

19世纪以来的世界文学艺术

一、文学的繁荣

1. 浪漫主义文学

(1)时间：18世纪后期至19世纪30年代。

(2)背景

①欧洲的革命和战争加剧了欧洲局势的动荡。

②人们对启蒙思想家设想的“理想王国”深感失望，努力寻找新的精神寄托。

(3)特征

①主要内容：反对封建制度，不再刻意突出人的理性，深入发掘人类的感情世界。

②创作风格：以想象力丰富的构思和跌宕起伏的情节为主要特征。

(4) 代表： 浪漫主义文学大扫描

国籍	作家	代表作	评价
英国	拜伦	《恰尔德·哈罗尔德游记》 《唐璜》	拜伦式英雄
	雪莱	《西风颂》 《解放了的普罗米修斯》	天才的预言家
德意志	海涅	《德国，一个冬天的故事》	
法国	雨果	《巴黎圣母院》	
		《悲惨世界》	
	大仲马	《基督山恩仇记》	

(5) 影响：

伴随着资产阶级革命时代，有利于扫荡封建残余势力，鼓励人们为争取自由和理想而斗争。

阅读材料，归纳现实主义文学产生的背景

材料 19世纪30、40年代是资本主义制度在西欧几个主要国家最后战胜封建主义的时期。资本主义制度的确立和巩固，使资本主义社会的阶级矛盾和各种社会弊病日益显露和激化，“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了”。①面对这种冷酷的社会现实，“人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系”②。

注：①②出自《共产党宣言》

2. 现实主义文学

(1) 时间：19世纪30年代到20世纪早期。

(2) 背景：资本主义制度普遍建立，社会矛盾更加尖锐复杂，私欲横流。

(3) 特征

①注重细节描写，典型地再现社会风貌。

②深入剖析社会生活的本质，揭露和批判社会的罪恶。

(3) 代表：

(4) 影响：

深刻的揭露了资产阶级和封建贵族的腐朽和丑恶的本质，启迪人们为改变社会现实而奋斗；但未能指出社会发展的必然趋势。

现实主义文学大扫描

国籍	作家	代表作	评价
法国	巴尔扎克	《人间喜剧》	资本主义社会的百科全书 ⁹⁰
	罗曼·罗兰	《约翰·克里斯朵夫》	
	莫泊桑	《项链》	
俄国	托尔斯泰	《战争与和平》	人民战争的英雄史诗
	普希金	《叶甫盖尼·奥涅金》	
	果戈里	《死魂灵》	
英国	狄更斯	《大卫·科波菲尔》	
美国	马克·吐温	《汤姆·索亚历险记》	揭露种族歧视
丹麦	安徒生	童话故事	
挪威	易卜生	《玩偶之家》	社会问题剧

3. 现代主义文学

(1) 时间：20世纪中期以后

(2) 背景：两次世界大战、席卷资本主义世界的经济危机和严重的社会问题造成了西方社会的精神危机。

(3) 特征

强调集中表现自我，手法比较怪诞，语言风格悖离传统。

(3) 代表：美国海明威的《老人与海》

爱尔兰贝克特的《等待戈多》^{go}

【易错警示】浪漫主义和批判现实主义的异同

- 浪漫主义和批判现实主义都是人们对社会现实不满情绪的反映，区别在于浪漫主义回避现实，用美好的憧憬代替对现实的批判；而现实主义文学则是直面现实，对现实社会的弊端展开猛烈的揭露和批判。

19世纪以来欧洲的政治、经济、文化都经历了哪些翻天覆地的变化？

政治上：通过了资产阶级革命或者改革，资产阶级的统治基本确立，社会矛盾日益尖锐；

经济上：资本主义经济继续发展，工业化进程加快；

文化上：启蒙思想家宣扬的自由、民主、平等、博爱的理想破灭，人们对现实日益不满。

文学艺术作品作为现实生活的一面镜子，在18世纪后半叶至19世纪欧洲大革命与大改革的时代背景下，出现了新的艺术形式和新的内容，更生动的反映了19世纪以后的社会变迁。

4. 苏联社会主义文学

高尔基的《母亲》 奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》

5. 亚非拉文学

(1) 特征：反映了反帝反殖和爱国主义精神

(2) 代表：印度的泰戈尔、中国的鲁迅、哥伦比亚的马尔克斯、尼日利亚的索卡因。

当堂训练

1.他们孤傲、狂热、浪漫，却充满了反抗精神；他们内心充满了孤独与苦闷，却又蔑视群小。这就是英国诗人拜伦笔下的“拜伦式英雄”。这些“拜伦式英雄”的出现反映了

- A. “光荣革命”时代的理性之光
- B. 启蒙运动时代的梦幻理想
- C. 工业革命时代的浪漫情怀
- D. 电气时代社会的黑暗现实

C

2.卢卡契在评论19世纪某一作家时认为：“(他的)伟大之处在于，尽管他有那些政治与意识形态上的偏见，他依然用未受污染的眼睛观察所产生的矛盾，并忠实地描述他们。”据此判断，这一评论所指的作家是( )

- A. 拜伦
- B. 巴尔扎克
- C. 薄伽丘
- D. 莎士比亚

B

3. 18~19世纪，欧洲、美国的浪漫主义作家写下了大批反映和描写“自然”的诗歌和其他文艺作品。他们擅长运用比喻、拟人化等修辞手法宣传其主张。如“地球(或自然)是人类的母亲”“动物都是人类的朋友”“自然发怒”等等，“他们谋求一种隐喻以把好的纯朴的自然状态与(假设的)邪恶的人为行动和科学工业世界的败落及世界观相对比。”([美]查尔斯·哈珀《环境与社会》)这些作品主要表达了( )

- A. 对社会发展的理性认识
- B. 对工业文明的担忧
- C. 对自然风光的无限向往
- D. 对科学发展的期盼

1. **知识角度**：掌握各绘画流派的艺术特色及典型作品。
2. **能力角度**：借助新史料或新情境考查艺术作品与社会存在关系。
3. **史法角度**：注重考查学生对“基础知识和技能的掌握”是高考命题的指导思想之一，代表性的美术作品和音乐作品是考试说明规定的基本考点，在复习备考中，对每个考点都要认真掌握，分门别类，包括时间、流派、国别、影响等。这样有助于知识的准确识记与理解应用。
4. **社会史观角度**：新课标理论下的教材编写发生了很大变化，由以往的注重政治经济史转向多角度、多视角、多层面展现历史面貌，有关社会生活、民俗民情、衣食住行、文艺作品等都登上了历史研究的舞台，**大众化是这种新社会史观的突出特点**。近几年这种大众化的史观也是高考命题热点之一。
5. **史料角度**：本部分教材中提供了大量的文艺代表人物及其作品和相关的描述，附有大量的插图和引文，有助于大家直观生动地了解相关史实，同时为高考命题提供大量素材，应加以重点关注。

二、美术的辉煌

知识梳理

时 间	美术流派	特 点	背 景
18 世纪末 19 世纪初	新古典主义	注重理性 歌颂英雄	法国社会剧烈动荡，需要增强人民反封建的勇气和斗志；资产阶级对古希腊罗马英雄主义精神的追求 _{go}
19 世纪 30 年代前后	浪漫主义	注重感情、 色彩、想 象	大革命后，资产阶级对“理性王国”的失望，寻求新的精神寄托 _{go}
19 世纪中期	现实主义	注重反映 现实	工业革命后，资本主义固有矛盾和弊病进一步暴露 _{go}
19 世纪 60 年代 以后	印象派	注重光色 瞬间印象	第二次工业革命后社会经济的发展，科技进步（光学） _{go}
20 世纪后	现代主义	注重自我 反传统反 理性	战争、经济危机—心灵创伤；工业化—紧张感 …… _{go}

三、音乐与影视艺术

1. 音乐

(1) 19世纪

①浪漫主义音乐：注重抒情性、自传性和个人心理刻画的形式，突出个人感受。

代表有德意志的贝多芬和奥地利的约翰·施特劳斯
生逢启蒙与革命时代，具有强烈反封建与争取民主的革命精神

②歌剧：意大利威尔第《茶花女》，法国比才《卡门》

③民族乐派：俄国柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》。

(2) 20世纪

①特点：轻松活泼，通俗易懂，广为流传。

②概况：二战后，摇滚乐成为流行音乐的主流。

③影响：改变着人类的娱乐和生活方式，加深了对不同民族音乐的理解和尊重，推动着世界音乐的繁荣。

2. 影视

(1) 电影：

①条件：科学技术的进步；商业利润的驱使；文化娱乐的需要

②历程：

时间	成就
1895年	法国卢米埃尔兄弟向公众放映自己的电影短片
20世纪初	格里菲斯《一个国家的诞生》；“喜剧大师”卓别林。
20世纪初	苏联电影迅速发展，拍摄了《波将金号战舰》等影片
1927年	美国首次拍摄成功有声电影
1935年	世界上第一部彩色电影《浮华世家》拍摄成功
二战后	宽银幕和立体声电影相继问世

(2) 电视

- ①20世纪20年代中期，电视出现(贝尔德)。
- ②1929年，英国伦敦首次播送了电视节目，30年代播出第一部电视剧，40年代，美国开始试播彩色电视节目。
- ③二战后，电视进入大规模普及运用阶段。

(3) 影响

- ①反映人类在科学技术方面的进步。
- ②回应、影响文明的发展和社会风尚的变化。
- ③满足人们的审美需要和精神追求。

19世纪中叶，西欧各资本主义列强在世界的扩张逐渐淡化了自然形成的地理界线，这一状况给东欧和北欧各国的音乐带来的影响主要包括(**B**)

①浪漫主义音乐成为乐坛主流   ②本土音乐受到外来音乐的影响   ③民族乐派音乐兴起   ④音乐发展的中心转移到德国和奥地利

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④