

饶芑子主编

比较诗学丛书

审美现代性的追求

——论中国现代写意小说与小说中的写意性

王义军著

上海文艺出版社

审美现代性的追求

王义军著

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美现代性的追求/王义军 著. - 上海:上海文艺出版社,2003.8

(比较诗学丛书)

ISBN 7-5321-2549-1

I. 审… II. 王… III. 现代文学-小说-文艺美学-研究-中国

IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 033531 号

责任编辑:赵南荣

封面设计:王志伟

审美现代性的追求

王义军 著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海市委党校印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.875 插页 2 字数 199,000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-5321-2549-1/I·2010 定价:18.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64364064

《比较诗学丛书》总序

饶芃子

这套《比较诗学丛书》的出版,又一次表达了我对年轻学者创新、求索精神的肯定。我相信并期盼在二十一世纪新的时代精神与情感生活中,新一代学人在诗学研究上有更宽阔的视野和开放意识,学术成果也必然更具创意和逼近真理。我常常在心里为他们祝福!因为这一代同我们年轻时不一样,那时候我们对世界的了解很有限,可参照的东西太少,要有理论的突破,难度极大,苦读和收获往往不成比例。现在的年轻学者,起点高,有可能接触世界范围内各种优秀学术成果,如若能对此加以珍惜,不浮躁,不怕艰苦,认真地做,就会有学术的佳果问世。

如大家所知,“诗学”作为“文论”、“文艺学”的原初状态,是来自西方古希腊亚里士多德的古典文论,具体地说,是源于亚里士多德的《诗学》。在这本著名的古典文论著作中,亚氏所论的“诗学”,并不是狭义的“诗”的学问,而是包括戏剧、诗歌、批评在内的各种文艺理论问题。在那以后,很长的一段时间,人们就把文学的理论研究和科学探讨的著作称为诗学。尽管近几年,有学者提出应对此作科学上的进一步辨析,并且认为中国传统的古典文论不同于西方的

诗学,这是随着学术研究的深入引发出来的问题,是理论的一种积极追问和求索。但对二十世纪在中西文化碰撞、交汇中出现的各种文艺理论问题的研究,按长期以来约定俗成的学术内涵,称之为诗学研究,不应有大的疑义。二十世纪虽已过去,一百多年来文学发展中的许多文艺理论问题还有待于我们去清理和研究,特别是对二十世纪初传统文论现代转型过程和转型以后的形态研究,不仅有诗学上的意义,还有文论史上的意义。对有关这方面问题的探讨,应将其置于东西文化或中西文化、文学交流对话的背景下,追索各种文学现象背后理论流变的来龙去脉,寻找其出发点和落脚点,把重点放在东西方文学思潮、文学理论传入中国以后,对作家、理论家审美力和创作实践的影响,以及由此而出现的新的文学观念、文学理论体系和范畴体系。正是出于这一认识,我在近十年的文艺学博士生教学中就一直以此作为我们的一个学术关注点,并于2002年和2003年先后主编出版了《比较文艺学丛书》(共六种)^①和《比较文艺学论集》,^②希望能同更多的学者交流。现在即将出版的这套丛书,同样是这一思路拓进中结出来的一串果实。

本丛书名为“比较诗学丛书”,共包括四本专著,分别是:《审美的现代性追求》(王义军著)、《郭沫若早期心灵诗学》(伍世昭著)、《中国文艺学学科的发轫与演变》(傅莹著)和《大江健三郎的小说方法》(王琢著)。这些著作,有对中国文学理论学科史的研究,有对某一作家诗学命题、创作方法的探讨,还有从创作实践中发现、建立起来的话语体系。四本书所论的问题,都是在近百年来文学、学术变迁的历史反思中突现出来的,而且这些问题都与二十世纪东西文化或中西文化相遇、碰撞、交融密切相关,对问题探讨运用的都是比较的方法。在比较方法的运用上,既涉及东西或中西方的影响比较,

① 中国美术学院出版社,2002年出版。

② 《比较文艺学论集》,学林出版社,2003年2月版。

也涉及传统与现代的比较;在讨论传统与西方影响时,还引入文化互释的方法,以便进一步读解对象,走近所研究问题理论的“真实”。

还应该特别指出的是:这四本专著,各有创意。王义军的《审美的现代性追求》,提出了中国现代文学中长期被忽视的新文体——写意小说,并从历史与现状、理论与作品、中国与西方、文化学与叙事学的结合上,以大量文学事实为依据,对这一富有独创性的命名,作了多方面的阐述和有说服力的论证,概括、抽象出一种新的叙事观念和小说话语体系。作者从现代性的张力出发,在双重“现代性”的框架中,论述了启蒙现代性与审美现代性的区别,将写意小说置于二十世纪中国文学的现代性追求的范围,运用叙事理论,分别论述了写意小说中的人物塑造、空间结构美学、修辞形态,从不同角度展示了写意小说的叙事特征和精神特质,并在此基础上进一步论述了中国写意小说的产生、发展演变,以及写意小说与古典传统的血缘关系,确立其在审美上的独立地位。这一问题的提出及其研究成果,对于二十世纪中国文学的现代性研究,对于中国美学传统的现代转型问题的探讨,对于本世纪建构有中国特色的当代文学理论和美学理论,都具有参照和启发意义。伍世昭的《郭沫若早期心灵诗学》,就郭沫若早期诗学这个矿藏十分丰富的学术问题,挖掘其复杂的诗学意义、文化意义、时代意义,并将其命名为“心灵诗学”。郭沫若在“五四”新文学史上有非常重要的地位,不仅是以他激情澎湃的诗歌等文学作品,成为文学的开创者之一,而且还提出了具有开放性、民族性和个性的文学思想。对于郭沫若的文学思想研究,已有的成果很多,对于郭氏早期的文艺思想有过各种概括和表述,如“浪漫主义”、“表现主义”、“唯美——印象主义”、“生命美学”、“情绪写实主义”等等,但对其早期诗学中所蕴含的富有个性特征的理论价值的发掘,却有所忽略。本书作者以郭沫若早期诗学为研究对象,在借鉴前人研究成果的基础上,运用比较的方法,将研究对象置于中国传统文化、西方文艺思潮和时代需要诸因素的互动中作整体考

察。注意中西两种文化在“五四”时期互相激荡、消解、化合并同时作用于诗学建构主体这一历史事实,探索这些对郭沫若早期诗学建构的影响。在互相比对、互相阐释中揭示郭氏早期诗学的属性及其所蕴含的理论价值,并为其定性为“心灵诗学”。在论述“心灵诗学”这一新的命名时,还以郭氏早期的诗歌、小说、戏剧创作为印证,突出郭氏诗人、作家兼理论家的独特“身份”,以及这一“身份”同他早期诗学属性的内在联系。其创意在于:以中西诗学互动原则来考察郭沫若文艺思想与创作的变化,能更确切地读解郭氏早期诗学的形成及其特性。由于郭沫若在“五四”新文学中的重要地位,这一个案的研究,对探讨我国“五四”时代新的诗学话语的产生与形成,极具典型意义。傅莹的《中国文艺学学科的发轫与演变》,是属于文艺学分支的学术史研究。作者以二十世纪初我国现代高等教育体制的建立为论证起点,着重探索中西文学理论最初碰撞、融合及其在中国“体系化”的过程,特别是对西方文学理论传入我国以后,在我国学坛上出现的“文学概论”的发端和演变脉络,比较分析其发生、发展的阶段性特征。由于中西文学观念有很多的差异,相遇时的碰撞、吸纳和“内化”中所引发的矛盾也极其复杂,书中在论述中国现代文论的发端,外来因素、本土因素对中国现代文论形成的影响和联系时,着重阐述了三个方面的问题,并选择了两个有典型意义的个案进行研究。三个问题是:1. 西方文艺理论如何通过日本这个“中介”对我国文学理论产生影响;2. 在西方文学理论的影响下,我国传统文学理论是怎样逐步转型为现代意义上的文艺学;3. 现代意义上的文艺学科在我国发端,现代文学观念在我国形成,现代文学理论教育在我国兴起,同我国现代大学教育发展的关系。两个个案研究:纯文学观念的演变;典型理论的演变,都是二十世纪我国文学理论转型期中的重要问题,通过廓清这两个问题,有助于人们认识这一历史时期文学观念的流变势态。这一著作具有开创性,其学术意义不仅在于使论题所及的学术史的阶段性的得以明

晰起来,对于今后人们研究中国现代文艺学学科史、现代文学史、现代大学史也有参照意义和价值。王琢的《大江健三郎的小说方法》,探索1994年诺贝尔文学奖得主日本著名作家大江健三郎的小说方法,主要是探索大江的“作为小说方法的想象力”。作家在文学创作中表现出来的想象力,是作品艺术生命力的基础,“想象力”观念在大江的小说创作中占有特殊的地位,存在于他创作和理论的根部。在这之前,我国学界也发表过一些研究大江创作的论文,但多集中于大江作品的形象意义的论述,本书作者则从创作论角度切入,突出地揭示出“想象力”观念在大江小说创作中的核心地位,论述了这一概念的西方文化来源,梳理出大江想象力的源流和得以建立的路径。指出大江虽然受到萨特、加斯东·巴什拉、布来克、诺曼·米勒等的影响,但是,作为大江小说创作方法的想象力的实践品格的基础,则存在于他对日本文学中“私小说”为代表的传统艺术思维模式的批评之中。所以,他的文学想象力论,既引入和融合了外来理论,也同他改造日本传统文化模式的努力密切相关。作者在书中运用比较诗学的方法,有层次地展示异域文化、文学思想如何经由大江的创造性改造,转化为对日本传统文学审美经验的冲击,成为评判本国传统文学的一种革命力量,因而构成我国学人对大江文学与文论研究的一个理论性突破。当中关于文学想象力“活性化”的论述,十分精到,从一个方面丰富了文艺创作论的理论内涵,对于在中西文化融合中出现的诸种文学理论形成路径的研究,有相当的启示作用。

阅读已是我几十年养成的习惯,但无论是读学术著作还是文艺作品,我看重的是创新。一本书如果没有任何创造性就不能吸引我。记得五年前,我读厄尔·迈纳的《比较诗学》^①,对于他那有创意的文类研究,以及对东西方“原创诗学”源头追溯的思路,就很动心。

^① [美]厄尔·迈纳著 王宇根等译《比较诗学》,中央编译社,1998年1月版。

更早的时候,读叶维廉的《中国诗学》^①,对他所论及的中国诗歌在传译过程中存在各种问题的剖析,也有同样的感受。新近读到刘再复、林岗合著的《罪与文学》^②,觉得他们在书中阐述的有许多就是我内心真切感觉到和向往的东西,特别是其中的《红楼梦》与“共犯结构”一节,真是新意迭出,精彩纷呈,思路角度都是新的。正是出于这一点,我也十分看重年轻学者在学术研究中的创新意识。如上面所说本丛书的四本著作都各有自己的“发现”,他们所论的都是自己在学习和研究中所发现的。记得海德曾说过,任何问题都包括“问之所问”、“被问及的东西”、“问之何所问”。我十分赞同这一看法。依我的理解,“问之所问”,是指问题本身的内涵;“被问及的东西”,是指问题的载体,即存在问题的文本、历史资料及其诠释等;“问之何所问”,是指问题的目的和意义。这四本书的作者对自己在书中的“所问”、“问及的东西”和“何所问”都是明确的。尽管当中有些问题的论述还显得粗疏和不够精到。但他们对问题的态度都严肃认真,不逃避困难,又能在不同程度上出“新”,十分难得,这也是我乐于主编这套丛书的缘故。

2003年5月12日于暨南园

① 叶维廉:《中国诗学》,三联书店,1992年1月版。

② 刘再复、林岗:《罪与文学》,牛津大学出版社,2002年版。

目录

《比较诗学丛书》总序	饶芃子 1
前 言	1
第一章 中国小说的双重现代性追求 ...	8
一 现代性与国家重构	9
二 启蒙现代性中的现实主义追求 ...	13
三 审美现代性中的小说写意性 追求	38
四 写意小说的基本界定	52
第二章 人物:抽象的抒情符号	58
一 性格在西方小说中的地位与 意义	58
二 意念与人物之“神”	71
三 小说人物的意象化倾向	87
四 形象创造中的隐喻思维	98
第三章 写意小说的空间结构美学 ...	102
一 写实小说的结构方式	102
二 写意小说的空间化结构	113
第四章 写意小说的修辞形态	151
一 隐喻	153

目录

二 意象与象征	168
三 空白与省略	177
四 白描手法	185
第五章 写意之旅:中国写意小说的确立	
过程	192
一 写意精神的哲学基础	192
二 传统诗画中的写意精神	202
三 古典小说以故事为中心的叙事 方式	204
四 “趋雅实俗”与“趋俗实雅” ...	216
五 写意小说的确立	223
结语 深具意味的美学传统与叙事	
方式	229
参考文献	234
后记	240

前 言

一代有一代之文学。晚清以降,中国文学又一次出现重大的转型,这就是,在中国历史上一直属于“文体卑下”的小说,被凸显出来,成为二十世纪的主流文体。此风之下,小说家与理论家对于小说叙事技巧的研究必然费尽心机。被认为是中国现代小说开创者的鲁迅,他的小说,也是因为“表现的深切与格式的特别”而影响一时。^① 鲁迅之后,小说家们在继续着小说的文体实践,形成了不同的叙事风格。

自晚清到二十世纪上半叶,即我们常说的中国现代文学时期的小说,从叙事方法上看,最有影响的是受西方小说观念影响而形成的现实主义小说,以及继承中国古代白话小说传统的现代通俗小说。二者的夹缝中,还有一脉,它保存了中国古代文人的情趣和审美特征,这就是在周作人的倡导下,由废名、沈从文、萧红、汪曾祺、萧乾、孙犁等为代表的一批作家创作的小说。由于特定时期意识形态的影响,这批小说家与他们的小说,在历史上一直地位尴尬,而对于他们的研究,亦显寥寂。这种现象在二十世纪五十年代后更加突

^① 鲁迅:《〈中国新文学大系·小说二集〉导言》,参见吴福辉编《二十世纪中国小说理论资料》(第3卷),北京大学出版社,1997年版。

出。

本书是首次从叙事学的角度以写意小说这一个概念来研究这批作家的小说,但是,这种研究视角是在前辈学者一些富有创意成果的启迪下形成的。

二十世纪八十年代以后,随着文学观念的开放,对于这批小说家的研究已呈兴旺之势。而对于这些作家作品的“发现”,实际上是由于海外研究成果的激发。1961年,美籍学者夏志清的英文版著作《中国现代小说史》在耶鲁大学出版社初版,1979年,由刘绍铭等人翻译成汉语在香港友联出版社出版。该书单列“沈从文的小说”一章,给予沈从文小说以极高的评价,算是文学史上最早肯定他的成就了:

沈从文在中国文学史上的重要性,当然不单止建筑在他的批评文字和讽刺作品上,也不是因为他提倡纯朴的英雄式生活的缘故。他对现代中国文学和生活方式的批评,固然非常中肯,非常有见地;他对人类精神价值的确定,固然切中时害——但造成他今天这个重要地位的,却是他丰富的想象力和对艺术的挚诚。……他是中国现代文学中最伟大的印象主义者。他能不着痕迹,轻轻的几笔就把一个景色的神髓,或者是人类微妙的感情脉络勾画出来。他在这一方面的功夫,直追中国的大诗人和大画家,现代文学作家中,没有一个人及得上他。^①

由于夏志清《中国现代小说史》的影响,二十世纪八十年代以来,中国学者开始关注以沈从文为代表的这批作家和他们的作品,

① 夏志清:《中国现代小说史》,参见邵华强编《沈从文研究资料》(下册),花城出版社,1991年版。

并尝试着从文体的角度研究其独特性。凌宇^①、解志熙^②、李德^③、赵园^④等学者基本上把这些作品放在抒情小说这个维度上来加以讨论。在我以后的研究中,我将对这几位学者的误读进行辨正。虽然,抒情和写意都突出了小说中主体情感的因素,但毕竟,抒情强调的是直抒胸臆,而写意突出的是追求意境,前者以情为中心,后者强调的是小说的虚实相生中所产生的张力。不可否认,这几位学者的研究为我们提供了一个起点,他们所指出的小说侧重情感的表达问题、结构的散化问题以及这些小说的民族特征等思路,至今于我们还有启示作用。

对这些作家作品的研究作出较大推进的是方锡德,作者在他的博士论文《中国现代小说与文学传统》^⑤中,从“发愤精神”、“史传意识”、“抒情风貌”、“意境美感”、“白话文体”等方面爬梳了中国现代小说对于中国文学传统的传承。其中“意境美感”一章专门论述意境对于小说的影响。

前捷克学者雅罗斯拉夫·普实克的研究对于我们更具启迪作用,他在自己的研究中强调指出了中国现代小说与传统文学的关系,他发现,传统士大夫文学的抒情传统,在“五四”时期仍然影响着作家们的道德、语言与叙事技巧,这种抒情传统往往集中表现在作者的主观情感和情调、色彩或想象方面的艺术感召力上,使他们的作品呈现出主观主义与个人主义的倾向。^⑥ 普实克的中国现代文学

① 凌宇:《中国现代抒情小说的形式美》,《上海师范学院学报》,1984年第2期。

② 解志熙:《新的审美感知与艺术表现方式——论中国现代散文抒情小说的艺术特征》,《文学评论》,1987年第6期。

③ 李德:《论京派抒情小说的民族特征》,《中国文学研究》,1988年第2期。

④ 赵园:《关于小说结构的散化——对文学史的一点思考》,《批评家》,1986年第5期。

⑤ 方锡德:《中国现代小说与传统文学》,北京大学出版社,1992年版。

⑥ 参见普实克著、李燕乔等译《普实克中国现代文学论文集》,湖南文艺出版社,1987年版。

研究主要在二十世纪六七十年代,直到1980年才由美国芝加哥大学李欧梵教授编成论文集《抒情诗与史诗》出版。国内翻译出版则是1987年的事情了。

在论述中国现代小说的写意传统时,我们会关注这一传统在古典文学中的存在状况,在这一方面,美国学者高友工、浦安迪的研究值得我们特别注意,前者论述过中国叙事文学传统中的抒情意境。^①后者则深入研究了“十六世纪文人小说”(literati novel),指出并分析了《金瓶梅》、《西游记》、《水浒传》、《三国演义》等小说所反映出来的文人的思想抱负、美学趣味及字里行间的遣词造句和字缝里的深远寓意。^②而林岗的博士论文《明清之际小说评点学之研究》^③——它是迄今为止对于这个课题最有创意的研究——对于我们从叙事学的角度关注中国古典小说中的某些写意的因素大有裨益。

本书的研究即是在以上诸位学者的成果上的推进。

值得说明的是,本书只是以这批作家作品为研究对象,但不是作家群体的研究,实际上,笔者的兴趣更多在小说理论或者说小说叙事学方面。因此,本书虽然大量地分析这批作家作品,但是,着力点不是对这些作家作品作纵向的梳理,也不是对这些作家作品作全面的评论。本书是以这些作品为基础,研究这一批独特的小说在叙事学方面的特征与意义。因此,本书的研究主要是从以下三个方面入手:一、对于这批写意性作品的叙事学分析;二、参证这些小说家自己的创作经验;三、将其升华为具有普遍性的叙事模式。这样的研究虽然用的是传统的归纳法,但仍旧冒着以下风险,即当我们总结出一些叙事模式时,它已和原来用以分析的基础文本有了较大的

① 高友工:《中国叙事文学传统中的抒情意境》,参见李达三、罗钢编《中外比较文学的里程碑》,人民文学出版社,1997年版。

② 参见浦安迪《中国叙事学》(北京大学出版社,1998年版)、《明代小说四大奇书》(中国和平出版社,1993年版)。

③ 林岗:《明清之际小说评点学之研究》,北京大学出版社,1999年版。

差别,这是没有办法的事情,理论和实践间永远无法完全吻合,前者更显经典化和抽象化,也就表现出相对简单化的特点,而后者则更呈现其丰富性与灵性。即使被普遍认可的现实主义小说的叙事理论,也不可能找到一部完全与之对应的现实主义小说的经典文本。但是,尽管如此,对于理论的研究冲动并不因为这种沮丧而停止。笔者认为,较为成熟的写意小说主要包括废名、沈从文、萧红、汪曾祺、孙犁等为代表的一批作家所创作的小说,因此,这些作家的作品成为本书关注的主要对象。但是,写意作为一种精神对于许多作家都有影响,虽然这些作家没有创作出较为成型的写意小说,由于笔者较为关注写意精神与它的某些修辞手法在小说中的出现,所以,许地山、凌叔华、张爱玲、鲁迅等人的作品亦被纳入研究之中,正是在这个意义上,本书在副题中以“中国现代写意小说与小说中的写意性”对研究对象加以界定。在这样的思路下,本书借用现代叙事理论,从小说的人物描写、结构美学以及修辞手法等诸多方面对中国现代写意小说与小说的写意性加以研究。

中国现代是一个中西文化大碰撞大交汇的时代,文学也在这种碰撞与融合中断裂、重组与新生。正因为如此,对这一时期的小说研究就应该置于中西文学的比较之中,而我们要勾勒出中国现代写意小说的独特叙事方式,就更应把这些小说的叙事学研究置于中西文学交汇的坐标上,因此,说到底,本书实际上是一篇具有比较诗学意味的论文。笔者十分赞同美国学者厄尔·迈纳所倡导的“积极的”文化相对主义的立场,即比较诗学研究要想真正获得“比较”的内涵,必须从跨文化的角度,对世界上不同诗学体系、特别是东西方两种完全异质的诗学体系的基本概念、原理这些最核心、最本质的问题进行研究。^① 本书正是在这种跨文化研究的视野中,突出这些

① 参见厄尔·迈纳著、王宇根、宋伟杰等译《比较诗学》,中央编译出版社,1998年版。

中国现代小说的写意追求。

为什么我要把这批小说命名为写意小说呢？这是基于笔者对中国美学精神的独特认识，笔者一直认为，写意精神是中国美学的最主要的精神，这种精神出现的前提之一是文人审美趣味的兴起。在中国古代，这种精神一直存在于诗歌与绘画之中，没有在小说中出现过，而随着中国现代小说地位的提高，大批高质素的文人加入小说创作，使小说的高雅化、文人化成为可能，写意精神因之进入小说。我有足够的理由相信，写意小说是在中国现代文学中首先出现的，因此，对于这批小说从写意的角度来进行研究就在美学史和文学史上显得极有意义。当然，我把这批小说命名为写意小说，也受了一些学者的启发，马振方在他的《小说艺术论稿》一书中，提出过写意型小说这一概念，^①而赵毅衡则在他关于高行健的戏剧论稿《建立一种现代禅剧》中提出了写意戏剧的概念。

当然，建立写意小说这一概念，更深层次的原因还在于笔者对于建立中国叙事学的理论冲动。生活在二十世纪的中国文学研究者，恐怕不得不承认，我们所使用的一切批评话语，几乎都来自西方：现实主义、浪漫主义、现代主义、后现代主义……我们在搬用他人的商标，粘贴在自己的文学产品上。当然，“拿来主义”是重要的，尤其是在我们告别古典时代之际，西方话语以及隐含于这些话语之中的思维方式，确实有助于我们完成批评话语的现代转型，很难设想，假使我们不借鉴西方批评话语，我们能不停留在感悟式、评点式的批评时代。

但是，这仅仅是问题的一个方面。另一方面，对于传统一往无前的捣毁，毕竟带来了触目惊心的尾声：在西方话语被逻各斯化之后，我们成为了西方话语的贩卖者，作为理论工作者的智慧与原创性基本消失，而更为主要的是，传统文化在文化人的手中流失。而

① 参见马振方《小说艺术论稿》，北京大学出版社，1991年版。