

ZHOULIBO LUYI JIANGGAO

周立波鲁艺讲稿

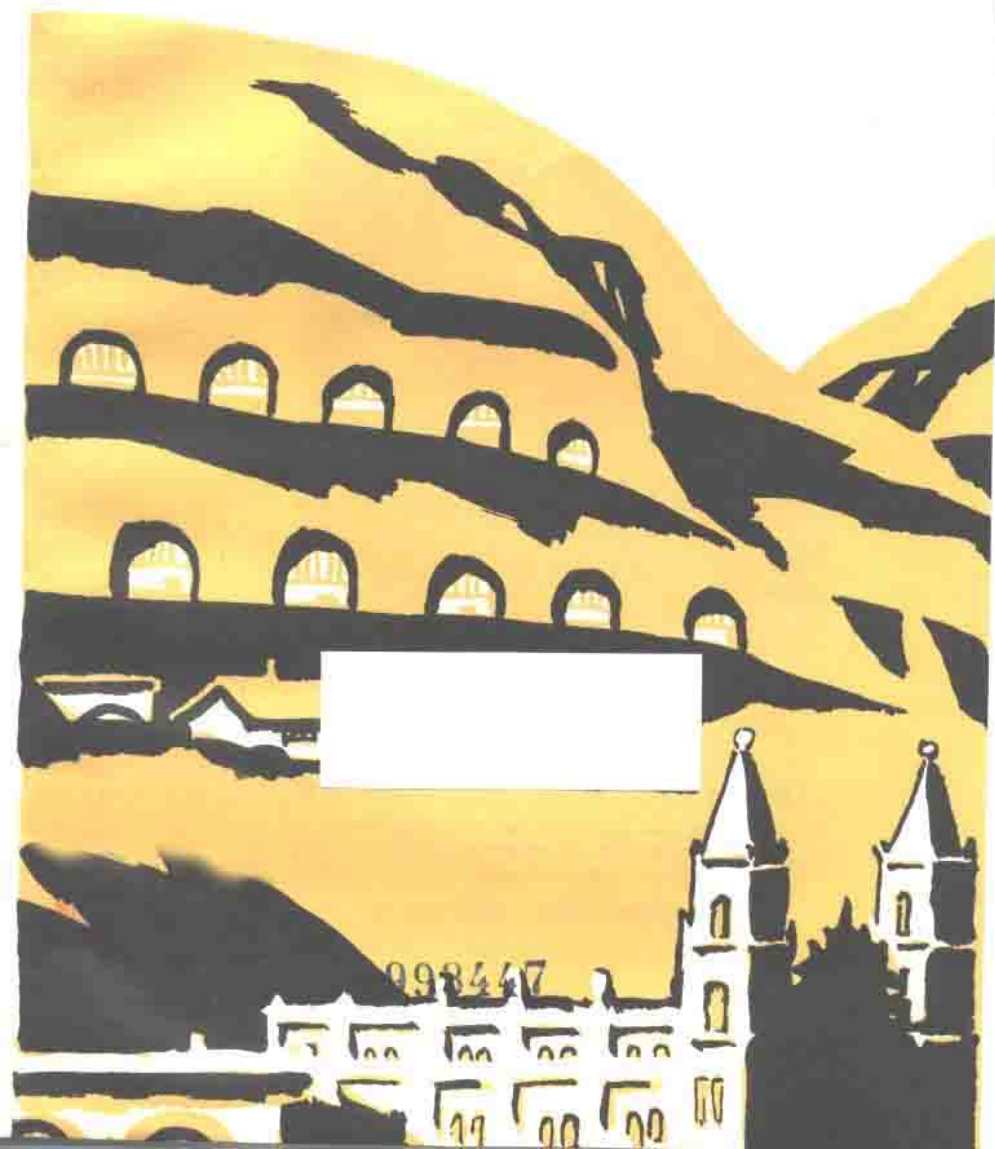
上海文艺出版社

周立波鲁艺讲稿

周立波鲁艺讲稿

中国美术学院美术考级教材

上海文艺出版社

998447

责任编辑：马 云

封面设计：袁银昌

扉页画：古 元

周立波鲁艺讲稿

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1092 1/32 印张 5.125 插页 6 字数 101,000

1984年8月第1版 1984年8月第1次印刷

印数：1—10,500册

书号：10078·8430 定价：0.88元

目 录

蒙田和他的散文·····	1
司汤达和他的《贾司陶的女主持》·····	6
《贾司陶的女主持》的诗的表现在哪里? ·····	20
巴尔扎克·····	23
梅里美和他的《卡尔曼》·····	33
莫泊桑和他的《羊脂球》讨论提纲·····	40
浮士德故事·····	46
《浮士德》·····	52
普式庚:《驿长》·····	64
谈果戈理和他的《外套》·····	70
《混人》讨论提纲·····	77
《罪与罚》·····	80
作为一个思想家的托尔斯泰·····	86
作为艺术家的托尔斯泰·····	92
《安娜·卡列尼娜》(第四次报告)·····	102
《安娜·卡列尼娜》(第五部)·····	109
讨论会·····	116

《一个秋夜》讨论提纲·····	122
《毁灭》·····	128
《不走正路的安德伦》·····	141
关于童话的论述及对《表》的分析·····	151
关于莱辛论画与诗的界限·····	156
附录	
《周立波鲁艺讲稿》校注附记·····	159

蒙田和他的散文

一、关于蒙田

一、研究他的人，十九世纪一直到现在，培英博士^①。
‘Michel de Montaigne: a collection of unedited or little known facts about the author of the “Essays”, his book, and his other writings, about his family, his friends, his admirers, his detractors’^② 二、他的时代。十六世纪是“一个对比的时代……是哲学和迷信的时代，是怀疑和有坚强的信仰的时代，一切都在斗争和冲突；没有一样事情是混合和统一的。一切都在动摇中，这是一个纷乱时期。每一道光线都引起一阵暴风雨。这还是一个斯文的时代，是一个战斗和决斗的时代”。这大约是欧洲封建制度解体的时

① 培英博士，即艾伯特·佩因（Albert Bigelow Paine, 1861～1937），美国作家。

② 米舍尔·德·蒙田（1533～1592，文艺复兴时期法兰西思想家和散文作家。）：一本没有出版过的或很少为人所知的有关“散文”作者的事迹的集子。他的书，他的其他作品，关于他的家庭，他的朋友，他的崇拜者，他的诋毁者。

期。这时期“特别缺乏的是趣味，要是趣味意味着明白而完全的选择，美的元素的放散的话。”三、他的性格似乎和这样一个时代不相调和。他有一种简单，自然，柔和的心灵，一种非常快乐的性格。平和，谨慎和有次序。“他象苏格拉底，不把自己当作一个城市的居民，而是世界的居民，用他的广阔和完满的幻想，他拥抱着整个宇宙和一切时代。”四、生平，教养和环境。一五三三年，生于法国培利哥德地方。父亲是一位优秀的，稍稍奇异的贵族，虽然没有受多大的教育，却以真正的热心参加了文艺复兴运动和他的时代进步的新奇的事业。他从小学习拉丁文，就是在摇篮里的时代都常常被乐器的声音惊醒。对于拉丁诗人深有兴致，赏识拉丁思想和文化。“法国的贺拉司〔贺拉斯〕”^①在包尔斗大学学习法律，青年生活，消磨于法庭，军营，议会，象当时贵族，过着一种愉快和冒险的生活，在这个期间，他获取了广阔的人生经验，和对于人性的深深的透视，过了三十岁结婚，夫人是他二十八年的伴侣。一五七一，三十八岁时，因为友人 Boetius 的死，突然绝弃这种生活，退隐于自己的堡内，蒙田楼〔原稿不清，似为楼字〕。享受自己的智慧和自己的社交，专心于观察和思想，献身于“忙碌的安闲”。这时的情况正如他自己的描写：“除了星星以外，没有别的守卫和哨兵”。一五八〇年《散文》〔又译《试笔集》〕两卷出，同年去瑞士和意大利。同年被选为包尔斗市长（一五八一——一五八五）。市长和蒙田是两个完全不同的人，使市中平静和安逸。一五八八，

① 贺拉斯 (Quintus Horatius Flaccus, 公元前 65~前 8), 古罗马抒情诗人, 文艺批评家。

出五版发行并作第三卷，一五九二年死。

二、蒙田散文的思想与风格

一、思想价值。爱莫孙〔爱默生〕^①：“蒙田这本书，由于译成了全世界各国的文字，装饰了世界。”在欧洲，印行了七十五版；深刻的人性的观察，广博的古代诗文的知识。思想方式对文学贡献很大。建立了散文公认的地位。影响及于法国散文，近代散文，“我向我的纸说话，正如我向我所遇见的第一个人说话一样。”“我自己就是我的书的基础。”答法兰西皇帝：“那么，陛下，你会喜欢我，我就是我的散文。”圣柏甫〔圣佩韦〕^②：“虽然，一般的说，教训是没有什么用的，因为智慧和幸福的艺术是不能传授的，但还是让我们享受倾听蒙田的话的愉快吧。让我们看看他的智慧和幸福……我们不是要树立一个模范，我们只是供给我们的读者一种愉快的消遣。”

二、对于穷人的理解。“让我们看看散布在地面上的穷人吧。专心于他们的事务，不知道亚里士多德，也不知道加图 Cato ^③。不知道先例也不知格言。就是从这些人里大自然抽出了坚强和忍耐的效果，这是比我们在学校里所专

① 爱默生(Ralph Waldo Emerson, 1803~1882),美国哲学家、散文家及诗人。

② 圣佩韦(Charles-Augustin Saint-Beuve, 1804~1869),法国文学批评家。

③ 加图(Marcus Porcius Cato, 公元前 234~前149),古罗马政治家。

心研究的更纯洁,更男性的。”

三、新鲜与魅力。“不管他是怎样严肃的在说,他始终带着一种极度的魅力。”任何一页他写的东西,你都可以找到活跃和暗示。举例:“论说谎的人”,他在那里面,关于他的健忘性格,加上一种新鲜的快乐的理由,“我再去的¹地方,和我再读的书,常常以一种新鲜的奇异向我微笑。”这样,“他所接触的每一个题目,他总是不断的创新,而且创造新鲜的源泉。”

四、明喻与暗比,他的生动的大胆的明喻,永远不和他的思想分离,把思想紧紧抓住它的中心,它的内部,和它接合,把它紧束。他的简洁,生动,永远带着男性的力的文体,以它的锐利,加重和反复着一个意义。一种不断的格言,或是永远新鲜的暗比。为了织入暗比,需要把市面扩大和延长。

五、写出和理解它,需要一种坦白自由的心情,坦白,大量,愉快,锐敏,勇敢和有着修养的心情,被纯粹直接的古代的源泉的精神,赋与灵感,给与勇力,但不是被陶醉着。

六、德性的观察和经验的宝库。翻开他的任何一页,在任何心情下,你都可以找出一些用显著的耐人寻味的样式表现的一些聪明的思想,一些用完美有力的字句表现的美丽的意义,美丽的奇妙的句子的真正的(发源地)苗林。它自由的来了,又匆匆的去了。“有用的忠告和甜美的慰安。”

七、渊博。蒙田涉猎古人的著作时,自己比作那些蜜蜂,“它们这里那里采择花草”,可是它们以后就拿这些花来酿蜜,“倒是完全成了它们的东西”,他说,这不是“什么唇形

花,也不是什么牛膝草了”“不,这是蒙田的东西,而这好极了,”谈□□^①和生活思想联系,不是多余的东西。

八、谈新形式的建立。

三、论悲哀,论闲逸

a、生活的□□, b、创作的(本文原稿如此——编者)

① 原稿辨认不清,标以□□,以下各篇同此。

司汤达和他的 《贾司陶的女主持》

一、长篇小说一直到现在,还是文学的主要的 genre(类型)。二、我们的研究主要的是在于“对于人生的认识 and 对于这所认识的东西的表现。因此,我们探讨的是两个方面,两个主要的东西,人性(human nature)和美学(aesthetics)的既有的和可能的原理。

一、司汤达的身世和时代

一、人性的供给。二、天才(genius),人性(humanity),学识(learning),^① 经验(experience),勇气和忍耐。

原名 Henri Beyle,〔亨利·拜尔〕一七八三年生于法国

① 此处原稿于页边空白处补写如下二段英文: (Without this, nothing pure, nothing correct can genius produce.) (philosophical, poetic, historical treasures) 此二段英文的译意是:〔没有这个,天才也不能产生出任何纯洁的, 正确的东西来。〕〔哲学的,诗的,历史的宝藏。〕

格濡劳布。父亲是律师，贵族。母亲，据他自己说，是爱读但丁的人。外祖父是福尔太〔伏尔泰〕的朋友，信徒，格濡劳布的富翁，以谈起钱为卑贱的事。幼年时期看见了一七八九年资产阶级的革命，“砖瓦日”。青年时期经历了拿破仑战争。拿破仑的陆军部长达律是他的亲戚。他自己随着军队攻打柏林，维也纳，一八一二年作为军需跟着拿破仑打进了莫斯科，这是他一生的很大的事件。在他自己做的两篇“行状”里，有自相矛盾的记述。在第一篇行状里，他说他一八一二年九月十四日攻进莫斯科，十月十六日撤退。他自己说：“白勒先生是怎样的可怕。五十五万人马渡过尼也曼〔涅曼〕(Niemen)河，五万或许二万五千人退过这条河。”他自己为了逃避哥萨克骑兵在哈弗河的冰上渡过，冰在他的冰车下裂开。拿破仑退出莫斯科的原因，民众的力量，游击队活动，违反战争规律的许多办法。斯摩棱斯克烧毁以后，“一个不依照战事的任何旧的传统战争开始了。”拿破仑不断的埋怨俄国的将军和俄国的皇帝，说“战争是违反了一切战争的规律进行的。”不管一切人的趣味和规则。一八一三年还参加了战争。虽然他后来也曾做过外交官，但不能不说，他的生活的最好的时间，是在战争中间度过的。他的生活的另外的时间，献给了恋爱。他在一八二一年自己写好的墓志举出了他所爱过的六个女人的名字，并且说：“他虽然长得难看，可是这六个人中间，有四五个是爱他的。”他常常为了他所爱的人，到巴黎，到马赛，他常常为了爱情，弄得非常不幸。“爱情做成他一生的幸福和不幸。”“恋爱对于我，永远是最大的事情，或者不如说，是唯一的事

情。”在米兰，作“恋爱论”，主张热情爱，“爱情是一枝危险的花朵，但是须要有勇气到可怕的悬崖上去采摘。”战争和狂风暴雨的幸福和不幸的生活的波浪，使得他常常疲倦，创痛，常常想自杀，十四个遗嘱，两篇行状，一个墓志。

金钱和贵族的气质。“新大陆的金子，西班牙，意大利的贵族的嗜好和风采。”西班牙和意大利的背景，十六世纪的传奇风的传说，不爱法国，爱米兰。两度到意，一次到西，一次到英，不安。

以上三者，充满了激动和行动的时代，充满了激动和行动的私生活，以及以他的没落贵族的气质，（在资产者金钱势力下的）新时代中的恒古的心情，对于力的热慕形成了他的性格，观点和文学的风格。“Put the world in our own person”，Shakespeare^①“他只崇拜一个人——拿破仑”。他爱好下面这些作家：蒙田，莎士比亚，高乃尔〔依〕^②，作了《勒辛〔拉辛〕和莎士比亚》。

他的同代人有巴尔扎克，圣佩夫〔圣佩韦，下同〕和梅里美。他爱好音乐，绘画，（“司汤达了解维利尔斯似的城市，比任何地理学家还要清楚。”）和历史的著作。在司各特^③影响之下的历史小说之风行。Waverley Novels〔《威弗莱故事》〕“全身投向浪漫主义论争”，“反古典的浪漫主义者中的义勇军”——圣佩夫。历史的真与艺术的真，不同于一切其

① 此段英文的译意是：“宇宙在我们的胸中”。（莎士比亚）

② 高乃依（Pierre Corneille，1606～1684），法国古典主义文学中三大戏剧家之一，他的代表作是悲剧《熙德》。

③ 司各特（Sir Walter Scott，1771～1832），苏格兰诗人和小说家，他以历史小说著称于世。

它的浪漫主义者，他好精密的观察，把感情作科学的分析，把一些精神的东西，由着物质的东西来解剖，提倡所谓“结晶化”。因此，他不同于当时一般浪漫主义写作者比较有理性，少一些南欧的（鲜明过于富丽和浪漫）的色彩。奇异却不全是幻想，故事全有来源。因此，他的作品在当时不十分为人重视，连他的友人梅里美也不重视它们。巴尔扎克做了一篇文章称赞他的《巴穆修道院》〔《帕尔玛修道院》〕，圣佩夫说巴氏是受了他金钱的收买。生前很寂寞，预言他自己的小说一九三五年以后才有读者。因此，每一书上写着一句英语 To the happy few^①。主要著作：除《巴穆》以外，有《红与黑》，《绘画史》〔《意大利绘画史》〕，“Rome, Naples, Florence”〔《罗马，拿不勒斯，佛罗伦斯》〕“他吸引，摈拒，有趣，激恼，然而一个人就不要想能够离开的。”他还作了《拿破仑传》，纪德却说十分喜欢他的日记和自传，“活过，写过，爱过。”^②

二、我们从他的著作中看到些什么

一、布局或结构。布局或结构的讲究是传奇风的小说的重要特点。也就是从希腊史诗和悲剧留传下来的正派的传统。司汤达的小说多少承受着这个传统。“结构是悲剧的灵魂”。“使悲剧变成最有趣和最动人的部分，是属于情节

① 此句英文的译意是：给少数快乐的人。

② 此为司汤达自己拟的一个墓志铭：“亨利·贝尔，米兰人，写过，爱过，活过。”

(fable)的部分”。我是指的突变(换头或倒置)(révolution)“海滨渔妇”和发现(认识)(discovering),在《法尼娜·法尼娜》认识那个革命者的场面(使人焦急,迷乱,惊奇)。“首先能够措辞完整与描写精确,然后才能布局。”“为什么布局可贵呢?因为布局宜于模仿人生的动作。模仿动作的布局必定只模仿一种动作,而且一定要是一个完整的动作,它的各部分的结构,是这样的连系着,假使它们中间任何一部分移置或取消,整体就要改变或毁坏。因为如果任何东西,保存也好,取消也好,都不会有可以觉察的不同,那是不能真正的算做一部分的”。“简单的布局或行动,插话式的(épiso-dic),是最劣等的,没有任何或然或必然的连系的彼此相续的插话,我称之为插话式的布局,”布局的长短,“美是存在于度量(magnitude)和条理(order)”。“悲剧不只是一个完整的行动的模仿,而且是能激发恐惧和怜悯的行动的模仿……不只是出乎意料,而且是出乎意料的彼此因果相关的事件,最能激发这两种情绪。因为由于这个办法,它们会比它们显现为偶然的結果,更为奇异,因为我们发现纯粹偶然的事件中,那些似乎含蓄了设计的,是最奇异,而且最动人的。”“布局应该是单一的,不是重叠的;而命运(fortune)的改变,不应该是由于不幸(adverse)到幸运(prosperous),而是相反。而且不应该是由于恶(vice)的结果,而是由于某种巨大的意志薄弱(frailty)。(法尼娜的情人把他的动摇告诉她:要是这次不成功,我就不干了。海兰把她的秘密告诉母亲)。

这种古风的传奇体的小说的结构和现代小说,散文的

不同。现代的小说和散文，虽然也有还是着重布局，但因为添加了许多别的东西，结构退到了次要的地位。现代的小说常常能够捉住心绪和情调，捉住人生刹那的感觉和行动，加以表现，自然而且动人，但似乎很不合于这古风的布局的规矩。结论：布局应该依照人生实际的发展。

二、奇异。人物和事情的奇异和特别，是司汤达小说的另一个特点。不幸的主人公，总是漂亮的或是聪明的。男的扮女的，女的扮和尚。这一点和中国的传奇有点相同，特出的人物放在特别的危险的环境中活动（《箱中人》），是奇情小说的主要特点。传奇小说中的奇异和我们对于它的现实主义的看法：事件和人物，常常要由于布局和处理，才显出奇异。因此，写奇异有许多的限制，“要记着人不可能执行的事，人很少能够相信它是被执行了的。”仅仅是可能性（possibility）还不能够证明我们，我们同时应该停留在盖然性（probability）的规则以内。“一个叙述了难于置信的事情的诗人，不能藉口说叙述的事，是的确发生过的实实在在的事。”高明的作家可以用自己的幻想，引起人家的幻想。不高明的作家，可以把实实在在的实事写得人人不相信。历史和小说。历史家有时会流于奇异，但是从来不会流于使人不能置信。他会常常引起读者的惊异，但是不会是贺拉斯〔贺拉斯〕所提到的难于置信的憎恨。“描写公共事件的历史家，比起拘制于描写私生活的我们来，多一些便宜，前者的信用是被普通的著名人物支持了很长的时候，还有着许多著作家一致的证据的公共记录，在未来证明它的真实。”因此，一个（拿破仑）或是一个（希脱勒〔希特勒〕），一个列

宁,大家都要相信,他是这样一个(英雄的,有智慧)有为的人物。“但我们处理普通的人物”,菲尔丁说,“在最偏僻的幽暗处探寻,从世界的角角落落描画出好的和坏的(模范的)榜样来,是站在一种比较危险的地位上。因为我们没有公共的著名的人物,没有一致的证据,没有记录去支持和证实我们听说的,这使我们不但要保持在可能的限度以内,而且要停留在盖然的范围以内。特别是描画非常之好的,和可爱的人和事物的时候。凶暴和愚蠢,虽然是从来不怎样过度,是比较容易被承认:因为坏性格增加着对于信仰的巨大的支持和力量,对于一个人,我们差不多能够把所有的好的性质的形容词,如真实,聪明,勇敢和优雅,健康,崇高,美丽,善良,义气,以及我们文字中所有别的表现性形容词,放在他身上,而且我们知道真有这样的人,写出来,是不是能活呢?一个人不能够为我们证实,我们是得写给没有看见过,甚至于没有听到过这种人的千万人看的。这样稀有的人物可以交付墓志铭的作者。”

这里说明了许多作家写坏人物容易成功,写好人物反而不能活跃的问题。(布拉斯司大人[坏])

行动不但要在人类活动的范围以内,和我们所设想的人物可能去做的,而且应该是那一个演员和人物去扮演的,因为在这一个人身上只是可惊异的事,在另外一个人身上也许是毫无可能的。这个要件是戏剧批评家所称呼的“性格的对话”(conversation of character),而且这个是要要求一种非常高度的判断和一种最准确的关于人性的知识。只要是在这些限制以内,每一个作家可以随他的高兴多写奇