

大学生文化素质教育世纪文库

DXSWHSZJYSJWK

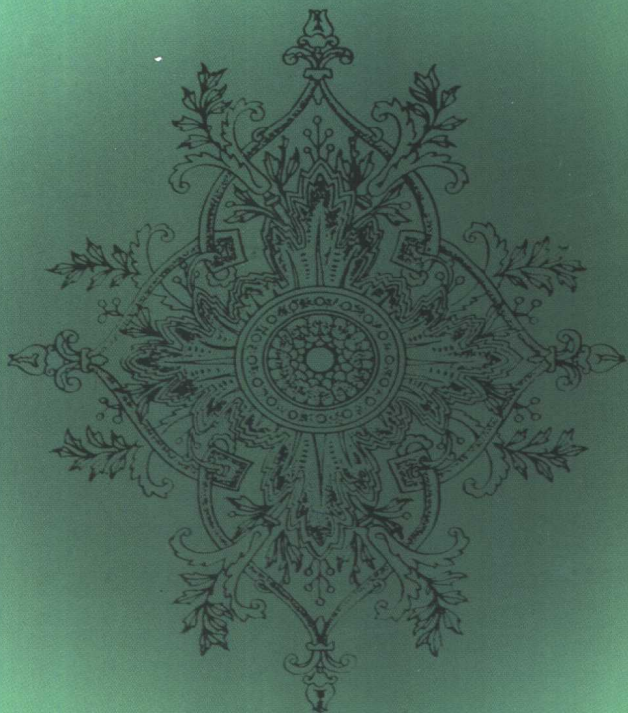
顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

西方文学通识

XI FANG WENXUE TONGSHI

王立新 贺金茹 编著
卜伟才 尚玉翠

河南人民出版社

大学生文化素质教育世纪文库

顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

西方文学通识

XIFANG WENXUE TONGSHI

王立新 贺金茹 编著
卜伟才 尚玉翠

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方文学通识/王立新等编著. - 郑州:河南人民出版社,2003.8
(大学生文化素质教育世纪文库/宁稼雨,李瑞山主编)
ISBN 7-215-05252-4

I. 西… II. 王… III. 文学史-西方国家
IV. I500.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026690 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 8

字数 197 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价:16.00 元

总序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键枢纽。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转入到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程,“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时提高其他

学科领域文化素质修养的必要性,又为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架式向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈现给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,把该知识领域最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中将有相当一部分配附 CD - ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相配合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括,尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域的全面系统的了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识

领域的基本轮廓;二是分析鉴赏类,主要对中外外著名篇进行分析鉴赏;三是操作技能类,主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合,读者能够从中获得系统的知识,培养敏捷的思维、娴熟的技能,进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材有15万~20万字,与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘,以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家,蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问,具体参写人员主要为南开大学的有关教学人员。此外,南开大学和南开大学文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血,谨向他们致以衷心谢意!至于教材中的疏漏和各种问题,责任则要由丛书主编和各册编写者承担。欢迎读者提出宝贵意见,以期使本套教材更加完善,使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望,更多的大学生和普通国民,能够达到这样的文化程度:无论他学的什么专业,从事什么工作,在任何场合,听到一段小夜曲,他都能立即分辨出这是舒伯特的,还是莫扎特的;看见一幅名画,他能一眼认出这是《最后的晚餐》,还是《伏尔加河上的拉纤夫》。他可以认出马远和夏珪的笔法所异,也能背诵李杜的诗篇;能懂得各种场合的衣着礼仪,也能引吭高歌,抒发情怀。倘能如此,我们的大学生和国民文化素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高,也就不再是一句空话。

主 编

2003年2月

目 录

第一章 西方文学的渊源和文学思潮	1
第一节 古典时代文学鸟瞰	1
一、希腊时期	1
二、罗马时期	5
第二节 中世纪文学概观	8
一、基督教文化	9
二、文学概览	10
第三节 人文主义文学	13
第四节 古典主义文学	17
第五节 启蒙运动与启蒙文学	22
第六节 浪漫主义文学	27
第七节 现实主义文学	31
第八节 自然主义文学	40
第九节 唯美主义文学	44
第十节 现代主义文学	48
第十一节 后现代主义文学	54

第二章 西方史诗	59
第一节 古希腊史诗	59
第二节 罗马史诗	63
第三节 中世纪史诗	66
第四节 清教革命史诗	70
 第三章 西方戏剧	75
第一节 悲剧	75
第二节 喜剧	81
第三节 正剧	86
第四节 社会问题剧	89
第五节 现代主义戏剧	93
第六节 后现代主义戏剧	98
  第四章 西方小说	104
第一节 由故事到小说	104
第二节 文艺复兴时期的小说	107
第三节 启蒙时代的小说	112
第四节 浪漫主义小说	116
第五节 现实主义小说	120
第六节 自然主义小说	129
第七节 唯美主义小说	134
第八节 现代主义小说	136
第九节 后现代主义小说	143

第五章 西方诗歌	148
第一节 古典时代的诗歌	148
第二节 文艺复兴时期的诗歌	152
第三节 浪漫主义诗歌	156
第四节 现实主义诗歌	161
第五节 现代诗歌	165
第六章 西方散文	168
第一节 历史散文	168
第二节 政论散文	172
第三节 抒情散文	175
第七章 重要作家及作品	179
第一节 但丁和《神曲》	179
一、但丁的生平和创作	179
二、《神曲》	182
第二节 莎士比亚与《哈姆雷特》	187
一、莎士比亚的生平与创作	187
二、《哈姆雷特》	190
第三节 歌德和《浮士德》	193
一、歌德的生平和创作	193
二、《浮士德》	196
第四节 雨果和《巴黎圣母院》	199
一、雨果的生平和创作	199
二、《巴黎圣母院》	202
第五节 巴尔扎克和《高老头》	206
一、巴尔扎克的生平和创作	206

二、《高老头》	210
第六节 狄更斯和《大卫·科波菲尔》	214
一、狄更斯的生平和创作	214
二、《大卫·科波菲尔》	216
第七节 托尔斯泰和《复活》	219
一、托尔斯泰的生平与创作	219
二、《复活》	223
第八节 卡夫卡和《变形记》	225
一、卡夫卡的生平与创作	225
二、《变形记》	229
第九节 艾略特和《荒原》	233
一、艾略特的生平和创作	233
二、《荒原》	235
第十节 马尔克斯和《百年孤独》	238
一、马尔克斯的生平和创作	238
二、《百年孤独》	240

后 记	244
-----------	-----

第一章 西方文学的渊源和文学思潮

第一节 古典时代文学鸟瞰

欧洲古典时代的文学包括古希腊和古罗马文学,两者共同构成了西方文学的开端。古希腊文学是欧洲文学的源头,古罗马文学虽然是在继承古希腊文学的基础上发展起来的,但也具有自己的民族特色。古希腊罗马文学丰富多彩,既有神话、史诗、悲剧、喜剧,又有寓言、抒情诗、散文和小说,有的文学样式虽然不够成熟,却为后来的欧洲文学提供了范例。在艺术形式以及表现手法上,古希腊罗马文学还比较素朴,除了史诗以外,一般篇幅短小,构思单纯,主题明确,技巧单一,具有雄浑拙朴的美学风格。

一、希腊时期

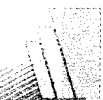
古希腊是欧洲文明的发祥地之一。它位于欧洲南部、地中海东北部,包括今天巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸以及爱琴海中的许多岛屿。从历史文化背景考察,古希腊文学的产生有两大渊源,一个是欧洲本土的上古文化,另一个则是埃及、西亚等欧洲本土以外的文化传统。

欧洲本土的上古文化称爱琴文化,存在于公元前3000年至公元前12世纪。该文化的早期中心位于克里特岛,约于公元前14世纪时转移到了南希腊的迈锡尼,故又称克里特—迈锡尼文化。约公元前12世纪至前11世纪,迈锡尼文明被南下的多里安人摧毁。从公元前11世纪到前9世纪左右,历史上称做“荷马时代”,也称“英雄时代”。此外,欧洲本土文化从发展之初就受到了东方文明的影响。例如从欧罗巴的神话故事中我们就可以看到,欧洲古代文明与亚细亚文明之间存在着某种血缘关系。

希腊早期的文学成就主要是神话与荷马史诗。古希腊神话产生于原始氏族社会,是原始初民以原始思维方式对大自然和社会形态想像和认识的结果。对于神话时代的古希腊人而言,大自然神秘莫测,人生变幻无常,难以把握,但他们凭借敏锐的感觉力和丰富的想像力,把许多尚未理解又深感惊奇的现象想像为神力作用的结果,于是就产生了诸如天地创造、人类起源等神话,并以口头文学的形式流传数百年,直到后来在《荷马史诗》、《神谱》以及诗歌、戏剧、历史、哲学等著作中记录下来。后人根据这些零散的材料进行艺术加工整理,形成了当前通行的希腊神话故事。

希腊神话包括神的故事和英雄传说。开天辟地、神的产生和谱系、人类起源等均属于前者。据赫西奥德《神谱》记载,宇宙本是一团混沌(卡俄斯),地母该亚从中而生。后来该亚生了天神乌拉诺斯,天神、地母结合生下提坦巨神,共六男六女。随后,日月星辰诸神由这些提坦神结合产生。乌拉诺斯仇视自己的子女,将他们关入地牢,遭到该亚和子女们的反抗,终被推翻。乌拉诺斯的儿子克拉诺斯做了天神之后,和提坦女神瑞亚结合。他担心儿子会推翻自己的统治,便将他们吞吃掉,只有小儿子宙斯一出生就被瑞亚掩藏起来。长大后,宙斯联合兄弟姐妹共同反抗父亲,经过10年苦战推翻了克拉诺斯,当上第三代神王。这些神话故事产生于人类蒙昧时代早期,既

带有原始社会血亲杂交的痕迹,也反映了母系氏族时期的一些特征。发展到氏族社会后期,父权制取代了母权制,反映在神话中就是“奥林匹斯神话系统”的出现。在这个新神系统中,众神之王宙斯、神后赫拉,海神波赛冬、冥王哈德斯、日神阿波罗、月神阿尔特弥斯、爱与美神阿芙罗蒂特、智能女神雅典娜等 12 位大神是最重要的神祇。

希腊神话中的诸神是高度人格化的,具备人类的思想感情和形象,既不是抽象道德观念的化身,也不是阴森、怪诞的兽形妖灵。他们虽然长生不死,具有特殊的本领和巨大威力,但也有人的七情六欲,甚至也会嫉妒、也爱慕虚荣。这就是希腊神话区别于其他民族神话的一个主要特点,即“神人同形同性”。英雄传说起源于祖先崇拜,产生于氏族社会兴起之后。传说中的英雄是神、人结合所生的后代,具有过人的才能或非凡的智能,在神的保护下完成惊人的业绩。实际上他们是集体力量和智能的代表,展示了希腊初民对英雄主义精神的赞美和向往。如建立了 12 件大功勋的大力士赫拉克勒斯、脚登飞鞋的伯尔修斯、到弥诺斯宫为民除害的忒修斯,等等。

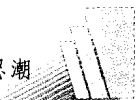
希腊神话是欧洲最早的文学形式,是古希腊文学的土壤。正如马克思所说:“希腊神话不只是希腊艺术的宝库,而且是它的土壤。”此后的古希腊诗歌、戏剧创作等都从神话和英雄传说中汲取灵感,或作为题材来源,而且它对后世作家也产生了深远的影响。

荷马史诗代表着古希腊文学的最高成就。

赫西奥德是荷马之后第一位大诗人,他生活于公元前 8 世纪末至 7 世纪初,《工作与时日》和《神谱》为其代表作。前者是一篇取材于现实生活的长篇叙事诗,作者用它来规劝弟弟不要走巧取豪夺的歪门邪道,而要走勤恳劳动的正路;又通过“老鹰和夜莺”的寓言,反映了氏族贵族倚仗权势欺压小农的社会现实。该诗风格清新质朴,简洁生动。《神谱》是希腊文学史上最早描绘宇宙起源和诸神谱系的著作,为后人了解古希腊神话作出了重要的贡献。

公元前8世纪至公元前6世纪是古希腊历史上的古风时代,希腊奴隶制城邦国家就是在这—时期逐步形成并走向初步繁荣的。古风时代文学的主要代表是抒情诗和寓言。抒情诗源于民歌,题材多种多样,主要有双管歌、琴歌、讽刺诗等,其中琴歌的艺术成就最为突出。萨福、品达都是著名的抒情诗人。他们的诗歌或抒发对希腊的热爱,或吟咏自然之美和对爱情的憧憬,或表达激昂慷慨的战斗豪情,虽然诗歌的题材不是很宽广,但都取得了较高的艺术成就,对后世欧洲抒情诗的发展影响深远。与此同时,希腊民间出现了许多通过描写动物之间的关系表达生活哲理的寓言故事,相传作者是一位名叫伊索的奴隶。经过后人的收集、改写、编订,流传至今的《伊索寓言》包括三四百个小故事。《伊索寓言》善于运用拟人手法,赋予动物以人的性格,并用动物之间的关系来反映当时的社会关系,是下层平民斗争经验和生活教训的总结。其中著名的有《农夫与蛇》、《龟兔赛跑》、《狐狸与葡萄》等,深受人们的喜爱。《伊索寓言》对法国的拉封丹、德国的莱辛、俄国的克雷洛夫等作家都产生过影响。

公元前6世纪末到公元前4世纪初,是希腊奴隶制发展的全盛时期,史称“古典时代”。这一时期的雅典是希腊的政治、经济、文化中心。在伯利克里执政时期(前443—前429)民主政治和经济都得到了高度发展,带来了希腊文学的繁荣。这一时期,古典悲剧和喜剧成就最突出,此外,文艺理论和散文创作也有较高的成就。埃斯库罗斯(前525?—前456)、索福克勒斯(前496—前406)、欧里庇得斯(前485—前406)是古希腊著名的三大悲剧作家,阿里斯托芬是著名的喜剧家。柏拉图(前427—前345)和亚里士多德(前384—前322)的文艺理论为后世文论的发展奠定了基础。“理念论”是柏拉图文艺理论的核心。他认为理念是万物的本原,而物质世界则是虚幻的,是对理念世界的模仿,那么作为对现实模仿的文学艺术,是“模仿的模仿”,与真理隔了三层,因而不是不真实的。在他看来,文艺

只会培养人性中低劣的东西,是有害的,因此他把诗人逐出了他的“理想国”。他的学生亚里士多德则提出了完整的“模仿说”的美学观,主张现实世界本身是真实的,因而作为现实之摹本的艺术也是真实的。此外,亚里士多德还肯定了文艺的认识功用以及教育作用。后世的现实主义文学和他的理论有着密切的联系。《诗学》是他最主要的文艺理论著作。

公元前4世纪到公元前2世纪,即从希腊统治者马其顿国王亚历山大东征到希腊被罗马灭亡这段时期,希腊文化不断向外传播,这一时期史称“希腊化时代”,文学上的主要成就是以米南德为代表的新喜剧和以特奥克里托斯为代表的田园诗,对后世欧洲文学产生了一定影响。

二、罗马时期

古罗马是比希腊稍晚兴起的另一个文明地区。罗马氏族公社制的解体 and 奴隶制关系的形成,大约在公元前8世纪至公元前6世纪。从公元前4世纪开始,罗马向外扩张,先后统一了意大利本土,并征服了西北地中海沿岸与意大利半岛上的大部分地区;到公元前2世纪中叶,终于形成了一个强大的国家。在向外扩张的过程中,罗马人接触到先进的希腊文化,约在公元前3世纪中叶,随着国力的强大和经济的繁荣,并在希腊文学的影响下,罗马文学开始形成。古罗马文学虽然是在古希腊文学的直接影响下形成的,但它毕竟是在古罗马社会文化的土壤中成长起来的,因而与希腊文学又存在着区别。古罗马人崇尚武力,追求社会与国家、法律与集权的强盛与完美,富于牺牲精神和责任观念。这种民族与文化性格使得古罗马文学比古希腊文学有更强的理性精神和集体意识,但缺少希腊文学那种生动活泼的灵气与天真烂漫;在艺术表现上,古罗马文学强调严整和谐,重视句法修辞,风格庄重,由于重视技巧上的雕琢,在自然质朴的特色上不及希腊文学。

在历史上,古罗马先后经历了王政时代(前8世纪—前6世纪末)、共和时代(前510年—前27年)和帝国时代(前27年—公元476年)。在文学史上,罗马文学可分为早期罗马文学(前3世纪—前2世纪)、中期罗马文学(前1世纪—公元1世纪)、晚期罗马文学(1世纪—5世纪中叶)。

古罗马文学的奠基人是一位名为利维乌斯·安德罗尼库斯(约前280年—前204年)的希腊人。他翻译(编译)了荷马的《奥德修纪》,译介了古希腊抒情诗,把古希腊文学中的某些精品介绍给了缺乏书面文学传统的罗马人。此外,他写的《布匿战争》也为维吉尔的《埃涅阿斯纪》提供了有价值的参考。埃纽斯(前239年—前169年)被他的罗马同胞誉为“罗马文学之父”,他创作的《编年史》为卢克莱修和维吉尔的创作提供了源泉。这一时期的主要文学成就是戏剧。普劳图斯(约前254年—前184年)和泰伦提乌斯(前190年—前159年)作为其杰出代表,都以创作喜剧见长,也都受到希腊新喜剧的影响。他们的剧作大都由希腊新喜剧改编而来,题材也是希腊的,反映的却是罗马社会的生活。普劳图斯行文泼辣,用词机警,形式多变,尤其善用双关语,以讽刺的笔调揭露罗马上层阶级的骄奢淫逸,具有民主倾向,在格律的把握上也显示出了一定的功力。《吹牛的军人》、《孪生兄弟》、《一罐黄金》都是他的代表作。他的作品对文艺复兴时期以来的欧洲戏剧家产生了极大的影响,伟大的剧作家莎士比亚、莫里哀都曾从他的剧作中汲取素材;莎士比亚的喜剧《错误的喜剧》就取材于《孪生兄弟》,莫里哀则以《一罐黄金》为题材写出了著名的《悭吝人》。泰伦提乌斯喜欢铺排双重的情节,长于处理细节。他的作品立意中庸,风格文雅,常以善良的主人、忠诚的奴隶、慈爱的父亲、听话的孩子等来调出以暖色为主的生活图案,集中体现了新喜剧的人文情调,颇受贵族文人的青睐,《婆母》、《两兄弟》是其代表作。

中期罗马文学涵盖了共和时代末期及奥古斯都时期的文学。共和国末期的文学成就主要是诗歌和散文。西塞罗(前106年—前43年)是罗马首屈一指的散文家和修辞学家。他将古代的雄辩术发展到高峰,文章重视形式与技巧,善用辞藻,读来抑扬顿挫,荡气回肠,世称“西塞罗句法”。卢克莱修(前99年—前55年)的长篇哲理诗《物性论》在文学史和哲学史上都有一定的地位。抒情诗人卡图卢斯喜欢从古希腊抒情诗人的作品中寻找创作的灵感,善于捕捉人物内心的微妙感受,用极富情感的语言描述爱情的微妙。奥古斯都时期是罗马文学史上的黄金时代,维吉尔(前70年—前19年)、贺拉斯(前65年—前8年)、奥维德(前43年—公元18年)是该时期最重要的三位诗人。奥维德不仅创作了长诗《变形记》,还写过悲剧、爱情诗、书信等,后世文人中薄伽丘、乔叟均从其创作中受益良多。贺拉斯是杰出的抒情诗人、讽刺诗人、文艺评论家,《歌集》是其抒情诗代表作;他的《讽刺诗集》和《长短句集》嘲笑了罗马社会吝啬、贪婪、淫靡之风,宣扬了中庸的生活哲学。《诗艺》是其文学批评的代表作,继承亚里士多德的“模仿说”,提出了“寓教于乐”的原则,主张向古典学习,他在其中还提出“合式”原则,讲究形式的完美,即要求一部文学作品具有“统一与调和的美”,这些主张对后来的古典主义文艺理论产生了很大的影响,为欧洲古典主义作家所继承。维吉尔是古罗马最杰出的诗人,重要作品有《牧歌》10章、田园诗4卷和史诗《埃涅阿斯纪》。

晚期罗马文学是罗马帝国由盛而衰时期的文学,文学在这一时期发展缓慢,但也取得了一定的成就。塞内加(约前4年—公元65年)是古罗马最重要的悲剧作家,他的悲剧素材多取自希腊悲剧,讨论生死、情欲、自由意志、罪恶及惩罚的问题。剧作格律谨严,而且模仿某些希腊戏剧,将剧情的时间限制在24小时之内,地点限制在一个地方,对后世的古典主义戏剧家颇有影响。古典主义戏剧主张的