第七章 19世纪现实主义文学（下）

1. 第六节、陀思妥耶夫斯基
   1. 一、生平与创作
      1. （一）创作历程
         1. 早期作品：充满了人道主义的同情
         2. 转折点：《地下室手记》——被认为是存在主义的先声，其中所表达的非理性思想，影响了后来的存在主义哲学
         3. 后期作品：
            1. 《卡拉马佐夫兄弟》

（1）情节：小说描写卡拉马佐夫家父子、兄弟之间围绕金钱和情欲展开的争夺。他们互相仇视、钩心斗角、矛盾重重,最后发生弑父惨剧。

（2）主题：这个家庭成员之间的复杂关系是农奴制改革后资本主义迅速发展所带来的人与人之间畸形关系的缩影，反映出社会生活的混乱和不合理。而这个家庭所共有的“卡拉马佐夫性格”——卑鄙无耻、贪婪自私、野蛮残暴、放荡堕落等卑劣品质，则是病态社会的产物。

* + 1. （二）“复调小说”理论
       1. 是指在陀思妥耶夫斯基的小说中，每一种思想的声音都享有自已不被其他思想的声音吞没的存在权利，众多思想形成了多声部的复调合唱。
       2. 陀思妥耶夫斯基的“复调”不仅体现为多种声音的和谐共存，更体现为作者与小说人物的思想声音之间、人物与人物的思想声音之间、同一人物不同方向的思想声音之间存在着没完没了的相互争论和对话，而所有思想的声音就在这种对话所展示出来的冲突和竞争中不断生成，呈现出永恒的流动性、未完成性。
    2. （三）文学特色
       1. 陀思妥耶夫斯基的小说对俄国由封建农奴制向资本主义转变时期社会矛盾和危机的描写极其深刻，具有传统的**现实主义**文学特征。
       2. 同时，其对人物潜意识心理的发掘与变态意识活动的描绘，通向了后来的**现代主义**。
  1. 二、《罪与罚》
     1. （一）主要情节
        1. 小说讲述的是在彼得堡学法律的大学生拉斯柯尔尼科夫，因为家境贫寒而不得不放弃学业，谋杀了一个邪恶的做典当生意的老太婆，并误杀了老太婆的妹妹，一个善良虔诚的宗教徒。后来，他为杀人特别是为误杀老太婆的妹妹而备受内心的折磨，投案自首后被判流放西伯利亚。小说结束时暗示他将幡然悔悟，开始新的生活，用受苦受难来赎罪。
     2. （二）人物与主题
        1. 拉斯柯尔尼科夫：
           1. 拉斯柯尔尼科夫是一个复杂的人物形象，他纯洁善良、富有同情心，却被“贫穷”逼上绝路。拉斯柯尔尼科夫内心深处无法泯灭的人性与其理性思维中的现实生存法则构成了内心矛盾的主要方面。
        2. 索尼雅：
           1. 索尼雅是小说中理想化的形象。她是人类苦难的象征，她自觉地为人类受苦，同时对人类怀着基督式的爱。
     3. （三）写作手法
        1. （1）**内心独白手法**
           1. 陀思妥耶夫斯基笔下的内心独白不同于以往作家“气质类型”和“性格典型”式的独白，不是简单地作者表达理念的工具，更不是作者思想的传声筒。在他笔下的内心独白中，人物思想不再是完成的或封闭的，而是始终流动的或趋向生成的。

不再是纯粹的理念，而是厚重的生命本身

* + - 1. （2）善于安排故事情节，长篇小说情节曲折离奇，变化莫测，紧张集中，波澜起伏。
      2. （3）在结构安排上，他的长篇小说规模宏伟、线索复杂，但是布局严谨、结构缜密。

1. 第七节、列夫·托尔斯泰
   1. 一、生平与创作
      1. 1863-1868年，写出长篇历史小说**《战争与和平》**
         1. 小说通过对安德烈 .包尔康斯基 、彼埃尔 .别祖霍夫和娜塔莎·罗斯托娃这三个中心人物的描写，回答了贵族的命运与前途的问题。
         2. 小说以包尔康斯基、别素号夫、罗斯托夫、库拉金四个贵族家庭的纪事为情节线索，从战争与和平两个主要方面来表现俄罗斯民族同拿破仑侵略者俄国社会制度同人民意愿间的矛盾，肯定了俄国人民在战争中的伟大历史作用。他努力写人民的历史，高度赞扬了人民群众高涨的爱国热情和乐观主义精神。
      2. 70年代末80年代初，托尔斯泰的世界观发生了根本转变，彻底的与贵族阶级决裂占到了宗法制农民的立场上。这一时期， “托尔斯泰主义”发展到了顶峰。
         1. “托尔斯泰主义”是指托尔斯泰与19世纪后期形成了一种思想体系，其主要内容是“道德自我完善”、“勿以暴力反抗”、上帝之爱和向上帝呼吁，把对上帝的信仰和道德的自我完善作为消除社会邪恶，改良社会的根本途径。
      3. 80-90年代，托尔斯泰的创作一方面表达和宣扬了作者世界观转变后的思想观点，另一方面对社会的种种罪恶作了尖锐的批判。
         1. **《复活》**
            1. （1）人物形象

男主人公聂赫留朵夫的思想性格和发展经历了三个阶段：

第1阶段：纯洁善良，追求理想。

第2阶段：放纵情欲，走向堕落。

第3阶段：从忏悔走向复活。

聂赫留朵夫从忏悔走向复活的过程，就是人性由失落到复归的过程。这既是他的人的道德精神复活的过程，也是他转变贵族立场，走向人民的过程。

玛斯洛娃

是一个被侮辱与被损害的下层妇女形象。

他由天真纯洁的少女沦落为妓女，走向了与聂赫留朵夫相似的堕落过程。

在去西伯利亚的途中，革命者高尚情操的影响使他走向复活道路的关键环节。

* + - * 1. （2）主题

男女主人公复活的道路是不同的，但他们的精神归宿是一致的，即“博爱”与“宽恕”。

托尔斯泰通过男女主人公“复活”的描写，强调了“道德自我完善”在改造人与社会中的重要作用。

小说对宗教是虚幻世界的追求，与对现实中各种社会现象之现实的深刻洞察、批判和揭露是共存的。

* + - * 1. （3）艺术手法

《复活》在题材的广泛性、内容的深刻性和丰富性以及心理描写技巧的多样性方面，又一次呈现了史诗的风格。

小说还突出地表现出作者的讽刺才能，这是一部讽刺性的社会小说和心理小说。

* + 1. 思想与文学贡献
       1. （1）普尔斯泰认为人身上存在着灵魂与肉体的矛盾，他把物质的、肉体的欲望同利己主义联系起来，主张人应该让灵魂主宰肉体，从而走向道德的自我完善。
       2. （2）托尔斯泰创作最突出的特点是全景式的史诗性叙事艺术。
          1. 主要体现在小说取材广泛、内容丰富多彩、叙述具有多层次上，还表现在能真实的展现现实生活中人的内心变化的千变万化上。
          2. 他的作品既广泛描写了人的外在生活流，又表现了个体和群体人的心理现象流，从而使他的创作显得气质磅礴博大精深。
       3. （3）“心灵辩证法”
          1. 托尔斯泰习惯于通过描写心理变化的过程展示人物的思想性格的演变，揭示心理流动形态的多样性和内在规律。
  1. 二、《安娜·卡列尼娜》
     1. （一）主要情节
        1. 小说主要由两条线索构成。一条写安娜·卡列尼娜和渥伦斯基之间的爱情纠葛，展现了彼得堡上流社会沙皇政府官场的生活；另一条写列文的精神探索以及他与吉提的家庭生活，展现了宗法制农村的生活图画。
     2. （二）人物与主题
        1. 安娜
           1. 安娜是一个坚定的追求新生活，具有个性解放特点的贵族妇女形象，他的悲剧是他的性格与社会环境发生尖锐冲突的必然结果。
           2. 安娜的不同反响首先在于她屈从于他认为不合理的环境，勇敢的追求和保卫所向往的幸福生活。

在她对爱情自由的执着追求中，表现出了她性格的纯真坦率、勇敢和心灵的高尚、精神境界的崇高，展示出了有生命的、生机勃勃的东西对平庸的、死气沉沉的现实环境的顽强反抗。

* + - * 1. 然而，这种反抗本身决定了安娜的性格与命运是悲剧性的。

安娜无法在这个虚伪冷酷的环境中继续生存，只能以死来表示抗争，用生命向那个罪恶的社会提出了强烈的抗议和控诉。

* + - * 1. 托尔斯泰对安娜的态度是矛盾的，在小说中作者对安娜既同情又谴责。

一方面，安娜的追求合乎自然人性是合理的

另一方面，从宗教伦理道德来看，安娜又是缺乏理性的，她对爱情生活的追求有放纵情欲的成分。

* + - 1. 卡列宁
         1. 卡列宁是一个伪善僵化、缺少生命活力的贵族官僚形象。
         2. 小说通过这一形象严厉批判了那个腐朽的沙皇封建制度和上流社会刻板虚伪的道德规范。
      2. 列文
         1. 列文是一个带有自传性的精神探索者形象，它是俄国农奴制改革后，资本主义迅速发展条件下，力图保持宗法制关系的开明地主。
         2. 列文的痛苦探索和最后结局，反映了作者“托尔斯泰主义”的进一步发展。
    1. （三）艺术手法
       1. （1）小说注重描述人物心理运动、变化的过程，体现出“心灵辩证法”的主要特点。
          1. 除了对人物一生的心理运动过程的描述之外，小说中还有许多对人物瞬间心理变化过程的描述。
       2. （2）小说善于通过描写人物的外部特征来揭示其内心世界，一个微笑、一个眼神和动作都成了传达心灵世界的媒介。
       3. （3）小说通过内心话语的描写，直接展示人物的内心世界。

1. 第八节、契诃夫
   1. 一、生平与创作
      1. （一）契诃夫的创作道路可以分为三个时期：
         1. 第一时期：1880-1886
            1. 创作的初始期只是从自身的经历和感受中挖掘出滑稽笑料，写成幽默小品，大多内容空洞社会意义不大。
            2. 但艺术上已经显露出简洁凝练，轻松幽默的特点。
            3. 在早期形象中揭露了专制制度维护反动统治、压迫人民的丑恶本质，揭示了使人格扭曲，奴性心理产生的社会原因。
            4. 与此同时，早期创作还对劳动人民的悲惨生活给予深切同情。
         2. 第二时期：1886-1892
            1. 这一时期契诃夫抒情心理小说的创作风格基本形成，作品情节基础不再是肤浅的趣味故事，而是从日常生活的不合理现象中挖掘题材。
            2. 不追求情节的曲折，而是注重于表达人物内心的体验，勾勒出精神-心理的变化过程。
            3. 作者从不直接表露自己的思想情感，而是运用真挚而抒情的笔调，进行纯客观的叙述，简洁而朴素。
            4. 这一时期齐和夫创作的题材又有拓展，特别关注知识分子的精神生活。
         3. 第三时期：1892-1904
            1. 这一时期创作范围更加扩大，作品揭露批判更为深刻，揭示出社会对人的压迫。
            2. 这一时期奇和弗创作了“20世纪现代戏剧的开端”的4部代表作：《海鸥》《万尼亚舅舅》《三姐妹》《樱桃园》

这些戏剧借鉴了19世纪末的自然主义和象征主义，从而实现了对传统现实主义的超越。

* + 1. （二）契合夫的艺术风格：
       1. 他创造了一种独特的抒情心理小说形式，截取平凡的日常生活片断，凭借精巧的艺术细节真实地刻画人物，揭示人物精神-心理活动，从而展示深邃的思想底蕴。
       2. 满怀同情地描写劳动人民的苦难与不幸。
       3. 对小市民的庸俗习气、奴性心理及知识分子的浅薄自私、空虚无为进行有力抨击。
       4. 他继承了俄国现实主义文学传统，同时又以一种超越生活表层现象的哲人的慧眼关注人的生存状态，并以其具有精神病态的人物形象塑造，使他站在现实主义文学与现代主义文学之间。
       5. 艺术上运用了夸张、幽默和讽刺等手法,形成了含蓄蕴藉的“含泪的笑”的独特风格。
       6. 他的戏剧的革新特征体现在：
          1. 真正的戏剧动作不是在外部生活而是在内部生活之中，即在人的心灵中。
          2. 戏剧的冲突不再是“人与人的冲突”的模式，而是“人与环境的冲突”。
  1. 二、《套中人》
     1. （一）人物与主题
        1. 小说成功塑造了一个极端，保守害怕一切新事物，极力维护现存制度的卫道士的典型形象。
        2. 小说还深刻地揭示出别里科夫的性格是的，沙皇俄国专制社会这个典型环境中形成的。
     2. （二）艺术手法
        1. 在艺术创作上，契诃夫是严格的现实主义者。
        2. 在艺术结构上，采用了故事套故事的形式。
        3. 在形象塑造上，作家精心运用肖像描写、行为描写、语言描写等来揭示人物的精神状态及性格特征。
        4. 契诃夫还善于把自己的思想情感倾注于对景物的描写之中，巧妙的借景抒情。

1. 第九节、易卜生
   1. 一、生平与创作
      1. （一）易卜生的创作历程大致可分为三个阶段：
         1. **第一阶段**（1850-1868）——浪漫主义戏剧时期
            1. 主要以北欧民间传说、叙事谣曲和挪威中世纪历史故事为题材，抒发民族精神与爱国情怀。
            2. 贯穿于易卜生创作始终的所谓“个人精神的反叛”主题，在《布朗德》和《培尔·金特》上最初体现：

《布朗德》：个人与大众、精英与庸众的矛盾构成了该剧的基本冲突。

《培尔·金特》：将丑恶现实和美好幻想融为一体，寓言式描绘中寄寓着深刻哲理，鞭挞者极端个人主义。

* + - 1. **第二阶段**（1868-1883）——现实主义“社会问题剧”时期
         1. “社会问题剧”：尖锐地提出现实生活中人们所关心的社会问题来进行分析和讨论。
         2. 四大社会问题剧：《玩偶之家》《群鬼》《社会支柱》《人民公敌》

《群鬼》：女主人公的悲剧有力地控诉了所谓幸福婚姻、和睦家庭的虚伪与欺骗性。

《社会支柱》：揭开了资产阶级道德的虚伪外衣，对那些所谓的“社会支柱”进行了无情的讽刺。

* + - 1. 第三阶段（1884-1899）——象征主义戏剧时期
         1. 作品中现实主题因素减少，戏剧重心由社会批判转向人生哲理和人的内心活动的探讨，具有浓郁的象征主义色彩。
    1. （二）艺术风格
       1. （1）易卜生以戏剧为载体，表达自己对社会和人生问题的思考，形成了强调人的个性的精神、放言人格大于国格的“易卜生主义”
       2. （2）在艺术表现上，易卜生戏剧改变了长期以来戏剧以情节和巧合为主要手段的表现方法，将远离生活的古典剧转变为反映现实生活的白话剧。
  1. 二、《玩偶之家》
     1. （一）主要情节
        1. 圣诞节的前夕，娜拉格外高兴，因为丈夫海尔茂将被提升为银行经理。这天，她把好朋友林丹太太也请到家里做客。林丹太太托娜拉帮她在海尔茂的银行里找一份工作。正好海尔茂准备辞退一个名叫柯洛克斯泰的职员，因此他欣然答应让林丹太太接替柯洛克斯泰。但是，将被辞退的柯洛克斯泰则以写信给海尔茂，以揭发娜拉几年前伪造签名借钱的事为要挟，逼娜拉劝丈夫收回辞退令。一开始，娜拉以为海尔茂得知她借钱的事后会原谅她，甚至还可能出来为她承担全部责任。谁知海尔茂看了揭发信后勃然大怒，恶语相向。娜拉简直不敢相信这就是天天说爱自己的那个海尔茂。而当林丹太太说服柯洛克斯泰将借据还给娜拉、海尔茂的危机由此解除时，海尔茂立即换了副面孔，对娜拉又笑脸相迎。然而，她看透了丈夫的虚伪自私，也看清了自己在这个家庭中玩偶的地位，于是愤然离家出走了。
     2. （二）人物与主题
        1. （1）该剧撕下了男权社会中温情脉脉的家庭关系的面纱，暴露了建立在男权统治基础上的夫妻关系的虚伪，提出了妇女解放的问题。
        2. （2）从深层意蕴看，该剧表达的是“人”的觉醒和人性解放的问题，娜拉不仅代表妇女，跟代表生存于西方传统文化中的整体的“人”。
        3. （3）因此，该剧讨论的问题已经远远超越了婚姻与家庭问题，而是这个社会赖以存在的文化对于人之合理性的问题，是人的自由与权利的问题。所以，娜拉反叛的不仅仅是家庭道德婚姻规范和“男权主义”，而且是西方社会的传统文化价值体系：她追求的不仅仅是女性的人身自由，而且是“人”的精神自由、人性的解放。
     3. （三）艺术手法
        1. （1）严峻的真实
           1. 剧中的矛盾冲突就是现实生活中存在的问题，整个舞台上呈现的就是现实生活。
        2. （2）“回溯法”的应用
           1. 不把跟主要情节有关的人和事直接在舞台上加以表现，而是在主要情节发展的过程中，通过剧中人物的对话等方式交代出来。

①使剧情简练，集中紧凑。

②有利于戏剧冲突的迅速发展，把描写的重点落在一处激发的关键时刻。

③有利于在矛盾中表现人物性格。

* + - 1. （3）将“讨论”带进戏剧，富有辩论色彩
         1. 讨论的展开和剧情的发展紧密结合，具有引人入胜的逻辑力量。
      2. （4）运用细节和人物动作刻画人物心理

1. 第十节、马克·吐温
   1. 一、生平与创作
      1. （一）早期创作
         1. 《竞选州长》
            1. 小说运用了夸张和反讽的手法，撕下了美国“民主政治”的虚伪面纱，暴露了“民主自由”幌子下的腐朽和堕落。
         2. 《哥尔斯密的朋友再度出洋》
            1. 艾松喜是背井离乡到美国的千千万万华工的代表，作品用他的不幸遭遇批判了美国的“民主自由”，表达了对华工的同情。
         3. 早期的创作以锐利的目光，抓住社会的丑陋面，进行辛辣的讽刺和批判，它的主题是非常严肃的，但作品充满了轻松乐观、幽默诙谐的格调。
      2. （二）中期创作
         1. 《镀金时代》
            1. 小说围绕新建城市、铺设铁路等投机发财的事件展开，塑造了一个靠投机取巧发财致富的小市民形象——塞拉斯上校，以犀利的笔触揭露讽刺了美国的政界、司法界、新闻界的种种丑恶行径。
         2. 《汤姆·索亚历险记》
            1. 作品通过汤姆的故事，讽刺了美国的陈腐呆板的学校教育、迷信落后的宗教和虚伪庸俗的社会风气，指责美国社会束缚了人的自然美好的天性，禁锢了儿童的心灵，妨碍了儿童的健康成长。
      3. （三）晚期创作
         1. 他晚期的创作控诉了帝国主义和殖民主义的罪恶，表达了人道主义的立场。
         2. 由于马克·吐温晚年对人类前途充满了悲观情绪，所以他将自私贪婪作为人类的共性，认为人类的卑劣是人类陷入不能自拔的罪恶深渊，所以他的幽默中有一种悲凉的意味。
      4. （四）创作风格
         1. 幽默讽刺是马克·吐温小说创作的最显著特征，他的幽默之中含着哀怨，含着讽刺。
            1. 早期作品幽默乐观，诙谐讽刺中带点嘲弄的意味。
            2. 中期的幽默中批判的成分逐渐增加。
            3. 晚年随着他民主理想的破灭，其幽默被尖锐的讽刺和无情的批判替代，而且还有一种悲凉的色彩。
   2. 二、《哈克贝利·费恩历险记》
      1. （一）主要情节
         1. 小说的故事发生在美国南北战争前，在南部的一个小镇 ，哈克贝利·费恩是一个不受管束的孩子，为了逃避酒鬼父亲的毒打，不愿意过寡妇道格拉斯太太为他安排的“体面、规矩”的生活，他逃到了一个离小镇不远的荒岛上。在岛上他遇到了华森小姐的黑奴吉姆，吉姆因为不愿意被华森小姐卖到别处去而藏到岛上。于是两人商定一起乘木筏顺着密西西比河而下，到一个不买卖黑奴的“自由州”去。一天，他们好心救了两个被追捕的人，想不到这两个人竟是作恶多端的骗子，他们一个自称“皇帝”，一个自称“公爵”。后来这两个骗子为了得到一笔赏金背着哈克出卖吉姆。哈克十分伤心，决定要救出吉姆。后来汤姆来了，告诉他一个好消息，华森小姐临死时宣布吉姆为自由人。
      2. （二）主要人物
         1. 哈克是一个聪明机智，心地善良，正直无私的白人少年。
         2. 吉姆是一个勇敢坚强，真诚无私，感情丰富，向往自由的黑奴。
      3. （三）小说主题
         1. 这部小说以丰富的思想内容，多方面地表达了马克.吐温的民主主义思想。反对种族歧视和种族压迫是小说的主题。
      4. （四）艺术手法
         1. 马克·吐温的作品散发出浓郁的乡土气息，他是第一个将文学创作“美国化”的作家。
            1. （1）现实主义的客观描写与浪漫主义的主观抒情完美的结合在一起。
            2. （2）小说情节生动曲折，蕴含丰富的情感内涵。
            3. （3）将轻松的幽默和辛辣的讽刺融为一体。
            4. （4）大量的使用经过提炼的方言和俚语，语言生动形象，朴实无华，具有民族特色。
            5. （5）细腻的刻画了儿童心理。