

名著导读

中华人民共和国教育部制订

高中生课外阅读推荐书目

《歌德谈话录》

导读

〔辑录〕 爱克曼

〔导读〕 刘叔成

6634.33

17

《歌德谈话录》 导读

〔辑录〕 爱克曼

〔导读〕 刘叔成

图书在版编目(CIP)数据

《歌德谈话录》导读/(德)爱克曼原著;刘叔成导读.-北京:中华书局,2002

(高中生课外阅读推荐书目)

ISBN 7-101-03081-5

I. 歌... II. ①爱...②刘... III. 歌德-语录-文学评论 IV. I516.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080197 号

-
书 名	《歌德谈话录》导读
原 著	爱克曼
导 读	刘叔成
责任编辑	王 婷
出版发行	中华书局
(北京丰台区太平桥西里 38 号 100073)
印 刷	北京朝阳未来科学技术研究所印刷厂
版 次	2002 年 1 月第 1 版
2002 年 1 月北京第 1 次印刷
规 格	850×1092 毫米 1/32
印张 4 1/2 字数 97 千字
印 数	1-10000 册
国际书号	ISBN 7-101-03081-5/G·396
定 价	8.00 元
-

出版说明

为适应新世纪新型人才发展的需要，国家教育部提出了强化素质教育，加大阅读量的要求，并在最新中学语文教学大纲上规定了中学生必读的 30 本名著。为使中学生在有限的时间内读完、读懂这些名著，根据中学生的实际情况和要求，中华书局特请业内研究专家为中学生编著了这套“中学生课外阅读推荐书目”丛书。

本书主要包括概述、原著梗概（缩写）、总评、篇章赏析、思考与提示五个部分。

概述——包括作者小传，作品创作背景及创作过程等。本部分以丰富的资料，精当的语言，引领中学生步入文学的圣殿。

原著梗概（缩写）——情节忠实于原著，是原著的写真和缩影。这种编写方式，便于中学生较快地读完作品，又能体味到原汁原味的原著风格。诗歌、戏剧采取串讲赏析的形式，引导读者从深层次上把握作品的艺术精华。

总评——从总体上对作品中的人物、环境进行分析；对作品本身及其在文学史上的地位进行思想和艺术的价值评判。

篇章赏析——撷取原著中的经典篇章进行赏读，分析人物、环境、细节描写、情节设置、语言艺术等等，同时从阅读技巧和方法上给中学生以必要的点拨。

思考与提示——根据中学生的阅读思考能力和需要掌握的知识点，编者选取了一些与作品相关的材料，并精心设计了一些思考题，目的是为了开阔学生思路，进一步领会原著的神韵。

对于渴望对作品进行进一步研究的同学，编者特别推荐了一个阅读参考书目。本书另外还配有：主要人物关系表，人物活动场所图，作者照片、画像，精美插图，版本书影等重要内容。这套丛书观点允当，资料丰富，装帧精美，是中学生以及社会中等以上文化程度读者的必备读物。

中华书局编辑部

目录

第一部分 概述.....	1
--------------	---

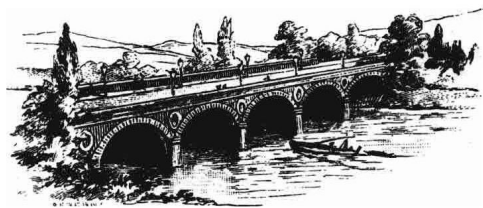
第二部分 导读.....	9
--------------	---

一 歌德对美的本质的阐释.....	11
二 艺术家“既是自然的主宰,又是自然的奴隶”.....	23
三 创作要从实际生活出发,“面向现实世界”.....	44
四 艺术创作的普遍规律与特殊规律.....	58
五 艺术的创作方法.....	77
六 文学艺术的创新与承传.....	84
七 文学艺术的鉴赏与批评.....	93
八 创作中的天才与灵感.....	102
九 其他重要见解.....	116

目录

“这首诗是画不出来的”.....	116
(二)日常生活比书本“所起的教育作用更大”...	120
(三)视点的区别并非对象的区别.....	122
(四)“我们反对的东西才使我们的 思想获得丰产”.....	123
第三部分 思考与提示.....	125
参考书目.....	135

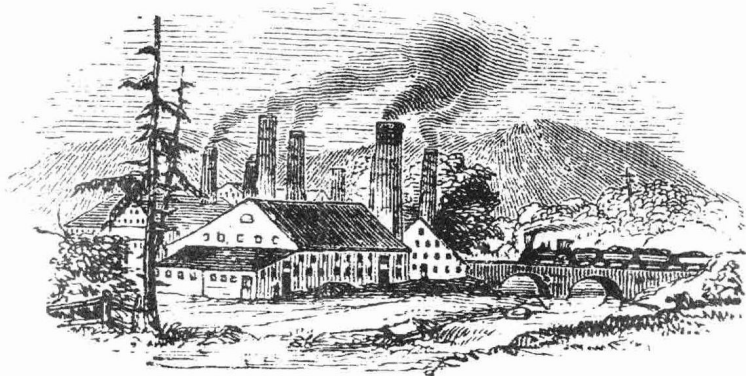
第一部分

概述

阿尔布雷希特·丢勒,《四使徒》,1523—1526年,215×75厘米(单幅)

阿尔布雷希特·丢勒(1471—1528),德国伟大的北方文艺复兴画家。他摒弃了哥特式艺术风格和德国往日的哲学,是第一位伟大的新教画家。画面上的四个人代表了四种性格:乐观、冷静、暴躁、忧郁。丢勒在这幅画里表现了多种意思——人性的完善,教会所需要的和谐,不分等级的团结一致,以及对各种不同的人的兴趣。这幅画几乎无可挑剔,四人的个性与协作的关系富于英雄气概。

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang Von Goethe), 是 18 世纪德国最杰出的文学家、思想家, 德国民族文学的主要代表。诞生于 1749 年, 逝世于 1832 年, 享年 83 岁。

1749 年 8 月 28 日, 歌德出生于法兰克福市一个富裕的家庭。父亲为该市议员, 母亲是市长的女儿。1765 年, 16 岁的歌德进入莱比锡大学学习法律, 并开始了诗歌等文学创作。1770 年, 歌德就读于斯特拉斯堡大学, 受到思想家赫尔德的影响, 发起了狂飙突进运动, 成为著名的浪漫主义者。1773 年, 歌德完成了历史剧《葛兹·冯·伯里欣根》的创作, “向一个叛逆者表示哀悼和敬意”^①, 表达了他强烈地渴望自由和国家统一的情感。

①恩格斯的评语。见恩格斯:《德国状况》,《马克思恩格斯全集》第 2 卷,人民出版社 1957 年版,第 634 页。

次年，歌德又推出了那震撼过许多代青年人心灵的著名书信体小说《少年维特之烦恼》和长诗《普罗米修斯》，前者抒发了当时青年人对现实状况的愤懑，向压抑个性自由

的封建等级制发起挑战，后者则讴歌了与暴君宙斯作斗争的无畏的英雄。

1775年，歌德应魏玛公爵卡尔·奥古斯

特之邀移居魏玛，担任了魏玛公国的枢密顾问和首相等职。由于同封建宫廷相妥协，并受到各种行政事务的羁绊，此后的十来年间歌德除在自然科学研究方面取得一定成就外，他在思想政治上有所徘徊，文艺创作也步入了低谷。格斯（1820—1895）因此说：“在他心中经常进行着天才诗人和法兰克福市议员的谨慎的儿子、可敬的魏玛的枢密顾问之间的斗争；前者厌恶周围环境的鄙俗气，而后者却不得不对这种鄙俗气妥协、迁就。因此，歌德有时非常伟大，有时极为渺小；有时是叛逆的、爱嘲笑的、鄙视世界的天才，有时则是谨小慎微、事事知足、胸襟狭隘的庸人。”^①

1786年，歌德在经历了痛苦的心灵冲突之后，改名称换姓秘密赴意大利游览访问。意大利旖旎的自然风物和古希腊罗马世界一流的艺术人文景观，荡涤了歌德的灵魂，使他重新获得了创作的激情。1788年从意大利回到

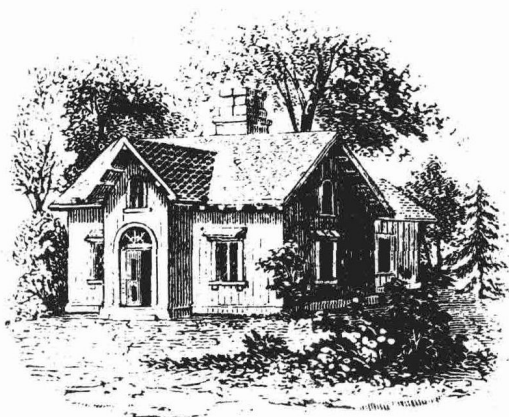
^①《诗歌和散文中的德国社会主义》，《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1958年版，第256页。

魏玛以后，歌德除接受艺术和科学院校总监及魏玛宫廷剧院委员会主席这类文化职务外，拒绝了其他行政工作，专心从事文艺创作和自然科学研究。先后发表了剧作《哀格蒙特》、《托夸多·塔索》，叙述长诗《列那狐》、《赫尔曼与窦绿台》，长篇小说《维廉·迈斯特》、《亲和力》，抒情诗集《西东诗集》（亦译《西方和东方合集》），自传《诗与真》，诗剧《浮士德》，以及自然科学著作《植物的蜕变》、《颜色学》、《气候学心得》等等。收集歌德全部著作的《歌德全集》，多达 143 卷。

史诗般的诗剧《浮士德》，是歌德创作的主要代表。从 1771 年开始构思，到 1831 年第二部写作完毕，历时 60 年。诗剧从《天上序幕》开始，写天帝同魔鬼摩非斯特以浮士德为打赌的对象，赌人能不能历经坎坷而步入正道。天帝对人充满了信心，而魔鬼也自信能将浮士德引入歧途，由此展开了诗剧的全部情节。凭借摩非斯特的魔力，老博士浮士德返老还童，青春重铸；但他与少女玛甘泪的恋爱，却以悲剧而告终。此后，魔鬼又帮助浮士德在神仙世界游历古希腊，并让他与海伦结合，生了一个儿子。不久，儿子夭折，海伦在悲痛中隐去，浮士德又到了人间。他虽然已一百岁，双目失明，仍奋斗不息。他意识到“人必须每天每日去争取生活与自由，才有自由与生活的享受”，直至实现了自己的理想，他才在“你真美呀，请你暂停”^①的感叹中，倒在了大地上。歌德在《浮士德》的创作中，成功地将现实主义和浪漫主义结合在一起，塑造了浮士德这一典型人物，表达了德国新兴的资产阶级反对封建，渴望自由、民主、创新的精神。

1832 年 3 月 22 日，歌德在家中安然地离开了人间。对这位世界伟人的最后时刻，《歌德传》里是这样描述

①见董问樵译：《浮士德》，复旦大学出版社 1982 年版，第 667 页。

的：

他（引者按：指歌德）叫来口授记录员，仆役扶着他从沙发椅上站起来。

“今天几号？”

“22号，阁下。”

“这么说，春天已经开始了，我们很快就会好起来的。”

九点钟。他又坐在床边的沙发椅上入睡了。显然，他在做梦，一直在梦中说着什么。

“你看，多么漂亮的女子的头，多么黑的卷发，在深暗的底色衬托下又显得多么雍容典雅！打开百叶窗，让阳光进来。”他说道。

早晨十点钟，他要求给他点酒。

“过来，娃娃，把小手伸给我。”他低声说，看着奥蒂莉。

从那以后，他再也没有说话。

但他的思想仍然没有入睡。他半睡不醒地躺着，开始在空中写起来，直到他的手慢慢地放下为止。在场的人都这么觉得，好像他刚写出一个字母“B”。

上午，正是他出生的时刻，他把身子往沙发椅背上一倚，溘然长逝了。^①

鉴于歌德如此伟大的一生和多方面的成就，我国现

①《歌德传》，天津人民出版社1982年版，第626—627页。

代美学的开拓者朱光潜(1897—1986)说:“歌德在近代美学思想家中几乎是唯一的具有深广的文艺修养和科学修养,丰富的创作经验,在诗艺上达到高峰的大诗人。和一般美学家从哲学系统和概念出发不同,歌德的美学言论全是创作实践与对各门艺术的深刻体会的总结,是理论结合实际的范例,所以是特别值得学习的。”^①

《歌德谈话录》,是歌德晚年的密友爱克曼(1792—1854)所记录的歌德有关文艺、美学、哲学、宗教等等的谈话,编辑出版于歌德逝世之后。尽管《谈话录》未经歌德本人过目,但后人普遍认为他的记述是相当准确、真实的。不过,由于《谈话录》并不是一部文艺美学的专著,它所保留的歌德的种种见解,不免显得分散、零碎。因此,我们在学习《谈话录》的时候,应当注意这样几个问题:

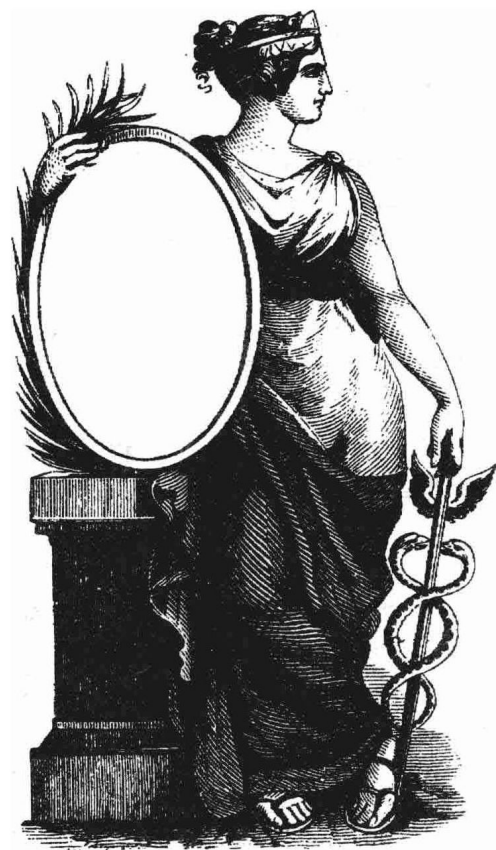
第一,要把通读和选读结合起来。通读,以了解《谈话录》的全面内容,避免断章取义的误读;在通读基础上的选读,是围绕一定的专题(如“艺术与自然的关系”、“从观念出发还是从现实出发”、“怎样看待天才与灵感”等等),前后贯串地学习歌德的论述,以加深自己对问题的领悟。

第二,要结合文学艺术的实际,来学习《谈话录》里的有关论述。歌德的谈话虽然是针对当时的现实问题而发的,但是一来他讲的毕竟是理论问题,二来我们今天对歌德当年所谈的情况,已知之甚少,所以要是不注意同文艺创作、文艺鉴赏的实际相联系,可能就不会有多大的收获。

第三,在学习《谈话录》的同时,尽可能地读一些美学、文艺学方面的著作,这会对《谈话录》的学习起到事

①《西方美学史》下卷,人民文学出版社1964年版,第61页。

半功倍的效果。《谈话录》有关文艺美学的见解，是极为精粹的，我们的“导读”虽已作了一些阐发，但受编写目的和篇幅的限制，许多问题都无法一一展开，而只能作为学习文艺美学的入门向导。因此，适当地读一些文艺美学的基础读物，一定会对爱好文学艺术的青年朋友大有帮助。

第二部分

导读

老卢卡斯·克拉纳赫,《萨克森公主》,约 1517 年,43×34 厘米

老卢卡斯·克拉纳赫(1472—1553),德国画家。《萨克森公主》是其宫廷画代表作之一。画面上的公主服饰艳丽,项圈华贵,秀发如瀑。精巧与华美之上是充满渴望的娃娃脸。这一切使这个少女成为克拉纳赫笔下最富感染力的人物之一:既有王家的庄严气派,又不乏少女的天真脆弱。