

SHIJIE WENXUE MINGZHU XINSHANG

普通高校通识教育丛书

世界文学名著欣赏

◇ 裘樟清 王辽南 主编

浙江大学出版社

主 编 裘樟清 王辽南
副主编 杜 隽 项晓敏 韩洪举

普通高校通识教育丛书

SHIJIE WENXUE MINGZHU XINSHANG

世界文学名著欣赏

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界文学名著欣赏 / 裘樟清, 王辽南主编. — 杭州:
浙江大学出版社, 2005.9

(普通高校通识教育丛书 / 徐辉等主编)

ISBN 7-308-04472-6

I. 世... II. ①裘...②王... III. 文学欣赏 - 世界
- 高等学校 - 教材 IV. I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110111 号

责任编辑 陈晓菲

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭新印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 18.5

字 数 300 千

版 印 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04472-6/I·158

定 价 24.00 元

序

高等学校人才培养模式改革涉及的核心课题之一,是构建符合现代社会理念并能体现科技进步水平的教学知识体系。理想的大学教学知识体系应具有时代性、先进性、学术性和适切性,并且具体体现在能够展现上述先进理念与特征的教材体系与课程内容之中。

综观当今世界,高校本科教育越来越重视受教育者的身心素质的培养和基础知识技能的掌握,这已成为高等院校教育教学改革与发展的主要趋势之一。通识教育由于重视科学精神与人文精神的培养,重视人的发展的全面性,重视知识的交叉、广博与综合,因而越来越受到高等院校管理者、教师和学生的重视。尤其在我国的20世纪90年代初以来,高等院校在“文化素质教育”思想的指导下,在本科人才培养模式、课程体系、教材内容、专业建设等方面进行了大量的创新,以纠正长期以来我国本科教学过早专门化和过分专门化的倾向。

浙江师范大学、杭州师范学院、温州师范学院、绍兴文理学院和湖州师范学院是浙江省以教师教育为主要特色的多科性高等院校。多年来,五院校坚持党的教育方针,坚决走改革创新之路,认真落实“育人为本”、“学术强校”的办学理念,大力推广教育部倡导的大学生文化素质教育改革工作,并在办学体制、课程设置、教育科研和研究生培养等方面开展了广泛的校际合作,取得了良好效果。《普通高校通识教育丛书》的出版,旨在发挥五院校的综合学术优势,进一步推动五院校的校际协作和浙江省高等院校本科教学的改革,探索培养更多素质优、知识广、能力强的大学生的有效途径,从而为浙江省高等教育事业发展作出积极的贡献。

徐 辉

2005年5月于浙师大初阳湖畔

目 录

第一讲 古希腊罗马文学时期的“荷马史诗”	1
第一节 古希腊罗马文学概况	1
第二节 “荷马史诗”赏析	10
附：《伊利亚特》(节选)	21
第二讲 中世纪文学时期的《神曲》	26
第一节 中世纪文学概况	26
第二节 《神曲》赏析	33
附：《神曲》(节选)	48
第三讲 文艺复兴时期文学中的《哈姆莱特》	55
第一节 文艺复兴时期文学概况	55
第二节 《哈姆莱特》赏析	61
附：《哈姆莱特》(节选)	73
第四讲 17 世纪古典主义文学时期的《伪君子》	77
第一节 17 世纪古典主义文学概况	77
第二节 《伪君子》赏析	86
附：《伪君子》(节选)	96
第五讲 18 世纪启蒙运动文学时期的《浮士德》	100
第一节 18 世纪启蒙运动时期文学概况	100
第二节 《浮士德》赏析	108
附：《浮士德》(节选)	121

第六讲 19 世纪初期浪漫主义文学时期的《恰尔德·哈洛尔德游记》	129
第一节 19 世纪初期浪漫主义文学概况	129
第二节 《恰尔德·哈洛尔德游记》赏析	136
附：《恰尔德·哈洛尔德游记》(节选)	147
第七讲 19 世纪中后期批判现实主义文学时期的《高老头》、《复活》	155
第一节 19 世纪中后期批判现实主义文学概况	155
第二节 《高老头》赏析	162
附：《高老头》(节选)	175
第三节 《复活》赏析	180
附：《复活》(节选)	194
第八讲 20 世纪 80 年代前世界文学中的《变形记》	199
第一节 20 世纪 80 年代前的世界文学概况	199
第二节 《变形记》赏析	204
附：《变形记》(节选)	215
第九讲 20 世纪后 20 年世界文学中的《铁皮鼓》	220
第一节 20 世纪后 20 年世界文学概况	220
第二节 《铁皮鼓》赏析	228
附：《铁皮鼓》(节选)	237
第十讲 东方文学中的《吉檀迦利》、《雪国》	245
第一节 东方文学概况	245
第二节 《吉檀迦利》赏析	254
附：《吉檀迦利》(节选)	265
第三节 《雪国》赏析	271
附：《雪国》(节选)	283
主要参考书目	290
后 记	291

第一讲

古希腊罗马文学时期的“荷马史诗”

第一节 古希腊罗马文学概况

古希腊罗马是欧洲文明的摇篮和发祥地,古希腊文学与古希伯来文学一起成为欧洲文学的两大源头。古罗马文学是在继承古希腊文学的基础上发展起来的,与古希腊文学一起,构成古代欧洲文明的重要组成部分。恩格斯说:“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能,从而为古代文化的繁荣,即为希腊文化创造了条件。……没有古代希腊和罗马帝国所奠定的基础,也就没有现代欧洲。”^①

一 古希腊文学产生的历史背景和主要成就

古希腊文学是古希腊人文化与生活的反映。古希腊位于欧洲南部的希腊半岛,包括小亚细亚沿海地区以及爱琴海群岛等。约公元前 25 世纪至公元前 12 世纪,古希腊人创造了以迈锡尼为主的“线形文字”和“克里特——迈锡尼”文化。记载了古希腊人在特定生存环境和生活方式下的生命理解和生活内容,具有永久的艺术魅力。

古希腊文学的主要成就是神话、史诗、戏剧和文艺理论。古希腊文学一般分为四个时期:第一时期为荷马时代(公元前 12 世纪至公元前 8 世纪),这是希腊人由原始氏族向阶级社会过渡时期。这一时期的文学的主

^① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》(第 3 卷),人民出版社 1982 年版,第 220 页。

要成就是神话和史诗。

希腊神话作为欧洲最早的口头文学,产生于原始部落氏族社会中,是古代希腊人借助朴素的思维方式,对大自然和人的生存关系的想象和认识的结果。马克思说:“任何神话都用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化。”^①希腊神话主要见于荷马史诗、赫西俄德的《神谱》及其他一些文学、哲学、历史书籍之中。荷马以前,神话内容主要是四季自然描写、歌咏耕耘收获、颂扬神与英雄,后来逐步发展为史诗。荷马史诗被称为希腊神话的总汇。赫西俄德的长诗《神谱》,1022行,描写希腊神话中的神系关系,保留了许多原始神话与传说,成为神话学典籍。德国斯威布的《希腊神话与传说》较全面地收集了希腊神话和英雄传说故事。

希腊神话内容由神的故事和英雄传说两部分组成。神的故事包括开天辟地、诸神诞生、神的家族谱系、天上神等故事、人类的起源和早期生活等故事,它反映了人类蒙昧与野蛮低级阶段的状态。最古老的神话,如开天辟地中,记载了宙斯前的远古神族。据说天地之初,宇宙一片混沌,地母该亚是诞生的第一个神,该亚生乌拉诺斯,他们的结合生下12个提坦巨神(六男六女),提坦巨神彼此结合,生出了日、月、星辰和黎明、黑暗等。提坦巨神力大无比且十分丑陋,乌拉诺斯惧怕自己的子女争夺自己的王位,十分仇视他们,将子女禁锢在地牢中。在母亲该亚的帮助下,最小的儿子克洛诺斯打败了父亲,自己做了天神之王。克洛诺斯娶妹妹瑞亚为妻,生下三男三女。克洛诺斯怕孩子长大仿效自己,推翻自己的统治,于是吞吃自己的孩子。最小的儿子宙斯长得十分可爱,瑞亚将他藏了起来。宙斯长大后,推翻了克洛诺斯,成为第三代天神。宙斯效法父亲,自立为王,娶妹妹赫拉为妻。远古神话反映了人类早期的“血缘家庭”情况,恩格斯在《家庭、私有制和国家起源》中引用马克思的话说:“在原始时代,姊妹曾是妻,这是合乎道德的。”

希腊神话主要围绕以宙斯为中心的“奥林匹斯神系”展开,据传宙斯和众神居住在希腊最高的奥林匹斯山上,他们分为两类,一类神与宙斯平辈:宙斯是“众神之父”,掌管雷电和生命,统治万物;赫拉是天后,也就是宙斯的妹妹,掌管生育和婚姻;波塞冬和哈得斯为宙斯的兄弟,分别为海神和冥神;德墨特尔是宙斯的姐姐,为掌管种植的女神。第二类神由宙斯

^① 《马克思恩格斯选集》(第2卷),人民出版社1972年版,第113页。

的儿女构成:宙斯的儿子中主要有太阳神阿波罗、战神阿瑞斯、神使赫尔墨斯、工匠和火神赫淮斯托斯、酒神狄俄尼索斯;女儿中有智慧女神雅典娜、爱与美神阿弗洛狄忒、月神阿尔忒弥斯,另外有命运女神三个,如摩伊拉,文艺女神九个,如缪斯,等等。

神话故事具有很高的认识价值和审美价值,远古的神话反映了古代母系氏族时期人类以女性为中心的杂交和血缘关系的生活状况。对奥林匹斯神系中众神的关系描述,则是对早期氏族社会的家庭生活状态的反映。在神的故事中我们看到神由自然属性逐步让位于社会属性,恩格斯说:“由于自然力被人格化,最初的神产生了。”随着人对自然的认识,神话中的神性逐渐具有了社会性。另外,神除了具有神性以外,也表现出人性,神也具有人的七情六欲。如宙斯追求美女欧罗巴的故事,他们的儿子米诺斯成为克里特国王,制定第一部人类的法典,形成欧洲;如赫拉的傲气、嫉妒,在“伊俄的故事”中,赫拉对宙斯所喜欢的伊俄的迫害令人发指,人性中阴暗的一面刻画得活灵活现,赫拉也因而被称为嫉妒女神、复仇女神。天上的神也具有人世间的爱憎,如普罗米修斯因为天神王位的继承而与宙斯大战;在希腊与特洛亚的战争中,天上的神也分为两派,参与人的战争,等等。从神所具有的人性来看,与其说所写的是神的故事,倒不如说更像是通过神的载体,描写远古时代人的故事。

英雄传说讲述的是半神半人的英雄为民除害、寻求宝物、生产劳动、参加战争等故事。英雄传说源于对祖先的崇拜,他们都是人神结合的后代,力大无比,他们是集体智慧和力量的化身,是对历史和现实中受人崇拜的氏族英雄的神化。如宙斯与阿尔克墨涅之子赫拉克勒斯建立了12项英雄业绩,取狮皮、杀九头蛇和三头狗、打败巨人安泰等,反映人类与自然斗争的原始社会的主要矛盾;阿喀琉斯的英勇善战、傲慢残酷,反映了古代部落战争的真实情况;奥德赛的机智聪颖,拥有奴隶财富,具有早期奴隶主印记;另外如伊阿宋取金羊毛、“不和的金苹果”、“阿喀琉斯的脚踵”、“阿雷德尼的线团”、“德达洛斯与儿子伊卡洛斯”等,表现出希腊人对人的智慧和力量的赞美和肯定。

第二个时期为过渡时期(公元前8世纪至公元前6世纪),历史上称为大移民时代,这时期,氏族社会进一步解体,奴隶制城邦开始形成,这一时期文学的主要成就是抒情诗和寓言。

抒情诗源于民歌,由乐器伴奏。主要有哀歌、讽刺诗、琴歌。哀歌又称双管歌,用双管伴唱,最初题材为军事、政治、生活,以后逐渐转向道德

和爱情,多用排箫伴唱,柔和感人。讽刺诗是一种长短格诗体,多用竖琴伴唱,内容与风格具有冷嘲热讽、活泼幽默、尖锐锋利的特征。琴歌用竖琴伴唱,是抒情诗中表现内容最丰富和最具艺术价值的文学样式。琴歌分独唱琴歌和合唱琴歌。萨福(公元前 610 年至公元前 580 年?)是独唱琴歌的代表诗人。她出身于小亚细亚海岸雷斯博斯岛的贵族家庭,17 岁开始做诗,曾组织诗社,教授诗和音乐,柏拉图称她为“第十位文艺女神”。她写有抒情诗 9 卷、哀歌 1 卷。现存只有两三首完整的诗。诗歌反映贵族生活情趣、恋爱的欢乐痛苦,歌颂母爱和友情等,直接抒发个人情感,尤以伤感爱情为主,感情真挚热烈。现存最完整的一首《永生的阿弗洛狄忒》,企求人神结盟、求得爱的实现。诗歌情感的个人化,是萨福在诗歌史上的主要贡献。阿那克瑞翁(公元前 580 年至公元前 495 年)是独唱琴歌诗人。他一生大部分时间在雅典当宫廷诗人,写诗 6 卷,大多散失,现留存的仅有一些短诗、残句。他的诗歌大多歌颂醇酒、爱情和大自然,感叹人生年华,也有反战诗歌。他的诗歌优美清新、激越奔放、形式完整,被后人称为“阿那克瑞翁诗体”。品达(公元前 518 年至公元前 422 年)是合唱琴歌诗人。他的合唱抒情诗与音乐、舞蹈配合,结构复杂,适合抒发集体感情,深受群众欢迎。品达诗作 17 卷,现存“胜者颂”四卷和“颂神歌”片断。“胜者颂”风格庄重,是对奥林匹克和竞技胜利的赞歌,颂扬肉体健美与道德。如果说赫西俄德是“平民诗人”的话,品达则是“贵族诗人”。品达被称为诗歌界的“白天鹅”,他的合唱诗具有较强的“公民意识”,17 世纪古典主义作家奉品达诗为“崇高颂歌”的典范。

古希腊时期民间流传着许多以动物生活为主要内容,阐述人类对社会和生活观点的寓言小故事,最著名的是《伊索寓言》。相传生活在公元前 6 世纪的家奴伊索因天资聪颖而为主人赏识,获得自由后周游希腊各地,收集创作了由 400 多篇寓言组成的《伊索寓言》。寓言大部分表现的是古代社会生活与斗争的内容,揭露奴隶主与奴隶、奴隶主与贵族、贵族与平民之间的矛盾,总结古代人民的斗争经验与生活教训。被后人广为传说的有《农夫和蛇》、《狼和小羊》、《龟兔赛跑》、《狐狸和葡萄》等。从形式上看几乎每一个寓言都要说明一个道理或观点,结束语中点明寓意,进行道德教训。寓言大量运用拟人化的手法和对比的手法,结构简单,语言精练,风格质朴。《伊索寓言》不仅是一部反映古代奴隶思想感情的文学作品,而且也是一部反映古代奴隶哲学的重要著作。法国的拉封丹、德国的莱辛、俄国的克雷洛夫等寓言作家,深受它的影响。

第三时期为希腊古典时期(公元前6世纪至公元前4世纪)。这一时期是古希腊奴隶制鼎盛时期。雅典成为古希腊政治、经济、文化中心。雅典奴隶民主制的实行,社会经济和城邦民主政治生活的繁荣,促进了文学艺术的迅速发展。抒发个人思想情感的抒情诗已不能满足奴隶主民主社会制的要求,富有群众性的戏剧艺术应运而生,成为这一时期的文学艺术主体。希腊悲剧代表了希腊古典时期的最高成就。

希腊悲剧源于祭祀酒神狄俄尼索斯的民间歌舞,该仪式在春秋两季举行,由人扮成“羊人”(具有羊角羊尾的人形)围着神坛载歌载舞,公元前7世纪在农村广为流传,后传入城市。“悲剧”一词的希腊文为“特拉戈狄亚”(tragoidia),意思是“山羊之歌”。期间,三大悲剧家的创作成就最大。

埃斯库罗斯(公元前525年至公元前456年)是雅典初期的悲剧家,生前曾多次获奖。他最早突出悲剧的对话,在原来羊人集体舞领队“歌队长”的基础上,使用了第二个演员,强调戏剧冲突,使得悲剧具有了现代戏剧的雏形。恩格斯称他为“悲剧之父”。埃斯库罗斯的代表作是《普罗米修斯》三联剧(《被缚的普罗米修斯》、《被释放的普罗米修斯》、《带火的普罗米修斯》),现仅存《被缚的普罗米修斯》(公元前469年)。该剧取材于古希腊神话普罗米修斯盗天火给人类而受到宙斯惩罚的故事。普罗米修斯创造了人类,并教会了人类各种技艺。宙斯讨厌人类,令潘多拉来到人间制造了各种灾难和瘟疫。为帮助受难的人类,普罗米修斯不顾宙斯的反对,将火种偷盗给了人类。宙斯以强权和暴力将普罗米修斯押解到世界的边缘高加索山,令工匠神赫淮斯托斯打制锁链将普罗米修斯锁在悬崖上,每日遭受被神鹰啄食内脏的痛苦。由于普罗米修斯不愿意向宙斯妥协,不说出宙斯将如何垮台的秘密,最后被压在宙斯用雷电击倒的高加索山下。普罗米修斯是人类崇高品德的化身,他关怀人类的生存,给人类生活带来文明与发展,给人类带来光明。他是个敢于犯上作乱、不畏强暴的叛逆者形象。他宣布宙斯是个暴君,说“不相信朋友是暴君的通病”,“我憎恨所有迫害我的神”,并宣称“暴君必将倒台”。马克思称普罗米修斯是“哲学日历中最高尚的圣者和殉道者”。

索福克勒斯(公元前496年至公元前406年)是古希腊雅典奴隶主民主政治繁荣时期的悲剧诗人。共创作120多个剧本,获奖24次,现存完整的悲剧7部,生前曾被推为雅典十将军之一,被称为“戏剧界的荷马”。他的代表作《俄狄浦斯王》(公元前428年),取材于古希腊神话传说俄狄浦斯杀父娶母的故事。特拜国王拉伊奥从神谕中得知,由于他自己早

先的罪恶,他的儿子命中注定要杀父娶母,他因此抛弃了自己的婴儿——俄狄浦斯。后来,这婴儿被科任托斯国王波吕博斯收养。俄狄浦斯长大后,也从神谕中得知他的命运,他一心要反抗命运,就离开科任托斯逃往特拜,在途中三岔路口与人争车道一时动怒,杀死一位老人,此人正巧是他的生父。他以自己的勇敢和智慧破除了“斯芬克斯之谜”,为特拜国解除了灾难,被特拜人拥戴为王,并娶了前王的王后,实际上是自己的生母伊奥卡斯特。18年后,特拜发生瘟疫,神示说必须找到杀害拉伊奥斯的凶手,并把他驱逐出境,瘟疫才能平息。俄狄浦斯诚心为城邦谋福,为了解除灾难,他想尽各种办法去查访凶手,结果发现凶手就是他自己,娶母的预言也应验了。极度的悲痛进一步酿成惨剧,伊奥卡斯特自杀,俄狄浦斯悲愤欲狂,刺瞎了自己的眼睛,自我惩罚放逐,最后在一个神秘的地方死去。悲剧的主旨揭示了人与命运的抗争,是一部震撼人心的命运悲剧。俄狄浦斯刚毅坚强、诚实英勇、敢于与命运作不息抗争,同时也是一位乐于为人民操劳、忧国忧民的理想君主。他的顽强意志和竭尽全力去改变和掌握自己命运的英雄行为,极大地鼓舞人们克服困难的斗志。他的命运悲剧,引起人们的怜悯、恐惧和情感上的净化。他的悲剧打破了“三联剧”传统,运用倒叙的手法,在单一剧中使矛盾冲突高度集中。剧中演员增至三个,加强对话,使人物动作、性格表现、故事情节更具复杂化。

欧里庇得斯(公元前480年至公元前406年)是雅典奴隶主民主政治衰落时期的悲剧家。他与苏格拉底交往甚密,戏剧中包含了浓厚的社会和人生哲理,被称为“剧场里的哲学家”。他一生写过92部悲剧,曾6次获奖,现存悲剧18部。代表作《美狄亚》(公元前428年)是一部“社会问题剧”,取材于古希腊传说中取金羊毛的英雄伊阿宋和预卜先知魔女美狄亚的故事。埃宋的儿子伊阿宋为向叔叔要回王位,前往海岛取金羊毛。金羊毛被百眼毒龙看管着,无人能敌。岛上国王的女儿美狄亚爱上了伊阿宋,帮助他闯过难关,取得了金羊毛,并杀死了追赶而来的弟弟,随伊阿宋逃落在外。他们来到科任托斯国住了下来,十年中夫妇间和睦相爱,有了两个孩子。可后来她的丈夫要抛弃她,准备另娶国王克瑞翁的女儿为妻。眼看丈夫已经变心,并要将她只身逐出科任托斯国,美狄亚决心报复。她将毒药涂在送给新娘的衣服和金冠上,导致新娘穿上后毒火烧身而死,前来救公主的国王也被活活烧死。面对宫廷中的追杀,美狄亚亲手杀死两个儿子,挟他们的尸体乘着龙车驶去,只剩下懊悔不已的伊阿宋。美狄亚是一位倔强、刚毅、有胆量的叛逆女性,她不屈服命运强加的不幸,

勇于同不公正势力作顽强抗争,她对爱情的忠贞不贰、心地善良、美丽、追求自由平等,这些都一直为后人津津乐道。

希腊喜剧源于原始歌舞,从酒神祭祀中形成并发展起来。“喜剧”一词在古希腊文中的原意是“狂欢游行之歌”,在秋季收获葡萄和庄稼时,人们载歌载舞向酒神致谢,常把村社见闻编成歌舞作即兴表演,轻快和谐,多有笑料。阿里斯托芬(约公元前446年至公元前385年)是古希腊喜剧的代表作家,恩格斯称他为有“强烈的倾向”的诗人、“喜剧之父”。他写了44部喜剧,现存11部。阿里斯托芬喜剧的主题着重揭示政治、社会矛盾,表现战争与和平问题。代表作《阿卡奈人》(公元前425年)以雅典与斯巴达两大阵营的伯罗奔尼撒战争为背景展开。农民狄开俄波斯向往和平,厌恶战争,他与斯巴达人“私人和谈”,付8元钱与之订了30年陆海和约,开放了“和平市场”,闹出了许多笑话。在观众的开怀大笑中,“反对战争,要求和平”的主题得到了充分的彰显。

文学创作的繁荣,哲学历史学的兴起,促进了文艺理论的形成和发展。在古希腊,文艺理论、美学是哲学的一部分。柏拉图(公元前427年至公元前347年)一生致力于哲学对话、创办学园。他写有对话录40多篇,论及政治、文化、伦理、教育等。柏拉图的理念说和迷狂说对文学创作具有很大的影响。亚里士多德(公元前384年至公元前322年)的《诗学》对古希腊文学艺术进行了系统的评论和阐述,其中提出的“模仿说”,奠定了欧洲现实主义文学的理论基础。

第三时期为希腊化时期(公元前4世纪至公元前2世纪),这是希腊奴隶制社会的衰落期。这时期,古希腊文学趋于衰落,文学创作脱离群众,剧场成为富人的娱乐场所,主要成就为“新喜剧”。“新喜剧”是指阿里斯托芬之后描写家庭日常生活的喜剧,又称“世态喜剧”。它迎合富人的口味,回避社会问题,以描写贵族青年男女的爱情故事和家庭关系为主要内容。“新喜剧”描写细腻,情节曲折,偏重说教劝善,缺乏深刻的思想性。代表作家米南德(公元前342年至公元前292年)写过100多部喜剧,在喜剧比赛中8次获奖。代表作《公断》是米南德成熟时期的作品,叙述卡里西俄斯怀疑妻子潘菲拉不贞的纠纷,以及他们重归于好的故事。剧中妇女和奴隶占主要地位,艺妓哈布罗扎诺是作者称赞的人物,她助人为乐,具有高尚的情操和纯洁的心灵。米南德重视戏剧人物的性格刻画,语言口语化。他的作品经普劳图斯、泰伦斯等罗马作家改编,影响了后世欧洲喜剧。

二 古罗马文学的发生背景和在各种文体中的表现

古罗马文学是对古希腊文学的继承和发展。罗马人属拉丁族,公元前 20 世纪分批进入意大利中部,于公元前 6 世纪末确立共和政体。后来征服意大利,向外扩张,成为地中海的大国。古罗马文学从建立起,就深受古希腊文学的影响,可以说是意大利文化与古希腊文化的综合。

古罗马神话传说大量融入了古希腊神话传说内容,主要是改编古希腊神话。如宙斯变成了朱庇特,赫拉变成了朱诺,波塞冬成了奈普图鲁斯,哈德斯成了狄斯,赫淮斯托斯成了伏尔康,阿弗洛狄忒则成了维纳斯等。古罗马神话经过改编虽然在人名和内容上与古希腊神话有所不同,但从中我们还是可以十分清晰地看出古希腊神话原型。

古罗马文学中的戏剧受古希腊喜剧的影响,发展较快,对后世有极大的影响。普劳图斯(公元前 254 年至公元前 184 年)写过 100 多部喜剧,流传至今有 21 部。代表作《一坛黄金》通过黄金得而复失、人性失而复得的表现,抨击了金钱对人性、家庭的破坏。泰伦斯(公元前 190 年至公元前 159 年)的《婆母》是一出较严肃的喜剧。荒唐青年潘非路斯曾与妓女巴吉丝相好,后勉强从父命和一女子结婚。不久,其妻怀孕生子,引起一连串的家庭纠纷。最后,在婆母关心爱护下,特别是在艺妓巴吉丝的帮助下,潘非路斯发现孩子的父亲正是他自己,于是夫妻团聚。巴吉丝心地纯正善良、助人为乐,维护家庭和睦,婆母希望子媳言归于好,都是观众喜爱的人物。古罗马最重要的悲剧家是塞内加(公元前 4 年至公元 65 年),代表作《特洛亚妇女》描写特洛亚失陷后妇女的不幸遭遇。女俘的命运不能自主,她们或哀求或忍辱或视死如归。悲剧通过俘虏和胜利者的冲突,谴责希腊人的残酷,肯定获得精神胜利的是俘虏。悲剧充满悲观绝望情绪、令人畏惧的恐怖场面和神秘的超自然力量。塞内加的悲剧是欧洲古代文学与近代文学之间的重要一环,他所继承的希腊悲剧传统,影响了文艺复兴时期的欧洲戏剧。

诗歌代表古罗马文学的最高成就,四大诗人的创作最为著名。卢克莱修(公元前 99 年至公元前 55 年)被马克思称为“真正的罗马诗人”,“朝气蓬勃、叱咤世界的大胆诗人”。^① 他的代表作哲理诗《物性论》规模宏

^① 马克思:《伊壁鸠鲁派哲学、斯多葛哲学和怀疑派哲学的历史笔记》,《马克思恩格斯论艺术》(第 2 卷),人民文学出版社 1985 年,第 57 页。

大、词语新颖、比喻生动,表达万物由原子构成,“万物能由无生有,无物能归于无”的新陈代谢历史规律。诗中充满了对奴隶主贵族的残暴罪行的揭露和抨击。

维吉尔(公元前70年至公元前19年)生活创作于罗马帝国初期。主要成就是诗歌,有牧歌10首、农事诗4卷、史诗12卷。维吉尔的代表作《埃涅阿斯记》公元前29年开始写作,未完成。史诗由12卷诗歌组成,近万行,前六卷仿《奥德赛》,后六卷仿《伊利亚特》,写特洛亚英雄王子埃涅阿斯(安吉塞斯与爱神、美神维纳斯之子,与赫克托尔同辈)在特洛亚沦陷后,在海上漂流,经历千辛万苦,到意大利后与当地人连年作战,最后建立罗马的故事。史诗突出了主人公埃涅阿斯的英雄形象与崇高品格,他勇敢公正、诚挚大度、仁慈克制,具有理想的政治领袖应有的德行。奥德赛的奋斗是为与家人团聚,埃涅阿斯的奋斗则是为整个民族和国家的复兴。《埃涅阿斯记》是仿荷马史诗之作,所不同的是它不是由人民口头创作加工而成的“自然史诗”,而是经诗人艺术构思创造的“人工史诗”。《埃涅阿斯记》是欧洲文学史上第一部文人史诗,是诗歌史上一部具有里程碑式意义的作品,对后世文学具有极大影响,中世纪的但丁视维吉尔为导师。

奥维德(公元前43年至公元18年)出身骑士之家,公元前1年写成的《爱的艺术》具有很大的社会影响,另有《爱的医疗》、《论容饰》等著作。奥维德的代表作《变形记》共15章,描写希腊罗马神话中人神变化的故事,将250多个故事(较长较完整的有50多个,短小的有200多个)按时间顺序予以安排,从开天辟地写到恺撒时代。作品采用“故事套故事”、“人物轮流讲故事”、“织品上绘制故事”、“器皿上镂刻故事”和“对比正反故事”等方式,将全诗的情节故事串成一体。诗歌语言流畅,想象丰富,善用心理描写,在对万事万物变化由来的描绘中,使许多古老的神话与传说获得了新的内涵。其中神的故事意在通过揭露天神的荒淫无度而影射罗马统治阶级的为所欲为、荒淫残暴。如“菲绿眉拉的故事”在菲绿眉拉人变成夜莺的描写中,揭露国王的奸淫暴虐。作品中容量最大的是民间传说中万事万物的变化由来,如“德达洛斯与儿子伊卡洛斯的故事”、“那克索斯变水仙的故事”、“芦苇变化由来的故事”等等。同时作品中也有追溯罗马历史由来、描写罗马皇帝的故事,歌颂恺撒、屋大维的丰功伟绩。诗中对放纵情欲的描写和罪恶心理的刻画,具有一定的消极作用。《变形记》有“神话词典”之称,以后的欧洲作家,常从中采集神话传说故事作为自己的创作题材,并从中获得创作灵感。

贺拉斯(公元前65年至公元前8年)生于意大利获释奴隶之家。公元前39年,经维吉尔介绍参加文学社团,成为抒情诗人、文艺批评家。有抒情诗《歌集》和文艺论集《诗简》(多为书信,谈道德、人生)。《诗艺》是《诗简》第二卷中的第三封信,比较集中地阐释了文艺创作问题。贺拉斯认为文艺模仿生活,要精选语言,应该具有教化作用(“寓教于娱乐”)。他的崇尚理性、力求适度教化作用的主张,上承亚里士多德下启文艺复兴,极大地影响了17、18世纪的欧洲作家。

古罗马的散文写作技巧达到了十分精湛的程度,代表人物为西塞罗(公元前106年至公元前43年),他出身骑士家庭,是古罗马著名的政治家、雄辩家、哲学家、散文家。西塞罗从小随名师攻读哲学、法律,精通古希腊罗马文学,长于雄辩。西塞罗的演说最著名,他的演说讲究修辞,推敲句法,词汇丰富,段落对称,音调铿锵,被称为“西塞罗式句法”。他善于判断、提问、驳诘,能以调动感情加强说服力与鼓动性。他确定了拉丁文学语言的准则:准确流畅,清新雄浑。他的散文创作分为演说辞和书信。演说辞流传至今58篇,分法庭演说和政治演说两类;书信有16卷。西塞罗被后人称为“欧洲散文之父”,其散文作品被看作古代散文的典范。

第二节 “荷马史诗”赏析

一 荷马介绍

相传荷马是生活在公元前8世纪至公元前6世纪的古希腊行吟盲诗人。他对流传在民间的特洛伊战争故事及其英雄传说进行整理加工,为后世留下了两部伟大的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,被合称为“荷马史诗”。荷马作为历史上传说的人物,关于他的确切生活年代和生平,各种文献资料和说法不尽相同,甚至怀疑是否确有荷马其人,由于年代久远,我们无从考据。一般公认荷马的故乡为爱琴海东部小亚细亚的开俄斯岛,他是爱奥尼亚人。在开俄斯岛上有个称作“荷马立邦”的诗派,他们把荷马认作为始祖,并一直在用韵文叙述神和英雄的故事。荷马在诗歌《阿波罗颂歌》中告诉那些美丽的少女们,自己是当时最好的歌手,“是一位盲人,他住在岩石崎岖的开俄斯岛上,他的诗歌异常优美,流传千古”,这也可以看作一种身份自述。

“荷马史诗”是否为一人所作等问题,长期以来也争论颇多。概括起来主要有三种观点:第一种为“小歌说”,认为“荷马史诗”是民间口头文学,不是一人所为,以史诗中前后矛盾、中间重复为佐证,认定史诗是由许多零星短小的民间口头故事混合而成的。第二种为“核心说”,认为“荷马史诗”是以几个具有核心意义的短篇创作为基础,经过荷马及其弟子加工,逐渐增加容量成为长篇的。第三种为“统一说”,从史诗前后整体结构的完整性看,确为荷马一人所为。“荷马史诗”作为最早的具有极高艺术价值的文学作品,它反映了古代希腊人的生活与文化。从我们看到的令人惊叹的《伊利亚特》和《奥德赛》而言,“荷马史诗”成为了一种伟大文学的象征。

二 荷马史诗的文学地位和由来

“荷马史诗”是现存最古老的古希腊书面文学作品,是欧洲文学的宝库和土壤,标志着古希腊文学辉煌的开始,几千年来一直成为欧洲叙事诗的典范。“荷马史诗”描绘了人类早期的文化与生活,体现了人类“儿童时代”纯真稚嫩的“儿童的天性”,具有永久的艺术魅力。无论从其中的神话传说、英雄故事还是对性格鲜明的人物塑造、故事的叙述结构安排以及叙述语言各方面看,都给后世的欧洲文学创作带去深远的影响,许多作家作品直接从中获取创作题材和灵感。马克思说:荷马史诗“仍然能给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”^①。

“荷马史诗”记录了古代希腊长期流传的关于希腊人和特洛亚人战争的英雄们的故事传说。相传公元前12世纪末11世纪初,在希腊半岛南部的雅典人与小亚细亚西部沿海的特洛亚人之间发生了一场长达10年的战争,最后以希腊联军获胜而告终。特洛亚地处欧亚交界处的地中海和黑海的交通要道口,那里商业繁荣,文化发达,特产丰富,引起了希腊人垂涎,特洛亚人也常横渡爱琴海入侵希腊半岛,最后导致希腊人远征特洛亚。这是氏族社会晚期人类社会集团间相互兼并和扩张的历史写照。特洛亚战争结束以后,有关双方英雄在这场旷日持久的战争中的故事传说,一直在民间口头流传。尤其通过当时的行吟诗人的整理润色,史诗故事更加系统化和规模化。作为古代希腊人口头创作的伊利亚特战争和英雄故事,形成于公元前12世纪至公元前8世纪。公元前8世纪,荷马将民

^① 马克思:《马克思恩格斯选集》(第2卷),人民出版社1972年版,第114页。