第三章 文艺复兴时期人文主义文学

1. 第一节、概述
   1. 一、文艺复兴的产生及人文主义文学的特征
      1. 人文主义的基本内容是：
         1. 强调以人为本，反对神权神性，宣扬人权人性
         2. 抨击蒙昧主义，推崇理性知识
         3. 否定禁欲主义，追求现世享乐
         4. 批判封建割据，拥护中央集权
      2. 人文主义是文艺复兴时期新兴资产阶级文学的指导思想，这种新型的文学被称为人文主义文学。
      3. 人文主义文学既表现了以人为本的古希腊罗马文化对以神为本的基督教文化的冲击，又表现了两种不同质的文化在冲撞中的互补和融合。人文主义中人文精神的这种两重性（灵与肉）是近代以来欧洲文学的基本精神内核。
      4. 人文主义文学是欧洲早期的现实主义文学。
   2. 二、人文主义文学的发展概况
      1. （一）14世纪初至15世纪中叶——产生和发展
         1. 中心：意大利，英国
         2. 特征：肯定人的情感与欲望，追求个性解放，赞美人的自然本性
         3. （1）彼特拉克《诗集》
            1. 运用十四行诗体，用意大利语书写。贴近现实，善于用夸张的比喻。表现出于单恋狂热中的男子的悲哀与绝望，感情描写细腻真实，风格清新自然。
            2. 冲破了中世纪禁欲主义，是一种追求世俗幸福的近代式的爱。
         4. （2）薄迦丘《十日谈》
            1. 用故事套故事的方法，叙述了100个短篇故事。
            2. 反映了文艺复兴早期，传统道德信仰受到冲击时意大利的社会现实，但主要是批判教会腐败的。
         5. （3）阿里奥斯托《疯狂的奥尔兰多》
         6. （4）塔索《被解放的耶路撒冷》
      2. （二）15世纪下半叶是16世纪上半叶——中期
         1. 中心：法国
         2. 特征：表现人的自身力量，赞美人的理性和智慧，塑造了一系列巨人式的形象。
         3. （1）弗朗索瓦·拉伯雷《巨人传》
            1. 小说以夸张的手法，对教会进行了批判，赞美了知识巨人的力量。
            2. 小说中的三代巨人都是体型巨大智慧过人，能力无比。他们的能力与智慧得益于人文主义的教育，源于科学和知识。
         4. （2）龙沙《给爱兰娜的十四行诗》
         5. （3）蒙田《随笔集》
      3. （三）16世纪下半叶到17世纪初——晚期
         1. 中心：西班牙和英国
         2. 特征：表现人自身的矛盾，探讨灵与肉，理智与情感，自然律令与道德律令相统一
         3. 西班牙文学：
            1. （1）塞万提斯《堂吉诃德》
            2. （2）维伽《羊泉村》

他的戏剧一类以爱情和家庭生活为题材，一类是社会政治剧。

他的剧本大致以爱国、护教、爱情和荣誉为主题，既表现了人文主义思想，又有较浓的宗教色彩。

* + - * 1. （3）乔叟《特罗勒斯与克里希达》

以希腊传说中特洛伊战争为背景，在许多诗节中心理内省和剖析占主导地位，表现了新兴市民阶级的爱情观和生活观。

* + - * 1. （4）托马斯·莫尔《乌托邦》
      1. 英国文学：
         1. （1）埃德曼·斯宾塞《仙后》

塑造了有道德、有教养的理想人物亚瑟王和格罗丽娜的形象。

首创九行诗节，被称为斯宾塞体。

* + - * 1. （2）弗朗西斯·培根《随笔集》
        2. （3）克里斯托弗·马洛

《帖木儿》《玛尔他岛的犹太人》《浮士德博士的悲剧》

* + - * 1. （4）莎士比亚

1. 第二节、塞万提斯
   1. 一、生平与创作
      1. 塞万提斯的创作在接纳了古希腊罗马世俗人本意识的同时，又融入了希伯来基督教的宗教人本意识，从而发展了文艺复兴的人文主义。
   2. 二、《堂吉诃德》
      1. 内容：
         1. 全书的故事由堂吉诃德的三次冒险游侠组成
         2. 小说通过堂吉诃德曲折离奇的漫游，真实全面的展示了16世纪末17世纪初西班牙的社会现实，生动地描绘了各行各业的人的生活境遇，有力地批判了腐朽的骑士制度，深刻揭示了西班牙王国日益衰落的趋势，表达了反对封建专制向往自由幸福生活的人文主义思想。
      2. 人物形象：
         1. 堂吉诃德
            1. 堂吉诃德是一个复杂而矛盾的人文主义者形象，这种矛盾表现在他性格的喜剧性和悲剧性上
            2. 喜剧性

喜剧性，意指内在的不完美而又妄自标榜为完美，即思想行为不合乎现实生活

堂吉诃德的喜剧性在于，他把本应衰落的骑士制度奉若神明，狂热的崇拜赞美它，拼命的去实践恢复它。

* + - * 1. 悲剧性

悲剧性，意指历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现之间的矛盾。

堂吉诃德的悲剧性在于他恢复骑士制度的目的与西班牙统治者的目的有着本质的区别。统治者是出于自己的利益和要求，而堂吉诃德是想借骑士制度来扫尽人间的不平。

* + - 1. 桑丘
         1. 桑丘在本质上代表了与堂吉诃德相对的那个现实社会，他从讽刺的视角对堂吉诃德的荒唐行为投以嘲笑。
         2. 桑丘对堂吉诃德讽刺和否定，是因为后者是一个追怀过去又憧憬彼岸的理想主义者，而桑丘则是一个执着于现实利益追求世俗享乐的现实主义和功利主义者。
      2. 作者对堂吉诃德和桑丘都持肯定态度，但肯定的重心在堂吉诃德一边。
    1. 特色：
       1. （1）在结构上具有流浪汉小说的特点
       2. （2）讽刺与幽默的风格
       3. （3）用对比法刻画人物性格，堂吉诃德和桑丘相辅相成互为烘托
       4. （4）在语言上，大量运用西班牙民间语言，摒弃了以往文学语言的贵族色彩。

1. 第三节、莎士比亚
   1. 一、生平与创作
      1. 莎士比亚的创作道路大致可分为三个阶段：
         1. 第一阶段（1590-1600）：以历史剧、喜剧和诗歌创作为主
            1. （1）历史剧：9部。代表作《理查三世》《亨利四世》《亨利五世》
            2. （2）诗歌和喜剧：主要表现友谊和爱情的主题，洋溢着青春与生命的气息，充满反封建反禁欲主义的色彩。代表作长诗《维纳斯和阿杜里斯》《鲁克丽丝受辱记》，喜剧《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《罗密欧与朱丽叶》。
            3. 创作的基调是浪漫、激越、明朗的，表达了反对封建割据、拥护中央集权的人文主义政治理想。在艺术风格上，悲剧性和喜剧性是相互融合的。莎士比亚的人文主义一开始就与基督教文化有亲缘关系。
         2. 第二阶段（1601-1607）：悲剧创作时期，悲剧代表了莎士比亚戏剧的最高成就。
            1. 四大悲剧：《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》
            2. 此时的悲剧主要写人文主义理想与丑恶现象的矛盾以及理想的幻灭，其基调是现实的、悲愤的、沉郁的，剧中强烈的批判精神表现了莎士比亚对文艺复兴个性解放带来的社会后果地深刻反思。
         3. 第三阶段（1608-1612）：传奇剧创作时期。
            1. 代表作：《辛白林》《冬天的故事》《暴风雨》
            2. 和解、宽恕、博爱感化成为了基本主题，传奇剧也在艺术上表现出了宗教、空灵和悠远的风格。
      2. 莎士比亚文学的特点：
         1. （1）把古希腊罗马文化与希伯来基督教文化融为一体。这种双重文化模式，成为了近代以来西方文学的基本价值指向

“两希文化”成为西方文化的源头自莎翁始。

* + - 1. （2）莎士比亚善于在善与恶的双重矛盾中展现人内心世界的丰富复杂性，这是莎剧魅力的重要来源。
      2. （3）莎士比亚使文学创作由以前的注重外部行为转向了心灵世界的开掘，人物性格具有多面性，形象富有立体感。
      3. （4）莎剧通常是多线索的，结构严整而且是开放的。
      4. （5）在语言上表现出丰富性、生动性与个性化的特点。
  1. 二、《哈姆莱特》
     1. 主要人物：弑兄娶嫂克劳狄斯、王子哈姆莱特、王后乔特鲁德、趋炎附势大臣波洛涅斯、挪威王子福丁布拉斯，情人奥菲利亚。
     2. 人物剖析——哈姆莱特：
        1. 悲剧主人公哈姆莱特是一个出于理想与现实矛盾中的人文主义者。哈姆莱特曾经是一个理想的人文主义者，但在面对父死母嫁的严酷现实后变得忧郁。这种理想与现实的矛盾，造成了他行为上的忧郁，成为文学史上著名的“犹豫(延宕)的王子”。
        2. 哈姆莱特对人认识的偏激和悲观，使其越来越游离于为父复仇的宗法责任和“重整乾坤”的社会责任之间，越来越脱离你是现实的轨道而直逼无意义无目的的存在本身。
        3. 于是他想到的自杀，然而死后虚无的世界与灵魂的不安又使其畏惧死亡。于是，“生存还是毁灭”这个痛苦的声音，便开始在灵魂深处奏响，也就有了他行为上的犹豫和延宕，使他成了“思想的巨人”和“行动的矮子”。
     3. 《哈姆莱特》的艺术成就：
        1. （1）在人物塑造上，着重通过内心矛盾冲突的描写揭示人物心灵世界的丰富性和复杂性。
        2. （2）出于展示人物心灵世界和刻画人物性格的需要，莎士比亚十分善于运用内心独白这一艺术手段。
        3. （3）在情节结构上，突出地表现出莎剧情节生动性与丰富性的特点。三条线索以哈姆莱特的复仇为主线，以雷欧提斯和福丁布拉斯的复仇为副线，交错发展而又主次分明。