

辽宁省教育厅人文社会科学一般项目和大连外国语大学校级项目成果

德国文学的 美丽花朵

——歌德、海涅诗歌研究

姚 力 丛明才 姜新丽 著

大连海事大学出版社

辽宁省教育厅人文社会科学一般项目和大连外国语大学校级项目成果

德国文学的美丽花朵

——歌德、海涅诗歌研究

姚 力 丛明才 姜新丽 著

大连海事大学出版社

©姚 力 丛明才 姜新丽 2016

图书在版编目(CIP)数据

德国文学的美丽花朵：歌德、海涅诗歌研究 / 姚力，
丛明才，姜新丽著. —大连：大连海事大学出版社，
2016.3

ISBN 978-7-5632-3304-5

I. ①德… II. ①姚… ②丛… ③姜… III. ①歌德，
J. W. V. (1749 ~ 1832)—诗歌研究②海涅，H. (1797 ~
1856)—诗歌研究 IV. ①I516.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 044124 号

出 版 人：徐华东
策 划：徐华东
责任编辑：魏 悦
装帧设计：解瑶瑶
版式设计：解瑶瑶
责任校对：孙延彬 阮琳涵

出 版 者：大连海事大学出版社

地址：大连市凌海路 1 号

邮编：116026

电话：0411-84728394

传真：0411-84727996

网址：www.dmupress.com

邮箱：cbs@dmupress.com

印 刷 者：大连住友彩色印刷有限公司

发 行 者：大连海事大学出版社

幅面尺寸：155 mm × 230 mm

印 张：20.75

字 数：317 千

出版时间：2016 年 3 月第 1 版

印刷时间：2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5632-3304-5

定 价：45.00 元

序

我国对歌德和海涅的接受史可追溯到“五四”前后,鲁迅、郭沫若等“五四”新文学先驱都曾为歌德和海涅在中国的接受做出过开创性的历史贡献。自20世纪50年代以来,对两位诗人的译介范围逐步扩大,新的译本不断出现。迄今为止,两位诗人的大多数作品已被译成中文,对于两位诗人的接受也由先前的纯粹翻译和介绍转向更加深入的理论性研究。但目前国内的相关研究成果多以论文发表,很少见到以单行本出版的歌德诗歌研究或海涅诗歌研究的专著,更未曾有过对两位诗人进行对比研究的专著。本书系辽宁省教育厅人文社会科学一般项目和大连外国语大学校级项目成果,是项目组全体成员共同努力的结果。

读者不难发现,无论歌德还是海涅,在他们的骨子里都有一种叛逆和反抗的特质。就诗歌而论,歌德的《普罗米修斯》、海涅的《西里西亚的纺织工》和《颂歌》都是最好的佐证。至于曾经是德国“狂飙突进”运动的旗手和《普罗米修斯》的作者后来怎么又成了“生活在侏儒国中的巨人”(海涅语)和诗集《西东合集》的作者,那么我们只有把这个问题置于社会历史的维度之中才有可能得到最具说服力的答案。

在海涅眼中,歌德是“坐着的朱庇特”。这一比喻形象地点出了歌德这个精神巨人身处封建弹丸小国身不由己的两难境地。从政治倾向的角度看,海涅更欣赏先前那个思想解放、自由叛逆的青年歌德,而对后来那个在魏玛宫廷身居要职,在政治上趋于保守的中老年歌德则常常予以批评和否定。由此可见,海涅在对待歌德的问题上并非盲目效仿和崇拜,而

是有接受也有批判。海涅不仅把歌德视为楷模,同时也把对方当作镜子。他从不否认歌德的历史功绩,对于歌德对德国文学和德国文化发展做出的巨大贡献海涅始终给予充分肯定和高度评价。是的,歌德这棵枝繁叶茂的思想之树真的太高太大了。它给世界带来一片绿荫的同时,也使得树荫下的那些小树因缺少阳光而不能迅速生长。难怪那些小树们感到不满,要起来“造大树的反”。关于这一点海涅看得十分清楚。海涅因此把歌德的去世视为新一轮文学转向的开始。它预示着旧文学的结束和新文学的到来。这个旧文学就是以歌德为代表的“艺术时期”(Kunstperiode)文学,而即将到来的新文学即“青年德意志”文学和紧随其后的“三月革命前”文学。同样,只有从文学与社会的角度我们才能科学地去理解和阐释海涅是如何从一位多愁善感的浪漫主义诗人成长为一名革命民主主义诗人的。

论及歌德和海涅的诗歌风格,无论是歌德的《野蔷薇》和《单身青年和磨坊小溪》,还是海涅的《伊尔泽》和《罗累莱》,这些作品无不散发出浓郁的民歌韵味,艺术与自然在这里浑然天成。大量的实证性研究表明,两位诗人对于传统民歌都有一种难以形容和无法割舍的眷恋和深爱。由于作者热爱民歌并深受其影响,于是自然、优美、生活化便构成了两位诗人抒情诗,特别是爱情抒情诗的共同分母。总之,通过对歌德与海涅的比较并考察两位诗人和他们的作品与德国社会历史的关联,我们试图透过表象的繁复和变化去探索和认知两位诗人进行艺术创作的本源和原动力。

本书共分6章。前4章主要以实证研究、对比研究和文本分析为方法论,从社会、传统、自然、体验、文本等不同层面对歌德和海涅,对歌德和海涅的作品,特别是对他们的经典爱情诗篇,进行多维考察和诠释,探讨两位诗人的艺术和人格魅力,追寻他们在人生和艺术创作中的共同点或相似之处以及他们的不同点和差异性。本书的最后两章,主要是对歌德和海涅的生平进行整体性梳理并结合介绍他们的诗歌和阐释他们的代表性作品,以便读者能够通过他们不同时期、不同风格、不同种类和不同篇幅的艺术作品相对全面的了解两位诗人的人生和艺术之路。为了让读者多欣赏到完整的诗歌作品,我们尽可能把作品的译文完整地提供给大家。书中引录的歌德诗歌主要选自钱春绮编的《歌德诗歌精选》、《歌德名诗精选》和钱春绮译的《歌德诗集》,所引海涅诗歌由本书作者根据《海涅全

集》(德文版)译出。

本书适用于德语专业的本科生和研究生,也可供爱好文学,特别是爱好外国文学的广大非德语专业读者使用。希望本书对读者了解和研究两位诗人和他们的经典作品,特别是两位诗人的爱情诗歌有所裨益。

在编写过程中,我们曾得到德国学术交流中心(DAAD)专家舒尔策(Franziska Schulze)女士在图书资料等方面的热心帮助。大连外国语大学也对本书的出版予以大力支持。对于以上提到的个人和单位所提供的支持和帮助,在此表示最诚挚的感谢。对于书中舛误和不当之处,恳请同行和读者不吝指正。

作者

2015年10月

目 录

导言	1
第一章 诗与社会	7
第一节 歌德与“狂飙突进”运动	10
第二节 海涅与“青年德意志”	31
第二章 诗与传统	57
第一节 斯宾诺莎、歌德、海涅	57
第二节 两位诗人与浪漫主义的渊源	76
第三节 两位诗人与民歌的渊源	103
第三章 诗与自然	133
第一节 人与自然整一性的历史追溯	133
第二节 歌咏人与自然、人与人的和谐和统一	140
第三节 哀叹人与自然、人与人的对立和矛盾：海涅，一位多愁善感的诗人	158
第四章 诗与体验	173
第一节 歌德的生活经历与他的爱情诗	175
第二节 生活体验带给海涅的创作灵感	196

导 言

歌德(Johann Wolfgang von Goethe, 1749—1832),这位世界级的文学巨匠,一生耕耘不止,作品无数。从韵文到散文,从小说到戏剧,从文学艺术到自然科学,到处都留下了他的足迹。从诗人的研究和创作来看,无论在数量上还是质量上都是极其惊人的。从“狂飚突进”时期的戏剧《葛兹·冯·伯利欣根》(*Götz von Berlichingen*, 1773)、书信体小说《少年维特之烦恼》(*Die Leiden des jungen Werthers*, 1774),到魏玛古典时期的戏剧《伊菲格涅亚在陶里斯岛》(*Iphigenie auf Tauris*, 1787)、《埃格蒙特》(*Egmont*, 1787)和《托夸多·塔索》(*Torquato Tasso*, 1789),长篇小说《威廉·迈斯特的学习时代》(*Wilhelm Meisters Lehrjahre*, 1795—1796)、《威廉·迈斯特的漫游时代》(*Wilhelm Meisters Wanderjahre*, 1821—1829)、长篇叙事诗《赫尔曼与窦绿苔》(*Hermann und Dorothea*, 1798)以及诗剧《浮士德》第一部(*Faust I*, 1808)、《浮士德》第二部(*Faust II*, 1831),长篇小说《亲和力》(*Die Wahlverwandtschaften*, 1809)、自传《诗与真》(*Dichtung und Wahrheit*, 1811—1833)、诗集《西东合集》(*West - Östlicher Divan*, 1819)等。这位大师历经六十余年的辛勤创作,给后人留下了极其丰富和宝贵的精神财富,为世人所敬仰,大师对自己的一生用他在《浮士德》中主人公浮士德的话做了如下总结:

我只是匆匆地周游世界一趟，
劈头抓牢了每种欲望，
不满我意的，我抛掷一旁，
滑脱我手的，我听其长往。
我不断追求，不断促其实现，
然后又重新希望，尽力在生活中掀起波澜：
开始是规模宏伟而气魄磅礴，
可是如今则行动明智而谨慎思索。
我已经熟识这攘攘人寰，
要离尘弃俗决无办法；
是痴人才眨眼望着上天，
幻想那云雾中有自己的同伴；
人要立定脚跟，向四周环顾！
这世界对于有为者并非默默无语。^①

正是歌德的这种不断追求的进取精神才使自己成为一棵枝繁叶茂、硕果累累的参天大树。这棵思想之树的果实如此丰硕，简直令人难以想象。除了文学艺术，他的研究还涉及植物学、解剖学、矿物学、光学、颜色学等自然科学领域。海涅在谈到歌德对世人所产生的巨大影响时曾经十分形象地说：“广大的民众对这棵树怀着深深的敬意，因为它如此崇高，因为它把爱的芬芳传遍世界，因为它的树枝如此粗壮，高高地伸向天穹，好像天上的星星只是这颗参天神树的金色果子。”^②

如果说那本催人泪下的《少年维特之烦恼》(*Die Leiden des jungen Werthers*, 1774, 简称《维特》)曾经震撼全德国甚至全欧洲，它使世人的目光聚集到当时年仅二十五岁的青年歌德身上，那么四十七年后，来自《诗歌集》(*Buch der Lieder*, 1827)的美妙歌声曾在一夜之间飞进千家万户，让世人永远记住了海涅(Heinrich Heine, 1797—1856)这个名字。那一年海涅刚

① 歌德·浮士德[M]. 董问樵, 译. 上海: 复旦大学出版社, 1983: 659—660

② HEINE H. Heinrich Heine: Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 3, hg. von BRIEGLEB K. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1976: 390

好也是二十五岁，诚如诗人本人所说：

我是德国诗人，
在德国名气不小；
要问那里的名人，
我的名字自然不能少。^①

十年之后，海涅在《诗歌集》第二版前言中这样写道：“哦，众神！别把青春留给我，我只求你们把青春的美德，无私的怒火，无私的泪水给我留下！”^②海涅“青春的美德”就是对爱情，对自由和对美好生活的执着追求；海涅“无私的怒火”首先是针对封建、落后、保守、专制的旧德国，它充分体现出海涅作为一个革命民主主义作家的政治诉求；海涅“无私的泪水”告诉我们，他的诗不是无病呻吟，而是真情流露。

除了成名作《诗歌集》，海涅的重要诗作还有《新诗集》（*Neue Gedichte*, 1844）、诗集《罗曼采罗》（*Romanzero*, 1851）、讽刺长诗《阿塔·特罗尔——一个仲夏夜的梦》（*Atta Troll. Ein Sommernachtstraum*, 1843）和《德国——一个冬天的童话》（*Deutschland. Ein Wintermärchen*, 1844）等，此外散文作品、文艺评论和理论著作也是海涅作品的重要组成部分，其中包括四卷《游记集》（*Reisebilder*, 1826—1831）、《佛罗伦萨之夜》（*Florentinische Nächte*, 1836）、《浪漫派》（*Die Romantische Schule*, 1833）、《论德国宗教和哲学的历史》（*Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland*, 1834）、《法兰西现状》（*Französische Zustände*, 1833）、《路苔齐亚》（*Lutetia*, 1852）、《路德维希·伯尔纳——一份备忘录》（*Ludwig Börne. Eine Denkschrift*, 1840）等。

海涅作品的思想内涵和诗人的艺术天赋曾经为世人所惊叹：“正像过去我们学习歌德和拜伦那样，现在我们正在从他的人生中汲取那些以他特有的天赋启示给我们的思想。”^③这是海涅的同时代人，作家维恩巴格

① HEINE H. Heinrich Heine: Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 1, 1976: 115

② HEINE H. Heinrich Heine: Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 1, 1976: 12

③ HEINE H. Heinrich Heine: Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 4, 1976: 916

(Ludolf Wienbarg)在《美学征讨》中对海涅所做的一番评论,他认为,“海涅对德国年轻一代的影响是不可估量的”。

海涅,这位德国的诙谐和讽刺大师,才华横溢的诗人,他在他的《浪漫派》一文中对于中国印象还有一段颇具风趣的描述:“你们可否知道中国?那里是风筝和陶瓷茶壶的故乡。整个国家就是个珍品陈列室,周围垒起一道高高的围墙,还有成千上万的鞑靼哨兵。但鸟儿和欧洲学者的思想却飞了进去,等到它们在那里看够了,又回来了,它们就给我们讲述有关这个神奇国家和神奇民族的最最神奇的事情……那些形态各异的房子上罩着各式屋顶,看上去就像一把把撑开的雨伞,四周悬挂着纯金属铃铛,风一吹,铃铛便发出叮叮当当的声响,听上去似乎怪怪的。”^①可以说,海涅的诙谐和讽刺无处不在,无论在他的散文还是诗歌当中。我们来读他的那首被收录在早期诗集《诗歌集》中的《加冕》(Krönung):

诗歌啊!我优美的诗歌啊!
起来,起来!快快行动起来!
吹响你们的喇叭,
拥戴这年轻的姑娘
成为我的女王,
现在我的整个儿心
都已归她所有。

万岁!年轻的女王!

我要从天上的太阳那里
扯下一片闪亮的金黄,
再用它的丝线
为你织成王冠。
那飘动着蓝绸的天幕,
还有耀眼的钻石镶嵌其中,

^① HEINE H. Heinrich Heine; Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 5, 1976: 446

我要从那昂贵的天幕上
剪下一块做成斗篷，
披在你那高贵的肩头。
一本正经的十四行诗，
高傲的三行诗和殷勤的八行诗，
统统都是你的官臣；
我的诙谐是你的随从，
我的幻想是你的弄臣，
我的幽默是你的传令官，
纹章上留着欢乐的泪珠。
至于我本人，女王啊，
我要在你的面前跪下，
我跪在红色的天鹅绒软垫上，
再把我那仅有的一点点理智，
满怀敬意地全部呈献给你，
那还是你的前任
出于怜悯留给我的。^①

人们很难想象，要是德国文坛缺少了歌德和海涅这两颗巨星，那将会是一种什么样的情形呢？是啊，歌德的广博和海涅的诙谐可都是德国文学中不可或缺的基本元素啊！

歌德和海涅，这两位德国文学史上的杰出诗人尽管在年龄上相差 48 岁，在家庭和社会背景方面也有诸多不同，但还是多有相似之处。比如他们都曾主修法律，并都获得了法学博士学位，但他们的兴趣首先在文学艺术方面，而且两位诗人都是编织爱情诗的高手。说到歌德，无论是写初恋还是久别重逢的喜悦，也无论是年少的歌德还是年老的歌德，诗中的语言总是那么优美，传递给我们的情感和思想总是那么真挚，那么丰富，那么阳光，那么充满魅力。用海涅的话说：“这些诗歌有一种难以描绘的魔力。

① HEINE H. Heinrich Heine; Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 1, 1976: 180

和谐的诗句犹如柔情的恋人让你牵挂;拥抱你的是语言,亲吻你的是思想。”^①至于海涅的诗歌,同样堪称诗中极品。他的许多诗歌似乎不是创作出来的,而是从诗人内心深处自然流淌出来的。据统计,海涅诗歌在德国被谱成歌曲的竟有五千多首,其数量甚至在歌德之上,这在世界文学史上同样罕见。

两位诗人的爱情诗无不源于他们对现实生活的体验和细致观察。他们都具有把握个别特殊事物的本领,哪怕只是生活中的一件小事、一个细节,包括日常生活中常见的喜怒哀乐,都会在他们的笔下变得趣味盎然,充满诗意。说到神秘的爱情带给两位诗人的滋味,自然有的甜蜜,也有的苦涩。总的来说,在歌德诗歌里面,世界还是完整的,人与自然是统一的,于是表现爱情幸福和人生美好,歌咏人与自然,人与人和谐统一构成了多数歌德爱情诗的总体格调;海涅诗歌则不然,在那里哀叹和忧伤永远超过歌唱和欢乐。因为在海涅那里,诗人所在的世界是分裂的,诗人的心也是分裂的。这种分裂引起的矛盾和冲突接连不断,旧的痛苦没有结束,新的痛苦又在发生,而快乐和幸福只是短暂的,长久的永远是痛苦和忧伤、渴望和期待。可以说,海涅的爱情诗是一个不幸的人对不幸爱情的诉说和对幸福爱情和美好人生的渴望。

① HEINE H. Heinrich Heine; Sämtliche Schriften; in 12 B[M]. B. 5, 1976; 620

第 一 章

诗与社会

诗与社会的关系是客观存在的。即便作者在创作中与外界断绝来往,但是他的思想和观念与外界无法完全隔离。因此,经过作家的心灵活动创作出来的作品必然与作者,与作者所赖以生存的社会有着千丝万缕的各种联系。从作者与读者的层面看,作者在创作过程中不可避免地会把自己的思想和情感或多或少,或显性或隐性地传递给读者。在文学作品中,作者无论通过自己还是通过作品中的人物,也无论叙述、描述,还是倾诉,是独白、对白还是旁白,其实都是作者在试图与自己心目中的读者进行沟通和交流,都是作者在试图通过自己去感染、打动和影响读者,都是作者试图在通过自己的作品去影响和改变读者甚至整个社会。用布莱希特的话说,艺术尽管是一个自律的领域,但绝不是一个封闭的领域。

文学社会学研究的是文学与社会的依存关系。它的研究对象涉及文学作品本身和文学作品产生、传播、接受和再创造的社会和经济先决条件。在德国,“狂飙突进”时期的赫尔德(Johann Gottfried Herder)堪称文学社会批评的先驱。依据赫尔德的历史主义观点,只有了解产生作品的民族、国家、历史、语言和思想,你才有可能了解其作品。也就是说,文学作品始终是历史的产物。它产生于某个历史时期,对它的理解同样离不开对那个特定历史时期的考察和研究。德国的文学社会批评理论后来又经过马克思(Karl Marx)、舍雷尔(Wilhelm Scherer)、卢卡契(Georg Lukacs)、

布莱希特(Bertolt Brecht)、本雅明(Walter Benjamin)、阿多尔诺(Theodor Adorno)、姚斯(Hans Robert Jauss)、伊瑟尔(Wolfgang Iser)等人得以不断发展和丰富。

按照马克思主义文学理论,文学是一种社会现象,它在具体的社会环境中产生并发挥作用。而文学作为一种社会现象,它必然与其他社会现象发生联系。因此,对于文学的研究不仅仅局限于文学本身,文学和文学研究势必涉及历史、哲学、艺术、宗教、伦理等与文学密切相关的人文社科领域,涉及文学赖以生存的社会和自然环境。马克思早在1859年发表的《政治经济学批判》(*Zur Kritik der politischen Ökonomie*)一书的前言中明确表明了他的历史唯物主义观点:不是人的意识(精神)决定它的存在,恰恰相反,社会存在决定意识。由此可见,文学作品、作家、读者和文学传播的中介及其相互关系是文学社会学重点考察和研究的对象。例如对作家的生活环境和社会立场的认识有助于对其作品的理解,这一点早已成为学界的一种普遍共识。而文学作品的受众研究、文学文本与读者的动态研究等,它们正在成为文学社会批评领域里的新亮点,例如耀斯和伊瑟尔在接受美学正在受到人们越来越多的关注。

在这里,我们从文学与社会的角度提出的问题是:是什么力量促使他们放弃自己的主修专业(法学)而从事文学创作呢?我们不可否认他们的文学天赋和兴趣,例如歌德在十岁时就开始接触古希腊作家伊索、古希腊诗人荷马、古罗马诗人维吉尔和古罗马诗人奥维德的作品了,他在13岁那年就有了自己的诗集。在《德国的帕耳那索斯》一诗中,歌德把自己比作饮帕耳那索斯之神泉长大的德国诗人:

在月桂树
丛林之下,
在草原上,
在清新的
瀑布之旁,
阿波罗神让我度过
很快乐的童年生活;
神圣的缪斯,

她们悄悄地，
按照神的最高旨意，
抚养我这一个孩子，
她们用那
帕耳那索斯
透明的银泉使我爽适，
又在我的嘴唇上面
盖上贞淑纯洁的印记。

夜莺鼓着慎重的翅膀，
在我的四周盘旋飞动。
在树枝上，在丛林中，
她们唤来许多亲朋，
她们唱着天乐之歌，
教我做起爱的美梦。

.....①

在戏剧方面，歌德在少年时期就表现出对法国戏剧浓厚的兴趣。当年歌德在法兰克福时，只要剧院上演法国戏剧，他就必定去看。因为看戏，少年歌德甚至不得不忍受父亲的责骂。在父亲眼里，戏剧并没有什么用。也许他认为儿子在法语方面的迅速提高可能与看法国戏有关，因此后来也就不反对了。根据歌德本人的回忆，少年歌德当时不仅看法国戏剧，而且还钻研“三一律”等戏剧理论以及法国著名剧作家拉辛、莫里哀和高乃依的戏剧作品。歌德本想学习古典文学，但父亲坚持让儿子选择和自己相同的法学专业。海涅也是从小热爱文学，最终还是按照父母意愿选择了法学。

然而，他们之所以最终选择文学创作，更主要的还在于他们各自的那个时代对他们所产生的巨大影响，在于他们符合时代精神的进步思想和反封建反传统意识。依据马克思主义文学理论和文学社会批评方法的基

① 歌德. 歌德诗集：上卷[M]. 钱春绮，译. 上海：上海译文出版社，1982：447-448