

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

二十一世纪中小生素质教育文库(28)

外国文学史话

 eBOOK
内网资料 免费下载

二十一世纪中小学生素质教育文库
外国文学史话

欧美部分

古希腊罗马文学

古希腊文学

希腊早期文学的主要成就是神话和《荷马史诗》。神话是人们对自然现象和与自然斗争及社会生活的主观想象，而从文学艺术领域中反映出来的希腊神话经过几百年的口头流传，最后在《荷马史诗》，赫西俄德的《神谱》以及古希腊的诗歌、戏剧、历史、哲学等著作中记录下来，成为现今著名的希腊神话故事。既包括神的故事，也包括英雄的传说。古希腊的诗歌、悲剧、喜剧都从神话传说中汲取题材，神话对于后代欧洲文学有很大的影响。

《荷马史诗》相传是一位希腊盲诗人所作。以公元前12世纪末，在希腊半岛南部地区的阿开亚人和小亚细亚北部的特洛亚人之间发生的一次为期十年的战争为题材，根据战后小亚细亚流传的歌颂战争中首领、英雄的短歌加工整理而成，最后形成具有完整情节和统一风格的两部史诗——《伊利亚特》和《奥德赛》，以文字写定约在前六世纪期间。

《伊利亚特》是15000余行描写关于特洛亚战争的一部英雄史诗，情调高昂急促，既反映出时代的面貌与冲突，又突出了史诗的中心思想，并有助于英雄人物形象的塑造。

《奥德赛》形成较《伊利亚特》晚，描写战争后战斗英雄俄底修斯还乡途中十年漂流和家中纠纷的事，前半部写海上的遭遇，富于浪漫色彩；后半部写家庭生活，细致深刻，富于现实精神，共12000多行，分为24卷。

《荷马史诗》以简洁鲜明的笔触勾勒出一系列的英雄形象，广泛地反映出希腊社会从原始公社制向奴隶制过渡时期的情况，这一时期被称为希腊历史上的“荷马时代”。

史诗用自然，质朴的口语写成。诗中比喻极为丰富。在描写人物、事件时，使用了约二百多次从日常生活和自然现象中选取来的比喻，构成“荷马式的比喻”。此外，史诗中常用重复手法，来加强诗歌的感染力。

《荷马史诗》不仅是欧洲文学史上最早的优秀作品，也是研究希腊早期社会的重要文献。它不仅在希腊成为进行公民教育的教材和文艺制作的典范，而且对后世欧洲文学的发展，也产生过深刻的影响。

在《荷马史诗》之后，出现了赫西俄德的教诲诗《田功农时》，写出许多农村景色的生动画面，是这首诗艺术上的一大特色。

公元前8~6世纪，抒情诗代替史诗而繁荣起来，代表人物有阿那克瑞翁，女诗人萨福。他们在艺术上都有较高成就，对以后欧洲抒情诗的发展有较大的影响。

与此同时，《伊索寓言》问世了，它收集了三四百首希腊民间流传的以运动为主要内容的小寓言，虽相传为前六世纪时的被释奴隶伊索所作，但其中亦有很多后人收集的民族故事，《寓言》通过描写动物之间的关系表现当时的社会关系，谴责压迫人的现象，号召底层人民起来进行斗争。也有些故事总结了古代希腊劳动人民的生活经验。其中著名故事有《农夫与蛇》、《龟兔赛跑》、《狐狸与葡萄》等。

前六世纪末叶，奴隶主民主制的政体在雅典确立起来，到前四世纪中叶，

通称为希腊史的“古典时期”，其中伯利克里执政时期（前 443 ~ 429）是雅典民主政治高度发展的阶段，被称为“黄金时代”。民主政治的发展和经济的繁荣，带来了希腊文学的繁荣，特别是戏剧艺术的高度繁荣。

这时雅典的社会生活日趋复杂，政治生活日趋活跃，因而戏剧成为表达人们思想感情的重要形式。这时的戏剧主要分为酒神颂歌发展而来的悲剧与祭神歌舞和滑稽戏发展而来的喜剧。

公元前五世纪是希腊悲剧的繁荣时期，悲剧大多取材于神话，反映的却是当代的社会生活，充分表现出奴隶主民主派的自豪感，流传至今的有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三大悲剧诗人的作品。他们的创作反映了奴隶主民主制发展不同阶段的社会生活，也显示出希腊悲剧在不同时期的思想和艺术特点。

埃斯库罗斯（前 525 ? ~ 456），出身贵族，共写了 90 部悲剧和喜剧，留下来的只有 7 部，其中有一部完整的三部曲。他的作品中最杰出的是《普罗米修斯》中的第一部《被缚的普罗米修斯》，在这部悲剧中作者悲剧式地处理希腊诸神，显示出他当时进步的思想倾向。此外，他的作品还有《波斯人》、《七将攻忒拜》和《俄瑞斯忒亚》三部曲（《阿伽门农》、《奠酒人》、《报仇神》）。由于他在悲剧早期发展阶段在内容和形式方面做出了很多贡献，因而被人誉为“悲剧之父”。

索福克勒斯（前 496 ? ~ 406）是继埃斯库罗斯之后的第二个悲剧诗人，他的创作是雅典民主制盛极而衰时期社会生活的反映。他的剧作据说共 120 余部，仅 7 部流传至今，其中以《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》最为杰出。索福克勒斯的悲剧艺术，标志着希腊悲剧艺术的成熟。

欧里庇得斯（前 485 ? ~ 406）出身贵族，被称为“舞台上的哲学家”。他的悲剧反映了雅典奴隶主民主制衰落时期的社会现实和思想危机。他的写作特点，是运用写实手法来表现生活，并以结构布局严谨见长，以心理刻画细腻著称。他的代表作有以反对侵略战争为主题的《特洛伊妇女》和优秀的以妇女问题为题材的《美狄亚》。欧里庇得斯的悲剧与他们的艺术成就，对后世欧洲文学，特别是对罗马文学和新古典主义文学有深远的影响。

希腊喜剧多为政治讽刺剧和社会问题剧。比悲剧具有更为强烈的政治战斗性，表达了严肃的主题，反映了生活本质。

前五世纪的雅典，曾先后产生过三大喜剧诗人，留下完整作品的只有阿里斯托芬。据说他共写过 44 部作品，现存 11 部，他的创作题材广泛，其中对战争与和平问题最为关心。如《阿卡奈人》。描写现实的如《骑士》、《马》，还有流传至今的唯一以神话幻想为题材的喜剧作品《鸟》。

阿里斯托芬的喜剧是现实主义的，而表现手法中却充满了想象力，并且以来自民间的语言博得了广大观众的欢迎。他不仅是古希腊最杰出的喜剧家，而且是欧洲文艺批评的奠基人之一，被称为“喜剧之父”，他的创作对后世的喜剧和小说都有一定影响。

除戏剧外，这一时期在文艺理论上也有较高成就，最重要的作家是柏拉图和亚里斯多德。

柏拉图（前 427 ~ 347）是雅典奴隶主贵族派的思想家，写有对话录 40 多篇，其中最著名的有《理想国》《斐德若》、《伊安》、《会饮》等篇。其中生动而广泛地涉及各种文艺和美学问题，对后来欧洲文艺理论的发展产生过深远的影响。

亚里斯多德（前 384 ~ 322）是柏拉图的弟子，他的思想代表奴隶主中等阶层的利益。在文艺理论方面，他在《诗学》中，对希腊文学作出了理论的总结，回答了文艺创作中的一些根本问题，并着重分析了悲剧，指出悲剧是“对一个完整而又有一定长度的行动的摹仿，以太阳运行一周的时期为限”。这些观点后来被古典主义都引伸为戏剧的三一律。亚里斯多德从总结古希腊文艺创作经验出发，为西方文艺理论中现实主义的发展奠定了基础。

前四世纪末至前二世纪中叶，多被研究者称为“希腊化”时期，这一时期只有米南德的喜剧与一些诗人的田园诗还有些价值，对后世文学产生过一定影响。

古罗马文学

前三世纪中叶，罗马随着国力的强大和经济的繁荣，在希腊文学影响下，罗马文学开始形成，早期罗马文学的主要成就是戏剧，其繁荣时期出现在前三世纪末至二世纪中叶，代表作家是普劳图斯和泰伦斯。

提图斯·玛求斯·普劳图斯（前 254 ? ~ 184）出身平民，他的喜剧接近民间喜剧风格，嘲笑讽刺富裕阶层的人物，同情争取婚姻自由的男女青年和没有人身自由的奴隶，如《吹牛的军人》。他的《孪生兄弟》成为莎士比亚《错误的喜剧》的题材来源，《一坛黄金》后来被莫里哀加工成《怪客人》。

泰伦斯（普布留斯·泰伦提乌斯·阿非尔，前 195 ~ 159）出身奴隶，其戏剧风格严肃文雅，早期喜剧代表作《婆母》中肯定了人性中的自我牺牲精神，后期代表作《哥儿俩》中，体现了主张宽容、谅解的思想。

在罗马共和国末期，罗马文学在诗歌和散文方面，取得了较高成就，产生过散文家西塞罗（前 106 ~ 43），诗人、哲学家卢克莱修（前 99 ~ 55）和抒情诗人卡图鲁斯（前 84 ~ 54）等人。

前 2 ~ 3 世纪期间，屋大维于前 31 年统一罗马，开始了罗马的帝国时期，屋大维把当时的著名作家聚集在他周围，为他的政权服务，于是罗马文学出现了所谓的“黄金时代”。

这时，在共和国时期成就的基础上，罗马诗歌达到高峰，文艺理论也取得了新的成就。代表作家是维吉尔、贺拉斯和奥维德。

维吉尔（普布留斯·维吉留斯·马罗，前 70 ~ 19）是罗马的杰出诗人。他写了三部诗歌，其中两部分别为反映小土地所有者思想情绪的成名之作《牧歌》（共十首），叙述罗马帝国的产生和历史，还有歌颂屋大维本人的杰作《伊尼德》。《伊尼德》共 12 卷，以荷马史诗为范本，并从当前的政治要求出发，广泛利用本民族的历史以及罗马文学的成就，充分发挥个人的风格和特长。《伊尼德》在艺术上也有较高的成就，是文人史诗的范本，是具有高度艺术修养的个人创作。

贺拉斯（昆图斯·贺拉提乌斯·费拉库斯，前 65 ~ 8）是一个杰出的讽刺诗人和抒情诗人，也是一个有重要影响的文艺理论家。他著的《诗艺》，吸收亚里斯多德和“希腊化”时期的文艺理论并提出自己对于创作的理论和要求，在文艺与现实的关系上，他继亚里斯多德之后，重申文学模仿自然的现实主义观点，这些主张对后来的古典主义文艺理论产生了很大影响。

一世纪起到三世纪末，罗马帝国日渐没落，至 476 年灭亡，文学也随之日趋衰落，比较有成就的是讽刺文学和小说。马希尔和朱文纳尔的讽刺诗，

琉善的讽刺散文对话以及彼特隆纽斯的小说《萨蒂里卡》和阿善列尤斯的小说《变形记》（又名《金驴记》）是这一时期的著名文学作品。

中世纪文学

一般认为,5~11世纪是封建社会的初期,12~15世纪是它的中期,15~17世纪中叶,是它的末期,在欧洲文学史上,中世纪文学是指前两个时期的文学。但从14世纪开始,新兴资产阶级的“文艺复兴”运动已经在意大利等国萌芽。

教会文学

中世纪文学中,宗教文学作品占有突出地位,其原因在于教会把一切学术都纳入神学的范畴。最重要的神学著作与史料和文艺作品是基督教会的经典《圣经》,《圣经》包括《旧约》和《新约》。《旧约》是希伯莱人古代典籍的总汇,《新约》是基督教初期产生的关于耶稣及其使徒们的传说、言行和书信。《圣经》对欧洲社会和文学产生了深远的影响。

这一时期也有一些作者采用教会文学的某种体裁来表达劳动人民的思想感情,如14世纪英国穷教士朗格兰的长诗《农夫彼尔斯的幻象》,反映了广大农民的情绪。

骑士文学

中世纪的骑士文学,是最充分地表现了封建贵族阶级精神特征的文学,也是世俗的贵族阶级文学的主要成就。

法国是骑士文学最兴盛的地方,骑士文学的主要体裁是抒情诗和叙事诗(诗体传奇)。骑士抒情诗种类很多,在艺术方面受到民间诗歌很大影响,其中以《破晓歌》最为有名。它描写现实生活,注意心理描写,语言也形象生动,诗律新颖多样,对后来欧洲诗歌的发展有一定影响。

法国北方骑士文学的主要成就是骑士叙事诗。这种诗歌的诗人称作“特鲁维尔”,即行吟诗人之意。骑士叙事诗中描写不列颠王阿瑟和他的圆桌骑士的作品数量很多,以法国的克雷提安·德·特洛阿所写的最好。《特里斯丹和绮瑟》是流传最广的骑士叙事诗之一,诗中歌颂了真诚的爱情,对封建的婚姻和礼教提出了抗议。

13世纪流传的《奥卡森和尼柯莱特》是一部散文和诗交错写成的作品,这些后期作品已经明显地表现出中世纪骑士精神的衰落,同时也可以看出近代反封建思想的一些萌芽。

英雄史诗和民谣

英雄史诗是在民间文学的基础上发展起来的,内容主要是反映民族的重要历史事件和歌颂杰出的英雄人物的事迹。从反映内容来看可分为两类,一类是反映封建制度确立以前各民族部落的生活,属于这一类的有日耳曼人的英雄史诗《希尔德兰特之歌》,冰岛的《埃达》和《萨迦》以及流传至今最

完整的一部早期英雄史诗《裴欧沃夫》。这部史诗反映的是六世纪盎格鲁·撒克逊人在欧洲大陆的生活，于七八世纪之间写成，史诗结构较严整，层次分明，语言富于形象的比喻，对诗中人物性格刻画鲜明，体现了氏族社会末期人民的理想。

另一类即后期的英雄史诗则是封建制度发展以后的产物，其中心主题是爱国主义。这类史诗中最著名的有法国的《罗兰之歌》，西班牙的《熙德》，德国的《尼伯龙根之歌》和古罗斯的《伊戈尔远征记》等。

《罗兰之歌》是后期英雄史诗的代表作，全诗 4002 行，用罗曼方言写成，取材于查理大帝时代的法兰克历史。《罗兰之歌》是一部爱国主义诗篇，诗中歌颂了保卫祖国，抗御外敌的英雄，谴责了专横的封建主，反映了当时广大群众的要求。《罗兰之歌》在艺术上也比较完美，诗中惯用重叠和对比的手法，风格粗犷朴素，反映了民间创作的艺术特色。

英雄史诗之外，中世纪还流传下来一些民间歌谣，特别是俄国和英国的谣曲，更多地反映出人民的愿望和他们对英雄人物的赞颂，这些歌谣是一些不太长的歌谣体叙事诗。在西欧和北欧，民间歌谣也很盛行，特别是在 14 世纪以后，在西欧，民谣中最著名。最好的一组是英国的“罗宾汉谣曲”。谣曲故事性强，又富于抒情性，在当时非常流行，对后世有较大影响。

城市文学

10~11 世纪，欧洲各国随着城市的发展，产生了城市的文化，打破了教会在思想文化上的垄断，形成了非都会的世俗文化，城市文学也就应运而生。

城市文学是在民间文学的基础上发展起来的，取材于日常的现实生活，富有现实性，在文学样式上，城市文学的韵文故事和讽刺叙事诗都是新的体裁。

中世纪市民文学的最重要成就之一是有关于列那狐的故事诗。《列那狐故事》成形于 14 世纪中叶，共 30000 多行。故事通过对动物生活的形象描绘，反映出中世纪封建社会的现实生活和市民内部上下层之间的矛盾。寓意和讽刺的风格，是中世纪城市文学作品的突出特点。此外，《玫瑰传奇》也是一部著名的长篇故事诗。

13 世纪以后，市民抒情诗出现，代表作家是吕勃夫和维庸。这些诗人的诗歌反映了城市下层人民的思想情绪。

城市戏剧在 14 世纪发展起来，主要剧种有道德剧、傻子剧和笑剧，最著名的笑剧是法国的《巴特兰律师》。中世纪的戏剧经过长期的演变，发展并繁荣起来，对文艺复兴和 17 世纪欧洲戏剧的发展都有不小的影响。

但丁

生活在 13 世纪末和 14 世纪初的意大利诗人但丁（1265~1321）是中世纪最伟大的作家，他的创作反映了从中世纪向资本主义时代的过渡。他的早期作品是用散文连缀起来的 30 首抒情诗，名为《新生》。

但丁很早就参加了政治活动，1302 年被流放，流放初期，写成《飨宴》（1304~1307）和《论俗语》两部著作，触及现实的重要问题。1309 年用拉丁文写成的《帝制论》集中反映了但丁的政治观点，1321 年但丁死于拉文那。

但丁在死前完成了他最伟大的作品《神曲》（1307~1321），《神曲》是但丁在放逐期间的一部长诗，是诗人的代表作。《神曲》分为三部：《地狱》、《炼狱》、《天堂》。《神曲》中虽然表现了中世纪基督教世界观的明显烙印，却仍然有着很强的现实性。尤其是《地狱篇》，鲜明地表现了意大利的现实生活。

作为人文主义的先驱，但丁的诗中明显的反封建反教会倾向和渴望祖国统一的爱国主义热情，集中反映了作品的进步意义。在《神曲》中，但丁对豪强贵族、贪官污吏进行了严厉的批判和深刻的揭露。另外，《神曲》的进步性还表现在对中世纪蒙昧主义的批判上，以及对文化知识和人的才能智慧的歌颂上。

《神曲》在艺术上也有很高的成就，结构巧妙而严整，全诗分为三部，三行分节，奇偶边韵，且每部33篇，加序诗共100篇。各部诗行大致相等，看起来匀称工整，一直为文学史家所称道。

但丁是新旧交替时代的诗人，这就决定了《神曲》的思想内容的复杂与矛盾，但它仍然是具有巨大思想认识价值和艺术价值的伟大诗篇，在欧洲文学史上是一部具有划时代意义的巨著。《神曲》用意大利文写成，对于促进意大利民族语言的统一和民族文学的发展，都起着很大作用。

文艺复兴时期文学

文艺复兴和人文主义

14~16世纪欧洲新兴资产阶级对封建主阶级展开了革命运动，其思想斗争主要采取了两种形式，其一为宗教改革，其二就是文艺复兴。

文艺复兴是资产阶级借助于古代希腊文化中反映现实生活的文艺，朴素的唯物主义科学和自然科学，以世俗的形式对封建制度和宗教势力所进行的斗争。人文主义是文艺复兴时期资产阶级反封建斗争的思想武器，当时的人文主义作家中思想最为进步的是空想社会主义者，代表人物有英国的托马斯·莫尔（1478~1535）和意大利的托马斯·康帕内拉（1568~1634）。

文艺复兴时期的欧洲文学

文艺复兴时期欧洲各国三种文学在发展着，即人文主义文学、民间文学和封建文学，其中进步的人文主义文学占主导地位。

文艺复兴时期的文学是欧洲近代文学的开端，也是继希腊文学以后的欧洲文学的又一次高峰。

意大利是文艺复兴运动的发源地，因而人文主义的新文学出现也最早，主要作家是彼特拉克和薄伽丘。弗兰齐斯科·彼特拉克（1304~1374）是人文主义的先驱，他用意大利语写成的《歌集》，以“十四行诗”的形式为主，达到艺术上的高度成就，为后来抒情诗开辟了一条新的道路。乔万尼·薄伽丘（1313?~1375）是第一个通晓希腊文的人文主义者，他的杰作《十日谈》（1348~1353）勇敢地向教会的禁欲主义提出了挑战。

15世纪中叶以后，意大利的民间文学也兴盛起来，用民间文学的题材来表达人文主义思想的著名作家是卢多维科·阿里奥斯托（1474~1533），他

的代表作为传奇体长诗《疯狂的奥尔兰多》。

这一时期，德国人文主义文学代表作品是埃拉斯慕斯（1466～1536）的著名讽刺作品《愚蠢颂》（1509）和乌利希·冯·胡登的《蒙昧者书简》。

马丁·路德（1483～1546）是德国宗教改革的领袖，他用德语译出《圣经》，并著有赞美诗《我主是坚固堡垒》被称为16世纪的《马赛曲》。

托马斯·维采尔也主张宗教的改革，他发布《致阿尔斯特德人民书》，并著有一些富于说服力的小册子，是优秀的宣传文学。

民间文学在德国也相当繁荣，其中以《梯尔·厄伦史皮格尔》（1515）和《淳士德博士传》（1587）为代表。

16世纪法国文学以平民倾向的弗朗索瓦·拉伯雷（1495？～1553）为代表，他是欧洲最重要的人文主义作家之一，他的长篇小说《巨人传》（共五部）对教会和封建法律给予了尖锐的讽刺。

十六、十七世纪，西班牙文学进入“黄金时代”，在小说和戏剧方面取得了很大成就。

这一时期，西班牙产生了新型小说——流浪汉小说。最早的一部为无名氏的《小癞子》，其发展顶峰是塞万提斯的《堂吉诃德》。

米盖尔·台·塞万提斯·萨阿维德拉（1547～1616）是西班牙文艺复兴时期最杰出的现实主义小说家。他的作品有历史剧《奴曼西亚》（1584）、短篇小说《惩恶扬善故事集》（1613）、长诗《巴尔纳斯游记》（1614）以及《八出喜剧和八出幕间短剧集》（1615）等。这些作品的基本主题和主要倾向是反封建的，对受压迫人民寄予同情。

除这些作品外，塞万提斯的代表作为《堂吉诃德》，这是一部讽刺灭亡了的骑士制度的长篇小说。作者以犀利的讽刺笔锋对西班牙的上层统治阶级进行了无情的鞭挞和嘲骂，对人民的苦难寄予深切的同情，在作品中作者塑造了喜剧性人物堂吉诃德，但却不是单纯的喜剧性角色。作品中着意突出人物的醉心铲除人间罪恶的可贵品质，作者将他塑造成为一个带有悲剧因素的人物，一个有着崇高精神境界的“疯子”。

在《堂吉诃德》中作者借主人公之口提出的“改革社会的方案”具有人文主义的特点，反映了西班牙社会的进步要求。在主人公行动上的荒诞游侠行为与思想上追求崇高理想的精神形成尖锐矛盾，从而表现了处于新旧交替时代的西班牙现实社会矛盾的反映。

《堂吉诃德》问世以来在不同的国家流传着，堂吉诃德已成为世界文学宝库中最卓越的典型人物之一。《堂吉诃德》乍看似乎荒诞不经，实则隐含作者对西班牙现实关系深刻的理解和概括，现实主义的描写在小说中占统治地位。

塞万提斯使骑士小说这种题材具有了丰富的社会内容，其讽刺效果出人意料。从文艺复兴为起点的欧洲近代小说，真正着力刻画塑造人物典型，可以说是从《堂吉诃德》开始的，《堂吉诃德》标志着西班牙古典艺术的高峰，塞万提斯是欧洲近代现实主义小说的先驱，对欧洲各国的现实主义文学有深远的影响。

十六、十七世纪的西班牙文学在戏剧上的代表是剧作家洛卜·德·维伽（1562～1635）和他的剧本《羊泉村》，他的戏剧奠定了西班牙民族戏剧的基础，对十七、十八世纪的欧洲戏剧产生过一定影响。

英国文学是文艺复兴时期欧洲文学的顶峰。早期作家有杰弗利·乔叟

(1340~1400)，他的代表作是《坎特雷故事集》，另有15~16世纪的托马斯·莫尔，他的主要著作《乌托邦》是一部对话体幻想小说，是空想社会主义的最初著作之一。

16世纪时，英国文艺复兴运动达到高潮，这时的人文主义文学代表是著有长诗《仙后》的著名诗人埃德曼·斯宾赛(1552~1599)。

英国16世纪文学中成就最大的是戏剧，1551年和1562年，伦敦舞台上先后出现了最早的喜剧和悲剧。在莎士比亚之前，出现了一批“大学才子”，他们分别是约翰·李利(1554~1606)；罗伯特·格林(1558~1592)；托马斯·基德(1558~1594，著有《西班牙悲剧》)；克里斯托弗·马洛(1564~1593，著有《帖木儿》、《马尔他岛的犹太人》、《浮士德博士的悲剧》)。

威廉·莎士比亚(1564~1616)是欧洲文艺复兴时期的代表作家，他在戏剧发展史上占据重要地位。他在1590~1612年间完成叙事长诗两部、十四行诗一卷154部，戏剧37部。

莎士比亚的主要成就是戏剧，根据当时英国阶级斗争的情况和作者思想的发展变化，他的戏剧创作可分为三个时期。

早期(1590~1600)，一般称为历史剧、喜剧时期，写出《亨利四世》上、下篇，《亨利五世》等历史剧九部，《仲夏夜之梦》、《第十二夜》、《威尼斯商人》等喜剧十部和《罗密欧与朱丽叶》、《裘力斯·凯撒》等悲剧三部。

早期创作充满了愉快乐观的浪漫色彩，并表达出人文主义的政治历史观点。

中期(1601~1607)，一般称为悲剧时期，共写出《哈姆莱特》等七部悲剧，《一报还一报》等四部喜剧。

这一时期的作品，揭露批判的力量加强了，剧作的情调和风格也发生了变化，《奥瑟罗》、《李尔王》、《麦克白》、《雅典的泰门》也是这一时期的杰作，其中《麦克白》是莎士比亚心理描写的典范。

这一时期莎士比亚的创作无论从思想上还是艺术上都更加成熟，在情节安排和语言的运用上，这些悲剧都达到了更高的水平。

中期的悲剧《哈姆莱特》(1601)是莎士比亚戏剧创作的最高成就，写的是丹麦王子哈姆莱特为父复仇的故事。

这段王子复仇的故事情节取材于12世纪的一部丹麦史。1601年，莎士比亚把它改写成一部深刻反映时代面貌，具有强烈反封建意识的悲剧，哈姆莱特的形象也成为世界文学中著名的艺术典型之一。

《哈姆莱特》深刻地揭示了当时社会王室同资产阶级的尖锐矛盾。悲剧一开场，莎士比亚就描绘出一幅丹麦宫廷的混乱局面，指的正是17世纪初的英国。悲剧主人公哈姆莱特是文艺复兴时期的典型形象，他出身王室，接受了人文主义教育，他勇于承担拯救国家社会的任务，然而丑恶的现实毁灭了他的理想，最后以死来赢得对旧制度，旧势力的胜利。

莎士比亚在剧中塑造了各具性格特点的众多人物，并通过人物之间的对比来突出主人公复杂而坚定的性格，还充分利用“独白”来揭示主人公的内心活动，使他的性格更加深刻而丰富。

《哈姆莱特》标志着莎士比亚艺术的成熟，这位语言大师运用了无韵诗体来完成戏剧，又结合散文、有韵诗句和抒情歌谣来表现人物特点，还善用比喻、隐喻等形象化语言，使剧本人物性格丰满，剧情丰富，对后世产生良

好的借鉴作用。

后期（1608～1612），或称为传奇剧时期，共写出《暴风雨》等三部传奇剧和《亨利八世》一部历史剧。

《暴风雨》是这一时期的代表作，曾被资产阶级评论家认为是莎士比亚“诗的遗嘱”，充满了人文主义改良思想。

古典主义文学

17世纪的欧洲近代自然科学发展，机械唯物主义思想、理性主义思潮大为兴盛，出现了霍布士、笛卡尔、伽桑狄、斯宾诺莎、莱布尼兹等杰出的思想家，对欧洲哲学思想的发展做出了重要贡献。

17世纪欧洲各国的文学呈现出一种复杂现象。出现贵族形式主义文学（巴洛克文学），如意大利的“马西诺诗派”，西班牙的“风果拉诗派”。另有16世纪下半叶的意大利诗人塔索（1544～1594）和17世纪西班牙戏剧家卡尔德隆（1600～1681）表现出人文主义思想与天主教思想的不可调和的思想矛盾。

这个时期只有德国的格里美尔豪生的小说《西朴里其西木斯奇遇记》尚能反映出30年战争时期德国的现实情况，其余未有全欧意义的作品。

17世纪欧洲文学中，英、法文学成就最大。

英国文学

1642年英国资产阶级发动内战。1688年，资产阶级统治宣告稳定。在资产阶级革命过程中产生了一位杰出的诗人——约翰·弥尔顿，他是17世纪英国最重要的作家，他的重要作品《失乐园》（1667）是一部取材于《圣经》的12卷长诗，诗中塑造了强有力的资产阶级单命战士形象，同样在他的《复乐园》（1671）与《力士参孙》（1671）中也表现了他资产阶级革命者的战斗精神。他批判地继承了文艺复兴时期的人文主义思想，弥尔顿的创作对后来英国文学发展产生了较大影响。

复辟时期，反映贵族阶级生活情趣的古典主义戏剧曾活跃一时，约翰·屈莱屯（1631～1700）作为宫廷诗人，在诗歌、戏剧和文艺批评方面，写出了一系列适应封建王朝需要的作品。与此同时，约翰·班扬（1628～1687）写了《天路历程》等散文作品，以梦幻故事的方式讽刺揭露了贵族阶级。

法国古典主义文学

古典主义是盛行于17世纪法国，后来流行于欧洲各国的一种文学思潮。

17世纪上半期法国文坛一片混乱，出现了以贵夫人的“沙龙”为代表的贵族文学和一种市民文学。后来，在诗人马伯来的主张，伏日拉、沙普兰、巴尔扎克的推行下，也在黎世留和法兰西学士院的倡导之下，古典文学很快发展起来。到17世纪60年代，古典主义成为法国文学的主流。

古典主义的特征是政治上拥护王权，写作过程中的唯理主义和模仿古人。影响最大的是戏剧创作中的“三一律”，即一个剧只能有一个情节，同一地点，不超过一昼夜。古典主义重视艺术形式的完美，它的形式主义却不利于创作的发展。

法国古典主义文学对于法国民族文学和民族语言的形成起了重要作用，

对于十七、十八世纪的欧洲文学，也产生过不小的影响。它的成就是多方面的，其中以戏剧方面成就最为卓著。彼埃尔·高乃依、拉辛的悲剧，莫里哀的喜剧，达到了这一时期的最高水平。

高乃依是法国古典主义悲剧的创始人，1636年发表代表作《熙德》，1640年后写了几部重要悲剧：《贺拉斯》、《西拿》、《波利厄克特》。

让·拉辛（1639~1699）是后起的古典主义悲剧作家。《安德洛玛刻》和《费德尔》是他的代表作，1689年后写成取材于《圣经》的两部悲剧——《爱斯苔尔》和《阿达莉》。

莫里哀（原名约翰·巴蒂斯特·波克兰，1622~1673）是17世纪法国古典主义喜剧的代表作家。

莫里哀的第一个剧目《可笑的女才子》（1659）就把矛头指向贵族，以后又陆续创作演出了《斯卡纳赖尔》（1660）、《丈夫学校》（1661）、《妇人学堂》（1662）、《〈妇人学堂〉的批评》（1663）、《凡尔赛即兴》等剧。他维护个性解放，反对封建道德，在艺术上逐渐接受了古典主义的规则。

1664年开始，莫里哀的创作进入全盛时期，作品的思想性，战斗性和艺术性都达到了莫里哀自己的最高水平。

《伪君子》是莫里哀的代表作。这部喜剧于1669年完成并上演，根据古典主义基本规则写成，严格遵守“三一律”。全剧的中心人物是伪君子答丢失。作者通过对这个人物的刻画，深刻地揭露了教会和贵族上流社会的伪善、狠毒、荒淫无耻与贪婪，突出地批判了宗教伪善的欺骗性和危害性。剧中奥尔恭是王权支持者的典型形象，而桃丽娜则是反对封建道德、揭露宗教伪善的劳动人民形象。作品体现了古典主义戏剧的一些优点，如结构严谨，矛盾冲突尖锐，层次分明。同时也敢于突破古典主义的体裁划分、不许交错的原则，在喜剧中插入悲剧因素，使得戏剧冲突更加紧张、尖锐。莫里哀在喜剧中还吸收了民间戏剧和各种戏剧体裁的艺术手法，增加了剧本的喜剧效果。

《唐·璜》（1665）和《恨世者》（1666）是莫里哀揭露贵族的作品，《悭吝人》和《乔治·党丹》（1668）是揭露资产阶级的作品。1669年后，莫里哀重新运用民间闹剧的艺术传统，创作了《醉心贵族的小市民》（1670）、《女博士》（1672）和晚年最杰出的作品《史嘉本的统计》。

1673年，莫里哀创作并主演他最后一个剧本《无病呻吟》后去世。

莫里哀一生写了30个剧本，他的喜剧具有古典主义戏剧的优点，结构谨严，人物具有高度的概括性。莫里哀把喜剧艺术真正提高到近代喜剧的水平，对欧洲戏剧的发展产生了深远的影响。

法国古典主义代表人物还有尼古拉·布瓦洛·德彼雷奥（1633~1711），他在文学理论方面写成诗体理论著作《诗的艺术》（1674），这本书是古典主义的法典。

从文艺思想来讲，让·拉芳丹（1621~1695）也是拥护古典主义的作家。他的作品对寓言诗这种体裁的发展做出了很大贡献，在法国和欧洲都有很高的声誉。

启蒙运动时期的文学

在18世纪的欧洲，作为资产阶级革命的先导，出现了全欧性的政治思想运动——启蒙运动，是文艺复兴在新的历史条件下的继续和发展。启蒙运动

在资本主义经济发展的基础上，在自然科学和唯物主义的影响下，形成了一个完整的资产阶级思想体系。

在这样的历史条件下，作为资产阶级上升时期战斗武器的启蒙文学发展起来。启蒙文学是典型的资产阶级文学。启蒙作家大多是启蒙思想家和社会活动家，他们在创作过程中，逐渐摆脱了18世纪古典主义的影响，渗进新的思想内容，形成现实主义创作方法，直接影响到19世纪批判现实主义的形成和发展。

欧洲各国的启蒙文学，有其各自的发展过程和特点。

英国文学

英国的启蒙文学是在革命之后出现的，以现实主义长篇小说成就最高。

丹尼尔·笛福（1660？~1731），是这时期英国第一个重要的长篇小说作家。他的代表作是《鲁滨逊漂流记》（1719）和《摩尔·弗兰德斯》（1722）。

约拿旦·斯威夫特（1667~1745）著有寓言故事《一个木桶的故事》，他唯一的一部长篇小说《格列佛游记》（1726）对英国的资本主义制度进行了深刻的揭露和辛辣的讽刺。

18世纪40年代，现实主义小说反映的内容主要是贵族资产阶级的日常生活，这个时期的代表作家是理查生、菲尔丁和斯摩莱特。

撒缪尔·理查生（1689~1761）是个保守派作家，他的代表作是书信体小说《克莱丽莎·哈娄》。

亨利·菲尔丁（1707~1754）是18世纪英国最重要的小说家。写了20多部喜剧和四部小说。喜剧的代表作为《巴斯昆》（1736）和《历史记事》（1737），四部小说分别为他的第一部小说《大伟人江奈生·魏尔德传》（1743）和最后一部小说《阿米莉亚》（1751），还有被称为“散文滑稽史诗的”的《约瑟·安特鲁传》和《汤姆·琼斯》。其中《汤姆·琼斯》是菲尔丁的代表作品。

托比亚斯·斯摩莱特（1721~1771）的代表作是他的自传性小说《蓝登》（1748）。他的作品非常接近19世纪批判现实主义文学。

18世纪后期，英国的社会矛盾更加尖锐、复杂，反映在文学上就出现了感伤主义，后来传入法国和德国。感伤主义小说作家是斯泰恩（代表作《感伤的旅行》，1713~1768）和哥尔德斯密（1730~1774，代表作《威克菲尔牧师传》）。

理查·布林斯莱·谢立丹（1751~1816）是英国18世纪最有成就的喜剧作家。他的代表作品是《造谣学校》（1777）。罗伯特·彭斯（1759~1796）是18世纪后期英国最杰出的诗人，他的诗作有《两只狗》、《威利长老的祈祷》、《自由树》和《苏格兰人》。

法国文学

18世纪20年代起，启蒙文学成为法国文学的主流。

阿兰·勒内·勒萨日（1668~1747）是法国18世纪初期的重要作家，小说《吉尔·布拉斯》是他的代表作。对欧洲现实主义小说的发展起了很大作用。

查理·路易·德·瑟贡达·孟德斯鸠（1689～1755）是法国第一个启蒙作家，他的《法的精神》主张立法、行政和司法三权分立。他用书信体写成的《波斯人信札》（1721）开创了18世纪哲理小说的先河。

伏尔泰（1694～1778）原名弗朗索亚·玛丽·阿卢埃，是法国启蒙运动的领袖人物，在启蒙运动中享有很高声望。他的文学创作也是为宣传启蒙思想服务的，他著有悲剧《俄狄浦斯》（1718）、《布鲁图斯》（1730）、《穆罕默德》（1742）和爱情悲剧《札伊尔》（1732），小说有《查第格》（1748）、《老实人》（1759）。

德尼·狄德罗（1713～1784）是法国杰出的启蒙思想家和作家。他在1749年写成的《供非盲人读的盲人书》中否定了宗教，后与达朗贝一起合编了《百科全书》，他在哲学思想上最终达到唯物论和无神论的时代高度。狄德罗也是资产阶级现实主义美的早期代表，他的正剧《私生子》（1757）和《家长》（1758）是他的文艺理论的创作实践。但是，狄德罗的主要成就是他的三部哲理小说，即《修女》（1760）、《宿命论者雅克》、《拉摩的侄儿》。

若望·雅克·卢梭（1712～1778）是法国启蒙运动中的民主派，他著有批判社会不平等的论文如《论科学和艺术》（1750）和《论人类不平等的起源和基础》（1755）。在他的《社会契约论》（1762）里，提出了国家学说，在文学艺术上著有表现“自然感情”的《新爱洛绮斯》和宣传教育观点的《爱弥儿》。他的自传《忏悔录》对欧洲近代文学、特别是对浪漫主义文学有极大影响。

加隆·德·博马舍（1732～1799）原名彼埃尔·奥古斯坦·加隆，他的早期作品有《欧也妮》（1767）和《两个朋友》（1770），嗣后又发表了批判封建社会的法官和法院的四部《备忘录》（1773～1774）。他的著名代表作品是《塞维勒的理发师》，又名《防不胜防》（1772），和《弗加罗的婚姻》，又名《狂欢的一天》（1778）。

德国文学

18世纪40年代以前，德国启蒙文学的主要内容是在古典主义原则下进行戏剧改革，代表人物是高特舍特（1700～1766），到了启蒙运动高潮的时期，德国民族文学才走向繁荣时代，它的奠基人是莱辛。

高特舍特·埃夫拉姆·莱辛（1729～1781）著有美学著作《拉奥孔，论绘画和诗的界限》，戏剧理论著作《汉堡剧评》。他以他的美学理论、戏剧理论和戏剧实践，为德国启蒙文学的发展开创了道路。他作为戏剧实践的创作有德国第一部市民悲剧《萨拉·萨姆逊》（1755），还有著名剧作喜剧《明娜·封·巴尔赫姆》（1767），悲剧《爱密丽亚·迦绿蒂》和德国最杰出的市民悲剧《智者纳旦》。

70年代，德国发生了狂飙突进运动，它是德国启蒙运动的发展，赫尔德尔（1744～1803）是狂飙突进运动的理论家。到80年代德国文学进入古典时期，代表作家是席勒和晚年的歌德。

约翰·克·弗·席勒（1759～1805）是和歌德齐名的德国启蒙文学家，他著有充满反封建意识的《强盗》（1780）和《阴谋与爱情》，唯心主义的美学著作《美育能信》（1795）。后期以30年代战争为题材的《华伦斯坦》（1799）、《奥里昂的姑娘》（1801）、《威廉·退尔》。

约翰·沃尔夫冈·歌德（1749~1832）是18世纪中叶到19世纪初期德国和欧洲最重要的作家。

歌德的主要作品有德国第一部现实主义历史剧《葛兹·冯·伯里欣根》（1773），第一部发生重大国际影响的德国文学作品《少年维特之烦恼》（1774），取材于古代希腊神话，未完成的诗剧《普罗米修斯》和诗剧《浮士德》的雏型《原浮士德》。

《浮士德》是歌德的代表作，是他在资产阶级上升时期对欧洲和德国的现实进行探索的思想总结和艺术总结，某种意义上也可看作是启蒙运动的艺术总结。

《浮士德》的创作延续了将近60年之久，结构庞大而复杂。第一部包括25场，前面另有《献诗》《舞台上的序别》《天上序幕》三个小部分。《天上序幕》是情节的开端，和收尾一场前后呼应，集中地表现了诗剧的基本思想。第二部也包括25场，分成五幕。全剧没有首尾连贯的故事情节，而是以浮士德的思想发展为线索，贯穿始终，可以称为哲理性的诗剧。

诗剧围绕人自身的矛盾，人的理想和现实之间的矛盾的解决，安排了浮士德的生活经历，大体分成五个阶段：第一阶段，包括六场戏，主要描写老学究浮士德的新生；第二阶段，包括从“街头”到“监狱”共19场，描写浮士德的爱情生活，开始对人生和理想的探求；第三阶段，包括第二部第一幕，描写浮士德的政治生活；第四阶段，包括第二、三幕，描写浮士德对美的追求；最后阶段，包括第四、五幕，描写了浮士德理想的实现。

浮士德思想的核心是资产阶级人道主义。《浮士德》以18世纪到19世纪初期德国和欧洲的社会现实为背景，通过主人公努力追求的一生，概括了资产阶级上升时期先进的知识分子不满现实，极力探索人生意义和理想社会的全部过程。

在艺术上，《浮士德》是现实主义和浪漫主义相结合的杰作。诗作塑造人物形象的一个重要艺术手法是矛盾和对比。它的艺术特点是浓厚的抒情色彩和辛辣的讽刺以及以大自然壮丽的景象作为背景，来展开人物活动和发展的诗歌艺术表现手段。

《浮士德》不仅是德国文学史上一个空前伟大的成就，而且与荷马的史诗，但丁的《神曲》等齐名被列为世界文学史上的伟大史诗之一。

1771~1775年这一时期，歌德还创作了不少抒情诗（《五月歌》《欢迎和别离》等），1775年六七月间歌德到魏玛，结束了他的青年时代。这一时期他写出了《在陶里斯的伊菲格尼亚》和《袁格蒙特》等作品，也写了一部分《塔索》和《浮士德》。18世纪90年代是德国文学史上“魏玛古典主义”的繁荣时代。1796年诗人写成了长篇小说《威廉·麦斯特》第一部《威廉·麦斯特的学习时代》，1797年完成叙事诗《赫尔曼与窦绿苔》，1806年又完成了《浮士德》第一部。

歌德的晚年创作极其丰富，重要的如自传性作品《诗与真》、《意大利游记》，长篇小说《亲和力》（1809）和《威廉·麦斯特》的第二部《威廉·麦斯特的漫游时代》，抒情诗集《西方与东方的合集》（1819），逝世前不久，又完成了《浮士德》第二部。

1832年3月22日，歌德病逝。他是德国民族文学最杰出的代表，他的创作把德国文学提高到全欧的先进水平，并对欧洲文学的发展做出了巨大的贡献。

浪漫主义文学

浪漫主义文学的两种流派

浪漫主义是 18 世纪末、19 世纪初欧洲普遍流行着的一种资产阶级文艺思潮，浪漫主义文学是对法国革命和启蒙思想的反映。当时的作家都对资本主义现实表示不满，并企图寻求解决社会矛盾的途径。但由于作家的阶级立场和政治态度不同，形成了消极浪漫主义和积极浪漫主义两种对立的流派。其中积极浪漫主义文学反映了资产阶级民主倾向，代表了中小资产阶级的利益，在当时起了积极的进步作用。

消极浪漫主义的代表在法国有夏多布里昂(1768~1848)、拉马丁(1790~1869)、维尼(1797~1863)等人，在英国有所谓“湖畔派”诗人华兹华斯(1770~1850)、柯勒律治(1772~1834)、骚塞(1774~1843)等人，在德国有诺伐里斯(1772~1801)、蒂克(1773~1853)、布伦塔诺(1779~1842)等人，在俄国有茹科夫斯基(1783~1852)。

德国

18 世纪末和 19 世纪初的德国，消极浪漫主义文学长期在肆虐文坛，19 世纪 20 年代，积极浪漫主义逐渐形成。代表作者有诗人赫尔德林(抒情小说《希庇里安》)1770~1838)，沙米梭(《彼得·史雷米尔奇异的故事》，1781~1838)。

德国最有代表性的积极浪漫主义诗人是亨利希·海涅(1797~1856)，他是德国 19 世纪著名的革命民主主义诗人和政论家。

海涅在 20 岁的时候开始文学创作，早期诗作有《青春的苦恼》《抒情插曲》、《还乡集》、《北海集》等组诗，于 1827 年收集出版为《诗歌集》。

1824~1828 年间，写了四部散文旅行札记：《哈尔茨山游记》《观念——勒·格朗特文集》(1826)、《从慕尼黑到热纳亚的旅行》(另有《璐珈浴场》等)、《英国断片》(1831)，这时海涅已开始从对社会现实的探讨，走向现实主义道路。

1830 年 8 月初，七月革命后海涅写了著名的《颂歌》，显示了他坚定的革命精神。海涅的革命篇章还有《法国情况》、《论德国宗教和哲学的历史》。

40 年代初期，德国同整个欧洲一样进入了 1848 年的革命酝酿时期，国内阶级矛盾日趋尖锐，这一时期，海涅写出了他一生中最成熟的作品——长诗《德国——一个冬天的童话》(1844)和《时代的诗》。

《德国——一个冬天的童话》，是一篇游记共 27 章，是 1843 年 10 月海涅在法国流亡 12 年之后第一次返回德国的产物。在长诗中，海涅利用梦境、幻想，童话与传说，对德国的封建制度进行揭露，讽刺与鞭挞，锋芒达到社会历史的各个方面，发挥了巨大的战斗力。

此外，这一时期诗人还创作了短诗《等着吧》(1844)和著名的《西里西亚纺织工人》。

1848 年革命失败以后，海涅的作品显出彷徨心境，作品有《罗曼采罗》

(1851)，(1649—1793—?????) (1855)，《卢兹提亚》(1854)。

法国

积极浪漫主义文学在法国的发展较德、英两国晚，在19世纪20年代形成，30~40年代得到发展。史达尔夫人(1766~1817)是倾向于积极浪漫主义的女作家，他的著作奠定了法国浪漫主义文学的理论基础，法国最伟大的积极浪漫主义作家是维克多·雨果(1802~1885)。

雨果经历了复杂的思想过程，他少年时就开始创作，《<克伦威尔>序言》发表后，雨果成为浪漫主义的领袖，于1829年发表《死囚的末日》，抒情诗集《东方集》，剧本《马里红·德·洛尔姆》，他的戏剧《欧那尼》的上演，使浪漫主义彻底胜利。

雨果热情欢迎1830年的七月革命，创作了赞美革命者的《致年青的法兰西》《赞美诗》。1831年发表的长篇小说《巴黎圣母院》歌颂了人民群众反教会、反王权的斗争。剧本《逍遥王》(1832)，中篇小说《克洛德·洛》(1834)也是这一时期的重要作品。

30年代，雨果在诗歌上有显著成就，著有革命运动高涨时期的《秋叶集》和《微明之歌》，抒发个人感情的《心声集》(1837)和《光与影》(1840)，揭露性较强的《吕依·布拉斯》(1838)，思想低潮时期的《卫戍官》(1843)。

1848年后，雨果成为共和主义者，后遭流亡，流亡期间写了政治讽刺作品《小拿破仑》(1852)，《一桩罪恶史》(1852)，1853年发表了他的重要作品，政治讽刺诗集《惩罚集》。

1856年雨果完成了诗集《静观集》，1862年出版了长篇小说《悲惨世界》，流亡期间还写了长篇小说《海上劳工》(1866)、《笑面人》(1869)。

《悲惨世界》(1862)是雨果的代表作，是法国文学中最著名的小说之一。这是一部现实主义和浪漫主义相结合的作品，塑造了一系列共和主义者的英雄形象。在小说的作者序里，雨果提出当代社会的三个迫切问题“贫穷使男子潦倒，饥饿使妇女堕落，黑暗使儿童羸弱”，这部小说的最主要价值在于它揭示了资产阶级的法律就是反对穷人的。小说的语言也表现出雨果的特色：高昂、激动和热情，经常运用多义词，富有隐喻性，有的句子类似成语格言。这些特点使这部小说的叙述具有一种崇高的史诗般的风格。《悲惨世界》不仅在法国，而且在国外，都受到极高的评价。

雨果的创作力经久不衰，1872年发表诗集《凶年集》，1874年发表了长篇小说《九三年》。1883年又发表了《历代传说》(1859~1883)，被认为是法国诗歌和世界文学中最为丰富完美的抒情史诗之一。

雨果卒于1885年，他是法国最大的诗人和小说家之一，为浪漫主义小说开辟了广阔的天地，他的创作对后来的作家产生了极大的影响。

俄国、英国

在俄国，积极浪漫主义的代表是以雷列夫(1795~1826)为首的十二月党人和普希金。

英国积极浪漫主义的代表是拜伦和雪莱。

浪西·比希·雪莱(1792~1822)的第一篇论文是《无神论的必然性》

(1811), 1812年他带着自己的小册子《告爱尔兰人民书》到爱尔兰, 1813年雪莱到意大利, 初期完成了抒情长诗《解放了的普罗米修斯》, 达到他创作的高峰, 是雪莱浪漫主义诗歌的典范。1819年, 雪莱创作了一系列优秀的充满战斗号召力的政治诗歌, 其中有著名的《给英国人民的歌》、《1819年的英国》、《“虐政”的假面游行》《写于卡斯尔累执行时期》等。此外, 雪莱的许多抒情短诗在他的创作中也占有重要地位, 如《西风歌》(1819)、《云雀》。雪莱具有空想社会主义思想, 反映这一思想的作品有《麦布女王》和《伊斯兰的起义》(1818)。1822年7月8日于海中遇难。

乔治·戈登·拜伦(1788~1824)是英国杰出的资产阶级民主主义诗人, 也是19世纪欧洲浪漫主义文学的重要代表作家。

拜伦的第一部诗集是《懒散的时刻》(1807), 1809年出版的《英国诗人和苏格兰评论家》, 反映了拜伦特有的辛辣讽刺才能。“卢德运动”时期, 他发表了著名诗篇《〈制压破坏机器法案〉制订者颂》(1812)。之后, 他写了一系列传奇诗, 这就是所谓拜伦的《东方叙事诗》, 包括《异教徒》(1813)、《阿比道斯的新娘》(1813)、《海盗》(1814)、《莱拉》(1814)、《柯林斯的围攻》(1815)和《巴里西耶》(1816)等, 在这些诗篇中, 拜伦塑造了文学史上有名的“拜伦式英雄”。

1816年拜伦离开英国, 最初住在瑞士, 写了一些反映革命斗争的著名诗篇, 如《锡庸的囚徒》(1816)、《普罗米修斯》(1816)、《卢德分子之歌》(1816), 以及表现诗人反叛主义精神的《曼弗雷德》(1816~1817)。

1817年拜伦迁居意大利, 在意大利定居时期是他的创作高峰。著有诗剧《马利·法利哀洛》(1820)和《该隐》(1821), 讽刺诗《别波》(1818)、《审判的幻景》(1822)和《青铜世纪》(1822)以及诗体长篇小说《唐璜》(1818~1823)。其中《青铜世纪》是拜伦讽刺艺术的高峰。

拜伦的诗作还有攻击反动统治者的《温莎的诗意》(1814)、《给一个哭泣的妇人》(1812)和反映诗人为自由而斗争的思想的《耶夫萨的女儿》、《你的生命完了》。

《恰尔德·哈洛尔德游记》是拜伦的积极浪漫主义代表作品之一。《游记》共四章, 4700多行, 它是拜伦两次游历欧洲时的诗体记录, 它不仅反映了19世纪初英国社会生活的面貌, 也反映了当时南欧一些国家的民族斗争; 它既是一篇生动热情的旅途抒情日记, 也是一篇评论当时重大历史事件的长诗。

《游记》有两个主要人物, 即哈洛尔德和抒情主人公, 通过对抒情主人公的评论, 对欧洲各民族解放运动给予了同情、赞扬与声援。

《游记》富有独特的艺术风格——诗人自己的主观抒情在诗中突出在最前面。

批判现实主义文学

19世纪30年代, 在法国、英国等先进的资本主义国家里出现了一股新的文学潮流——批判现实主义。随后, 它迅速发展成为全欧性的文学潮流。

法国批判现实主义文学

法国是批判现实主义文学出现最早的国家, 也是批判现实主义文学最发达的国家之一。

法国第一个批判现实主义作家是斯丹达尔，他与巴尔扎克以他们的杰作不断丰富着现实主义的理论。七月王朝时期的重要作家，还有独具风格的乔治·桑（1804~1876）、梅里美（1803~1870）和大仲马（1803~1870）。

斯丹达尔（1783~1842）是法国批判现实主义的奠基者之一。波旁王朝复辟后，他开始用笔名发表了《海顿，莫扎特和梅达斯泰斯的生平》、《意大利绘画史》、《罗马，那不勒斯和佛罗伦萨》等著作。斯丹达尔1821年回到巴黎，发表反对古典主义美学，提倡现实主义的文学论著《拉辛与莎士比亚》（1823~1825）。1827年他的第一部政论小说《阿尔芒斯》问世，1839年发表中篇小说集《意大利遗事》，其中以歌颂意大利的革命运动和烧炭党人革命情操的《法尼娜·法尼尼》（1829）最为脍炙人口。

1830年七月革命后，斯丹达尔又陆续创作反映七月王朝统治时期社会生活的长篇小说《吕西安·娄凡》（未完成）以及《一个旅行者的回忆录》（1838）、《帕尔玛修道院》等作品。

1827年，斯丹达尔创作了一部长篇小说《于连》，1830年5月，改名《红与黑》，这是一部杰出的批判现实主义代表作。《红与黑》的副题为《十九世纪遗事》，是一部政治小说，从不同角度反映了查理十世统治时期阶级斗争尖锐的紧张气氛。作者以犀利的笔触，毫不留情地批判了资产阶级，揭露了资产阶级社会人与人之间的金钱关系，《红与黑》的主人公于连·索黑尔是斯丹达尔根据复辟时期的社会现实，集中概括了当时小资产阶级青年的命运塑造出来的一个艺术形象。通过于连的悲剧命运，强有力地表达了反对复辟社会的政治主题。《红与黑》以其鲜明的艺术特色，开辟了批判现实主义先河，使它在文学史上占据了重要地位。

与斯丹达尔同期还有一位法国19世纪批判现实主义文学的伟大代表——巴尔扎克。

1829年，巴尔扎克发表了《朱安党人》，迈开了走向现实主义的第一步。巴尔扎克的世界观是充满矛盾的，在七月革命前夕完成的《朱安党人》中，他站在共和党人一边，而后，在《乡下医生》（1833）中提出自己的乌托邦理想。

巴尔扎克是个多产作家，仅收入《人间喜剧》的长、中、短篇小说就有90多部。巴尔扎克把《人间喜剧》分为三大类：“风俗研究”、“哲学研究”和“分析研究”，作者立意要写出一部艺术的历史。《人间喜剧》中包含着一部封建贵族的没落衰亡史和一部资产阶级的罪恶发展史。

巴尔扎克的创作广泛地描绘了复辟时期资产阶级和封建贵族的冲突与角逐，这一特点表现在《古物陈列室》（1883）中安排的情节中。资本主义社会是一个追逐金钱的世界，巴尔扎克的作品中深刻地揭示了这一点，如《欧也妮·葛朗台》（1833）、《邦斯舅舅》（1847）、《高老头》《禁治产》（1836）、他在《幻灭》（1835~1843）三部曲里，详尽地描述了金钱的魔力。

另外，在《夏倍上校》和《无神论者做弥撒》

（1836）中，巴尔扎克从人道主义立场出发，对劳动人民的疾苦表示一定的同情，并描写了一些劳动者的优秀品质。

1834年发表的《高老头》是巴尔扎克的优秀作品之一。这部作品对这一时期封建贵族权势的得而复失，盛而复衰的历史趋势，作了细致深入的描写，揭示了复辟时期封建贵族貌似威严实则虚弱的阶级本质，真实地再现了时代

风貌，使《高老头》不愧为批判现实主义的优秀作品。这部书着重揭露批判的是资本主义世界中人与人之间赤裸裸的金钱关系，细致地揭示了资本主义社会中金钱对人们灵魂的巨大腐蚀作用。

巴尔扎克基本上遵循现实主义集中概括的典型化原则塑造人物，此外，《高老头》在结构安排、语言个性化、心理描写等方面，都达到了一定高度。

1848年革命后，浪漫主义作家雨果在政治上成为真正的共和主义者，同时，他的创作也转而表现了明显的现实主义倾向，典型的作品是诗歌《惩罚集》（1853）和长篇小说《悲惨世界》。

斯塔夫·福楼拜（1821~1880）早期曾受浪漫主义影响。他花了5年时间写成了代表作《包法利夫人》，是他的第一部现实主义杰作，以后，他又相继写出《萨朗波》（1862）、《感情教育》（1869）和《三故事》（1877）等作品。

爱弥尔·左拉（1840~1902）是19世纪后半叶的代表作家之一。在他的一系列著作中（如《戏剧上的自然主义》《实验小说》《自然主义小说家》），发展和完善了自然主义创作方法，使他成为公认的自然主义理论的创建者。左拉与巴尔扎克一样，为他的1871年后发表的20部长篇小说定了总题：《卢贡·马加路家族》，副题是：《第二帝国时代一个家族的自然史和社会史》。

左拉的作品主要的有：《小酒店》（1877）、《娜娜》（1880）、《妇女乐园》（1883）、《金钱》（1890）、《崩溃》（1892）等，这些作品从不同的角度反映了第二帝国时代的罪恶现实。表现激烈的劳资冲突的著名小说《萌芽》（1885），是左拉的代表作。左拉在90年代相继创作了《三大名城》和《四福音书》。

居伊·德·莫泊桑（1850~1893）是法国最负盛名的中短篇小说作家。从他发表成名作《羊脂球》的1880年起十年间，以惊人的速度创作了300多篇中短篇小说和6部长篇小说。

莫泊桑的中短篇小说，主要部分是对资产阶级道德堕落的批判和对中小资产阶级卑下的精神世界的嘲讽，《羊脂球》《遗产》（1884），《项链》（1884），《勋章到手了》（1883）等等，都是脍炙人口的名篇。此外，一组以1870年普法战争为背景，歌颂法国广大人民群众爱国主义热情和斗争精神的小说，如《米龙老爹》（1883）、《两个朋友》（1883）、《蛮子大妈》（1884）、《俘虏》（1884）、《蜚蜚小姐》（1882）等。莫泊桑的长篇以《一生》（1883）和《漂亮朋友》（1885）为最佳。

19世纪末20世纪初法国的重要作家有法朗士（1844~1924）和罗曼·罗兰（1866~1944）。

罗曼·罗兰是法国进步作家和世界闻名的反战主义者。1895年他完成学位论文《现代歌剧之起源》。1898年，他用“圣正义”的笔名发表剧本《群狼》。1900年，与友人贝吉合办《双周杂志》。罗兰计划创作一套以法国大革命为题材的12部曲，结果写出了《群狼》（1898）、《丹东》（1900）、《七月十四日》（1902）三种（称“革命戏剧”），《圣路易》（1896）、《哀尔帝》（1898）、《理智的胜利》（1899）三种（称“信仰悲剧”），和其他一些剧本。

20世纪初，罗兰感于世风日趋颓靡，把变革现实的希望寄托于“英雄”人物的力量，先后写了《贝多芬传》（1903）、《米开朗琪罗传》（1906）、《托尔斯泰传》（1911）、《甘地传》（1926）等名人传记。在创作剧本和

撰写名人传记的同时，罗兰埋头长篇小说《约翰·克利斯朵夫》。

《约翰·克利斯朵夫》是罗曼·罗兰的重要作品，作品以音乐家克利斯朵夫一生的战斗的经历以及第一次世界大战前二三十年间的欧洲生活为线索表现出作家反对封建等级制度，资本主义制度的进步立场和坚持人类进步文化的艺术观点。作品提出了社会生活中众多的重大问题，使作品成为反映当时欧洲生活和思想文化的一部具有史诗规模的社会性长篇小说。主人公的一生，反抗——失败——妥协的三部曲，反映了十月革命以前整整一代具有民主思想的知识分子的思想面貌和精神面貌，具有很高的典型意义。

继《约翰·克利斯朵夫》之后，罗兰写了中篇小说《哥拉·布勒尼翁》（1913），表现了高卢民族健康、乐观、愉快的性格。第一次世界大战爆发后，罗兰站在反战的立场上发表了一系列文章，后来收入《在混战之上》（1915）和《先驱者》（1919）两部文集里。对于俄国十月革命，罗兰在《向俄国革命致敬》和《致自由和解放者的俄罗斯》（1917）等文章中，表示他的敬意。1919年，他发表了《精神独立宣言》，1920年罗兰重返巴黎，发表了小说《彼得和露丝》及《克列朗波》。1933年，他发表了《我为谁写作》一文，宣称自己为无产阶级写作。

在两次世界大战之间，他完成了第二部长篇小说《欣悦的灵魂》（1922～1933）共四卷：《安乃德和西尔薇》（1922）、《夏天》（1924）、《母与子》（1927）《女预言者》（1933），发表了论文集《十五年斗争》和《以革命手段取得和平》（1935），并以正确估价人民力量的历史剧《罗伯斯庇尔》（1939）作为他一生从事文学创作的总结。

19世纪下半期，法国文坛上一直存在着一种颓废文学的逆流。50年代，哥蒂埃（1811～1872）、波特莱尔（1821～1867）和巴那斯派打出了“为艺术而艺术”的旗号。七八十年代，颓废文学进一步发展，出现了影响较大的象征派，代表人物有：魏尔伦（1844～1896）、韩波（1854～1891）和马拉尔美（1842～1896）。90年代，继象征派之后，又出现过未来主义，表现主义，超现实主义等各种颓废文学的流派。

英国批判现实主义文学

从19世纪30年代开始，英国的浪漫主义文学作为一种文学运动已经衰落，代之而起并取得重要成就的是批判现实主义文学。

四五十年代，英国出现了狄更斯、夏洛蒂·勃朗台（著有《雪丽》，1849）和盖斯凯尔夫人（著有《玛丽·巴顿》，1848）等出色的批判现实主义作家。

查理·狄更斯（1812～1870）于1831年进入报界，开始文学创作，最初的一些杂记收集为《博慈杂记》（1836～1837），1837年出版《匹克先生外传》，这部小说令他一举成名。1842年出访美国，回国后发表《美国札记》（1842）和《马丁·朱什尔维特》（1843～1844）。1869年狄更斯写完他的最后一部小说《爱德温·德鲁特》后去世。

狄更斯在30多年中创作了14部长篇小说和许多中短篇小说。他的作品广泛和生动地反映了19世纪英国资本主义社会，描绘了维多利亚时代的精神面貌。从创作的发展过程来说，他的创作大致可分为三个时期。

第一时期的创作包括19世纪30～40年代初的作品。这是资产阶级进行议会改革的年代，也是宪章运动活跃的年代。这一时期的长篇小说包括《匹

克威克先生外传》(1836~1837)、《奥利佛·推斯特》(1838)、尼古拉斯·尼古贝》(1838~1839)、《老古玩店》(1841)和历史小说《巴纳比·拉奇》(1841)。狄更斯初期作品一般采用流浪汉小说的形式,如《老古玩店》。在艺术手法上擅长用夸张和重复来达到讽刺效果,如:《奥列佛·推斯特》。

狄更斯第二时期的创作包括19世纪40年代中的作品。代表作有《马丁·朱什尔维》(1843~1844)和《董贝父子》(1846~1848)。40年代中值得注意的另一类作品是中篇小说《圣诞之歌》(1843)和《钟声》。这一时期作家对资产阶级的认识比较现实和深刻,艺术风格也更丰富了。

第三时期的创作包括五六十年代的作品。这一时期狄更斯作品的题材范围达到了前所未有的广度和深度。代表作除近自传体的小说《大卫·科波菲尔》外,还有三部狄更斯作品中批判性最强的作品:《凄凉院》(1852~1853)、《小杜丽》(1855~1857)和《我们共同的朋友》(1864~1865)。狄更斯的创作后期还有三部情节比较集中的小说:《艰难时期》(1854),另一部历史小说《双城记》(1859)和《伟大的期望》(1861)。

《艰难时期》出版于1854年,这部小说批判的对象主要是功利主义哲学和曼彻斯特政治经济学。小说塑造了庞德贝和葛雷梗两个资产者的形象,他们是功利主义哲学和曼彻斯特政治经济学的化身,小说原名《葛雷梗的哲学》,明确表明了他的创作意图。

总的来说,狄更斯从资产阶级人道主义出发,同情资本主义社会中受迫害、受剥削的广大中、下层人民,他对资本主义社会的揭露是多方面的。

这一时期的批判现实主义作家还有威廉·梅克皮斯·萨克雷(1811~1863),他的早期作品是一些讽刺短文和中短篇小说。萨克雷的第一部代表作品是《势利者集》(1846~1847),《名利场》是他的主要作品,副标题为《没有主人公的小说》。作者认为在资本主义社会里真正的主人公只有金钱。

英国批判现实主义文学还揭露了英国维多利亚鼎盛时代外表体面的市俗主义和宗教、道德、法律、教育制度的伪善。如:夏洛蒂·勃朗台的代表作《简·爱》,乔治·艾略特(1819~1880)的小说《弗洛斯河上的磨房》(1880)和《米德尔马契》(1871~1872)。

19世纪70年代以后,英国批判现实主义文学的代表作家有梅瑞狄斯(1828~1909,著有《利己主义者》)、哈代(1840~1928,著有《德伯家的苔丝》《无名的玫瑰》)、高尔斯华绥(1867~1933,著有《有产者》和长篇巨著《福赛蒂世家》)、威尔斯(1866~1942)和肖伯纳。

乔治·伯纳·肖(1856~1950)于1876年发表第一部小说,1892年开始发表剧本,以后专门从事戏剧创作,到1950年去世,共写了51个剧本。

《鳏夫的房屋》(1892)是肖伯纳写的第一部剧本。同一时期还有主题思想与其相似的著名戏剧《华伦夫人的职业》(1894),这两部戏无情地揭露了“体面的”资产者的财富来源。

肖伯纳在90年代后期的戏剧中,思想有妥协倾向。这一时期作品有《侃第达》(1895)、《不可预料》(1897)、《勃拉旁德队长的转变》(1900)、《魔鬼的门徒》(1901)和《人与超人》(1903)。

在第一次世界大战前十年的作品里,肖伯纳投降与妥协的思想又有了更复杂的表现,这一时期的代表剧本有《约翰牛的另一个岛屿》(1904)和《巴巴拉少校》(1905),他的思想矛盾也表现在《伤心之家》(1913)一剧中。

1927年，肖伯纳又写了暴露资产阶级弊病的《苹果车》。

肖伯纳擅用夸张手法写作，这种手法使之成为现代国资产阶级社会最辛辣的讽刺者，他的语言机智灵活，被公认为英国口语和对白的大师。

这一时期，除了批判现实主义文学外，还出现了帝国主义文学，代表有吉卜林（1865～1933）和他的小说《莽林之书》（1894～1895）。与此同时，在法国颓废派的影响下，90年代也出现了以王尔德（1856～1900）为代表的宣扬“为艺术而艺术”的唯美主义文学。

俄国批判现实主义文学

俄国批判现实主义文学形成于19世纪30年代，随即迅速走向繁荣，直到20世纪初才趋于没落。

俄国解放运动经历了三个主要阶段，这三个阶段是：贵族时期，大约从1825年到1861年；平民知识分子或资产阶级民主主义时期，大致上从1861年到1895年；无产阶级时期，从1895年到现在。这三个阶段也是俄国批判现实主义文学发生、发展和没落的三个时期。

俄国批判现实主义文学产生以前，在19世纪初叶，先后有古典主义、感伤主义、浪漫主义几种文学流派，到20年代，浪漫主义占主导地位。其中积极浪漫主义的代表作家是十二月党诗人雷列耶夫、奥陀耶夫斯基等和普希金。

农奴制危机的加深，促使一部分作家转向现实主义。二三十年代浪漫主义文学盛行时，现实主义文学开始出现，其代表作品有克雷洛夫的寓言，格里鲍耶多夫的戏剧《聪明误》，普希金的后期创作由浪漫主义向现实主义过渡，奠定了俄国批判现实主义文学的基础。此外，莱蒙托夫、果戈里等在早期创作以浪漫主义见称的作家，也在30年代转向现实主义，其中果戈里的讽刺作品确立了俄国文学的批判倾向，加强了普希金奠基的俄国批判现实主义。这时，文艺批评家维萨里昂·格里戈里耶维奇·别林斯基（1811～1848）坚决站出来支持“自然派”（即俄国批判现实主义），以革命民主主义观点阐明了“自然派”批判倾向的意义，他的理论对俄国批判现实主义文学的发展起了巨大的推动作用。这样，俄国批判现实主义到40年代已完全形成。

亚历山大·塞尔盖耶维奇·普希金（1799～1837）是19世纪俄罗斯伟大的民族诗人、俄国积极浪漫主义文学的主要代表和俄国批判现实主义文学的奠基人。

1811年，普希金开始受法国资产阶级启蒙思想影响，从学生时代开始写诗，一生写有800多首抒情诗。

普希金青年时代的诗，如《自由颂》（1817）、《童话》（1818）、《致恰达耶夫》（1818）、《致普柳斯科娃》（1818）、《乡村》（1819）等，都具有积极浪漫主义精神。诗人从1820年起，在南俄渡过四年放逐生活，其间创作了号召反对农奴制、杀死暴君的名著诗篇《短剑》

（1821），浪漫主义抒情诗《囚徒》（1822）、《致大海》（1824）等和一组叙事长诗：《高加索俘虏》（1822）、《强盗兄弟》（1822）、《巴赫奇萨拉伊的泪泉》（1824）、《茨冈》（1824）。长诗《茨冈》是诗人过渡到现实主义创作以前的最后一部浪漫主义叙事诗。

普希金于1826年回到莫斯科，写了《先知》一诗，而后再写出《阿里昂》（1827）和《致西伯利亚的囚徒》（1827）等著名诗篇。于1830年末完成了被称为俄国批判现实主义文学奠基作的诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》、还

写了《别尔金小说集》、四个小悲剧（《石客》，《吝啬的骑士》、《莫扎特和沙莱里》、《瘟疫流行日的宴会》）和近 30 首抒情诗等等。

30 年代普希金继续创作了许多作品，如抒情诗《我又重新造访》（1835），优美的童话诗《渔夫和金鱼的故事》（1833）、短篇小说《黑桃皇后》（1834）等，此外，还写了一些文学论文。他在 1833 年写的《青铜骑士》，与长诗《波尔塔瓦》（1828）合成一组歌颂彼得大帝的作品，30 年代除了有反映现实生活的《别尔金小说集》外，还有通过历史题材反映农民问题的小说，如《杜布洛夫斯基》（1835）和《上尉的女儿》（1837）。

1823 年 5 月到 1831 年秋，普希金写成他的代表作《叶甫盖尼·奥涅金》，于 1833 年出版，小说是用诗体写成的，这是一个重大的创新。作者广泛地反映了从首都到外省的社会生活，塑造了 19 世纪初叶俄国社会典型环境中的典型人物。它的发表是俄国批判现实主义文学确立的标志。

小说的主人公奥涅金是俄国封建农奴制社会贵族青年的一种典型，女主人公达吉亚是普希金心目中理想的贵族妇女形象。这部小说具有现实主义的鲜明特点，忠实地描写了 19 世纪 20 年代俄国地主贵族的社会生活，简洁地描绘了俄罗斯的民族习俗，它被誉为俄国批判现实的奠基作品，对俄国民族文学的发展有着很大的影响。

尼古拉·华西里耶维奇·果戈理（1809～1852）是俄国批判现实主义文学——“自然派”的奠基人。他以“极度忠于生活”的现实主义精神，鲜明生动的典型形象和笑中含泪的讽刺手段著称，在 1830～1842 年间，写出了一部比一部更深刻的揭露专制农奴制黑暗现实的文学作品。

他的第一部成名作是《狄康卡近乡夜话》（1831～1832）。给果戈理带来“文坛盟主”声誉的中篇小说集《密格拉得》（1835）和《彼得堡故事》（1835～1842），标志着他的创作向现实主义发展的新阶段。与《彼得堡故事》在主题上十分近似的剧本《钦差大臣》（1836），标志着果戈理的现实主义的讽刺艺术已完全成熟。这部剧本深刻揭露了整个俄国农奴制专制制度的黑暗，是俄国现实主义戏剧发展史上的重要里程碑。

1842 年，果戈理出版了《死魂灵》第一部。

果戈理晚年之后思想充满矛盾，最初表现在《与友人书简选》（1847）中。1842～1852 年，果戈理全力写作《死魂灵》第二部，却于完成后不久烧毁，后与世长辞。

《死魂灵》（第一部）（1835～1842）是俄国批判现实主义文学第一部具有高度思想艺术水平的长篇小说。

乞乞科夫是小说的中心人物，是俄国资本主义积累时期，从地主贵族过渡到新兴资产者的典型。小说通过乞乞科夫购买死魂灵，刻画了一连串具有鲜明个性的地主典型；通过乞乞科夫结交官吏办理买卖死魂灵的法律手续，还描绘了一幅丑恶的官吏群像，与地主官吏和新兴资产阶级相对立，小说还描写了人民和“俄国”的形象。

《死魂灵》显著的艺术特点是含泪的讽刺。

俄国批判现实主义文学在五六十年代进入空前繁荣时期，作家众多，优秀的长篇小说相继出现，如最著名的有冈察洛夫的《奥勃洛摩夫》（1859），屠格涅夫的《前夜》（1860）、《父与子》（1862），车尔尼雪夫斯基的《怎么办》（1862），陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》（1864），托尔斯泰的《战争与和平》（1869）等。此外还有短篇小说、散文随笔、诗歌戏剧，其中著

名的屠格涅夫的《猎人笔记》(1847~1852),谢德林的《外省散记》(1856),奥斯特洛夫斯基的剧作《大雷雨》(1860),涅克拉索夫的长诗《在俄罗斯谁能快乐而自由?》(1863~1877)等等。

车尔尼雪夫斯基在1855年发表的论文《艺术对现实的美学关系》是对唯物主义美学的重大贡献。

到了80年代,批判现实主义作家面对尖锐的社会矛盾,他们的艺术更加成熟了。这一时期长篇小说继续繁荣,列夫托尔斯泰写出了反映俄国社会大变动本质的小说《安娜·卡列尼娜》和否定地主阶级专政的国家及资本主义制度的小说《复活》,达到了俄国批判现实主义文学的高峰。

这时期批判现实主义的一个新特点是增加了对资本主义的揭露和批判。如费多尔·米哈依洛维奇·陀思妥耶夫斯基(1821~1881)的早期中篇小说《穷人》和后来写的几部长篇小说《被侮辱与被损害者》、《罪与罚》《白痴》。

尼古拉·加夫里洛维奇·车尔尼雪夫斯基(1828~1889)不仅是文学理论家、作家,而且是革命民主主义者,农民革命家,还是一位彻底而坚定的唯物主义者,他的活动主要在19世纪50~60代初期。

1853年车尔尼雪夫斯基写成学位论文《艺术对现实的美学关系》(又译为《生活与美学》)。这篇论文是唯物主义美学的纲领。

1856年,他成为《现代人》杂志的政治评论栏负责人。由于他的革命活动,1862年沙皇政府将他逮捕,从1862年到1883年车尔尼雪夫斯基在监狱、苦役和流放中度过了21年。在这样艰苦的环境中,他写出了《怎么办》《序幕》这样充满乐观主义调子的作品。1889年6月他被允许回到故乡,同年10月去世。

车尔尼雪夫斯基还进行了广泛的文艺活动,如果说《艺术对现实的美学关系》是从理论上捍卫俄国的批判现实主义文学的话,那么他著的《俄国文学的果戈理时期的概观》(1855~1856)则是用俄国文学史30~40年代的历史,捍卫和促进了批判现实主义的发展。这部著作是车尔尼雪夫斯基运用他的美学理论所做的一次重要的文学批评实践。

长篇小说《怎么办》(副标题《新人的故事》)是车尔尼雪夫斯基在狱中写成的。这部小说的显著特色就是以欢乐的情调,明朗的画面展示了“新人”的故事,人物新、故事新、思想新,正是俄国解放运动进入第二阶段的反映。作者塑造了具有求实精神、高尚品质的普遍新人(如薇拉)和升华了的具有革命思想的特殊新人(如拉赫美托夫),这种特殊新人代表着未来和新生的社会力量,是非常典型的。

《怎么办》不仅在思想上是俄国批判现实主义文学的最高成就,而且在艺术上也别具特色,在国际上,它产生了极大的思想影响,培育了无数的革命者。

列夫·尼古拉也维奇·托尔斯泰(1828~1910)是19世纪俄国批判现实主义文学的杰出代表。1844年入喀山大学,1851~1854年服兵役,他的自传体小说《幼年》(1852)、《少年》(1854)、《青年》(1857)三部曲细腻地描写了人物性格发展的各个阶段。

托尔斯泰的早期作品《塞瓦斯托波尔故事集》(1855~1856)表现了作者的民主主义的思想倾向。另外,1857年作者出国旅行时写成的短篇小说《流森》和《一个地主的早晨》(1856)、自传三部曲以及《哥萨克》(1852~

1862)，反映了站在贵族立场上的托尔斯泰对贵族命运的思考和解决社会矛盾的探索。

1860～1861年，托尔斯泰为考察欧洲教育再度出国。这一时期，力求解决国家与人民的问题成为作家创作的主旨。后来，他确定以1812年卫国战争为中心，以1805～1820年的历史事件为背景，创作一部表现人民历史作用的长篇小说，这就是《战争与和平》（1863～1869）。小说突出描写了三个中心人物，安德烈·保尔康斯基、彼尔·别竺豪夫和娜塔莎罗斯托娃，通过他们探索俄国的出路问题。这部小说反映了托尔斯泰世界观矛盾的加深。

托尔斯泰在1873～1877年完成了长篇小说《安娜·卡列尼娜》，这部作品通过安娜追求爱情和列文探索社会出路这两条平行发展的情节线索，形象地反映了俄国社会的变动和作家世界观的尖锐矛盾，在托尔斯泰创作的发展过程中，无论在思想上或艺术上，都有承先启后的作用。

托尔斯泰以前的作品（特别是《战争与和平》）中所表现出来的深刻的、多种多样的心理描写技巧，鲜明的对比手法和辛辣的讽刺笔调，在《安娜·卡列尼娜》中有着鲜明的表现，在晚期作品《复活》中更得到精湛的发展。

后期创作由于平民化思想和贵族家庭生活的冲突托尔斯泰的世界观出现尖锐的矛盾。反映在剧本《黑暗的势力》（1866）、《教育的果实》（1890）、中篇小说《伊凡·伊里奇之死》（1886）、《克莱采尔奏鸣曲》（1887～1889）、《哈吉·穆拉特》（1886～1904），特别是长篇小说《复活》中。

《复活》是托尔斯泰的代表作。作品中对地主资产阶级社会进行了尖锐无情的批判，表达了他对国家、教会、土地私有制和资本主义的看法，以强烈的愤怒，揭发农奴制给人民带来的深重灾难。在《复活》中作家塑造了两个丰满而又复杂的形象——聂赫留夫与玛丝洛娃。他们的命运和生活道路，是19世纪末俄国社会生活的某些本质方面的艺术概括。托尔斯泰塑造普通人的悲剧形象，目的在于揭露悲剧的社会根源，同时也在于揭示为普通人所特有的不可摧毁的精神气质。《复活》在艺术上也有很高的成就，细微的心理描写是它的一大特点，另外，小说中讽刺手法的运用也是多种多样的。

托尔斯泰继承和发扬了俄国批判现实主义传统，在艺术上善于创新。他扩大了艺术的表现领域，反映了广泛的社会层面和丰富的生活内容。他擅长于细腻的心理描写，善于表现思想感情的产生和发展过程，使人物形象极为生动逼真。他的语言优美，用词准确鲜明，他的作品深入地反映了1861～1905年这个历史时期俄国社会复杂的矛盾，成了反映1905年俄国革命的力量和弱点的一面镜子。

安东·巴甫洛维奇·契诃夫（1860～1904）是俄国批判现实主义最后一个杰出的作家。他以擅长写短篇小说著称，也写过剧本。1880年开始发表作品，80年代曾先后汇集出版过三本短篇小说集，即《梅尔波美娜的故事》（1884），《杂色的故事》（1886）和《在昏暗中》（1887）。他一生创作了470多篇小说，多为短篇。

契诃夫早期作品中有相当一部分内容具有深刻的社会意义，这些作品可分为两类：一类是嘲笑和揭露专制警察制度和小市民的奴性心理，如《小公务员之死》

（1883）、《变色龙》（1884）、《普里希别叶夫中士》（1885）等；另一类是反映劳动人民的贫困痛苦的生活的，如《哀伤》（1885）、《苦恼》（1886）、《万卡》（1886）等。

中篇小说《草原》(1888)的出版,是契诃夫80年代创作中的一件大事,作者通过主人公叶果鲁希卡的幻想,表示希望未来俄罗斯大地应当由人民来主宰。

90年代是契诃夫创作的繁荣和成熟时期,他写的许多优秀名篇都产生于这个时期。其中暴露社会黑暗和错误思想的作品占相当大的比例,如《第六病室》(1892)、《挂在脖子上的安娜》(1895)、《带阁楼的房子》(1896)、《醋栗》(1898)、《套中人》(1898)等。

《第六病室》通过写一个很有思想的人——主人公格罗莫夫遭到残酷的迫害,显示出统治阶级的罪恶。小说的描写使人触目惊心,发人深思,激励人们起来和反动势力作斗争。

《带阁楼的房子——艺术家的故事》的主题是批判错误的社会思潮“小事论”的。

《套中人》鲜明地塑造了一个旧制度的卫道者、新事物的反对者的典型形象,拿出别里科夫这个典型来加以鞭挞,正是要激发人们起来改变这种窒息创造精神的社会。

这时期,契诃夫也对知识分子的空虚无为和小市民的庸俗丑恶进行了有力的抨击。这表现在《跳来跳去的女人》(1892)、《文学教师》(1894)、《姚尼奇》(1898)等作品中。

90年代契诃夫的创作中,另一个重要的主题是农民问题。在《农民》(1897)中,作者反映了农奴制改革后俄国农民的贫困生活,在《峡谷里》(1900)则描写了90年代资本主义在俄国农村发展的情景。

契诃夫还写过不少剧本。在80年代,他写过一些独幕剧,其中较著名的有:《蠢货》(1888)、《求婚》(1889)等,他在创作后期开始写多幕剧,一共写了五部:《伊凡诺夫》(1887)、《海鸥》(1887)、《万尼亚舅舅》(1897)、《三姊妹》(1927)、《樱桃园》(1903),其中《樱桃园》是最有名的一个剧本,描写19世纪末20世纪初,俄国资本主义迅速发展,贵族庄园彻底崩溃的情景。

19世纪末,俄国文学分成三个主要潮流,即批判现实主义文学,颓废文学和无产阶级文学。

19世纪最后十年以及20世纪初,列夫·托尔斯泰、契诃夫、柯罗连科等批判现实主义作家还在继续创作,同时新出现了一批批判现实主义作家,如绥拉菲莫维奇、魏烈萨耶夫、安德烈耶夫,库普林等。

20世纪初,在俄国批判现实主义文学日益没落,虽颓废文学风行一时,但以高尔基为代表的俄国无产阶级文学,已成为这个时期的主流。

东、北欧批判现实主义文学

18世纪末、19世纪初东欧许多国家和民族仍处于外族的统治之下。反对异族奴役和封建专制,争取自由和独立,是这一时期东欧各国文学的共同主题。18世纪中叶和末叶,随着民族复兴运动的蓬勃发展,产生了许多启蒙作家和诗人,号召为民族独立而斗争。

从19世纪初开始,浪漫主义在东欧各国兴起,并出现了一些著名的积极浪漫主义诗人,19世纪前半期以波兰的爱国诗人亚当·密茨凯维支为代表。他的早期作品是《青春颂》,代表作是《先人祭》第三部(1832)和叙事诗《塔杜施先生》(1834),密茨凯维支不仅是波兰积极浪漫主义奠基者,而且为波兰现实主义文学的发展开辟了道路。

19 世纪后半期，东欧批判现实主义文学开始发展，东欧各国涌现出一批著名作家，产生了许多优秀作品。

亨利克·显克微支（1846～1916）是这一时期波兰的批判现实主义作家的代表，他的最有价值的作品是他在 1871～1882 年，写了论文《旅途书简》和一组短篇小说，如《为了面包》、《奥尔索》、《灯塔看守人》、《酋长》等。后期作品中，比较重要的是长篇历史小说《十字军骑士》（1900）。

赫里斯多·保特夫（1849～1876）是保加利亚民族解放运动的领袖之一，又是杰出的革命诗人，留下了 20 多首充满革命激情的诗篇，代表作是《哈吉·季米特尔》和《瓦西里·列夫斯基的绞架》，保特夫的作品为保加利亚诗歌的发展奠定了基础。保加利亚的另一位作家和诗人是伊凡·伐佐夫（1850～1921），他的著名诗篇《战时》，后来成为 1876 年 4 月起义的战斗进行曲。1876～1878 年伐佐夫在流亡罗马尼亚期间出版了三本诗集——《旗与琴》、《保加利亚的悲哀》和《解放》，他还创作了许多小说，最著名的是《轭下》，这部小说不但具有重要的社会意义，而且在艺术上有很高的成就。

匈牙利的裴多菲是这时期东欧文学中成就较高的一代，他的一床头上挂的字画写的也是龙。这消息很快传遍楚国内外，天上的真龙也听到了这消息，于是就从天上降落到他那儿，头探进窗口，尾巴拖在厅堂，想亲眼目睹一下楚国这位崇拜它的人。

叶公看到这光景转身就跑，脸无人色，六神无主。由此流传下来“叶公好龙”的故事。

在宋国有专门从事绘画的“画图众史”就是专职画家。一年到头就是画画，由国家负责他的温饱。这就是以后各朝代院体画派的萌芽。

晋国绘画方面也不示弱，从史书记载的晋国宫殿中有彩绘藻饰的“雕墙”，就证明了这一点。

在齐国，画鬼、画马、画狗等动物的很多。幻想题材也很普遍。至于人物画就更加突出了，据刘向《说苑》记载，齐国有位出色的画家敬君，基本功很扎实、画技很高，他的人物肖像不但造形准确而且默写能力特别强。一次齐王要建造一座九重台的建筑，就特意召敬君去画九重台建筑上的壁画。因工作量很大，敬君就没有空回家了。于是敬君将自己漂亮的妻子的像画在墙上用以寄托思念之情。可万万没有料到，齐王从画像上得知敬君妻子长得如此之美，于是就“与钱百万纳之”，把敬君妻子占为己有了。由此可见，当时的著名画工默写肖像水平之高和地位的低下。

许多绘画是以文学作品为题材，而春秋战国时期的文学作品有的却是根据绘画而写或受绘画的启发激励而产生的灵感。据说当时有一幅辉煌的巨大绘画作品——《山海图》。它描绘的内容很广，东南西北、天地四海、万事万物、神话传说无所不容。但《山海图》早已失传，可是据说现存的《山海经》便是《山海图》的文字记述和说明。屈原的千古名篇《天问》据东汉学者王逸在《楚辞章句》序中记载，是屈原在放逐期间，见楚先王庙及卿祠堂壁画诱发出创作激情而写的。

汉代统治者非常重视绘画艺术的宣传教育作用，大力加以提倡。他们役使大批美术工匠从事绘画活动。武帝时有“黄门画者”；元帝时设“尚方画工”；明帝“雅好丹青，别开画室，又创立鸿都学集奇艺，天下之艺云集”。毛延寿、攀育、陈敞、刘白等都是后世知名的御用画工，分别擅长人物肖像

及飞禽走兽。

东汉中期以后，少数上层人物也开始参与美术活动，桓帝时的张衡、蔡邕等都是兼擅绘画的科学家或官僚文人。张衡主张绘画要面向现实生活，从生活中发现美，表现丰富而生动的现实内容。蔡邕善辞赋、工篆隶“书画与赞，皆擅名于时，称‘三美’”。他的《讲学图》与《小列女图》一直流传到唐代。这也说明了绘画在当时运用的广泛性。

两汉晚期我国已成为一个统一的、多民族的封建国家。随着国内各民族交往的增加，绘画也起到了各民族交往的重要作用，尤其是边远地区，少数民族语言不通，绘画常被用作传递信息和交往的工具。汉末三国时期，绘画更为广泛，知名画家，除曹不兴之外，几乎都不是专职。他们的画名，主要是附属于他们的政绩、武功或身份、地位而流传后世。这些绘画活动，审美意义虽不大，但也记载着当时的绘画广泛性。也有很多与绘画有关的故事流传，如“落墨成蝇”的故事，说的是三国时期吴国最有名的一个画家名叫曹不兴。他的线描画的很好，据记载他是最早的以佛像画知名的画家，他能在长数十尺的绢上绘佛像，心敏手捷、须臾即成，而且头胸四肢比例准确。其写实功力和技巧的熟练可以想见。相传曹不兴曾为吴国孙权画屏风。这期间他的功力已经相当雄厚，无论是线描、写意，或者是兼工代写都是运用自如，有一次不小心在画面上污一墨点，这个墨点正好落到了画面的最工细的部位，又无法洗掉，于是他灵机一动，就其形状添改为蝇，孙权以为是真蝇落在屏风上，急忙用手去掸。从此“误落墨而成蝇”，便成为画史趣谈。因此他是当时最享有盛誉的一位画家，他的擅画被当时列为吴国“八绝”之一。

魏晋时期确立了士族制度特权，士族思想和优裕的生活环境影响了文学艺术，出现了一大批士族优秀的文学家、艺术家。美术在汉代传统的基础上获得了发展，佛教、儒学、玄学对文艺的发展起到了促进作用。但此时儒学的影响已减弱了。

此时的绘画形式以长卷式为主，形成了传统。这不仅表现在如《女史箴图》《洛神赋图》等传世作品中，而且孝子棺石刻画，《竹林七贤图》也采用了这类形式。

这类绘画的构图技巧有了提高，绘画风格也呈现多样化，表现人物面貌、精神气质上有着“张（僧繇）得其骨、陆（探微）得其内、顾（恺之）得其神”的区别；而在表现技法上则更为突出，有顾恺之、陆探微笔迹周密的密体，也有张僧繇“笔才一二，象已应焉”的疏体；有用线如“春蚕吐丝”的传统表现方法，也有其体稠叠，衣服紧窄的“曹衣出水”；在形象创作上，陆探微创作的“秀骨清象”概括了同时代社会名流的类型，无疑是十分成功的。

魏晋南北朝继承和发扬了汉代艺术，呈现出丰富多彩的面貌。尤其是专业画家的出现，促进了创作队伍的形成，这样画家之间往往还有一定的师承关系。在师承的基础上，也了解一些外域画家的特色，同时也特别注意民间之长。这样看来美术的发展是依靠民间活动和专业创作相互促进而形成的，有别于汉代。这时期的美术作品作为艺术创作而独立了，它一方面发挥教育作用，一方面又成了使人可以得到美感享受的艺术品而成长起来。在题材多样化过程中已经显出表现当代生活的兴趣，在这种倾向里尤其是肖像画得到重视。另外，来自中亚一带的域外画家，他们注重解剖和光影效果的画法，对于工笔画晕染技艺的兴起，有深刻的影响。

由于帝王贵族对绘画的喜好，对于欣赏的要求也越来越高，势必要求画家们改变两汉以来的粗犷古拙的风格，要求创作风格与绘画精神相一致，这种改变便使士大夫画家应运而生。另外，这个时期的画家的师承关系不是单纯的继承而是在继承中有发展，据记载曹不兴在 50 尺的大幅上能一挥而就。到了卫协就改变了这种粗犷和简略的作风，开始创造精工细密的表现手法。顾恺之说他的《北风诗》一画：“巧密而精思”，这正是由民间豪迈的风格开始走向士大夫画家的精思巧密的风格。

前面提到，佛教、儒学、玄学对文学艺术的发展起到了促进作用，表现在佛寺的修建。这里还有一段小故事，载入张彦远《历代名画记》卷七。故事说的是“武帝（梁武帝）非常爱修饰佛教寺院，这些寺院大多数都是由张僧繇来画壁画；有一次金陵的安乐寺有一块墙壁需要画一幅画，武帝又请张僧繇去完成这一任务。于是张僧繇就在这寺壁上画了四条活灵活现的巨龙，可是他画完之后就是不肯点画龙的眼睛，有很多人问张僧繇不点龙眼的原由，张僧繇的答复是：怕画完眼睛龙就离墙飞去，“人以为妄诞，固请点之”。这样张僧繇就其中两只点上了眼睛，“须臾雷电破壁，两龙乘云腾去上天，两龙未点者见在”，“画龙点睛”的成语即由此而来。

隋统一之后，四方画家云集京师，他们是继南朝之后在绘画发展上一批承上启下的画家，如郑法士、董伯仁、杨契丹、展子虔等。这些创作者擅长宗教壁画，如展子虔便长期漫游在外，除长安、洛阳之外，先后到过江都、浙江、川蜀等地，给一些寺庙画壁画。这些画家也从事现实生活题材的创作，大多是描绘上层社会生活，表现出比南北朝更为关注现实生活的倾向。在艺术上则受东晋南朝影响为多，张彦远称：“田僧亮、杨子华、杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔、孙尚子、阎立德、阎立本并祖述顾、陆、僧繇。”他们的创作初步表现出各人专长。如：“杨契丹则朝廷簪组为胜；郑法士则游宴豪华为胜；董伯仁则台阁为胜；展子虔则车马为胜。孙尚子则美人魑魅为胜。”他们都具有较高的政治地位和优越的创作条件。改变了以往那种“生长江南不见北朝人物，习熟塞北不说江南山川，游处江东不知京洛之盛”的状况。画家们一起交流经验，又暗取对方长处，彼此影响，相互竞争，促进了他们的技艺的提高。

隋统一之后，一些南朝和北朝的画家仍在继续创作，如展子虔“历北齐、周、隋”，从“初董与展同召入隋室，一自河北，一自江南。初则见轻，后乃颇采其意”的记载来看，展子虔在北朝时已颇具盛名，他画过的《北齐后辛晋阳图》，应该是北齐时的重要创作。郑法士“在周为大都督左员外侍郎建中将军，封长社县子。入隋授中散大夫”。他画的《北齐畋游像》《杨素贺若弼像》，可能也是北朝末期完成的作品。因而在注重六朝画风对隋唐画家直接影响的同时，也不应忽视北朝艺术的作用。确切地说，著名的展子虔、郑法士等人事实上是北朝末期至隋代的画家，他们的创作生涯说明了隋代美术的过渡性。由于南方画家延续了几个朝代的不断努力，终于使隋代出现了绘画创作又一次向鼎盛时期发展的趋势。

唐代是中国绘画走向成熟的时期，尤其是人物画获得了重大的发展。

此时经过贞观之治，社会秩序大定，经济恢复，政治步入了偃武修文的阶段。这种新的社会基础，自然同美术繁荣发展的新面貌联系起来。因此这个时期的绘画和其他文学艺术一样以宣扬教化辅佐政治为主。国家的富强昌盛，社会的和平安定，生活的富裕安乐，不仅使诗人们能够“仗剑去国，辞

亲远游”，去经历尝试丰富的生活，同样在这个欣欣向上的时代里不能不感召画家以乐观的精神，以建功立业理想的内容为前提，激发他们的创作热情。这就使一些宫廷画家在艺术创作上享有许多有利条件。阎立德、阎立本兄弟分别是“将作大臣”和“工部尚书”，其中立本的官职相当于宰相的品级。同时还有受于阗国王的推荐而在唐朝为官的新疆画家尉迟乙僧，继其父尉迟跋质那之后到中原做官。他们是分别代表内地汉族和西部少数民族两种绘画风格的重要画家。因此他们的艺术情绪就自然而然产生了蓬勃向上的时代气息。

初唐画坛，存在两种不同的画派，从绘画风格来说，一种是以阎立本为代表的中原画法，一种是以尉迟乙僧为代表的西域画法。通过作品可以显然看出阎立本的风格是继承顾陆以来以线为主的传统，如健劲的线描，沉着而稍显板滞的没色以及如前述的各个方面。但是尉迟乙僧遗作无存，据文献所载，他代表以色彩晕染表现手法的西域风格，属于所谓的凸凹一派，不仅两者风格不同，而且创作倾向也有区别。

北宋的建立结束了五代十国的分争局面，有利于经济文化的发展。首都汴京，画家云集，名手如林，是继唐代长安之后的又一古代绘画中心。中原一带绘画成就突出，并与辽金地区形成艺术交流，但江南一些地方绘画也有一定实力，1127年宋室南迁，绘画的中心又转移到杭州。

宋代绘画与社会各阶层都保持着相当密切的联系。贵族、文人士大夫及商人市民等对绘画的多方面的需求，特别是世俗美术的发展和宫廷绘画的繁荣，使绘题材更加广泛，风格多样。画家们注意观察生活形象及精微生动的塑造形象，画风严谨，精密不苟，技巧上有不少新创造。

宋代在建国之初就设立了翰林图画院，先后集中了社会上的名手及西蜀南唐两地的画院画家。宋代皇帝又都不同程度地爱好书画，重视画院建设，因此，画院体制逐渐完善，规模不断扩大，尤以徽宗时最为突出，成为中国古代宫廷绘画最为繁盛的时期。南宋画院则沿袭了北宋画院的体制。

宋徽宗时对画院的画家待遇十分优越，在经济待遇上享有较高的“奉值”而区别于一般工匠的“食钱”。对画家的选拔也十分严格，尤其是“画学”并入画院后，“画院”又有了新的制度，与科举制相同。

画院从民间选拔画师，院中画师的职位晋升，一般要经过严格的考试，所试题目往往摘取古人诗句如“踏花归去马蹄香”——本来，“香”字就很难用视觉形象加以描述，马蹄之香更无法具体画出。有的考生画马骋花草丛中，鲜花被踏得满目狼藉，不仅画面缺乏美感，也使诗意荡然无存。一位高手则画了几个飞舞的蝴蝶追逐着奔驰的马蹄，引起观者对“蹄香”和“踏花”的联想，不但表现了命题的要求，也开拓了画面的意境。这样使画家不断充实文化修养，因此出现了士大夫的绘画。

宋代文人士大夫把绘画视为文化修养和风雅生活的重要部分，出现了很多收藏家、鉴赏家和画家。司马光、欧阳修、沈括、黄庭坚等人都是绘画爱好者，在他们的著述中也有对绘画的精辟见解。

宋代绘画题材的内容广泛在古代绘画史中很突出。因题材扩大，所以绘画分科变细，计有佛道、人物、山水、屋木、走兽、花卉、翎毛、蔬果、墨竹、龙水等门类。优秀画家往往各有专长而又兼善其他，但总的趋势是向专门化发展。工笔绘画有突出成就，青绿重彩仍然流行，但水墨着色在山水画中占有重要地位，形简意赅的写意画也开始抬头。宋代绘画体裁样式多种多

样。巨幅壁画，高屏大帙流行，长卷立轴亦颇常见，画在团扇、灯笼及屏风上的小幅及册页形式也受人欢迎，白描就是在这个基础上发展形成的优美朴素的艺术形式。

两宋是古代花鸟画空前发展并取得重大成就的时期，宫廷中装堂饰壁务求华美，使花鸟画在贵族美术中占有重要地位。

北宋山水画主要沿袭五代以荆浩、关仝为代表的北方画派，着重塑造黄河两岸关洛一带的山水形象。宋初以李成、范宽成就最高，李成尤负盛誉。中后期山水名家许道宁、翟院深、郭熙、王洗等人皆不同程度受李成影响，同时又出现以燕文贵的集山水画于一体的“燕家景致”；以赵令穰为代表的富有诗情的小景山水；米芾父子创造的表现江南烟雨迷濛的米点山水及王希孟、赵伯驹等人以臻丽细密著称的青绿山水。山水画创作的活跃促进了对山水画经验的整理研讨，出现了《林泉高致集》《山水纯全集》等重要论著。

清朝，处于我国封建社会的末期。虽然表面看来江山一统，但其本身制度已经十分腐朽，各种社会矛盾日益尖锐。为了延续封建专制，挽救局势，清王朝继承了明代的文化专制政策，从康熙帝开始在长达一个半世纪的时间内，大小“文字狱”冤案不断出现。在这种情况下，士人学子如同戴着沉重的精神枷锁，自己的真才实学没有用武之地，因此绘画的发展比较缓慢。

明清的改朝换代并没有造成艺术传统的中断，清初的绘画中心仍在江南。

到清代中期，绘画中心变成了两个：北京与扬州。北京是帝都，是皇家绘画机构所在地，山水花鸟大致沿袭清初“四王”与恽寿平的画风而流于僵板，呈现了宫廷绘画文人化的现象。人物肖像画则因外籍画家供职宫廷而融入了部分西洋画法；扬州是东南商业重镇，物阜民丰，吸引集中了大批文人化的职业画家与职业化了了的落拓的文人画家。最有代表性的“八怪”继承发扬了清初“四僧”的传统，把写意花鸟画发展得更加豪纵、古拙而充满个性，也更雅俗共赏或更关注现实，写意人物画亦在写意花鸟画的带动下有所变异。“八怪”以外的职业画家则在肖像画（如丁皋）或界画（如袁江、袁耀）领域取得了新的成就。

进入 19 世纪之后，随着扬州经济地位的衰落，在江南一带比较富庶的城市中，又出现了以黄易为代表的讲求以书法金石入画的金石书画家，也出现了继承吴门传统却又重视外师造化的以张琦为代表的“京江派”，还出现了适应市俗审美趣味的肖像与仕女画名家张琦、弗丹旭等人，从不同方面为近代上海诸画派的形成准备了条件。

清初山水画直接继承了董其昌的理论与实践。“四王”是依董其昌开辟的道路，力图集古人大成的代表。四王之中包括两代人。第一代是董其昌的朋友王时敏与王鉴，第二代是王时敏的孙子王原祁及王时敏与王鉴的学生王翬。王时敏（1592～1680），字逊之，号烟客，江苏太仓人；王鉴（1598～1677），字园照，号湘碧，与王时敏同籍贯。他们都是明代文人名宦之后，在明为官，入清隐居不仕，虽属遗民但无意在作品中表露遗民意识，而且也不反对后辈与学生供奉新朝。第二代已非遗民，王原祁（1642～1715），字茂京，号麓台，入仕清廷，位至高官，并任集古代书画著作大成的书画史论汇编《佩文斋书画谱》编纂官和为康熙祝寿所画《万寿盛典》的说裁官。王翬（1632～1717），字石谷，号耕烟散人、乌目山人等，江苏常熟人。初为职业画家，为前二王发现，声誉渐高，又被荐入宫，为康熙皇帝主绘《南巡

图》，颇获称誉，但在艺术上仍沿着第一代的路数前进。

清初“四僧”，“四僧”指八大、石涛、髡残、弘仁四个和尚。八大(1626~1705)，谱名朱统𪛗，名奩，号雪个、八大山人等，江西南昌人；石涛(1641~1707)，原名朱若极，法名原济，字石涛，号苦瓜和尚、大涤子等，广西全州人。他早年云游四方，40岁后往来南京、扬州，去京二载，晚年居扬州；髡残(1612~1673)，俗姓刘，又号石溪，电住道人等，湖南醴陵人，长住南京；弘仁(1610~1663)，原名江韬，字六奇，为僧后号浙江，安徽歙县人。他们多数具有较强的反清意识，于明亡后出家为僧，以示不臣服于清廷。八大、石涛又是明代宗室，国破家亡之庸，感触尤深。这些“金枝玉叶老遗民”起伏跌宕的身世，使他们的内心无法平静，反映在画中，或抒写身世之感，寄托亡国之痛，或表现不为命运屈服的旺盛生命力。

进入18世纪以后，随着社会生产的恢复发展，商业城市的繁荣，市民阶层的扩大及其对艺术的需求，加上此时民族矛盾下降，各种社会矛盾包括封建阶级内部矛盾的加剧，带有初步民主色彩的思想文化的抬头。在石涛以及那些清初富于创新精神的画家画风影响下，在盐商富贾聚集、思想活跃，已成绘画商品市场的扬州，出现了各家各派。其中的扬州八怪，发展了重视生活感受、强烈抒发性灵的阔笔写意画，尤其是写意花鸟画。

近代画家的高峰期以“三任”为代表，即任熊、任薰、任颐(任伯年)，此时工笔线描技法理论知识已经很普遍了，如“人物十八描”的灵活运用都给重彩人物画打下了坚实的基础。

书法——东方艺术的奇葩

书法概述

书法作为一种艺术形式，不仅是记事的工具，也具有丰富的形象特征，和图画一样，它是用线条来表现的，有“书画同源”的说法。书法家充分发挥毛笔等书写工具的性能和书写技巧，就能创造出各种风格的作品来，给人以艺术享受，达到良好的艺术效果。

当今书法艺术都是从古代书法艺术中发展变化的，许多书法家都是继承古人书法的优秀传统而又有所创新。想要欣赏书法艺术，必须具备一些书体和书法源流的知识。

和其他艺术形式不同，书法艺术和人们的生活贴得最紧，从儿童上学的第一天就要学写字，写字漂亮美观不仅便于学习、生活，还能反映一个人的品行修养和素质，故前人有“字如其人”的说法。书法源于写字练习，又高于一般实用性的写字。其中的讲究和文化内涵十分丰富。它是中国文化乃至东方文化的一种典型的表现形式。日本人在吸收了中国书法艺术的传统之后，在书法研究和学习方面投入了持之以恒、锲而不舍的精力。为了提高世人对书法的重视，日本人称书法为“书道”，将古代中日书法家的名帖碑刻精印出版，早在本世纪初就出版了多卷本的大型书法集《书道全集》，我国不少当代书法家还是从中获益者。近些年来各类书法字帖、大型法帖、书法工具书、速成字帖、各体书法字典，层出不穷，为书法爱好者提供了许多方便。

中国自有文字以来，书法便受到重视。汉末魏晋时出现了以艺术教育为

主的诸侯贵族学校，书画艺术成为主要的学习内容，对书法艺术的提高起了重要的推动作用。隋唐之后，开科取士，选贤用能，考试考察内容主要是身（形体）言（语言表达）书（书法）判（推理）四大项。而且唐代的皇帝大都注重书法，这不仅推动了书法艺术创作，还为书法人才的培养创造了良好的环境和入仕升迁之途。宋元以后，书家辈出，碑帖众多，一般的人也有条件研读古人书法，要读书作官，就必须先练出一笔好字。渐渐“馆阁体”风行，书法得到了极大的普及。但在这一时期，书法的实用性在一定程度上超过其艺术性。

各种字体的演变

一般把中国文字的书写形式分为篆、隶、草、行、楷五大类书体，每一大类中又可细分。这些书体都是根据时代的需要形成和发展的。了解各种书体的特征和发展概况，有助于人们理解中国书法艺术的深广内涵。

篆书

篆书分为大篆、小篆两类。大篆主要是指商、周时代的甲骨文、钟鼎文和六国古文字等。小篆是专指秦统一中国后颁行的法定文字，流行于秦汉。源远流长的中国文字早在上古时期就已萌芽，在公元前5000年就已有了符号文字出现，虽然其文字功能还没有从图画记事的简单作用中摆脱出来，但与后来中国文字的渊源关系已比较明显。

甲骨文。甲骨文也称“契文”或“卜辞文字”，是指殷商时期占卜记事时契刻在龟甲、兽骨上的文字。这种文字是中国书法史上有实证的最古老且相对成熟的文字。

钟鼎文。钟鼎文又称“钟鼎款识”、“金文”或“铜器铭文”，是商、周时代铸刻在钟、鼎、盘、簋等青铜器上的文字。字凹为款，字凸为识，是立体的文字表现形式。

甲骨和钟鼎，商周两代都有遗物，但从书法特征而言，后人多以甲骨文为殷、商文字代表，以钟鼎文为周朝文字代表。

从甲骨文演变到大篆是文字第一次重大的改革，有了体统，比较统一了，用起来也方便得多。大篆就是籀文，形体上与甲骨文基本相似，它包括石鼓文等。石鼓是秦国的东西，郭沫若有《石鼓文研究》，曾对其有详细的论述，主要是甲骨文、钟鼎文未变小篆以前的书体，石鼓文是我国已知最古的刻石。

小篆。小篆即秦篆，是秦始皇统一六国（前221年）后，向全国颁布的官定文字。当时，丞相李斯奏请统一文字，一方面废除六国杂用的古文和区域性的繁字，一方面以秦国通用的籀文（传为周宣王太史籀所作，属大篆）为基础，加以简化改革，成为小篆。为了区别，前人称籀篆为大篆，秦篆为小篆。由于大小篆是继承和连带的关系，所以有部分文字相近和相同，简化是相对的和总体而言的。由于秦始皇建立的封建帝国，明令以小篆为天下通行的文字，又由于东汉许慎收集全部小篆，所编《说文解字》，流传至今，因而小篆就成了中国古代研究、理解、传播文化的重要中介工具。小篆对中国文化的普及和发展，具有伟大的功绩。秦代小篆流传下来的文物，还有《泰山刻石》《琅琊台刻石》《碣石山刻石》和铸刻在诏版、秦权上的文字。据

说都是出自李斯的手笔，也是篆书法的标准样板。小篆字体极为规范，偏旁有统一的写法，笔画委婉曲折，粗细均匀，体式圆浑，分间布白调和对称，字形狭长，上部紧密，下部开朗舒展，给人以刚柔相济、爽朗俊健之感。甲骨贵秀劲，金文贵浑穆，小篆尚柔和，楷行称遒健。小篆用笔，“看似平常最奇崛，成如容易却艰辛”（王安石语）。篆书用笔也讲求转折、停、顿、按、提、起、住各种方法。而转折停顿，重内蕴而不外露，按、提、起、住的节奏贵在不着痕迹。

汉盛行隶书，篆书较少，多是些题字碑额等。三国时曹魏保存下“三体石经”一种，其中吴写篆有些成就。这以后真书（楷书）兴起，各家书派都趋向楷书。唐朝篆书只有李阳冰颇有功夫，宋元写篆之人渐多，还出现了不少篆书刻石、治印、说文之类的书。有名的书家赵孟頫有碑刻篆书传世。明李冬阳、清邓石如是当时的大名家，以气势磅礴的笔墨，气度恢宏的风雅，学汉碑额，并有创新，改变了唐朝以来的死板细圆的玉筋体。清末，吴熙载、吴大澂、杨沂孙、范永祺、丁佛言、章炳麟等人，各家都有很多篆书的碑贴和著述。另外，小篆的查认可以看《康熙字典》或《段注说文》《文字蒙求》和近年出的篆书字典等。相传春秋时写篆书用腾条（当时没毛笔）把一头砸裂沾漆书写，所以写出字没有明显笔锋，笔划也全是一样粗细的。

隶书

小篆风行天下后，又渐渐呈现出它在书写行文上的弊端。因为篆书笔划复杂，写起来费事，传说当时的狱吏程邈因罪被关在监狱里，他把大小篆的笔划和结体作了简化，把篆书笔划的圆转改为方折。便于书写，速度也可以快些了。

隶书从秦经西汉到三国，在楷书创造成熟和通行以前都使用它。但其形体却时有变化和美化。西汉的隶书还保持秦代的遗风，到东汉，特别是末期，就趋于工整细巧。结体平扁，笔划里边出现了波磔（汉字中的捺），形成了汉隶的基本形态。晋唐以后至近代，虽然各种书体，特别是楷体盛行，但是隶书仍然广泛流传，就是由于两汉的隶书结构用笔富于变化，风格多样，艺术性强的原故，它始终博得人们的喜爱。

汉隶是汉代书法艺术特有的成就，字体的肥瘦大小，结构和运笔变化无穷，各尽其妙。汉隶在书法发展中占有极重要的地位，上承前朝篆书的规则，下启魏晋南北朝及隋唐楷书的风范。汉代留下的石刻很多，是我国书法艺术的宝贵遗产。而且现在作为范本临摹的《张迁碑》和《曹全碑》都是碑碣的刻石，是东汉隶书极盛时的精品。此外，至今出土的汉代碑、碣（小碑）很多，内容多是歌功颂德之词。从字的大小上看，最大的是浙江跳山摩崖，字大过尺；最小的是“阳三志”，题字三四分见方。另外，残石、汉代竹简的墨迹也都非常真实地表现了汉隶的笔法和风格特点。

中国书法发展到隶书，进入了革新的阶段。小篆和定型的隶书相较，字形由狭长变为扁方，笔画由匀称的弧笔变为粗细结合、笔姿险峻的直笔，曲折处由联绵圆转变为笔笔分断的方角，字的象形意味大多隐没了。隶书的形成，给以后的草、楷、行书奠定了基础，给汉字的普及和书法的发展开辟了广阔的道路。

通常，人们称初期的隶书为“秦隶”或“古隶”，说明其中还保留着篆

书的意味。湖北睡虎地秦墓竹简，就是“古隶”的代表作。

草书

草书包括章草和今草两种，二者互有其影响和各自的流派。

章草。初期的草书，由隶书演化而来，名为“章草”。一般认为是书写章奏或章程所用的，比隶书简捷的书体。章草改变了横平竖直，笔笔间断的隶书写法，成为圆转牵连，粗细交替，形态检束的字体。字右仍有波磔，这是它保留隶意，不同于今草的特征。

相传章草是汉元帝时的黄门令史游所创，流传至今的有他的“急就章”（书奏的折子等），后人因取其“章”字叫“章草”（前人讲“草”，也有草创的意思）。还有一种说法是，后汉章帝喜欢杜度的草书，叫他上奏本章时写成草书，所以叫“章草”。

许慎的《说文序》中有“汉兴有草书”的解释。卫恒的《四体书势》也说：“汉兴有草书，不知作者姓氏。”上述诸家之言从不同角度说明了章草与隶书的关系及创造的年代。

至于“章草”名称的来源，还可以认为是后来有了“今草”，为区别而把前一种形式的“特殊”草书叫“章草”。这好像楷书古人叫它作“今隶”，把秦、汉之际的隶书叫“古隶”；有了李斯的小篆，就把籀文叫做“大篆”一样，因此，“章草”名从《急就章》引出，这是比较容易解释的。

凡是一种书体，必定要经过自然的因革损益，这是在字体发展中必然出现的现象。它在民间中流传，完善，最后把它固定下来。所以从某一角度说，它不可能是某一个人所创，至多是某人经过一番有系统地整理而已，只能叫作某人“集大成”。

章草的运用是解散隶体，使它趋于简便，至于用笔还是因袭了隶书的某些笔法。特别是“捺”画的末尾，很是明显。但是其他笔画基本是后来行书的雏形，不少字已有禁带（连丝）的笔划，开创了草书的连绵笔势，同时也为隶书向楷书过渡创造了条件，起了桥梁与媒介的作用。

后汉张芝的章草最为有名，今草也是从他开始演变的。因为他书技熟练，所以书写得很快。张怀瓘《书断》说：“章草之书，字字区别，张芝变为今草，加其流速。拔芽连茹，上下牵连，成借上字字终，而为下字之始……”阐明了今草和章草的区别与关系。

章草中隶书的笔法，如横依然上挑，左右波（撇）磔（捺）分明，而圆笔和一些萦带，是隶书所无而今草常有的。即“气有方圆，法兼使转”的运气法。总之，写章草，横竖要古朴如隶，笔划萦带处则旋转如今草。这是章草最基本的笔法。《续书谱》上说：“大凡草书，光取法张芝、皇象、索靖等，章草则解体平正，下笔有源。”指出写时要笔势平正，不要像今草从偏邪取势，在飞动中求平衡，笔法中有隶书渊源，内涵朴厚意境。

今草。今草的来源相传是汉朝的张芝从章草加以变化而成的，当时的书家对张芝非常推崇，称他为“草圣”。

前人因今草是由章草演变而来，章草是今草之“源”，所以主张学习今草，必须先从学章草入手，先学草法，掌握其中规律。现在看来学草书并不须非要学章草，才能掌握草书的规律。明朝人韩道亨编写《草诀百韵歌》就提供了方便。他把主要的部首、用法及部首间的区别，用五字一句的顺口溜

编写出来，非常明确地说明了草字结体和行笔中的某些规律，并且还有正楷作对照，便于记忆，如讲“讠”和“讠”，这两个部首的区别时用“有点方为水，空挑即是言”。再如说字的结构特点，用“羞”举例则是“羞见羊踏田”，即是由上边的“羊”和下边的“田”组成羞字，此帖虽不能包罗万象，但引人入胜是完全可以的。

自看今草以后，从汉朝到唐朝，都说其源出自张芝，但是又因风格差异而各有特点和派系，从形体上看，前人把它大致分为三种不同的风格。

首先是以张芝、张旭和怀素为代表的大草、狂草一派：其特点是气势连绵，笔意奔放。古人称张芝的草书为“一笔书”，意思是连绵不断如一笔写成。他的草书并非整篇连绵不断，不过都能从锋笔的萦带关系看到其中的顾盼呼应关系，和贯串一气的精神。

张旭是学张芝的，《阁帖》中有张旭的两种帖，笔法、结体和张芝相似。张旭是唐朝吴人，善草书，嗜酒，每次大醉呼叫狂走乃下笔，或者用头发蘸墨而书，至醒，自视以为神，不可复得也，故世称“张颠”，又称“草圣”。唐朝文宗时，世人以李白的诗，裴旻的剑舞和张旭的草书为“三绝”。

怀素在《阁帖》中有一帖“真书过钟”与二张风格很像，但和自己的名帖“自叙”帖却不甚相同。而“自叙”帖才真正是怀帖的代表作。1972年日本首相田中访华时，毛泽东接见他并赠送一本精装的《怀素自叙帖》。

怀素字藏真，在《自叙帖》前有四个小篆大字“藏真自序”，他是湖南长沙人，原姓钱，幼年出家后就一直做和尚，生卒年皆不可考，大概是唐朝中叶。《自叙帖》是我国书法史上的重要的作品之一，《宝章待访录》《书史》等书上皆有记载，字属狂草，多用中锋，笔划粗细变化不大，融合篆书笔法而有所创新。刚健有力而又婉转自如；在行款、字形结体上，大、小、斜、正互有呼应，奔放流畅，一气呵成，尽得草书之妙。其帖和李白的诗一样，是一种古典的浪漫艺术，那么富于民族形式的美，不是拘谨古板，而是热情奔放，开朗活泼。如高峡涧水下泻，其气势尤其磅礴。清代杜衍在帖后题诗呼之曰“狂僧”、“草圣”。是很值得后人学习继承的优秀的书法艺术遗产。

怀素之所以有较大的成就，主要是长期刻苦地学习和实践的结果。他受过颜真卿的指点，又曾到长安、洛阳观摩了一些“遗编绝简”，在学习前人基础上有了自己的创造和发展，自成一体。史书记载，他曾作漆盘、漆板，在上面练字，擦了写，写了擦，以至把板都磨透了。他把用秃的笔埋起来，堆成土堆，名曰“笔冢”。对于怀素，后代的书法家推崇备至，尽力效法。

很为历代推崇的除上举二帖外，还有《苦笋帖》，潦潦十几字，足见其精神。宋人的《海岳题跋》卷一记载“唐僧怀素自叙，杭州沈氏曾刻版本”。可见，唐宋时怀素的《自叙帖》就为时人所注意，也可知在当时对于书法碑帖上的需求是大量的。宋代的米芾、元康里夔（náo）、鲜于枢等也喜作狂草。

其次是王羲之、王献之父子二人的“王体”草书：他们在《阁帖》中有五卷帖，王羲之三卷（6~8）包括159帖，献之有二卷（9~10）共76帖，多是行草夹杂。就草书来看，“二王”的笔法比二张要瘦，更觉清新秀丽。羲之只有《十七帖》（因帖中第一帖有“十七”二字，故名“十七帖”）。一种是纯草书，是王羲之的代表作，大约是在唐朝人们搜集而成的。此外，《姨母帖》《初月帖》《丧乱帖》等也很传神。王羲之改革当时草书中章草的遗迹，改变了当时影响很大的钟繇书风，建立了自己的风格，并且吸取民

间圆转笔势，创造了“王派草书”。

王氏父子的书法，特别是草书风靡后世，其流广远，不仅当时书苑为之震动，现在谈及书法，总要提起“二王”，而且他对中外艺坛来说影响也是巨大的。王羲之是东晋豪门大族子弟，曾跟学钟繇的叔父王廙学书，后又从工夫人学书。王羲之刻苦学习和钻研，相传他平时常在胸前划字，所以衣服总是胸部的地方先破。因他每天练字洗砚，把门前的池塘都染成了黑色，被后人称作“墨池”。这一段佳话，也告诉后人，学好书法和学习其他的技艺一样，是必须勤学苦练的。另外，就是要虚心，要善于发现问题，把技艺推向新高度。

羲之今草在南朝和唐初最为盛行，陈隋间的智永和尚是王的后裔，其今草最得王羲之神韵，唐太宗李世民酷爱王羲之书法，在全国搜集王的手笔。唐初李怀琳（邕）、孙过庭，宋代的薛绍彭，元代赵孟頫，明代文征明等都属此派代表作家。日本空海僧唐时来中国，携羲之今草而归，对于日本书法的发展影响极大，日本书界对王羲之的推崇亦是很大的。

献之的草书，到盛唐以后大行，他的《鸭头丸帖》很为历代推崇，视为难得珍品，经张旭、怀素发扬光大而成“狂草”，宋米元章、元康里夔、鲜于枢等也喜作狂草，明末傅山、王铎，更有所发展，书苑上“王体”蔚然成风，二王因而被誉为“书圣”。

第三是智永的《千字文》和孙过庭的《书谱序》等：这一派草法极有规矩，字字区分，全不作连绵体势。用笔和意态活泼飞舞，比较适合初学者研习，尤其是《书谱序》更便于学写、摹拟。

前人多以学草先学章草，再写《千字文》《书谱序》。然后再上追“二王”，写《十七帖》《阁帖》等为法，并多看明人草书（如宋克、祝允明、王铎、黄道周、张瑞图等的墨迹）。谓为此能取精用宏，参酌变化，对草书便可以应付无穷了。

智永是南朝陈时会稽人（法名智永，本姓王，相传是王羲之的后裔），住永欣寺，号永禅师，善书且能兼数体，其草书尤胜，临帖十三年，得真草千字文八百余本，向浙东诸寺各施一本，觅书者如市，门都挤破了，为此用铁皮裹之，后人有了“铁门限”的佳传。其自制墓志铭，有王字遗风，故隋炀帝常说：“智永得右军肉，智果（隋会稽僧人，长于文学及书法）得右军骨。”可见其虽有特点但仍然传于王氏一脉。

孙过庭，名虔礼，唐陈留人，工草书，自宋以来皆推其书为“能品”。其著述的《书谱》很有价值，唐人张怀瓘最推奖之，称其深得书道旨趣。但现在《书谱》失传，只剩下“书谱序”一卷（章草）。其另一作品《孙过庭景福殿赋》有人怀疑是后人伪造，看上去与孙过庭其他帖风格很相似，可作参考。

值得一提的还有米芾的《草书九帖》，宋克的《杜子美壮游诗》《金铜仙人辞汉歌》，康里夔的《渔父辞册》，祝允明的《李太白五云裘歌》《赤壁赋》，文征明的《滕王阁序》等。另外，武将岳飞的《出师表》也很为人们喜爱。

行书

行书是在正规书法（如楷、隶、篆）基础上的草写或简化，是介于正规

写法与草写之间的一种最通用的书体。一般认为行书始于汉末（传为颖川人刘德昇所创），盛于东晋，兼具楷书的规矩和草书的流动，字体整饬，楷法多于草法的叫“行楷”；书写流动，草法多于楷法的称“行草”。它比楷书便于书写，比草书容易辨识，应用极为广泛。唐代张怀瓘在《书断》中写道：“行书即正书（楷）之小伪（变），名从简易，相间流行，故谓之行书。”王愔云：“晋世经来，工书者多以行书，著名者钟元常（繇）善行书是也。”其后，东晋王氏豪门子弟，擅长行书者不少，其中以王羲之父子最为著名。《兰亭序》是王羲之的代表作，后人奉为“天下第一行书”。唐太宗李世民尊崇王氏，最爱《兰亭序》，他派肖翼从辩才和尚处骗得《兰亭序》真迹。命冯承素、虞世南临摹，分赠亲近。太宗死后，以真迹殉葬。今传《兰亭序》行楷书法所以流传久远，是因为其内容和形式富有时代风格。此中，热爱自然，描写自然的内容和任情真率，洒脱自然的书法形式相结合，正体现了摆脱儒学名教，提倡文艺自觉的东晋时代精神。这正是《兰亭序》气韵生动，能成为天下第一的缘故。晋朝是行书的繁荣时期，自晋以来凡是善书法的人，没有不工行书的。在《淳化阁帖》中，如西晋武帝（司马炎）、宣帝（懿），东晋元帝、明帝（昭）、康帝（岳）、安帝（丕）、简文（昱）、教武（曜）等都能写很好的行书，臣僚像王导、庾亮等人，善写行书的就更多了。上行下效，遂为时尚，于是行书在书法艺术上形成一大体系。

唐代张怀瓘评鉴唐以前历代书法，在他的著名《书断》中列有“神品”25人，其中行书四人为王羲之、钟繇、王献之、张芝。王的行书被称作“超钟迈张”，被历代推为“书圣”，而他的作品以“兰亭序”为第一，这是古今所有书家公认的。还有王羲之的行楷帖《怀仁集于羲之圣教序》也很有名，多人效法，古今来变。

行书墨迹以西晋陆机的《平复帖》为最古，当时行书与楷书并盛且已较为成熟。清乾隆评论晋字，特别是评王羲之《兰亭序》时说：“千古妙迹，古今楷法之精，未有与之匹者。”这里所说的楷法是反映行书笔法。可见，纵观古今，楷书、行书皆应远法晋代名家。

王羲之是东晋年间书法革新家，在书法艺术上有独特的创造。王派书风，不仅使当时书苑震动，且对后世和中外艺坛都有影响。不仅楷书写得好，隶书、行书、章草都很有特色。他的《兰亭序》原本现已失传，现在流传于世的全是些摹本。最接近原作的要属冯承素的摹本，据说这是双钩好了填墨的，对于王羲之的笔法，此帖不失本来面目。另有欧阳询、虞世南、褚遂良诸人，亦有临本，多渗杂着个人自己的笔墨，与原迹难免有差异。

《兰亭序》共计327字，章法、笔法都很美观，中间有20个“之”字，7个“不”字，其它如“感”、“怀”、“畅”、“会”等都有重见的字，但写法却各有不同，特别是笔划少的“之”、“不”，不过几笔，字重复的机会又多，却没有使人感觉重复厌看。宋代大书法家米芾有诗叹曰“‘之’字最多无一似”。认真学习可以从中学到很多行书的法门。

另外，唐代颜真卿的《祭姪季明文稿》，元代书家鲜于枢曾评为天下第二行书。该帖234字，写得字字挺拔，笔笔奔放，和颜体楷书一样，他的行书，也透出清劲丰满，严整茂密的风格。而且，在其真迹影印本中，枯笔和连带的地方都清晰可见，可供学行书的人细致地观察行笔的过程和转折处笔锋变换之妙。此外，王羲之的《丧乱帖》也是著名的珍品。

自从王羲之、王献之父子以来，后代的书家莫不注意行书，甚至写碑版

也用此体。从唐太宗写《温泉铭》开始，以后李邕写碑也是楷行夹杂，如《岳麓寺碑》《云麾碑》等，都是如此。到宋代书法大家苏、黄、米、蔡均以行书名世，传本颇多。赵孟頫、董其昌是元明清的大书法家，写碑版多行楷相间，作品为世所喜爱。

从书法史上看，行书在晋朝就逐渐脱离正楷，成为广泛的手写实用书体，而且至今仍有广泛的用场。唐孙过庭在《书谱》中说：“趋变适时，行书为要。”意即行书较切合实际应用。既比楷书简便易写，又比草书好认，便于通行。又因为行书介于楷草之间，伸缩性大，变化多，借助于楷草笔势来运用笔法，发挥艺术效果，以草书笔法的放纵冲破楷书的谨严，二者有机地结合，形成富有生机的新体。行书兼备各体之长，是其优胜于其他书体的地方。

行书因笔势贯通，笔划增加的勾挑、点画之间牵连着的游丝是草书的笔法，而是楷书的笔法又增加了行书的凝重，对于大多数人来讲，学好行书是很实用的。

楷书

楷书即“真书”、“正书”或“正楷”。古时曾叫“楷隶”或“今隶”，最初产生于西汉的民间，视为不能登大雅之堂的作品，内有不少隶书的痕迹。楷书是从隶书（包括草隶）演变而来的，始于东汉，通行至今。

汉魏时是楷书逐渐成熟的时代，还有许多章草（即草隶）的笔法，东晋才是楷体的盛时，现存在的最早楷书只有三国时钟繇等人的作品。另外，当时还有“吴之谷朗碑”等，字体笔划和楷书相近，其中有些章草痕迹。要注意草书并不是在楷书之后才有的，就和简化字一样，草体楷化，字就简单多了，也便于学习。

谈到楷书，必讲魏体，它不仅是楷书的一种，也是楷书走向成熟的基础。在古代书体中，它是和篆隶一样重要的书体，即专指北魏时的石刻、摩崖、造像、墓志等书体。魏体基本上摆脱隶法，体貌姿态百出，笔势浑厚，意态跳宕，分行布白各有其妙，但都以方正凝重为主。

唐太宗很喜好书法，崇尚王羲之（主要是行草书）书法，极力搜集天下名人和过去书法家写的书法原本和手札，王羲之的著名字帖《兰亭序》真本，据说就是被他带到坟墓中，至今没有找到。王羲之的另外一种名帖《圣教序》传世，则是靠其后裔怀仁一字一金买来集成的。统治者和文人们的重视给书法的发展提供了条件和土壤，唐代书法家之多和成就之高，是世所罕见的。近几年来在对唐太宗昭陵的考查中，发现有许多著名碑石文字，称其为“唐代书法的会萃之所”。

楷书以晋唐为宗，故以唐碑、魏碑为样板。唐人在楷书上继袭隋朝遗风，成就最大、比较著名的有欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等。今日推崇之楷书四大家，颜真卿、欧阳询、柳公权、赵孟頫，有三人出自唐朝。

