
瓦肯罗德与德国“艺术家小说”传统

——《音乐家约瑟夫·伯格灵发人深省的音乐生涯》简析

王宇哲

2022/6/7

目录

CONTENT

01 《倾诉》中的“艺术家小说”

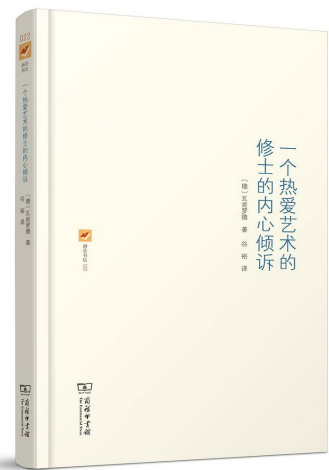
02 艺术与世俗生活的冲突

03 艺术本质的激进探索

04 德国文学中的“艺术家小说”

01 《倾诉》中的“艺术家小说”

- 威廉·亨里希·瓦肯罗德 (Wilhelm Heinrich Wackenroder, 1773-1798)
  - 瓦肯罗德是德国浪漫文学的代表之一。他去世时虽然还不到二十五岁，但在德国文学史上却占有重要地位。
  - 瓦肯罗德不仅为德国浪漫主义制定了第一份完整的艺术纲领，而且他的生活和命运本身在当时的作家中也具有典型意义。
  - 悲剧人物：蒂克若干年后回忆，瓦肯罗德虽然犯伤寒而死，“但真正的原因是他对考试的恐惧，因为他对法律知之甚少，因而准备考试。就成了沉重的负担”。
- 《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》
  - 在蒂克帮助下出版 蒂克直接参与了写作
  - 既有叙述性的艺术家生平记述，也有论证式的理论文章，既有事实的记载也有凭空的虚构，既有小说，也有诗歌。它把各种体裁以及题材汇集在一起，成为一个整体，成为名副其实的综合性的“整体文学”
  - 成为整个一代青年的自白和德国浪漫文学的经典

01 《倾诉》中的“艺术家小说”

- 《音乐家约瑟夫·伯格灵发人深省的音乐生涯》
  - 占据《倾诉》六分之一的篇幅
  - 带有作者自传性质的短篇小说，讲述音乐家伯格灵的音乐生涯
  - 以表现艺术家理想与现实之间的矛盾为主题，伯格灵试图在音乐中借助艺术的鹰力逃避现实，达到灵魂与肉体的统一、精神与外在的统一，但事实证明这种逃避只是暂时的、臆想的、空幻的，音乐家在创作完一部大型受难曲后死于精神的崩溃
- 《生涯》中艺术家的双重悲剧
  - “少年时代我试图逃脱尘世的烦恼，而现在却真正陷入了泥潭。事情可惜就是这样。无论我们怎样展开精神的羽翼飞翔，都无法真正逃离尘世；它总是又强有力地把我们拖回来，使我们重新回到平凡的人群中。”

02 艺术与世俗生活的冲突

• 自传色彩

- “约瑟夫拥有与生俱来超凡脱俗的激情，同时又要面对世间生活中的平庸；而且，平庸每天都会以势不可当的力量把人从幻想中牵引回来。就这样，二者间不可调和的矛盾折磨了约瑟夫整整一生。”
- “父亲鄙视并且厌恶所有的艺术，视之为放荡的欲望和激情的婢女，视之为附庸风雅之士的谄媚者。他见约瑟夫如此热衷音乐，很早就心怀不满；后来，当父亲看到小伙子对音乐的热爱与日俱增，就郑重其事地想尽一切办法使他放弃这种不正当的爱好。父亲认为，从事音乐不过是为满足感官的愉悦，与游手好闲别无二致。他让自己的孩子致力医学，认为医学才是最慈善、对人类最有用的科学。他费尽心机，教授儿子启蒙课程，并提供给他无数的参考书籍。”
- “可怜的约瑟夫陷入了痛苦的窘境。为了不伤害父亲的感情，他把对音乐的热爱默默地埋藏在心里。他被迫说服自己，自己其实有能力除了音乐之外再学习一门有用的学问。这一矛盾在他心灵中变成了一场永恒的斗争。他阅读医学教科书，一遍又一遍，却仍然不解其意。——在灵魂深处，他无时无刻不在吟唱着自己丰富的幻想曲。”

02 艺术与世俗生活的冲突

- 艺术的陶醉与尘世的烦恼

- “他的姐姐们为一件新衣服争吵不休，父亲没有足够的钱给大姐操持家务，或赶上他讲述一位痛苦万状的病人，或正值天寒地冻，一老妇人弯腰驼背来到门前乞讨，穿着根本无法御寒的褴褛衣衫。——哎！这一景一幕让约瑟夫心如刀绞，他体验到了世间最令人震惊的痛苦和最令入心碎的感觉。他暗想：“天啊！难道这就是世界的本来面目吗？难道你一定要我跻身于拥挤的人群，和他们一道忍受凡俗的痛苦吗？看起来的确如此。父亲常常教育我们，要置身于众生之中，为其排忧解难，给之以施舍，为其包扎令人作呕的伤口，医治丑陋的疾病，这才是每个人应尽的义务，才是人类的天职！然而，一个发自内心的声音却向我大声疾呼：不！不！你是为着更崇高更高贵的目标而生！”——这种思想永无休止地折磨着约瑟夫，令他久久找不到一条出路；因为转瞬之间，那些格格不入的场景便又在他心灵中混淆起来，仿佛要用暴力把他拖进尘世的泥潭。”

02 艺术与世俗生活的冲突

- 《生涯》与浪漫文学的时代背景
  - 文学家和艺术家在内的知识分子并没有直接被卷入到政治和经济转折的浪潮中，而是游离在社会变革之外，成为旁观者。因此，他们关心的就不是社会变革本身，而是它带来的后果。他们对整体的丧失无比忧虑，对人被肢解和个人自主以及自由的丧失更感到痛心疾首。于是，至少在观念中保持整体、在艺术中保持人的完整和自由，就成为他们共同的强烈要求。
  - 以文艺代现实：文艺不再是实现某种目的的手段，它自己本身就是自己的目的，它不受任何其他因素的制约，它是独立自主的，它是自由的。所以，也正因如此，人只有在文艺中才能成为完整的人，人只有在文艺中才能享有自己应有的自由。

03 艺术本质的激进探索

- 艺术的外在形式的束缚

- “所有的旋律（即使它们在我心中产生丰富多彩的联想和奇妙无比的感受），都只不过建立在一个唯一的永恒不变的数学法则上！我非但不能自由地翱翔，反而要先学会在种种框架中，在艺术法则的牢笼里无助地四处爬行！——受尽了多少磨难，我方学会按照机械的常识作一首符合规则的曲子，可这与用音乐表达自己的感受还距之千里！”

- 获取观者情感反馈的困难

- “在最宏伟的大教堂中，在最神圣的节日里，艺术和宗教的伟大与壮美涌向人们的灵魂，可人们的心灵却并不为之所动；既然如此，难道还要企望音乐厅里的音乐打动他们吗？——去感受和理解艺术已成为一件不合时宜的事情，——体验艺术作品甚至变得荒唐可笑，就好比在某个社会中，人们一向运用理智和通俗的散文谈话，却忽然有一天要改用富有韵律的诗歌。我竟然在为这样的灵魂耗费着自己的精神！竟然为着他们鞭策自己，去创作动人心弦的作品！”

03 艺术本质的激进探索

- 反对对艺术作品进行所谓的“分析”和“阐释”，强调情感在艺术中的作用
  - “有时也会偶然遇到某些人，他们的感受虽不足道，却要走过来赞美我，带着鉴赏的目光夸奖我的艺术，并向我提出批评的建议，——而我却只想请求他们，不要从书本上学习感受，请求他们放弃这番努力。唯有上天知道艺术作品的好坏。一无论欣赏音乐还是欣赏其他艺术佳作，只要它令人陶醉，只要它能倾入人的身心之中，——并且，假如能用一种色彩来表达，那么我愿用一笔来勾勒出我的感受。——我无法用矫揉造作的言辞赞美它，也无法提出任何聪明的见解。
  - 创作是艺术家表达自己的感情，接受是接受者用自己的心去体验作品中所蕴含的思想情感。
  - 瓦肯罗德提倡一种“没有艺术性的艺术”，按照瓦肯罗德的理论，不论是艺术创作，还是艺术接受，至关重要的不是形式而是内容也就是情感。

03 艺术本质的激进探索

- 艺术的无目的性 艺术家的完全自由

- “他曾经踌躇满志，渴望成为一名音乐艺术家，为世人演奏。渐渐地，他产生了一个新的念头，即艺术家应该只为自己而存在，只为自己灵魂的崇高和伟大而存在，只为自己的知音而存在。”
- 瓦肯罗德认为，艺术是“心灵的启示”，它除了自身以外没有任何别的目的，更不是服务于任何目的的手段，不管这种目的是教育，还是娱乐。
- 因此，对艺术家来说，最主要的就是让他摆脱一切义务和束缚，享有完全的自由，从而使他能充分施展他的主观才能，充分表达他的主观感情。

04 德国文学中的“艺术家小说”

- 德国文学中的“艺术家小说”传统
  - “艺术家难题”：艺术和现实生活的矛盾
  - 艺术家努力把艺术神圣化，艺术神圣化又和艺术的边缘化结伴而行。当艺术神圣到与社会和人生毫无干系的时候，它也把自身放逐到了社会的边缘
- 托马斯·曼：《托尼奥·克律格》、《布登勃洛克家族》
  - 《托尼奥·克律格》：艺术激情召唤他们追随天性，在艺术的天空里自由翱翔；而世俗社会要求他们履行各种各样的义务和职责，做一个合格的商业继承人。两种声音在他们的心灵里狂热地叫嚣，接连不断地折磨着他们的神经。最终身心疲惫的艺术家选择了厌弃和逃避在孤独的精神流放中与世俗社会渐行渐远。

谢谢

王宇哲

2022/6/7
