

文学史系列教材
“国家级精品课程”教材

外国文学史(二)

17世纪至19世纪初期文学

顾问 王忠祥
主编 聂珍钊

清华大学出版社

外国文学史(二)

17世纪至19世纪初期文学

顾问：王忠祥

主编：聂珍钊

副主编：刘渊 谭素钦 李云峰

编写者：(以姓氏笔画为序)

邓年刚 冯丽军 刘渊

苏晖 杜娟 李云峰

吴学平 余迎胜 张彩红

陈春生 金琼 彭江浩

谭素钦 黎杨全

华中师范大学出版社

2010年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

外国文学史(二)/聂珍钊主编. —武汉:华中师范大学出版社,2010.8
ISBN 978-7-5622-4276-5

I. ①外… II. ①聂… III. ①文学史—外国 IV. ①I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 060386 号

外国文学史(二) 17 世纪至 19 世纪初期文学

主编:聂珍钊 ②

责任编辑:谢 琴

责任校对:罗 艺

封面设计:甘 英

编 辑 室:高校教材编辑室

电 话:027—67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027—67863040(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:仙桃市新华印务有限公司

督印:章光琼

字数:347 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:19.5

版次:2010 年 8 月第 1 版

印次:2010 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5000

定价:27.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

目 录

绪 论 (1)

第四编 17世纪文学

第一章 法国文学	(8)
第一节 概述	(8)
第二节 悲剧	(13)
第三节 喜剧	(21)
第二章 英国文学	(35)
第一节 概述	(35)
第二节 诗歌	(39)
第三节 戏剧	(54)
第四节 小说	(59)
第三章 西班牙和德语文学	(63)
第一节 西班牙文学	(63)
第二节 德语文学	(71)

第五编 18世纪文学

第一章 法国文学	(79)
第一节 概述	(79)
第二节 伏尔泰	(85)
第三节 狄德罗	(90)
第四节 卢梭	(97)
第五节 博马舍	(103)
第二章 英国文学	(109)
第一节 概述	(109)
第二节 现实主义小说	(113)
第三节 感伤主义文学	(132)

第四节	诗歌	(137)
第五节	戏剧	(144)
第三章	德国文学	(147)
第一节	概述	(147)
第二节	莱辛	(154)
第三节	席勒	(161)
第四节	歌德	(169)

第六编 19世纪初期文学

第一章	德国文学	(181)
第一节	概述	(181)
第二节	霍夫曼	(190)
第三节	海涅	(195)
第二章	英国文学	(200)
第一节	概述	(200)
第二节	湖畔派诗歌	(202)
第三节	拜伦	(210)
第四节	雪莱	(215)
第五节	司各特	(220)
第三章	法国文学	(223)
第一节	概述	(223)
第二节	乔治·桑	(228)
第三节	雨果	(234)
第四章	美国文学	(244)
第一节	概述	(244)
第二节	爱默生和梭罗	(255)
第三节	霍桑	(260)
第四节	麦尔维尔	(265)
第五节	惠特曼	(268)
第五章	其他国家及地区文学	(274)
第一节	俄国文学	(274)
第二节	意大利文学	(292)
第三节	东南欧文学	(295)
第四节	拉丁美洲文学	(302)
后记		(305)

绪 论

文艺复兴时期，资本主义在欧洲许多国家普遍产生，并且有了一定的进展。到了 17 世纪，各国资本主义发展的不平衡性甚为明显。英国资产阶级联合“新贵族”，发动了资产阶级革命，但很快就和封建势力相妥协。法国在 16 世纪末结束了胡格诺战争，农业生产和工商业欣欣向荣。法国的王权保证了民族国家的统一，它的重商主义促进了工商业的发展，资产阶级对王权采取妥协让步的态度。17 世纪是这两个阶级势均力敌、互相利用的时期。意大利此时已经丧失了商业中心的优越地位，政治动荡，不断受到外国侵略。德国遭受 30 年战争的浩劫，人口锐减，土地荒芜，工商业凋零，整个国家长期陷入四分五裂的状态。西班牙自从“无敌舰队”被歼灭后，丧失了海上霸权，工商业一蹶不振，封建势力也很猖獗。

17 世纪欧洲各国文化发展也是不平衡的。意大利人文主义者，如康帕内拉、伽利略等人继续宣传科学，反对天主教的神秘主义，因而受到反动统治的迫害。意大利逐渐丧失了它在欧洲文化中的重要地位，文学趋于衰落，“马里诺派”诗歌泛滥一时，这是一种堆砌典故、雕琢词藻的形式主义作品。在德国，文化也受到摧残，除格里美尔斯豪森的流浪汉小说《痴儿西木传》外，没有产生具有全欧意义的作品。在西班牙，文学艺术受到耶稣会和宗教裁判所的严密控制，只有卡尔德隆在戏剧方面作出了一定成绩。特别要提到的是，巴洛克艺术在 17 世纪 50 年代达到了鼎盛阶段。

英、法两国和其他国家不同，它们的资产阶级不仅在工商业上有很大的进展，而且逐渐形成自己的社会政治思想体系。托马斯·霍布斯(1588—1679)是 17 世纪英国最重要的哲学家，他肯定君主集权制，代表了“新贵族”和资产阶级上层的利益，对 18 世纪法国启蒙思想家有很大影响。17 世纪法国最重要的哲

学家是笛卡尔(1596—1650)。他是法国唯理主义的奠基人。他认为检验真理的标准不是实践而是理性,主张用理性代替盲目信仰,反对宗教权威。他的思想适应了17世纪法国资产阶级的需要,对法国文学起了重要作用。

英、法两国文学在17世纪得到发展和繁荣。英国文学和资产阶级革命血肉相连,产生了资产阶级革命诗人弥尔顿。他的创作反映了英国资产阶级的革命情绪。1660年斯图亚特王朝复辟后,他仍然保持着很高的战斗情绪,写出《失乐园》等三部优秀诗篇。

法国文学在17世纪达到全欧的最高水平,产生了古典主义潮流。这一潮流是特定的历史时期的产物,它在创作实践和理论上都以古希腊、罗马为典范,因而有“古典主义”的称谓。古希腊、罗马的哲学、历史、文学在文艺复兴时期早已为人文主义者所推崇,他们掀起向古代学习的高潮,用以反对天主教的禁欲主义。早在15世纪,意大利出现一批学者,着重研究亚里士多德和贺拉斯的文艺理论,并初步提出悲剧创作中的三一律问题。到了16世纪后半期,有的作家,像法国的龙沙、英国的琼生等,在创作实践上有意识地学习古代的艺术方法,或多或少地采用古代文学的体裁和题材,同时,三一律问题也从意大利传到西班牙、英国和法国,并在法国引起热烈的讨论。这样,诗人、作家向古代寻找文学创作典范和理论根据的倾向逐渐加强了。17世纪法国的中央集权制度、资产阶级对专制王权的妥协让步,为古典主义提供了政治基础;笛卡尔的唯理主义又为它提供了哲学基础。古典主义作为一种艺术流派很快就形成了。法国古典主义文学以戏剧成就最为突出,产生过三个卓越作家:悲剧家高乃依和拉辛,喜剧家莫里哀。

17世纪古典主义作家,在政治立场、哲学思想和文学观点上有共同之处。

古典主义者在政治上拥护王权,他们的作品具有鲜明的政治倾向性。他们宣传个人利益服从封建国家的整体利益,主张自我克制。这是资产阶级对王权迁就让步的表现。但他们对封建君主并不一味颂扬。高乃依要求国王以仁政治理国家;拉辛谴责专制暴政,揭露贵族荒淫无耻的丑恶嘴脸;莫里哀反对宗教欺骗和封建黑暗势力,并且进一步暴露资产阶级的缺点。

古典主义文学是崇尚理性的文学。高乃依的悲剧描写理性和感情的剧烈冲突,通过悲剧英雄的坚强意志克制了个人感情,理性得到最后胜利。拉辛的悲剧谴责那些情欲横流、丧失理性的贵族人物。莫里哀的喜剧对一切不合理的封建思想道德和风俗礼教加以嘲笑。波瓦洛总结这些诗人的成就,提出理性是文学创作和评论的最高标准。

古典主义者把古希腊、罗马文学奉为典范,从中找到了符合他们理想的英雄人物。在他们看来,艺术创造不在于创造新的故事情节,而在于运用艺术手法处

理现成的故事情节。古典主义悲剧家大都从古希腊、罗马文学和历史中寻找题材来表达自己的思想感情。但是，莫里哀的剧情很多是取自当时的生活的。

古典主义文学要求艺术形式完美。其戏剧结构谨严朴素，精炼集中，语言准确、明晰，但有时也表现出宫廷贵族的典雅趣味。在描绘人物性格、分析人物内心活动等艺术手法上，古典主义作家作出了优异的成绩。古典主义戏剧使欧洲戏剧在莎士比亚之后走上了一个新的发展阶段。

古典主义在 17 世纪法国的历史条件下有其进步意义。它加强了法兰西人民的民族观念和对国家的责任感，推动了法国语言和民族文化的形成。古典主义统治欧洲文学二百年之久。它对欧洲其他国家的影响直到 19 世纪浪漫主义兴起后才逐渐消失。

17 世纪，在文学、绘画、音乐和建筑等方面还表现出巴洛克风格。巴洛克风格最初见于 16 世纪后期意大利的建筑，其特征是富丽堂皇、气势雄伟，崇尚华丽与繁复，与自然、古朴的古典风格相对立。作为文学史上的一种潮流，巴洛克文学的表现相当复杂。

二

18 世纪欧洲各国历史情况不尽相同。英、法仍然是最先进的国家。英国 1668 年的“光荣革命”推翻了复辟王朝，确立了君主立宪政体。法国在欧洲大陆各国中工商业最为发达，但它仍然是个封建小农经济占优势的国家。专制王权对外不断发动战争，对内加紧压榨人民，封建阶级和第三等级之间的矛盾尖锐到极点。1789 年的法国资产阶级革命是资产阶级反对封建制度的一次最彻底的斗争，它的胜利标志着欧洲新的社会政治制度的确立。德国一直处于封建割据状态，资产阶级在经济和政治上都依附贵族宫廷，具有软弱性和妥协性。意大利继续受到外国侵略，教会势力猖獗，资本主义遇到很大阻力。俄国比西欧国家落后，从彼得一世时期开始才进行了一系列的改革，工业有所增长，但对农奴的剥削比以前更为残酷。

18 世纪资产阶级科学家在数学、物理、化学、植物、动物、天文学等方面作出卓越的贡献，其中以牛顿（1642—1727）的成就最为突出。英国哲学家洛克（1632—1704）继霍布斯之后发展了经验主义，推动了这一时期的唯物主义和自由思想的传播。他在政治上拥护君主立宪制，主张人民通过议会行使权利。他认为私有财产是人类的天赋权利，国家的主要任务在于保护私有制。洛克对欧洲启蒙运动影响很大。

18世纪具有全欧性的思想运动是启蒙运动。启蒙思想家在资本主义经济发展的基础上,在自然科学和唯物主义哲学的影响下,形成了他们自己的思想体系。启蒙运动是宣传资产阶级思想的运动,为1789年法国资产阶级革命准备了思想条件,因而有“启蒙”之名。启蒙运动是文艺复兴反封建、反教会斗争的继续和发展,它继承了人文主义者的理想,要求从教会束缚下解放个性,而且比人文主义者更进一步把斗争矛头直接指向封建社会的全部上层建筑,其目的是要推翻“封建大厦”,建立资产阶级政权。因此,这一思想运动也是一场非常剧烈的政治革命运动。

启蒙运动在法国声势最为浩大,在德国也有蓬勃的发展,俄、意等国启蒙思想也很流行。英国在17世纪虽已发生了资产阶级革命,但仍然有着启迪民众向封建势力继续斗争的历史任务。因而英国的启蒙活动和法、德等国的启蒙运动并不完全相同。

启蒙思想家用唯物主义反对唯心主义,用政治自由对抗专制暴政,用信仰自由和宗教容忍对抗宗教压迫,用自然神论和无神论摧毁天主教权威。他们不满意政治上的无权地位,反对贵族阶级的特权,创造了天赋人权的理论。他们在斗争中使用的武器是理性,主张用理性检验所有的旧制度、传统习惯和道德观点。启蒙思想家具有乐观的战斗精神,相信人类会不断进步,主张在封建社会的废墟上建立一个新的社会,即他们标榜的“理性的王国”。这个王国将是真理和正义的社会。他们真诚地相信封建制度一经铲除,全体人民将普遍享受自由平等的幸福生活,他们真诚地相信自己是为全人类而奋斗的。

18世纪欧洲各国之间的文化关系非常密切,英、法两国对其他国家的影响最大。英国的社会制度为许多国家的先进人士所向往。法国的重要启蒙思想家几乎都到过英国,把英国的进步思想介绍给法国。莎士比亚的戏剧也是在18世纪才传到欧洲大陆,开始影响法、德、俄、意等国文学的。这一时期的英国小说家理查生受到狄德罗的热烈赞赏,他的小说影响了卢梭,卢梭又对德国的许多诗人产生了影响。法国17世纪古典主义文学以它的卓越成就,在欧洲各国掀起了向法国学习的浪潮。另外,法国18世纪启蒙思想家的作品出版后,几乎立刻传到其他国家,人们竞相传诵,成为欧洲各国人民反对封建专制、争取自由的有力武器。

继17世纪之后,这一时期的古典主义仍然统治着欧洲文坛。但最能体现18世纪时代精神的是启蒙文学和英国的现实主义小说。在法国,孟德斯鸠、伏尔泰、狄德罗和卢梭是启蒙运动的思想家和活动家,同时也是启蒙文学家。他们的作品具有强烈的战斗性和革命性,是欧洲启蒙文学的典范。在英国,这个时期成就最大的是现实主义小说家笛福、斯威夫特和菲尔丁。他们中有的强烈表达

了资产阶级的思想感情和愿望,有的对封建阶级进行揭露,有的对本阶级所暴露的缺点提出尖锐的批判。他们的文学活动具有启蒙的性质。他们的长篇小说的主人公都是普通人,特别是社会的中下层人物。他们关心社会问题,注意环境描写和性格刻画。他们的作品为19世纪现实主义文学的发展准备了条件。德国启蒙作家反对封建专制,力图发展德国民族文学。莱辛是最重要的德国启蒙作家,他把戏剧作为宣传启蒙思想的工具,在戏剧理论和创作两方面都有所建树。意大利戏剧一度繁荣,哥尔多尼继承意大利文艺复兴时期的戏剧传统,受到法国启蒙思想家的深刻影响,写过不少富有民主思想的社会喜剧。

启蒙文学具有鲜明的政治倾向性和民主性。启蒙作家把文学创作看成是宣传教育的有力工具,要唤醒人民起来反对封建制度和宗教迷信。为了达到这一目的,他们着重反映人民大众的日常生活,描写普通人的英雄行为和崇高情感。他们不把描绘环境和性格刻画作为创作的主要任务,而是以虚构的人物和情节发挥启蒙教育作用。他们常用的手法是讽刺和说理。讽刺作品尖锐辛辣,摧毁力很大;说理文逻辑严密,说服力很强。有的启蒙作家,如狄德罗和莱辛,在美学方面也进行过深入探讨,提出了许多新的见解,丰富了欧洲资产阶级现实主义文艺理论。18世纪启蒙作家还创造了一些新体裁,如正剧、哲理小说和抒情小说等。

18世纪后期,欧洲产生了感伤主义文学流派,其发源地为英国。英国资产阶级统治的巩固使社会矛盾更加显著。资产阶级中下层深感贫富悬殊,自己的生活和社会地位得不到保障,感伤情绪由此产生。感伤主义文学正是这种情绪的反映。英国感伤主义代表作家是劳伦斯·斯泰恩(1713—1768),感伤主义就是以他的小说《感伤旅行》(1768)而命名的。这一派作家细致描写人物的心情和不幸遭遇,以引起读者的同情和共鸣。他们放任个人情感,沉溺于感情世界,有时甚至爱抒发个人对生、死、黑夜和孤独的哀思,作品往往充满悲观失望的情调。他们最常用的体裁是哀歌、旅行记和书信体小说。

18世纪70年代在德国兴起的“狂飙突进运动”标志着德国资产阶级民族意识的觉醒:要求自由和个性解放。“狂飙突进运动”作家中有些人受了理查生、斯泰恩、卢梭等人的影响,他们的作品也带有浓厚的感伤主义色彩。

三

19世纪初期是欧洲浪漫主义文学的兴盛期。浪漫主义作为一个文学潮流在19世纪初期迅速发展,先后在欧洲许多国家的文坛占据了主流地位,还影响到了拉丁美洲地区。

1789年的法国资产阶级革命,开辟了欧洲资本主义发展史上一个新时代。它用革命手段摧毁了封建统治,为法国资本主义发展创造了条件。同时,在这次革命的鼓舞下,欧洲其他许多国家反封建斗争高涨,民族意识高涨,民族解放运动蓬勃开展。

这一时期的哲学思想和社会思潮同文学关系密切。在德国,康德(1724—1804)、费希特(1762—1814)、谢林(1775—1854)和黑格尔(1770—1831)的唯心主义哲学盛行。它夸大主观作用,宣扬宗教和神秘主义,对浪漫主义文学强调主观精神和强烈的个人主义倾向有过一定影响。这一时期,空想社会主义在欧洲一些国家里传播很广,其主要思想家有法国的圣西门(1760—1825)和傅立叶(1772—1837)以及英国的欧文(1771—1858)。空想社会主义者从小资产阶级立场出发,抨击资本主义制度,提出消灭阶级差别的方案,企图以个人的空想计划代替社会斗争来实现人类的解放。空想社会主义对积极浪漫主义作家有一定的影响。

浪漫主义运动是这一时期具有全欧影响的文学运动,是法国大革命、欧洲民主运动和民族解放斗争高涨时期的产物。

浪漫主义运动不是一个统一的文学运动。在过往的文学史中,常以作家对待法国大革命的态度把他们分为消极浪漫主义和积极浪漫主义两类。消极浪漫主义者反映贵族的没落情绪,反对资产阶级民主革命,幻想历史倒转,拥护封建复辟,把古代宗法式社会理想化。积极浪漫主义者反映了资产阶级民主派的思想情绪,虽然对法国革命的后果表示失望,但是他们大胆揭露资本主义社会的黑暗,支持民主革命和民族解放运动,要求进一步改变现状。

消极浪漫主义和积极浪漫主义在思想表现上的对立,并不能抹杀两者在艺术表现手法上具有以下一些共同的特征:

描写理想、抒发强烈的个人感情是浪漫主义文学的一个重要特征。浪漫主义作家并不致力于塑造典型环境和典型性格,而特别着重描写作家个人的主观世界、对事物的内心反应和感受。

浪漫主义文学的另一个重要特征是着力描绘大自然景色,抒发作家对大自然的感受。浪漫主义作家通常以大自然为背景,或者以它为描写对象。他们经常把大自然的“美”和现实的“丑”加以对比。自然景象和作家自己的或作品主人公的内心世界紧密联系着,大自然被看做是精神上的寄托。

浪漫主义作家喜欢运用夸张的手法。他们常常在作品中描述异乎寻常的情节、自然环境和人物。在刻画人物性格时,他们又常常突出它的某一方面的特征。他们喜欢运用华丽的词藻和丰富的比喻;其诗歌的格律比较舒展、自由;但

是，其作品也往往过于矫揉造作。浪漫主义作家还对民谣和民间传说极为重视，他们经常从民间创作中吸收养料，采用民间文学的题材。

诗歌是浪漫主义作家最常用的文学体裁，这一时期特别盛行的是抒情诗。他们喜欢夸大诗人和诗歌的作用，把诗人视为人类的导师，认为“人类的伟大精神”和“深奥的思想”在诗歌中获得了最高的、最理想的表现。此外，18世纪后半期发展起来的历史剧和历史小说也是浪漫主义作家所喜用的文学体裁。

浪漫主义文学反对17世纪以来统治欧洲文坛的古典主义。在新的历史条件下，古典主义的创作原则已经日益成为束缚作家自由表达思想感情的教条。浪漫主义作家要求个性解放，在文学上，他们反对古典主义把古代作家奉为偶像，反对古典主义崇尚理性，压制个性，束缚创作自由。他们在美学理论和创作实践上同古典主义展开斗争，制定了纲领性的浪漫主义文学宣言。

浪漫主义文学的特征在18世纪的感伤主义文学、德国“狂飙突进运动”的文学和英国的前浪漫主义文学中已有所表现。卢梭的《新爱洛伊丝》和歌德的《少年维特的烦恼》对浪漫主义作家有很大影响。此外，18世纪后半叶欧洲许多作家所搜集的民间文学和当时流行的哥特式小说也为浪漫主义作家所借鉴。

由于各国政治、经济发展不平衡，社会生活和文化传统不同，浪漫主义文学在各国发展的情况也不尽相同。世纪之交的德国文学是歌德和席勒亲密合作的古典主义时期，他们推崇古希腊、罗马文学和人道主义传统，追求和谐、完整的人性，最终形成了德国的民族文学。歌德在这个时期完成了他的重要著作《浮士德》。自18世纪末到19世纪30年代，德国先后出现了以耶拿派和海德堡派为代表的浪漫主义文学运动，对英国和法国的浪漫主义文学的形成有很大影响。曾寓居德国的法国女作家斯太尔夫人的著作，为法国浪漫主义文学奠定了理论基础。雨果1827年发表的剧本《克伦威尔》序被公认为法国浪漫主义文学宣言。他也成为法国浪漫主义运动的领袖。18世纪末，英国出现的第一代浪漫主义诗人是所谓湖畔派诗人。第二代浪漫主义诗人拜伦和雪莱则成长于法国大革命之后。他们揭露黑暗，抨击统治者，支持民主革命和民族解放运动。在俄国十二月党人革命运动时期，浪漫主义逐渐成为俄国文学的主流。普希金是其中杰出的代表。

这一时期，浪漫主义是主要的文学潮流，但是也出现了最早的批判现实主义作品。如，法国的司汤达1830年发表的《红与黑》，巴尔扎克1829年发表的《朱安党人》；普希金1830年最终完成的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》，也是一部批判现实主义作品。

随着资本主义的发展，到了19世纪30年代，浪漫主义文学日益显出它的空幻性，浪漫主义运动趋于衰落，批判现实主义逐渐成为欧洲文学的主要潮流。

第四编 17世纪文学

第一章 法国文学

第一节 概述

17世纪是法国文化崛起的时代。随着法国国力日盛，称雄欧洲大陆，西方文化的中心也转移到法国。从这个时期开始，法国长时间领导着文学潮流，它既是古典主义文学、启蒙文学的大本营，又是欧洲现实主义文学的发源地和浪漫主义文学的重镇，20世纪许多新的文学思潮和文学派别都首先在法国产生。

古典主义文学是17世纪法国文学的主潮，达到了当时欧洲的最高水平。此外，法国重要的文学形式还有巴洛克文学，它在17世纪上半叶活跃在法国文坛上，产生了不少有艺术价值的作品，即使在古典主义文学占据了主流地位后，巴洛克文学仍占有一定地位。巴洛克文学既是古典主义文学的对照，也是古典主义文学的补充。

在诗歌领域，新教诗人阿格里帕·多比涅(1552—1630)和杜巴尔塔斯(1554—1590)的诗歌创作中最早显露出巴洛克风格。多比涅的诗集《春天》(1568—1575)被认为是一首典型巴洛克风格的情诗。《惨景集》(1616)以史诗般的笔触描写宗教战争给法兰西带来的灾难，揭露王公贵族的腐化堕落，其感情真挚，气势雄浑。19世纪文豪雨果认为，在《惨景集》中“一切都活跃着，一切都充满着灵魂”。

马莱伯(1555—1628)是亨利四世时期的宫廷诗人，早期创作巴洛克诗歌，后来成为古典主义的前驱，在17世纪上半叶法国诗歌史上起着承前启后的作用。

马莱伯早期诗作以《圣彼得的眼泪》(1587)为代表,内容是反对宗教改革的,叙事委婉曲折,多用夸张、对比和意象的堆积,具有巴洛克特点。

戴奥菲尔·德·维奥(1590—1626)是17世纪20年代巴洛克风格的代表诗人和剧作家。维奥的诗歌取材广泛,风格多样。《作品集》(1623)收录了他创作的讽刺诗、哀歌、颂歌、十四行诗和剧本,是一部典型的巴洛克风格的作品,在17世纪就多次再版。维奥坚决反对当时马莱伯制定的古典主义规则,主张自由自在的创作,随心所欲地抒写诗人的真情实感。他的诗歌具有强烈的抒情性,色彩艳丽,用典丰富,诗歌语言受到贵族沙龙文风的影响,典雅而华丽。

圣阿芒(1594—1661)和维奥一样反对古典主义的清规戒律对创作自由的限制,是17世纪富于独创精神的法国诗人。他的诗篇别具一格,既有不少饮酒美食、调侃人生的诙谐诗,也有对自然之美和废墟之美的深沉吟咏。其重要作品有长诗《被拯救的摩西》等。

巴洛克风格的形式与结构也影响到市民文学。夏尔·索莱尔(1599—1674)和保尔·斯卡龙(1610—1660)的创作以活泼粗犷的风格描摹世态人情,嘲讽贵族阶级和贵族文学,反映了市民的思想情感。他们的作品既有别于古典主义作品,又与美化贵族生活的贵族沙龙文学迥然不同。索莱尔的代表作《弗朗西翁的滑稽故事》(1623)写年轻绅士弗朗西翁追求美女罗莱特的一连串滑稽故事;斯卡龙的《滑稽小说》(1651)是反映流浪剧团演员生活的名作,小说题材新颖,人物众多,以滑稽戏谑的方式表现对现实的讽刺。

巴洛克文风也在法国贵族阶层盛行一时。17世纪初期,离开了自己庄园的贵族们,聚居在巴黎、凡尔赛,在朗布绮侯爵夫人和其他贵妇人的沙龙里谈论文艺和政治,朗诵诗歌、戏剧,由此形成了贵族沙龙文学。作家们杜撰一些王公贵族的冒险轶事、缠绵悱恻的爱情故事以及赋诗作文的牧歌生活,来获取绅士仕女们甜蜜的叹息。这些贵族沙龙文学脱离现实,注重形式,“对于17世纪上半叶的法国贵族来说,沙龙的聚会方式虽然为他们提供了谈情说爱、附庸风雅的机会,但还远不足以显示他们的与众不同,他们需要的是更多的形式上的东西,来显露自我的高贵”^①。他们一味追求华词丽句,装腔作势到了可笑的地步,如把“喝水”说成“一次内部的洗浴”,把镜子叫做“风韵的顾问”。这受到了市民文学作家和古典进步作家的讽刺和抨击。贵族沙龙文学追求典雅、奢华、独特,与夸饰奇异的巴洛克风格不谋而合,故而贵族沙龙文学里的爱情诗和小说带有明显的巴洛克风格。

^① 张彤:《法国文学简史》,上海外语教育出版社2000年版,第82~83页。

奥诺莱·于尔菲(Honore d'Urfe, 1568—1625)的代表作《阿丝特蕾》(1607—1627)被认为是法国巴洛克小说的开山之作。这部田园牧歌体小说共5卷60册,有5000多页的庞大篇幅,出版时间长达20年。小说情节来自西班牙作家蒙特马约尔的小说《狄安娜》(1559),写5世纪法国中部美丽的卢亚河谷上,牧羊姑娘阿丝特雷和牧羊人赛拉东的贵族式爱情。他们经过相恋、猜疑、失恋、投河被救、男扮女装等曲折的情感历程,最后有情人终成眷属。小说“对理想爱情的梦想继承了中世纪‘风雅’文学的传统”^①,表现了当时贵族对理想生活的追求。《阿丝特蕾》结构松散,插入了许多旁枝错节的小故事和神话传说,但作者通过细致入微的心理刻画和生动的对话描写,将这对年轻人一丝一毫的感情都表现得缠绵悱恻,感人至深。小说开创了贵族沙龙小说的创作道路,不仅在17世纪上半叶风靡了法国的贵族社会,而且在欧洲田园体小说史上也有重要的地位。

玛德莱娜·德·斯居代里(1607—1701)经常出入朗布绮侯爵夫人沙龙,是当时知名的女作家。她的《居鲁士大帝》(1649—1653)、《克雷莉娅》(1654—1660)等历史小说的创作直接受到《阿丝特蕾》的影响,以历史故事的框架书写贵族男女的情感纠葛,诗意地表现了当时贵族沙龙生活,充分体现了沙龙文学的典雅风格。

拉法耶特夫人(Marie Madeleine de La Fayette, 1634—1693),法国女作家,出身贵族,知识渊博,才华横溢,有自己开办的沙龙。她在创作上受到古典主义的影响,代表作《克莱芙王妃》(1678)写沙尔特尔小姐出身显赫,年轻貌美,和克莱芙亲王按习俗结婚后,遇见纳莫尔公爵,彼此倾心。克莱芙王妃用理智克制自己的感情并向丈夫坦白,但亲王对此事耿耿于怀,抑郁而终。丈夫死后,满怀歉疚的克莱芙王妃拒绝了纳莫尔公爵的追求,退隐修道院,了却余生。小说肯定了主人公对理想道德和完美幸福的追求,细腻入微地刻画了克莱芙王妃面对崇高的爱情和“名节”的复杂心理,其中对人物心理的揣摩与分析,可与拉辛的悲剧相比。《克莱芙王妃》被认为是法国乃至欧洲第一部心理小说名著,对后世《红与黑》等小说中的心理描写有较大的启示。

17世纪法国古典主义文学的发展分为三个时期。在三四十年代,法国古典主义文学兴起,首相红衣主教黎塞留直接干预文艺,文学创作开始规范化,文学反映出阶级妥协的倾向。悲剧诗人高乃依是这一时期的代表作家。六七十年代是古典主义文学繁荣的时期,路易十四的极权统治也达到巅峰。统治者进一步

^① 吴岳添:《法国小说发展史》,浙江大学出版社2004年版,第44页。

拉拢和控制文艺界,使文学更加规范化、御用化。这一时期文坛繁荣,名家辈出,佳作不断问世。代表人物有喜剧家莫里哀、悲剧家拉辛、寓言家拉封丹和文艺理论家布瓦洛等。17世纪末期是古典主义文学衰败的时期,也是路易十四王朝盛极而衰的时期。随着资产阶级的发展和封建贵族的迅速没落,阶级妥协日益瓦解,古典主义的政治基础已经动摇。拉布吕耶尔的散文和费讷隆的小说,表现出对现实的不满和批评。“古今之争”中的进步作家与古典主义保守势力展开了斗争,要求冲破古典主义的桎梏,争取更大的创作自由,预示着18世纪启蒙思潮即将来临。

17世纪古典主义文学以戏剧的成就最高,诗剧获得充分发展,达到了高峰。同时在文艺理论、寓言和散文方面也取得了较大的成就。

尼古拉·布瓦洛(Nicolas Boileau,1636—1711)是法国著名的古典主义理论家。他出身于高等法院一个书记官家庭,学过神学和法律,但热衷于诗歌创作和文学研究。1677年他与拉辛一起被任命为国王的史官,1684年当选为法兰西学士院院士。

布瓦洛最初作为一个讽刺诗人跻身文坛,他的《讽刺诗》(1666)对贵族阶级、教会和一些当时所谓的名家作品进行了批判,为他赢得了声誉,也使他受到贵族社会的排挤打击。后来他转而寻求王权支持,锋芒毕露的文风有所收敛。他写于70年代的《书简诗》为路易十四歌功颂德,显示了这一思想的转变。

《诗的艺术》(一译《论诗艺》,1674)是布瓦洛最重要的作品,总结了莫里哀、高乃依、拉辛和拉封丹等古典主义作家的创作经验,梳理了16世纪末以来零散的古典主义诗学理论,阐述了古典主义的艺术原则,是古典主义的美学经典。全书采用匀称的亚历山大诗体,共1100行,分为四章。布瓦洛以笛卡尔的唯理主义为基础,继承了亚里士多德和贺拉斯的文艺批评传统,对法国古典主义文学的成就进行了总结。“理性”和“自然”是《诗的艺术》里的核心概念。布瓦洛规定文学创作必须遵循理性原则,要“凭理性判别是非”。他认为文艺的基本任务是模仿“自然”,“永远不能和自然寸步相离”,只有这样才是“真”,才能逼真得体地模仿自然,才能达到“美”。这里的“自然”是有限度的,布瓦洛将其具体化为“研究宫廷,认识城市”,即表现贵族阶级及资产阶级的生活,按照绝对王权和资产阶级的愿望与标准来创作。在文艺形式上,他把诗体划分为不同的等级,史诗、悲剧是高级的大体裁,喜剧是低级的大体裁,寓言和其他文体写作属于小体裁。布瓦洛竭力提倡效法古希腊、罗马作品,认为模仿古人是达到成功的捷径,主张戏剧创作要遵循三一律的创作规则。《诗的艺术》集中阐述了古典主义的美学观点和创作原则,对现实主义美学有一定贡献,但许多观点是形而上学的,带有明显的

贵族倾向。

让·拉封丹(Jean La Fontaine, 1621—1695)是法国古典主义诗人、杰出的寓言家。他出身于一个小官吏家庭,自幼酷爱自然,熟悉下层人民的生活。他学过神学,当过律师。中年时,拉封丹失掉了家业,生活困窘,不得不长期仰赖财政总监富凯等权贵资助。1684年,拉封丹入选法兰西学士院,晚年思想消极保守。

拉封丹写过《故事诗》、韵文小说《普赛克和丘比特的爱情》和一些抒情诗、科学诗和戏剧。在他各种文体的作品中,最为著名的是寓言诗。代表作《寓言诗》(1688—1694)共12卷239首,题材取自古代希腊、罗马、印度的故事和寓言,也有的来自法国的民间故事。作品以动物世界影射人间社会,反映了日渐衰微的法国现实,具有鲜明的民主倾向。有些寓言生动地揭示出统治阶级的专横暴虐和封建王朝的黑暗腐败。比如,狮子在信誉的幌子下肆无忌惮地吞噬着忠心的臣民(《狐狸和患病的狮子》);“啃了舌头那么大一块青草”的驴子被猛兽们定为“罪大恶极”,最后被当做赎罪的祭品绞死(《患瘟疫的野兽》);鱼鹰“好心地”带全体水族“避难”,实则为便于自己捕食(《鱼和鱼鹰》)。有些寓言描画了贵族的寄生腐朽和僧侣的道貌岸然,勾勒出官吏贪污倾轧、残害百姓的丑恶嘴脸,如《进入仓库的黄鼠狼》、《猴子和豹》、《小耗子、小公鸡和猫》等寓言。作者满怀同情地指出,劳动人民在重压之下呻吟,过着悲惨的生活,“兵痞、捐税/债主,还有徭役/这一切勾勒出一个穷人的完整图画”(《死神和樵夫》)。

在这部“幕数上百”的“巨型喜剧”中,还有一部分寓言说明了生活哲理,如对强者要用智,对敌人勿仁慈,做事要考虑后果,勤劳知足等。《乌鸦和狐狸》、《农夫与蛇》是这类寓言中的名篇。拉封丹还广泛运用寓言来讨论学术、评点时事、抒发感情,也有些寓言体现了作者的消极思想。

拉封丹之前的寓言家一般使用散文体写作,叙事简单,描写极少,而拉封丹“把寓言这个文学体裁真正提高到了诗的地位”^①。他采用优美的自由诗体写作寓言,把叙事想象引进寓言,加强了寓言中的人物场景描写和对话描写,很好地烘托出人物的个性和心理,从而使传统的寓言场面扩展为生动完整的情节,哲理性更强,篇幅上也突破了原来寓言体的局限(最长的一篇寓言长达562行)。拉封丹继承了中世纪市民文学的传统,他的诗句节奏分明、悦耳动听,对话富有戏剧意味,显示出独特的艺术风格,深刻影响了后来欧洲的寓言创作。

诗歌在17世纪的法国占据了主导地位,但散文也有很大的发展。在古典主义文学的繁荣时期和衰败时期,涌现出不少散文家,他们的创作推动了法国散文

^① 李赋宁主编:《欧洲文学史》第1卷,商务印书馆2004年版,第312页。