

對外經濟貿易大學

第十五课时

第十一章

魏玛共和国时期的德国文化

教学目的和要求

通过本章的教学，使学生了解德国第一个民主国家的建立，极右势力的壮大，民主制度的脆弱；了解德国文化史上的黄金时代“金色的二十年代”的内容，德国造型艺术、电影艺术、文学、戏剧的全面繁荣。

對外經濟貿易大學

第一节 魏玛共和国的建立

1. 魏玛宪法
2. 凡尔赛和约的影响
3. 思想界和文学界的极右倾向
4. 共和国的危机和“黄金般的20年代”
5. 魏玛共和国的失败

1. 魏玛宪法

- ✦ 1919年1月19日德国举行大选，其任务主要是成立合法政府和起草新宪法。7月31日新宪法通过。规定帝国为共和国，一切权力来自人民，但不使用德意志共和国的名称，仍称“帝国”（Reich），因为这个词体现了德国的统一（也意味着新政权是旧帝国的继续）。

- ✦ 魏玛宪法的重点是体现民族和国家统一的国会，国会的职权范围包括立法、决定国家预算及批准国家法律等等。
- ✦ 总理和政府取决于它的信任。尽管由总统任命的总理和政府不需要国会的批准，但国会拥有投不信任票而使政府垮台。
- ✦ 德国仍实行联邦制，各邦为共和政体。
- ✦ 根据三权分立的原则，实行议会民主制，由国会和参议院组成两院制立法机构。

-
- ✦ 宪法第48条授予总统宣布非常法的权力，规定总统可以对不遵照宪法和法律规定对中央尽责的各邦动用武力，可以“在德国国内公共安全和秩序遭到严重威胁和破坏时动用军队”。
 - ✦ 但宪法的制定者没有预见到这些条款日后竟成了总统实行独裁的工具。

-
- ✦ 魏玛宪法宣布人民是国家的主人，凡年满**20**岁，不分男女均享有选举权，所有的德国人在法律面前一律平等，个人自由神圣不可侵犯。
 - ✦ 在经济方面，宪法规定人民在经济上的自由权应受保障，人民有工作自由、自愿结成劳工团体的自由、契约自由和财产自由；保障继承权和财产。

2. 凡尔赛和约的影响

✦ 谢德曼：“谁要在这个和约上签字，就让谁的手烂掉吧！”

對外經濟貿易大學

✦ 《德意志报》在当天的头版愤然写道：
“复仇！德意志民族！不要忘记这一件事！在1871年，德意志帝国无限荣耀地在凡尔赛宫诞生。然而今天，就在这里，德国的荣耀被送进坟墓。不要忘记这件事！德国人民将以不懈的劳动奋勇向前，重新夺得其国际上应享有的地位。到那时，洗刷1919年耻辱的时候就到了！”

對外經濟貿易大學

“背后捅刀子”：

✦ 民族主义者宣扬，德国并非是在战场上被敌人打败了，而是背后中了卖国贼的暗剑，这就是签订了凡尔赛和约、建立民主政府并废除专制政体的“十一月罪人”以及“无形的敌人”犹太人及马克思主义者。他们认为，战争最后几个月的罢工和兵变直接导致了德国在战争中的失败。

對外經濟貿易大學

✦ 当时有人戏称魏玛共和国是一个“没有共和主义者的共和国”。

✦ 它的反对者固然是一心置之于死地而后快，而拥护者也只是三心二意地捍卫它。

3. 思想界和文学界的极右倾向

✦ 左派知识分子完全处于孤立无援的地位。他们对现状的批评越尖锐，对政权的攻击越具有破坏性，就越使右派高兴。而在右派内部，基本观点是大体一致的。他们相信任何新的社会制度都是对魏玛共和国的一种改进。

對外經濟貿易大學

✦ 奥斯瓦尔德·施本格勒（Oswald Spengler）。他的名著《西方的没落》（Untergang des Abendlandes）于1911年出版，引起很大反响。

✦ 民族主义文学家汉斯·格里姆 (Hans Grimm) 的《没有空间的民族》 (Volk ohne Raum, 1926) 是当时一部为德国向外扩张进行殖民掠夺大造舆论的小说，其标题后来也成为希特勒的纳粹党进行法西斯宣传的口号。

對外經濟貿易大學

4. 共和国的危机和“黄金般的20年代”

✦ 一战结束后至1923年，德国国内经济困窘，政治动荡不安，再加上周边环境的巨大压力，尤其是法国的复仇情绪，使得德国几次濒临崩溃的边缘。1923年，国内的混乱达到了高潮。1921年开始，德国马克大幅度贬值，1922年，德国政府请求暂缓偿还赔款，法国政府断然拒绝，并在德国不能按时缴纳赔款时，出兵鲁尔区。

✦ 在20年代中后期的这几年里，德国人重又恢复了蓬勃的生机。因此在历史上，这段岁月就被称为“黄金般的20年代”。

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 今朝有酒今朝醉一时成为时尚，虚无主义和及时行乐的思想大行其道。一时间，咖啡馆、电影院、卡巴莱等娱乐场所异常繁荣起来。
 - ✦ 在经济和政治迅速发展的基础上，德国的艺术和科学进入了一个短暂而活跃的繁荣期。德国的科技在这一时期也得以迅猛发展。早在1914年以前，德国就已制造出首批用于军事目的的“齐柏林飞艇”。

✦ 体育运动亦方兴未艾，成为大众生活中的热门话题，也从侧面反应出了人们生活方式的巨大变化。在德国，不仅兴起了体操运动，足球、网球、拳击等领域的体育明星也简直成了民族英雄。游泳、帆船、划船、滑雪也成为大众喜闻乐见的体育运动。

✦ 1929年，在中断了17年之后，诺贝尔文学奖重新发给了一位德国文学家——托马斯·曼以他的《布登勃洛克一家》（Die Buddenbrooks）获奖。

對外經濟貿易大學

✦ 随着戏剧领域官方检查被取缔，德国戏剧亦获得了空前的活力，柏林作为戏剧的大舞台赢得了世界声誉，涌现出包括贝托尔特·布莱希特 (Bertolt Brecht) 在内的一大批卓越的戏剧艺术家。

對外經濟貿易大學

✦ 在建筑领域，德国亦颇得世界风气之先，以瓦尔特·格魯皮烏斯（Walter Gropius, 1883~1969）为首的艺术家提出“综合艺术”（Gesamtkunst）的建筑思想，即追求艺术、技术及手工的协调一致，并于1919年建立“魏玛国家包豪斯建筑学院”。

對外經濟貿易大學

✦ 音乐领域曾就现代音乐问题展开过一场激烈的争论，争论的中心是阿诺尔德·勋伯格（Arnold Schönberg）创立的十二音理论，即用十二个等值的半音谱曲的方法。

對外經濟貿易大學

✦ 二十年代柏林在文化上的繁荣，使柏林上升为国际大都市，德国历史上第一次、也是唯一的一次有了一个全国性的政治、经济和文化中心。

對外經濟貿易大學

5. 魏玛共和国的失败

✦ 1930年至1932年，德国每三个人中就有一个没工作。国民收入较经济危机爆发前降低了**43%**。其结果是反民主制度和反共和国的情绪不断蔓延。

✦ 1933年1月，旧帝国残余势力兴登堡最终将政治权力集于希特勒一身。德国开始了历史上最黑暗的法西斯统治时期。

對外經濟貿易大學

第二节

传统文化与现代文化的交锋

1. 德国的“美国化”
2. 大众媒介的发展
3. 现代化进程中传统文化的困境

對外經濟貿易大學

1. 德国的“美国化”

- ✦ 在“美元阳光” (“Schein der Dollarsonne”) 的照耀下，新的国家形式和议会民主开始发展，德国社会在美国模式的引导下逐渐向自由化的方向发展。

-
- ✦ 美国的生产方式，如标准化、合理化、规模化生产等也为德国企业所接受。亨利·福特的自传《我的生命和工作》几乎成了魏玛共和国稳定时期的“圣经”。
 - ✦ 德国工业逐步走向集约化，形成大的垄断财团。很多企业开始对劳动力进行技术训练，让他们迅速掌握现代的生产方式，这种做法在欧洲是史无前例的。

✦ 在1923年至1929年“黄金般的20年代”，魏玛共和国文化的主体不再是以文学为代表的传统文化，而是电影、歌舞剧（Revue）、爵士乐、体育运动等大众文化形式，自启蒙运动以来一直支配着社会舆论的文化第一载体印刷媒体及其衍生物阅读文化受到严峻的挑战。

對外經濟貿易大學

✦ 查理·卓别林成了家喻户晓的明星，好莱坞电影充斥文化市场、美国舞蹈团 Tiller-Girls 的舞蹈、保罗·惠特曼 (Paul Whiteman) 的爵士乐、拳击比赛、赛车运动轰动一时。保守主义的文化批评把这些现象概括为“美国主义” (Americanism)。

✦ 产生于威廉帝国时代的一种叫做“卡巴莱”（Kabarett）的讽刺短剧也借此春风蓬勃发展起来，这种文化形式不追求永恒，而追求及时把握时代脉搏，运用歌唱（Chansons）和歌曲段落（Couplets）的形式，折射出时代精神。

對外經濟貿易大學

2. 大众媒介的发展

- ✦ 新崛起的大众媒体（**Massenmedien**）的广泛传播对文学、戏剧等传统的文化载体造成很大冲击，并潜移默化地改变着传统文学的形式。

✦ 这个时期的第一媒介是电影。魏玛共和国建立伊始，德国已经有大大小小2000多座电影院，1930年一下子猛增到3500所。

✦ 《蓝天使》（Der blaue Engel）

✦ 《三角钱歌剧》

✦ 《柏林——亚历山大广场》等问世

對外經濟貿易大學

✦ 第二个新的大众媒介是广播。1923年10月，二百多名骄傲的购买了收音机，收听了公共娱乐电台的首播节目。1932年，收音机的数量猛增到四百万台。自1923年10月23日开办第一次晚间音乐和诗歌朗诵节目以后，广播电台也开始将著名戏剧片断、独幕剧、滑稽戏（Schwank）的广播纳入自己的节目中来，广播剧（Hörspiel）这种新的艺术形式随之产生。

對外經濟貿易大學

3. 现代化进程中传统文化的困境

✦ 本雅明在《技术可复制时代的艺术品》中指出了大工业时代对文学的影响：在机器再生产和复制的时代，原件（**das Original**）正逐渐失去其原有的意义。作者正一步步地由自由的创作者变成单纯的供货商，为市民文化提供产品。

✦ 出版业的日趋集中对艺术家的发展影响也很大。为了生存，艺术家早在18世纪就曾为报刊撰稿，或在作品出版之前交由报刊杂志选登或连载。魏玛时期出版业的集中对批判性的作家尤为不利，使他们发表作品困难又加了一层。

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 1909年，旨在“保护、代表和促进成员的经济、法律和思想上的职业利益”的“德国作家保护组织”（SDS）成立。
 - ✦ 1921年，主张世界和平、反对民族和种族仇恨的笔会（PEN）成立。
 - ✦ 1928年，“无产阶级革命作家协会”宣告成立。

第三节 现代艺术的开端

1. 时代精神
 1. 1 表现主义
 1. 2 达达主义
 1. 3 新写实主义
 1. 4 包豪斯

1 时代精神

1.1 表现主义

《人类朦胧时》

(Menschheitsdämmerung)

對外經濟貿易大學

對外經濟貿易大學

✦ “我们是表现主义者，我们认为内容、意愿和伦理道德最重要”。这个口号是针对青年风格的唯美主义倾向提出的，与传统的“为艺术而艺术”的美学观相对。表现主义提出艺术应发挥其社会功能，成为领导民众改变旧世界的精神领袖。此后，表现主义这个名字便很快流传开来。

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 表现主义是当时唯一植根于德国本土的艺术流派。
 - ✦ 表现主义运动初期并未形成一种统一的风格。各个艺术家在艺术表现手法上千差万别，他们的政治观点和审美角度也不尽相同。

-
- ✦ 1905-1906年在德累斯顿成立的“桥社”（die Brücke），包括柯尔希纳（Kirchner）、黑克尔（Heckel）等受塞尚、凡高绘画影响的青年画家；
 - ✦ 1911年在慕尼黑成立的“蓝骑士画派”（der Blaue Reiter），包括瓦西里·康定斯基（Wassily Kandisky）、雅夫棱斯基（Jawlensky）、弗朗兹·马克、奥古斯都·马克。

-
- ✦ 表现主义不单单具有毁灭旧世界的勇气，还充满创造性和建设性
 - ✦ 大城市对于他们既是世界末日的代名词，是蔑视和压抑人性的石头荒漠，同时也是绚烂辉煌的现代化的象征，他们对此既恐惧又着迷。
 - ✦ 早期的很多表现主义艺术家曾为铁路、飞机和汽车而欢呼，把科技现代化看作世界进步的标志。

1. 2 达达主义

- ✦ 达达主义于第一次世界大战期间（1916年）诞生于中立的瑞士首都苏黎世一个很小的名叫“伏尔泰”的卡巴莱舞台。

-
- ✦ 这些人原本只想做些“艺术消遣”，用玩笑和无意义激怒习惯于秩序和意义的市民，让人们看到战争和现实的混乱无意义。不久，这里就成了“疯狂情感冲撞驰骋的场所”。达达主义和未来主义一样，主张毁灭以前的一切艺术。
 - ✦ 达达不仅是对先前的艺术实践的扬弃和发展，更开了现代艺术之先河。在打破生活与艺术界限的思想指导下，达达主义艺术家推陈出新，创造出了新的混合艺术形式。

1. 3 新写实主义

✦ 所谓“写实”在这里有双重含义：一是指选材，即以实物为主。尽管新写实主义从抽象画中吸取了不少营养，但它走的却是一条完全相反的道路；另外一层含义是指客观的视角。既不美化现实，也不流露作者的情感，而是完全冷静地描写。

-
- ✦ 在文学艺术领域，新现实主义作家主张摒弃亚里士多德的文学观和对文学家的定义，破除文学创作过程的神秘，认为作者应成为“生产者”（Produzent）。
 - ✦ 布莱希特首当其冲，称自己为“写剧本的”（Stückschreiber），与“同事”（Mitarbeiter）合作。

纪实文学，如

-
- ✦ 报道体小说（Reportageroman）、
 - ✦ 文献体小说（Dokumentarroman）蔚然成风。很多作家把它看作直接反映社会现实的最有效的形式。

對外經濟貿易大學

1. 4 包豪斯

- ✦ 包豪斯的一个重要纲领是打破“纯粹”艺术与实用艺术的对立，在建筑和设计领域发展出不受传统制约的、美的新形式。

對外經濟貿易大學

對外經濟貿易大學

✦ 在现代大机器时代，建筑不仅意味着新的建筑材料和设计的采用，而且建筑要上规模，以降低成本；哥特式教堂是过去时代的标志，而我们这个时代的象征应是现代化的厂房和居民区。

對外經濟貿易大學

對外經濟貿易大學

2. 舞台革命和戏剧艺术的繁荣

尽管当时的德国经济尚处于困顿时期，戏剧领域却一片繁荣。与戏剧创作的繁荣相伴而来的是戏剧舞台的革命。

對外經濟貿易大學

早在19世纪末，
在后来成为共和国时期三巨星

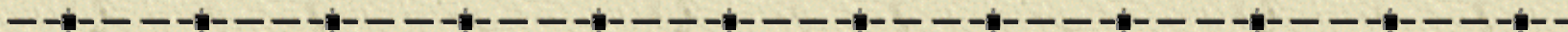
- ✦ 莱奥波德·耶斯纳、
- ✦ 埃尔文·皮斯卡托尔和
- ✦ 马克斯·莱因哈特

照耀下的戏剧天空就已显露出
新事物的端倪。

對外經濟貿易大學

3. 贝托尔特·布莱希特

3. 1 史诗剧

3. 2 陌生化效果

對外經濟貿易大學

3. 1 史诗剧

三大戏剧体系：

- ✦ 斯坦尼斯拉夫斯基
- ✦ 布莱希特
- ✦ 中国京剧

對外經濟貿易大學

✦ 叙述剧理论的基本出发点是戏剧必须起教育作用，它不应只是表现世界和解释世界，更应该起到改变世界的作用。因此，布莱希特的戏剧不是诉诸观众的感情而是诉诸其理智，舞台不应该“化身为”事件，而是要叙述事件，不应沉溺于事件当中，丧失思考能力，而是要让观众成为观察者，把感受变成认识，迫使观众做出判断，唤起观众的能动性

對外經濟貿易大學

-
- ✦ 布莱希特有意识地寻求表演者与观看者之间的融合。
 - ✦ 戏中运用了许多夹叙夹唱的形式，为他的叙述剧理论的形成打下了基础。
 - ✦ 拆除“第四堵墙”

3. 2 陌生化效果

- 陌生化效果有两个方面的意义，一是指对演员的要求，即演员与角色在感情上要保持距离，演员在表演时要表现和诠释角色，而不是化身为角色，为的是使观众不被角色的感情所支配；二是指“戏剧必须使观众惊异，而这就要依靠对熟悉的事物加以陌生化”，“陌生化就是强调事件的历史性，就是说事件和个人表现是历史的暂时的……”。

谢谢

對外經濟貿易大學