

德国表现主义文学对现代主义文学的启示

康翘楚

东北大学 外国语学院德语系, 辽宁 沈阳 110819

DOI:10.61369/ETI.2025070012

摘 要： 德国表现主义文学创作特征明显，其以强烈的主观情感与变形手法为现代主义文学的创作提供了重要灵感来源。它打破现实主义对客观世界的复刻，将笔触深入个体精神裂变与社会异化，通过夸张的意象与荒诞的叙事，揭示工业文明下人们的生存困境。这种对内心世界的极致探索，为现代文学创作提供重要启示，促进其突破传统形式桎梏，催生出意识流、荒诞派等流派。德国表现主义文学对权威的质疑与对人性本真的追问，更成为现代主义文学反思现代性的核心母题，为后世文学提供了以主观视角重构世界的创作范式。

关 键 词： 表现主义；现代主义；启示；影响

The Inspiration of German Expressionist Literature on Modernist Literature

Kang Qiaochu

Department of German, School of Foreign Languages, Northeastern University, Shenyang, Liaoning 110819

Abstract： German Expressionist literature exhibits distinct creative characteristics, providing an important source of inspiration for modernist literary creation through its strong subjective emotions and deformation techniques. It breaks away from realism's replication of the objective world, delving into individual spiritual fission and social alienation. Through exaggerated imagery and absurd narratives, it reveals the survival dilemmas of people under industrial civilization. This ultimate exploration of the inner world provides important inspiration for modern literary creation, promoting its breakthrough from the shackles of traditional forms and giving birth to genres such as stream of consciousness and absurdism. German Expressionist literature's questioning of authority and exploration of human nature have become core motifs for modernist literature to reflect on modernity, providing future generations of literature with a creative paradigm for reconstructing the world from a subjective perspective.

Keywords： expressionism; modernism; inspiration; influence

引言

二十世纪初的欧洲处于工业快速发展与战争连绵不断的背景下，德国表现主义文学应运而生，其以扭曲的意象、狂乱的呐喊等为表现形式，为现代主义文学撕开了一道审视人性的裂口。它打破现实主义对客观世界复刻的局面，转而将笔触刺入精神的褶皱——那些在理性崩塌处滋生的焦虑、在工具理性碾压下畸变的灵魂，构成了其最锋利的叙事内核。这种对“内在真实”的极致探索，正好为现代主义文学提供了挣脱传统桎梏的密钥。从卡夫卡笔下永不停歇的审判，到艾略特荒原上碎片化的呓语，我们不难发现表现主义学派笔下的真实世界，它对个体异化的敏锐捕捉、对语言表意边界的大胆突破、对非理性力量的正视与书写，无不彰显当时社会背景下人们的真实生活与内心情境，在理性主义堤坝摇摇欲坠的时代，它用变形的镜鉴照见现代性的病灶，其对“如何言说不可言说之物”的探索，至今仍是现代主义文学回望初心时无法绕过的精神坐标。

一、德国表现主义文学的核心特征

德国表现主义文学诞生于20世纪初，在世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。它以独特的姿态回应着当时社会的剧烈变革与人们内心的复杂情绪，其核心特征鲜明而独特，对后世文学发展产生了深远影响。

德国表现主义文学最显著的特征之一是对主观精神和内在激情的强烈表现^[1]。与传统文学注重对客观现实的写照不同，表现主义作家打破创作枷锁，坚信文学应是展现人类内心世界的窗口。他们不再专注于对事物外在形态的细致描绘，认为那只是肤浅的表象，而着力挖掘潜藏在表象之下的深层本质和精神内涵。在表现主义文学作品中，作者的主观情感、直觉、幻想等元素跃

作者简介：康翘楚（1989.08-），男，汉族，辽宁沈阳人，硕士，讲师，研究方向：区域国别研究（德国历史与文化）。

然纸上。作家们通过夸张、变形等手法，将内心的爱憎、痛苦、迷茫、希望等情感细致的刻画出来，使作品充满了浓烈的情感张力^[2]。例如，乔治·海姆的诗歌，常常运用充满力量感的词汇和奇特的意象，将对社会现实的批判和对理想世界的渴望表现得淋漓尽致，让读者深切感受到他内心的澎湃激情。

象征和隐喻手法在德国表现主义文学中同样被广泛运用。作家们通过对各种具体的事物、场景或人物形象的描绘，来象征抽象的思想、情感和社会现象。这种象征并非表象的比喻，而是一种深度的隐喻，需要读者透过表面去挖掘背后隐藏的意义^[3]。比如，卡夫卡的《变形记》中，主人公格里高尔·萨姆沙突然变成甲虫这一情节看似荒诞，实则是一种极具深意的象征。甲虫的形态和生存情形象征着人类在现代社会中的异化，人与人之间关系的淡漠与功利化，以及个体在强大社会压力下生存的无力和绝望。通过这种象征和隐喻，表现主义文学作品得以传达出更为深刻和复杂的思想内涵，引发读者对社会、人性等问题的深思。

表现主义文学作品还常常呈现出抽象化和变形的特点。在塑造人物方面转变传统创作手法，往往不再塑造传统意义上性格丰满、个性鲜明的个体，而是被抽象为某种类型化的符号，代表着某一类人或某种普遍的人性特征。在情节设置上，故事也常常与现实逻辑脱离，呈现出跳跃、破碎的状态，以一种非连贯却又环环相扣的方式展开。在语言运用上，表现主义文学打破了传统语法和语言规范的束缚，采用奇妙的词汇组合，颠倒语序等方式，诞生出一种富有冲击力和表现力的创作风格。这种抽象化和变形，使得作品能够突破现实的桎梏，更直接地表达作家的主观感受和对世界的独特认知。

时空的真幻错杂也是德国表现主义文学的重要特征。在表现主义作品中，时间和空间不再遵循现实世界的规则，过去、现在和未来可以相互交织、转换，真实空间与虚幻空间相互交替。作家们借助这种方式，打破了传统文学中现实时空对创作的限制，为读者营造出一个充满奇幻色彩和神秘氛围的文学世界。在这个世界中，人物可以自由穿梭在不同的时空维度中，经历各种超现实的事件，从而使作品更能展现出人类内心世界的复杂性和潜意识的流动^[4]。

德国表现主义文学还注重运用荒诞的手法来揭示社会现实和人类存在的困境。荒诞手法与上文所述的人物变形的手法不同，其体现在作品对现实世界的扭曲呈现和对传统价值观的颠覆上。表现主义作家们以荒诞的情节、离奇的场景和怪异的人物行为，展现出当时社会的混乱、荒谬和人们精神世界的空虚与迷茫。这种荒诞并非无厘头的胡闹，而是对现实的一种深刻批判，让人们在荒诞中看到社会的真相和人性的弱点。

二、德国表现主义文学对现代主义文学的影响与局限

（一）德国表现主义文学对现代主义文学的影响

表现主义文学注重对现实社会和人类前途的描写，拓展了现代主义文学的主题。它转变传统文学创作思路，转而探索人物内心世界，挖掘人物精神、情绪和思想。例如恩斯特·托勒尔的戏

剧，像《转变》通过现实与梦境交织，表达反对战争、追求人性复归的思想情感；《群众与人》探讨人性与暴力、个人与群众的矛盾冲突。这些主题打开了现代主义文学的新视角，使现代主义文学更关注人的生存困境、内心挣扎以及社会变革对人的影响。表现主义诗人约翰尼斯·贝歇尔的作品，如《崩溃和胜利》表现旧世界的崩溃和资本主义世界的衰退，这种对社会现象的深刻洞察和表达，促使现代主义文学更加关注社会现实的复杂性，为后续文学创作打开了更广阔的视野。

在创作技巧上，表现主义文学的革新对现代主义文学产生了深远影响。它大量运用幻觉、梦境以及扭曲变形等手法，使人物形象跃然纸上，突破传统的叙事规则，使情节更跌宕起伏、牵动人心，如在表现主义戏剧中，经常采用内心独白、梦境、假面具、潜台词等方式来表现人物思想感情的充沛，使作品更具表现力和深度^[5]。乔治·恺撒在戏剧创作中通过身份变换表示人的新生，大量采用内心独白揭示心底深处的思想，设置幻景增强立体感，还引进电影和声光效果，这些创新手法被现代主义文学广泛借鉴。在语言风格上，表现主义文学重构传统语法，以不相连贯的意象并列创造奇特幻景，像表现主义诗歌常省略动词、冠词甚至主语，这种独特的语言运用为现代主义文学的语言创新提供了思路，让现代主义文学在语言表达上更加自由、富有实验性，突破传统语言规范的束缚。

德国表现主义文学推动了现代主义文学众多流派的发展。它的兴起奠定了现代主义文学流派的发展基础。表现主义对社会现实的批判态度和独特的表现手法，影响了后来的荒诞派、存在主义等文学流派。荒诞派文学中对世界荒诞性的展现以及人物行为的非理性，在一定程度上受到表现主义的启发；存在主义文学对人的存在意义和对自由向往的探讨，也能探寻到表现主义文学中关注人类内心和生存状态的影子。表现主义戏剧传入美国后，出现了以尤金·奥尼尔为代表的一批表现主义剧作家，其影响力持续到20世纪40年代，促进了美国现代主义戏剧的发展，推动了现代主义文学在国际上的传播和多样化发展。

（二）德国表现主义文学对现代主义文学的局限

表现主义文学流露出的普遍抽象化倾向，虽赋予作品浓厚的象征意蕴，但也给读者带来一定的理解困扰。过度追求表现事物的本质和内在精神，使作品常常脱离具体的现实情境，变得深奥难以理解。例如在一些表现主义诗歌中，诗人通过破碎的意象和奇特的语言组合表达内心感受，读者难以明确其内在含义，在一定程度上限制了作品的传播。相比传统文学的清晰叙事和明确表意，表现主义文学的抽象化使得它只能受相对小众的文学爱好者和专业研究者的青睐，不利于现代主义文学的广泛传播，阻碍了现代主义文学在更广阔社会层面产生影响。

在人物形象塑造方面，表现主义文学存在一定缺陷。部分表现主义作品更注重表达思想观念和情感，反而忽视人物形象的丰满塑造^[6]。像恩斯特·托勒尔的戏剧，通常缺少丰满的人物形象，更多是声嘶力竭的呐喊和辩论，人物成为某种观念的传声筒。这与现代主义文学追求人物内心、深度挖掘和个性化塑造的发展方向不符。在现代主义文学的发展中，读者期望看到具有独

特鲜明的人物形象，表现主义文学在这方面的不足，限制了它在人物塑造领域为现代主义文学提供更丰富经验和范例的能力，也使得其在文学人物画廊的构建上贡献有限。

三、德国表现主义文学对现代主义文学的启示

（一）对传统的大胆反叛

德国表现主义文学最重要的创作特色之一就是对传统文学规范和价值观的大胆挑战。表现主义作家认为，传统文学过于注重对外在世界的客观描绘，而忽视了人内心的真实情感。他们不再遵循现实主义对客观事实的描摹原则，高呼“表现精神，不是描写现实”的口号，这一理念对现代主义文学有极其重要的启示^[7]。现代主义文学受到启发继承了这种反叛精神，在创作中不断突破传统的叙事结构、语言规则和人物塑造方式。比如意识流小说摒弃了传统的线性叙事，以人物的意识流动来组织情节，像伍尔夫的《到灯塔去》，通过对人物内心意识的细腻刻画，打破了传统小说情节连贯性的创作思维，展现出全新的文学状态，恰是受表现主义对传统反叛精神的启发，勇于探索文学表达的新边界。

（二）强调主观精神与内心世界的呈现

表现主义文学致力于挖掘人的主观感受与内心世界，将人内心深处的情感以及潜意识中的欲望和冲动展现的淋漓尽致。像乔治·特拉克尔的诗歌，常以充满神秘色彩和忧郁情感的意象表达内心深处的孤独与对世界的迷茫。这种重视主观精神和内心世界的写意，为现代主义文学发展指明了方向。现代主义文学作品从而更加关注人物的内心活动，采用内心独白、自由联想等手法深入剖析人物潜意识。

（三）关注社会与人类命运

德国表现主义文学虽然强调主观精神，但并没有脱离社会现实，许多作品都涉及战争、和平、劳动、自由等与人类命运切身相关的重大课题，表达了对社会现实的批判和对人类未来的担忧。像恩斯特·托勒尔的戏剧作品，反映了战争给人类带来的灾难以及对人性的摧残。这种对社会与人类命运的关注，也为现代

主义文学树立了榜样。现代主义文学作品的创作同样以人类社会的发展及进步为基准，关注社会现实，从不同角度对社会问题进行反思和批判，如存在主义文学作品探讨了人类在荒诞世界中的生存困境和自由选择，揭示了社会的不合理和人性的弱点，引导读者思考社会和人类的未来。

（四）推动文学流派的多元化与融合发展

德国表现主义文学的兴起和发展，推动了现代主义文学流派的多元化发展^[8]。它与同时期的其他文学流派相互影响、相互交融，促进了文学的创新和发展。表现主义文学与象征主义文学在诗歌领域有一定的相似性，它们都注重对内心世界的表达和象征手法的运用，但又独树一帜；表现主义戏剧的发展也对后来的荒诞派戏剧等带来了启示，在戏剧的表现手法和主题表达上有一定的传承和创新关系^[9]。

这种流派之间的相互融合，启示现代主义文学在发展过程中要秉持开放的原则，吸收不同流派的特色，促进文学的多元化发展^[10]。不同文学流派在思想观念、创作手法等方面的交流与融合，能够为文学创作带来新的创作源泉，推动文学的车轮滚滚向前。例如，魔幻现实主义文学将现实主义与超现实主义相结合，创造出独特的文学风格，展现出拉丁美洲独特的历史、文化和社会现实，成为现代主义文学中的一朵奇葩。

四、结束语

德国表现主义文学作为当时期特殊的文学流派，它更加关注人物的内心世界、精神情感，为现代主义文学埋下了反叛的种子。它以扭曲的意象直抵精神深渊，让世人明白：当理性框架崩塌，艺术则不必复刻世界，而应成为灵魂的呐喊，成为内心世界的独白。这种对内心真实的极致追求，化作现代主义拆解传统的利器——无论是荒诞派的沉默，还是意识流的碎片，都流淌着表现主义对“真实”的重新定义。它留下的，不仅是简单的创作技法，更是一种勇气：让文学成为刺破虚伪的利刃，在撕裂中照见人性的本相。

参考文献

- [1]王芳.德国表现主义文学对现代主义文学的启示[J].外国文学研究,2023(2):45-47.
[2]李明.论德国表现主义文学对现代主义文学创作手法的影响[J].文学评论,2023(4):120-123.
[3]张悦.德国表现主义文学:现代主义文学的先驱[J].当代文学研究,2024(1):78-80.
[4]刘华.从德国表现主义文学看现代主义文学的精神内核[J].外国文学评论,2024(3):56-59.
[5]陈晨.德国表现主义文学对现代主义文学语言风格的启示[J].文学与语言研究,2024(5):33-36.
[6]赵强.德国表现主义文学的社会批判对现代主义文学的影响[J].世界文学探索,2025(1):22-25.
[7]吴敏.德国表现主义文学与现代主义文学的关联及启示[J].文学前沿,2025(2):67-69.
[8]郑丽.探析德国表现主义文学对现代主义文学主题的拓展[J].当代外国文学,2025(3):98-101.
[9]孙鹏.德国表现主义文学如何塑造现代主义文学的审美取向[J].文学研究动态,2025(4):15-18.
[10]周慧.从德国表现主义文学看现代主义文学的创新路径[J].外国文学动态,2025(5):44-47.