

外语学术普及系列

什么是浪漫主义文学

尚晓进 著

上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是浪漫主义文学

尚晓进 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是浪漫主义文学/尚晓进著. —上海:上海外语教育出版社,2013

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-3507-3

I. ① 什… II. ① 尚… III. ① 浪漫主义-问题解答

IV. ① I109.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 257440 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 蒋浚浚

印 刷: 同济大学印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 印张 7.5 字数 205 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5446-3507-3 / I · 0257

定 价: 28.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

外教社外语学术普及系列

出版说明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向学习者策划出版的一套入门级学术读物,主要分为语言学和文学两大部分,涵盖了这两个研究领域的众多分支,作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的,所以力求简明扼要、浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容,语言学部分的分册每本包含约 80 个问题;文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析,每册书后均附有中英文对照的术语汇总,以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求,引领他们进入外语研究的学术园地。

在西方文学和观念史上,“浪漫主义”始终是一个难以厘清和准确概括的概念。它指向无限丰富、庞杂多义、互不关联或彼此冲突的事物、思想、立场、姿态、情绪、趣味和风格,它可以是中世纪、哥特式教堂、基督教的、异域东方、古典希腊、月光、荒野、回归自然、英雄崇拜、天才论、个人主义、高贵的野蛮人、漫游的孤独个体、拜伦式英雄、对都市和工业文明的反叛、民谣和民间传统的复苏;也可以是象征、神话、神秘主义、唯心论、乌托邦的冲动、梦境、神话和潜意识的幽暗之地。它可能是阴郁的、病态、癫狂的,也可能是生机勃勃、饱含激情的;它可能是抒情的、沉思的、内省的,也可能是反讽的或雄辩的。在政治上,它是激进主义的,但也可能是保守主义,甚至是无关政治、为艺术而艺术的……的确,它如此斑驳陆离、五花八门,无怪乎洛夫乔伊(A. O. Lovejoy)在《论诸种浪漫主义的区别》一文中,干脆宣称“浪漫主义”一词已失去指称功能:它“内在的不一致性”使得“任何对之做总体评价的努力都显然是愚蠢的,即便是就那个年代清晰的浪漫主义而言,遑论作为整体的‘浪漫主义’”。^①

当然,今天已不再有人否认存在一个可辨认的浪漫主义时

^① Arthur O. Lovejoy. "On the Discrimination of Romanticisms", in *PMLA*, Vol. 39, No. 2 (Jun., 1924), p. 252.

期,并出现过一场影响深远、波及哲学、政治学、文学、艺术等多个领域的思潮和运动了。在这一研究领域,也不乏对浪漫主义做整体性研究,以探索其内在的一致性和整体性原则的史家和学者。比如,针对洛夫乔伊的观点,韦勒克(René Wellek)在1949年的一篇论文中明确提出存在一个统一的欧洲浪漫主义文学运动,“在自然、想象和象征诸问题上,种种浪漫主义观点之间存在着深刻的连贯性,彼此之间有着复杂的牵连”^①。从思想史的角度,以赛亚·伯林认为统一的浪漫主义不仅存在,而且引发了西方意识领域里最伟大的一次转折,“发生在19、20世纪历史进程中的其他转折都不及浪漫主义重要”^②。他从浪漫主义对西方发展至18世纪的某些核心观念的逆反中看到了这一运动的内在统一性。20世纪后半叶,后现代主义思潮的兴起引发了对现代性溯源的兴趣,浪漫主义再度引发学界兴趣。从现代性的视角,浪漫主义被指认为“现代性”(modernity)的第一次自我批判,“‘后现代’论述中的形而上学终结、哲学之终结、人的终结等论点,以及对元知识学的攻击和对诗的隐喻、性感美化的强调,浪漫派已着先声”^③。从19世纪早期到今天,浪漫主义文学内部的研究也历经了多种范式的转变,尤其是在今天理论视角的观照下,浪漫主义文学的疆域因不断的改写而愈发的驳杂和丰富。这些都提醒我们关注浪漫主义深厚的思想渊源、丰富多变的表达以及它在今天持久的回响。这也意味着,在考察浪漫主义时,不能将它视为一场孤立的文学运动,更不可将其简化为一种创作方法或倾向,或褊狭地理解为主观主义、尚情主义和回归自然。

浪漫主义滥觞于德国,萌发于虔敬主义(Pietism)的文化土壤中,得益于以康德、席勒、费希特为代表的德国唯心主义哲学的滋养。18世纪60年代后期至80年代爆发的“狂飙突进”运动(Sturm und Drang)被

① R·韦勒克著. 批评的诸种概念. 丁泓,余徵译,周毅校. 成都:四川文艺出版社,1998:191。

② 以赛亚·伯林. 浪漫主义的根源. 吕梁等译. 南京:译林出版社,2008:10。

③ 刘晓枫. 现代性社会理论绪论. 上海:上海三联书店,1998:187。

视为浪漫主义运动的先声。德国第一代浪漫主义作家,即以施莱格尔兄弟为首的耶拿派,为浪漫主义贡献了重要诗学理论。浪漫主义运动随后在英国、法国、意大利和美国等国家兴起,发展为影响欧美的一场思想和艺术的普遍运动。在不同的国家,浪漫主义又扎根本土文化土壤,融汇特定的历史情境,呈现出个性鲜明的形态,催生出千姿百态的艺术样式。浪漫主义诞生于一个风云激荡的大历史时代——工业革命带来深刻的社会变革,美国革命和法国大革命激起壮阔的波澜,拿破仑战争硝烟弥散在欧洲的上空,民族解放运动不断改写欧洲的版图。这是一个激情与意志携手的时代,也是一个梦想与幻灭交织的时代。在大西洋彼岸的美国,这是史学家所谓的“杰克逊时代”,一个钟情于民主政治和改革运动的时代,超验主义、西进运动、边疆冒险、天命论激荡起一代作家的雄心与想象,构建了一个新生国度的集体神话。较之欧洲浪漫主义,美国浪漫主义更注重民族性和民族身份的构建。重访历史,回到现场,是进入浪漫主义文学必要的一环,否则,我们将不能理解一代浪漫主义作家的思考、追索以及他们对话的主题。

本书旨在贯通浪漫主义的整体视角,对浪漫主义的概貌、思想源泉和文学理论作概要介绍,在此基础上,聚焦英美浪漫主义文学,选择代表性作家和经典作品,作简明扼要的介绍和评析,力求呈现作家风貌,解析作品精髓。本书尽可能地融入新的批评洞见和理论视野,为有兴趣深究的读者提供一点线索。浪漫主义是诗歌的黄金时代,也是小说崛起和散文大发展的时期,本书以这三大体裁为纲要,梳理英美浪漫主义文学创作。自然,这一策略有削平浪漫主义文学复杂地貌之嫌,但作者希望,作为一种学术普及读物,本书能以有限的视点折射浪漫主义文学斑斓而多变的图景。

外教社外语学术普及系列

什么是浪漫主义文学

前言 / i

一、浪漫主义文学综述

- 1 什么是“浪漫主义”？这一术语的渊源是什么？ / 1
- 2 浪漫主义运动兴起的历史语境是什么？ / 5
- 3 哪些文学趣味和潮流预示了浪漫主义的转折？ / 9
- 4 康德哲学如何促成浪漫主义的转向？ / 13
- 5 为什么说卢梭是浪漫主义之父？ / 16
- 6 英国浪漫主义文学诞生的时代语境是什么？ / 20
- 7 英国浪漫主义文学主要有哪些体裁样式？ / 24
- 8 美国浪漫主义文学诞生的时代语境是什么？ / 27
- 9 美国浪漫主义文学如何得益于其他文化传统的影响？ / 31
- 10 美国浪漫主义文学的大致发展脉络如何？有哪些代表作家？ / 34
- 11 浪漫主义对中国现代文学有什么影响？ / 37

二、浪漫主义文学理论和基本特征

- 12 如何理解浪漫主义与启蒙运动的关系？ / 41
- 13 如何理解浪漫主义与新古典主义的关系？ / 45
- 14 如何理解浪漫主义与民族主义的关联？ / 48

- 15 什么是浪漫主义的“抒表论”? / 51
- 16 什么是浪漫主义的“有机论”? / 54
- 17 什么是“崇高”? 它与浪漫主义有何关联? / 57
- 18 浪漫主义诗学如何理解“想象力”? / 61
- 19 什么是浪漫反讽? / 64
- 20 什么是浪漫主义语境下的希腊主义? / 67
- 21 什么是浪漫主义文学中的东方主义? / 70
- 22 什么是美国的超验主义? / 74

三、英美浪漫主义诗歌

- 23 英国浪漫主义经典诗人包括哪些? 当时有哪些活跃的诗人
群体? / 77
- 24 什么是《抒情歌谣集》? 第二版《序言》对浪漫主义诗学有
何贡献? / 82
- 25 为什么说彭斯代表了英国浪漫主义诗歌的先声? / 86
- 26 如何理解威廉·布莱克的一些核心创作思想? / 89
- 27 威廉·布莱克的主要作品有哪些? / 93
- 28 为什么说华兹华斯是浪漫主义诗歌的重要开创者? / 96
- 29 华兹华斯的《序曲》是一部什么样的作品? / 100
- 30 塞缪尔·柯勒律治如何丰富了浪漫主义的诗歌传统? / 104
- 31 《唐璜》是一部什么样的诗作? 它在何种意义上是反浪漫
主义的? / 108
- 32 何谓拜伦式英雄? / 112
- 33 雪莱是一位什么样的诗人? 他有哪些重要诗作? / 115
- 34 《解放了的普罗米修斯》在何种意义上是浪漫主义的? / 119
- 35 何为济慈的六大颂歌? / 122
- 36 济慈提出了哪些重要诗学观念? / 127
- 37 布赖恩特对美国浪漫主义诗歌有何贡献? / 131

- 38 什么是炉边诗人？朗费罗有哪些重要作品？ / 134
- 39 为什么说《草叶集》是美国浪漫主义诗歌的经典？ / 137
- 40 艾米莉·狄金森是一位什么样的诗人？ / 141

四、英美浪漫主义小说

- 41 哥特式与浪漫主义有什么关联？何谓哥特式小说？ / 144
- 42 为什么说沃尔特·司各特是近代历史小说的开创者？ / 148
- 43 简·奥斯丁与其他浪漫主义小说家有什么不同？ / 152
- 44 如何评价《爱玛》的思想性和艺术性？ / 156
- 45 玛丽亚·埃奇沃思是一位什么样的小说家？ / 159
- 46 玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》是一部什么样的作品？ / 162
- 47 库珀的“皮裹腿故事集”是一部什么样的作品？它如何书写美国的边疆经验？ / 165
- 48 爱伦·坡在短篇小说上有什么重要成就？ / 169
- 49 纳撒尼尔·霍桑对美国浪漫主义小说有何贡献？ / 172
- 50 为什么说《红字》是美国浪漫主义小说的经典？ / 176
- 51 麦尔维尔的《白鲸》是一部什么样的小说？ / 179

五、英美浪漫主义散文

- 52 浪漫主义时期英国散文发展的状况如何？有哪些重要的政论文？ / 183
- 53 随笔在浪漫主义时期有什么发展？有哪些代表作家？ / 186
- 54 威廉·哈兹里特在文学批评上有何创见？ / 190
- 55 玛丽·沃斯通克拉夫特提出过哪些思想和主张？ / 193
- 56 威廉·考拜特作为一位激进主义作家有何贡献？ / 196
- 57 爱默生在哪些重要散文作品中发展了超验主义思想？ / 199
- 58 梭罗的《瓦尔登湖》是一部什么样的作品？ / 202
- 59 为什么说玛格丽特·富勒是美国女权运动的先驱？ / 205

作品评析 / 211

参考文献 / 217

术语汇览 / 225

一、浪漫主义文学综述

1

什么是“浪漫主义”？这一术语的渊源是什么？

“浪漫主义”(Romanticism)是一个涵盖模糊而又歧义重重的文学术语。对这一术语的定义,直到20世纪仍是思想史和文学史界争论的议题。美国历史学家亚瑟·洛夫乔伊(A. O. Lovejoy)曾提出它“意义如此驳杂,以至自身失去意义,不再是一个具有功用的指示词”^①;卡顿(J. A. Cuddon)则称之为“既不可或缺,也无所裨益”^②。作为一个广泛而反复使用的文学术语,“浪漫主义”指的是18世纪末至19世纪上半叶发源于德国,继而席卷欧洲和美国的一场影响深远的文学和艺术运动,也被称为“浪漫主义运动”(Romantic Movement)和“浪漫复兴”(Romantic Revival)。

“浪漫主义/浪漫的”(romanticism/romantic)的词源历史悠久,可追溯到14世纪初古法语中的romanz,指由拉丁语演化而来的民族语言,如意大利语、法语、葡萄牙语和普罗旺斯语等。以民族语写作或翻译的书被称为romanz, roman, romanzo, romance。中世纪的“浪漫传奇”(romance)逐渐用来指称以民族语和诗歌体书写的一种骑士传奇。英语中的形容词(romantic)最早记录于1650年,法语“Romanesque”和

① Arthur O. Lovejoy. “On the Discrimination of Romanticisms”, in *PMLA*, Vol. 39, No. 2 (Jun., 1924), p. 232.

② J. A. Cuddon. “Romanticism”, in *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. London: Penguin Books, 1998, p. 767.

德语“romanisch”分别出现于 1661 和 1663 年；而散文体浪漫传奇的流行使“浪漫的”一词获得了今天所具有的意义。这一新的文学样式是“感伤的和放任的，但也有自由驰骋想象力的特点。两层意义都融入这一新的形容词中”^①。1755 年，塞缪尔·约翰逊（Dr. Samuel Johnson）在他编纂的词典中将“Romantick”定义为“类似于故事或浪漫传奇的，狂野的、不可能的、虚假的、幻想的、充斥荒野风景的”^②。至 19 世纪早期，人们开始用“浪漫的”来描述当时的文学、艺术和哲学运动。在此过程中，“浪漫的”一词逐渐脱去了早期“幻想的”、“怪异的”、“虚幻的”等否定性意味，而与“真实”、“真诚”和“率真”等意义联系起来。一般认为，德国文艺理论家和哲学家弗里德里希·施莱格尔（Friedrich von Schlegel, 1772 - 1829）最早用 romantisch 一词描述当时的艺术形式，并将“浪漫的”与“基督教的”等同起来，他的哥哥奥古斯特（August Wilhelm Schlegel, 1767 - 1845）暗示了浪漫主义与古典主义的对立。法国文学评论家斯塔尔夫夫人（Madame de Staël, 1766 - 1817）进一步播散了施莱格尔关于“浪漫的”和“古典的”两个概念的区分，以前者指涉基督教的现代艺术，后者指涉古代艺术。“浪漫主义者”普遍怀有一种艺术创新意识和鲜明的时代感，认为艺术家必须属于自己的时代，以自己的生命和艺术来表达时代的观念和精神。

用来指称文学运动的“浪漫的（浪漫主义的）”一词直到 19 世纪 80 年代才被普遍使用。英国浪漫主义文学一般被界定为 1789 年至 1832 年间，即从法国大革命的爆发到 1832 年英国改革法案通过的这一段时间，也有的将 1785 年感性时代（the Age of Sensibility）的终结或 1798 年《抒情歌谣集》（*Lyrical Ballads*）的出版界定为英国浪漫主义的开端，代表人物有第一代诗人华兹华斯（William Wordsworth）、布莱克（William

① Raymond Williams. *Key Words*. New York: Oxford University Press, 1983, p. 275.

② 转引自 Duncan Heath and Judy Boreham. *Introducing Romanticism*. Cambridge: Icon Books UK, 2002, p. 4.

Blake)和柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge),第二代诗人雪莱(Percy Shelly)、拜伦(George Gordon Byron)和济慈(John Keats)以及小说家司各特(Sir Walter Scott)等。美国浪漫主义文学一般被界定为1820-1865年间,从杰克逊时代(the Jacksonian Era)延续至内战结束,这一时期亦即美国评论家马西森(F. O. Matthiessen)所谓的“美国文艺复兴”(American Renaissance),主要作家有爱默生(Ralph Waldo Emerson)、梭罗(Henry David Thoreau)、爱伦·坡(Edgar Allan Poe)、惠特曼(Walt Whitman)、狄金森(Emily Dickinson)、霍桑(Nathaniel Hawthorne)和麦尔维尔(Herman Melville)等人。德国浪漫主义运动可大致划分为两个阶段:第一阶段从18世纪90年代末至19世纪早期,以施莱格尔兄弟为中心活跃着一个哲学家和理论家的群体,因在耶拿出版宣传浪漫主义主张的杂志《雅典娜圣殿》而被称为耶拿派;第二阶段主要为诗人和作家群体,因为他们常聚集在海德堡,故又称为海德堡派,主要人物有布伦塔诺(Clemens Brentano)、阿尔尼姆(Achim von Arnim)、沙米索(Adelbert von Chamisso)、艾兴多夫(Joseph von Eichendorff)和海涅(Heinrich Heine)等人。浪漫主义直到1820年代才真正影响法国,部分原因在于古典主义和新古典主义在法国影响强大,雨果(Victor Hugo)1827年发表的剧本《克伦威尔》的序言被公认为法国浪漫主义文学的宣言,主要代表人物除雨果外有夏多布里昂(Francois Rene de Chateaubriand)、拉马丁(Alphonse de Lamartine)、大仲马(Alexandre Dumas)和缪塞(Alfred De Musset)等。

尽管很难给出确切定义,但浪漫主义的一些核心原则还是比较明确的:浪漫主义表现出对启蒙理性的反叛,推崇感性、情感、激情和主观性,重视灵感、直觉、想象力,崇尚个性、天才和英雄人物;在美学上,背离古典主义和新古典主义的艺术原则,以真实、率真和新奇为新的艺术准则,从刻意模仿古典艺术典范转向自由抒发强烈的个人情感,抒写诸如狂喜、怀旧、恐怖、感伤以及大自然所激发的敬畏和崇敬之情等;崇尚大自然,表现出对自然、原始和蒙昧生活图景的强烈兴趣,相信“高贵的野蛮人”;强调个人,推崇个人主义,反抗权威以及传统和习俗的束缚,

肯定个体意志和个性的表达;视艺术家为英雄、天才、预言家或造物主式的人物,认为想象力和创造力能够抵达更高的真理;表现出对民间文化、民族和种族文化起源以及中世纪的浓厚兴趣。浪漫主义的艺术趣味也包括对“异域风情、怪异、可怖”事物的偏爱,对“梦境、梦魇和民间迷信和传说等非理性领域的新生兴趣”^①。另一方面,一种普遍的新意识也联结了浪漫主义作家群体,尽管这新意识又体现在不同方面,比如,关于平等和选举权的新观念,对诗人角色和使命的全新理解,对科学无限潜力的信仰、对蛮荒之地、历史和湮没文明的新生兴趣等。

随该领域研究的深入以及批评视角和方法的多元化,“浪漫主义”这一标签在今天愈发显得疑难重重。在使用这一标签时,必须谨慎对待作家个体在政治、美学和宗教原则上的巨大差异,并且关注这一文学运动内部纷繁的潜流与支流。

① Chris Baldick. *Oxford Concise Dictionary of Literary Terms*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000, p. 193.

浪漫主义运动兴起的历史语境是什么？

浪漫主义运动绝非某些孤独天才、遁世者或病态梦幻者的心灵或想象的产物，它诞生于一个风云激荡和深刻变革的时代。20 世纪的文学批评日益深入地揭示了浪漫主义文学与时代语境之间的关联。18 世纪中叶，发端于英国的工业革命持续推进，向欧洲和世界其他地区传播，资本主义经济勃兴，城市化和工业化进程加速，英法等国家不断拓展海外殖民地。资本主义经济的发展“产生了新的利益、有着使其利益合理化的新的思想意识的新的阶级”^①，继 17 世纪英国的大变动后，18 世纪启蒙运动播散的理性和进步信念、“自由放任”、“社会契约”和“天赋人权”等学说撼动了欧洲秩序的思想根基，政治革命扩展到北美殖民地和欧洲大陆。美国革命经 1775—1783 年间的战争后取得胜利，北美殖民地脱离母国独立，建立了一个新国家——美国。1789 年爆发的法国大革命不仅摧毁国内“旧制度”（ancient Regime），也播下了 19 世纪欧洲革命的种子。18 世纪后期也见证了民族主义的兴起，就德国而言，法国大革命和随之而来的拿破仑战争，极大地伤害了德国的民族情感，“受伤的民族情感则滋养了浪漫主义思潮，最终成为对民族意志的肯定”^②。除德国外，这一时期，欧洲很多国家都爆发了争取民族自由和独立的斗争，民族解放运动广泛展开。

① 斯塔夫里阿诺斯. 全球通史：1500 年以后的世界. 吴象婴，梁赤民译. 上海：上海社会科学院出版社，1999：323。

② 以赛亚·伯林. 浪漫主义的根源. 吕梁等译. 南京：译林出版社，2008：110。