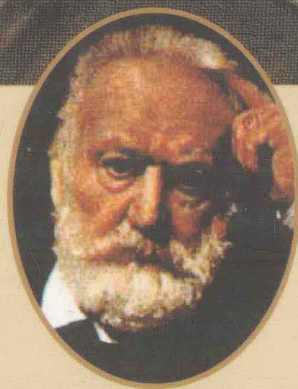

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

品读雨果的庭院深深

Dang
Yishu yushangdashicongshu

爱上巴黎圣母院

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

品读雨果的庭院深深

爱上巴黎圣母院

主编：王志艳

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

爱上巴黎圣母院/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,
2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN 7-80698-612-X

I. 爱… II. 王… III. 雨果, V. (1802~1885)——生平事迹
IV. K835.655.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154598 号

爱上巴黎圣母院——品读雨果的庭院深深

主 编：王志艳
出 版：延边人民出版社出版
地 址：吉林省延吉市友谊路 363 号
网 址：<http://www.ybebs.com>
印 刷：北京一鑫印务有限责任公司
发 行：延边人民出版社
开 本：850×1168 毫米 1/32
印 张：113
字 数：1600 千字
版 次：2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号：ISBN 7-80698-612-X/I·91
印 数：1—5000 册
定 价：400.00 元(全 16 册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

提起艺术,我们的脑海中总会马上浮出很多与艺术相关的名词:音乐、歌唱、绘画、诗歌、电影、文学作品,等等。从古代走到今天,从西方横跨到东方,这些艺术无时无刻不再丰富着我们的精神世界,改变着我们的生活档次和品位。

然而,艺术并不是凭空存在的,与我们每天乘坐的汽车、使用的电脑一样,它们也是由人创造的。于是,通过艺术我们便也结识了艺术的创造者们,也就是历史上那一个个优秀的艺术大师。不论是文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,还是近现代时期的卓别林;也不论是西方维也纳的肖邦,还是东方的骄傲泰戈尔,一翻开这些带有淡淡墨香的书籍,我们仿佛已经看到他们在历史书页上活跃的身姿。

艺术无疑是高尚的,影响世人的,而那些诸如贝多芬、普希金、雪莱等创造艺术的大师们,对我们的影响无疑则更是深远悠长的。我们无法忘记在巴黎文坛上纵情狂歌的雨果,也无法忽略在美国自由女神身边低声吟哦的惠特曼。是的,他们是艺术的代表,是艺术的创造者。当艺术遇上了这些大师,艺术才真正发出了夺目的光彩。

为了能够将艺术的价值真正发扬光大,为了让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,为了让一个真正的艺术精神落入

人的头脑,我们特意精心推出了这套《当艺术遇上大师丛书》。

在这套丛书中,我们精心选出了17位历史上驰骋于艺术领域的大师,并将其主要经历及作品进行了详细的叙述。在阅读的同时,你不仅可以了解他们到成功的艰辛,还可以了解到他们所创造的真正艺术,你甚至可以通过书籍与他们进行心与心的交流与对话。

当然,我们这套丛书的自身特色并不仅仅在于单纯的人物经历描写,你还可以通过了解这些艺术大师来深刻地感受他们所处的历史背景,相关专业知识的等。可以说,它就像一部你了解艺术的百科全书。

本套丛书的主要特点有三点:

一、创新性

我们的“当艺术遇上大师”不是单纯的内容堆砌,而是一条主线下的体系创新。由此及彼,由内而外,让我们在阅读中逐渐体会到艺术带给我们的精神营养。

二、深刻性

艺术本来就是一个深刻的东西,有时候我们很难真正领悟。为了帮助你了解,“当艺术遇上大师”这套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让你读后对艺术深有感触。

三、趣味性

阅读本来就是一种乐趣,是一件令人愉快的事,因此,我们不论在选材的角度,还是在语言的文学性上,都尽量考虑读者的感受,使其真正体味到阅读的快乐。

总之,我们希望通过我们的努力,能让本套图书带给您更多的知识和快乐,让您在一种愉悦的心境中美美地补一次“艺术营养”大餐!

引 言

雨果出生在1802年，这一年，伏尔泰和卢梭都已去世了24年；夏多布里昂于一年前发表的中篇《阿达拉》已经标志了法国浪漫主义文学的开端；斯达尔夫人刚刚发表了《从社会制度与文学的关系论文学》；歌德在写《浮士德》第一部，但这位长寿的艺术家无疑属于上一个文学时代；此时距歌德的好友、启蒙运动的另一个旗手席勒的死还有三年。

于是，我们能够知道，雨果出生之时，是法国的文学启蒙运动业已落下帷幕，而浪漫主义刚刚萌芽的时期。浪漫主义思想的形成与18世纪进步的启蒙主义思想有着紧密的联系，他们对于受压制的个性和天赋人权（自由、平等、博爱）给予特别的注意，这反映在艺术创作中就是对于人的精神世界的表达和个性的描绘，在艺术运动中，就是对于官方学院派古典主义艺术的反对。在与官方学院派的斗争中，浪漫主义者打破了束缚艺术发展的桎梏，渴望真实的性格表现和对于人的丰富情感的了解。

浪漫主义艺术与古典主义艺术是完全对立的。学院派古典主义艺术尊重纯理性的抽象的描写，而浪漫主义艺术则主张具

体的、具有特征的描绘和情感的传达；学院派古典主义艺术表现类型化，浪漫主义艺术表现个性化；学院派古典主义艺术推崇古代的法规，浪漫主义艺术则重视热情奔放的自由描绘；前者以雕塑般的造型和对素描的强调为主要的表现手段，而后者则以光和色彩的强烈对比为基础的饱满的色调、流畅而奔放的笔触为特征。

浪漫主义者否定现实，反抗资本主义，但却看不清未来的前途，常常把希望寄托在空想的世界里，寄托于遥远的国家、时代和远离现实的生活方式上。在他们的创作中，常常片面地否定当时的现实社会，把人类精神的主观的诗意和自由与资本主义的刻板现实对立起来。他们想摆脱围绕着他们的那个庸俗世界，因此他们描绘的对象经常是：远离当代文明生活的异国情调，生活中的悲剧纠纷，不平常的稀有事件，古代的和文学中的题材，对自然界和自发生命力的歌颂等。由于他们常常带有唯美的倾向，常常倾心于动摇不定的和模糊的理想，因而与生活脱节，并且经常导致走向悲观主义的道路。

在否定现实、反抗资本主义的同时，浪漫主义又产生了两种显然对立的趋势：一种把希望寄托在将来，那就是积极的浪漫主义；另一种却回顾过去，怀念古老的中世纪生活方式，那就是消极的浪漫主义。

在19世纪二十到三十年代，法国的浪漫主义已经开始形成和发展了。它的外因有几方面因素：斯塔尔夫夫人把德国的浪漫主义诗歌介绍到法国来、法国画家到英国去旅行以及哥雅的版画和油画在法国受到人们热烈的推崇，都给予法国浪漫主义

艺术的形成以一定的影响。但是，法国浪漫主义的形成绝不单是外来影响的结果，还有它内在的原因，那就是法国启蒙运动的启示，十八世纪末叶法国资产阶级革命所唤起的人民群众的解放运动，反封建主义和民族压迫的斗争的刺激，广大阶层对于革命结果的失望和不满，以及反对拿破仑法国的民族解放战争的影响，都促成了浪漫主义在法国的形成和发展。

目 录

引 言	(1)
第一章 诞 生	(1)
一、维克多·雨果小传	(1)
相关特写：歌德与狂飙运动	(5)
斯塔尔夫人	(7)
著名诗人拜伦	(8)
二、父母爱情结晶的诞生	(15)
相关特写：法国历史小说的先驱维尼	(20)
世界文坛上的一颗巨星巴尔扎克	(21)
雕塑家罗丹	(24)
三、初展才华	(34)
相关特写：大仲马	(38)
小仲马	(40)
从《红与黑》到《巴马修道院》 的司汤达	(41)
第二章 爱 情	(45)
一、美丽的初恋	(45)
相关特写：拜 伦	(51)

雪 莱	(52)
二、爱情带来的浪漫文学	(54)
相关特写:最早的浪漫主义诗人拉马丁	(58)
短篇小说史的代表人物梅里美	(60)
三、美梦成真	(63)
相关特写:浪漫主义诗人缪塞	(67)
文坛上的一朵玫瑰乔治·桑	(68)
四、法兰西诗神	(70)
相关特写:拿破化和他的法兰西第一帝国	(81)
浪漫主义音乐	(83)

▽

目

录

第三章 生涯	(86)
一、剧院风波	(86)
相关特写:波德莱尔	(101)
文学评论家圣伯夫	(102)
浪漫主义音乐的开拓者舒伯特	(104)
二、爱妻病逝	(105)
相关特写:柏辽兹	(109)
门德尔松	(110)
童话作家安徒生	(111)
三、再遇爱情	(124)
相关特写:李斯特	(137)
蓝色的多瑙河	(137)
四、痛失爱女	(139)
相关特写:威尔第	(147)
瓦格纳	(148)
五、生命旋涡	(149)

相关特写:《卡门》	(155)
柴科夫斯基	(155)
浪漫主义绘画	(156)
第四章 殒落	(158)
一、流亡生活的开始	(158)
相关特写:籍里柯	(162)
德拉克洛瓦	(163)
二、巨星回归天堂	(166)
相关特写:《马赛曲》	(170)
浪漫主义雕塑代表卡尔波	(172)
第五章 作品赏析	(175)
一、《巴黎圣母院》	(175)
相关特写:龚古尔兄弟	(181)
龚古尔文学奖	(186)
二、《悲惨世界》	(187)
相关特写:左拉	(193)
三、《海上劳工》	(195)
相关特写:都 德	(198)
列 宾	(199)

第一章 诞生

一、维克多·雨果小传

1802年2月26日，也许应该是整个法兰西为之骄傲和欢呼的日子。因为这一天，在这块巨人辈出的沃土上，诞生了又一位文学巨匠——维克多·雨果。

众所周知，他才华横溢，光芒四射，著作等身。在他83年的岁月（长达60年之久的文学生涯）中，以其惊人的才华和如椽的巨笔，所写就的是超越历史与文化、民族与国界的，为祖国赢得无数荣誉，同时也为全人类文明的殿堂增添了瑰丽耀眼的不朽巨著。他是高山，是海洋，正如安德烈·莫洛阿所说的那样：“时间可以淹没无数的小丘和山冈，但却淹不了高峰。人类遗忘的大海淹没了无以数计的19世纪的作品，而雨果的作品却始终如同群岛一般，傲然挺立于大海之中，露出它们那千姿百态的尖顶。”

维克多·雨果（1802～1885）是法国浪漫主义文学运动的领袖，同时也是法国浪漫主义伟大的诗人和法国文学史上最具有才华的小说家、戏剧家和理论家之一。他在复辟王朝时期开始文学创作，逝世时已是第三共和国时期。他的创作反映了19世纪法国的重大历史进程和文学斗争。人道主义是贯穿于他创作中的主线。雨果出生于法国东北部贝藏松省的一个行军世家。祖父是南锡城的细木匠，年轻时参加过军，在轻骑兵中任司务长，军衔是骑兵上尉。父亲约瑟夫·莱奥波德·西奇斯贝尔·雨果是共和国军队的军官，作战英勇，屡立战功，20岁时就晋升为副营长。因受益于大革命，所以一生对革命充满感恩之情。为表示自己坚定不移的共和主义信念，自称“无套裤汉布鲁图斯·雨果”。后被派往西班牙任职。西班牙王——拿破仑之兄约瑟夫·波拿巴授予其将军头衔，从此成为这位国王的心腹重臣。雨果幼年时曾跟随父亲的军旅到过西班牙、意大利这些以风光明媚著称的滨海地带。11岁时，跟随母亲返回巴黎，母亲信奉旧教，在政治上是波旁王朝的拥护者，非常顽固地反对拿破仑。由于受母亲的影响较大，因而少年时期的雨果在政治观点上是属于保皇主义的。

雨果自幼天资颖慧出众，酷爱文学，对浪漫主义先驱作家夏多布里昂推崇备至。可以说，他的文艺生涯是从诗歌写作开始的，他15岁时所写的《读书乐》受到法兰西学士院的褒奖；20岁时创作完成并发表第一部诗集《颂歌和杂诗》，得到国王路易十八所赐的年金。但他这些青年时期的诗篇歌颂正统王朝和天主教，形式是传统的，内容也是保守的。后来，由于

大势所趋，雨果逐渐接受了新兴的浪漫主义。1827年《克隆威尔序言》的发表，使他一举成为浪漫主义文学运动的领袖。在《序言》中，雨果将人类社会分为原始、古代、近代三个时期，每个时期都有着与自己相适应的文学；原始时期是抒情性的，古代是史诗性的，近代是戏剧性的。抒情短歌、史诗和戏剧是这三个时期的基本文学形式。

这位天才指出，既然支配世界的并不永远是同一种社会形式，当然也就没有永恒不变的艺术。因而，盲目摹仿古代是非常荒谬的，尤其是在新时代里，文艺必须抛弃古典主义的桎梏。他还集中批判了古典主义悲剧因素和喜剧因素不可逾越的规定——将崇高优雅和滑稽丑怪截然断开的做法。他认为，新时代的艺术应将二者溶于一体，因为“万物中的一切并非都是合乎人情的美……丑就在美的旁边，畸形靠近着优美，丑怪藏于崇高的背后，往往美与恶并存，光明与黑暗相共和。”此外，他在批判古典主义时，对其主要教条之一的“三一律”表达了自己的独到见解。他认为时间的一致和地点的一致这“二一律”是完全荒谬的，必须抛弃。但是情节的一致则是合理的，可以保留。在《序言》中，他还要求文学表现“地方色彩”和有历史的具体性，从而否定了古典主义那种抽象的超历史、超民族的人的做法。同时批判了古典主义者在高级体文学中不准使用“粗俗”词语的规定，宣称“所有的词语都一律平等”。古典主义者只使用所谓“精美”与“高雅”的词汇，造成了语言的僵化，而雨果则主张使用丰富多彩的通俗语言。

《克伦威尔序言》是浪漫主义文学的一篇重要的理论文献，它在反对伪古典主义的斗争中起了不容忽视的进步作用。雨果说：“浪漫主义的真正定义不过是文学上的自由主义而已。”由此可见，《克伦威尔序言》的出现，是资产阶级反封建思想在文艺上的反映。在这之后的16年（1827~1843）里，雨果的创作直线上升，写作并出版了各种体裁的文学作品，大量绚丽多彩夺人耳目的浪漫主义戏剧、小说和诗歌，如潮水般珠玉进溅、翻空出奇地从他的笔下喷涌而出，满眼都是目不暇给的灿烂之彩，通篇都发出盈耳的幽深之韵，表现了作家惊人的禀赋和创作才华。这些作品大多都是以鞭挞封建统治的罪恶，揭露社会的黑暗不公以及对下层受压迫的贫苦百姓的深切同情为基本内容。小说方面有《巴黎圣母院》；散文方面有《莱茵河游记》；诗歌有《东方集》、《秋叶集》、《心声集》、《光与影》和《微明之歌》5种；剧本有《爱尔那尼》、《瑞·布拉斯》、《卫戍官》等8种。

相关特写

歌德与狂飙运动

歌德（1749～1832），德国著名诗人，欧洲启蒙运动后期最伟大的作家。他生于法兰克福镇的一个富裕市民家庭，曾先后在莱比锡大学和斯特拉斯堡大学学法律，也曾短时期当过律师。但他主要志趣在文学创作方面，是德国“狂飙突进”运动的主将。1775～1786年他为改良现实社会，应聘到魏玛公国做官，但一事无成，他不但没有战胜德国市民的鄙俗气，“相反，倒是鄙俗气战胜了他”（马克思）。1786年6月他前注意大利，专心研究自然科学，从事绘画和文学创作。1788年回到魏玛后只任剧院监督，政治上倾向保守，艺术上追求和谐、宁静的古典美。1794年与席勒交往后，随着欧洲民主、民族运动的高涨和空想社会主义思想的传播，他的思想和创作也随之出现了新的飞跃。完成了《浮士德》等代表作。

歌德不仅善于绘画，对自然科学也有广泛研究，其创作囊括抒情诗、无韵体自由诗、组诗、长篇叙事诗、牧童诗、历史诗、历史剧、悲剧、诗剧、长篇小说、短篇小说、教育小说、

书信体小说和自传体诗歌、散文等各种体裁的文学作品。最著名的是书信体小说《少年维特之烦恼》（1774）、诗体哲理悲剧《浮士德》（1774~1831）和长篇小说《威廉·迈斯特》（1775~1828）。

▽
第一章
诞生

《少年维特之烦恼》写一个反对封建习俗，憎恶官僚贵族，跟鄙俗的社会现实格格不入，在爱情上更遭封建势力摧残打击的少年维特愤而自杀的浪漫故事。因反映了一代青年反封建的心声，受到群众热烈的欢迎，使歌德从此享有世界声誉。《浮士德》取材于德国16世纪关于浮士德博士的传说，给以加工改造，把浮士德写成一个不断追求、进取的理想人物；把他的知识、爱情、政治、艺术、职业等五大发展阶段，都写成以封建政体腐败、感悟和追求古典美的幻灭以及“理性王国”蓝图之虚妄为主体内容的悲剧阶段。这部作品成为欧洲资产阶级上升时期其先进人物不断探索、追求的艺术概括。悲剧不但结构宏伟，色彩斑斓，融现实主义、浪漫主义和象征手法为一体，并且让主要人物浮士德和魔鬼靡菲斯特的整个思想言行都形成善与恶、行与情、成与败的辩证发展关系。作品也因而跟《荷马史诗》、但丁的《神曲》和莎士比亚的《哈姆雷特》并列欧洲文学的四大古典名著。《威廉·迈斯特》分《学习时代》和《漫游时代》两部，内容写主人公走出家门寻求人生意义的故事，肯定实践的重要意义，认定人生的最高理想是以专业技能为社会造福。

歌德是德国“狂飙运动”的发起者，它是一次富有政治意味的文学运动，它吸收了文艺复兴与宗教改革的精神，对启