

外语学术普及系列

什么是现实主义文学

殷企平 朱安博 著

上海外语教育出版社

外 教 社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是现实主义文学

殷企平 朱安博 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是现实主义文学/殷企平,朱安博著. —上海:上海外语教育出版社,2011

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-2180-9

I. ① 什… II. ① 殷…②朱… III. ① 现实主义-文学理论-问答 IV. ① I109.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 017692 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 苗 杨

印 刷: 上海信老印刷厂
开 本: 850×1092 1/32 印张 5.625 字数 158千字
版 次: 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2180-9 / I · 0171

定 价: 17.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

外教社外语学术普及系列

出 版 说 明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向学习者策划出版的一套入门级学术读物,主要分为语言学和文学两大部分,涵盖了这两个研究领域的众多分支,作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的,所以力求简明扼要,浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容,语言学部分的分册每本包含约 80 个问题;文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析,每册书后均附有中英文对照的术语汇总,以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求,引领他们进入外语研究的学术园地。

本书的宗旨是为有心于现实主义文学研讨的读者提供一个粗略的轮廓。

现实主义作为文学术语，一般有广义和狭义之分。广义的现实主义意味着一种用文学再现人类生活和经验的创作模式或方法，它适用于不同的时代和不同的文学形式。狭义的现实主义特指一种文艺思潮和运动，它于19世纪30年代以后在欧洲文学艺术中取代浪漫主义而占主导地位，随后还影响到美国等地。批评界还存在着另一种看法：现实主义作为文艺流派，形成于文艺复兴时代，甚至始于古希腊时代，并经历了一系列的发展阶段，即所谓“古代现实主义”、“文艺复兴现实主义”、“启蒙主义的现实主义”，以及19世纪现实主义等等。

关于现实主义概念涵义的嬗变，历史上有不少讨论。在这方面作过最深入研究的恐怕要数伊恩·瓦特，他在《小说的兴起》一书中十分清楚地揭示了“现实主义”这一概念的演变过程。

瓦特从哲学的角度，把“现实主义”的现代含义跟它在中世纪的含义作了对比。在中世纪经院哲学家们那里，“现实主义”意味着带有共性的、代表类别的、具有抽象意义的东西才是真正的现实，而特殊的、具体的、可以感知的物体则被排除在现实之外。瓦特认为，由笛卡尔和洛克开创的现代现实主义哲

学观恰好把中世纪的“现实主义”颠倒了过来：“对真实的追求被看作完全是个人的事情，在逻辑上独立于往昔的思想传统；确切地说，在背离传统的情况下更有可能达到真理的彼岸。”或者说，“现代现实主义的出发点是这样一个立场，即真理只能由个人通过感官来发现。”在瓦特看来，哲学领域中“现实主义”内涵的这一历史性根本转折带来了文学领域里的变化：“先前的文学形式反映了相应文化的总趋势，即把是否符合传统做法当成检验真理的主要标准。例如，古希腊、古罗马以及文艺复兴时期的史诗的情节都以历史和寓言为基础；判断作家优劣的标准主要是看作品是否得体，而作品是否得体的依据又来自以往被公认的史诗模式。这种文学传统主义最先受到了小说的挑战，因为小说的主要标准是忠实于个人经验——个人经验永远是独特的，因而也是新鲜的。”瓦氏以笛福和理查逊为一方，以乔叟、斯宾塞、莎士比亚和弥尔顿为另一方，指出双方的根本区别在于前者不从神话、历史、传说和先前文学作品中汲取情节，而后者则“习惯性地使用传统情节”。这一区别归根结底在于哲学观的分歧：乔叟、斯宾塞和莎士比亚等人接受了他们所在时代普遍流行的哲学观念，即“世界基本上是完整而永恒的，而且以往关于世界的记录——不管是宗教式的，还是传奇或史书式的——构成了人类经验完整而可靠的仓库”；与此相反，笛福和理查逊（在很大程度上也包括菲尔丁）把个人的特殊经验作为“现实的最后仲裁”。

现实主义，归根结底，表现为对真实的追求。当然，在不同历史时期，人们对“真实”的理解也不尽相同，甚至发生过深刻的变化。

回顾18世纪以前的西方文艺批评史，我们发现亚里士多德的“摹仿说”一直占主导地位（当然，亚氏的学说还可以追溯到赫拉克利特坚持的艺术摹仿现实的主张；在亚氏之后，该学说又由贺拉斯等人继承并发展）。无论是锡德尼关于诗是一种“摹仿的艺术”的论点，还是莎士比亚著名的“镜子说”，无论是德莱顿在《悲剧批评的基础》中阐述的悲剧“永远有必要酷似真实”的观点，还是爱迪生、杨格和约翰生等人对

艺术作品必须真实地描写生活的本来面貌这一观点的认同,都表现出了一种倾向,即以追求真实为最高的创作艺术境界。然而,直到18世纪,人们在总体上还难脱古人的窠臼,往往一味强调真实,却又对真实的深层次意义鲜有深入的探讨。

这种情形到了笛福和菲尔丁的时代发生了根本性的改变:作家们对真实的理解已经突破“事实”的表层,深入到了对人的生存状况和生存方式这种形而上的问题的思考,同时对艺术真实和生活真实之间的联系和区别作了比以往更为明确的表述。

仅以笛福为例。他不光反复地声明自己作品的真实性,而且努力小说的真实确定界限。他所理解的真实有两层内涵:1)小说的真实就是小说与客观现实之间的一致性,因此他反复说明自己笔下的主人公是一个“至今还活着”的人,而且所讲故事都是以“真实的事件为基础的”;2)在否定了以往那种以传统的历史和传说为创作基础的倾向之后,笛福将创作对象确定在个体的人所经历的具体事件上,让个体经验成为备受关注的焦点,首次让文学创作稳稳地着落在人们实际生活着的世界这一坚实的土地上。为了实现“真实性”,笛福创立了一种类似于“让客观事实自己说话”的现实主义创作模式。在实践上,他大胆地把创作的对象确定为现实生活中的普通人,并率先赋予人物以真实可信的姓名。在理论上,他放弃了传统文艺理论中有关叙述结构整体性的观点。我们知道,亚里士多德主张文艺作品要“环绕着一个统一的行动,有头、有身、有尾”,“里面的事件要有紧密的组织,任何一部分一经挪动或删削,就会使整体松动脱节。”笛福针锋相对地提出,“精彩的行动细节”和“五花八门的事件”就“足以使作品立足”。按照这一观点推理,那种过于讲究整体性的文艺观只会束缚小说作品的发展。事实上,笛福自己的小说往往从头到尾一气呵成,不仅没有标明章节,而且头、身、尾的界线也并不明显,仿佛一个未经任何构思训练的叙述者所讲述的故事,所有的经历被一股脑儿倾倒出来,没有给听众留下一丝喘息的机会。此外,故事还采用第一人称的视角,完全按照“我”在实际

的年代顺序中的感觉和行动来安排故事的情节,没有刻意的悬念、激烈的冲突和完美的结局。这种创作手法的目的只有一个:让读者产生身临其境的感觉。英国著名小说家兼批评家福特在《英国小说:从开端到约瑟夫·康拉德之死》中讲过一个亲身经历的故事:他曾经在法国遇见一位正在如痴如醉地阅读《鲁滨逊漂流记》的小女孩儿;后者告诉福特,她对小说作者是谁毫不关心,但是她完全相信书中的故事都是真实的。福特认为,“这几乎是笛福可能得到的最高的赞誉。”也就是说,笛福的最高成就在于他把故事讲得逼真,这也应该是衡量现实主义作品的最高标准。

需要指出,在18世纪乃至19世纪的许多作家和批评家的眼里,“真实”几乎等同于“真理”。换言之,文学作品必须以认识真理、传播真理为目的。塞缪·约翰生就曾经直截了当地宣布:“小说的合理要求是传播真理。”在这里,“真理”不仅指生活的本真,更主要的是代表一种理想化的、高尚的人生境界。到了19世纪下半叶和20世纪上半叶,人们对艺术真实和生活真实之间的联系和区别有了越来越明确的认识,追求典型意义上的真实以及“反映艺术规律的真实”逐渐占了上风,形成气候。与此同时,偏重生活真实、主张优先考虑生活的呼声始终没有消失,有时还非常强烈。进入20世纪下半叶以后,有关文学与生活之间的关系、真实与虚构之间的张力等问题的探讨继续向纵深推进:人们日益觉察到“真实”涵义的多重性和复杂性。许多批评家和理论家一方面认可主观意识的作用、艺术本身的规律以及文学文本的自我关涉层面,另一方面又保持着对客观经验和文学的社会关涉层面的浓厚兴趣。换言之,随着时间的推移,“真实”概念的内涵不断地扩展,对现实主义内涵的理解以及讨论这些内涵时的切入角度,也日益呈现出多元化的倾向。这一点在本书中得到了充分的反映,尤其是在有关伊恩·瓦特、布洛克-罗斯、威廉斯、默多克、约翰逊、克莫德和布雷德伯里等人的各小节中得到了反映。

最后还必须指出,现实主义文学涉及的作家、作品以及批评实践犹如汪洋大海,任何只有本书这样篇幅的介绍必然会挂一漏万。本书若能为有心的读者提供若干线索和思路,也就了却了心愿。

- 序言 / i
- 1 什么是现实主义? / 1
- 2 谁是“现实主义”这一术语的首创者? / 4
- 3 什么是现实主义文学? / 6
- 4 莎士比亚的现实主义创作有哪些特征? / 8
- 5 笛卡儿和洛克的现代现实主义哲学观对小说的兴起产生了什么样的影响? / 10
- 6 笛福是怎样看待小说创作的真实性问题的? / 12
- 7 为什么说《鲁滨逊漂流记》是一部伟大的现实主义小说? / 15
- 8 菲尔丁是怎样看待虚构与真实的关系的? / 17
- 9 《汤姆·琼斯》体现了哪些现实主义创作手法? / 20
- 10 狄德罗对现实主义作了什么贡献? / 22
- 11 巴尔扎克如何继承并发展了现实主义的文艺思想? / 25
- 12 《高老头》如何在细节描写上取胜? / 28
- 13 司汤达的困惑是什么? / 30
- 14 《红与黑》中人物与社会环境的关系是怎样的? / 32
- 15 福楼拜跟现实主义文学有何渊源? / 34
- 16 《包法利夫人》怎样表现现实? / 37
- 17 托尔斯泰在现实主义小说创作方面有哪些贡献? / 40

- 18 《战争与和平》表现了哪些现实主义创作手法？ / 42
- 19 陀斯妥耶夫斯基是现实主义作家吗？ / 45
- 20 为什么《穷人》是现实主义的杰作？ / 47
- 21 传统现实主义文学的流行具有怎样的社会历史背景？ / 49
- 22 传统现实主义文学的代表作家和代表作品有哪些？ / 51
- 23 现实主义和自然主义有何异同？ / 53
- 24 佐拉与现实主义有何瓜葛？ / 55
- 25 简·奥斯丁怎样重振了英国现实主义小说？ / 57
- 26 《傲慢与偏见》如何揭露人类行为的经济原因？ / 59
- 27 狄更斯的现实主义特点有哪些？ / 61
- 28 《艰难时世》的“伟大”体现在何处？ / 63
- 29 《小杜丽》怎样表现“凌乱”的现实？ / 66
- 30 萨克雷对现实主义文学创作的贡献在哪里？ / 68
- 31 《纽克姆一家》反映了什么样的现实？ / 70
- 32 盖斯凯尔夫人与同时代的其他现实主义作家有什么样的区别？ / 73
- 33 《玛丽·巴顿》怎样揭露“进步”现实？ / 75
- 34 乔治·艾略特的“镜像说”有何意义？ / 77
- 35 《米德尔马契》展现了什么样的现实图景？ / 79
- 36 金斯利怎样回应“机械时代”？ / 82
- 37 《酵母》的艺术形式怎样服务于它的现实主义主题？ / 84
- 38 哈代怎样继承了现实主义的传统？ / 86
- 39 《无名的裘德》有何现实主义意义？ / 88
- 40 马克·吐温在美国现实主义文学中具有什么样的地位？ / 91
- 41 为什么说《哈克贝利·费恩历险记》是美国现实主义文学的杰作？ / 94
- 42 为什么说豪威尔斯是美国现实主义文学的奠基人

- 之一? / 97
- 43 《塞拉斯·拉法姆的发迹》怎样反映美国社会现实? / 100
- 44 萧伯纳如何迎来英国戏剧的历史性突破? / 102
- 45 《巴巴拉少校》是怎样揭露社会不平等的现实的? / 105
- 46 别林斯基的现实主义文学理论有哪些特点? / 107
- 47 车尔尼雪夫斯基是怎样看待艺术与现实的审美关系的? / 110
- 48 什么是心理现实主义? / 112
- 49 史蒂文生和詹姆斯的争论对现实主义小说的走向有何意义? / 114
- 50 威尔斯是怎样主张文学贴近生活的? / 116
- 51 伊恩·瓦特的“形式现实主义”的含义是什么? / 119
- 52 克莫德是怎样描述真实与虚构之间的张力的? / 121
- 53 默多克是怎样坚持现实主义小说观的? / 123
- 54 根据雷蒙德·威廉斯的观点,现实主义小说最重要的成就是什么? / 125
- 55 威廉斯是怎样召唤“新现实主义”的? / 127
- 56 伯贡齐是如何谈论文学与现实之间的距离的? / 129
- 57 克里斯廷·布洛克—罗斯为什么提出“现实主义复数”这一概念? / 131
- 58 在《下一个》中,布洛克—罗斯是怎样继承并发展现实主义传统的? / 134
- 59 约翰逊如何看待“真实”、“虚构”和“想象”? / 136
- 60 布雷德伯里怎样阐释现实主义? / 138

作品评析 / 140

参考文献 / 156

术语汇览 / 162

什么是现实主义？

现实主义(Realism)是文艺批评中最常见的术语之一。这个术语一般包含两种意义:一种是广义的现实主义,另一种是狭义的现实主义。

库尔贝《采石工人》(1849年)

广义的现实主义最初泛指文学艺术忠实地表现自然。古希腊人讲究文艺作品跟描写对象的相似程度,以此作为评判优劣的准则。这种现实主义概念影响了人类文艺史近两千年,至今渗透于日常生活的各个角落。在绘画艺术领域,从19世纪法国画家库尔贝(Gustave Courbet, 1819-1877)开始,现实主义绘画作为一个独立画派的艺术运动席卷整个欧洲。与同时代的福楼拜、佐拉等许多文学家一样,库尔贝十分关注社会现实生活。在当时的法国画坛上,诸如古代的神话、中世纪的寓言、东方的英雄美人等都是时髦的题材,而库尔贝则反其道而行之,把普通人、劳动者和故乡的平民生活作为主要题材来源。库尔贝主

张艺术要反映当代生活,并把这一主张付诸行动。他常常深入生活,以平民为表现对象,积极实践“普通人”要在艺术中占据一定地位的艺术观。库尔贝的现实主义绘画与当时的文学相辅相成,一起构成了19世纪现实主义文艺思潮的两个不同的领域。

狭义的现实主义往往特指发生在19世纪的现实主义文学运动和美学思潮,其代表人物包括法国的巴尔扎克、俄罗斯的托尔斯泰、英国的狄更斯、萨克雷和乔治·艾略特,以及美国的豪威尔斯。一般认为,现实主义发端于与浪漫主义的论争,一度成为文艺界的主流,然后又在与现代主义的论战中逐渐失去了“霸主”地位。

也就是说,现实主义既可以看作文艺的基本创作方法之一,又可以看作一种文艺流派。

作为创作方法,它源远流长。古今中外的文学艺术,自始至终都在不同程度上带有现实主义的因素和特色,并且随着社会历史条件的变化而变化。

作为文艺流派,它一般指19世纪30年代以后取代浪漫主义而占主导地位的文艺思潮和运动,但是也有人认为它形成于文艺复兴时代,甚至始于古希腊时代;按其发展演变,可以分作“古代现实主义”、“文艺复兴现实主义”、“启蒙主义的现实主义”和“19世纪现实主义”等一系列阶段。

许多现实主义作家除了从事创作实践以外,还有理论建树,如乔治·艾略特的“镜像说”(详见本书第34节)。泰纳、恩格斯、别林斯基和卢卡契等理论家的贡献也不能忽视(当然,对于现实主义的理论探讨,一直可以追溯到古希腊的“摹仿说”;例如,亚里士多德在《诗学》中曾经讨论过三种不同的摹仿现实的方式,其中的一种是“按照事物本来的样子去摹仿”)。正是在他们的推动下,现实主义理论日趋完善,形成了一套完整的话语成规,其中最为广泛接受的几个涵义如下:

第一,现实主义最根本的宗旨就是真实客观地再现社会现实。

第二,现实主义理论的一项核心内容就是典型论,即力求解决文学人物的特殊性与一般性之间的关系问题。

第三,现实主义的历史性要求真实描述复杂的社会关系,并且反映这种关系的矛盾运动过程。按照现实主义的历史性要求,作品要以社会分析为核心,以描写人与社会的互动关系为艺术原则。在现实主义者看来,要仔细地观察并深入研究社会现实,才能更加透彻地理解人物、事件及其细节的相互关系和矛盾运动,否则就无法唤起真实的感受。

现实主义概念涵义的嬗变是一个饶有趣味的现象。仅以英国小说领域为例:在詹姆斯之前,笛福和菲尔丁等人有关“模仿自然”和“让事实说话”的思想一直起着主导作用。这些思想代表了传统意义上的现实主义小说观。自詹姆斯以降,现实主义概念更多地掺入了主观意识乃至无意识的成分(当然,这种思想的萌芽在理查逊那儿就可以找到)。第二次世界大战以后,现实主义概念就更加呈现出多元化的倾向。一个明显的标志是出现了一些新的术语,如伊恩·瓦特提出的“形式现实主义”、“评价式现实主义”和“呈现式现实主义”,以及布洛克—罗斯提出的“现实主义复数”等。至于对现实主义内涵的理解,以及讨论这些内涵时的切入角度,那式样就更加多了:既有威廉斯和默多克等人把现实主义的精髓归结为个人和社会之间的平衡的主张,又有克莫德和布雷德伯里有关如何在写实和虚构两极之间巧作周旋的策略等。

2

谁是“现实主义”这一术语的首创者？

作为文学的一个专门术语，“现实主义”最早出现在德国文学家席勒的《论朴素的诗和感伤的诗》(1796)一文中。但是，“现实主义”作为一种文艺思潮、文学流派和创作方法的名称，则首先出现于法国文坛。法语中的 *Realisme* 一词，来源于拉丁文 *Realistas* (现实, 实际)。现实主义名称的出现和这种文艺思潮的存在是两个不同的概念。席勒使用“现实主义”这一术语，意在说明它与理想主义和自然主义的不同，而该名词在欧洲文艺界盛行，并且形成一个以它命名的文艺流派，则是 19 世纪 50 年代在法国发生的事情。法国画家库尔贝 (Gustave Courbet, 1819 - 1877) 是公开自称为现实主义者的第一位画家。他和小说家尚弗勒里 (Jules Husson, who wrote under the name Champfleury,

库尔贝《抽烟斗的人》(1846 年)

1820 - 1899) 等人初次用“现实主义”这一名词来标明当时新兴的文艺运动。与之相呼应，杜朗蒂 (Duranty, 1833 - 1880) 等人还创办了一种刊物，命名为《现实主义》(1856—1857, 共出了 6 期，在绘画方面提倡现实主义)。库尔贝曾经在该刊物上发表文艺宣言，主张作家要深入体验普通人的日常生活，从而“研究现实”，而不是“美化现实”。在库尔贝的带领下，一些作家明确地

把现实主义作为新的标记,用以取代作为旧标记的浪漫主义。他们提出了一些鲜明的主张,如“现实主义的任务在于创造为人民的文学”、文学的基本形式是“现代风格小说”等。为说明自己的主张,他们把狄德罗、司汤达和巴尔扎克奉为创作的楷模。从此,有了以“现实主义”正式命名的文艺流派。

在俄罗斯,别林斯基率先论证了“现实的诗”和“理想的诗”,紧接着车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”的著名命题,并在此基础上肯定艺术的目的和作用“再现生活”。虽然他们都还没有直接使用“现实主义”这一术语,但是在他们的影响下,杜勃罗留勃夫和安年科夫首次用“现实主义”这一术语分别评论了普希金、尼基钦、屠格涅夫和冈察洛夫等人的创作。不过,在杜勃罗留勃夫的笔下,“现实主义”术语指的是作家对生活所持的现实态度,而安年科夫则首次用它来概括再现生活的创作原则和方法。