第八章 19世纪其他文学流派

1. 第一节、概述
   1. 19世纪下半叶的欧洲文学，现实主义方兴未艾，古典主义消退殆尽，浪漫主义余波犹存。此外又出现了许多新的流派，其中影响最大的是源自法国的自然主义、象征主义和唯美主义。
   2. 一、**自然主义文学**
      1. （一）“自然主义”概念
         1. “自然主义”一词最初是指学者所从事的博物史工作，而后又指自然科学与生物学。
         2. 19世纪，该词进入美术领域。
         3. 1865年，左拉以“自然主义”指称初露端倪的一种文学流派，自此“自然主义”成为文学领域的一个特定范畴。
      2. （二）社会背景
         1. 19世纪60年代的法国，工业革命基本完成，进入了科学时代。科学技术的飞速发展和普及冲击了社会心理和文化观念，各种弘扬科学主义的理论争相问世。
         2. 在新兴的哲学与自然科学理论中，实证主义、遗传学说和决定论成为了自然主义文学的理论先导。
            1. **实证主义**：把一切现象看成是不变的规律。引入文学领域，就是人物形象的产生决定于“种族、环境、时代”三大因素的理论。
            2. **遗传学说**：文学人物的形象应遵循家族遗传的理论。
            3. **决定论**：任何事物都有客观因果、必然性和规律性。
      3. （三）自然主义的发展
         1. 1、福楼拜《包法利夫人》实际上成为了自然主义文学的先驱。
         2. 2、龚古尔兄弟《狄蜜莉·拉塞特》为自然主义小说观念的形成提供了契机。
         3. 3、左拉是自然主义的理论家和代表作家，是自然主义文学的领袖。
         4. 4、19世纪80年代，自然主义流传到欧洲各国。
            1. 【德国】盖尔哈德·霍普特曼：《日出之前》
            2. 【英国】乔治·吉辛、莫里森
            3. 【瑞典】斯特林堡：《朱莉小姐》《债主》
      4. （四）自然主义文学的主张
         1. （1）自然主义与现实主义同属写实文学的范畴，自然主义作家在创作实践中不同程度地采用现实主义审美方式与表现手法。
         2. （2）自然主义刻意追求现实主义经验与科学意识相结合，把文学的真实性推向纯客观化，对人的描写更着意于其生物性一面。
         3. （3）自然主义文学对浪漫主义的主观性作了有效反拨，由背离了现实主义的典型化原则，为传统理性主义文化向现代非理性主义文化的嬗变提供了中介。
   3. 二、**唯美主义文学**
      1. （一）社会背景
         1. （1）19世纪下半叶，欧洲资本主义长足发展，工业文明恶性膨胀激化了社会矛盾，“世纪末”情绪迅速蔓延。
         2. （2）在法国，普法战争、巴黎公社运动等重大历史事件的影响。
         3. （3）一些浪漫派作家面对物欲泛滥、暴力横行、动荡不安的社会，理想失落，诗情消弭。
      2. （二）“唯美主义”概念
         1. 唯美的概念源自德国古典美学思潮和英国浪漫主义运动。
         2. 康德哲学为唯美主义提供了理论依据。他强调美的主观性、无功利性和纯粹性。
      3. （三）唯美主义文学的发展
         1. 法国诗人泰奥菲勒·戈蒂耶是唯美主义的先驱。
         2. 60年代，法国出现了阵容客观的帕尔纳斯派唯美主义团体。
         3. 19世纪下半叶，唯美主义在英国迅速发展。奥斯卡·王尔德是唯美主义的代表。
      4. （四）唯美主义文学主张
         1. （1）超越功利的艺术主张和唯美形式的追求。
         2. （2）唯美主义拓宽了美的领域，把怪诞、颓废、丑陋、乖戾等现象均纳入了艺术表现范围。
         3. （3）在文学发展史上，它既是象征主义的先导，又对现代主义造成了影响。
   4. 三、**象征主义文学**
      1. （一）“象征主义”概念
         1. “象征”一词源于希腊语动词，意为“放在一起”。
         2. 作为一种艺术手法，象征是用具体事物来比拟有相似点的思想和情感。
         3. 象征主义是在唯美主义的催化中诞生的。唯美主义强调形式、追求表现力和重视瞬间感受等主张给了象征主义直接启迪。
      2. （二）象征主义的发展
         1. 波德莱尔是象征主义的先驱。
         2. 让·莫瑞亚斯与1886年发表《象征主义宣言》，正式打出象征主义旗号，是象征主义出现的标志。
         3. 魏尔伦、兰波、马拉美是象征派的代表。
      3. （三）象征主义文学主张
         1. （1）借助感官可及的具体事物作为意象，用以暗示相对应的抽象情感。
         2. （2）认为主客观之间、宇宙万物之间都能产生相互感应的“交感”，注重视觉、听觉、嗅觉、触觉的“通感”。
         3. （3）追求诗歌和音乐、绘画的结合与语言的不同组合，形式简练和谐、韵律多变。
2. 第二节、左拉
   1. 一、生平与创作
      1. （一）理论基础
         1. 1864年，左拉首先接受了泰纳的“三要素”论。
         2. 同年，他又被达尔文的生物进化论打动，对人的生物性大加关注。
         3. 1865年，受贝尔纳的影响，他决定将科学的方法引入小说创作，以决定论作为理论探索的基础。
      2. （二）创作历程
         1. 1868年，左拉拟定了一个创作《人间喜剧》式的连续性大型作品的宏伟计划，作品总名为**《卢贡-马卡尔家族》**
         2. 1869-1893年，左拉根据构想出的卢贡-马卡尔家族世系图完成了20部小说，31卷，600万余字。
            1. 全书内容广泛，涉及政治、军事、宗教、不动产投机、商业、金融、工人生活、农民、科学、艺术、交际界等等第二帝国社会生活的方方面面,描写了约1200个各行各业各具个性的人物，构成了第二帝国时期的一部史诗。
            2. 《卢贡家族的家运》是第一部，以路易·巴拿马政变为背景，描写了家族发展的初始阶段。两大家族的后代各有不同的境遇和结局，社会原因和生理基因此起彼伏地交织成第二帝国的兴衰史，遗传的作用则贯穿于社会矛盾的始终。
            3. 《小酒店》是第六部，小说采用写实手法，暴露了工人的不幸和社会的不公。这是法国第一部取材于工人生活的小说，描写十分逼真生动。
            4. 《崩溃》是倒数第二部，运用白描手法，再现普法战争肯定普通人的爱国精神，揭露统治者的背叛和国家制度的腐败。
         3. 1880-1881年间，左拉连续发表了《实验小说》《自然主义小说家》《戏剧中的自然主义》等论著，创立了完整的自然主义理论体系。
      3. （三）文学评价
         1. （1）在法国，左拉第一个使工人成为文学的主要描写对象。
         2. （2）场景壮观、气势恢宏、笔力酣畅遒劲、出色的群像刻画和逼真的细节描写等等构成了他小说的独特魅力。
         3. （3）他的自然主义理论探索和创作实践，开创了描写人的生理性的新领域，突破了古希腊以来将人神化的传统（？），对现代小说观念和非理性文化都会产生了深远影响。
   2. 二、**《萌芽》**
      1. 《卢贡-马卡尔家族》第十三部《萌芽》，是左拉一生创作中思想水平和艺术风格的最高体现。

“萌芽”是春季第一个月份（播种月）的名称，意在象征工人运动的幼芽将在20世纪蓬勃生长。

* + 1. （一）主要情节
       1. 艾坚·朗杰本是个跟国际劳工联合会有联系的青年机器工人，因信仰社会主义跟工头发生激烈冲突而被里尔铁路工厂解雇，于是来到蒙苏矿区打工。他埋头苦干又能读会写，赢得了矿工的信任。他在矿区组织互助会，启发矿工觉悟。当矿主推行新工资制和罚金制、矿井失事矿工遇难之时，他和矿工马厄领导了罢工，但遭到了在矿工中享有威信的小酒店店主赖赛纳和俄国流亡贵族苏瓦林的反对。他的朋友普鲁沙前来声援鼓动，上万名矿工加入了国际劳工联合会。罢工持续一个月后，许多矿工为饥饿所迫重下矿井复工。艾坚率三千坚定者又发动了声势浩大的游行示威。矿主调集宪兵武装镇压，马厄等一批人被打死。 艾坚萌生妥协念头遭到马厄嫂等的嘲骂，赖赛纳趁机取代艾坚。苏瓦林破坏排水设施使矿井遭淹，矿工们奋力救险。被逄埋的矿工中唯有艾坚幸存，矿主开除了他，马厄嫂原谅了他他离开矿区时，感到自己已经成熟，也相信矿工会把斗争进行下去。
    2. （二）主要人物
       1. 小说成功塑造了工人阶级群体形象。
          1. （1）马厄

在罢工中逐渐形成斗争信念，率领工人向总经理请愿，被开除后仍不妥协，在同宪兵的冲突中英勇献身。

* + - * 1. （2）马厄嫂

从一个温和容忍、胆小怕事的家庭妇女成长为一个觉醒的、坚定不移的工人运动参加者。

* + - * 1. （3）

艾坚·朗杰是个从基层成长起来的工人领袖形象，但他思想较混乱，既信仰马克思主义，又接受了空想社会主义和达尔文学说的影响。在他身上，已显露出现代小说“非英雄”形象的端倪。

* + 1. （三）艺术手法
       1. （1）对于人物的描写，左拉一如既往地偏重于生物学的角度。 在小说里，是生理因素支配了工人的行为举动。
       2. （2）在描写的技巧上，一方面用粗犷的笔法描写群众运动场面和社会生活场景，气势磅礴，震撼人心；另一方面用细致的笔触描写矿工的非人劳动和悲惨生活，精微逼真、催人泪下。
    2. （四）小说主旨
       1. （1）小说通过对现存制度的弊端和劳资间的尖锐对立的客观写实，揭示了工人贫困的根源和工人斗争的必然性。
       2. （2）小说淋漓酣畅地描写了工人运动波澜壮阔、惊心动魄的斗争场面。
       3. （3）作品客观地再现了工人运动内部的各种思潮及其影响。

1. 第三节、莫泊桑
   1. 一、生平与创作
      1. （一）写作经历
         1. 福楼拜对他有决定性影响，1873年9月成为他的导师。
         2. 侨居巴黎的屠格涅夫也曾悉心指导扶持他。
         3. 左拉的“梅塘集团”为莫泊桑提供了成功的机遇。
      2. （二）文学主张
         1. 他反对自然主义艺术观，强调“艺术是有选择的和有表现力的真实”等现实主义创作原则。
         2. 然而在创作实践中，他的有些作品却直露的描写了人类的动物性情欲本能，有的作品则从生理学的角度诠释人物行为。
         3. 所以莫泊桑是一位名副其实的自然主义小说家，但其理论与创作却出现一定的偏离。
   2. 二、短篇小说
      1. 莫泊桑的短篇小说大致可分为4类：
         1. 第一类：
            1. 写普法战争，着重表现法国民众的爱国激情。
         2. 第二类：
            1. 写小资产阶级和小公务员，着重暴露追求虚荣、势利、庸俗、卑琐的社会恶习。
         3. 第三类：
            1. 写农村生活，表现各式各样的农村人物和多姿多彩的生活场面。
         4. 第四类：
            1. 写爱情和婚姻，歌颂纯真朴素的爱情。
      2. （一）文学贡献
         1. （1）肯定了人民群众是捍卫民族尊严的主力，他笔下的爱国者都是普通人，尤以农民在反侵略斗争中最为坚决
         2. （2）使小资产阶级成为作品主角，既同情他们的不幸，又揭露他们的丑陋，不仅准确把握了社会发展的脉搏，而且拓宽了文学的社会生活画面。
         3. （3）深入描写农民的生活和思想，除了反映他们的悲惨遭遇，还表现他们的情感世界和价值观念。
      3. （二）创作特色
         1. （1）莫泊桑的短篇小说高超之处，首先在于取材平常，开掘深刻，平中寓奇，以小见大。
         2. （2）莫泊桑以精巧自然的构思布局见长，他的短篇往往是开头平稳，中间突然转折，结尾出人意料而合乎情理，耐人寻味
         3. （3）莫泊桑继承和发展了现实主义美学原则，擅长把主观激情蕴藏于冷静的写实之中。
         4. （4）准确，优美，清新，明快是莫泊桑的语言风格。
   3. 三、《羊脂球》
      1. （一）主要情节
         1. 小说讲述的是鲁普士军队占领鲁昂城后，10个居民同乘一辆马车经多忒镇逃往勒阿佛尔港途中发生的故事。10人中，有9位体面人士，只有一个外号叫“羊脂球”的妓女是下等人。马车上路后，那些人对羊脂球嗤之以鼻，唯恐避之不及。但冰雪封路，马车误了行程，使没带食品的9位人士饥饿不堪。羊脂球则把自己准备吃三天的一篮食品献了出来，顿时被那些人吃了个精光。途经被敌军占领的多忒镇时，由于羊脂球不肯陪普鲁士军官睡觉，马车遭到扣留。那伙人密谋策划，巧设言辞诱骗羊脂球就范。第二天早晨,马车继续上路，那伙人一路上大嚼大咽美味佳肴，毫不理睬忍饥挨饿的羊脂球。
      2. （二）小说主题
         1. （1）作品通篇洋溢着强烈的爱国主义情调，突出表现了羊脂球的民族自尊心和爱国气节。
         2. （2）小说深刻的社会批判意义在于以不露声色的写实笔触鉴定了上流社会的道德水准。
         3. （3）小说结尾再次揭露了群丑不仁不义，践踏原则的卑劣灵魂。
      3. （三）艺术手法
         1. （1）对比手法贯穿于情节发展全过程。
         2. （2）情节构思独特，结构布局巧妙。
         3. （3）逼真的肖像描写和个性化的语言描写。
         4. （4）准确传神的细节描写成为塑造典型、体现作家情感趋向和美学理想的手段。
2. 第四节、波德莱尔
   1. 一、生平与创作
      1. （一）文学主张
         1. （1）在诗歌创作中，波德莱尔表现出对现实社会强烈的反抗与叛逆情绪，暴露生活黑暗面，颂扬丑恶事物，赞美爱情与女人，讴歌醇酒与死亡，寻求官能刺激与陶醉。
         2. （2）波德莱尔丰富的个人内心情感世界、孤独忧郁、愤懑反抗是以象征暗示的手法表现出来的，开现代象征主义文学先河。
         3. （3）波德莱尔创立了以丑为美的“丑美学"理论，以丑恶、病态、情欲、颓废内容作为创作的主要题材内容，极大地开拓了文学艺术审美领域。
         4. （4）他提出的以五官通感契合为核心的感应说，全面立体地打开了主体感受外部自然的审美器官，极大地丰富了主体对客观世界的感受力。
         5. （5）诗作强调音乐性，富有音韵旋律，讲究格律。
      2. （二）创作评价
         1. （1）波德莱尔作为西方现代派文学的先驱，资产阶级的叛逆者、浪子，他的美学理论与文学创作具有划时代的意义：
            1. ①划清了西方古典文学与现代文学的界线
            2. ②划清了资产阶级正统文学与非正统文学的界线
            3. ③划清了传统艺术思维与现代艺术思维方式的界线
            4. ④开创了19世纪文学“世纪末”文风
         2. （2）同时也应看到，波德莱尔毕竟是资产阶级中的一员，他的叛逆和反抗是盲目的的，是个人意志的表现，具有极端利己和排他性的特征。
            1. 他从感官直觉的刺激中去体验快慰和美感，在揭露与展示的同时，消极颓废也同时并存。
   2. 二、**《恶之花》**
      1. （一）主要内容
         1. **《恶之花》**诗集以《致读者》为序，分6章：
            1. 第一章《理想和爱情》107首

按照艺术篇、恋爱篇、忧郁篇排列，一方面写对爱情和艺术的追求，另一方面写追求不得的孤独忧郁与厌恶无聊。

* + - * 1. 第三章《巴黎之景》20首

展现丑恶的巴黎社会生活场景。

* + - * 1. 第三章《酒》5首

因为内心和现实中都找不到出路，诗人又到苦难、汗水和阳光酿成的酒中去寻找。

* + - * 1. 第四章《恶之花》10首

诗人转而赞美吸毒、淫乐、酗酒等一切丑恶鄙陋意象。

* + - * 1. 第五章《叛逆》3首

表达对上帝的质疑和叛逆，赞美魔鬼撒旦。

* + - * 1. 第六章《死亡》6首

追求死亡的激情，将最后的希望寄托在到死亡的“未知之国的深部去猎获新奇”。

* + 1. （二）诗歌主题
       1. 1、《恶之花》的“**恶**”包含**三个方面**：社会之恶、人性之恶，“世纪病”的痛苦。
       2. 2、《恶之花》是一个孤独忧郁的灵魂在光明与黑暗、灵与肉、堕落与升华之间挣扎求生的极其矛盾痛苦的心灵记录。
          1. 以象征的手法，对丑恶、病态意象作描绘，再现个人丰富的内心情感世界，抒发对阴暗社会的仇恨，揭示社会、人生的本质。
       3. 3、《恶之花》是诗人上升的愿望和堕落的欢乐的人生记录，体现了诗人内心向着上帝的上升愿望与向着撒旦的堕落快乐的二重性，象征现代人无望的追求，描绘出现代知识分子追求而失望、反抗而颓废、孤独而忧郁的心路历程。
       4. 4、《恶之花》中，诗人善于从丑恶病态中发掘美，打破了真善美的一致性。他直接肯定丑，并从中发掘美，成为西方现代主义的一个标志。
          1. 波德莱尔“丑到极处就是美到极处”的“丑美学”理论打破了传统的美学观，极大地拓展了文学艺术审美领域。
    2. （三）艺术手法
       1. （1）《恶之花》充满隐喻、暗示和象征，想象丰富，意象怪异，注重内心世界与情感流露，表现纯粹诗意和心灵感应。
       2. （2）诗人以五官通感表达对自然世界的感受，创建了以同感契合理论为核心的感应说，这一理论成为象征主义诗歌的创作纲领。
       3. （3）《恶之花》中的诗作十分讲究音乐性，注重韵律、格律、旋律。