

홍익대학교 사이버 강좌

독일의 문화와 예술

11주차: 독일문학사

담당교수 홍익대학교 독어독문학과 김경희

목차

01

계몽주의에서 질풍노도까지

02

고전주의에서 낭만주의까지

03

청년독일파에서 자연주의까지

01

계몽주의에서 질풍노도까지

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

괴테

쉴러

중세 기사문학

게르만 신화

헤르만 헤세

그림 동화

카프카

로렐라이

토마스 만

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

- 일반적으로 독일어로 쓴 문학 작품을 지칭
- 독일 이외에도 독일어를 공용어로 쓰는 오스트리아, 스위스, 예전의 체코 등이 포함
- 독일어가 생기기 시작한 중세 후기(750년 경) ~ 현대 독일 문학
- 작품의 주제가 무겁고, 철학적, 사색적임

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

	독일 문학사
8~14C	중세문학 (750~1500)
16C~17C	휴머니즘과 종교개혁 (1500~1600)
17C	바로크(1600~1700)
18C	계몽주의(1720~1785)
	질풍노도(1770~1785)
	고전주의(1786~1805)
	낭만주의(1798~1830)
19C	비더마이어(1815~1850)
	청년독일파(1830~1850)
	시적사실주의(1850~1890)
	자연주의(1880~1900)
	세기전환기 문학(1890~1920)
20C	표현주의(1910~1925)
	망명문학(1933~1945)
	최근의 문학(1945~현재)

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

계몽주의 (1720~1785)

- 이성의 힘으로 자연과 인간 관계, 사회와 정치문제를 객관적으로 관찰하여 명료하고 자명한 보편적 진리를 발견하고 낙관적으로 발전시키려는 시대 정신
- 중 세 적 인 기 독 교 신 앙 과 신 학 의 절 대 적 권 위 로 부 터 의 해방과정으로서 등장
- 칸트: “계몽이란 무엇인가?”
- 데카르트: “나는 생각한다 고로 나는 존재한다.” (Cogito, ergo sum)
- 레싱(Gotthold Ephraim Lessing)의 『현자 나탄』: 반지 우화

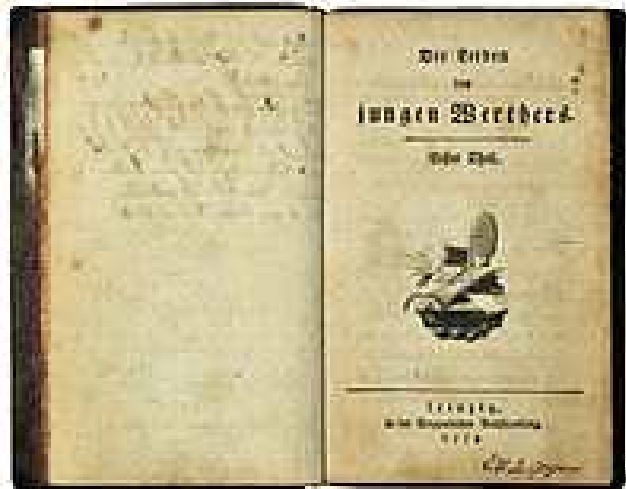

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

질풍노도 (1770~1785): Sturm und Drang

- 계몽주의 사조에 반항하면서 감정의 해방·독창성·천재성을 부르짖은 독일 젊은 작가들이 표방한 문학 운동
- 사회적 기반이 결여되어 있었던 까닭으로 단기간에 소멸
- 오성보다는 감성을 중시, 이후 낭만주의에 영향

- 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)
- 『젊은 베르터의 고뇌』같은 소설이 있지만 시와 희극이 주가 됨

1. 계몽주의에서 질풍노도까지

괴테 - 젊은 베르터의 고뇌
(Die Leiden des jungen Werthers)

홍익대학교 사이버 강좌

독일의 문화와 예술

11주차: 독일문학사

담당교수 홍익대학교 독어독문학과 김경희

02

고전주의에서 낭만주의까지

2. 고전주의에서 낭만주의까지

고전주의 (1786~1805)

- 정형화된 형식을 특징으로 하는 예술 사조
- 일반적으로는 한 나라의 작가가 조망할 수 있는 시기 안에서 시간을 뛰어넘어 통용되는 작품을 창작하고, 이들 작품 속에서 민족의 특수성을 아울러 표출시킬 경우 “고전주의 시대”라고 칭함
- 고대 그리스와 로마의 문화 예술을 동경하고, 본받으려고 하는 성격을 지님
- 계몽주의적인 과도한 오성과 질풍노도의 과도한 감정을 모두 거부하고 **오성과 감성의 조화 추구**

2. 고전주의에서 낭만주의까지

고전주의 (1786~1805)

- 쉴러와 괴테
  - 서신 교환 등의 교류를 하며 서로의 문학활동에 큰 영향을 미침

“쉴러 본연의 창작력은 이상적인 측면에 있으며 이점에 있어서 그와 견줄 수 있는 작가는 독일문학과 외국문학 그 어디에서도 찾아볼 수 없다” - 괴테 -

2. 고전주의에서 낭만주의까지

고전주의 (1786~1805) ~ 낭만주의

- 고전주의와 낭만주의 사이에 있는 작가들
  - 프리드리히 뢰를린(Johann Christian Friedrich Hölderlin)
  - 장폴(Jean Paul)
  - 하인리히 폰 클라이스트(Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist)

<뢰를린>

<장폴>

<클라이스트>

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- 계몽주의의 이성적 사유 대신 아름다운 상상의 세계, 인간과 자연의 근원, 무의식과 혼돈, 무질서의 세계를 지향
- 계몽주의적 이성으로부터 거부되었던 광기, 병, 몽상, 감성 등과 같은 개념들이 새롭게 평가됨
- 프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁의 시기, 민족의식의 확대
- 1795년 이후 고전주의의 중심지 바이마르를 향한 젊은 세대의 반기
- ‘낭만적인 romantisch’ 세계로의 접근을 시도함
- 고전주의의 휴머니즘적 정서 대신, 독일의 풍경 등 자연 속에서 체험될 수 있고 예술 속에서 표현될 수 있는 종교적 정서가 환기됨

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- 빙켈만의 그리스 정신으로부터 벗어나 독일의 중세에 관심
- 중세가 문화의 '황금기'로 간주됨
- 고전주의 식의 모방된 주어진 세계가 아니라 창조적인 주관성에 의한 창작을 통해 예술적 천재성 강조
- 고대 그리스, 로마의 낮의 세계를 지향한 고전주의 예술과는 달리, 낭만주의에서는 밤이 삶과 죽음, 창조력을 간직하는 비밀로서 찬양됨

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- ‘무한한 것(das Unendliche)’에 대한 동경, 자아의 상상력을 세계 창조원리로서 절대화
- “유한한 것에 무한의 외관을 부여함으로써 세계는 낭만화되어야 한다.”(노발리스)
- 예술형식, 각 장르의 융합, 형식화에 고정되지 않고 항상 ‘진보적으로’ 새로운 생성활동을 계속하고자 함
- 합리주의를 벗어나 상상력의 우위 속에서 심오한 세계를 이해할 수 있음 (‘진보적 보편문학 progressive Universalpoesie’)

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- 전기 낭만주의
- 쉴레겔 형제(Friedrich von Schlegel, August Wilhelm von Schlegel)
- 노발리스 (Novalis) - 밤의 찬가, 푸른꽃

노발리스 (Novalis)

Novalis

Heinrich von Ofterdingen

노발리스 (Novalis) - 푸른 꽃

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- 후기 낭만주의
  - 그림 형제(Jacob Grimm, Wilhelm Grimm) - 그림동화
  - 호프만(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)
  - 아이헨도르프(Joseph Freiherr von Eichendorff)

<그림형제>

<호프만>

<아이헨도르프>

2. 고전주의에서 낭만주의까지

낭만주의 (1798~1830)

- 회화에서는 색채적 요소가 전면에서 부각됨
- 낭만주의의 보편적인 자연친화에 따라 풍경의 묘사가 미술의 주된 테마
- 그러나 자연스케치의 의미가 아니라 주관적 영혼의 정서로서 풍경을 그림

카스파 다비트 프리드리히
<안개바다 위의 방랑자>

홍익대학교 사이버 강좌

독일의 문화와 예술

11주차: 독일문학사

담당교수 홍익대학교 독어독문학과 김경희

03

청년독일파에서 자연주의까지

3. 청년독일파에서 자연주의까지

비더마이어(1815~1850)

- 독일연방 성립부터 3월 혁명에 이르는 메테르니히 체제하에서 프랑스 7월 혁명(1830)의 정치적 반동에 대한 환멸과 함께 소시민적인 자족감이 뒷받침된 비정치적·퇴영적인 풍조가 당시 독일의 일반적인 특징
- 정치적 압박하에 있던 시민은 욕구의 배출구를 교양 면에서 찾으려 하였고, 조출하고 평화적인 환경을 즐기려는 경향의 문학과 과거의 낭만적인 세계로 도피하는 경향의 문학이 출현

3. 청년독일파에서 자연주의까지

비더마이어(1815~1850)

- 소시민적 정취에 함몰하는 자족의 생활과 봉건 압제에 대항하여 민주주의를 수호하려는 정치의식 사이의 갈등
- 안네테 폰 드로스테-휠스호프(Annette von Droste-Hülshoff), 에두아르트 뫼리케(Eduard Friedrich Mörike)

<안네테 폰 드로스테-휠스호프>

<에두아르트 뫼리케>

3. 청년독일파에서 자연주의까지

청년독일파(1830-1850)

- 정치적 · 사회적 현실과는 거리가 먼 이념의 세계에서 아름다움만을 추구하던 고전주의, 낭만주의 문학의 종언을 선언
- 문학의 정치참여를 모토로, 절대주의 국가의 부정, 사상과 신앙의 자유, 인권의 확립, 여성해방 등을 공통의 목표 설정한 민간단체
- 정치와 문학'이라고 하는 문제를 처음으로 명확하게 제기함
- 하인리히 하이네(Heinrich Heine)
- 게오르크 뷔히너(Georg Büchner): <당통의 죽음>, <보이체크>

3. 청년독일파에서 자연주의까지

시적 사실주의 (1850~1890)

- 사실주의 : 현실을 사실적으로 묘사하려는 문학적 경향
- 고전주의, 낭만주의 모두 관념론에 토대를 두고 있지만 사실주의는 여기서 이탈
- 낭만주의의 반동으로 사실주의와 자연주의의 시대가 시작
- 예술과 삶의 합일 요구, 문학의 대상으로서 일상적 현실 강조

3. 청년독일파에서 자연주의까지

시적 사실주의 (1850~1890)

단순히 현실의 객관적 묘사에 머무르지 않음

- 인식에 포착된 현실을 예술적으로 재현하면서도 현실적 다양성이 가능한 한 드러낼 수 있도록 배려하고 있다는 점에서 일반적인 사실주의적 경향과 다름
- 현실의 충실한 묘사에 시적 진실이 필요하며, 경험 현실의 객체성과 작가의 주체성을 동시에 만족시켜야 한다는 것을 강조함

3. 청년독일파에서 자연주의까지

시적 사실주의 (1850~1890)

- 폰타네(Th. Fontane): <에피 브리스트>, <슈테힐린> 등
- 켈러(G. Keller): <녹색옷의 하인리히>, <옷이 날개다>
- 슈토름(Th. Storm): <임멘호수>
- 뷔히너(G. Buechner): <당통의 죽음>, <보이체크>

<당통의 죽음>

3. 청년독일파에서 자연주의까지

자연주의 (1880~1900)

- 자연주의 : 환경에 종속된 인간

에밀 졸라, 톨스토이를 필두로 문학은 역사적, 사회적, 발생적 그리고 심리적 법칙성을 탐구해야 하며, 자연과학적인 정확성을 통해 표현됨으로써, 모든 시대의 모든 사람이 검증할 수 있어야 한다는 것을 내세우는 문학사조

- 에밀 졸라(E. Zola)의 <실험소설론>

과학자가 실험실에서 하듯이 관찰하고 기록함으로써 인물을 연구하고 그 인물이 어떤 환경, 직업, 교육관계, 우발적인 어떤 사건에 처해 어떻게 반응하는가를 실험하는 것이 바로 소설이다. 따라서 소설은 생각해내는 것이 아니라 자료와 기록에 의해 저절로 이루어진다는 것

3. 청년독일파에서 자연주의까지

자연주의 (1880~1900)

- “우리는 성격에 대해, 정열에 대해, 인사에 대해, 또 사회의 모든 관념에 대한 절개 수술을 가해야 한다. 과학적 연구, 실험적 추적이야말로 이상주의의 가상을 뚫고 현실과 무관한 공상의 얘기를 관찰과 실험의 얘기로 환치하는 것” - 에밀 졸라 -
- 사실주의는 결국 현실의 총체적이고 충실한 ‘재현’을 의도하는 예술, 반면 자연주의는 과학적 방법에 입각하여 어떤 결론을 내리려는 뜻에서 ‘실험적 소설’임을 강조

3. 청년독일파에서 자연주의까지

자연주의 (1880~1900)

- 게르하르트 하우프트만(Gerhart Hauptmann)

<선로지기 킬>, <직조공>, <해지기 전>

