

西洋近代文藝思潮
講 話

徐 偉 著

世界書局印行

版權所有
翻印必究

中華民國三十二年十一月初版

西洋近代文藝思潮講話

實價國幣三十元

外加運費匯費

編著者 徐偉
發行人 陸高誼
出版者 世界書局
發行所 上海及各埠世界書局

目次

第一講 文藝思潮的源流

藝術的花朵・文藝潮流的相互作用・三種思想運動・文藝復興的意義・「無知乃信仰之母」・偉大革命的導火線・十三世紀歐洲享樂源泉的傾向・另外三大因素・以人類爲中心的生活態度・宗教改革運動・關於馬丁路德・一個解放靈魂的難題・苦悶和祈禱・啓蒙期思潮的根底・發展的路徑・唯理的，經驗的和唯物物的・近代文明的動力

二講 古典主義

古典的和浪漫的・古典主義的特質・社會的目的，一般的表現，道德的傾向・尼志和特爾剛的解說・巴德拉的意見・古典主義作家和社會大眾的關係・產生的時代背景・擬古的作風，規律的形式，理性的思維・它的缺點和長處・一般學者對於古典主義的誤用・司登霍爾和小泉八雲的偏見・黑格爾的解析・各國的古典主義作家

第三講 浪漫主義

盧梭的「回到自然」的吶喊・對於浪漫主義的解釋・浪漫主義和古典主義的比較研究・司登霍

爾，聖志培利，考爾文和海其的意見。浪漫主義運動在各國起伏的狀況。英國的詩壇革命。「三大湖畔詩人」。英國浪漫主義的特色。德國的浪漫主義及其特色。「狂飈時代」。法國在一八三〇年。最有理論體系和最有組織的法國浪漫主義運動

第四講 現實主義（附自然主義）

五五

改變空漠理想而正視現實世界的思潮。思潮的追溯。從柏拉圖，拉布雷，盧梭以至巴爾扎克和弗羅貝爾。使浪漫主義轉向到現實主義的原因。現實的，科學的和實驗的文明。現實主義和自然主義的差別。兩者的特徵。左拉的創作。構成論。現實主義的內容題材和描寫的方法態度問題。改造社會的力量

第五講 積極的現實主義

七七

改造自己和改造社會的藝術。積極的現實主義具備着社會的，政治的乃至道德的傾向。貴族兼地主的產物。無產貴族走上了俄國文壇。斯拉夫黨和西歐黨。那羅多尼基派和馬克思派。作爲民衆的朋友和社會的導師的作家。作家的責任和目標。新的描寫對象：解剖農民生活之謎。「從絕望創造希望，從無援暗示得救」。社會生活的改造精神

第六講 新浪漫主義

八六

世紀末的文藝思潮・世紀末文學的一般特色・諾爾陶的消極人生論・傑克生的人生肯定論・一八九〇年代・一種心境情緒上的表示・本間久雄的批評・「新」藝術的創造・新浪漫主義的主要內容・俄國的「托斯卡」・「世界苦」的意義・契珂夫，安德烈夫和初期高爾基的作品・產生厭世思想的社會根據・向上和向下兩方面的發展

第七講 頹廢派

一〇三

頹廢派的範圍和特徵・反科學的精神・極端的自我崇拜者・技巧偏重・無感覺的或藝術至上的・將醜惡和黑暗當作美感而描寫・形式上的「曖昧學說」・西蒙史給「頹廢」的解說・傑克生的說明，並對於英國頹廢派的意見・波特萊爾及其作品之評價・范來奴的詩・頹廢派的功過・「在時代關係上它卻是唯一向上的運動」

第八講 象徵主義

一一七

在法國・象徵主義的由來・它的意義，傾向和內容・象徵主義的創作——一種器官和神經意識的活動・弗理契的話・運動的先驅及其後繼者・由厭世的宿命論者而轉變為生之樂觀者的梅特林克・童話劇「青鳥」的內容・羅慈的分析・寫作「青鳥」的象徵手法・關於象徵詩人維爾哈倫・象徵詩的音樂性質及其他

第九講 唯美主義

一三五

英國文壇的惰性・唯美主義運動的史的追溯・四種產生的要素・拉非爾前派運動的起來・反因襲主義・盧色蒂的文學傑作「詩集」・感覺的色彩和靈的特色・靈肉合致說・比德的快樂主義所包涵的藝術至上主義・莫理思的生活美化思想所包涵的以改造社會為基礎的個人主義・法國頹廢思想的影響・唯美主義的要點・「杜蓮格萊的畫像」

第十講 文藝思潮的轉向

一六三

由思想的絕望而加強了社會的意識・歐洲整個思想界的變動・一九一四年的戰爭同時也擊破了「藝術的宮殿」・人道主義的鬥士羅曼羅蘭・巴蕾的「克萊郎鮑爾」・巴比塞的「火線下」・德國的表現主義運動・英國文藝的社會意識・蘇聯的無產者文藝・關於「社會主義的現實主義」・北歐文壇的轉向・意大利的反但農雀陶醉藝術的主知主義運動・西班牙的革命藝術・文藝思潮轉變的途徑

後記

一八四

第一講 文藝思潮的源流

我們所要講的歐洲近代文藝思潮，是指十八世紀到二十世紀中間的，支配了法英德俄諸國的文藝潮流。這些文藝潮流曾經錯綜繁複地交織在文化的園地上，灌溉着文化的泥土，長成了各種各式燦爛奪目的藝術之花。一二百年以來，細看這些藝術的花朵，有謹嚴得像中世紀的僧侶，有放浪得像妖豔的淫婦，有年老的長者般的風度，也有勇敢的騎士般的氣魄。各有各的個性，各有各的特殊。對於這些爭奇競豔的花朵，我們不能以個人的愛憎去判斷，去提選或揚棄，因為每一花朵都是這文化園地的細胞，藝術的成長和進步，都依賴着這些文藝潮流相互間的沖激和蕩漾。

然而要把歐洲的近代文藝思潮作有系統的解剖，則我們又不能不追溯到這些文藝思潮的源流。正如文化史家所說，近代一切的文化運動，都萌芽於文藝復興，宗教改革和啓蒙期的三種思想運動。文藝運動既是文化運動的一部分，所以它的萌芽也當然地不能例外。事實上，也惟有先理解文藝思潮的源流，然後才能徹底理解文藝思潮的本身。

首先我們應當一說作為近代文化序幕的「文藝復興」，「文藝復興」是英文 Renaissance 的譯

語，它含有「再生」(Re-birth)或「新生」(New-birth)的意思。「再生」是說古代希臘羅馬的文藝和精神，經過中古時代的隔斷，而在意大利及受意大利影響諸國復活的意思；「新生」是說近代文化實萌芽於這時代。所以復古和開新雖然是兩件反面的事情，然而從上述的意義看來，它們卻是一件事情的兩個方面。

當文藝復興運動尚未發生以前，整個歐洲淹沒在黑暗的時代裏。法王格里果萊 (Gregory 五四〇

—六〇四)以「無知爲信仰之母」爲標語，禁止一切學問，驅逐數學家，焚燒圖書館。宗教的腐敗也到了極點，知識界亦一味傾向於庸俗。因之人們的思想感情，萎靡頹唐；生活樣式，因襲舊套。他們在法王的神學的權威限制下過着刻板的生活，真情的流露是不容許的。對於這類生活方式，自然會招致偉大的革命。

偉大革命的導火線該是一四五三年東羅馬帝國的首都君士坦丁堡被土耳其蕃屬佔領的事件。因爲君士坦丁堡淪陷以後，久居該處的希臘學者，便帶着富於自由探討精神的希臘學問，紛紛逃避到意大利的弗羅棱斯，而且爲了維持生活，他們都在那裏開辦私塾，專講希臘古學。由於他們的傳播希臘學問和希臘精神，便打破了當時人們的宗教蒙蔽，開始肯定人生，並造成復興古學的風氣。正因爲如此，弗羅棱斯是可以稱爲文藝復興的發祥地的。英國學者雪蒙治 (John Adington Symonds 1840—18

九三)說弗羅梭斯從雅典借得光明，正如月亮受了太陽的折光那樣的光亮。所以文藝復興又稱為古學的復興或學問的復興 (The Revival of Learning)。

但君士坦丁堡的淪陷，祇可以使文藝復興運動有了加速的可能性，它並不是發展的必然的徑路，文藝復興運動並不會因了它而突然地勃發起來。批評家比德 (Walter Peter 一八三九——一八九四) 在其著作文藝復興 (The Renaissance) 中這樣說：

「『文藝復興』這個名詞，不僅含有和現在所說的一般起於十五世紀的『古代的復活』的意味，而含有非常複雜的全運動的意思。古代的復活，不過是這個運動中的一種要素或者一種徵候而已。在我們看來，文藝復興，是多方面而統一着的一種運動的名稱。在這種運動之中，我們可以自然地感覺得愛好知識的和想像的事物的本質，及在考察人生上尋求更自由更適當的方法的慾望；一方，使經驗這種慾望的人們，逐漸的探索知識的及想像的享樂，不僅引導他們到享樂的，古代的，已經被遺忘了的各種源泉，並且要指示他們更新的各種源泉——各種新的經驗，各種新的詩材，及新的藝術形式。」

比德並指出在十二三世紀的時候，歐洲早已興起新的享樂源泉的傾向。在十二世紀末葉時代已經開始蘇醒，而尋求生活享樂的心理，乃是人類的自然要求。即使在法王權力的威嚴下，在神學規條的高壓

下，這樣的心理還是不能完全沒有。例如騎士 Aucassin 和俘虜來的女子 Nicolette 陷於熱烈的戀愛，當受到神學者「墮入地獄」的警告時，他昂然地回答：「入地獄決不推辭；那些上天堂的人，都是裸足襪襪的衰老僧侶，我是決不願和他們一塊走的。」還有十日談 (Decameron) 的著者波加丘 (Boccaccio) 一三一三——一三七五，也曾著述了種種放浪的戀愛謳歌，這些都是生活享樂的本能表現，是反抗基督萬能之宗教思想的自然呼聲。所以這樣看來，一四五三年的君士坦丁堡陷落，不能說是文藝復興的開端，只能說是促成文藝復興的產生或成熟的許多因素中的一個。

除了古學復興和古學研究以外，助長文藝復興運動之產生或成熟的，還有下列三個因素，即（一）科學的發明，（二）都市的發達，（三）新大陸的發現。

科學的發明包括磁石，望遠鏡，火藥，紙以及印刷術等等。尤其是紙和印刷術的發明，是促成文藝復興運動的有力因素。因為古學的復興，是必須有傳播的工具，有了傳播的工具，才能加強運動的空氣，擴大運動的範圍。都市的發達包括意大利的自由城邦如米蘭，威尼斯以及弗羅棱斯等等，在這些城邦裏包藏着多數的人才。而且都市日趨強大，富裕之家權勢膨脹，成為學問藝術的有力保護者。同時因為都市的發達，基礎於現世肯定和享樂生活的讚美，所以它又是反中世紀的，近代傾向的促進者。至於新大陸的發現，更

提高了人類智慧的水準，培植了生活的自由精神，自然，它更是助長文藝復興運動的產生和成熟的有力因素。

文藝復興運動對於思想上的功績，是使當時的人們，真正地認識了人生，肯定了人生，觀察着人生，嘗味着人生的趣味。薩蒙治曾舉出文藝復興有兩種功績，其一，是「世界的發見」，如新大陸的發見等等，其二，是「人類的發見」，即恢復被神學壓抑前的人類的本性，也就是人類思想感情的解放。人類開始建立了以自己為中心的生活態度。例如開文藝復興之風氣的法國蒙底諾（Montaigne 一五三三——一五九二）曾說，我們求學的目的，是在找尋教訓自己和支配自己的知識，因為學問的目的，是「尋求如何才能最善的生，和如何才能最善的死的知識」，換句話說，就是應該造成有能力的完全的人，而不是單單養成一個學究。於此，便可以知道蒙底諾是以自己的感情情意為中心而觀察事物的；我們從「更善的生活」和「造成有能力的完全的人」這些觀點上，可以看出以人類為中心的生活態度。這種人類本位的精神和觀察人生宇宙的結果，便又產生了專為研究人生和宇宙自身而研究的傾向。當時的藝術家達芬琪（Leonardo da Vinci 一四五二——一五一九）最能代表這樣的傾向，而這種純粹探求的精神，便是近代經驗主義和實證主義的萌芽。

以人類爲中心的生活態度，是文藝復興運動的一個主要的特徵，文藝復興期的思潮所以又可稱爲人文主義或人類本位主義（Humanism），也正因爲這個原故。

把文藝復興的特徵和功績，分析得比較精細的，是宮島新三郎。他舉出下列的四點，就是：第一，個人主義的傾向。中世是證典尊嚴世界統一的時期，但受了文藝復興思潮洗刷的人，則不復能滿足於證典傳說和習慣等等，而說應當忠實於個人的理性和感情，這個傾向，和世界統一的思想剛剛相反，到後來促成了國家主義的產生。第二，是批判精神的旺盛。這種批判的精神，反映到科學上的便是哥白尼（*Nicolaus*

Copernicus）的發明地動說，反映到宗教上的便是宗教的改革運動。第三，是耽美的傾向。這使一般社會對於美的判斷進步了，因之在藝術上產生了不少優秀的作品。第四，是享樂的傾向。中世紀神學的虛偽外套，曾經遮蓋了現實的享受，否定了現實的滿足。文藝復興的思潮，則剛剛是追求着現實的快樂和「生之喜悅」。所以文藝復興運動撕破了神學的虛偽面具，暴露了僧侶和教會的欺騙，有力地解放了人類自己。但總括文藝復興運動的意義，則不外是（一）希臘時代學問的復興，和（二）新的經驗精神的創造。換句話說，也就是回到古代和回到自然的兩重意義。依照研究文藝復興的權威比德所說，則是（一）生活享樂的古代被遺忘了的源泉之尋求，和（二）新的源泉的探討。由於這兩方面的發展，使人類的生

活頓時充實起來，而且從生活的享樂中獲得了寶貴的生之喜悅和生之意志，偉大時代的意義便也就在這裏。

文藝復興的種子，最初自然撒在意大利的土地上，後來卻傳播到整個的西歐，例如法國、德國、英國、西班牙以及荷蘭。在這些國家的泥土上，都先後開了美麗的花朵。它們的姿態和形狀雖因各國的環境和狀況的不同而各異，然而那種蓬勃的精神以及對於偉大時代的貢獻，則是絲毫沒有兩樣的。

縱覽這個運動的各部門，最能代表文藝復興精神的，當然首推為藝術。在意大利有亞里奧斯篤（Ariosto 1474—1533）其傑作Orlando Furioso，是薩蒙治評為「文藝復興時代最足以代表的詩」的。此外詩和散文方面，還有但丁（Dante 1265—1321），培脫拉爾卡（Petrarca 1304—1374）和波加丘（Boccaccio 1313—1375）繪畫和彫刻方面有拉菲爾（Raphael 1483—1520），達芬琪（Leonard da Vinci 1452—1519）等等。在法國，以奧加桑和尼哥雷特的故事為萌芽，而產生了拉白賴（Rabelais 1494—1553）和龍沙爾（Ronsard 1524—1585）。在英國，有莎士比亞（Shakespeare 1564—1616）的戲曲，馬羅（Marlow）的劇詩，喬塞（Chaucer）的詩，斯賓塞（Spencer）的仙女王等等，在西班牙

則有西萬提斯 (Cervantes 一五四七——一六一六)的唐·吉珂德 (Don Quixote) 其中英國的莎士比亞、西班牙的西萬提斯和法國的拉白賴，尤被稱為文藝復興的三大偉人。

十五世紀時開始於意大利的文藝復興，其潛在的導因既遠及十二三世紀，其整個運動的完成也延至十八世紀乃至十九世紀的近代。可見文藝復興在人類文化史上佔有着怎樣重要的地位。比德說，十五世紀發端於意大利的文藝復興，所企圖的成果比它所實際獲得的更為偉大；又說文藝復興未竟的事情，直到十八世紀乃至十九世紀方告完成，由此可知文藝復興是橫跨着中古和近代的一個長時期的運動，要徹底理解近代的文學，對於文藝復興運動的內容和性質至少是不應忽略了的，因為文藝復興是近代文學許多造因中的一個最主要的先導，而且同時也是歐洲近代文藝思潮的有力的根基。

作為歐洲近代文藝思潮的另外兩個源流，便是宗教改革和啓蒙期思潮。

宗教改革是發端於一五一七年德意志人馬丁路德 (Martin Luther 一四八三——一五六六)在威登堡 (Wittenberg) 教堂門前，張貼九十五條告白，反抗羅馬舊教而起的基督教新教 (Protestants) 的信仰自由運動。因為當時教會異常腐化，教會有極大的財產，自教皇至下級教士，蔑視神聖的教職，過着侈奢淫靡的生活。同時教皇又藉口修造羅馬的大教堂，出售赦罪券，派人到各處去銷售，以為購買赦罪券

的人可以免除罪惡。這自然是欺騙斂錢的方法，所以引起人民普遍的不滿。又因受文藝復興運動的影響，歐洲的思想界企圖擺脫宗教的束縛，充滿自由批評的精神，對於教皇的權威發生懷疑，對於無意義的教會信條表示不滿。而在路德提倡宗教改革前的一世紀中，宗教被政治上的黨派鬭爭所利用，借宗教的名義以從事政治性質的戰爭，人民被宗教的欺騙所犧牲，更因宗教的禁條而不得信仰的自由。在這樣的情形下，批評家們自然要著書立說，批評教會，要求信仰的自由，靈魂的解放。

德意志威登堡大學的神學教授馬丁路德，便是反抗教會之思想束縛的第一人。由於他的發動，宗教改革運動便廣播在英法德西各國。英國的清教派（Puritanism），法國的揚生派（Jansenism）以及德國的虔敬派（Pietism）都是這次運動的中堅。它們在形式以及若干枝節的意見上雖略有差別，然而它們的根本意志卻是同一的：它們反抗中世紀基督教的因襲信仰的束縛，它們要求靈魂的自由解放。

的確，這是一個不易解決的難題：怎樣才能使他們的靈魂解放了呢？他們被這樣的難題所困擾，而限於懷喪和苦悶。思想家如英國的彭揚（John Bunyan 一六二八——一六八八），勃龍（Thomas Brown 一六六三——一七〇四）以及法國的巴司格爾（Blaise Pascal 一六二三——一六六二）都是很好的代表。尤其巴司格爾，有着濃厚的苦悶。他雖然熱衷於科學的研究，可是科學的研究並不能幫助他解答

這些難題，把握真確的真理。他絕望地悲歎着：

「一切過去的事物，不是祇在瞬間能夠看見的狀態是什麼呢？永久不變的主義和認識目的的希望，結局除出永久的絕望之外，還有什麼呢？一切事物，多是從無中生出，而消滅於無窮。有誰能夠追窮他呢？但是人類還在想要知道不可知的事物，大膽地費了無效的努力在研究自然的現象。」

至此，他終於達到「在我們看來一切事物都不存在同樣」的虛無思想之極端。接着他又說：

「這樣是我們的真的狀態。因為我們對於不論何種事物，是不能明確地知道和不能絕對地知道的原故。我們祇在空曠的地上彷徨，祇能漂泊地從一個目的到其他目的。我們所認為到達而建設的目的，立刻會得崩潰。我們爲着要尋出一個確實的狀態而焦燥，爲着要探討建設無窮之塔的永久而最後的基礎而煩悶。但是，一旦以爲求得的基礎，忽然倒塌，地球在地獄的苦痛中煩悶着。」

是這樣，他祇在空曠的地上彷徨，祇爲着他的靈魂的拘束而苦悶。一切都是絕望，一切都是幻滅。他否定了人類的正義和理性，認識了人生之慘酷與無常。所以他十足的是懷疑論者同時也是厭世論者。

不過在另一方面，他卻還是醉心於求得宗教的安慰——即對於救世主的不斷的祈禱。在其著作《眠

想錄（Pensee）一書中這樣說：

「每天，我祈禱救主，因為救主把上述的種種感情，在我的心裏發生，從弱劣，悲慘，墮落，驕傲，野心的人類，藉救世主的貴重的力量——具有一切光榮的力量——造成了免除以上各種惡魔的人間。」

他以宗教的安慰來免除他對於人生的實踐痛苦，他以為宗教的力量是具有一切光榮的力量，可以免除人類的一切罪惡的力量，因此他的根本思想，也是由宗教出發的，至少他以宗教做了他思想的前提。企圖宗教改革的思想家們，都爲了求人間靈魂的解放而苦悶着。宗教改革的歷史，可以說是人間靈魂的苦悶歷程。文化史家把這種爲要求靈魂解放而受難的宗教運動，定名爲「宗教改革」。

宗教改革是隨着文藝復興而起的人文運動。文藝復興是世界的發見，人生的發見；宗教改革則是靈魂的解放，或靈魂的覺醒。它對於近代的文學藝術有着極大的影響，最顯著的，也就是把這種根本思想表現在文學作品裏的，有英國兩大文豪的著作，即（一）約翰·彭揚的天路歷程（*Pilgrim's Progress*），和（二）約翰·密爾頓（*John Milton*）的失樂園（*Paradise Lost*）。

以巴司格爾爲代表的宗教改革的思潮，是靈魂解放的苦悶思潮，因之它帶有着悲慘和絕望的色彩，且以祈禱救世主爲唯一的解放靈魂免除痛苦的途徑。所以在當時的人們看來，這是一個相當嚴重的問題，至少這是一個玄妙的方向。要真正地解放人類的靈魂，這樣的途徑必然會走不通的。於是人類要解釋