

现实主义

与现代主义的辩证法

杜 彩 著 »»

XIAN SHI ZHU YI
YU XIAN DAI ZHU YI DE
BIAN ZHENG FA

四川大学出版社

序

杜彩的书要出版了,他让我写序,我很高兴。他作为我的学生已经十几年了,路遥知马力,我是相信他的。

那应该是1990年的5月初,杜彩来南大参加我的研究生复试,当时他的弟弟也在南大读经济,他们兄弟俩来到学校图书馆的馆长室找我。从笔试试卷的印象中,我感到这应该是一个感受力独特、有深厚文艺修养的文科生。跟本人见面后,他才告诉我,他是一个大学物理系的毕业生,学了四年的本科物理,而且已经作过两年的物理教师,我感到吃惊。他念物理系的时候,就喜欢哲学,后又喜欢美学,自然也就喜欢文学和艺术,并且还努力研读过硬德的“三大批判”。科学和文艺可以相通,看来,他是真的热爱文艺理论这门专业的。他热爱思考,但更热爱感觉,“思想中的感觉”和“感觉中的思想”应该是相辅相成的。后来,杜彩的硕士论文做了戏剧,并且是通过剖析

一个美国的现代戏剧家的作品来阐释现代悲剧的内涵。论文的感受力无疑是敏锐而且独特的,语言诗化、色彩瑰丽,流畅如风行水上,运筹得很好,但显得诗意动情力对于理性思维的倾斜。杜彩从我这儿毕业后,我把他介绍到东南大学去工作,学校安排他给建筑系学生上艺术史的课。他对工作很投入,经常跑回来到我负责的图书馆里查阅资料。另外,他还常跑到南京艺术学院去借阅教学用的资料,并跟一些艺术家交往密切,这可能对杜彩产生了很大的影响。此后,他主要集中于对西方现代艺术史的译介和研究工作,在国家级的美术刊物上发表了一些很专业的文章。这样,人和知识结构都越来越艺术化了。

杜彩是一个赤子,对待文艺与对待社会生活可以说是别无二致,这就与世俗的世界难免发生些间离。我甚至要求他重新读一读马列文论,他这样做了,并且还写了一些读书报告和诗歌、小说让我批改。人首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术等等活动,这也是马克思主义的一个基本道理。道理很简单,也很深刻。除了要搞懂文艺的“本体”规律,还要思考文艺与经济、文艺与政治的永远的关系,因为人不能像鲁迅所说的那样“拔着自己的头发离开地球”。此外,文艺的“古与今”、“中与外”的关系都是永远要求做出回答的大问题。1999年,我推荐杜彩去北京跟我的好朋友、人民大学的陆贵山教授读书,我想从长远看,这对他会有好处。

杜彩在人民大学读书期间,也时常向我汇报起他的学习状况,我也有机会在开学学术会议时碰上陆贵山教授,听说陆教授对他满意,我就放心了。在做博士论文时,杜彩在电话里跟我也谈起他的一些想法,并交给我一个关于卢卡契文艺思想的论纲。卢卡契与布莱希特有关“现实主义与现代主义”的论争是马克思主义文艺思想发展史上的一个重要的历史事件,可以再谈论,但关键要找到一个独特的契入点。卢卡契是一个马克思主义的理论家,关键讲“异化”,而布莱希特是一个戏剧艺术的实践家,讲“阶级斗争”,两者的冲突的深层内涵值得深入探讨。另外,还要去审视卢卡契和布莱希特等“西方马克思主

义”文艺理论在中国被解读的历史过程,其中包含的历史蕴涵是丰富和深刻的。我鼓励杜彩去做这个题目,要有勇气去尝试。有人认为博士论文一定要得出什么重要的最终结论,而且要做得完美无缺。这固然很好,但我认为,也可以将有的博士论文看做提出问题的起点和开始,只要有值得继续探讨的可能性,因为事物总是运动和发展的。我们应该注重对事物不断探讨的过程,只要有潜力,过程比结论更重要。杜彩是“文如其人”或是“人如其文”的,《现实主义与现代主义的辩证法》这篇论文的社会和历史的跨度都很大,要做到理性逻辑的严密可能会很困难,但这不妨碍他仍然用诗性的激情去阐述理论的历史。

前些日子,正值我七十周岁生日,杜彩从北京跑回南京来看我,他告诉我他三十五岁了,我的年龄正好是他的两倍。至今,我还感到一些理论问题仍然在困扰着我,看来,一些问题用一生的时间都未必能加以完满的解答,关键是要尽自己的所能。我在南京大学中文系教了近五十年的书了,教出来的学生有的做了官,有的做了学问家。关键要找到适合自己的事,并能发挥自己的特长。杜彩现在在北京广播学院任教,或许还是应该去做媒体、做艺术,多读了一些理论的书,只应该使自己的艺术感受力更加敏锐。我相信他会把媒体和艺术的事情做大、做好的。

包忠文

2002年12月于南京大学

序

杜 彩的论文要出版了，他让我为他写序，而且要长话短说。

在他确定论文的选题时，我认为“现实主义与现代主义的辩证法”这个题目很有气势，如果能做好，无疑将成为一篇很有分量的文章，但要达到这个目标具有相当的难度。如果写不好，很容易成为理论历史的再次陈述。这个论题的空间和时间的跨度都很大，要做出新意比较困难，关键要选取独特的视角，并做到历史和逻辑的统一，才有可能做出有价值的分析，得出有理论深度的结论。这个结论即便是在前人研究的基础上迈出的小小一步。人文科学的历史性是基本的、首要的，是演绎任何逻辑结论的前提，但作为一篇博士论文必须同时具有自己相对独立的学理框架。所以，如何做到历史和逻辑的有机统一是考验一个博士生学术是否成熟的关键所在。恩格斯要求现实主义要达到“较大的思想深度与意识到的

历史内容同莎士比亚剧作情节的生动性与丰富性的完美融合”。这个理想用在人文科学的博士论文写作上,也可以这样说,一篇合格的博士论文要做到较大的思想深度与意识到的历史内容同博士论文必须具备的学术严谨性和创造性的完美融合。当然,这只是一种理想的境界,很少有博士生能达到这一点,而《现实主义与现代主义的辩证法》对此却进行了有意义的成功的探索。

我肯定了杜彩的这一选题,他自己也做得很认真、很投入、很刻苦,特别是临近提交初稿的那段时间里,一面忙写论文,一面又要到处求职。这两件很重要的事情使很多博士生都承受着双重的“煎熬”,这对于一个年轻人来说,也是一种磨炼。我对他提交的论文初稿认真地审阅以后,提出了十条修改的建议,被他说成好比是“摩西十戒”。他按照我的要求又进行了反复的修改。提交答辩时,尽管有的专家提出了一些很中肯的建议,但对论文的主导方面的理论阐释是充分肯定的。他顺利地通过了博士论文的答辩,我为他感到由衷的快乐和高兴。

对于他的这篇博士论文,从他所具有的潜力而言,还可以达到更加理想的境界。文章主要着眼于“西方马克思主义”文论,自觉地凭借开放的马克思主义为基地,以社会现实和文艺现实为依托,努力做到历史和逻辑的统一,对自马克思主义文艺理论产生以来的中外现实主义,到现代主义,再到后现代主义的历史演变进行了认真的梳理和剖析,发现了富有规律性的观念和机制,如肯定了现实主义与现代主义之间所存在的必要的张力;对现代性与现代主义生成的历史条件和社会环境及其中国本土化后所产生的变形和特征的考察;特别是中国当代文化应该在现实主义的基础上,更认真地对现实主义与现代主义的文化运动进行深沉的反思,从而建设社会主义的先进文化,这些结论都表现出作者的创新意识和开拓精神。另外,作者有意识地选取审美主客体这一视角,对中外相关的文艺理论和文艺思潮进行了全景式的俯视,使论文的构架和意旨达到了提纲挈领、高屋建瓴的意图和目的。作者以“西方马克思主义”的代表人物卢卡契、布

莱希特和阿多尔诺等人的理论主张以及他们之间的理论的相互碰撞,作为学术个案研究的切入口,这种理论研究的叙述方式是很机智而又策略的。但由于论文主要侧重于从历时态上阐述和揭示现实主义与现代主义的运演轨迹,可能一定程度上限制了作者从共时态视野对上述问题进行更加坚实和富有雄辩力的学理探讨。

对于一个青年学者的学术活动来说,应当把自己的文章看做是“一项未竟的事业”。在追求学问和真理的道路上,作为一个学徒,还需要经过自强不息的跋涉、追求和奋斗,才能不断地超越自己。杜彩出生在一个既艰辛又光荣的家庭里。他从小在外祖母的身边长大,为了纪念解放战争中在东北四平战役中壮烈牺牲的外祖父,改姓烈士姓氏。他的父亲是一个伤残军人,父母为了培养他们三个兄弟吃了不少的一般人难以承受的苦。杜彩的两个弟弟也获得了北京大学光华管理学院的博士学位和硕士学位,他们家杰出的事迹曾被《人民日报》等媒体报道过。我偶尔听到杜彩讲起他们家的事,既觉得可歌可泣,又感到可喜可贺。

杜彩的悟性非常之高,蕴藏着很大的学术智慧和潜力。我相信他能永远保持和发扬自己的青春生气和活力,凭借自己对知识和艺术的坚定而又纯粹的信念,会把自己热爱的事业做得越来越好。

陆贵山

2002年12月于中国人民大学

摘要

《现实主义与现代主义的辩证法——从审美主客体的角度审视现实主义与现代主义的运演轨迹》,力图梳理和探讨自马克思主义现实主义理论产生以来,现实主义与现代主义之间的演变历程及其深层规律。论文自觉运用马克思主义的立场、观点和方法,并选取了审美主客体这一审视角度,从历史和逻辑的结合中,通过对“西方马克思主义”的代表人物卢卡契、布莱希特和阿多尔诺的理论主张以及他们相互之间的理论碰撞进行比较系统地梳理和分析评价,从而演绎现实主义与现代主义的辩证法,发现并肯定它们之间所存在的必要的张力;论文还考察了现代性与现代主义生成的历史环境和条件,审视现代性与现代主义在中国现代化进程中所具有的本土特征;特别是通过对胡风的现实主义理论、“全球化”语境中的现代主义与后现代主义、中国当代文学中现实主义的“回归”实践的论述,论文最后得出中国当代文化应该在

现实主义的基础上,更认真地对现实主义与现代主义的文化运动重新进行深刻反思,从而建设社会主义先进文化。

Abstract

The Realism theory of Marxism is the main component of Marxism thoughts on literature and art. Engel concluded the main characteristics of Realism Theory as *Authenticity*, *Quintessence* and *Orientalism*. Later on Western Marxism, Georg Lukács among others, succeeded the exploration of Marx and Engel and made them systematical. After that within the Western Marxism, Lukács had contended with Bertolt Brecht, Theodor Wisengrund Adorno and others over Realism and Expressionism (Modernism).

Not only one kind of literature production method, *Realism* and *Modernism* has always been one kind of esthetic spirit. We should think over the theory and practice of Realism and Modernism from the perspective of Esthetics. In terms of Esthetics the relationship between art and reality is exactly the relationship between Esthetic subject and object. Realism and Modernism are all Esthetics with dialectic feature. Esthetic subject and object are two dialectic co-existed corners; realism can incline to object without ignorance of the presence of subject; however, Modernism can be apt to the subject while in no way abandoning object. Literature and art should combine both object world and subject world, and only paying attention to object world without considering the subject's psychiatric complexity will bring trouble. The pervasive weak point of Modernism is the denial of social life and the departure of psychiatric phenomenon with social life. So the scientific methodology of Marxism dialectic should be adopted when we look into the history of Realism and Modernism as Realism and Modernism are

both eternal and developing. Any existed form of Realism and Modernism can only be regarded as something forever moving and temperament, otherwise the vitality of the literature thought would be eroded.

This paper consists of three sections. The first section includes *Lukács's Realism theory*, *Brecht and expressionism*, *Adorno's Modernism Esthetic* and conclusion titled *necessary strength*. This section is based on controversy over Realism and Modernism within Germany writer Lukács, Brecht and Adorno in 1930s. The tension between realism and modernism is something really necessary and this kind of tension is the reflection of dialectic between them. Only through the existence of this kind of tension can literature develop well.

Section 2 only covers chapter 5 titled *modernity and Modernism* and examines the regularity of Modernism creation with the perspective of modernity. So this section can be treated as the logical and historical bridge between section 1 and section 3. As we talk about the movement law of realism and modernism in China today, necessarily it will has something to do with the ways in which contemporary Chinese society and culture modernize. Under China's circumstances, the situation of modernity is completely different from those of western countries. Enlightening modernity is an overwhelming discourse. From modern history, awareness of linear time conception, historical view of destination and their implication in literature creation *realism narrative mode* prevails; on the contrary, the modernism that criticizes enlightening modernity has never acquired some fundamental self-discipline.

Section 3 comprises *Hufeng's Realism, modernism and post modernism in context of globalization, re-experience of culture movement of Realism and Modernism*. This section focuses on Real-

ism and Modernism history of China's Modern literature. Compared with western social and cultural background, China lacks material, philosophical and psychiatric foundation in producing modernism. The modernism itself cannot fulfill its duty on constructing China's advanced culture. Accompanied by modernism, post - modernism emerges in China which has turned down traditional realism and modernism and those values recognized during *new era literature*. China's contemporary *post modernism* is merely one kind of mimic of western post modernism. In modern China, the process from realism to modernism and then post - modernism is a huge culture fall within a very short time, and it indicates that weak culture subjective succumbs to foreign powerful culture. The process is not one that is self - disciplined and dialectic. Anyway, the most important thing is to give proper position to the Esthetic subject. The conclusion is that facing new situation of 21 century, China's contemporary literature should be multiple integrated. Based on 1980s' literature, we should re - experience realism and modernism movement. Not only communicating with some post - modernism discourse, but also inheriting the ideality and values of literature tradition after the enlightening discourse, we can therefore create modern advanced socialism culture.

目 录

序.....	包忠文(1)
序.....	陆贵山(5)

摘要.....	(1)
---------	-----

导论:现实主义与现代主义	(1)
一、现实主义	(2)
二、现代主义.....	(10)
三、现实主义与现代主义的辩证法.....	(16)

上 编

“西方马克思主义”文论中关于 现实主义与现代主义的论争

第1章 卢卡契的现实主义文艺理论	(27)
一、“总体性”与卢卡契的现实主义理论.....	(31)
二、“现实主义的伟大胜利”.....	(36)
三、现实主义与表现主义的论争.....	(47)

四、反映现实与超越现实的辩证统一·····	(55)
第2章 布莱希特与表现主义·····	(59)
一、表现主义与“实践的客体”·····	(59)
二、“史诗剧”的艺术辩证法·····	(63)
三、“辩证剧”在理性和动情之间·····	(78)
第3章 阿多尔诺的现代主义美学理论·····	(86)
一、审美主客体在“否定的辩证法”中走向“星丛”·····	(87)
二、现代主义艺术的自律性与社会性的共在·····	(91)
三、现代主义对于现实社会的“审美救赎”·····	(96)
第4章 结语:必要的张力·····	(110)

中编

从现代性的角度审视

现代主义的生成

第5章 现代性与现代主义·····	(125)
一、现代性与现代主义的生成·····	(125)
二、现代性在中国语境中·····	(138)

下编

中国现代文学以来的

现实主义与现代主义的运演轨迹

第6章 胡风的现实主义理论·····	(151)
一、“主观战斗精神”与审美主客体的“相生相克”·····	(152)
二、“精神奴役创伤论”与现实主义的历史使命·····	(162)
三、胡风现实主义理论的世界意义·····	(171)
第7章 “全球化”语境中的现代主义与后现代主义·····	(175)
一、主体性的“迷乱”与“伪现代主义”·····	(175)

二、主体性地位的消解与“后现代主义”	(186)
三、审美主体性的当然定位与文化策略	(198)
第8章 重历现实主义与现代主义的文化运动	(203)
一、现实主义的“回归”实践	(203)
二、在多元共在的文化格局中寻找定位	(210)
附录一：文艺本体论	(214)
附录二：后殖民主义文艺批评概况	(245)
附录三：主要参考书目	(253)
后记	(261)

导论：现实主义与现代主义

自近二十几年以来,伴随着改革开放以及迅猛的“全球化”进程,当代中国的发展正在日益奔向世界主流。差不多一个世纪前的西方现代主义直到今天还在激动着中国人的心灵,如尼采、弗洛伊德、布莱希特和勋伯格,不仅如此,刚刚在欧美诸发达国家折腾了一阵的“后现代主义”也在开放的背景下袭扰着中国知识界。所以,在众声喧哗和话语泛滥的当代中国,如何审慎地辨析这些多元文化形态和庞杂的文化信息,走出混乱和惶惑,披荆斩棘,寻找能与中国社会历史基础及其现实境况相适应的文化方略和发展道路,是中国当代知识界的责无旁贷的重要任务之一。

当代中国的文艺理论话语为追赶与西方同步也已经日新月异,尤其是现实主义作为一种前现代时期的文艺理论话语,似已被喧嚣的现代性话语所淹没而日趋沉寂。那么,在当今所谓“全球化”及“后现代”的语境中,重提现

现实主义与现代主义这些话语符号,是否已经不合时宜?不然,文学艺术的历史发展有其自身独特的规律性和继承性。本书在“必要的张力”一章中,将介绍美国当代科学哲学家库恩的观点。库恩发现,在自然科学理论的发展中,存在着明显的新陈代谢的线形过程,即新的科学理论一经出现,就会使旧的理论自然而然失去了有效性。但是,文学艺术的发展形态却是不同的,库恩得出结论说,一个文学艺术传统的成功并不能使另一个传统变成不正确或谬误,文学艺术比起自然科学来说易于容许几个不相容的传统或流派同时并存。况且,我们是否已经真的理解了现实主义与现代主义这些似乎是熟悉其实仍然是陌生的文艺理论话语,尤其是对现实主义与现代主义之间运演的历史及其内在的深层规律,或许尚缺乏系统的梳理和更加充分的学理研究。这正是本书所企及达到的目的。

一、现实主义

首先,我们有必要大概追溯一下现实主义观念和实践的历史过程。“现实主义”(Realism)这一概念的准确内涵和外延,它的历史、现状和未来,早已经在中外汗牛充栋的文艺理论著作中被无休止地讨论过。无论是文学或造型艺术,在其忠实于客观世界这个广泛意义上,“现实主义”无疑是中外文学艺术创作传统和批评传统的伟大主流。如在西方,自古希腊开始,亚里士多德的“模仿说”在所有文艺理论话语中即已经占住显赫的地位,它证实了西方文化对现实问题的始终不懈的关怀。R·韦勒克在《批评的诸种概念》中认为,“很早之前,‘现实主义’这个术语便存在于哲学中,并且具有和我们今天完全不同的意义,在哲学中它意味着一种与唯名论相对立的对于观念的现实性的信仰。”^① 18世纪末,康德在《判断力批判》一书中就曾谈

^① R·韦勒克:《批评的诸种概念》,第217页,四川文艺出版社1988年版。

到“自然目的的理想主义与现实主义”；席勒和 F·施莱格尔大约是首次把“现实主义”这一术语运用到文学上来。1798 年，席勒在论述法国文学时，认为“现实主义者比理想主义者更好”。与此同时，施莱格尔宣称“所有哲学都是唯心主义的，除了诗的现实主义之外，不存在真正的现实主义”。施莱格尔特别明确地把客观的诗与主观的诗加以对比，这种对比也出现在席勒的美学论文《朴素的诗与感伤的诗》中。“现实主义”在德国浪漫派哲学家中间被相当频繁地使用着，但是，现实主义在这里显然只是泛泛而谈，还没有被赋予任何专门的标志，没有被用来专门指代某种作家或某种文学流派。现实主义作为一种艺术流派的正式被命名，则是在 19 世纪 50 年代那场围绕着库尔贝绘画的大论战中。另外，一些人认为，19 世纪 30 年代是批判现实主义的奠基和发展时期，而在 19 世纪 50 年代初，当批判现实主义高潮已开始退却的时候，法国小说家向佛洛里出版了一部题为《现实主义》的论文集才初次使用“现实主义”这一崭新的概念。19 世纪宏大的科学精神和科学方法论，以及其他深受科学精神和方法论影响的社会思潮，如孔德的实证主义及科学主义进一步促进了现实主义文艺思潮和艺术实践的生成和发展。如实证主义(positivism)认为，文学应该通过自然科学的方法，通过因果关系，通过诸如泰纳的种族、时代、环境这些话语中所规定的那些外在的决定性因素来加以解释。在文学实践上，法国作家斯汤达尔的《红与黑》，英国作家狄更斯的《匹克威克外传》，俄国作家果戈理的《钦差大臣》，以及法国作家欧仁·苏的《巴黎的秘密》和福楼拜的《包法利夫人》等都是现实主义的标志性作品。尤其是巴尔扎克作为法国现实主义文学的杰出代表，声称要用笔来完成拿破仑用剑没有完成的事业。1833 年，他计划写作一整套反映 19 世纪前期法国社会生活的总计 137 部的长篇小说；1841 年，他由于受意大利诗人但丁的《神曲》的启示，决定统称这部卷帙浩繁的巨著为《人间喜剧》。后来，他在《人间喜剧》的总序中宣称：法国社会将写它的历史，我只能当它的书记。编制恶习和德行的清册、搜集情欲的主要事实、刻画性格、选择社会的主要事件、结合几