第六章 19世纪浪漫主义文学

1. 第一节、概述
   1. 一、浪漫主义文学的产生及特征
      1. 浪漫主义是法国大革命的产物。自由主义的时代精神催生了思想多元的浪漫主义文化思潮，而且这一思潮的本质特征就是崇尚与追求自由。
      2. 在18世纪末19世纪初，以各种不同的方式对抗现有文化与文明，寻找个人的精神寄托，成了西方世界的一种普遍的社会思潮，也是浪漫主义运动的一个突出的精神文化特征。
      3. 浪漫主义可谓是西方文化史上第一次大规模的人对文化与文明的自觉树立与反叛，在本质上是人对来自文化与文明异化现象的反抗是人对精神独立和精神自由的追寻。
      4. 浪漫主义文学的产生也和德国古典哲学，空想社会主义思想分不开。
      5. 浪漫主义文学是在冲破古典主义束缚继承英国感伤主义，德国狂飙突进文学和法国作家卢梭的创作的基础上发展起来的。
         1. 卢梭是浪漫主义文化思潮的精神代表，他提出了返回自然理论。
      6. 浪漫主义文学的特征：
         1. （1）浪漫主义文学崇尚自我，具有强烈的个人主义倾向。
         2. （2）浪漫主义强调感情的抒发偏重理想，追求有很强的主观性。
         3. （3）浪漫主义作家反对古典主义作家只注重描写的历史题材和宫廷生活，他们接受卢梭“返回自然”的主张和泛神论思想，着力于表现自然景象和乡间的淳朴生活，歌颂和赞美大自然。
         4. （4）浪漫主义善用夸张手法，追求强烈的艺术效果。
         5. （5）浪漫主义还重视民间文学和民族传统。
   2. 二、浪漫主义文学的发展
      1. 浪漫主义文学首先在德国产生。
         1. 德国早期浪漫主义的理论倡导者与奠基人是施莱格尔兄弟。
         2. 二人于1789年创办的《雅典娜神殿》杂志宣扬浪漫主义的理论主张，首次提出了“浪漫主义”的名称，创立了耶拿派诗论。
            1. 耶拿派：18世纪末德国早期浪漫主义的代表。施莱格尔兄弟，诺瓦里斯，蒂克等人集聚耶拿，以《雅典娜神殿》为阵地，反对古典主义。
         3. 德国后期浪漫主义文学：
            1. 布伦塔诺、阿尔尼姆：“海德堡派”，整理德国民间文学，民歌集《儿童的号角》
            2. 霍夫曼《谢拉皮翁兄弟》
            3. 格林兄弟（雅各布·格林和威廉·格林）《儿童与家庭童话集》
            4. 海涅

其抒情诗主要以描写爱情和自然为主，抒发对生活与爱情的憧憬与向往，也表达对现实的不满和苦闷。

《论浪漫派》：从文学与政治、宗教的关系剖析了德国浪漫主义，认为浪漫主义是中世纪文学的复活。

《德国——一个冬天的童话》：抨击了以普鲁士王国为代表的封建政权的腐败，将现实主义与浪漫主义相结合，将讽刺与抒情相结合，民间色彩浓郁。

《西里西亚工人起义》：生远西里西亚纺织工人起义，为德国现实主义文学打下了基础。

* + 1. 英国浪漫主义文学明显可分为两派——“湖畔派”和“撒旦派”
       1. 湖畔派
          1. 代表作家：华兹华斯、科勒律治、骚塞。
          2. 他们同情法国大革命，对资本主义工业文明和金钱关系感到不满，主张回到大自然，复兴宗法制。寄情于湖畔山水，歌颂大自然。
       2. 撒旦派
          1. 代表作家：拜伦、雪莱和济慈。
          2. 蔑视传统，敢于斗争，被英国绅士斥之为撒旦。

拜伦：

代表作：《西风颂》《致云雀》《解放了的普罗米修斯》

在英国诗歌史上第1个表现出空想社会主义理想的诗人。

其诗歌大多以大自然为歌颂对象，气势磅礴，想象丰富，色彩规律象征性强。

济慈：

《秋颂》《夜莺颂》

热爱古希腊艺术认为现实是丑的，只有艺术才是美的，其一生都在追求美，寻找美。

司各特：

把历史的真实与大胆的想象有机结合，开后是历史主义小说的先河。

* + 1. 法国浪漫主义文学以1830年为界，分为前后两个时期。
       1. 前期浪漫主义：
          1. 夏多布里昂：《阿达拉》《勒内》
          2. 史达尔夫人：《论文学》《论德意志》《苔尔芬》《柯丽娜》
       2. 后期浪漫主义：

以雨果的剧本《欧那尼》上演成功为标志，浪漫主义完全战胜古典主义，取得文坛的统治地位。

* + - * 1. 拉马丁《沉思集》
        2. 维尼《命运集》
        3. 乔治·桑《安吉堡的磨工》《魔沼》
        4. 大仲马《三个火枪手》《基督山伯爵》
    1. 俄国浪漫主义文学出现较晚，伴随着12月党人起义，俄罗斯民族意识迅速高涨，出现了具有俄罗斯民族特色的浪漫主义思潮。
       1. 茹科夫斯基：
          1. 俄国浪漫主义诗歌的奠基人。
          2. 《斯维特兰娜》《十二睡美人》
       2. 雷列耶夫：
          1. 十二月党革命诗人
          2. 《伊凡·苏萨宁》
       3. 普希金：
          1. 既是俄国浪漫主义文学最杰出的代表，同时也是俄国现实主义文学的奠基人。
       4. 莱蒙托夫：《童僧》《恶魔》
    2. 美国文学史上，真正作为本民族文学第一次繁荣的，就是浪漫主义文学。
       1. 欧文、库伯：
          1. 美国民族文学的先驱描写了美国自己的历史传统，风土人情和自然特色，以崭新的内容勾勒出了美国这一新兴国家的面貌。
       2. 爱伦·坡：
          1. 他竭力反对文学的功利性，主张为艺术而艺术，提倡以艺术美引起审美的快感。
          2. 他的诗歌既优美又神秘莫测，词藻华丽而又极富韵律感。
          3. 作为小说家，他是美国哥特式小说和侦探小说的创始人。
          4. 在艺术上，他的小说故事情节赋予戏剧性，注重细节描写，推理合乎逻辑。
       3. 后期：爱默生、霍桑、麦尔维尔、霍特曼。

1. 第二节、拜伦
   1. 一、生平与创作
      1. 拜伦生来微跛，但天资聪颖，家庭的不幸和生理缺陷使得拜伦从小就变得忧郁、内向，渴望自由和同情弱小。
      2. 《英国诗人和苏格兰评论家》：确立了他讽刺诗人的地位。
      3. 《恰尔德·哈罗德游记》：使他声名大震，影响遍及整个欧洲。
      4. 《东方叙事诗》：以东方为题材的富有浪漫色彩的传奇诗。
         1. 《异教徒》《阿比道斯的新娘》《海盗》《莱拉》《柯林斯的围攻》《巴里西纳》
         2. 这些作品的主人公是高傲孤独的叛逆者，拜伦通过他们的斗争表现出对社会绝不妥协的反抗精神，同时反映出自己忧郁，孤独和彷徨的苦闷。作品中抒情因素占主导地位，充满异国情调，完全是浪漫主义风格。
      5. 拜伦的一生是为理想而战斗的一生，他的世界观中有着极其深刻的矛盾在他的诗歌中流露出个人主义的孤独感和忧郁悲观情绪，他能够站在时代的前列，不妥协的反抗专制暴政。
   2. 二、《唐璜》
      1. 唐璜是个风姿翩然、热情澎湃、勇敢尚侠的热血青年。他虽善良淳朴，但缺乏坚定信念，意志薄弱，经不住诱惑，易受命运的波动，环境的支配，一座情感的俘虏，泪水的奴隶，所以往往随波逐流，随遇而安，无法掌握自己的命运。
      2. 主题：
         1. （1）具有广阔而深刻的社会讽刺，以及与之紧密相连的揭露，谴责和批判。讽刺与批判异常广泛锋芒所向，主要是诗人做出了黑暗时代，欧洲的反动势力及其头面人物。
         2. （2）还有深沉的爱，同情和怜悯、战斗的号召及哲学的沉思，人生的经验等。
         3. （3）也存在着明显的局限，在猛烈抨击现存社会时，始终不能提出积极而明确的纲领，走向虚无主义与不可知论。
      3. 艺术特色：
         1. （1）浓重的浪漫主义色彩，汪洋姿色的想象。
         2. （2）表现手法多种多样，最主要是夹叙夹议。
         3. （3）在语言上，拜伦运用口语风格的“八行三韵体”，把不同生活领域里的丰富语汇掺合使用，大大增强的表现力。
2. 第三节、雨果
   1. 一、生平与创作
      1. 1827年，雨果为自己的剧作《克伦威尔》写的一篇序言被公认为浪漫主义运动的宣言，自此雨果被拥戴为浪漫主义领袖。其中所提出的对比原则，成了著名的浪漫主义美学原则。

对比原则：认为一切事物都是通过两种不同要素的对比形式而表现出来的艺术的任务，就在于再现这种对比。

* + 1. 1830年，雨果创作的悲剧《欧那尼》演出取得巨大成功，成为浪漫主义最终战胜古典主义的标志。
    2. 1831年，雨果发表小说《巴黎圣母院》轰动了世界。
    3. 1852年，如果被波拿马政府驱逐出境，开始了长达19年的流亡生活，在此期间他的创作进入了鼎盛阶段。
       1. 《悲惨世界》
       2. 《海上劳工》：礼赞人类劳动是一种能与自然相抗衡的伟大力量，主人公具有不屈不挠的意志和不断进取的毅力。
       3. 《笑面人》：描写善良乐观的主人公的悲剧命运，批判贵族特权，对人权，正义，真理理性和智慧的摧残。
    4. 雨果晚年，完成了《九三年》的创作。小说描写1793年法国大革命风暴，真实的表现了革命与反革命之间的残酷斗争。

“在绝对正确的革命之上，还有一个绝对正确的人道主义。”

* + 1. 作为一名诗人，他把抒情，讽刺，写景，咏史和哲思出色的纳入了诗歌领域，独创一种恢宏豪放而多姿多彩的艺术风格。
    2. 作为一名作家，他的小说堪称文学史上首屈一指的浪漫主义小说，通过对比原则，把善恶美丑的揭示渗透在人物事件的描写中，而且想象奇特，夸张大胆，情节大起大落，富有传奇色彩和史诗气氛。
       1. 其主人公多为地位低下而品质高尚的普通人。
       2. 语言规律笔墨酣畅，行文大气磅礴。
  1. 二、《巴黎圣母院》
     1. （1）情节梗概
        1. 副主教克罗德对吉卜赛少女爱丝梅拉达大动凡心，指派敲钟人卡西莫多前往劫持。宫廷弓箭队长弗比斯闻声相救，触发了少女的爱情。克罗德乘这对恋人幽会之机刺伤弗比斯,事后嫁祸少女，少女被判死刑。少女在刑场上获卡西莫多救助,并被送进圣母院钟楼避难。教会挑动官兵围捕少女,乞丐王国群起极力救护。克罗德趁乱胁迫少女,遭严词拒绝后将她出卖。少女被弗比斯的部下生擒，立即被执行绞刑。卡西莫多怒将克罗德推下钟楼摔死，然后跟少女的尸骨一起化为了一股青烟。
     2. （2）人物与主题
        1. 爱丝美拉达和卡西莫多是被迫害和被侮辱的下层人民的代表，他们善良，真诚，勇敢。
        2. 乞丐国王的流浪者充满友爱精神，他们聚集起来，无所畏惧的攻打巴黎圣母院，显示了人民群众的伟大力量。
        3. 克洛德是社会邪恶势力的代表，最终被推下钟楼摔得粉身碎骨，象征了封建统治力量不堪一击。
     3. （3）艺术手法
        1. 小说是实践对比原则的典范。
           1. 在人物塑造上，小说打破了把善恶美丑分别集中在两类不同人物身上的传统模式，而是通过统一或交错的对比加以表现。
           2. 对比原则还运用于全篇的叙事结构和各类描写上。
        2. 小说的浪漫主义特色浓重，环境描写，情节编排，人物刻画，无不带着丰富的想象和大胆的夸张。
  2. 三、《悲惨世界》
     1. （1）情节梗概
        1. 全书共分5部，讲述苦役犯冉.阿让非同寻常的人生历程。冉.阿让原是个修勇树枝的工人，由于偷了一块面包而服了 19年苦役。刑满后他被米里艾主教感化，成了一个乐善好施的人。 他化名马德兰，勤劳致富，并被推为市长。但由于他的苦役犯身份暴露，加之警官沙威作梗，他再次被捕入狱。逃出来后,他从无赖德纳第处救出已故女工芳汀的孤女珂赛特，隐居巴黎，继续行善,但仍不断遭到沙威的追缉。1832 年他参加共和起义战斗,在街垒战中释放了俘虏沙威,抢救了负伤战士马吕斯。后来，他成全了珂赛特和马吕斯的婚姻,这对青年夫妇却因误会而疏远了他。临终前，误会消除，他躺在青年夫妇怀里安然去世。
     2. （2）人物与主题
        1. 小说在创作方法上以现实主义为主要倾向，以描写穷苦人民的悲惨命运为中心，提出了改造社会现实的方法和途径。
        2. 在冉·阿让、芳汀、珂赛特身上，反映了男人，女人，儿童三代穷人的共同命运，寄托着作者真挚深沉的同情。
        3. 沙威形象集中体现了法律的冷酷刻板和残暴，通过这一形象，作者表达了对当时法律的憎恶和痛恨。
        4. 马吕斯形象带有作者的自传色彩。以高亢的笔调、磅礴的气势歌颂共和、赞美起义，塑造了共和主义英雄形象。
        5. 米里埃主教是博爱主义的化身：
           1. ①米里哀感化冉·阿让：表现了以博爱主义道德力量改造社会恶习铸就善良灵魂的可行性，并成为小说整体结构的契机。
           2. ②冉·阿让行善帮助周围的人：表现了以博爱主义道德力量化解人际隔阂，建立友好感情的可行性。
           3. ③冉·阿让感化沙威：表现了以博爱主义道德力量投射式的征服恶人，自然淘汰恶人的可行性。
           4. ④冉·阿让热衷社会福利：说明新办福利事业是作者人道主义主张的一方面内容。
     3. （3）艺术手法
        1. 小说是一部以史诗笔法写成的，现实主义与浪漫主义相结合的杰作。
        2. 小说以不寻常的人物和不寻常的环境表现社会现实。
        3. 通过鲜明的对比达到批判效果。
        4. 小说的叙述风格具有抒情氛围，语言高昂，激越热情洋溢，常常直抒胸臆。

1. 第四节、普希金
   1. 一、生平与创作
      1. 《鲁斯兰和柳德米拉》：俄国文学史上第一首积极浪漫主义诗歌。
      2. 《茨冈》：俄国文学中积极浪漫主义的巅峰之作，也是诗人由浪漫主义向现实主义过渡的标志。
      3. 《鲍里斯·戈都诺夫》：俄国第一部真正的悲剧。
   2. 二、抒情诗
      1. 在普希金丰厚的创作成果中，流传最广的是他的抒情诗。
         1. 政治抒情诗都以反对专制暴政讴歌自由解放为基调，始终和十二月党人的斗争历程息息相关。
         2. 爱情诗生活气息浓郁，真切动人而绚丽多姿。
         3. 关于大自然的诗里，诗人总是情景相生的抒发对社会和人生的深刻思考。
         4. 关于诗和诗人题材的诗里，阐发对文学的社会功能和诗人的社会职责的主张，着重强调了人民性原则和现实主义方向。
      2. 普希金的诗歌特色：
         1. （1）真诚的袒露心灵，绝不娇柔造作。
         2. （2）意境清新深远。
         3. （3）语言单纯质朴传神，结构自然匀称完整。
   3. 三、《叶甫盖尼·奥涅金》
      1. 长篇诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》为俄国现实主义文学奠定了基础。
      2. （1）内容梗概
         1. 彼得堡贵族青年叶甫盖尼.奥涅金感到贵族生活空虚无聊，为继承伯父遗产来到乡下。经友人连斯基介绍，认识了女地主拉林娜的女儿达吉亚娜。达吉亚娜给他写信吐露爱情，被他拒绝。不久，在达吉亚娜的命名日聚会上，他恶作剧地调戏连斯基的恋人、达吉亚娜的妹妹奥尔加,引发了连斯基与他决斗，他打死了连斯基。事后他去国外漂泊。归国后遇到成为将军夫人的达吉亚娜，他疯狂追求她，却遭到拒绝。他于是又外出旅行了。
      3. （2）“多余人”形象
         1. 奥涅金是俄国文学史中第一个**“多余人”的形象**。
            1. 奥涅金思想敏锐，愤世嫉俗，游历俄国前途，探讨社会改革出路。
            2. 但同时他又缺乏毅力和信心，难以改掉贵族习气，毫无实际工作能力，冷漠，无情，玩世不恭。
         2. 他无论事业、爱情或者友谊，都一概无所成就，在生活中找不到自我的位置。
      4. （3）人物与主旨
         1. 奥涅金性格的两重性，概括了20年代俄国贵族先进青年的典型特征。
            1. 他们企图超越贵族社会，但最终还是回到那恶浊的生活圈里，从而构成一种生命的悖论。他们是“聪明的废物”，没有出路的探索者。
         2. 达吉亚娜是俄国文学史中第一个完美的俄罗斯女性典型。
            1. 她内在的淳朴温厚，崇高真诚和外在的美丽，集中体现了俄罗斯民族的气质和力量。
      5. （4）艺术特色
         1. 小说为俄国文学首创了描写典型环境中的典型性格。
         2. 小说的细节描写不事铺陈，往往作为广角镜头式概括描写的例证或画面之间的组合因素出现。
         3. 在结构上，作品具有诗和小说相容的独特性。
         4. 作品的语言完全突破古典主义戒律和感伤主义俗套，以书信，对话，独白，表现人物内心世界自然环境和社会环境描写，用词赋予变化。
         5. 诗体小说的格律工整，和谐周密，洗练流畅，富有音乐美感。