

第三讲

文学的形式与主旨

“文学——诗歌属于其中的一种——
——像在意大利的其他事务中一样，
是走在造型艺术前边的，而且事实
上给它们以主要的刺激。过了一百
多年，绘画和雕刻的精神要素才在
任何方面得到了可以和《神曲》相
比的表现力量。”

——布克哈特

□ 俗语与拉丁语

“所谓俗语就是小孩在刚开始分辨语辞时就从他们周围的人学到的习用语言，或者更简短地说，我们所说的俗语就是我们模仿自己的保姆不用什么规则就学到的那种语言。”

“只有少数几个人会用这种语言，因为我们只有费了很多时间，刻苦学习才能学到它。”

——但丁 《论俗语》

“在使用托斯卡纳语还是用其他方言之间，从来就不存在着任何选择，选择只存在于是用正统的、模仿的托斯卡纳语，即当代托斯卡纳语，还是用经过改造的、标准化的托斯卡纳语，托斯卡纳语被普遍接受，还伴随着对它的拼写和语法做规范化”

——克里斯特勒

俗语 ~~=~~ 粗鄙 = 高雅

民族语言的萌生

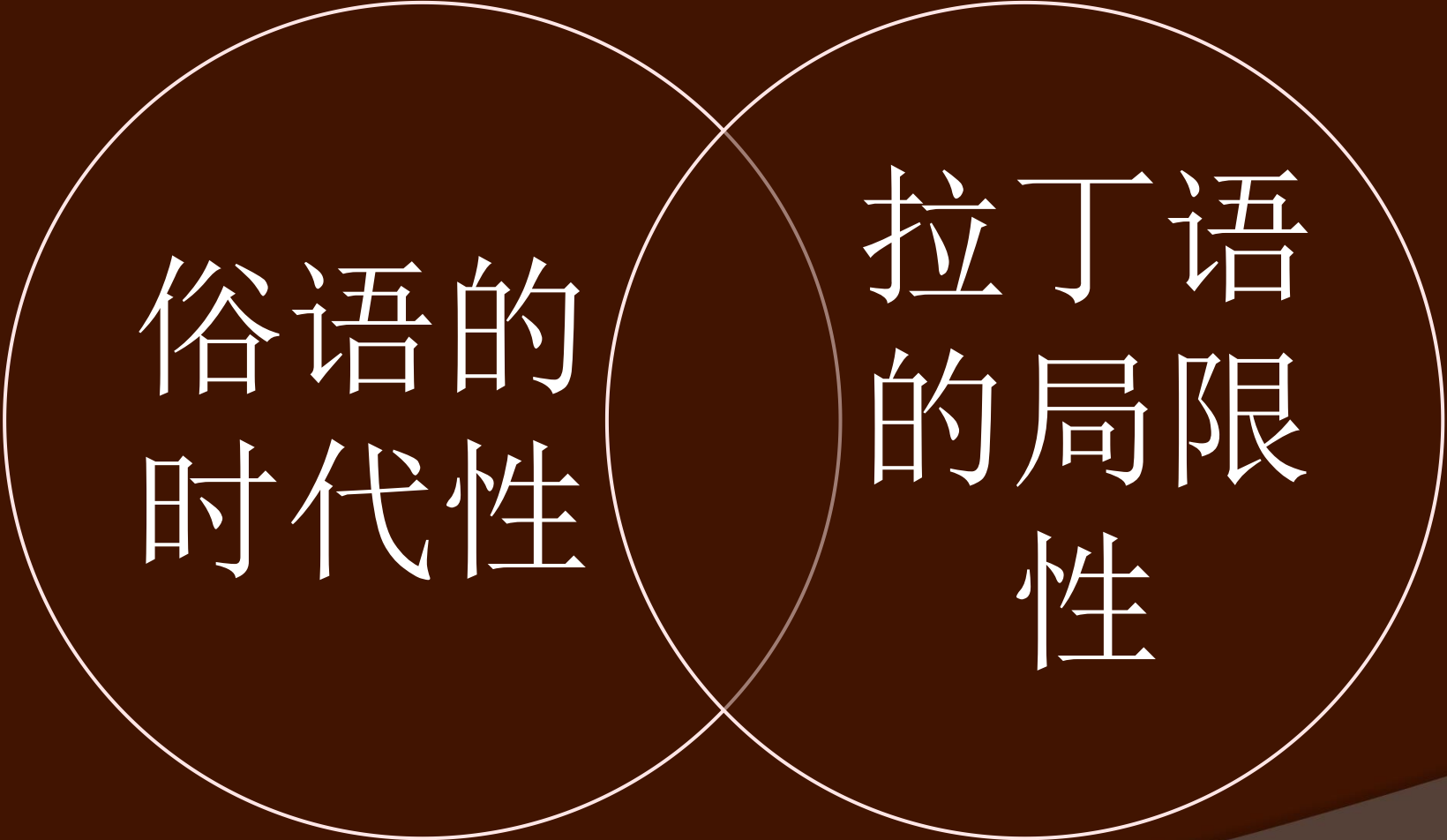
文学的广泛应用

但丁：《神曲

彼特拉克：《歌集》》

薄伽丘：《十日谈》

- 但丁：《论俗语》
- 彼特拉克：《阿非利加》
- 薄伽丘：《异教诸神谱系》
《但丁传》

俗语的时代性

拉丁语的
局限性

“这类多少强调了这一论题的说法散布在学术文献里，它们也许包含了最初的真实，然而它们总体上很难相互一致，或者说它们很难符合它们试图解释的历史事实。”

——克利斯特勒

说真的，听说意大利人正尝试着用俗语进行充分的表达，而且能够恰当地理解用方言写成的名著(首先就是彼得拉克这位意大利诗歌导师和领袖的作品)，我感到心满意足、非常高兴。”

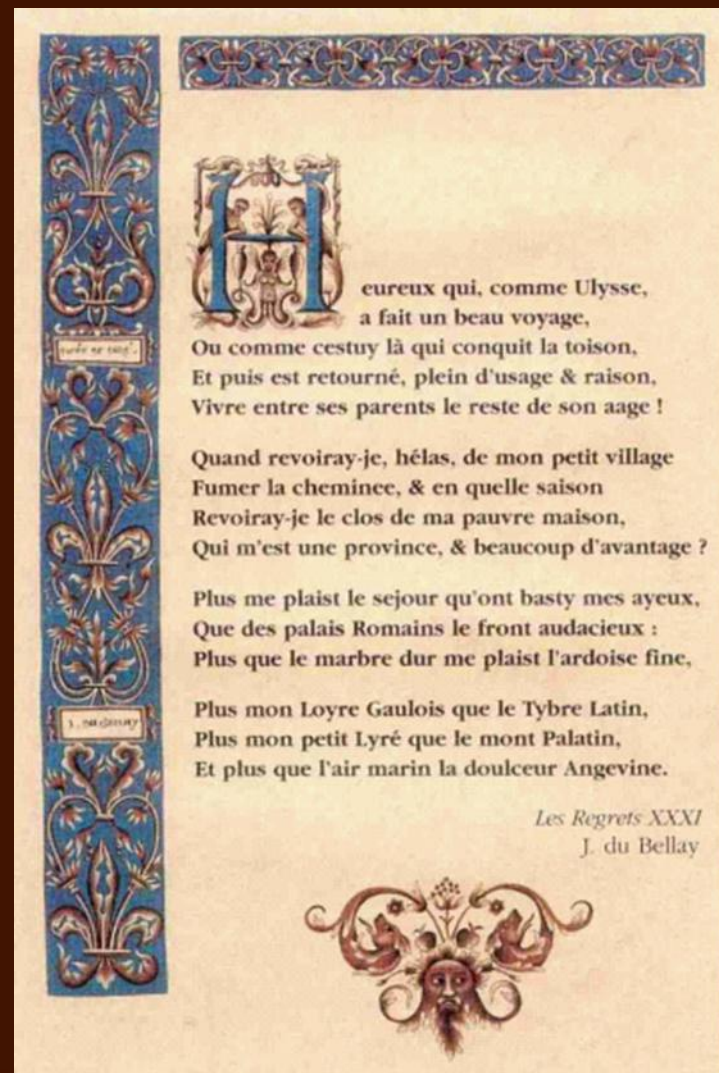
——红衣主教本波的信

“如果16世纪的人文主义者真正试图阻止成延缓方言文学的发展，那么他们的努力无疑是完全徒劳的。不过，就他们力图捍卫作为学术的和书面语的拉丁文而言，他们决没有被打败。在16世纪中期之后的很长时间里，拉丁语在诗歌以及散文文学，尤其在大学里的教学和学术论文写作中继续使用。这一事实得到大量文献和书目证据的证实。”

——克利斯特勒

□新体诗的勃兴

十四行诗 (Sonnet)

中世纪吟游诗人

“典雅爱情”（Courtly Love）

“使得男性强人无法将其喜欢的女人手到擒来，使得男人对女子可望而不可及，或这难以到手。同时正是因为其地位高，难以到手，所以更成为男人渴望得到的对象。”

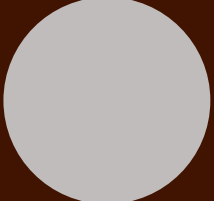
——诺贝特·埃利亚斯

“把女人抬到一个纯洁无瑕的境界，从而把一切肉欲的污点从她们的爱情中清除出去，让爱情自由地翱翔，上达精神领域。”——坦娜西尔

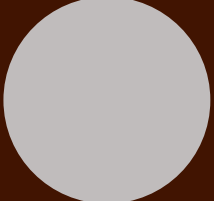

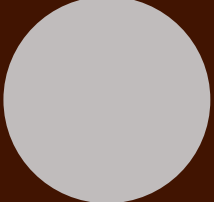
“西西里诗派” (the Sicilian School)

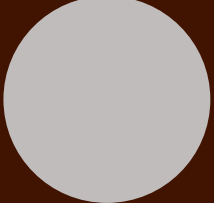
神圣罗马皇帝腓特烈二世

贾科莫·达·伦蒂尼(Giacomo da Lentini)

女性形象的改变

十四行诗格式固定化

“温柔新体” (dolce stil nuovo)

- 波洛涅亚诗人圭多·圭尼泽利
(Guido Guinizelli , 1240 - 1276)
- 托斯卡纳诗人圭多·卡瓦尔坎蒂
(Guido avalsanti , 1259 ? - 1300)
- 但丁： 《新生》

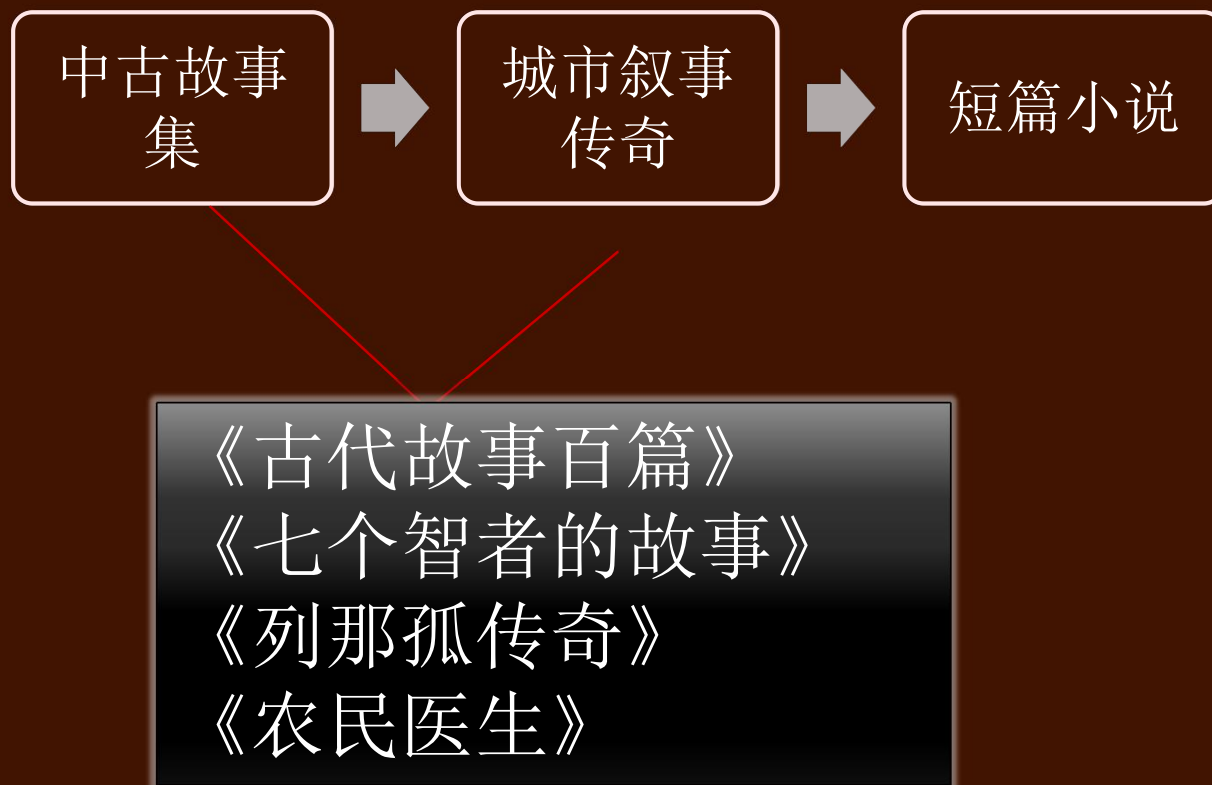
彼特拉克体

“当时在欧洲大量出现的、许多严格对称的韵律形式之一的十四行诗，在意大利成了一种标准的和为人所承认的诗律。诗韵的押法、乃至诗行的数目在整个一世纪中都是有变化的，一直到佩脱拉克才把它们永久固定下来。” ——布克哈特

“它的层次分明结构有魅力，后半首更加流畅的风格使人意气风发、以及它的容易成诵，甚至最大的大师们都非常予以重视。事实上，如果不是他们深刻地认识到十四行诗的独特价值，他们也不会继续运用它一直到我们自己这个世纪。” ——布克哈特

精神
之爱

□ 小说的构型

“我们希望活得快活，促使我们逃出城里的正是愁苦，但是没有规矩不成方圆。由于我出的主意，形成了这个愉快的集体，然而要使我们的愉快维持长久，我认为应该从我们中间推举一个头领，大家要对他尊敬服从，由他想出消遣的办法，好让我们的日子过得快活。为了使大家都能体会当首领的责任和乐趣，为了使没有尝试到的人不至于因为这个或那个原因而生妒忌之心。我建议每天轮流让一个人承担责任和荣誉，第一个当政的人由大家推选。”

——《十日谈》

对教会的讽刺

普通人的机智

命运的无常

爱情的冲动

□ 书信体的流行

书信体是一种文学体裁

书信体符合时代的需求

书信往往由书写者编辑

编辑书信有一定的标准

在一封信中，某些话会给人带来快乐，但同样的话在集子中不断重复会惹人生厌，因此，在收录时只保留一封信，而剔除其他的信件；要剔除那些太私人化的东西，那些信件在写作时并不一定一钱不值，但是现在最热情的读者也会感到乏味，所以这类信件要剔除；要剔除那些感到后悔和应受到谴责的信件。

“首先来说我自己，人们对我的说法会相差很大，因为在短暂的判断中，人们往往更多地是受到喜好的影响而不是受到事实的影响，好的和坏的传说同样没有限度”

——《致后人》

“虽然我曾经为年轻时的热情和激动的感情所左右，但从内心深处我一直憎恨这种罪恶。随着我的年龄到了四十岁，虽然我的能力和感情丝毫未减，但我不但突然完全抛弃了我的坏习惯，而且连对他的回忆也抛弃了，就象我从来没有正眼看过女人”——《致后人》

“如果我详细地回应这些请求，我将成为世界上最忙的人，如果我谴责这些作品，那么我就成为其他人优秀作品的苛评者；如果我为此说上一两句好话，那是由于虚伪地渴望获得和蔼可亲的印象，如果我对此保持沉默，那是由于我是一个粗俗无礼的家伙”。

—— To the Abbot of St. Benigno

“在那里，我受到了盛大的招待，我坐下来享受国王般的盛宴，而不是招待艺术家和哲学家的那种。我的紫色的躺椅展开在一个房间里，闪着金光，正如主人发誓说得那样，这是神圣的，以前从没有人躺过，以后也不会有人躺”。——To Neri Morando

“我本质上是一个热爱安静和孤独的人，
是朝廷的敌人和财富的蔑视者”

——《致苏格拉底》

“该时代的伟大国王都喜欢我，并设法获得
我.....他们也许知道为什么，而我当然不知道，
我与他们其中的某些人关系如此良好，因而在
一定意义上，他们是我的客人，而非我是他们的
客人”。

——《致后人》

“我越旅行，我对意大利的崇拜就越增长。如果柏拉图说他感谢不朽的神使他成为一名希腊人而不是蛮族人，我们为什么不应当感谢主给与了我们所出生的地方，除非出生而成为希腊人，那比出生为一名意大利人要高贵”。

———To Cardinal Giovanni Colonna

“你明白如果不是极其愤慨和义愤，我就不会讲这些事情。新近出现了一些辩论家，他们不仅是无知的而且是精神错乱的。就如同来自一些腐朽的橡木的黑色蚂蚁大军，他们从隐藏地蜂拥而出，毁坏了健康的学问领地。他们谴责柏拉图和亚里士多德，嘲笑苏格拉底和普塔戈拉斯。我的天哪，他们是在怎样愚蠢和无能的领导人领导下，提出了这些意见啊！

——To Boccaccio

“我在嘉科莫的弟弟，红衣主教乔瓦尼·科隆纳的宫廷里度过了许多年，并不似他是我的主人，而是他是我的父亲，或者说是我最挚爱的弟兄，不仅如此，我似乎是在我自己的家里”。 ——《致后代》

“我不知道这些新的神学家的来源，他们不宽恕那些伟大的导师，而且将不再宽恕使徒和福音本身，除非其事业面临考验的耶稣出面干涉并压制这些狂怒的畜生，他们厚颜无耻的嘴脸不久就会转向耶稣。”

——To Boccaccio

“我大叫道：你可以走了，你和你们这些异教徒，不要再回来。同时我猛扯他们的长袍，用一种不太适合我的不讲礼节的方式，把他们撵出房间”。

——To Boccaccio

“我们这些凡人总是用两只眼睛的一只看天上的事物，而用另一只看地上的事物，而你抛弃了看地上事务的眼睛，而满足于使用更加高贵的一只眼睛”。

——To his Brother Gherardo

“这些人总体上对他们所赞美和所谴责的东西并不了解，他们把他人的诗歌读错或者断章取义，使得他遭受到从来没有遭受过的伤害”

—— To boccaco

“他们会攻击别人著作中他们不喜欢或者不熟悉的任何东西，而这些东西是他们自己所无法完成的”，因为这些人确信，“对自己来说困难的事情对其他人来说一定是不可能的；他们一定是根据自己来衡量他人，从而以此来保持自己的优势”

—— To boccaco

“你不用害怕这些勇士们会走到公开的诚实辩论的场合，不管是用口辩论还是用笔辩论。他们属于昆提兰在讲演术学院所说的那种阶层，他们在争论中找到了兴奋点，但是一旦不让他们吹毛求疵，他们就会变得无助，就象一些小动物，他们在狭小的空间里是非常活跃的，但是一到了开阔地就很容易被抓住”。 ——To Tomasso da Messina

“我对这些粗俗的人，人类的渣子无话可说，他们的说法和看法会激起嘲笑，不值得严肃的批评”
——To Boccaccio

“作为旅行者，除非他疯了，不会因为旅途的愉快而忘记了他的目的地。他典型的优点是能够尽快到达目的地，从不在路上停留。我们何尝不都是旅行者呢？”——To Tomasso da Messina

“我们必须象蜜蜂采蜜一样来写作，不是收集花朵而是把他们转换成我们自己的芳香，把许多不同的芳香调和为一，而它不同于以前的所有东西，而且会比他们更好”

——To boccaccio

□ 爱情是什么？

● 精神之爱

● 肉欲之爱

但丁和贝雅特丽齐

- “在那一瞬间，潜藏在我内心深处的生命的精灵开始激烈地震颤，连身上最小的脉管也可怕地悸动起来”
- “在第九年后的最后一天，那位楚楚动人的女郎又在我眼前出现，他身穿一件雪白的衣服，走在年级稍大的两位淑女之间。他经过一条街时，盈盈秋波转向我惶悚不安地站着的地方，她怀着无比的深情向我致礼，使我似乎看到幸福就近在身边”
- “我真是欣喜若狂，就如醉如痴地离开了人群，回到我房间里寂静的所在，思念起这个尤物来”

彼特拉克

劳拉

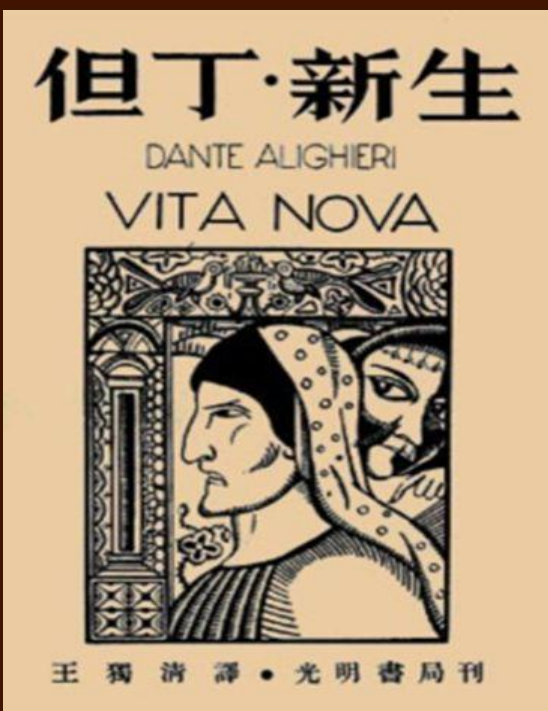
偶遇美丽的女子

单相思的爱恋

女子都成了他人的妻子

女子不幸去世

-
- 到底是人生经历相同？还是对爱情的理解一致？

十四行诗 (Sonnet)

十四行诗促成了爱情？还是爱情促成了十四行诗？

爱神和温柔的心灵毫无二致，
诗圣在他的诗篇里写得分明；
它们两者相随，始终形影不离，
正如理智的灵魂少不了理性。
恋爱是自然的赐与，天经地义，
爱神像主人，心与住房相近，
在它里面，爱神默默地休息，
有时很短暂，有时需长的光阴，
明哲的女人有的是美艳的姿容，
她勾人魂魄，又那么赏心悦目，
因而心房里升起了欢愉的欲念，
这种欲念在心房里不断地跃动，
把沉睡着的爱之精灵唤醒，
才子就此把情愫传到佳人身边。

谁能从女人群中见到我的女郎
他就能完美地享受一切福分，
任何女人只要在她的身旁，
就能沾她之光而感谢天恩。
她的美艳魅力无穷，不同凡响，
别的女人不但不存嫉妒之心，
反而使她们变得贤淑温良，
还对人们怀着信任和深情。

我那迷途的欲念执着而又疯狂
正在追逐她那飘忽不定的形象，
她轻盈自如而又无拘无束，
不停地在我踟躅的脚步前跳荡。

我劝告我的欲望不要胡追乱撞，
但它不听我的劝阻，一味任性倔犟。
看来规劝是徒劳无益的，
因为爱神的本性向来富有反抗。

它把羁绊的缰绳猛然夺去，
反而让我听从它的摆布，
我无能为力了，尝到了死亡般的痛创！

贝雅特丽齐依旧站在那儿，她对富于同情心的天使们说：“你们在无穷无尽的日子中，每时每刻都在看守着，不是昏夜，不是睡眠，可以使你们对于宇宙的运转疏忽了一点；因而我说话十分谨慎，一定要让对岸的哭泣者明白，使他的过失和惩罚相适应。不仅伟大的天体必须依照所在的星座，使每个创造物都有自己的命运，而且，神的恩赐从九霄云外的天际如雨般降到人间。这个年轻人很有本事，是产生善果的良好根基。但是，土地越是肥沃，如果不加以辛勤耕耘，莠草就越容易生长。有一段时间，我用颜色支持他，把我的年轻的眼睛给他作为引导，使他走上正道。但是，当我走进人生的第二时期时，我的生活发生了变化，他便离开我而把自己托付给他了。当我脱离血肉之躯进入灵魂阶段时，我比以前更加美丽了，德性也比以前有很大的长进，但是我在他心目中不再重要，于是他便误入邪路，追求虚无的幻影，一些名不符实的东西。我曾力图在他梦中和醒时去感化他，但都没有用，他无动于衷。他越陷越深，已经无药可救，即使把一些堕落的罪人给他作为教训也很难奏效。因此我便去敲开了死人的大门，含着眼泪去向那位引导他到这儿的人请求。

海豚文库·文艺复兴系列 :: :: :: 丛书主编 朱孝远

Secretum

秘 密

[意大利] 彼特拉克 著 方匡国 译

广西师范大学出版社

圣奥古斯丁：你在多大程度上被“肉欲之罪”影响？

弗朗西斯科：相当强烈，以至有时我会遗憾自己为何不生来无情。我宁愿做那些无动于衷的石头，也不想为这么多身体的冲动所困扰。

圣奥古斯丁：那么这就是特别令你偏离神圣的东西。没什么比柏拉图那精湛的学说更为人信服：灵魂必须保护自己免受肉欲的影响，并根除由此带来的幻想，使它能纯洁地上升至神圣奥秘的沉思，思量着自己生命的有限

圣奥古斯丁：并非如此。你对锁链不是淡然视之，而是为它们的美丽感到愉悦，将它们当作至宝；如同前面所述，你像那人一样，为黄金的光芒迷惑，而被镣铐缚住了手脚。你清楚地看见绑住你的锁链却未将之视为锁链，这是多么盲目！你因把你拖向死亡的锁链而欢欣，以此为荣，真是可悲至极！

弗朗西斯科：您所说的锁链为何？

圣奥古斯丁：“爱情”和“荣耀”。

弗朗西斯科：您想把我最美的两个理想带走，把我灵魂最洁净的部分抛入永恒的黑暗，我到底做了什么致使您如此作为？

弗朗西斯科：若我对一个卑微的、有着坏名声的女人动心，那种爱便是十足愚蠢的；但如果我是被一个美德化身的女人吸引，全身心地爱着她、赞美她，您认为如何呢？难道您不觉得这两种相反的情形有什么分别吗？难道您一点都不考虑贞节？在我看来，第一种爱是沉重而不幸的负担，第二种爱则是再美不过的了。如果您持相反的观点，那么还是让每个男人按自己的想法办吧，因为如您所知，人们有许多不同的看法，他们有权自由决定。

弗朗西斯科：简单地说，我坚信自己的观点是正确的，而我认为那些持相反观点的人定是疯了。

那看起来诱人且甜蜜的美丽，历经
欲火和泪雨的洗礼，已然毁灭了美德之种即将长成的整片庄稼；而所谓她令你免于堕落，只是你空洞的吹嘘。或许她使你免于许多下流的东西，但她将你卷入更大的麻烦。就像一个人把你从布满污秽的道路引开，却把你带到一个悬崖；或者先是为你切开脓疮，而后却要割你的喉咙；他更该被叫做谋杀犯，还是解放者？同样的，这个你称作向导的女人，尽管她使你免于下流的行为，却将你扔进了十足的深渊。她教你抬起
双眼，关注高尚的事情，把你从粗野的世人中给分离出来，结
果你坐在她的脚边，为她的魅力俘虏，变得轻视和厌恶其他的
一切；在人际关系中，还有什么比这更让人烦恼？

弗朗西斯科：请勿作如此轻忽的判断，我对她的爱已然增加了我对上帝的爱。

圣奥古斯丁：由于我们对造物主的爱，所以我们应当爱每一个受造物。但你已经被一个受造物的魅力捕获，并不再像你应当的那样去爱造物主。你赞美主，不过因为他创造了她这个你以为最美的造物，然而我要说，肉体的美丽是最不值一提的。

弗朗西斯科：我请真理女神做我的见证，并召集自己的良心在旁作证。正如我先前说过的，比起肉体我更爱她的灵魂；证据是她年纪越大（这对肉体的美貌为无可避免的损耗），我便更确信地热爱她，尽管可见的青春之花随着岁月凋谢了，她那灵魂的美却与日俱增，而这正是自始至终我热爱她的原因。

圣奥古斯丁：你只是说说罢了。如果你只能爱着出现在你眼前的事物，那么你所热爱的正是它的肉体；尽管我不否认她的灵魂和品行点燃你的爱火，因为单单提到她的名字就让你激动（不久我将详细说明），而在灵魂的所有情感中，特别是爱情这一种里，小小火花常能燃起熊熊烈焰。

喔，可耻的行径！

现在我知道自己多么不幸，

我因爱情精疲力竭，然而熊熊烈火还在将我灼烧，

我睁大眼睛用尽所有天赋，

我还是迷失了；我不知道如何是好。^①

Conclusion

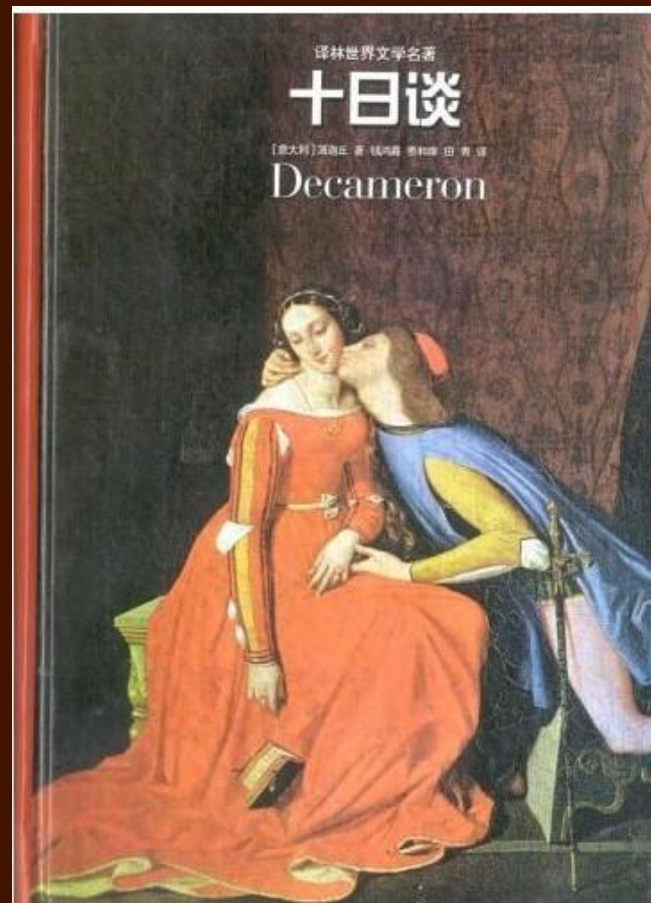
- 爱情当然源于人的感情冲动
- 肉欲的爱情和精神之爱的两分
- 人间之爱最终导向信仰
- 基督教信仰框架里的论证

肉欲的爱情

- 薄伽丘
- 《十日谈》

●爱是人的天性和本能

无比甜蜜的女郎

们,先不说你们缠绵的亲吻、热烈的拥抱、消魂的共眠,仅仅看到你们优雅的举止、跌丽的容貌、绰约的姿态,以及你们冰清玉洁的风骨,有谁能不产生爱慕之情?是啊,一个在荒山野岭的环境、蓬户瓮牖的小屋里哺育成长,除了老父亲之外没有任何人陪伴的青年人,一见你们就爱慕不已,心驰神往,恋恋不舍,岂不是明证?他们尽可以对我诽谤、咬啮、伤害,可是我的躯体是为了爱你们而生,我的性格从小就对你们有偏爱,看到你们的一剪秋水,听到你们温柔甜美的言语和幽婉的叹息,我心头的情焰就升腾。

《绿鹅的故事》

如果说我以前竭力讨好

你们,我现在的决心更大,因为我知道我或者别人爱慕你们完全是出于天性,谁都没有理由非难。违反自然规律需要极大的力量,有时不但白费气力,甚至给使出气力的人带来极大危害。我承认我没有那种力量,即使有,我也不使用,宁肯让给别人。因此,让那些刻薄的人闭嘴吧!如果他们沒有热情,那就在寒战中生活,寻找他们自己的欢乐或者堕落的嗜好,让我在短暂的生命中我行我素。

●欲是爱的根源，爱是欲的产物

这样做的并不是女人的心血来潮，而是因为你根本不关心我，不让我再醺，也因为他人品好。我得说，坦克雷迪，根子在你，我是你的血肉，你的女儿是血肉之躯，不是铁石。你虽然老了，可是你总还记得支配青春时期的法则以及法则的力量吧？作为男人，你年轻时也曾喜欢舞枪弄剑，你不能不承认青年人的兴趣爱好和老年人的不同。我是你生的，是有血有肉的人，我还年轻，还没有充分享受生活，由于这样或那样的原因，我有情欲。我结过婚，经历过婚姻生活的乐趣，情欲更为高涨。作为青春年少的女人，我无法抗拒它的力量，因此堕入了情网。

第四天：菲亚美达的故事

●肉欲的冲动不可控制

她发现自己出了丑,众目睽睽无法搪塞,赶快随风转舵,一改刚才的口气,得出结论说,要抵制肉欲的冲动是不可能的,但是应该像她以前那样谨慎从事,大家不妨尽可能去找快活。她放了年轻的修女,自己回屋和神父继续睡觉,伊莎贝塔也回到情人怀里。以后尽管别的修女看得眼红,她仍经常把那青年接进来。没有情人的修女也各显神通,悄悄地寻求自己的机遇。

●通奸式的爱情

大人十分清楚,法律应该一视同仁,制订法律时应该得到遵奉法律的人的同意,而适用于本案的法律却不是这样的,它只惩罚不幸的女人,尽管我们女人比男人强,能满足许多男人的要求。再说,制订这条法律时并没有邀请女人参加,也没有征求她们同意,因此这条法律是不公平的。如果大人不顾及自己灵魂的安宁,硬要行使这条不公平的法律,置我于死地,我并无怨言。不过在判决之前,我请求大人答应我一件小事,也就是问问我丈夫,他每次有求于我的时候,我是不是从未拒绝过他,全心全意地满足了他的要求。”

“长官,那我请问大人,既然他从我这里得到了他所需要的一切,我让他得到了满足,而我还有富余该怎么办?拿去喂狗?拿去为一位爱我胜过他自己的绅士效力,总比白白糟蹋掉好些吧?”

菲利普也立即明白了,他新结识的这个人,是个女人。

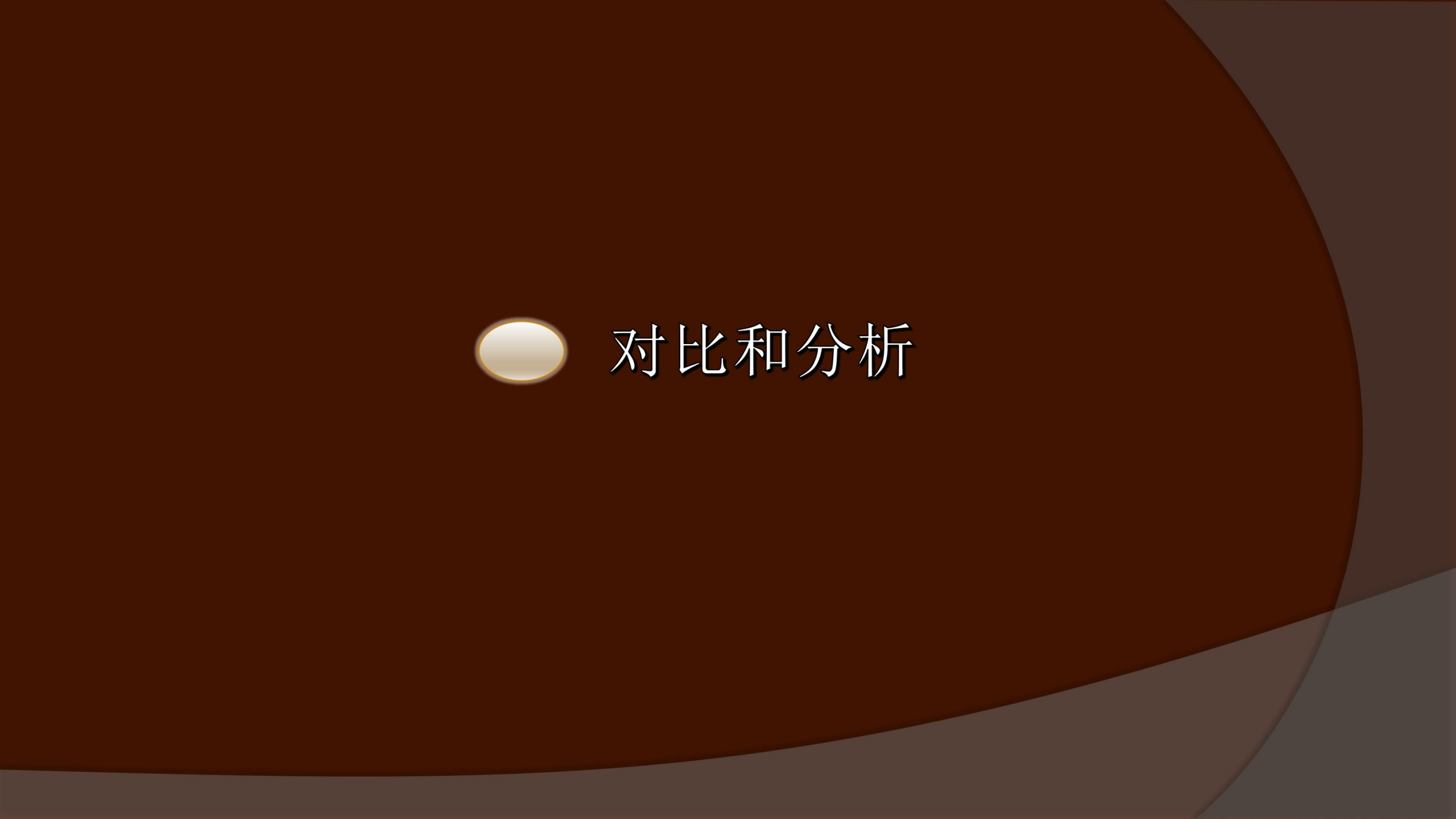
●薄伽丘的忏悔

《大鸦》

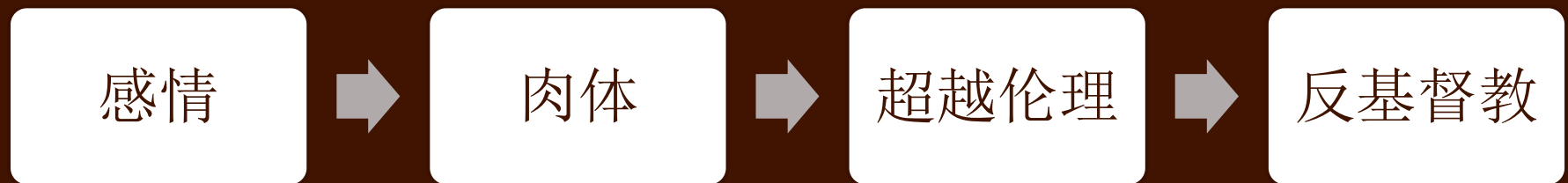
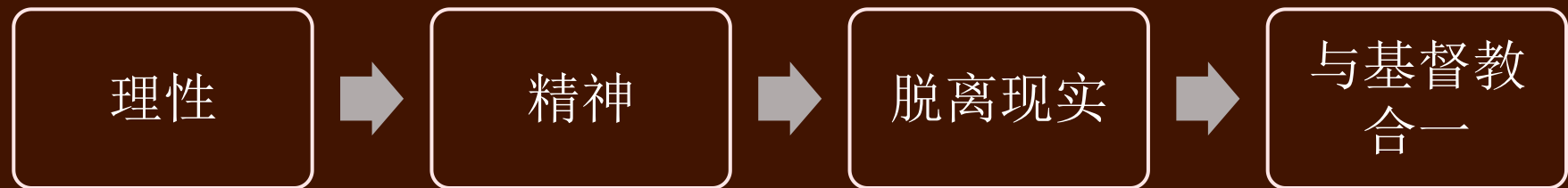
- 爱情是“淫荡的肉欲”
- 女人为邪恶的祸水

Conclusion

- 爱情的唯一理由是肉体冲动
- 爱情的表现形式是肉欲
- 肉欲的爱情可以冲破一切

● 对比和分析

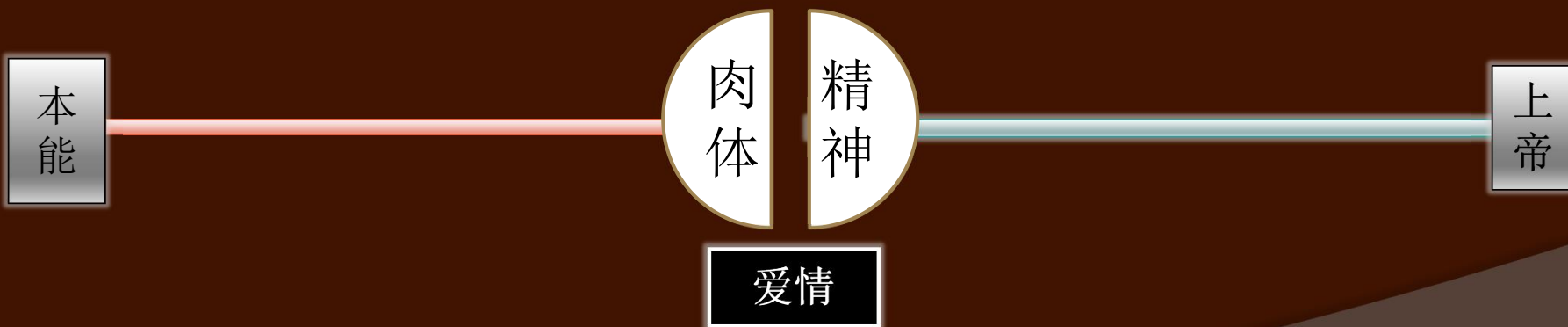
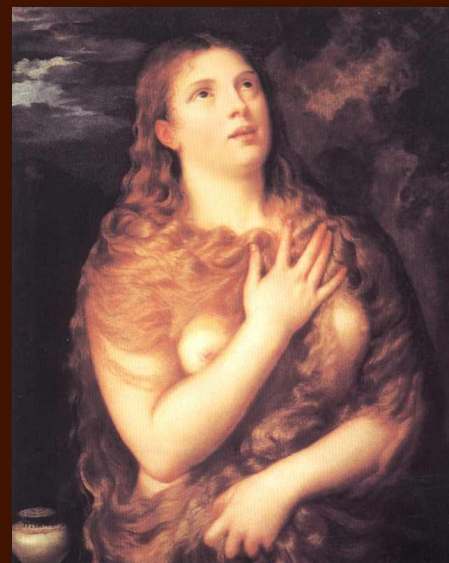
针对同样的禁欲主义

试图为爱情正名

爱情本质的偏离

殊途同归

- 人要获得精神上的救赎，必须克制肉体上的种种欲望。把一切奉献给神。
- 性欲是人类邪恶中最肮脏、最不洁的，最能体现人对上帝旨意的不遵从，它能彻底摧毁理性和自由意志。是人所驾驭不了的最基本、最普遍的邪恶。
- 基督徒只有完全否定性，过着不受玷污的贞洁生活，才能达到完美的境界。
- 世俗大众作为一般信徒，虽然可以结婚，但性只是为了生殖而不是为了求欢。婚前性行为、通奸、乱伦、性变态等行为是对神的大不敬，必须一律火焚处死。

重点阅读：

- 1) 泛读：彼特拉克：《歌集》，花城出版社，2000年。
- 2) 泛读：萨凯蒂：《意大利文艺复兴时期短篇小说》，花城出版社，2005年
- 3) 精读：阅读薄伽丘：《十日谈》，上海译文出版社，2010年。第一天的故事，9-89页，重点阅读其中的背景部分。

思考问题：

如何理解文艺复兴时期肉欲爱情和精神之爱？