

人

文

素

养

读

本

RENWEN

假如维纳斯不断臂

SUYANGDE BEN

戏剧之王莎士比亚

链接：文艺复兴

人文素养读本编委会

15.6

北岳文艺出版社

人

文

素

养

读

本

假如维纳斯不断臂

人文素养读本编委会

《本封面文》

北岳文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

假如维纳斯不断臂/《人文素养读本》编委会编

太原: 北岳文艺出版社, 2004. 5

(人文素养读本)

ISBN 7-5378-2639-0

I. 假... II. 人... III. 艺术史—西方国家—中世纪 IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036015 号

假如维纳斯不断臂

《人文素养读本》编委会 编

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市井州南路 199 号)

北京瑞兴印刷有限公司印刷

开本: 960×640 毫米 1/16 印张 15 字数: 168 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1-15 000 册

ISBN 7-5378-2639-0

I·2604 定价: 16.80 元

“人文素养读本”编者手记

历经一载，横跨两年，我们终于怀着忐忑的心，向广大读者推出了这套“人文素养读本”。这只是一个开端，后续的第二套也即将出版。但是，我们心中本应的喜悦还是让位于了忐忑。

曾经有人问我，说我们从小学到大学一共学了多少课本。我随口一说，几百本吧，不料细算之下竟然两千有余。不禁愕然了。两千余本书，十余年的求学，按照过去的说法，怎么也该算一个“秀才”了吧。然而依旧是汗颜，似乎以往的东西该忘还是忘了。现今依然还是觉得脑中空空，谈不出什么诗词曲赋，论不出什么人文地理。原因何在呢？应试教育是我们最大的悲哀！

一言难尽求学路，而今跃进从头迈，推出这套人文素养的读本，我们就想着让一个真正的人文精神落入头脑，让一个真正的知识根植其中。虽然素质培养的书籍汗牛充栋，但是我想，我们的这套读物还是有其价值和特点的。

一、创新！

我们的“人文素养读本”不单单是内容的堆砌，而是一条主线下的体系创新。由此及彼，由内及外，让我们在阅读中逐渐体会到人文的精神，获取知识的营养。

二、精深！

我们约请了在京的数位学有所成的博士来编撰此书，并约请了数位名家对此进行把关和评审。深入浅出与精益求精有机融为了一体。

三、易懂！

阅读应是一种乐趣。为此，我们从图片的选取到内容的排版都尽量考虑读者的阅读体验，让他们在随手的翻阅中真正学到知识体味乐趣。

总之，我们期望用作者编者这一年多来的努力，成就我们“扬人文之帆，渡素养之舟”的心愿。

“人文素养读本”编辑委员会成员

主编：人文素养读本编辑委员会

编委：（以姓氏笔画为序）

杨济东	任丽凤	刘树民	汪俊	郭红兵
贾晋仁	王建强	陈璐	李云雷	李祖德
张应娜	林童	赵明磊	徐则臣	谯大摩
魏冬峰				

目 录

开篇 弹奏文艺复兴交响曲/1

第一章：复兴之子/3

相关主题：文学的文艺复兴/4

1. 莎士比亚小传/6

相关链接：但丁——文艺复兴的曙光/7

2. 莎士比亚出世/11

相关链接：彼特拉克和薄伽丘——人文主义先驱/22

3. 爱情和婚姻之谜/26

相关链接：拉伯雷——巨人之梦/35

蒙田——欧洲近代散文的创始人/38

塞万提斯——一个理想主义者/39

第二章：成长之路/43

相关主题：艺术的文艺复兴/44

4. 震撼伊丽莎白王朝/46

相关链接:达·芬奇——深沉的大海/51

5. “大学才子”派/56

相关链接:拉斐尔——晴朗无垠的草原/62

6. 骚桑普顿伯爵/65

相关链接:米开朗基罗——巍峨的高山/73

7. 莎士比亚:一代大诗人/77

相关链接:意大利建筑——教堂建筑、府邸别墅、公共建筑/92

样式主义雕塑——金盐盒/94

第三章:人生之旅/99

相关主题:文艺复兴时期的哲学/100

8. “环球剧场”:世界是个大舞台/102

相关链接:宗教改革——马丁·路德与加尔文/106

9. 莎士比亚和本·琼生/110

相关链接:伊拉斯谟——温顺的灵魂/112

马基雅维利——文艺复兴的政治分析家/114

10. 莎士比亚的遗嘱/116

相关链接:托马斯·莫尔——建构乌托邦/122

弗兰西斯·培根——知识就是力量/123

11. 他属于千秋万代/127

相关链接:霍布斯——英国政治理论家/131

笛卡尔——我思故我在/133

第四章:惊世之作/137

相关主题:科学的复兴——物理天文界的伟大发现/138

12.《亨利四世》:莎士比亚的历史剧/139

相关链接:歌剧的诞生和初创/143

意大利歌剧/147

哥白尼——天文学领域的革命/148

13.《威尼斯商人》:莎士比亚的喜剧/152

相关链接:佛罗伦萨歌剧/155

罗马歌剧/157

布鲁诺——为科学殉难/158

14.《罗密欧与朱丽叶》:莎士比亚的悲剧/161

相关链接:威尼斯歌剧/172

蒙特威尔第——近代歌剧之父/173

第谷·布拉赫——天才的观察家/175

15.《哈姆雷特》:莎士比亚走向巅峰/179

相关链接:那不勒斯歌剧/186

法国歌剧/187

开普勒——天空立法者/189

16.《暴风雨》:莎士比亚的传奇剧/193

相关链接:英国歌剧/196

德国歌剧/197

伽利略——近代物理学之父/199

帕拉塞尔苏斯——医药化学的创始人/204

阿格里科拉——近代矿物学之父/206

维萨留斯——近代生命科学的肇始/207

斯台文——静力学研究/210

吉尔伯特——磁学研究/211

血液循环的发现/213

结束语:道不尽的莎士比亚——走向永恒/217

附录 1 莎士比亚大事纪年表/224

附录 2 主要参考书目/226

弹奏文艺复兴交响曲

文艺复兴是14—16世纪欧洲许多国家先后发生的文化和思想上的深刻变革。“文艺复兴”这个名称大约在16世纪就为学术界所用了。不过,这个名称正如恩格斯所说:“并不能把这个时代充分表现出来。”因为它既不是简单的古代希腊与罗马文化的复兴,同时也不仅仅局限于文艺。文艺复兴时期的文化是资产阶级上升时期的文化,它具有鲜明的反封建、反宗教的特色。

人文主义(也叫人本主义)是文艺复兴的核心思想。人文主义肯定人的崇高地位,主张一切以人为本,以此来反对罗马教会所代表的神权的绝对统治。针对教会认为人生是苦难和罪恶的邪说,人文主义反对禁欲主义和来世思想,肯定现世生活,歌颂爱情和个性解放;针对蒙昧主义和神秘主义,人文主义提倡理性,认为人是有理性的动物,因而有权追求知识,探索未知,了解自然和研究科学;针对封建压迫和封建等级制度,人文主义鼓吹仁慈、博爱,歌颂纯真的友谊和崇高品德,提倡平等和冒险精神。总之,人文主义反映了新的时代精神,它体现了意气风发、朝气蓬勃和乐观进取的精神,同时,也表现出了巨大的创造力。

资本主义生产方式出现最早的国家是意大利,同时,它也是人文主义文学的诞生地。由于得天独厚的条件,意大利得开风气之先。欧洲

文艺复兴运动就是在十四世纪的意大利首先兴起，成为这个运动的中心。这个时期在文学方面有诗人但丁、彼特拉克和薄伽丘；法国的拉伯雷和西班牙的塞万提斯，而英国当属我们这本书的主人公——戏剧之王莎士比亚。

艺术的复兴和文学的复兴是相辅相成的；文艺复兴也必然少不了艺术。达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔当之无愧为这个时代的大师。除此之外，各个国家在建筑、雕塑等方面也都有了重大的突破。

哲学与科学在这个世界大变革的时代也不甘寂寞，马丁·路德和加尔文的宗教改革，伊拉斯谟与马基雅维利的哲学思想不但是这个时代的产物，也是人类历史发展的产物。而哥白尼、布鲁诺、第谷、开普勒、以及伽利略这些伟大科学家的出现又给我们带来了全新的认识，人们在享受着文学与思想的飞跃与升华的同时，感受到了地球并不是我们的惟一，太阳并不是我们的奴仆，这是一个怎样伟大的时代呀！

一言以蔽之，文艺复兴宣告了中世纪的结束和现代社会的诞生。

复兴之子

相关主题: 文学的文艺复兴

文学的文艺复兴运动是从复兴古典文化开始的。14世纪,意大利的资产阶级知识分子掀起了搜寻、整理、学习和研究古典文化的热潮,使意大利出现了前所未有的文化繁荣。

意大利前期文艺复兴是文学的繁荣时期,涌现出一大批文学巨匠,其中最著名的代表人物是“文坛三杰”——但丁、彼特拉克和薄伽丘。但丁(1265—1321)是意大利文艺复兴的先驱,恩格斯称他是“世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”,他的代表作《神曲》,标志着意大利文艺复兴运动的开始。但丁一生写下了许多学术著作和诗歌,其中著名的是《新生》和《神曲》。彼特拉克(1304—1374)是人文主义的鼻祖,被誉为“人文主义之父”。他第一个发出复兴古典文化的号召,提出以“人学”反对“神学”,因而是第一位人文主义学者。彼特拉克一生的主要成就是创作了许多优美的诗篇。代表作是抒情十四行诗诗集《歌集》。薄伽丘(1313—1375)是意大利民族文学的奠基者。他创作了许多优秀的诗歌和小说,短篇小说集《十日谈》是他的代表作。

15世纪中叶起,文艺复兴运动传播到德国、法国、英国、西班牙等地,在这些国家和地区也兴起蓬勃的文艺复兴运动,涌现出一批著名的人文主义思想家、文学家。

法国的文艺复兴运动是从15世纪中叶开始的,它明显地形成两派,一是以“七星诗社”为代表的贵族派,二是以拉伯雷为代表的民主派。

“七星诗社”是16世纪著名的贵族派人文主义者团体,以龙沙(1524—1585)和杜贝莱(1522—1560)为首,在语言和诗歌理论方面做出了突出的贡献。他们最早提出统一民族语言的主张,促进了法国民族语言和民族文学的发展。然而他们排斥民间诗歌,脱离人民,只为少数贵族服务。拉伯雷(约1494—1553)是继薄伽丘之后享誉欧洲的杰出

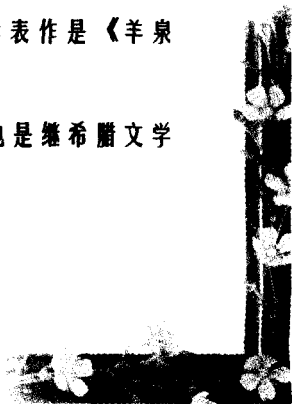

人文主义作家，是法国文艺复兴民主派的杰出代表。他费时 20 年创作的《巨人传》是一部现实与幻想交织的现实主义作品，在欧洲文学史和教育史上占有重要地位。

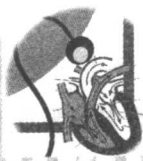
英国文艺复兴运动稍晚于西欧大陆，16 世纪才开始，16 世纪末至 17 世纪初形成高潮，主要代表人物有托马斯·莫尔和莎士比亚。托马斯·莫尔（1478—1535）是著名的人文主义思想家和空想社会主义的奠基人。1516 年他用拉丁文写成的《乌托邦》是空想社会主义史上第一部光辉杰作。莎士比亚（1564—1616）是天才的戏剧家和诗人，他同荷马、但丁、歌德一起被誉为欧洲划时代的四大作家。而他也正是我们马上要介绍的重要人物。莎士比亚的作品结构完整，情节生动，语言丰富精炼，人物个性突出，集中地代表欧洲文艺复兴文学的最高成就，对欧洲现实主义文学的发展有着深远的影响。

西班牙文艺复兴运动始于 16 世纪初，最杰出的代表人物是塞万提斯和维加。塞万提斯（1547—1616）是伟大的现实主义作家、戏剧家和诗人。他的一生创作了大量的诗歌、戏剧和小说，其中以长篇讽刺小说《堂吉珂德》最著名。《堂吉珂德》是世界文学宝库中的珍品，为欧洲长篇小说的发展奠定了基础，对欧洲文学的发展产生了重大影响。维加（1562—1635）是伟大的戏剧家、小说家和诗人，西班牙民族戏剧的奠基人，被誉为“西班牙戏剧之父”。他是世界上罕见的多产作家，一生共创作了两千多个剧本，留传至今的有 600 多个，内容十分丰富，有宗教剧、历史剧、神话剧、袍剑剧、牧歌剧等多种形式，深刻反映了西班牙的社会现实，深受人民群众的喜爱。他最杰出的代表作是《羊泉村》。

文艺复兴时期的文学是欧洲近代文学的开端，它也是继希腊文学后的又一伟大篇章。

莎士比亚小传

威廉·莎士比亚(1564—1616)是欧洲文艺复兴时期文学最杰出的代表。他的创作广泛地反映了当时英国的政治、经济、思想、文化、风俗和习惯,可以当作这个时代的一部形象化的历史来读。他的戏剧在欧洲戏剧发展史或文学发展史上占据重要地位,值得我们去总结和批判地借鉴。

▲ 莎士比亚浮雕

威廉·莎士比亚于1564年4月23日出生于英国中部艾汶河上的斯特拉福镇的一个富裕市民家庭。祖辈务农,父亲经营手套生意兼营农业,担任过当地的议员和镇长。

在他幼年时期,伦敦城里一些著名的剧团每年都要从首都来到斯特拉福镇作巡回演出,引起了幼年的莎士比亚对戏剧的爱好。他进过文法学校,接触了古代罗马的诗歌和戏

剧,后因家庭破产,辍学谋生。1585年前后,莎士比亚去伦敦,据说,他起初在剧院里打杂,为看戏的绅士们看管马匹,后来才当上一名雇佣演员。这些职务给了他接触各阶层人士的机会,增加了他的生活经验。后来,他参加编剧的工作,并成为剧团股东。与此同时,他又结识了一些青年新贵族和大学生,扩大了他的生活经验,进一步接触到古代文化、意大利文艺复兴时期文化和人文主义思想,这些为他杰出的剧作打下了基础。由于他剧作活动的成功,他的收入日趋丰富,后来还在故乡买地置产,并为他的家庭取得了世袭绅士的身份。1608年前后,他回到故乡并在那里定居,1616年4月23日逝世(西班牙文学大师塞万提斯也于这一年去世)。

但丁——文艺复兴的曙光

从中世纪过渡到文艺复兴时期,欧洲文学最重要的作品是意大利大诗人但丁的《神曲》。《神曲》最光辉也最深刻地反映了中世纪的宇宙观、人生观、神学思想以及人类的命运和关于世界前途的理想等等,可以说,但丁是从中古到文艺复兴过渡的历史人物。中古欧洲的城市文学反映了市民的要求,具有反封建、反教会的倾向,而市民对世俗生活的兴趣,又使城市文学具有较多的现实主义因素。城市文学的这些新的特点,使它成为文艺复兴

▲ 但丁

时期文学的先驱。

但丁·阿利吉耶里(1265—1321)出生于佛罗伦萨一个没落的小贵族

▲ 但丁浮雕

家庭,佛罗伦萨以其美丽旖旎的风光和浓郁风情,孕育了这位伟大的诗人。但丁早年的文学创作属“温柔的新体”诗派,所谓“温柔的新体”诗派是在普罗旺斯诗歌的影响下,把以爱情为主题的抒情诗推向新的高度。在《新生》中,他使用了中古文学所惯用的梦幻、寓意、象征等艺术手法。《新生》是《神曲》以外但丁最主要的文学作品。

但丁曾参加政治活动,1300年当选为佛罗伦萨市的行政官。他坚决反对教皇干涉佛罗伦萨内政,于1302年被放逐,至死没有重返故乡。放逐初期,但丁写过两部作品:《飨宴》(1304—1307)和《论俗语》(1304—1308)。

《神曲》的写作开始于但丁放逐初年,大约在1307年,直到他逝世前不久才完成。《神曲》的故事采用中古梦幻文学的形式。诗里叙述但丁在林中迷路后走出森林,忽然被三只野兽——狮子、豹和狼挡住去路,在这万分危急的时刻,罗马诗人维吉尔出现,他受贝雅特里齐的嘱托来救但丁,引导他游历了地狱和炼狱,接着贝雅特里齐又引导他去畅游天国。整个游历的过程构成《地狱》、《炼狱》和《天国》三部曲。每部有三十三歌,连同作为全书序幕的第一歌共一百歌,这种匀称的结构是建立在中古关于数字的神秘意义和象征性的概念上,并不是从作品本身的内在必要性产生的。和许多中古文学作品一样,全书的情节充满了意义,在解释上引起很多争论,可是但丁在作品中所要贯彻的主题思想相当明确,那就是:

