神权论，宣扬人是万物之本的思想，肯定人的价值，主张人的全面发展。其二，人文主义揭露教会的腐败，反对禁欲主义和来世思想，提倡个性解放，肯定爱

情和现世幸福。其三，人文主义批判教会的蒙昧主义和经院哲学，倡导探索自然，研究科学，推崇从经验中获得的知识。其四，人文主义强调继承古希腊罗马文化遗产，重视文学、修辞学、语言学和其他艺术。在这种情况下，文学、绘画、雕塑、建筑和音乐都取得了辉煌的成就。其五，人文主义反对封建专制和封建等级，强调人与人之间的平等，提倡仁慈和博爱，歌颂友谊和个人品德。总之，人文主义体现了进步的历史要求，成为推动这一时期文化发展的巨大动力。

毫不夸张地说，文艺复兴时期的欧洲文学业绩辉煌，异彩纷呈。虽然这一时期民间文学、宗教文学和封建文学同时并存，但真正体现时代精神的还是以人文主义为内容的新文学。下面，我们就这一时期文学的主要情况作一简介。

意大利是文艺复兴运动的发源地，也是这一时期新文学的摇篮。早在14世纪，意大利就出现了彼特拉克的诗歌创作和薄伽丘的短篇小说，为当时文坛吹来一股清新的气息。彼特拉克的《歌集》以优美的十四行诗抒写个人的真挚爱情，对近代抒情诗的发展产生了深远的影响。薄伽丘的《十日谈》在揭露教会的腐败，赞美爱情和个人幸福方面，生动地体现了个性解放的时代精神。从15世纪后期起，意大利文艺复兴在美术领域取得了举世瞩目的成就，出现了达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等一批杰出的画家和雕塑家。在文学创作上，则涌现了阿里奥斯托的传奇叙事诗《疯狂的罗兰》、马基雅维利的喜剧《曼陀罗花》和塔索的叙事长诗《被解放的耶路撒冷》。

法国的文艺复兴运动酝酿于15世纪后期，并在16世纪前期形成高潮，出现了小说和诗歌创作的繁荣局面。拉伯雷的长篇小说《巨人传》从民间文学中汲取丰富的养分，塑造了体现人文主义理想的崭新形象，其嬉笑怒骂的泼辣风格，更具有那个时代的

鲜明特色。以龙沙和杜·贝莱为代表的七星诗社，则是这一时期法国诗歌的杰出典范。他们的诗歌大多以爱情和友谊为主题，赞美现世生活，嘲讽禁欲主义。16世纪后期，法国经历了长期的宗教内战，不仅给社会造成了巨大灾难，也给人们带来了彷徨和怀疑的情绪。所有这一切，都在蒙田的《随笔集》中得到了曲折的反映。

文艺复兴时期的西班牙文学在16世纪后期至17世纪初期达到了巅峰状态，出现了文学史上的所谓“黄金世纪”。其中，又以小说和戏剧的创作成就最高。以《小癞子》为代表的流浪汉小说，一反以往骑士小说和田园小说的成规，以写实的手法展示世态人情，对近代小说的发展产生了深刻影响。塞万提斯的长篇小说《堂吉珂德》更以深刻的主题、鲜明的形象和生动的描写，树立了一块不朽的文学丰碑。如今，那位充满奇思妙想的堂吉珂德和他的随从桑丘·潘沙早已走遍世界，成为家喻户晓的文学典型。而被人誉为“西班牙戏剧之父”的维加，不仅创作了数量空前绝后的剧本，也确立了西班牙民族戏剧的特有形式。

早在14世纪，“英国诗歌之父”乔叟就以《坎特伯雷故事集》，预告了一个新纪元的到来。但英国的文艺复兴却经过长期酝酿，直到16世纪后期和17世纪初期才进入高潮阶段。在伊丽莎白女王统治时期，文学创作空前活跃，诗歌、散文、戏剧和文学批评都取得了极其辉煌的成就。其中，锡德尼的《阿卡狄亚》、斯宾塞的《仙后》、邓恩的玄学派诗歌，马洛的《浮士德博士的悲剧》、本·琼森的《人性各异》和《炼金术士》、培根的散文，都是脍炙人口的名篇佳作。而标志着这一时期文学最高成就的，则是莎士比亚的戏剧创作。他从一个来自斯特拉福小镇的穷小子，一举成为“震撼舞台”的戏剧大师，创作了如此丰富多彩的历史剧、喜剧、悲剧和传奇剧，的确堪称文学史上的奇迹。

相比之下，文艺复兴时期的德国文学就逊色不少。概括起来，它的主要收获是在以下三个方面：一是人文主义者反对教会蒙昧主义、争取思想自由的作品，如伊拉斯谟的《愚人颂》和胡腾的《蒙昧主义书简》；二是宗教改革和农民起义中出现的政论文和诗歌，如马丁·路德的诗篇；三是当时流行的民间文学，如民间故事书《浮士德博士的生平》。此外，这一时期还出现了一位出身鞋匠的诗人汉斯·萨克斯，以他所特有的视角唱出了人民的喜怒哀乐。

三

从中世纪到文艺复兴时期，西方文学完成了一次巨大的跨越。但这并不意味着中世纪文学就一无是处，荒芜不治，更意味着我们可以无视中世纪文学与文艺复兴时期文学之间的历史延续性。事实上，西方文学从中世纪到文艺复兴时期的转变，经历了一个极其复杂的过程，其中既有历史演变的连贯性，又形成了各个历史时期的不同特点。

尽管中世纪文学是古希腊罗马之后的一个中断，但它在文学史上的贡献和影响却是不容忽视的。中世纪的英雄史诗和城市文学是近代西方文学的沃土，它的优秀传统不仅为文艺复兴时期的文学所继承，也被浪漫主义作家所重视。骑士文学为西方文学提供了冒险、爱情和宗教三大主题，它的叙事结构和人物描写也替后来长篇小说的发展作了准备。中世纪文学惯用的寓意手法，也丰富了西方文学的表现手段。至于中世纪世俗文学所使用的民族语言或方言，则对欧洲各民族语言的发展具有不可低估的影响。

当然，文艺复兴时期的欧洲文学更加丰富多样，异彩纷呈。它标志着近代西方文学的开端，也是西方文学史上的又一个繁荣