

對外經濟貿易大學

第十课时

第六章

魏玛古典文学时期

教学目的和要求

通过本章的教学，使学生了解德国文学由地域性文学上升到欧洲文学的过程，了解德国文学上第一个辉煌时期的风貌，德国文学是如何从地域文学跻身进入到世界文学之林的。了解德国文学对于德意志民族意识的形成的重大作用。

對外經濟貿易大學

魏玛的歌德席勒铜像

對外經濟貿易大學

第一节 歌德

1775年，歌德应魏玛公国公爵之邀，前往魏玛从政，担任这个小国的枢密顾问和大臣。

1.1 歌德的意大利之行

對外經濟貿易大學

为了摆脱宫廷生活给他带来的烦恼和不能实现政治抱负而产生的苦闷，歌德于1786年秋天秘密离开魏玛前往直意大利在这个艺术之乡生活了约两年之久。

對外經濟貿易大學

1788年，歌德回到魏玛。

他辞去一切职务，

只担任魏玛剧院的总监，并监管矿业。

歌德自意大利之行回到魏玛之后，

观念发生了重大变化，

青年时期那种躁动不安的激情被

成熟时期的凝重和深沉所取代。

这种转变并不只是人生历练和阅历的结果，

也是意大利之行给他的馈赠。

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 在意大利期间，歌德把《伊菲格尼亚在陶里斯》改写成韵文。从散文到韵文对于歌德是一个具有象征意义的事件。韵文意味着规则 and 限制，要求作者接受之；另一方面，韵文也意味着典雅、经过提炼的美，是一种成熟的形式，其中凝聚着许多代艺术家的才智、心血和努力。
 - ✦ 歌德用韵文改写《伊菲格尼亚》，标志着歌德从抗拒束缚和规则到自觉采用、服从规则，在规则的限制中最大限度地开发作者的创造力，这也是成熟时期的歌德所秉承的原则。

宇宙间不存在绝对的自由，相反，天地间无处不存在各种各样以规则为表徵的限制。任何想要摒弃一切限制和规则，争取绝对的自由的努力，最终都是徒劳的。而承认和接受限制的存在和必要，但不沦为其奴隶，而是在限制中最大限度地发挥主体的自由和创造力，这才是可取之道

對外經濟貿易大學

“古典主义”

“古典主义”是“*Klassizismus*”，而歌德与席勒定交后共同创作时产生的文学作品在德文中被称为“*Klassik*”，则含有“经典文学”之意。

前者是一个表示创作风格的术语，意味着用特定的方式来组织和塑造创作素材，并不局限于某一时期和某一国家的文化；

后者则具有价值的含义，是一个价值范畴，表达这一特定历史时期里德国文学和文化的价值取向。

對外經濟貿易大學

“Klassik”

歌德席勒逝世后，后世的文学史家在总结德国文学时，认为他们两个人的创作构成了德国文学史上不可企及的顶峰，变成经典，故而用了“Klassik”一词来形容之

對外經濟貿易大學

1.2 歌德的《浮士德》

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 这部著作堪称人类文化史上的不朽杰作，被认为是歌德对欧洲三百年来近代历史发展的总结。歌德创作《浮士德》时断时续，历时58年才全部写完。
 - ✦ 《浮士德》分为两部，第一部完成于1808年，而第二部则直到歌德逝世前才完成。

《浮士德》的意义

- ✦ 《浮士德》被认为是一部具有象征意义的作品，表现了近代欧洲文化各阶段中人类精神的历程，人与命运抗争的故事，回答了“人类到底有没有前途？”这样一个生死攸关的问题。

浮士德在五个阶段中的经历，
被认为实际上是主人公经历的
五个悲剧，即

- ✦ 知识悲剧、
- ✦ 爱情悲剧、
- ✦ 政治悲剧、
- ✦ 美的悲剧和
- ✦ 事业悲剧。

對外經濟貿易大學

1. 知识悲剧

✦ 在第一阶段即知识悲剧中，描写浮士德在知识问题上的彷徨与苦闷。

✦ 浮士德年逾半百，称得上饱学之士。但他深感所学无用，面临着哈姆雷特式的问题：“存在还是毁灭”，想到了自杀。魔鬼梅菲斯特

(Mephistopheles) 乘虚而入，允诺满足浮士德的一切要求，带浮士德漫游“小世界”（爱情）与“大世界”（政治），条件是当浮士德感到满足时便死去，灵魂归魔鬼所有。

對外經濟貿易大學

2. 爱情悲剧

- ✦ 浮士德喝了“返老还童汤”，成了一个年轻人。
- ✦ 在一面魔镜前，他看见了一位美丽的少女甘泪卿的形象，立刻爱上了她，对魔鬼提出第一个要求，让魔鬼使他占有甘泪卿。甘泪卿见到浮士德后，越出了市民阶层的道德界限和教会的规定，与浮士德相爱。与浮士德的爱情给他带来了幸福，但是伴随爱情的是一系列灾难。

3. 政治悲剧

- ✦ 梅菲斯特设法在皇帝面前引荐浮士德，
- ✦ 从此浮士德为皇帝服务，替他处理朝政，
- ✦ 希望在这个小朝廷里实行改革，
- ✦ 实现自己的政治理想。
- ✦ 在政治生涯中，浮士德不仅得不到满足，
- ✦ 而且还经历了宫廷政治的黑暗和腐败，
- ✦ 厌倦了这种生活，又有了新的追求。

4. 美的悲剧

- ✦ 浮士德漫游古希腊的神话世界，来到了斯巴达。梅菲斯特设下圈套，使浮士德与海伦结合，
- ✦ 生下了儿子欧福良。
- ✦ 欧福良之死使海伦立刻消失，
- ✦ 浮士德对美的追求亦随之幻灭，是为美的悲剧。

5. 事业悲剧

- ✦ 在魔鬼的帮助下，浮士德替皇帝平息了内乱，得到了皇帝赏赐的一块封地，开始实施他的政治理想。
- ✦ 浮士德尽管取得了骄人的事业成就，摆脱了贫困、匮乏、甚至过失等等阻碍人们幸福的幽灵，但是却无法把象征忧愁的幽灵拒之门外。
- ✦ 象征忧愁的幽灵吐气吹瞎了浮士德的眼睛，他的事业失败。

“你真美呀，请停一下！”

✦ 但是年届百岁的浮士德

此时已经获得了巨大的满足，
认为已经找到了人生的意义，

✦ 终于喊出了梅菲斯特期待已久的那句话：

“你真美呀，请停一下！”

(*Verweil doch, du bist so schön!*)。

對外經濟貿易大學

课堂讨论：

《浮士德》是悲剧吗？

對外經濟貿易大學

1. 3 “浮士德精神”

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 后人常用“浮士德精神”来刻画文艺复兴以来欧洲人的精神、欧洲历史的本质，即人永远是得不到满足的，追求本身具有永恒的价值。
 - ✦ 欧洲近代史之所以呈加速度的发展，究其原因在于近代欧洲人精神中的不安与躁动促使欧洲人不停地追求，征服自然，征服自我，与东方文化中重视与自然的和谐、提倡克制的精神大相径庭。

-
- ✦ 此外，“浮士德精神”又被欧洲其他国家用来形容进入近代、现代的德国，
 - ✦ 认为德国在近代历史上的不断扩张正好与所谓“浮士德精神”契合。

-
- ✦ 时至今日，这种不顾一切的追求、征服已经产生了严重的后果，
 - ✦ 例如在人与自然的关系中把自然置于从属地位，一味地开采、征服、掠夺，其后果已经危及人自身的存在。

第二节 席勒

對外經濟貿易大學

2. 1 魏玛时期的席勒

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 诗人席勒在他生命的最后十年中移居魏玛，与歌德结下了深厚的友谊。
 - ✦ 他们在创作上也互相鼓励，互相促进，相得益彰
 - ✦ 席勒在这十年中达到了又一个创作高峰，一系列佳作相继问世。

對外經濟貿易大學

2. 2 席勒的历史和美学理论研究

對外經濟貿易大學

移居魏玛之前，

席勒研究哲学和历史历十年而不辍，著有：

✦ 《尼德兰独立史》、

✦ 《三十年战争史》、

✦ 《论人类的审美教育书简》（**Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen**）、

✦ 《论素朴的诗与感伤的诗》（**Über naive und sentimentalische Dichtung**）

等美学史上的名著。

對外經濟貿易大學

“通过美，人可以达到自由”

- ✦ 《论人类的审美教育书简》探讨灵与肉，即精神与肉体的分裂问题劳动的分工使人局部的能力得到发展，而其他能力则受到压抑，人的整体、和谐的发展受到严重的侵犯，人因而成为不健全的人。
- ✦ 想要免除分裂的折磨，只有实施审美教育，
- ✦ 因为只有在美当中，人才能达到和谐和自由，
- ✦ “通过美，人可以达到自由”。

反思也在分裂人

- ✦ 人一经学会反思之后，人就分裂为思维的人与被反思的对象，即人不仅思考外界，而且也把自身当作思考的对象；
- ✦ 当人思考自身的时候，就出现了一个思考着的人和一个把自己作为被考察对象的人，同一个人在精神上被分裂为两个人。

2. 3 魏玛时期席勒的戏剧创作

對外經濟貿易大學

《华伦斯坦》三部曲

这出戏取材于德国历史上的三十年战争，
由

- ✦ 《华伦斯坦的军营》 (Wallensteins Lager)、
 - ✦ 《皮科罗米尼父子》 (Die Pikolominis) 和
 - ✦ 《华伦斯坦之死》 (Wallensteins Tod)
- 组成

對外經濟貿易大學

-
- ✧ 《玛丽亚·斯图亚特》
 - ✧ 《奥尔良的姑娘》
 - ✧ 《墨西纳的新娘》
(Die Braut von Messina)
 - ✧ 《威廉·退尔》
 - ✧ 剧本断片 《德梅特里乌斯》

魏玛古典文学被视为 德国文学的顶峰

對外經濟貿易大學

第三节 对古典文化的再思考

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 罗马古城庞贝和赫库兰尼姆在火山灰下沉睡了十几个世纪之后终于得以重见天日，
 - ✦ 1709年和1748年，赫库兰尼姆和庞贝分别被正式发掘，陆续出土，使欧洲人得以窥视当年罗马人的文化成就和生活方式，
 - ✦ 激起了欧洲人对古典文化的极大热情，歌德在意大利时就曾在庞贝古城流连忘返。

德国学者温克尔曼

Johann Joachim Winckelmann, 1717~1768

✦ 《古代艺术史》

✦ (Geschichte der Kunst des
Altertums)

對外經濟貿易大學

✦ 他用了一句话来总结希腊艺术的本质，

✦ 即“高贵的单纯，静穆的伟大”

✦ (*edle Einfalt, stille Größe*)。

對外經濟貿易大學

“单纯”

- ✦ “单纯”出自温克尔曼的实地考察，他发现古希腊的艺术一方面非常自然，另一方面却极其简朴。
- ✦ “单纯”既然作为一种艺术和道德的准则得到提倡，自然就与上层社会的奢华针锋相对，正好与市民阶层新的道德观相吻合，
- ✦ 表达了市民阶层对于贵族生活穷奢极侈的不满，也体现了市民的自我意识，即他们奉行自己的道德准则，并不以上层社会的行为方式为指归。

第四节 古典主义音乐

對外經濟貿易大學

4. 1 音乐面临新的生存环境： 音乐的商业化

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 18世纪中期，欧洲许多国家的文化正处于一个转型期，人们的审美趣味正发生着深刻的变化，这个过程体现在音乐上尤为明显。
 - ✦ 这一时期音乐界发生的变化，逐渐改变着音乐文化的面貌。在诸多变化之中，大量音乐协会等团体的出现、出版媒体的介入、音乐的商业化等，都具有重大的意义。这些新出现的事物极大地改变了乐师和作曲家的地位，使音乐的发展走上了一条前人没有走过的路。

-
- ✦ 经济实力不断壮大的市民阶层的文化教养正在提高，市民中音乐爱好者纷纷自发组成音乐协会。
 - ✦ 音乐协会的大量涌现，给音乐家带来了一个前所未有的转机，除了宫廷和教会之外他们有了第三个大主顾。
 - ✦ 生存的方式开始改变，使他们得以摆脱或逐渐摆脱宫廷和教会的束缚，他们的社会地位逐步提高。

- ✦ 印刷出版业介入音乐生活，意味着音乐文化的一次重大革新。
- ✦ 长期以来，作曲家创作的乐曲往往只是以手抄本的形式在一个很小的范围内流传。
- ✦ 而现在，作曲家发现他们的作品可以得到印行，在一个更大的范围内传播，这就使他们有机会面向一个新的受众群体，既可以得到经济上的收益，又可以摆脱对教会和宫廷的依附。

古典音乐三大师

✦ 海顿 (Josef Haydn, 1732~1809)

✦ 莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart,
1756~1791)

✦ 贝多芬 (Ludwig van Beethoven,
1770~1827)

對外經濟貿易大學

4. 2 海顿与交响乐的诞生

對外經濟貿易大學

交响乐， 或称交响曲 (Symphonie, Sinfonie)

- ✦ 通常指为管弦乐队写作的大型乐曲，
- ✦ 一般包括4个乐章，
- ✦ 其中至少有一个采用奏鸣曲曲式。

“海顿老爹”（Papa Haydn）

海顿一共创作了

- ✦ 104部交响曲、
- ✦ 40首四重奏曲、
- ✦ 12部歌剧、
- ✦ 30首钢琴奏鸣曲、
- ✦ 5支弥撒曲，
- ✦ 各种器乐协奏曲

等大量作品，堪称多产的作曲家。

對外經濟貿易大學

4. 3 天才莫扎特

對外經濟貿易大學

“Amadeus”: 上帝的宠儿

✦ 他的名字往往同“天才”连在一起

對外經濟貿易大學

莫扎特的作品共计626件之多，

而且几乎每件都是杰作，其中包括

- ✦ 交响曲41部、
- ✦ 歌剧19部、
- ✦ 钢琴协奏曲27部、
- ✦ 钢琴奏鸣曲29部、
- ✦ 小提琴协奏曲5部、
- ✦ 弦乐四重奏22部、
- ✦ 小提琴奏鸣曲37部

對外經濟貿易大學

4. 4 路德维希·范·贝多芬

“乐圣”

對外經濟貿易大學

贝多芬的作品

较之海顿和莫扎特少得多：

- ✦ 交响曲有9部，
 - ✦ 钢琴协奏曲5部，
 - ✦ 序曲3首，
 - ✦ 弦乐四重奏16首，
 - ✦ 变奏曲22首，
- 等等。

對外經濟貿易大學

交响乐的顶峰

- ✦ 交响乐在贝多芬的手下臻于完善，
- ✦ 交响乐所能使用的语汇在贝多芬手中已经用尽，
- ✦ 所以贝多芬之后，
西方的严肃音乐发生了重大变化。

