

从文化崛起到文化诱惑

——对德国浪漫文化的再思考

董琦

(西安翻译学院 陕西省西安市 71000)

摘要: 在 19 世纪,当英、法两国深陷霍布斯鲍姆所述的双元革命之时,德国却经历了一场深刻的文化革命,这场革命不仅使德国在文学、音乐和哲学领域迅速崛起,而且塑造了一种独特的浪漫主义文化,这种文化以其深厚的“古典”根基和浪漫色彩,对德意志民族性格产生了深远的影响。本文试图探讨这场文化革命如何使德国从文化的追随者变为领导者,并分析其浪漫遗产对现代德国学界以及民族叙事的影响和挑战。通过重新审视德国的浪漫主义,不仅能更好地理解德国的文化发展轨迹,还能洞察其在全球文化舞台上的角色及其未来的方向。

关键词: 三元革命;古典;浪漫;启蒙;民族叙事

引言:19 世纪初,德国经历了一场深刻的文化变革,这一变革以浪漫主义为标志,不仅重塑了德国的艺术和文学,还深刻影响了其哲学和政治思想。这一时期,德国的文化景观经历了从崛起到诱惑的转变,最终形成了独具特色的德国浪漫主义文化。德国的浪漫主义运动始于 18 世纪末,随着对理性主义和启蒙思想的反思与挑战,浪漫主义者开始寻求情感、自然和个人主义的新价值观。他们推崇个性的自由发展、情感的真挚表达以及对自然的赞美,这些观念在诗歌、音乐、绘画以及小说等艺术形式中找到了丰富的体现。特别是到了 19 世纪中叶,德国浪漫主义进入了全盛时期,诸如歌德、席勒、贝多芬和门德尔松等艺术家的创作,不仅在德国国内引发了强烈的共鸣,也对整个欧洲乃至世界产生了深远的影响。

一、双元革命的发展历程

1. 双元革命的意义分析

双元革命,这一历史术语经常被提及以描述 18 世纪末期在西欧发生的两场重大变革:英国的工业革命和法国的政治革命。而德国在这一时间段内的文化革命同样具有划时代的意义。这不仅仅是一场局限于某一国家的革命,而是一场深刻影响整个欧洲乃至世界的历史进程。在 1750 年至 1850 年的一百年间,英国通过工业革命实现了从农业社会向工业社会的转变;法国则经历了从君主专制到共和制的政治变革。与此同时,德国虽然没有经历类似英国的经济变革或法国的政治变革,但在文化、哲学和科学等领域却发生了翻天覆地的变化。这一时期,德国孕育了一系列重要的思想家、哲学家和科学家,他们的思想和理论至今仍对世界产生着深远的影响^[1]。

将这一时期的西欧革命仅归纳为“双元革命”显然是不全面的。实际上,这是一个“三元革命”的时代:包括了英国的工业革命、法国的政治革命和德国的文化革命。这三场革命相互影响,共同推动了人类历史的进步。特别是德国的文化革命,它不仅促进了德国社会的现代化,也为全球文化的多样性和发展做出了重要贡献。通观 18 世纪末至 19 世纪初期的西欧革命,不能忽视其中任何一方的作用和意义。英国的工业革命、法国的政治革命和德国的文化革命,这三者共同构成了一个多维的革命时代,对后世的影响是全方位的。这种认识有助于我们更全面地理解历史,以及历史如何塑造了今天的世界。

2. 双元革命的具体历程

英国的光荣革命在 1688 年至 1689 年间发生,结束了君主专制统治,确立了君主立宪制。这场革命不仅在政治上为英国奠定了民主和法治的基础,也在经济上开启了工业革命的序幕。随后,英国通过一系列的海外殖民扩张和贸易活动,迅速增强了自身的国力和影响力。此外,牛顿的物理学说、亚当·斯密

的自由市场经济理论等思想,都为现代科学和经济体系的发展奠定了基石。与此同时,在法国,尽管绝对王权在路易十四时期达到了顶峰,但随着时间的推移,这种体制逐渐暴露出其内在的矛盾和问题。到了 1789 年,法国大革命爆发,彻底推翻了旧有的封建制度和君主专制,宣布了人民主权和法律平等的原则。革命期间,法国经历了从君主制到共和制的过渡,尽管过程充满了动荡和暴力,但也催生了现代民族国家的雏形。

双元革命对德国的影响是深远而复杂的。一方面,这些革命的思想与实践为德国的启蒙运动提供了灵感和动力,推动了社会和文化领域的现代化进程。另一方面,由于德国当时仍处于分裂和落后的状态,这些先进的思想和制度并没有立即得到广泛接受和实施。直到 19 世纪中叶,随着普鲁士领导的德意志统一运动的推进,以及工业革命的深入发展,德国才开始真正步入现代化国家的行列。

二、德国在音乐及文化哲学领域的崛起

1. 德国在音乐领域的崛起

直至 19 世纪初,德国音乐界再次迎来了辉煌的篇章。随着贝多芬、舒伯特等一批音乐巨匠的涌现,这个曾经在巴赫与亨德尔时代就已初露锋芒的国家,终于在欧洲音乐舞台上占据了举足轻重的地位。贝多芬,这位被后世尊为“乐圣”的天才,他的作品《命运交响曲》、《月光奏鸣曲》等不仅深受人们喜爱,更是将德国音乐推向了一个崭新的高度。而舒伯特,以其丰富的艺术歌曲和室内乐作品,展现了德国音乐的多样性与深度。这一时期,德国的音乐教育也得到了极大的发展,莱比锡音乐学院和柏林音乐学院等机构培养出了一批又一批优秀的音乐家。这些音乐家们不仅在国内享有盛誉,他们的作品也开始走向世界,使得德国音乐的影响力进一步扩散。随着浪漫主义的兴起,德国成为这一艺术运动的中心之一。作曲家们追求个性表达,强调情感的宣泄和对自然的赞美,创作出了许多充满激情与创新精神的作品。从瓦格纳的歌剧到勃拉姆斯的交响曲,无不体现了德国音乐文化的深厚底蕴和不断创新的精神。到了 19 世纪末,随着理查·施特劳斯、马勒等作曲家的出现,德国音乐进一步展现出其复杂性和前卫性。他们的作品在和声、配器上的大胆尝试,以及对传统音乐形式的挑战和解构,使得德国音乐继续引领着欧洲乃至世界音乐的发展潮流^[2]。

2. 德国在文化哲学领域的崛起

这一时期,以康德、黑格尔、费希特、谢林为代表的德国哲学家们,通过他们的著作和思想,为后世留下了丰富的哲学遗产。他们的思想体系,强调主体性的优先性,主张通过自我反思达到对世界本质的理解。这种以自我意识为核心的哲学思想,不仅推动了哲学领域的发展,同时也深刻影响了德国乃至

欧洲的文学创作。德国唯心主义哲学的兴起，与当时的政治、经济背景密不可分。启蒙运动的影响下，人们开始追求理性和自由，反对封建专制和宗教压迫。德国哲学家们在这样一个大环境下，提出了人的主体性和自由意志的理论，强调人的主观能动性，这不仅是对当时社会状况的一种哲学回应，也是对未来社会发展的深刻预见。

德国古典哲学的发展，也带动了德国文学的繁荣。诸如歌德、席勒等文学家，他们的作品深受唯心主义哲学的影响，展现了强烈的个人主义色彩和深邃的哲思性质。这些文学作品，不仅在德国国内引起了巨大反响，更使德国文学走向了世界，成为世界文学宝库中不可或缺的一部分。德国古典哲学及其文学的崛起，标志着德国在思想和文化领域的一次重大飞跃。这一时期的哲学和文学成就，不仅丰富了人类的精神世界，也为后来的社会发展奠定了坚实的思想基础。

三、德国从古典文化到浪漫文化的转变

1. 德国音乐领域从古典到浪漫的转变

德国古典哲学，以 *Deutscher Idealismus* 之名传世，历经“德国唯心论”到新近的“德意志观念论”译法之变，始终围绕着一个核心议题：理想与现实的关系。在这一时期，德国不仅哲学领域呈现出强烈的唯心主义倾向，其文学领域同样经历了由古典到浪漫的转变。这一转变，既是对现实的超越，也是对理想的追求。歌德、席勒等人的文学创作，以及他们所主编的杂志《神殿前门》、《季节女神》和《雅典娜神殿》，无不体现出这种脱离现实，追求理想的浪漫精神。《神殿前门》如同其名，是一扇通往高尚精神殿堂的门；《季节女神》则是守护精神王国的门神，而《雅典娜神殿》更是将视角投向了理想的天空。这些作品及其背后的思想，共同构成了德国浪漫主义的文化特质——对梦幻空中王国的追求。海涅曾将这一时期称为“歌德艺术时期”，并巧妙地描述了德国人在空中的优势和霸权意识，这不仅是对德国文学和哲学成就的认可，更是对德国浪漫主义精神的精准把握。在这种精神指引下，德国知识分子试图通过文学和哲学的力量，探索人类精神的可能高度，寻求超越现实的理想境界。这种理想主义或唯心主义的追求并非没有争议。一方面，它被认为是对现实的逃避，不接地气；另一方面，它也被视为超凡脱俗，不食人间烟火。不过，无可否认的是，正是这种对理想的追求，推动着德国文化和哲学的发展，使其在世界舞台上展现出独特的魅力。

德国古典哲学和文学向浪漫主义的转变，是一个复杂而深刻的过程。在这个过程中，既包括对理想的无限追求，也包括对现实的深刻反思。通过对这一时期文学作品和哲学思想的探讨，我们可以更深入地理解德国浪漫主义的精神内核，及其对后世文化发展的深远影响^[1]。

2. 德国哲学及文学领域从古典到浪漫的转变

在德国音乐的丰富历史长河中，维也纳古典乐派对浪漫精神的拥抱和传承，无疑是一个划时代的转折点。正如霍夫曼所评价的，贝多芬、海顿和莫扎特这三位音乐巨匠的作品，无一不渗透着浓郁的浪漫气息。而舒伯特，这位在古典与浪漫交汇处的音乐天才，他的创作不仅继承了古典主义的精华，更开启了浪漫主义的大门。维也纳古典乐派的成就，不仅是德国作为音乐强国崛起的象征，更是将器乐艺术推向了前所未有的高度。这一伟大成就的背后，是德国浪漫派对音乐的无限崇拜与推崇，他们认为音乐是所有艺术形式中的王者，超越了文学和造型艺术的地位。瓦肯罗德，这位早期浪漫主义的代表人物之一，他深信“让木材和金属发出声响”是人类最伟大的创造之一，他将音乐誉为“天使的语言”。正是在这样的文化背景和艺术追求下，维也纳古典乐派的大师们在作品中注入了深厚的浪漫元素，使得他们的音乐作品不仅仅是听觉的享受，更成为情感和理想的传达。通过这些作品，我们能够感受到那个时期德国人对美

的向往和追求，以及对音乐艺术无比崇高的敬仰。

维也纳古典乐派对德国音乐领域从古典向浪漫的转变起到了至关重要的作用。他们不仅继承和发扬了古典音乐的传统，更为浪漫主义音乐的发展奠定了坚实的基础。这一时期的音乐作品，至今仍被世人传唱，它们见证了德国音乐史上一段辉煌而又充满创新的时代。从古典到浪漫的转变，不仅仅是风格的演变，更是一种文化和精神的深层次变革。这种转变，既是对过去的继承，也是对未来的一种探索和期待。在这个过程中，德国的音乐界涌现出了无数的杰出人物，他们在古典与浪漫之间架起了一座座桥梁，让这两种截然不同的音乐风格得以融合和共生。

3. 德国浪漫主义文化发展的影响

(1) 正面的影响

德国浪漫主义不仅是一笔丰富的文化遗产，更是德意志精神的独特体现。它蕴含了深邃的哲学思想与独特的艺术创造，从对自然的无限热爱到对现代爱情和艺术观的独到见解，无不展现出其丰富性和复杂性。浪漫主义强调情感的自由表达，追求个体内心的真实体验，这种对内心世界的深挖，使得浪漫主义作品充满了神秘与诗意。从积极的角度看，德国浪漫主义推动了现代人类理想的形成，催生了反抗资本主义压迫的“红色”文化基因以及对环境保护的“绿色”文化基因。这些思想和文化基因不仅深刻影响了后世的文化发展，也为现代社会提供了反思与批判的视角。艺术方面，受浪漫精神启迪的作品变得更加复杂、深刻和有趣，丰富了艺术的表现形式和内容。德国浪漫主义文化的价值和影响，体现在其强调文化高于政治的理念上，这不仅在当时是对抗政治集权的一种文化抵抗，也为后世提供了丰富的思想资源。尽管马克思、恩格斯等人对此道路持反对意见，并最终选择了离开，但留在德意志土地上的人们却以更加坚定的步伐继续前行。他们坚信，文化的力量能够超越政治的限制，引领民族走向一个更高的精神境界。

这种对文化价值的坚守与追求，不仅深刻影响了德国自身的发展，更在欧洲乃至世界范围内产生了广泛的影响。德国浪漫主义文化以其独特的美学观念、深沉的历史感以及对个体情感的重视，为世界文化贡献了一系列不朽的文学和艺术作品。从歌德到贝多芬，从尼采到瓦格纳，这些名字和作品成为全人类共同的文化遗产。

(2) 负面的影响

浪漫主义也有其问题所在。它的反现代、反进步倾向，对双元革命带来的变革持排斥态度；强烈的怀旧和复古情绪，渴望回归到理想化的过去。这种复杂的情感在纳粹意识形态中找到了共鸣，德裔美籍宗教哲学家保罗·蒂利希甚至将民族社会主义称为“政治浪漫派”。这表明浪漫主义与启蒙理念的对立，以及它在当今西方主流政治话语中的复杂地位。

结束语

德国浪漫主义文化不仅是德国历史上浓墨重彩的一笔，更是一场深刻的文化革命。它以其独特的视角和价值观，为后世留下了宝贵的精神财富，持续激发着人们对美好生活的向往和追求。

参考文献：

- [1] 詹林平, 和春花. 浪漫主义时期德国作曲家门德尔松的音乐文化研究 [J]. 黄河之声, 2023, (19): 102-105.
- [2] 尚晓进. 周作人文化民族主义与德国浪漫主义渊源 [J]. 社会科学文摘, 2019, (07): 106-108.
- [3] 代柯枚. “阅读革命”：德国早期浪漫派的文化环境考察 [D]. 导师：赵立坤. 湘潭大学, 2019.

作者简介：姓名 董琦，（出生年月-1982-12），性别 女，民族 汉族，籍贯湖北武汉，单位，西安翻译学院 职称 副教授，学历 硕士，研究方向 德语翻译