

六、歌德（1749-1832）

Johann Wolfgang von Goethe



A handwritten signature of Johann Wolfgang von Goethe in cursive script.

（一）文学地位

- 德国文学史上最重要的诗人和戏剧家，被恩格斯誉为“最伟大的德国人”。
- 世界文学史上的文学大师之一，与荷马、但丁、莎士比亚齐名的“世界诗人”。

二、生平与创作道路（1749-183



■ 歌德生活的时代，正是欧洲处于历史大变动的时代。他是这一时代的产儿和见证。

■ 恩格斯评价歌德：

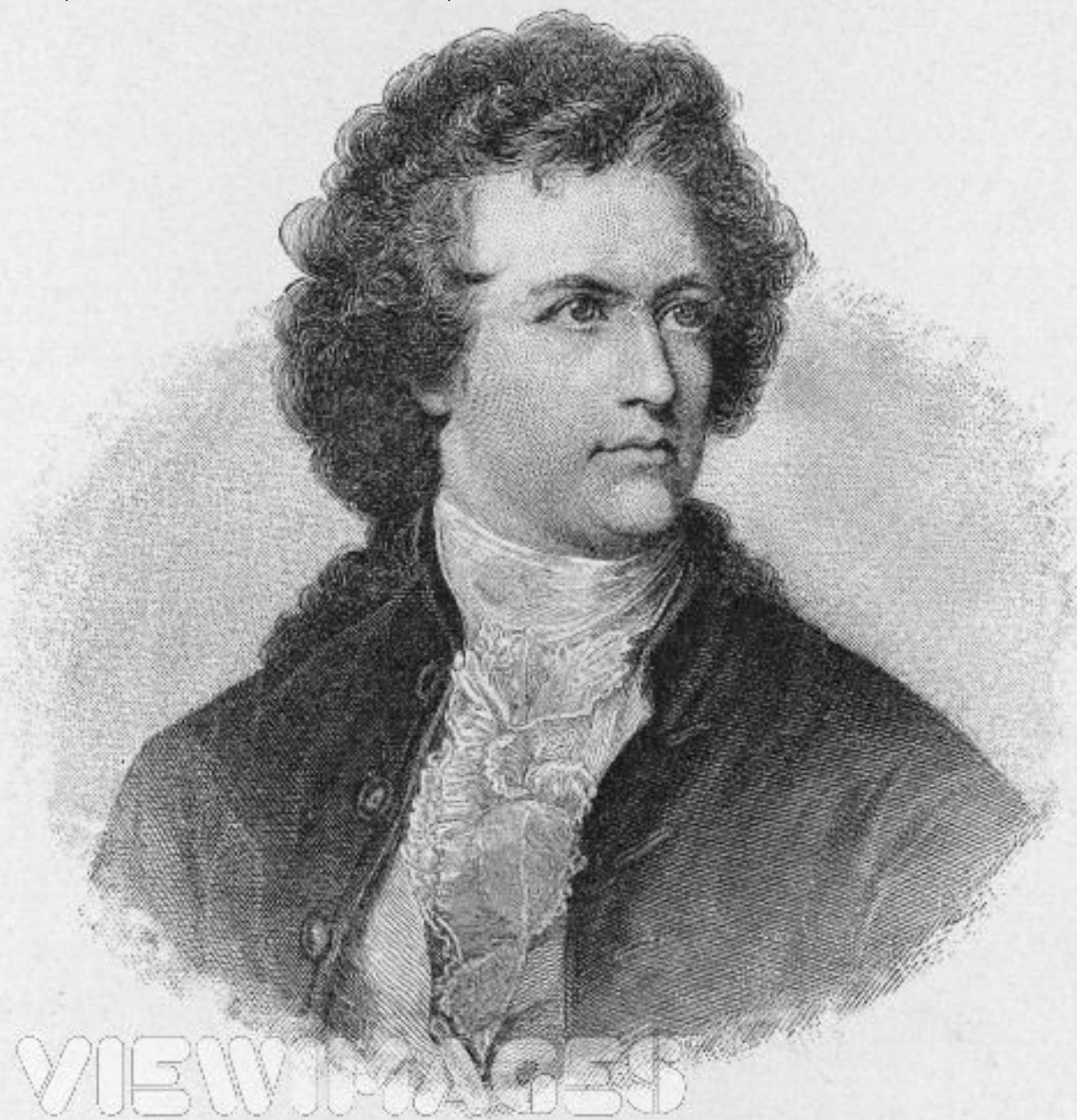
在他心中经常进行着天才诗人和身为法兰克福市议员的谨慎儿子、可敬的魏玛的枢密院顾问之间的斗争；前者厌恶周围环境的鄙俗气，而后者却不得不对这种鄙俗气妥协、迁就。因此，歌德有时非常伟大，有时极为渺小；有时是叛逆的、爱嘲笑的、鄙视世界的天才，有时则是谨小慎微、事事知足的、胸襟狭隘的庸人。

歌德早年



- 1749.8.28. 生于法兰克福中产阶级家庭，条件优越
- 父为参议员，母为市长之女
- 1765-1768 莱比锡大学
- 回家养病
- 1770-1771 斯特拉斯堡大学

早期创作：狂飙突进时期 (1771-1775)



- 歌德创作的第一个丰收期
- 特征：反对古典主义，崇尚感情，要求自由和个性解放
- 未完成的哲理诗剧断片《普罗米修斯》（1773）
- 历史剧《铁手骑士葛兹·冯·伯利欣根》（1773）
- 书信体小说《少年维特之烦恼》（1774）
- 抒情诗

《普罗米修斯》（1773）

- 取材于古希腊神话，具有强烈的反封建精神。普罗米修斯是一个勇于反抗的英雄，他根本否定众神之王宙斯的权威。
- 歌德把普罗米修斯所反抗的群神，当成统治德国的暴君的象征，加以痛斥。他要人们“按照自己的形象创造人”，像普罗米修斯一样鄙视和反抗暴君。
- 这正体现了狂飙突进运动的基本精神。

《铁手骑士葛兹·冯·伯利欣根》

Götz von Berlichingen (1773)

- 德国第一部现实主义历史剧。
- 在歌德笔下，葛兹痛恨封建割据、横征暴敛的局面，希望建立中央集权的统一德国。农民起义时，他参加起义并被选为领袖。但他不主张打垮现存政权，也不同意农民的革命方式。他的志向是要使农民运动纳入“合法”的轨道，不走极端。最后，他终于离开农民，只带着自己的几个亲信继续反抗封建统治者。由于奸恶的廷臣的陷害，他被捕入狱。临刑前，他高呼：“自由，自由！……”
- 歌德把葛兹塑造成了一个英雄。他歌颂葛兹反暴政、争自由、争统一的精神，赞扬葛兹对人民的同情，用恩格斯的话说，“通过戏剧的形式向一个叛逆者表示哀悼和敬意”。不过，通过葛兹形象，也反映出歌德的思想局限。葛兹不赞成暴力革命，同农民格格不入，这正表明歌德对开明君主抱幻想的弱点。

《少年维特之烦恼》

The Sorrows of Young Werther (1774)

Die Leiden des jungen Werthers



LOLOTTE ET WERTHER.

- 狂飙突进运动的代表作
- 歌德的成名作
- 德国文学史上第一部具有世界影响的小说



PENGUIN CLASSICS

JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE

The Sorrows of Young Werther

- 小说的积极意义，在于“**建立了一个最伟大的批判的功绩**”（恩格斯），对这个社会扼杀有才华、有抱负的人给予了抗议，并通过维特与社会的冲突，反映了青年一代的觉醒。
- **维特的形象代表了当时要求摆脱封建桎梏的德国资产阶级青年一代**，他的个人反抗导致自杀这一行动固然表示他不愿意同德国市侩同流合污，却也正好显示出德国资产阶级的无能，说明他们找不到摆脱

名家名译

少年维特的烦恼

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER

【德】歌德/著

杨武能/译

彩色插图本



中国书籍出版社

■ 小说一出版，便掀起“维特热”，很快便流传到欧洲各国。

■ 作品受感伤主义作品的影响，也存在着感伤的成分。维特要求个性自由，但并不进行社会改革。他的反抗，也只是感伤和愤慨。这是作品的局限。

■ 小说采用了书信体的形式 epistolary novel，便于抒写主人公的感情。这种形式源于理查生的《帕米拉》、《克莱莉莎》和卢梭的《新爱洛依斯》。

中期创作（1775-1806）



歌德在意大利

魏玛－意大利－魏玛

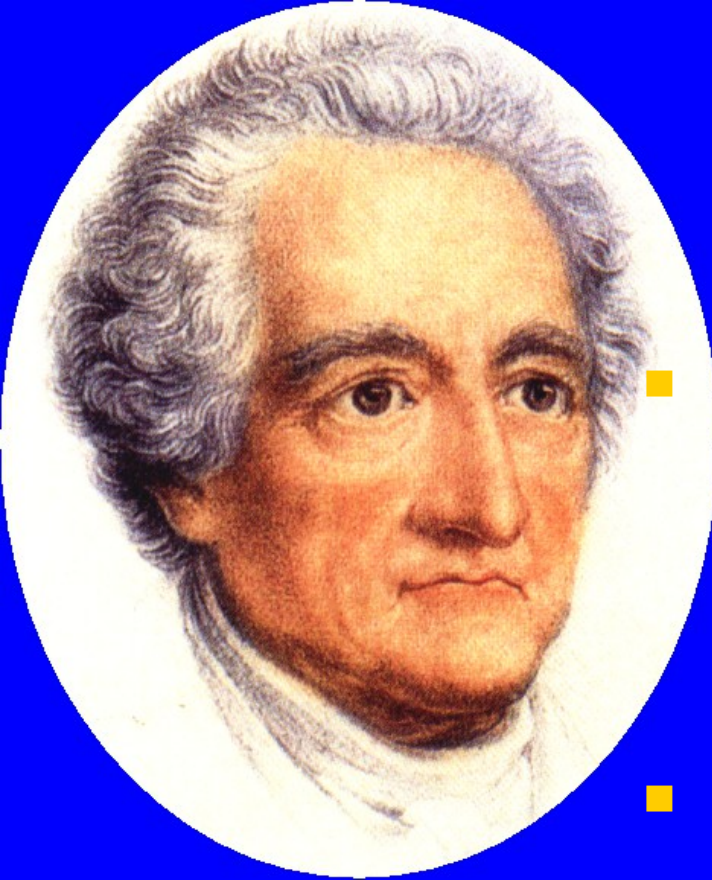
- 1775-1786 十年从政
- 1786-1788 意大利之行
- 1788-1794 重返魏玛
- 1794-1805 十年合作魏玛古典主义时期，它是歌德创作上的第二个丰收期
- 叙事诗《赫尔曼与窦绿苔》（1797）
- 小说《威廉·迈斯特的学习时代》（1796）
- 诗剧《浮士德》第一部（1806）

- 歌德的古典主义只是形式上与法国古典主义接近，在思想和感情上却完全不一样。

- 歌德的古典主义诗歌和诗剧，使用了古代题材，格律谨严，古色古香，在思想上则以古喻今，借题发挥，主要是宣扬人道主义思想。

- 因此，歌德此时创作的古典主义作品，虽则较之狂飙突进运动时期的作品有所逊色，却不是莱辛所批评的那种古典主义。





晚期创作（1806-1832）

- 在 19 世纪初，歌德一度从事东方文学的研究。从阿拉伯、波斯的诗歌，到中国的文学作品，他都发生了很大的兴趣。
- 他主张通过文化交流，为建设“**世界文学**”而努力。他认为促进和发展“世界文学”很有必要，但不能抹煞各民族的特点。这些见解十分精辟。

■ 小说《维廉·迈斯特的漫游时代》（1829）、**诗剧《浮士德》第二部（1831）**是他晚年最重要的作品。1824 年，他开始写这两部巨著，一直到他逝世前。**这 8 年，与狂飙突进运动时期、古典主义文学时期相辉映，被认为是歌德创作上的第三个丰收期。**

《维廉·迈斯特》

- 是歌德的一部重要作品，属于教育小说，在歌德全部创作中的地位仅仅次于《浮士德》。
- 歌德从 1776 年开始写作这部作品，1796 年完成第一部《维廉·迈斯特的学习时代》，1829 年完成第二部《维廉·迈斯特的漫游时代》。其创作过程几乎贯穿了歌德一生几个重要阶段。



Wilhelm Meisters Lehrjahre
**威廉·迈斯特的
学习时代**

[德国]歌德 著 杨武能 译
译林出版社

《威廉·迈斯特》 Wilhelm Meister



- 威廉·迈斯特是一个资产阶级进步青年的形象，一个不断追求人性完善和崇高社会理想的探求者形象。他经历了漫长的生活道路，最后找到的生活理想是为集体劳动，为人类造福。**威廉·迈斯特形象反映了德国资产阶级对社会理想的探索过程。**从小说最后的结论中，也可以看出19世纪初期空想社会主义学说对歌德的影响。

三、长篇诗剧

《浮士德》 *Faust*

- 歌德人生理想探索的结晶，是他以毕生心血完成的伟大作品，在世界文学史中占有极其重要的地位，是世界四大文学名著之一。
- 第一部：1806 年完成，1808 年出版
- 第二部：1831 年完成，1832 年出版



大学生必读

DA XUE SHENG BI DU

浮士德

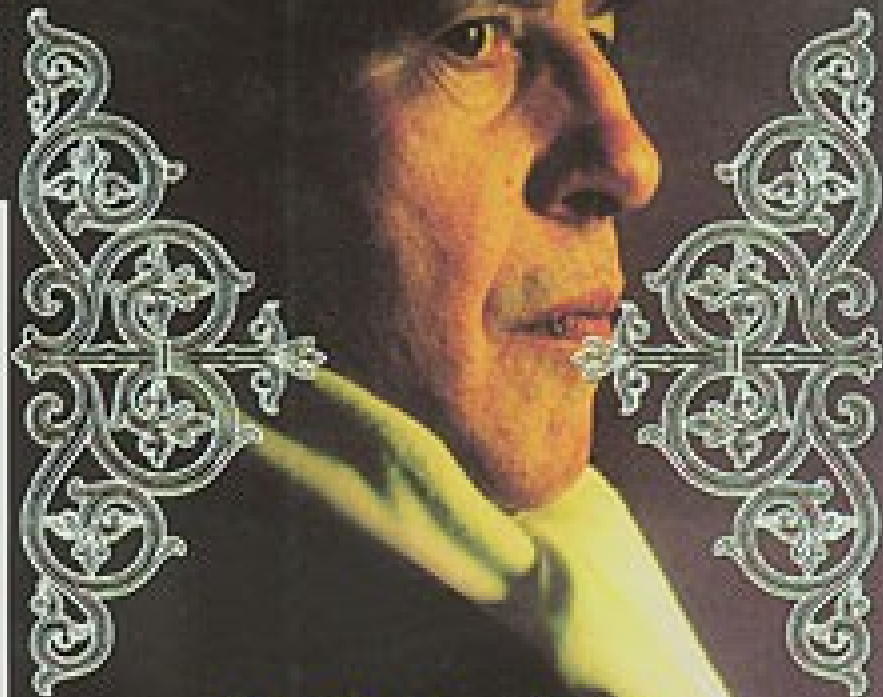
〔德〕歌德 著

人民文学出版社

浮士德形象的发展



- 中世纪，德国民间传说中的主人公浮士德，是一位跑江湖的魔术师、占星术士。他与魔鬼订约：活着时魔鬼满足他一切要求，死后灵魂归魔鬼支配。这里的浮士德是一个贪图享受，用灵魂换取快乐的享乐主义者。
- 文艺复兴后期，英国剧作家马洛用这一题材写了剧本《浮士德博士的悲剧故事》。浮士德在戏中成为人文主义者，怀疑上帝，追求知识，追求快乐生活，企图用人的理性和力量征服大自然。
- 歌德的浮士德成为一个不断探索人生真理、不断追求的形象。



浮士德

Faust

情节和结构

- 诗剧《浮士德》共两部，12111行。第一部有一个序曲（《天上序幕》），25场，不分幕。第二部25场，分为五幕。
- 主要描写主人公浮士德不断追求、不断探索人生理想的道路，写他的思想发展历程。
- 即“两次赌赛”和浮士德在探索人生理想的过程中所经历的“五个阶段”：
 - 1. 学者生活阶段
 - 2. 爱情生活阶段
 - 3. 政治生活阶段
 - 4. 艺术生活阶段
 - 5. 实现社会理想 / 建设“理性王国”阶段

第一次赌赛

■ 靡非斯特敢于和天帝赌赛，是因为天帝的造物、人类的代表浮士德此时陷入了绝望的深渊，对一切都产生怀疑，正处于可以受魔鬼诱惑的时期。靡非斯特自信，如果趁这个时候向浮士德伸出魔爪，使他背离天帝，攫取他的灵魂，定能成功。

■ 天帝则有更坚强的信念。他认为，“人在努力时，难离错误”；并且，“一个善人，在他摸索之中不会迷失正途。”

名家名译

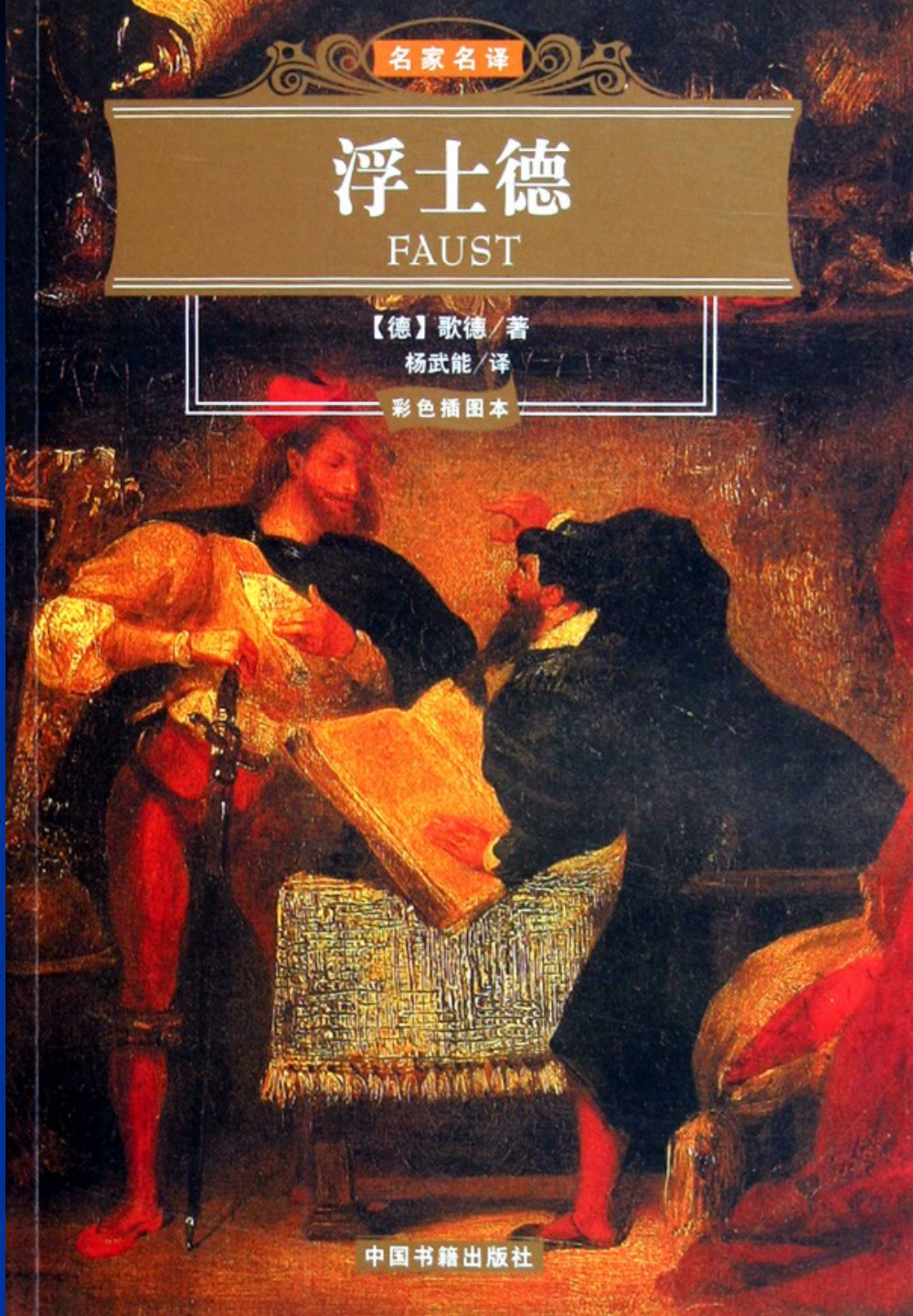
浮士德

FAUST

【德】歌德/著

杨武能/译

彩色插图本



中国书籍出版社

第二次赌赛



的士浮愿使非德浮在特驱摩士和：斯他归浮特约非灵魂在斯签摩，灵生非们，人，赛发摩他年仆后，是。之的死有赌，赛生德德有次中赌有士士所二斋的德浮浮特第书德士做；斯

会一不某请停努力对他美呀，他的生命便算完他的如美呀，你，真的！信说：“你，真的！”自信说：“你，真的！”德说：“你，真的！”士息说：“你，真的！”浮停刹留结了。

诗人描从不出德理想界引士品理界便浮作生大赌容：人“两本的公界”上基想人卅以的理主小由剧生写“

学者生活

- **知识的悲剧**：批判了中世纪的经院哲学，反映了陈腐的书本知识和丰富的自然人生之间的矛盾。



插图本

人民文学出版社

爱情生活



- **爱情的悲剧**：反映了资产阶级个性解放的要求和封建制度、宗教势力的矛盾。

- 浮士德经历了爱情的享受，也感到极大的内心谴责的痛苦。他在悔恨中痛苦地认识到，不能放纵个人情欲，围绕个人生活的狭小圈子追求理想是不可能的，必须向着更高境界，必须放弃个人“小世界”的平庸生活，克服“小我”，走向“大我”，向广

政治生活

- 第二部里的浮士德进入人生理想探索的新阶段。
- 浮士德的形象也起了变化。他从一个不满现状、追求个人感官享受的人，发展成为一个追求远大事业的人，从德国市民社会的“小世界”进入了广阔的“大世界”。
- 诗剧的背景则从 18 世纪末期的德国出发，往前追溯到 3000 年前的古希腊神话世界，又经历中世纪和近代，直到展望人类社会的未来。在这样一个**历史长河**中，在这样**广阔无比的世界**中，浮士德“上下而求索”，踏进了人生理想探索的新历程。
- **政治的悲剧**：批判了封建王朝的腐朽堕落，反映了资产阶级政治上的妥协性和思想上的软弱性

艺术生活



- **艺术的悲剧：**
古典美的追求
不能满足新兴
资产阶级渴求
进步的人生理想，否定了用
艺术美来改造
时代的幻想

事业的悲剧



- 我为几百万人开拓疆土；
虽然还不安全，但也可以自由勤苦。
……是的！我完全献身于这种意趣，
这无疑是智慧的最后的断案；
“要每天每日去开拓生活和自由，
然后方能够作自由与生活的享受。”
所以在这儿要有环绕着的危险，
以便幼者壮者都过活着有为之年。
- 我愿意看见这样熙熙攘攘的人群，
在自由的土地上住着自由的国民。
我要呼唤对于这样的刹那：
“你真美呀，请停留一下！”
我在地上的日子会有痕迹遗留，
它将不致永远成为乌有。——
我在这样宏福的豫感之中，
在将这最高的一刹那享受。

《浮士德》的思想意义

- 《浮士德》是一部思想内容很丰富的作品。
- 其思想主题，是通过浮士德不断否定过去、不断追求的人生经历，宣传勇于实践、积极进取、自强不息的进取精神；宣传摆脱中世纪的精神枷锁，克服人类内在和外在的矛盾，创造资产阶级理想王国的启蒙思想。
- 结尾几行诗，天使在搭救浮士德时唱道：凡是自强不息者，到头我辈均能救。歌德说：“浮士德得救的秘诀就在这几行诗里，浮士德身上有一种活力，使他日益高尚和纯洁化到临死，他就获得了上界永恒之爱的拯救。”

《浮士德》的思想意义

- 诗剧表达了作者深刻的人生体验——**生活就是追求**，而追求的过程又是循环前进的。世界和人类就是在这不断追求、不断幻灭的大循环中矛盾运动、发展进步的。从浮士德与靡非斯特的辩证关系中，歌德告诉我们：人类前进的道路是曲折的、充满着矛盾斗争的，但是只要人类一心向善，他就不会堕落，否定力量不但不能阻碍人类前进，反而会促进人类前进；在前进的道路上，由于客观上恶势力作祟和自身矛盾的作用，人类可能犯错误，甚至酿成悲剧，但人类总能克服矛盾，不断前进，而且也只有矛盾斗争中才能前进。这一点，可以说是《浮士德》的思想精华。
- 从诗剧本身来看，作品肯定**创造和劳动**，要人们“每天每日去开拓生活和自由，然后才能作自由和生活的享受”。

《浮士德》的多种意义

- **存在主义**的意义，即人始终处于与外界的冲突中，失败和灾难无法避免，但主人公**以自身的行动决定自己的本质**，从而奠定了现代人格的基础。
- **反宗教**的意义。基督教认为，此世贪求纵欲必然导致永恒痛苦与惩罚。但是，歌德笔下的浮士德“不断活动，不断拚搏”，永不满足，具有“永远奋发向上”的**美德**。

■

浮士德形象及其意义（1/3）

- 1、浮士德实际上是一个资产阶级先进知识分子的形象
- 他对人生理想探索的每一个阶段都反映了欧洲资产阶级思想家精神发展的某一个重要时期；他对人生探索的全过程，则总结了自文艺复兴、宗教改革时代以来一直到19世纪初期德国和欧洲资产阶级先进知识分子思想探索的全部历程。

浮士德形象及其意义 (2/3)

- 在作家笔下，浮士德又是人类（人性）的象征。
- 歌德与启蒙运动时期的许多资产阶级思想家一样，把本阶级看作全体人民的代表。在“天上序曲”中，天帝与靡非斯特关于人类前途的争论，就是以浮士德为例来进行的。
- 这样，浮士德的人生理想探索便象征着人类的历史将何去何从。

浮士德形象及其意义 (3/3)

- 2、浮士德在探求人生理想的过程中，表现出了鲜明的特征，即：他具有坚韧不拔、执着努力的毅力和品格，具有永不满足、知错必改、不断向上向善的美德和精神。这种特征，是他性格的主导方面。这不但是资产阶级先进分子精神品格的反映，更是人类创造本质的典型化概括。
- 3、歌德以一种辩证的思想和方法来塑造浮士德形象。
 - A. 浮士德的性格充满着灵与肉、善与恶的矛盾斗争，具有二重性。
 - B. 浮士德形象与靡非斯特形象相反相成，形成对立统一关系。

A. 浮士德的性格充满着灵与肉、善与恶的矛盾斗争，具有二重性

- 浮士德在剖析自己的内心世界时承认：

有两种精神居住在我的心胸，

一个要同别一个分离；
一个沉溺在迷离的爱欲之中，
执拗地固执这个尘世，
别一个猛烈地要离去风尘
向那崇高的灵的境界飞驰。

- 这种相互冲突的两种“精神”，是人性的正常存在。但理性的人永远都是“灵”的一面、“善”的一面居于主导地位。因此，以浮士德为代表的人，能从各种迷途与错误中，找到正确的道路，实现崇高目标。浮士德的灵魂最后被拯救，其原因正在于此。

B. 浮士德形象与靡非斯特形象相反相成，形成对立统一关系

- 歌德把辩证的哲学思想赋予了笔下的人物。在他笔下，靡非斯特是肯定精神的具体化，“恶”的代表，又是“作恶造善的力之一体”。他和浮士德关系是相反相成、对立统一的辩证关系。
- 靡非斯特不相信人的向善，否定理性，否定人的努力，因而他时时表现出一种否定精神，一种与“善”对立的本质。他声称：犯罪，毁灭，更简单一个字，恶，这便是我的本质。因此，靡非斯特对浮士德的每一次服役，都以阻碍浮士德的努力，重新拉浮士德走入迷途为目的。

- 但善与恶是辩证的统一。歌德借天帝之口，还肯定了靡非斯特的“作恶造善”作用：人们精神总是易于弛靡， / 动辄贪爱着绝对的安静； / 我因此才造出恶魔， / 以激发人们的努力为能。靡非斯特同浮士德订立明确的契约，无异于时时警惕着浮士德，激励浮士德不向恶屈服，而向善的境界百折不挠地前进。靡非斯特一次次地诱惑，一次次地失败，激励着浮士德冲破一股股人生迷雾，一步步地奔向前方。
- 正是在这个意义上，我们说靡非斯特具有“作恶造善”作用。
- 当然，靡非斯特之所以未能使浮士德堕落，根本的原因在于浮士德是一个探索者、追求者，他那种永不满足、锲而不舍的性格，也就是他对于理想境界的追求精神，在他身上始终占有主导地位。对于这样的人，恶能使他犯错误，却不能使他沉沦。

思考：“作恶造善”的矛盾？

- 积极作用：抽象的、哲理层面上；
- 在实践中，“作恶就是作恶”：具有极端自私、盲目和残忍的因素。如果说摩非斯特代表“恶”，那么他作为浮士德追求的“实施者”、“保障者”，在一定意义上，浮士德的追求也是“恶”——私欲对公权的伤害。

《浮士德》的艺术特色

■ 1. 融现实主义与浪漫主义于一炉，将真实的描写与奔放的想象、当代的生活与古代的神话传说杂揉一处，创造出一种瑰丽奇幻的艺术境界。

■ 2. 在结构方面，诗剧以主题思想为中心，片断性与统一性相结合，形成和谐的整体。

歌德写这部诗剧，延续时间很长，有时先写好片断，然后会借着前因后果挂上钩，联结在一起。它的片断自成一个独立的世界，有着鲜明的重要意义，但每个片断又都同主题思想有严密的逻辑关系和内在联系，所以整体紧凑自然。

《浮士德》的艺术特色

■ 3. 在形象塑造方面，诗剧通过人物的辩证的对立关系、人物关系的变化来刻画人物性格。浮士德和靡非斯特这两个形象，就是运用这种手法刻画的最有特色的典型例子。他们一正一反，互为依存，彼此烘托。

■ 4. 大量运用象征手法。

诗剧中除了几个主要人物外，还引进了许多古代的和近代的人物，以及为数众多的神话世界中的仙人、仙女、鬼怪等，甚至把一切生物和无生命的东西拟人化。这些形象都是社会生活中某种事物、某种类型的人、某种观点的象征。