

西方现代派 文学与艺术

赵乐甡 车成安 王林 主编

1

时代文艺出版社

西方现代派文学与艺术

赵乐甡 车成安 王林 主编

①

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方现代派文学与艺术 / 赵乐甦, 车成安, 王林主编.
长春: 时代文艺出版社, 1986.12 (2009.12重印)

ISBN 978-7-5387-0032-9

I. 西… II. ①赵…②车…③王… III. 现代主义—文艺—
研究—西方国家 IV. I109.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第232119号

西方现代派文学与艺术

作 者	赵乐甦 车成安 王 林
出 品 人	张四季
责任编辑	李郅高
出版发行	时代文艺出版社
地 址	长春市泰来街1825号邮编130062
电 话	总编办: 0431 - 86012927 发行科: 0431 - 86012939
网 址	www.shidaichina.com
印 刷	北京一鑫印务有限责任公司
开 本	850 × 1168毫米 1/32
字 数	728千字
印 张	39印张
版 次	2010年1月第2版
印 次	2010年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5387 - 0032 - 9
定 价	178.00元(全6册)

版权所有翻印必究

目 录

绪论	1
现代派产生的时代背景和阶级基础	2
现代派的文艺根源	6
现代派的哲学基础	9
现代派文艺的思想内容	26
现代派的文艺观和艺术手法	33
现代派的流派、作家与作品	51
现代派文艺的发展演变	55
象征主义文学	63
概述	63
象征主义文学的先驱	67
前期象征主义文学	77
后期象征主义文学	87

瓦雷里:生平与创作	94
《海滨墓园》	101
艾略特:生平与创作	112
《荒原》	118
表现主义文学	133
概述	133
卡夫卡:生平与创作	138
《审判》	159
奥尼尔:生平与创作	166
《毛猿》	186
未来主义文学	195
概述	195
阿波利奈尔:生平与创作	220
《酒精集》	230
“意识流”文学	244
概述	244
普鲁斯特:生平与创作	257
《追忆逝去的年华》	261
乔伊斯:生平与创作	274
《尤利西斯》	280

福克纳:生平与创作	295
《喧嚣与骚动》	299
维吉尼亚·伍尔芙:生平与创作	312
《海浪》	317
 超现实主义文学	 349
概述	349
布洛东:生平与创作	369
《娜嘉》	376
 存在主义文学	 387
概述	387
萨特:生平与创作	398
《间隔》	416
《死无葬身之地》	422
加缪:生平与创作	436
《局外人》	442
波伏瓦	451
 “荒诞派”戏剧	 456
概述	456
贝克特:生平与创作	483
《等待戈多》	492

尤内斯库:生平与创作	503
《秃头歌女》	515
“新小说”派文学	523
概述	523
葛利叶:生平与创作	547
《窥视者》	552
“黑色幽默”文学	567
概述	567
海勒:生平与创作	588
《第二十二条军规》	596
魔幻现实主义文学	615
概述	615
马尔克斯:生平与创作	641
百年孤独	649
西方现代绘画	669
塞尚和现代绘画	669
西方现代绘画主要流派简介:后期印象派	687
野兽派	693
表现主义	697

新造型主义	708
立体主义	710
未来派	721
达达派	724
超现实主义	727
照像现实主义	730
视幻艺术	731
行动画派	731
波普艺术	733
最低限度艺术	733
概念艺术	734
结束语	734
 西方现代雕塑	 736
西方现代雕塑的发展演变	736
流派·代表人物与作品	744
结束语	758
 西方现代音乐	 760
印象主义音乐	762
表现主义音乐	766
新古典主义音乐	771
序列音乐	776

偶然性音乐	780
具体音乐	783
电子音乐	786
其它	790
现代音乐技法的特征	796
结束语	798
西方电影中的现代派	800
现代派电影的先驱——先锋派	800
现代派电影的再次兴起——法国新浪潮运动	811
现代派电影的几个主要代表人物： 安东尼奥尼、费里尼和伯格曼	832
现代派舞蹈	860
现代派舞蹈的基本概念	860
现代派舞蹈产生的时代背景	862
人类学和心理学对现代派舞蹈的影响	871
现代派舞蹈是东西方文化交流的结果	873
现代派舞蹈的艺术特点	873
现代派舞蹈的历史发展概貌	878
结束语	904
西方现代建筑艺术	905
建筑发展史上的一次大跃进	905

现代主义建筑思潮	908
第二次世界大战后的新动向	916
当前西方建筑界几种引人注目的倾向	920
后现代主义建筑思潮	932
西方现代派文学与中国现代文学	941
后记	971

绪 论

源远流长的西方文学艺术，发展到十九世纪末和二十世纪初，出现了一个新的、颇有点奇异的现象，人们给它一个概括的称呼，叫做“现代派”。

现代派（或称现代主义）是一系列标榜反传统的作家、艺术家及其创作的统称。它是西方现代文艺的一翼。在它崛起以后，以现实主义为主流的资产阶级传统文艺仍然存在和继续发展，并出现了许多具有新的特点和价值的作品。现实主义文艺，作为人类认识现实和反映现实的主要艺术样式，仍在显示着自己的生命力；无产阶级文艺，作为一支新军，更是方兴未艾。这都是事实。

但是，现代派文艺确实是西方现代文艺史上的一种引人瞩目的现象，这也是不容置疑的。从它产生以后，近百年来，人们对它的评价一直纷杂不一；观点分歧的尖锐程度，在其它文艺现象的评论中是罕见的。现代派文艺研究中的这一问题，在我国文艺界和学术界也有所反映；特别是近几年来，随着国内政治文化生活的活跃，国际文化艺术交流的加强，西方现代派作品和理论的较多引进和介绍，

这一问题显得更为突出。

究竟应该怎样看待现代派呢？要回答这个问题，必须对现代派这一现象做具体的、历史的、唯物辩证的考察和分析。只有这样，才能得出一个正确的、科学的结论。

现代派产生的时代背景和阶级基础

现代派不是无缘无故产生的，也不是某些人杜撰出来的。它是一种历史现象。它的形成有多方面的因素。

从时代、阶级的因素看，现代派是现代资本主义社会的产物，是西方社会发展到垄断资本主义阶段，一部分中小资产阶级知识分子的思想情绪在文学艺术上的反映。

十九世纪末二十世纪初，资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段，即帝国主义阶段。在这个历史时代，资本主义所固有的各种矛盾空前加剧；各帝国主义国家为瓜分世界霸权而勾心斗角，终于导致了第一次世界大战。这次世界性的战争，在西方人们，特别是中小资产阶级知识分子的心灵中引起了强烈的震动。战争是在信仰基督教的各国之间进行的。基督教和与它相联系的“正义”、“博爱”、人与人之间的“信任”等价值观念，几百年来，一直是西方社会和人们的精神支柱。而今，这些“神圣”的信仰却被用来号召人们互相杀戮，为各国统治者作无谓的牺牲。战争夺去了八百万人的生命，使一千八百六十亿美元的财

富毁于炮火。许多知识分子——后来成为作家的那些人，参加了和目击了这场浩劫，成为它的受害者。他们在战争中什么也没有得到，得到的只是信仰的幻灭。应该说，这种幻灭感，即对资本主义社会和理性的失望情绪，从十九世纪末叶，就在一部分知识分子的头脑中滋生了。但是，它对知识分子的打击的沉重性和不可治愈性，是在这次战争之后充分显示出来的。第二次世界大战、战争中的集中营、新式杀人武器和方法的使用、两颗原子弹的爆炸、战后的冷战威胁和社会病的蔓延，等等，继第一次世界大战造成的未愈的精神创伤之后，又造成了新的，特别是战后一代人的精神危机。

总之，两次世界大战，把他们过去信仰的一切全部摧毁了，而新的信仰又没有建立起来。固然，战争引起革命，两次战争之后，在世界的另一面，社会主义制度的建立，使人们找到了新的信仰。但这对于大部分西方知识分子来说，是陌生的和不可理解的。这样，他们就陷入了信仰的危机。迷惘和困惑，就是这种信仰危机的心理反映。他们用“上帝已死”（尼采），“万物崩离，中心失依”（瓦雷里）来描述自己处于孤独无依状态的精神苦闷。他们把自己所感受的现代资本主义社会和他们的精神世界比作“荒原”。从这一点来说，他们也是“迷惘的一代”。

现代派所表达的中小资产阶级思想情绪的一个重要方面，是对于现代工业文明、战争和战后的社会现实（特别是日益加剧的异化）的强烈不满。他们认为，正是这一切使他们失去了

地位、独立性和精神上的平衡，剥夺了他们的个性和价值。

现代派的资产阶级属性是毫无疑问的。但是必须看到，他们是中小资产阶级阶层。作为资产阶级的一个阶层，这些知识分子的世界观、思想意识和人生态度，只能是资产阶级性的。然而，作为中小资产阶级知识分子，他们又确实具有反对大资产阶级，或一般说来反对资产阶级的一面。

现代中小资产阶级知识分子的这一政治态度，是由他们对于现实世界的独特认识决定的。

现代资产阶级社会在现代主义者面前呈现的形象，是“崩离”、“混乱”、“疯狂”和畸形变态的形象。资产阶级生活方式的糜烂解体，社会的疾病已经瞒不过那些神经敏感的知识分子了。耐人寻味的是，他们把资产阶级的统治与贵族阶级的统治相比较，发现虽然两者都坏，但后者却比前者要直率得多，欺骗性要少得多；而资产阶级的整个统治却是建立在欺骗和谎言上的，因而是依靠比历史上任何统治阶级所使用过的都更恶毒的手段来维持的。这个把自己“想象为一切统治阶级中的最道德的统治阶级，根本上是最不道德的统治阶级”^①。它所吹嘘的精神文明，原来是建立在弥天大谎上的。这个阶级所统治的社会，不论在经济上、政治上和伦理道德上，都浸透了虚伪和欺骗。这种虚伪和欺骗，固然从法国大革命以来，就是现代资产阶级文明的特征；但十九世纪的作家和艺术家们

^① 《现代英美资产阶级文艺理论文选》（下编），作家出版社，1962年，第163页。

“却相信那些欺骗是真实的，因而也就具有一种可以从它吸取灵感的工作信心”^①，他们甚至把它当作揭露社会罪恶、抗议社会中的不义现象的武器。二十世纪的作家，现代主义者们则不同。他们“最后认清了那些欺骗是谎言，而不是真理，他们没有这样一种信仰，可以从中获取力量”^②。他们不愿意象“写实派”那样，对外部世界作如实的摹写。因为那等于承认资产阶级的社会还有什么真实可言；承认资产阶级社会还有真实的文化。不，他们深知“中产阶级堵塞和败坏人类精神的更好发展可能性的全部程度”^③。这样，他们就不仅否定了资产阶级的社会，而且把对这个社会的传统的反映方式也否定了，同时也否定了传统的资产阶级文学与艺术。在他们看来，传统的资产阶级文学与艺术已不能反映他们对周围现实的看法了（他们认为现实世界是不真实的、非理性的、混乱荒诞的）；也不能反映他们的处境和思想情绪了（失去自我，感到自己被扭曲和变形）。他们要探求一种艺术形式，来把自己处于资本主义文明危机时代的强烈感受，特别是那种孤独感、困惑和绝望的情绪，最充分最有力地表达出来。和传统文艺对现实的外部描写和间接（通过形象）认识不同，他们发现，最好的方式，是主观的直接体验，直接喻示现实的本质。于是，文艺就成了一种自我表现；它不是资本主义社会的腐朽、解体、颓废和畸形的反映，而是这种腐朽、解体、颓废和畸形的

① 《现代英美资产阶级文艺理论文选》（下编），第165页。

② 《现代英美资产阶级文艺理论文选》（下编），第165页。

③ 《现代英美资产阶级文艺理论文选》（下编），第164页。

本身。

总之，他们以中小资产阶级的眼光看世界，由于对现代文明的危机感，对日甚一日的异化趋势的恐惧和无可奈何的绝望情绪，在窒息人的压迫之下，他们觉得世界象一场恶梦，它的存在本身就是荒诞的，无理性的。既然如此，那么，怎么能再从理性出发去反映它呢？就是在这样的认识基础上，他们否定了以真实地反映现实作为生命的现实主义方法，而代之以艺术同客观对象的脱节，形式同内容的脱节。这个脱节，正是现代派文艺的基本标志。

现代派的文艺根源

现代派的产生，是西方文学艺术内部规律起作用的结果。

总的说来，现代派文艺的产生，是对以理性为核心的西方传统文艺的反向运动。

从古希腊、罗马开始的西方文化的价值观，不论从内容和形式看，都是以理性为核心内容的。这就是思想内容上的人道主义和民主主义，艺术上主张反映现实、人生的“入世性”；不提倡放纵情感，创作上主张遵循一定的规则和程式。

十八世纪末和十九世纪初开始的浪漫主义思潮，是对西方文艺的理性传统的第一次冲击。浪漫主义者提倡解放情感和创

作自由。他们强调灵感、想象和直觉在创作中的作用。但是，在文艺的思想内容上，在道德观上，浪漫主义和传统文学是基本一致的；而且，他们还是资产阶级民主、自由、人道的热烈的鼓吹者和维护者。浪漫主义文学的理想因素，使得它以独特的形式同现实保持着联系。他们抗议眼前的现实，对“理性王国”失望，以求越过眼前的现实，在想象中创造未来的自由、平等、博爱的理想世界的蓝图。

从十九世纪三十年代开始的批判现实主义文学，继承了浪漫主义文学的民主、人道和抗议现实的思想内容，但是在文艺观和艺术方法上则有别于浪漫主义的直抒胸臆和主要描写理想，而强调面对周围现实，通过塑造典型环境中的典型人物，来揭露和鞭鞑现实。它和十七世纪的古典主义不同之处，在于后者维护王权，提倡以巩固封建国家秩序为目的的公民责任感；前者则主张揭露资产阶级现实，公开表明对于统治阶级的叛逆立场。但是，在艺术方法上，却不能不看到两者之间的继承关系，这主要指的是强调理智在创作中的作用，不主张放纵和泛滥个人感情。现实主义主张把对社会的批判和抗议，凝注到具体形象的塑造之中。显然，它是“主理”的，而不是“主情”的。可是在艺术上，它并不因袭古典主义的清规戒律，相反，在反映生活的形式上作了不少突破和革新。不过，这种突破和革新并未超出它所反映的内容所容许的程度。比如，一般说来，它就不创造非现实的形象，不用非形象、非情节的方法创作。形式对内容的依赖关系，作品对现实的依赖关系，