

正定中学高二历史

19世纪以来的文学艺术

工业革命时代的浪漫情怀

碰撞与冲突

打破隔离的坚冰

与时俱进的文学艺术

河北正定中学 刘占军

第1讲 工业革命时代的浪漫情怀

知识体系

知识体系

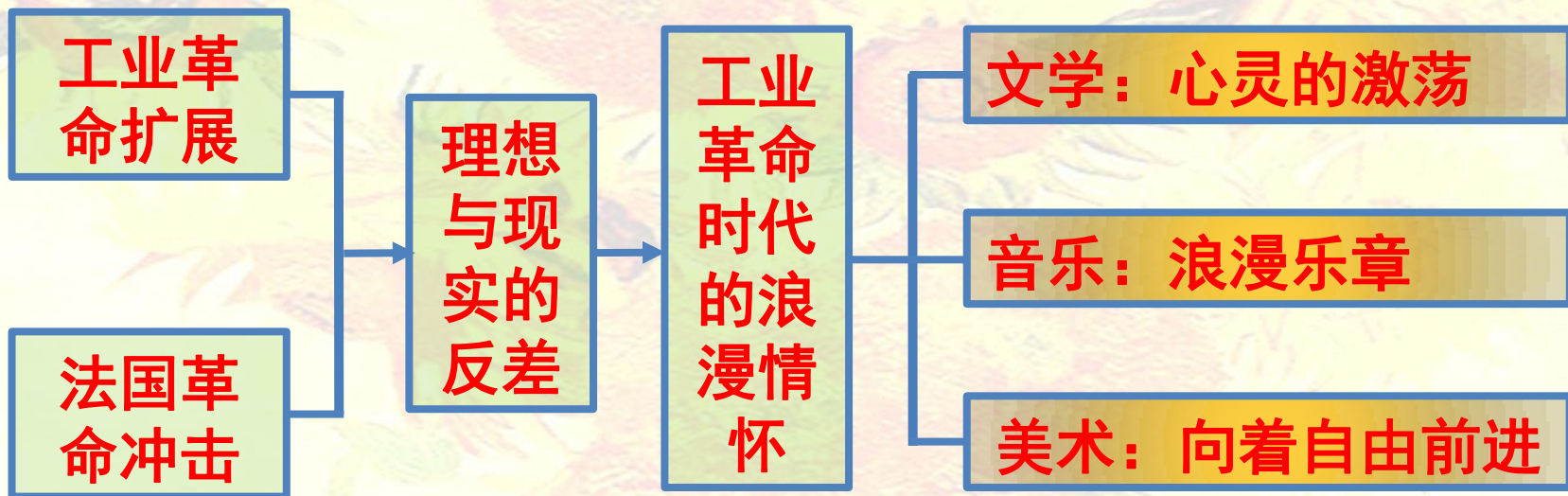

★心灵的激荡

★浪漫乐章

★向着自由前进

知识体系

学习聚焦

学习聚焦

◆19世纪初期，世界文学艺术风格以浪漫主义为主，诞生了许多著名的文学家艺术家，创作出了众多具有时代性的文学艺术作品。这一时期的文学艺术作品紧密结会社会变革，一方面歌颂了民主和自由，热情鼓励人们为争取自由、幸福和解放而斗争；另一方面则以美好的理想和憧憬从侧面彻底检视和抨击了当时的社会。

◆19世纪初期许多著名的音乐作品和美术作品表现出了浪漫主义色彩。

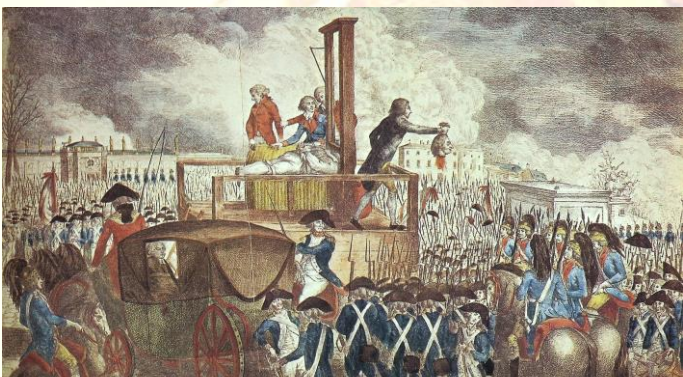
史事速览

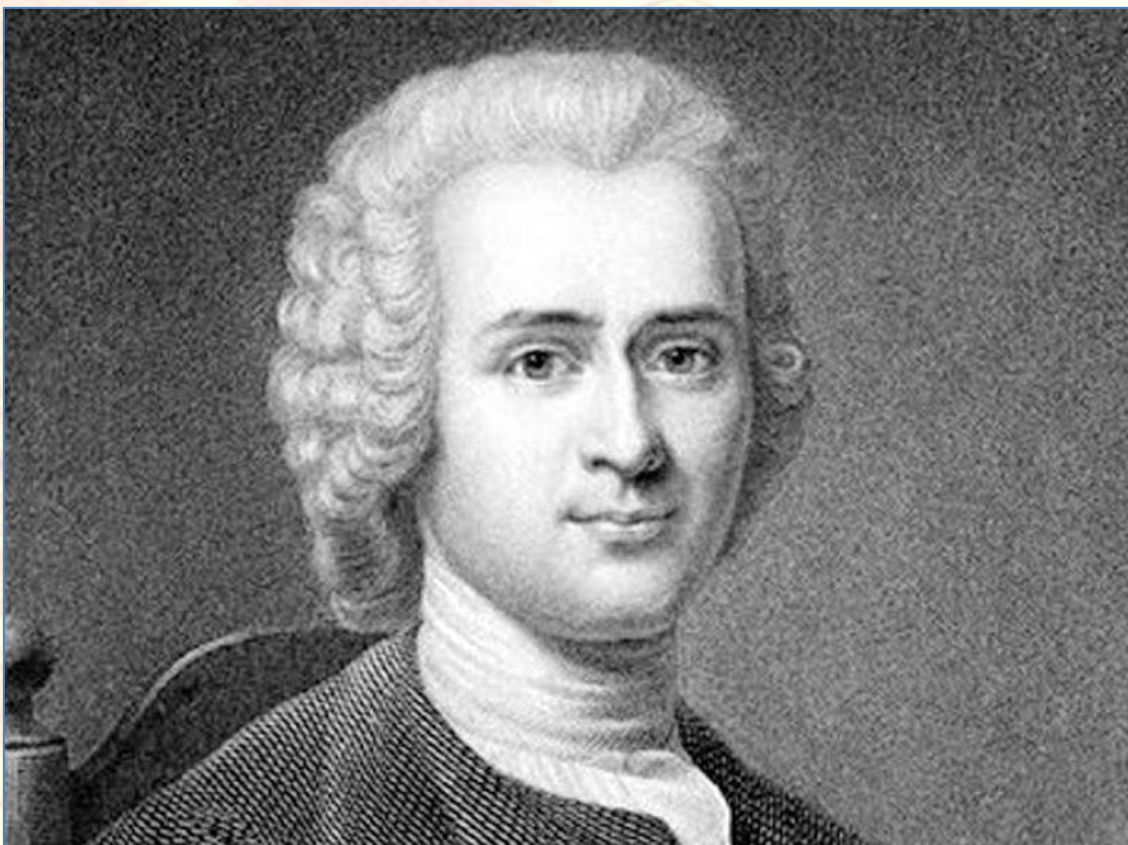
★人类文明的引擎——棉纺织业的技术创新

工业革命的扩展

法国大革命

浪漫主义之父——卢梭

19世纪上半叶，在剧烈的变革与动荡中，启蒙思想家的社会理想与现实产生强烈反差。

史事速览

一、心灵的激荡

史事速览

一、心灵的激荡

1. 背景

(1) 工业革命扩展。

(2) 法国革命推动民族、民主运动。

(3) 社会现实与理想强烈反差。

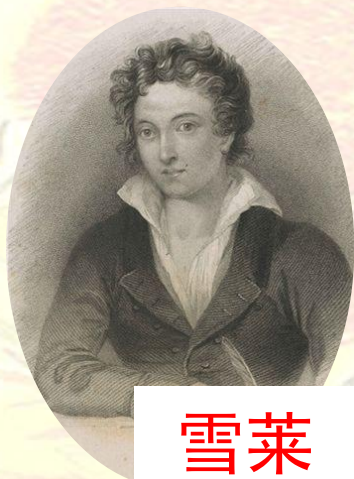
2. 特点

对社会现状强烈不满、强调抒发个人情感、积极追寻理想世界。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义文学

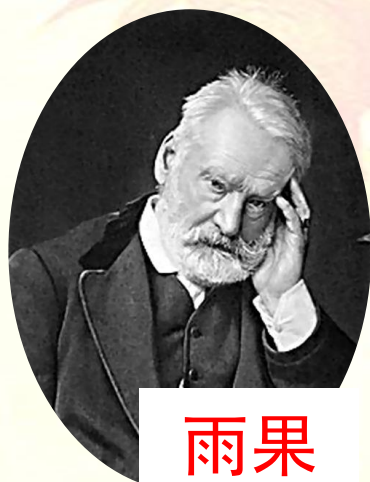
拜伦

雪莱

济慈

雨果

普希金

霍夫曼

海涅

浪漫主义文学在英、法两国成就最高。

史事速览

一、心灵的激荡

1. 背景

2. 特点

3. 概况：

(1) 在、法成就最高。

(2) 英国：拜伦、雪莱和济慈。

(3) 法国：雨果。

(4) 俄国：普希金。

(5) 德国：霍夫曼、海涅。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义文学

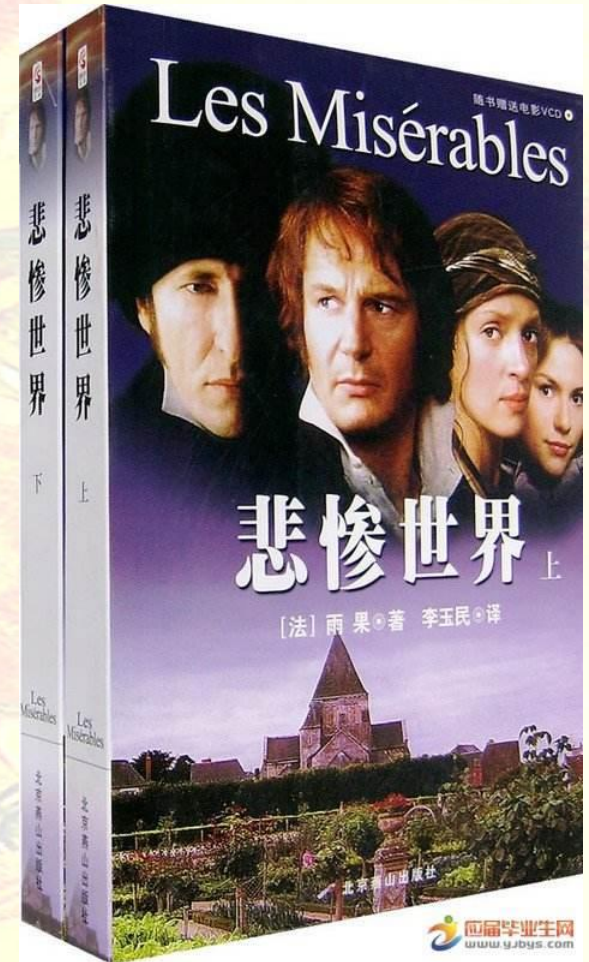
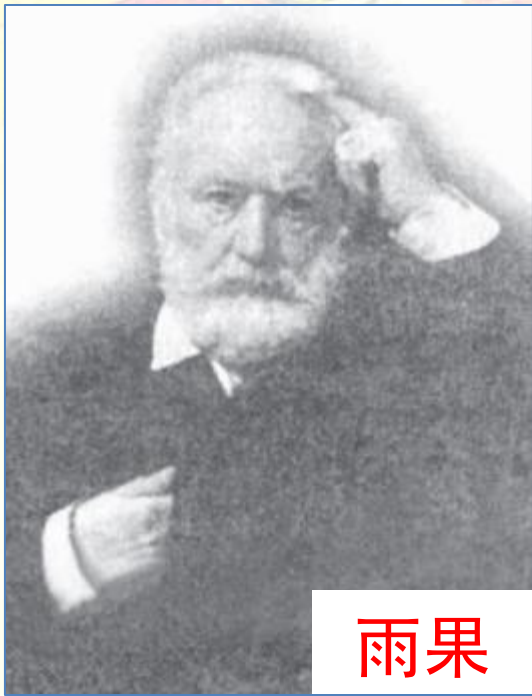
拜伦

《唐璜》插图

英国浪漫主义文学的成就主要体现在诗歌方面，乔治·戈登·拜伦（1788—1824年）是其杰出代表。

★工业革命时代的浪漫情怀——浪漫主义文学

维克多·雨果（1802—1885年）是法国浪漫主义文学的代表人物，给人类留下了丰富而宝贵的文学遗产。

史料解读

一群作家现在要求回复淳朴和自然主义；他们较少地注意人是理性的动物，更多地注意人的本能和感情……自然界不再被认为是一架冷冰冰的、自动的机械。它被看做美丽、崇高和魅力的具体体现而受到人们崇拜，或者被看做给人们提供保护和慰藉的源泉而受到人们亲切的尊敬……卑贱的牧羊人和农民在文学中受到了早已应得的地位。

——《世界文明史》

结合材料分析，浪漫主义文学呈现怎样的特点？

浪漫主义更加注重人的本能和感情；通过作品反映人们对现实社会的不满；并注重对普通人的歌颂，对弱者和受压迫者表示巨大的同情。

史料解读

鲁迅在回忆20世纪初期的情形时说：
“有人说拜伦的诗多为青年所爱读，我觉得这话很有几分真。就自己而论，也还记得怎样读了他的诗而心神俱旺。”

当时爱国青年为什么爱读拜伦的作品？

拜伦的作品充满追求自由和解放的浪漫主义精神，契合了20世纪初中华民族努力实现独立、民主与自由的时代主题，因而为爱国青年所喜爱。

概念解读

浪漫主义文学

浪漫主义文学产生于19世纪初，是第一次工业革命及欧洲资产阶级革命高潮时代的产物，是在人们对启蒙运动“理性王国”的失望，对资产阶级革命中的“自由、平等、博爱”口号的幻灭和对资本主义社会秩序不满的历史条件下产生的。

浪漫主义文学在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发，抒发对理想世界的热烈追求。常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象，以英国和法国成就最高，代表人物分别是拜伦和雨果。

史事速览

二、浪漫乐章

史事速览

The background of the slide is a reproduction of Vincent van Gogh's painting 'Sunflowers'. It depicts a bouquet of several sunflowers in a white ceramic vase. The sunflowers have bright yellow heads with dark brown centers and green, textured leaves. The vase is signed 'Vincent' in the bottom left corner. The overall style is characteristic of Impressionism, with visible brushstrokes and a warm, vibrant color palette.

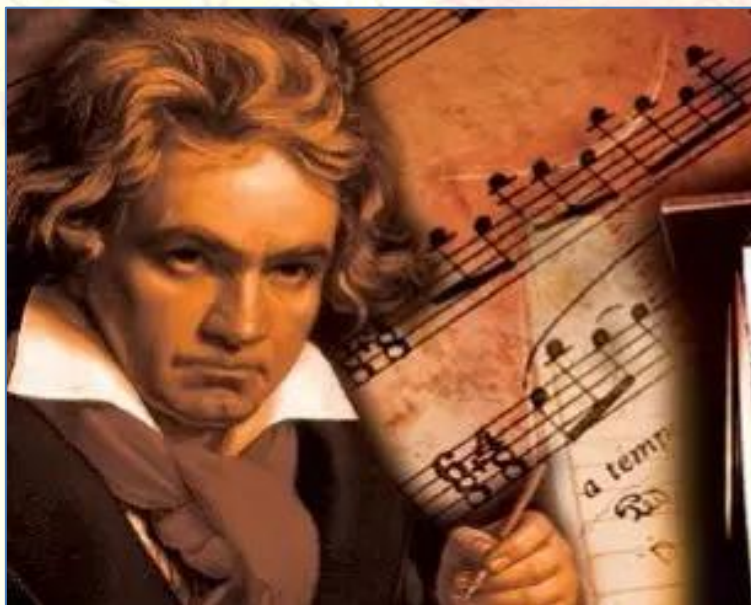
二、浪漫乐章

1. 特点

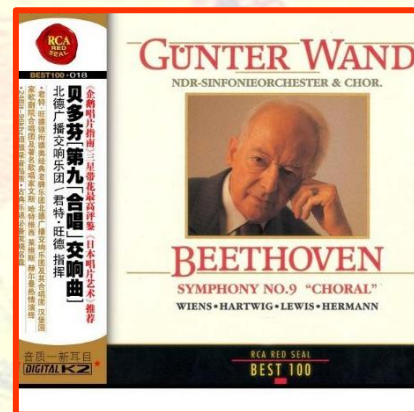
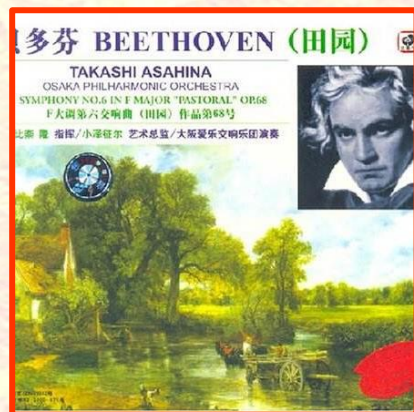
(1) 思想：富有诗意，注重情感的表达，充满幻想。

(2) 地区：德国和奥地利是浪漫主义音乐的摇篮。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义音乐

从古典到浪漫的贝多芬

贝多芬（1770—1827年）是音乐史上一个承前启后式的人物，既将古典音乐推向新的高峰，又开创了浪漫主义音乐的先河。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义音乐

歌曲之王舒伯特

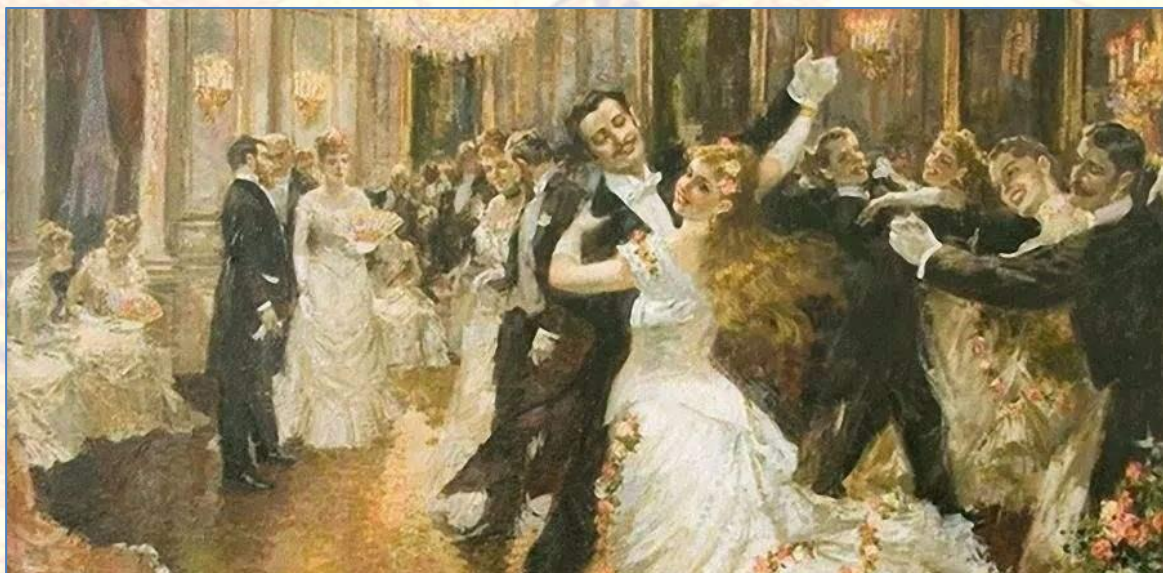

舒伯特更多地流露出诗人般的气质，因而也更具浪漫主义的特色。他一生作品甚丰，仅艺术歌曲就有643首，被誉为“歌曲之王”。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义音乐

圆舞曲之王施特劳斯

小约翰·施特劳斯一生则创作了大量脍炙人口的圆舞曲，如《蓝色多瑙河》、《春之声圆舞曲》、《维也纳森林的故事》等，因而被誉为“圆舞曲之王”。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义音乐

全盛时期的代表舒曼

舒曼是浪漫主义音乐全盛时期德国的代表人物，他创作的乐曲无一不散发着诗歌般的韵味，将音乐的浪漫主义发挥得淋漓尽致。

史事速览

二、浪漫乐章

1. 特点

2. 代表人物

(1) 从古典到浪漫的贝多芬。

(2) 歌曲之王舒伯特。

(3) 圆舞曲之王施特劳斯。

(4) 全盛时期代表舒曼。

史料解读

法国革命和美国革命改变了社会的等级秩序，贝多芬真切地感到，自由将照亮一切，他将其融入自己的创作之中。他的第三交响曲即《英雄交响曲》突破了古典模式，最早是献给拿破仑的，但在此之际，英雄决定自己改称皇帝，失望之下，作曲家撕下了第一页的题献。

——《西方音乐史话》（海南出版社）

贝多芬在音乐方面有哪些突出成就？从史料中可以看到他什么样的内心世界？

是连接古典主义音乐和浪漫主义音乐的桥梁。他有强烈的资产阶级民主精神，追求自由和真、善、美，所以，他绝对不能容忍拿破仑称帝。

疑难解析

浪漫主义音乐的特征

(1) 表现个人的感性和主观的意念，即突出个人的感受。浪漫乐派写自己，形成了自传式的音乐。

(2) 音乐作品风格多样化。

(3) 音乐内容的表现手段也是多样的，如交响曲、圆舞曲、歌剧等，采用自由的形式，表现浪漫主义精神。

史事速览

三、向着自由前进

史事速览

The background of the slide is a reproduction of Vincent van Gogh's painting 'Sunflowers'. It features several large, vibrant sunflowers with yellow petals and dark brown centers, set against a warm, golden-yellow background. The brushstrokes are visible, giving the painting a textured, expressive appearance.

三、向着自由前进

1. 开端

法国画家籍里柯以《梅杜萨之筏》发表了浪漫主义的宣言。

2. 高峰

法国画家德拉克洛瓦以其《自由引导人民》等作品将浪漫主义绘画艺术推向了高峰，他被称为“浪漫主义的狮子”。

★工业革命时代的浪漫情怀—浪漫主义美术

籍里柯
浪漫主义宣言

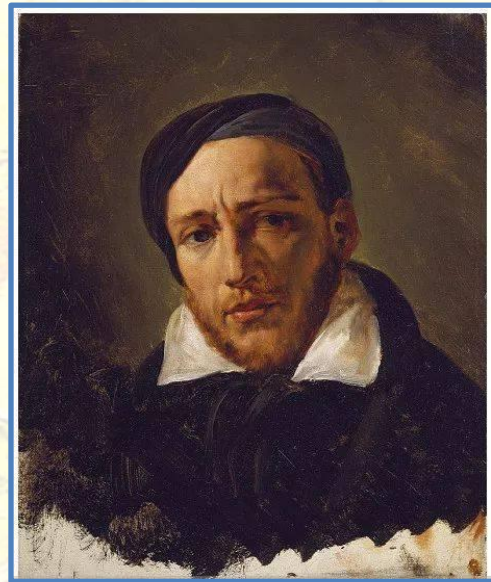
法国画家籍里柯(1791-1824年)以其轰动整个法国的《梅杜萨之筏》发表了浪漫主义的宣言。

学习思考

《梅杜萨之筏》采用了怎样的创作手法？这一手法有何特点？

手法：浪漫主义。

特点：注重感情表现，注重画面的完整和统一，不拘泥于局部和细节的过分描绘和刻画；强调色彩的作用，使得画面丰富多彩，辉煌瑰丽。

★工业革命时代的浪漫情怀——浪漫主义美术

德拉克洛瓦
浪漫主义高峰

法国画家维克多·欧仁·德拉克洛瓦(1789—1863年)的《自由引导人民》等作品将浪漫主义绘画艺术推向了高峰。

疑难解析

疑难解析

浪漫主义美术出现的社会背景和基本特点

(1) 社会背景：法国大革命失败以后波旁王朝复辟时期，人们对启蒙运动宣扬的理性王国越来越感到失望，一些知识分子感到苦闷，他们反对权威、传统和古典模式，从而产生了浪漫主义美术。

(2) 基本特点：提倡注重艺术家的主观性和自我表现，以民族奋斗的历史事件和壮美的自然为素材，抒发对理想世界的追求，以瑰丽的想象、夸张的手法塑造形象，表现激烈奔放的感情。

材料阅读与思考

材料一 商业日益变成欺诈。革命的箴言“博爱”在竞争的诡计和嫉妒中获得了实现。贿赂代替了暴力压迫，金钱代替了刀剑，成为社会权力的第一杠杆……总之，和启蒙学者的华美约言比起来，由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。

——恩格斯

材料二

假如生活欺骗了你，不要忧郁，也不要愤慨！
不顺心时暂且克制自己，相信吧，快乐之日就会到来。
我们的心儿憧憬着未来，现今总是令人悲哀：
一切都是暂时的，转瞬即逝，而那逝去的，将变为可爱。

——[俄]普希金：《假如生活欺骗了你》

根据以上材料以及本课中所学的知识，简要分析一下浪漫主义文学艺术产生的背景以及这一时期浪漫主义作品在欧洲大量出现的原因。

19世纪上半叶，世界在剧烈的变革与震荡中向前发展。欧洲的社会现实并不像启蒙思想家描述得那样美好，人们对现实普遍不满，憧憬美好的未来，这种情绪反映到文学艺术领域，便产生了浪漫主义文学和艺术，大量浪漫主义作品纷纷涌现。

史论形成

史论形成

工业革命时代的浪漫情怀

19世纪初期，在对“理想王国”深感失望的背景下，浪漫主义文学产生了，它在政治上反对封建制度，在创作风格上刻意塑造特点鲜明的人物形象，英国的拜伦、法国的雨果等是杰出代表。

浪漫主义音乐富有诗意，注重情感的表达。德国、奥地利是浪漫主义音乐的摇篮。贝多芬、舒伯特等音乐家的作品个性鲜明。

法国画家籍里柯的《梅杜萨之筏》和德拉克洛瓦的《自由引导人民》是浪漫主义绘画的著名代表作，德拉克洛瓦被称为“浪漫主义的狮子”。

谢谢！祝你进步！

河北正定中学 刘占军