

外语学术普及系列

什么是现代主义文学

李维屏 戴鸿斌 著

上海外语教育出版社

SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是现代主义文学

李维屏 戴鸿斌 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是现代主义文学 / 李维屏, 戴鸿斌著.

—上海: 上海外语教育出版社, 2011

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-2344-5

I. ① 什… II. ① 李… ② 戴… III. ① 现代主义-文学流派-问题解答 IV. ① I109.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 105857 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: 梁晓莉

印 刷: 同济大学印刷厂

开 本: 850×1092 1/32 印张 5.75 字数 162 千字

版 次: 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2344-5 / I · 0185

定 价: 18.00 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。

现代主义运动是自欧洲文艺复兴运动以来为数不多的几次极其重要的文学运动之一,也是迄今为止最特殊、最复杂的一次文学大变革。近五百年来,西方大大小小的文学运动不计其数,但级度大、震感强的文学大地震则屈指可数。在近代世界文学史上,最具规模和影响的莫过于文艺复兴运动和浪漫主义运动。然而,与前两次文学运动相比,现代主义运动无论在规模、影响还是艺术成就方面均毫不逊色,在对文学改革的力度和实验的结果方面则更胜一筹。现代主义思潮在以破竹之势对传统文学进行猛烈冲击的同时,给世人带来了全新的艺术和堆积如山的传世佳作。就此而言,“现代主义”这一术语既是对20世纪一切实验主义和革新艺术的总体评价,也是一个涵盖各种激进的、反传统的艺术流派和思潮的整体概念,又是第一次世界大战前后风行于西方各国的一种普遍的、无形的,且又高度自觉的现代艺术观。现代主义运动不仅使英美文学创作步入了空前活跃的时代,而且对文学形式的现代化和多元化产生了难以估量的影响。

英美现代主义文学高度集中地体现了20世纪英美作家的革新精神和艺术潜力,同时也标志着艺术形式脱胎换骨的颠覆和重构。与现实主义传统背道而驰的现代主义文学林林总总、五花八门,反映了迥然不同的艺术宗旨和创作理念,如印象主义、意象主义、表现主义、意识流、未来主义和超现实主义等等。

尽管这些形形色色的文学流派规模不一、风格迥异,且延续的时间也不尽相同,但它们无不带有现代主义的烙印。几乎每一个流派都是现代主义的具体化身和缩影。就此而言,英美现代主义文学是一种包涵各种分散独立、互相矛盾却又彼此交融的文学思潮和艺术倾向的综合体。尽管在这纷繁复杂的综合体内部产生了诸多千差万别的文学流派和五花八门的创作理念,但是它们都不约而同地体现了作家全新的价值观念、审美意识和处理时空的艺术手法。诗歌中的意象主义和超现实主义,小说中的印象主义、意识流和黑色幽默以及戏剧中的表现主义和荒诞派艺术等等,都构成了英美现代主义文学最显著的艺术特征。这些艺术特征不仅使文学创作步入了一个多元乃至无序的状态,而且也使文学作品在主题、形式和技巧上均发生了质的变化。毋庸置疑,现代主义文学的问世既是现代主义作家对混乱时代的必然反应,也是他们对昔日文学传统的反拨和反叛。

《什么是现代主义文学》全面、系统地介绍了现代主义文学思潮的起源和性质,充分揭示其哲学基础、历史背景和演变过程,并深入探讨其重要流派的创作理念和艺术风格。本书对英美现代主义诗歌、小说和戏剧三大文学样式分别作了系统梳理和诠释,对十余位代表作家的数十部现代主义杰作进行了深刻的解读和剖析。本书在设计与编排上打破了外国文学论著固有的研究模式,体现出强烈的问题意识和解题意愿。作者以问答的方式来揭示英美现代主义文学的发展轨迹,阐述现代主义文学的艺术特征和思想内涵。书中的60个问题及答案,充分反映了本书的学术性、知识性和趣味性,使原本相当深奥的文学、美学和哲学问题变得通俗易懂,雅俗共赏。笔者殷切地希望,无论是高校英语或外国文学专业的教师和学生,还是普通读者都能受益匪浅。

李雍屏

于上海外国语大学

2011年3月

外教社外语学术普及系列

什么是现代主义文学

序言 /·i

一、现代主义文学综述

- 1 作为批评术语的“现代主义”是如何确立的? / 1
- 2 现代主义文学的性质是什么? / 3
- 3 现代主义文学有哪些文学流派? / 5
- 4 现代主义文学在形式上有哪些共同的艺术特征? / 9
- 5 现代主义文学受到哪些哲学思潮的影响? / 12
- 6 西方现代心理学的发展对英美现代主义文学产生何种影响? / 15
- 7 英美现代主义文学的崛起与西方近代美学思想的发展有什么关系? / 18
- 8 英美现代主义文学发展具有何种历史背景? / 21
- 9 英美现代主义文学的繁荣有哪些主要原因? / 24
- 10 英美文学中的现代主义具有哪些艺术特征? / 26
- 11 英美现代主义文学集中表现了哪些题材? / 29
- 12 英美文学中的现代主义可以分为哪几个阶段? / 32
- 13 何谓英美现代主义文学的萌芽期? / 34
- 14 何谓英美现代主义文学的鼎盛期? / 36

二、现代主义文学的基本特征

- 15 现代主义与现实主义有哪些相似之处? / 38
- 16 现代主义与现实主义有哪些明显的区别? / 41
- 17 现代主义与传统文学在艺术形式上有何种关系? / 44
- 18 现代主义文学运动、文艺复兴运动和浪漫主义运动之间具有哪些共性和区别? / 47
- 19 现代主义作品与后现代主义作品之间具有何种区别? / 49

三、英美现代主义小说

- 20 英美意识流小说有哪些主要代表作家与作品? / 51
- 21 英美意识流小说有哪些显著的艺术特征? / 54
- 22 “迷惘的一代”的社会与历史背景是什么? / 56
- 23 “迷惘的一代”小说的发展对英美现代主义文学的繁荣起到什么作用? / 59
- 24 什么是“黑色幽默”? / 61
- 25 黑色幽默小说的问世具有怎样的社会与历史背景? / 64
- 26 亨利·詹姆斯持有哪些现代主义创作观念? / 66
- 27 为什么劳伦斯的《儿子与情人》被认为是“第一部弗洛伊德式的小说”? / 68
- 28 为什么说劳伦斯的《虹》是一部以心理探索为宗旨的现代主义小说? / 70
- 29 劳伦斯的《恋爱中的女人》在结构上如何体现了现代主义的艺术倾向? / 72
- 30 乔伊斯的创作对现代主义文学的发展具有何种影响? / 74
- 31 为什么《尤利西斯》是世界文学史上的一个重要里程碑? / 77
- 32 如何认识伍尔夫的现代主义创作观念? / 79

- 33 伍尔夫是怎样处理《达罗卫夫人》中的时间问题的? / 81
- 34 福克纳在《喧哗与骚动》中运用了哪些独特的艺术技巧? / 83
- 35 在《第二十二条军规》中,海勒如何表现他的“黑色幽默”? / 86
- 36 冯纳格特的《五号屠场》体现了怎样的艺术特征? / 89
- 37 《了不起的盖茨比》在主题和形式上体现了哪些现代主义特征? / 92
- 38 为什么海明威的《太阳照样升起》是一部现代主义小说? / 95
- 39 《永别了,武器》的谋篇布局及叙述形式体现了哪些现代主义艺术特征? / 98
- 40 多斯·帕索斯的《“美国”三部曲》体现了哪些现代主义艺术特征? / 100

四、英美现代主义诗歌

- 41 20 世纪初的英语诗歌面临哪些危机? / 103
- 42 英美现代主义诗歌有哪些主要代表作家及作品? / 105
- 43 现代主义诗歌的实验与创新集中表现在哪几方面? / 108
- 45 庞德在现代主义运动中发挥了何种作用? / 110
- 45 《诗章》体现了哪些重要的现代主义特征? / 113
- 46 艾略特持有现代主义诗学观念? / 116
- 47 《荒原》如何体现了现代主义的艺术特征? / 118
- 48 《四个四重奏》反映了艾略特什么样的现代主义时间观? / 121
- 49 诗人卡明斯持有现代主义创作观点? / 124

五、英美现代主义戏剧

- 50 英美现代主义戏剧有哪些主要代表作家及作品? / 126

- 51 | 为什么现代主义运动后期会出现“荒诞派”戏剧？ / 129
- 52 | 斯泰因在现代主义运动中发挥了何种作用？ / 132
- 53 | 《四个圣人三幕戏》如何体现斯泰因的现代主义创作观念？ / 134
- 54 | 奥尼尔在戏剧中运用了哪些表现主义技巧？ / 137
- 55 | 贝克特在《等待戈多》中如何精心安排作品的结构、空间、时间和人物？ / 140
- 56 | 阿尔比的《美国梦》如何体现了“荒诞派”戏剧的特征？ / 142

六、英美现代主义文学的成就与局限

- 57 | 如何评价现代主义在文学史上的地位和作用？ / 144
- 58 | 如何看待现代主义文学的艺术成就？ / 146
- 59 | 英美现代主义文学存在哪些局限性？ / 148
- 60 | 现代主义文学思潮对中国现当代文学有什么影响？ / 150

作品评析 / 152

参考文献 / 165

术语汇览 / 170

一、现代主义文学综述

1

作为批评术语的“现代主义”是如何确立的？

关于“现代主义”(modernism)一词的起源有不同说法。根据《牛津大词典》,“现代主义”最早出现在斯威夫特(Jonathan Swift, 1667 - 1745)1737年给蒲柏(Alexander Pope, 1688 - 1744)的一封信中,信中写道:“文人们给我们送来了乱七八糟的诗人,带着令人生厌的省略语与奇特的现代主义,对英语的败坏就来自他们。”(Cuddon, 1979: 399)另外一种观点则认为,从词源学的角度来说,现代主义最早使用于宗教改革。19世纪下半期,基督教中的改革派试图将现代知识和传统的宗教观念协调起来,准备用人文主义思想来改变人们的传统思想观念。第一个在此意义上使用“现代主义”的人是18世纪法国哲学家卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778),1769年他在一封信中称同时代的一位哲学家属于“现代主义”派别。

一般认为,英语文学批评史上最早使用“现代主义”一词的是英国诗人罗伯特·格雷夫斯(Robert Graves, 1895 - 1985)和美国女诗人劳拉·赖丁(Laura Riding, 1901 - 1991)。他俩在1927年共同发表的《现代主义诗歌概观》中引人注目地采用了这一术语。即使这样,他们在该著作的大部分行文中依然频繁使用“现代”(modern)一词。在这之前,英国著名女作家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf, 1882 - 1941)在1925年发表的文章中只是使用“现代小说”的名称来描述詹姆斯·乔伊斯(James Joyce, 1882 - 1941)创作的现代主义小说《尤利西斯》(Ulysses, 1922),而未提及“现代主义”一词。即便到了1932年,英国

20 世纪著名文学批评家利维斯(Frank Raymond Leavis, 1895 - 1978) 在其《英国诗歌的新方向》(*New Bearings in English Poetry*, 1932) 一书中也未采用“现代主义”这一名称。他只是称艾略特的诗歌给读者“一种现代的感受”。有趣的是,在 50 年代末,加拿大文学评论家休·肯纳(Hugh Kenner, 1923 - 2003)还在抱怨 20 世纪初那场声势浩大的文学运动缺少一个单独、统一的名称,他甚至建议采用属于 20 世纪初集立方主义和未来主义为一体的英国抽象画派的术语“旋涡主义”(vorticism)。直到 1977 年,英国出版的具有权威性的《文学词语词典》(*A Dictionary of Literary Terms*)才给“现代主义”一个明确的定义:“一个用于 19 世纪末以来在所有创造性艺术领域出现的国际性倾向和运动的综合术语”。(Simpson, 1989: 948)因此,可以说,这个与文艺复兴运动和浪漫主义运动同样重要的现代主义文学运动的称谓直到 20 世纪 70 年代才为人们所公认。

迄今为止,西方学者虽然对现代主义的性质和意义尚未取得完全一致的看法,但对这个术语的使用大都感到满意,因为它准确无误地反映了 20 世纪上半叶西方艺术的总体倾向。实际上,文学中大部分具有历史意义的批评术语都是追溯性的,即大多是后人对前人的艺术成就所下的定义。莎士比亚(William Shakespeare, 1564 - 1616)并没有公开宣称自己是文艺复兴的倡导者,济慈(John Keats, 1795 - 1821)也没有自称是浪漫主义诗人。同样的,“现代主义”这一术语的真正确立也是回溯性的,是在现代主义运动经历了萌芽期、鼎盛期并进入延续期之后,才逐渐得到普遍认可的。由此可见,“现代主义”是个初来乍到、问世不久的批评术语,人们对于它的系统研究才刚刚开始。

现代主义文学的性质是什么？

迄今为止，学者们对于现代主义文学的性质众说纷纭，各持己见，尚未取得完全一致的看法。我们认为，现代主义文学虽然不是 20 世纪上半叶的唯一潮流，但绝对是主流，它对西方乃至世界文学的发展产生过不可估量的影响。现代主义文学不仅标志着艺术形式脱胎换骨的改造与革新，而且也意味着创作方式的自由化和多元化。虽然现代主义文学各流派的规模不一、风格迥异，且延续的时间也不尽相同，但它们都不约而同地以实验和开拓为口号，刻意追求文学的改革和创新。世界文学史上的种种事实表明，文学创作的发展是一个不断寻求新的艺术形式来表现新的社会内容的具体过程。然而，在这一过程中，有的追求是健康、进步的，而有的则是荒谬的，甚至是灾变性的。合理、健康的艺术改革能促进文学的繁荣与发展，而极端、离谱的艺术翻新则会将文学创作引入歧途。现代主义文学的精华因具有极强的艺术感染力和表现力而备受人们的青睐，而其中的糟粕却只能昙花一现，最终都被无情地打入冷宫。因此虽然存在各式各样、名目繁多的现代主义创作方式，最终只有那些新颖别致，有进步意义的得以流传下来。

现代主义文学的创作方式不尽相同，但其作品都反映了对传统文学的反叛心理和改革意识。在价值多元和观念混乱的时代中，作家的个性意识超越了社会的群体意识和民族文化心理，因而他们不顾公众的认同原则及读者的理解能力，采用别出心裁的手法表达他们对世界的态度以及对现代社会的感受。就整体而言，他们的感受不仅是真实的，而且是耐人寻味的。不仅如此，这种感受与 19 世纪的传统作家对

商品社会直观上的认识迥然不同,因为它反映了一种前所未有的而又极其复杂的现代意识。

此外,现代主义文学包括众多的文学流派。19世纪末以来,世界文坛上出现了林林总总、五花八门的与现实主义传统背道而驰的文学流派。尽管这些各式各样的文学流派具有迥然不同的文学纲领或艺术宗旨,但他们无不带有现代主义文学的烙印,几乎每个流派都是现代主义文学的具体化身和缩影。

综上所述,现代主义文学在世界文学史上占有独特的地位,是一种多元化的反传统的文学思潮,它不受任何传统标准或固有模式的束缚,而是按照自己独特的美学原则来反映现代思想和现代经验。它使艺术家获得了彻底的解放,使他们有机会超越必然王国,向自由王国挺进。

现代主义文学有哪些文学流派？

现代主义有着形式各异的文学流派。一般认为，具有重大影响的流派主要有：象征主义、意象主义、表现主义、存在主义、意识流、未来主义、超现实主义、黑色幽默小说和荒诞派戏剧。

象征主义兴起于 19 世纪 80 年代的法国，早期代表作家有法国的诗人波德莱尔（Charles Pierre Baudelaire, 1821 - 1867）、魏尔伦（Paul-Marie Verlaine, 1844 - 1896）和马拉美（Stéphane Mallarmé, 1842 - 1898）。他们热衷于表现虚幻，强调诗歌的象征暗示与音乐美。后期象征主义始于 20 世纪初，在 20 世纪 20 年代达到鼎盛期，其代表作家有：法国的瓦雷里（Paul Valéry, 1871 - 1945）、美国的艾略特（Thomas Stearns Eliot, 1888 - 1965）、爱尔兰的叶芝（William Butler Yeats, 1865 - 1939）和比利时的梅特林克（Maurice Maeterlinck, 1862 - 1949）。他们认为，心灵的真实是最高的真实，而要表现它只能通过象征暗示来实现。瓦雷里的代表作《海滨墓园》（*The Graveyard by the Sea*, 1920）充满抒情，富有哲理性；艾略特是英美现代主义最有影响的代表作家之一；叶芝将民族精神和现实主义手法带进象征主义；梅特林克的戏剧《青鸟》（*The Blue Bird*, 1909）内涵深邃，富于哲理，为他赢得了诺贝尔奖。

意象主义持续时间约 10 年，1917 年后逐渐消亡。该流派被认为是美国现代诗歌的起点，其创作原则主要有：（1）不论“事物”是主观或客观的，对其要直接处理；（2）一定不用对表达无益的词；（3）在押韵上，采用音乐节奏的词语，不采用格律形式。意象主义的代表作家有美国

的庞德 (Ezra Pound, 1885 - 1972)、桑德堡 (Carl Sandburg, 1878 - 1967) 和威廉斯 (William Carlos Williams, 1883 - 1963) 等人, 他们的代表作分别是《在地铁站里》(*In a Station of the Metro*, 1913)、《雾》(*The Fog*, 1916) 和《红色手推车》(*The Red Wheelbarrow*, 1923)。

表现主义兴起于 20 世纪初的德国, 在 20 年代达到高潮。这个流派认为“世界存在着, 仅仅复制世界是毫无意义的”。他们主张摆脱外界印象, 直接表现作者的“主观现实”。表现主义文学的代表作家有瑞典剧作家斯特林堡 (August Strindberg, 1849 - 1912), 奥地利小说家卡夫卡 (Franz Kafka, 1883 - 1924) 和美国戏剧家尤金·奥尼尔 (Eugene Gladstone O'Neill, 1888 - 1953)。斯特林堡被称为表现主义的先驱, 其代表作《鬼魂奏鸣曲》(*The Ghost Sonata*, 1907) 把社会写成类似疯人院的病态世界; 卡夫卡的《变形记》(*The Metamorphosis*, 1915) 是表现主义小说的经典之作; 奥尼尔的名著《毛猿》(*The Hairy Ape*, 1922) 反映了西方社会个人寻找自我的主题。

存在主义文学产生于二战前夕的法国, 到 50 年代达到高潮。该流派与存在主义哲学密切相关, 其主要观点有: (1) 存在即自我, 即只有自我感觉到的存在才是真正的存在; (2) 因为世界是丑恶荒诞的, 人的存在也就是荒诞的; (3) 存在是自由的, 因此人有权利去选择自己的本质。存在主义文学的代表作家是法国的萨特 (Jean-Paul Sartre, 1905 - 1980) 与加缪 (Albert Camus, 1913 - 1960)。萨特既是作家, 又是存在主义哲学的代表, 其代表作《恶心》(*Nausea*, 1936) 详尽描绘了西方社会的人性异化现象, 对社会进行无情的揭露; 加缪的代表作《鼠疫》(*The Plague*, 1947) 以鼠疫象征法西斯的肆虐, 赞扬了对抗恶势力的人。

意识流文学兴起于第一次世界大战后的法国, 20 世纪二三十年代达到顶峰。小说家杜夏丹 (Edouard Dujardin, 1831 - 1949) 的《月桂树被砍掉了》(*Lauriers sont coupes*) 是意识流小说的先声。意识流小说家的共同特征是不看重描写客观现实, 而强调人物内心世界的表现。意识流小说的代表作家有法国的普鲁斯特 (Marcel Proust, 1871 - 1922)、