

世界文学经典导读

想象力的世界

浪漫主义文学

超现实的梦幻

象征主义文学

海南出版社
时代文艺出版社

I06
18
:10

想象力世界

——浪漫主义文学

邹纯芝

海南出版社
时代文艺出版社

内容简介

本书主要介绍了发轫于 18 世纪末，繁盛于 19 世纪上半叶的西方浪漫主义文学。生命、爱情、死亡、梦境、女人、自由、博爱、宗教、废墟、坟墓和恐怖皆以极为浓艳的色彩呈现出来，构成一幅生动而又美丽照人的油画。这又好像是一首交响乐，我们既能听见拜伦、雪莱反抗暴政、争取自由的呐喊；雨果、惠特曼的人道主义和民主主义的呼声；裴多菲、密茨凯维支为争取民族自由和解放而发出的亢奋的战斗之声，也可聆听济慈夜莺的啼鸣、柯尔律治梦中的惊叹和霍夫曼、莎米索的呻吟……

目 录

1	浪漫主义文学概述
8	英国浪漫主义文学
8	自然之骄子
11	诗歌是情感的自然流露——华兹华斯
21	凄美的梦幻——柯尔律治
26	众心之心——雪莱
36	一个名字写在水上的人——济慈
51	咆哮的雄狮——拜伦
61	苏格兰的浪漫之风——司各特
65	德国浪漫主义文学
65	一朵苦难之花
67	神圣和小学校长——奥·威·施莱格尔
69	浪漫主义的和声——弗·施莱格尔

71	月色皎洁的魔夜——蒂克
73	一朵神秘的蓝花——诺瓦利斯
77	素朴的民间情调——阿尔尼姆和布伦塔诺
84	人格的分裂——霍夫曼
87	丢失的影子——莎米索
88	天才的自杀者——海因里希·封·克莱斯特
93	法国浪漫主义文学
93	艺术的自由天地
97	美人与野兽——雨果
104	背叛，你的名字叫女人——缪塞
108	脆弱，你的名字是男人——乔治·桑
114	历史的恋歌——梅里美
117	黄金、大理石、猩红——戈蒂叶
122	第十个文艺女神——圣佩甫
128	其它国家的浪漫主义文学

浪漫主义文学概述

浪漫主义 (Romanticism) 一词来源于中世纪作家诗人们由拉丁文演变的方言 (roman) 所写的浪漫传奇 (romance), 即中古欧洲盛行的英雄史诗、传奇和抒情诗。现在一般用来指 18 世纪末至 19 世纪前 30 年间出现在欧洲的一种文艺思潮。

最先把“浪漫的”一词引入文学领域的是德国的浪漫主义作家弗利德里希·施莱格尔, 他在《文学批判》中这样说到: “浪漫的就是以想象的方式描写情感。”我们只要考察一下浪漫主义作家自己对“浪漫主义”一词的各种解释, 就会发现施莱格尔的这一定义非常贴切。法国女作家乔治·桑认为它是“感情, 而非理智; 相对于脑与心”; 尼尔森说它是“与理性和真实感相对的想象”; 黑尔福德说它是“敏感想象力异乎寻常地发达”。

浪漫主义运动产生在 18 世纪末和 19 世纪初, 是与当时的历史、流行的哲学观以及此前的文学流派紧密相连的。1789 年的法国资产阶级革命, 开辟了欧洲资本主义发展史上的一个

新时代。它用革命手段震撼了欧洲封建统治，在欧洲许多国家掀起了资产阶级民主革命运动和民族解放运动，开辟了资本主义在欧洲广泛发展的新阶段。

英国在工业革命以后，工业资本主义兴起，工业资产阶级同把持着政权的土地贵族和金融资产阶级存在着矛盾，劳资之间的矛盾更是明显，结果发生了工人自发的捣毁机器运动。法国在革命以后，资本主义也得到很大的发展，工业生产中机器生产逐渐增多，波旁王朝复辟后资产阶级和封建王朝妥协，但彼此间仍存在着矛盾。在德国，法国革命也一度使德国的资本主义振奋，但由于其资产阶级在政治上和经济上的软弱性，这个国家仍然处于分裂和落后状态。

法国革命也促使了民族意识的高涨，民族解放运动广泛开展。当时，许多国家纷纷掀起了争取民族自由和独立的斗争。西班牙和意大利爆发了革命，希腊人民为摆脱土耳其的奴役进行战斗。

当时流行的古典哲学、美学以及空想社会主义思潮为浪漫主义奠定了理论基础。在德国，康德、费希特、谢林和黑格尔的唯心主义盛行。德国古典哲学夸大主观作用，强调天才、灵感和主观能动性，把客观精神提高到派生物质世界的地位，强调人是自由自在的、绝对的、自由的。当时的重要空想社会主义思想家圣西门、傅立叶以及欧文抨击资本主义制度，提出消灭阶级差别的方案，幻想建立一个理性和永恒正义的王国。这对浪漫主义作家有着一定的影响。

任何一个流派都不是孤立的，不管它与其前驱多么不同，在它里面都能找到其先驱的影子。浪漫主义也不例外，它是在其之前的新古典主义、启蒙主义以及前浪漫主义的基础上脱颖

而出的新生儿。18世纪启蒙主义作家开始打破古典主义的清规戒律，反对盲目摹仿希腊、罗马，于是产生了卢梭的《新爱洛绮丝》那样感情自由、个性解放的作品。18世纪后期在英国出现的感伤主义诗歌和小说，是农村破产的挽歌。这些作者诅咒城市腐化的习俗，歌颂大自然的壮美景色。德国掀起的狂飚突进运动响应了卢梭“回归自然”的口号，与英国感伤主义结合起来，产生了歌德的《少年维特之烦恼》和威廉·迈斯特的《漫游时代》等极富激情的浪漫主义作品。歌德和席勒继而提出了与古典主义相对的浪漫主义。之后，浪漫主义之风席卷欧洲。

由于政治、经济和文化历史传统的不同，浪漫主义文学运动在各国发展的情况也不尽相同。浪漫主义最早发展在德国。德国当时仍处于经济落后，封建势力顽固时期，资产阶级非常软弱，哲学家和诗人只能在精神世界中探索个性解放的途径。德国浪漫主义明显地分为两代：早期浪漫派（或称“耶拿派”）和鼎盛浪漫派（又称青年浪漫派）。前者属于欧洲第一个浪漫派团体，上迄1797年，终至19世纪初。其活动中心一度在柏林，后移到耶拿。这一派有着很强的团体意识，其核心人物是施莱格尔兄弟、瓦肯罗德、蒂克和诺瓦利斯。他们依据费希特、谢林的唯心主义哲学，提出了要求个性解放、强调创作自由、反对传统束缚的浪漫主义美学理论，发展了浪漫主义早期的极端理想主义的特点。

青年浪漫派比前者更重实践，比前辈多产。主要作家有阿尔尼姆、布伦塔诺、沙米索、艾兴多尔夫、富凯、海涅、霍夫曼等。他们继承并发展了前期浪漫主义的审美趣味：迷恋过去、崇尚自然和纯朴、探究超自然领域，在诗歌中追求音乐性

和自发性。他们中的有些人深入民间收集民歌和童话，整理出版了大量的民间故事，为当时创作提供了典范。

继德国浪漫主义之后，兴起了英国浪漫主义运动，始于18世纪末。根据赫尔福德在《华兹华斯的时代》中的划分，英国浪漫派有以下几个阶段：1798年至1806年的华兹华斯派，以斯托韦和格拉斯米尔两个地方为中心，包括柯勒律治、克雷布和克莱尔。他们的作品强调大自然与人之间的和谐，具有一定的玄秘性；其次是1805年至1810年的司各特派，包括坎贝尔、穆尔和骚塞。他们集中反映中世纪精神和迷蒙的世界，深深地浸在传统文化之中。最后是1812年至1822年的雪莱派，他们是世界主义者，如拜伦和济慈，热情地崇拜自由和美，我国的学者多遵照另一划分方法，即以华兹华斯、骚塞和柯勒律治为代表的第一代浪漫主义诗人，因为他们身居湖区，故又称为“湖畔诗人”，和以雪莱、济慈、拜伦为代表的第二代英国浪漫主义诗人。

在德、英两国的影响下，法国浪漫主义形成于1820年左右。由于它更直接、更深刻地经受了法国资产阶级革命的影响和革命社会的思想的动荡，法国浪漫主义表现出更鲜明的革新精神和政治色彩。其早期代表作家是夏多布里昂和斯塔尔夫人。前者宣扬基督教精神，创造了“世纪病”的病态形象，对后世影响很大。后者主张在文学批评中用历史比较的方法来代替古典主义文学法则。她提出文学扎根于本民族土壤这一要求为法国浪漫主义奠定了理论基础。之后，出现了拉马丁、雨果、维尼等人的抒情诗。30年代后，法国浪漫主义文学在诗歌、小说、戏剧等领域继续取得进展，又出现了缪塞、乔治·桑等人物。

中世纪”的口号，这在德国浪漫主义作家尤其突出。另外，许多作家的作品中充满了宗教的神秘主义。

浪漫主义文学的体裁也很丰富。在文学史上，几乎没有哪个时代象浪漫主义运动这样提供了如此大量的作品。从体裁上分，有抒情诗、叙事诗、小说和戏剧。

抒情诗无疑是浪漫主义运动最可夸耀的成果。人们把想象看成是创造性的变革力量、艺术过程的中心。这一新观念促使了抒情诗的发展。可以说，浪漫主义文学大师不再用肉眼去观察世界，而是凭借着天使的幻想。情感的放纵也是培养浪漫主义的抒情诗的因素之一，华兹华斯把诗歌看成是“强烈感情的自然流露”，完全集中在自我情绪的抒发，现实世界仅仅是个人表情的反射。此外，对于自然的追求也影响了诗歌的题材和语言。华兹华斯提出诗人应该：“选择日常生活里的事件和情节，自始至终尽量采用人们真正使用的语言来加以叙述或描写。”法国的浪漫主义作家也鼓噪要求创作的真实和自然。无疑，抒情诗成为英国和法国浪漫派的强点。

德国浪漫派偏爱叙事体。施莱格尔就把“传奇”（roman）与“浪漫的”（romantisch）直接相联，主张叙事体就是浪漫的形成。这些作品往往情节淡化，性格模糊，缺乏统摄全文的主题或情绪。不管其形式多么广泛，我们仍可看出浪漫主义叙事体的两个主题：忏悔性的和历史的。前者具有明显的自传成份。如华兹华斯的《序曲》、拜伦的《查尔德·哈罗德游记》和《唐·璜》、歌德的《维特》、夏多布里昂的《阿达拉》、缪塞的《一个世纪儿的忏悔》，风行一时。后者给浪漫派提供了缅怀过去的场所。雨果的《巴黎圣母院》、蒂克的《弗兰茨·斯特恩马尔德的漫游》，虽不是历史的复制，但也唤起了人们对美

好过去朦胧而美好的联想。英国司各特的一系列历史小说通过描写苏格兰这块神奇地方的历史，使人们对遥远事物产生了渴望。这些都是叙事体的典范。

戏剧这一体裁不是浪漫主义文学的重要阵地，但也值得一提。法国是戏剧的中心。法国的浪漫主义文学家的三一律挣脱了传统的束缚、崇高别致的地方色彩，在对白和行动两方面获得了极大的活力，在传统的基础上，力图实现他们对真实和自然的追求。德国的蒂克、诺瓦里斯都写过戏剧，但重要的戏剧家只有两位，即扎哈里亚斯·维尔纳和海因里希·封·克莱斯特。

英国浪漫主义文学

自然之骄子

有人曾这样概括英国人，说他们是最有毅力而同时又最有进取心的民族，他们最爱恋家人而又最喜欢旅行。这种气质在浪漫主义诗人身上体现得更是鲜明。可以说，英国诗人全都是大自然观察者、爱好者和崇拜者。华兹华斯把“自然”二字大地写在他的诗中，描绘了一幅幅英国北部山川湖泊和乡村居民的图画，其细腻的程度并未影响自然的宏伟。而以历史小说著称的苏格兰作家司各特笔下的自然简直可以和植物学家所描绘的自然相媲美。济慈热衷于古代风格和希腊神话，同时又具有天生的感觉本能。在他的诗中，几乎动用了他所有的感官，去看、去听、去品尝、去呼吸、去感觉大自然所提供的各种灿烂的色彩、美妙的声音和芳香的色味。爱尔兰的浪漫作者穆尔简直是敏锐感觉的化身，他仿佛生活在大自然一切最珍奇、最

美丽的环境之中。他笔下的阳光使我们目荡神迷，他诗中的夜莺使人们如醉如痴。拜伦和雪莱更是自然之骄子。就连他们的政治色彩颇浓的《唐·璜》和《倩契》中也点缀着美丽的自然。因此，尽管有人说柯尔律治是超自然主义者，拜伦是革命的自由主义者，司各特是个怀旧主义者，其实，我们不妨说他们都是自然的热爱者。

英国的这些诗人们首先是乡村的热爱者。这些诗神总是乡间别墅和农庄的常客。华兹华斯在他的农庄里渡过了他的一生，其诗给人一种农庄的宁静和健康之美。苏格兰诗人彭斯就是天才的农民诗人，在泥土中构思出他那天籁一般的诗情。拜伦的叔父死后，不仅给他留下一个贵族头衔，还给他遗下纽斯塔德修道院。尽管拜伦后来不得不终生离开自己的家园，他始终没有把它转让出售。司各特对于土地的热爱使他购买了厄博斯福庄园，时而在此庄园里宴朋请客，时而顶风冒雨涉足于户外的自然。他在湍急的溪流中跋涉；骑着马奔驰在苏格兰的高地；白日冒雨漫游，夜晚打着火把去刺鱼，庄园附近的埃特里克森林几乎出现在司各特的所有作品中。

英国的诗人们除了眷恋他们的家园之外，另一爱好就是大海。我们知道英国继西班牙之后一直是海上霸主，英国的作家们也一直是大海的最佳读者和描绘者。他们的诗中无不洋溢着大海的清新和自由的气息。对于英国诗人来说，大海就是自由的象征。华兹华斯在他的《献给自由的十四行诗》中这样赞美大海：

有两种声音：一种是海的
另一种是山的；每一种都声震天庭；

一代又一代，你一直观享着这两种声音，
自由女神啊！它们的音乐使你最为倾心！

而柯尔律治的《古舟子吟》给我们敞开的却是大海的恐怖和战慄；坎贝尔的《英国水手歌》又是一首赞美英国水手的英雄主义和力量的赞歌。拜伦的《查尔德·哈罗尔德游记》和《唐·璜》中都可听见大海波涛的汹涌。

有时候，这些英国诗人使你觉得他们都具有英国贵族的那种闲情逸致，就像闺房中的贵族妇人一样，身边时常带着自己喜爱的宠物。这些诗人们几乎都很喜爱动物，也很熟悉动物。拜伦对马、狗和各种野生动物的喜爱达到如痴如醉的程度，以至于常被人说成这是为了表示对人类的憎恨。司各特迁居厄博斯福庄园时，身边带有一窝火鸡、小马、猎犬和哈巴狗。我们千万不要误认为土地、大海、动物就是这些诗人们所追求的一切，在热爱自然的背后，英国诗人们追求着一种个人的独立性。一个美国作家对于英国人的这种特质作过这种描述：“这个岛上的人，每个人自己就是一个岛。”的确，谁又会像拜伦那样独自抵抗着整个英国向他涌出的洪流呢？司各特、拜伦和穆尔是好朋友，但各自干着各自的事，没有哪个国家像英国这样浸透着个人的独立感情。

从这种对个人独立性的追求延伸出对正义的追求。英国的浪漫主义诗人几乎都以追求正义而著称。有的是一种强烈的愿望，把这种愿望化在自己的诗中；有的将这种愿望化为行动。拜伦、雪莱援助一切被压迫民族，前者甚至为此而付出了自己年轻的生命。华兹华斯从密尔顿那儿继承了这一传统。坎贝尔也准备以这种情感的力量来对抗世界。

诗歌是情感的自然流露——华兹华斯

有人用“他的脸部表情十分严肃，举止庄重，几乎是一副庄重的气派；可以说，他像是个年轻的卫理公会牧师，说话的声调单调而令人厌倦”这样几句话来描述英国前期浪漫派作家华兹华斯。这就是那位对一切外在的自然现象天生具有特殊的感受能力，故而开创了一代新诗风的湖畔派诗人。

华兹华斯（William Wordsworth）于1770年4月7日出生在英国北部的律师家庭里。8岁丧母，随后被送到以湖山著称的寄宿学校，从此便与自然结上了不解之缘。13岁时，父亲又离开了人世，舅父和祖母负责照管几个孩子。华兹华斯与其妹多萝茜关系最密切，两人终生相亲相依一直是英国文坛上的佳话。

1787年，华兹华斯进入剑桥大学，熟读了希腊拉丁文学，同时掌握了意大利语、法语和西班牙语。1790年，他徒步旅行法国、瑞士和意大利。当时正值法国大革命，他感受到法国革命和革命刚胜利时人民的欢欣鼓舞，并用这样的诗句来歌颂革命：

幸福啊！活在那个黎明之中，
年轻人更是如进天堂

这时的华兹华斯对法国革命怀有热情，他把它称为是一场表现了人性和完美的革命。在法国，他结识了许多温和派的吉伦特党人。一年后，他第二次去法国时，认识了一位名叫安耐

特·华隆的法国姑娘。次年，他们生了一个女儿。但这门亲事却遭到了他舅父的反对。1791年年底，法国革命激化，群众冲进国王的住所，逮捕了国王的同情者。一月以后，群众又冲进监狱杀了几百个保皇党人。华兹华斯见此情形，突然于1793年离开了自己的爱人，悄悄地回到了英国。

回到英国后，华兹华斯经历了几年的痛苦时期。除了经济上的困难外，他时常为回不到自己爱人的身边而沮丧。加之，法国内部斗争更加激烈，他的吉伦特朋友也因此而受到雅各宾派的镇压，一种双重的幻灭感袭扰着他。

正当他走投无路时，他的一位同学去世了，却留给他九百英镑。这使得他能与其妹迁居乡间，实现了他那从自然的灵魂中探讨人生意愿的志愿。

1759年对于华兹华斯来说是个幸运的年头。这一年，他们兄妹俩首次遇到了柯尔律治。他们相见如故。于是兄妹俩决定迁到柯尔律治的地方居住。从此，三人一起散步，一起长谈，互相启发。1789年他们共同的成果《抒情歌谣集》问世。

此书中华兹华斯所写的最主要的作品是《丁登寺旁》，这是他最优美、最深刻的诗篇之一。他在这首诗里描写了他对自然的激情。他写道：

因为那时的自然，
（童年时代的粗犷乐事已成往事的欢快嬉戏）
就是我的一切。我那时的心境
难以说明。罨喧的瀑布
像激情萦绕在心。巨石、
高山、幽深阴暗的丛林，

它们的色和形，都曾经
使我倾心；一种爱和感情，
不需要用思想赋予它们。
深奥的魅力，也无需增添
不凭借视觉直观的情趣。

华兹华斯描写自然时仿佛是在描写一种早已消失的感情，一种在转变期的年龄只存在过一瞬就化为反省和疑问的感情。华兹华斯不断地积累自然的印象，以便加以深思和完全吸收。以后，再把这类印象从灵魂的库存中取出，重新审视、欣赏。如他在这首诗中告诉我们，他在青少年时期从自然美中直接感受到的激发热情的欢乐，怎样在成熟后的年月里转化为对于自然的类似于人的情绪的宁静的吸收。但这首诗中最出色的一段是华兹华斯描写珍藏内心蓄意保存的自然印象对心灵产生的宁静影响，他写道：

这些美好的形体
由于我长时期离别，对于我
曾仿佛是盲人眼前的风景
然而，当我独处一室，置身
城镇的器闹声中，感觉到
疲倦的时刻，却常常使我
从血液、从心底尝到甘甜，
甚至进入我更纯净的思想
使我恢复宁静，还使我感受
未能记住的欢悦，那种欢悦