

西方通俗小说：类型与价值

西方通俗小说

类型 与价值

王晶 著
云南人民出版社

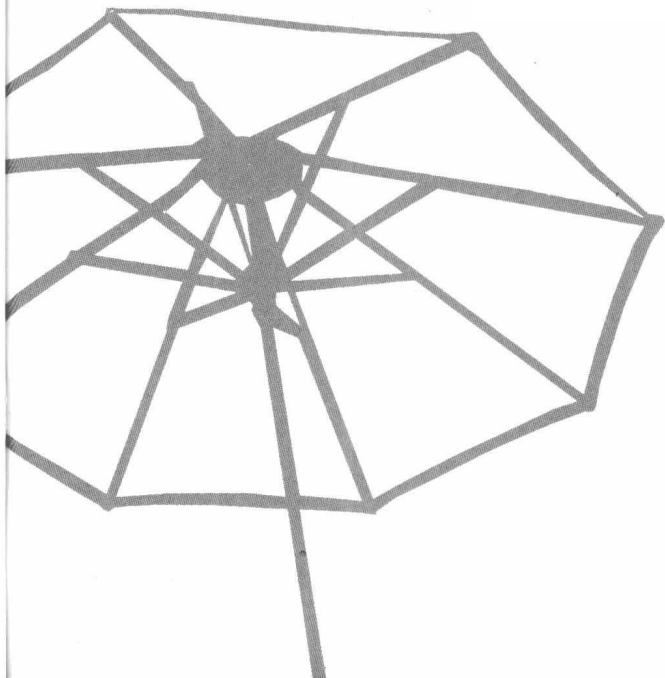
西方通俗小说：类型与价值

西方通俗小说

类型 与价值

王 晶 著

云南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方通俗小说:类型与价值/王晶著. —昆明:云南人民出版社, 2002. 4

ISBN7-222-03479-X

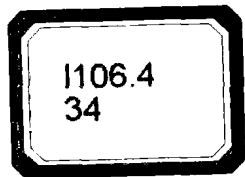
I. 西... II. 王... III. 通俗文学—小说—文学研究—西方国家 IV. I500.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 028224 号

责任编辑:朱 原

装帧设计:王玉辉 张力山

责任校对:王海芳

西方通俗小说:类型与价值

王 晶 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市环城西路 609 号)

昆明益民印刷有限公司印装 邮编:650034

开本:787 × 1092 1/32 印张:7.125 字数:148 千

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7 - 222 - 03479 - X/I · 1013

定价:16.00 元

序

18 世纪末的法国大革命敲响了封建主义的丧钟，开创了资本主义的新纪元。资本主义作为一种社会形态，其伟大的历史成果之一，是使社会生产力得到迅猛发展，并使普通大众成为社会的主体。他们既是生产的主体，同样也是消费的主体。那种在过去的社会形态中仅有极少数人才能拥有的精神享受，特别是文学艺术，再也不是少数人的专利，而成为社会大众可以享用的精神食粮。

社会大众既然要享用文学艺术，就必然要求它满足他们多样化的口味需求。作为资本主义物质文明生产者和消费者的大众，在马克思所说的物化的现实世界中，是将文学艺术作为一种类似于物质的东西来加以消费的。他们迫切希望文学艺术同报刊、杂志，同任何休闲的文化产品一样，去掉严肃、刻板和纯意识形态的意味，以满足他们放松精神的要求，补偿他们的某种心理缺憾。于是，为社会大众提供休闲娱乐的通俗小说就产生了。

专门描写凶杀、白日梦或侦探破案一类的通

俗小说，拥有数以亿计的读者。作者也因此出了名，赚了大钱。但是，在评论界、学术界或神圣的课堂上，却从来没有赢得过掌声。严肃的学者们一致认为此类读物是精神垃圾，只有商业价值，没有学术价值。

本书的作者，我的朋友王晶，并不囿于传统的学术评价，而是对通俗小说的类型及价值进行了一番正面的探讨和分析，进而揭示了其产生、存在和发展的深厚的历史及社会文化的根源。为通俗文化的批评，开辟了一条学术研究的途径。

对文学的分析和评价，我们往往习惯于思想和美学的评价标准。对通俗小说的研究，如果也从这里入手，那么，不管作者的心愿有多么善良，我担心只能得出否定的结论。王晶的书之所以能够进行，恐怕与她所取的角度有关。她摒弃了传统文学批评的方法，采用社会文化研究的方法，从读者的心理入手，深入研究了通俗小说各种类型的母题，对这些文学母题与人类心理的对应关系进行了细致分析，挖掘了人们在阅读背后所隐藏的心理动机，从而揭示了通俗小说类型给予读者的社会和心理的意义。可以说，另辟蹊径，为通俗小说的正名找到了一种可能。这种方法的应用，我以为，是将文学置于更为广阔的视野，也就获得了一种新的眼光。

全球一体化是否必然会带来地球上的民族、国度、思想、文化乃至人们个性差异的消失，我

们姑妄存疑。但当被认为保守的中国人也同世界上其他地方的人一样热衷于“可口可乐”和“麦当劳”，当“戏说”、“大话”的皇帝及格格们在中国铺天盖地而来的时候，我们似乎可以断言：视独立个性为生命的纯文学就市场份额来说是敌不过表达大众心理愿望的通俗文学了。因此，我对朋友王晶提出的纯文学与大众文学的合流势在必然的观点，抱以认同。假若纯文学与通俗文学合流的前景存在，那么现在研究通俗小说不仅是必然，简直就是急需了。

当代全球的图书市场，通俗文学的读者已远远超过纯文学的读者，如果我们对社会上最大多数人群的兴趣愿望仍然抱以冷漠或蔑视的态度，那我们的研究工作还谈得上任何意义上的崇高和重要吗？如果文学研究始终脱离时代的生存状况，不关注现实问题，那么，它的存在和延续肯定也不免让人忧虑而会成为一个问题。

但愿，从事社会研究或文学批评的学者，也与我的朋友王晶一样，关注一些现实问题，关注一下社会上大多数人心中所想。

野茫

2001/5/18 于加州秋汐园

第一章 通俗文学与纯文学的分野

- 一、通俗文学的界定 ===== 1
- 二、对通俗文学的传统评价 ===== 3
- 三、通俗文学作品研究中的几个问题 ===== 5
- 四、纯文学的特性 ===== 11
- 五、通俗文学的特性 ===== 17

第二章 通俗小说的社会价值

- 一、社会时尚流动变化的透视镜 ===== 28
- 二、艺术欣赏群的扩大和文化消费者
 的培育 ===== 31
- 三、增进社会不同人群的亲近感 ===== 35
- 四、传统文化审美形态的继承和发扬 ===== 39

第三章 通俗小说的类型

一、言情小说	46
二、恐怖小说	63
三、西部小说	75
四、侦探小说	88
五、科幻小说	111

第四章 通俗小说的传统母题与人类文化心理

一、人类文化心理需求的理论认识	132
二、英雄传奇：成功欲的体验	137
三、言情小说：自身感情的投射	143
四、暴力、恐怖小说：反社会情感的转 移与宣泄	149
五、传记、历史故事：认知与角色认同	156
六、神秘小说、侦探小说：焦虑情感的 释放和未解之谜的诱惑	162
七、科幻主题：探索心理的实现	168

第五章 通俗小说的美学机制

一、非探索意义的主题倾向	172
二、惯性的制作与欣赏模式	175
三、有条件的创新	182
四、多媒体复制的文化娱乐消费品	185

第六章 通俗小说对社会大众的广泛影响

一、渗透着社会伦理精神的主题影响 189

二、白日梦的体验 191

三、理想人格的尝试 194

第七章 通俗小说评价标准的探讨

一、通俗文学的发展对纯文学的影响 199

二、通俗小说的评价标准 203

参考书目 213

后记 216

第一章 通俗文学与纯文学的分野

通俗文学作品与纯文学一贯被视为两种不同类型、传递不同的文化价值观以及有着不同创作机制、不同读者群的文学形态。要探讨通俗文学与纯文学的内涵及其相互关系，需要首先明确通俗文学的定义及特性；纯文学的范畴及特性；对通俗文学的传统评价以及在研究中的问题。

一、通俗文学的界定

本书所探讨的通俗文学指西方通俗文学作品，也就是一般西方文学史所没有包含或轻描略过而实际流传广泛的各种通俗文学形态。

通俗文学，常常与“popular”，也即“大众”一词相联系，属于大众文化之一，也被称为“流行文化”、“商品化文化”或“快餐文化”、“垃圾文化”等等。通常为古典批评家或主流批评家所不齿，不受学术界的重视，这种情况，中外皆然。但是，进入 20 世纪 60 或 70 年代以后，西方学术界对通俗文化渐加重视，并加强研究。特别是美国通俗文化学会的成立，逐渐改变了以往通俗文化不受学术界重视的局面。西方学者已经在现实中领受到流行文化的繁荣和勃勃生机，并在理论上开始探讨这种当代文化现象对社会大众文化价值、情感乃至生活方式的巨大影响力。美国反主流文化的女作家苏珊·桑塔格就一针见血地指出，“群体社会里的大众化文学比少数文化贵族享受的高雅文学更应受到重视。”^①

① [美] 托马斯·英奇编《美国通俗文化简史》，漓江出版社 1988 年版，第 4 页。

通俗文学作品，在现代社会，对大众的影响远甚于与此相对的纯文学，其包含了科幻与侦探小说、英雄传奇、传记与历史小说、言情小说、西部小说、恐怖与暴力小说、电影、流行杂志等类型。对通俗作品的界定，我们可以从以下几个方面划分：

首先，通俗文学作品的接受者为社会普通大众，也即西方社会的普通人。按照美国社会学家丹尼斯·吉尔伯特和约瑟夫·A·卡尔所著《美国阶级结构》一书的划分，社会大众应指：1、上中层阶级（高级管理人员、专业人员、中等实业家）占14%；2、中层阶级（低层管理人员、半专业人员、手艺人、工头）和工人阶级（操作性工人、低薪的手艺人、办事员）占60%。也就是说仅占1%的资本家和占25%的下层阶级并非社会大众之列。上中层阶级、中层阶级和工人阶级构成西方社会的最大部分，是西方社会的普通人、流行文化、通俗作品的享用者。

其次，通俗文学作品的主题往往表达了社会大众群体普遍的心理欲望和梦想，具有广泛性和连续性。通俗小说的形式和类型多种多样，但几乎没有哪一种类型可占统治地位，其原因就是，无论是言情小说、科幻小说，还是英雄传奇、恐怖故事，无论哪一种类型尽管都有广泛^①读者，但都无法囊括读者多元化的心理需求。假若我们对西方畅销书的历史稍加关注，我们就会发现其热点的转移变迁具有强烈的时代特征。宗教书籍—感伤和说教故事—西部小说—妇女读物—暴露小说—历史小说—悬念小说……等等，题材的每一次

①〔美〕托马斯·英奇编《美国通俗文化简史》，漓江出版社1988年版，第4页。

流行都深刻反映着读者大众的态度和价值观的变化，我们透过每一时代的畅销书，可以清楚地了解和把握社会大众价值观的流变和倾向。

最后，通俗文学作品的形式其固定的含义往往大于创新。通俗文学作品的艺术形式一般是固定不变的，大约每一种类型的构思及形象都很少发生变化。一旦作家创立了某类形象，如“西部牛仔”、“冒险家”、“侦探英雄”、“007”等，那么这些人物形象的外形、谈吐、行为方式就很少变化，故故事情节展开的程序也一贯始终，采用为大众读者所熟知亲切的叙事模式，以减少阅读欣赏的障碍。

二、对通俗文学的传统评价

通俗文学作品，一向为知识分子所代表的主流文化所鄙视。就对通俗文学的传统评价而言，无疑主流文化对其是持否定和贬斥态度的。但是，现代社会高度都市化的社会生活，又使大众文化（Mass Culture）之一的通俗小说每年的出版量远远超过纯文学作品。因此，西方学者不得不将目光关注于通俗文学作品存在的事实。虽然目前对通俗文学作品传统评价的基本点几乎没有什么改变，但研究的思路毕竟大大拓宽了，从社会文化的角度来看待通俗文学作品，而不仅局限于文学的角度。在对其主题内容、艺术形式的负面评判外，也注意到了其对社会大众价值观的巨大影响和对社会生活的正面价值。

1、普及的、浮化的、易忘的、短暂的

在现代的商品社会，等价交换被认为是一个社会结构最基本的关系。基于此，通俗文学作品，被认为是一种最广泛

的文化产品。作者、出版商与大众读者之间也只能是一种最简单的交换关系。是读者的需要导致了作者的创作和出版。因而只能是普及的，并且是大量生产的。通俗小说所演示的故事、形象、理念也是表面化的，随时会跟随读者的口味发生改变，新的故事、新的人物很快就代替了曾经红火的故事和形象。

2、标准化、俗套、保守、媚俗

在强调艺术个性的精英文化看来，通俗文学的致命弱点就是艺术个性的泯灭。标准化、程式化、惯常的审美定势是其不变的创作规律。法兰克福学派的代表人物洛文塔尔认为：“在现代文明的机械化生产过程中，个体的衰微导致了大众文化的出现，这种文化取代了民间艺术和雅艺术。通俗文化的产品全无任何真正的艺术特征。”^① 在现代社会中，通俗小说同流行音乐一样，合理化和标准化统摄一切，只是千百次地重复熟知的主题，更重要的是它竟获得了社会大众对这种千篇一律的东西的认同。

20 世纪 70 年代以后，在总体对通俗文学作品传统的多负面的评价中，也出现了联系社会发展实际，进行正面探讨的观点。通俗文学同其他流行文化一样，仍然具有不可忽视的积极价值。

3、刺激文化消费的重要一环

通俗小说、流行杂志的大量发行，给出版业带来了可观的利润，活跃了社会生活。读者从通俗小说和流行杂志中，体验了时代的节奏和活力，感受和学习到社会群体的价值

① 陈刚著《大众文化与乌托邦》，作家出版社 1996 年版，第 22 页。

观，有助于建立与社会荣辱与共、不亚于他人、共同相互认同的情感。

4、发泄对社会不满情绪最好和最安全的通道

阅读流行作品，不仅是社会成员个人多样化的心理需求的满足方式，也是需求得不到满足的消解。读者在通俗小说所构建的虚拟环境中，达到自我实现，使其在真实的环境中实现不了的梦想，在小说的梦境中实现，通俗小说成为人们不满情绪的排泄通道。对此，日本学者川本胜在《流行的社会心理》一书中就有类似的观点。他认为，流行小说和流行本身一样，“起到了社会安全阀乃至缓冲装置的功能，结果，本质上还是维持体制的运行。”^① 有的西方学者在批判文化工业时指出，金钱对各种消闲事业的成功渗透和制约，有力地把握和塑造了社会大众的心理特征，进而有效地支持了资本主义制度。阿道诺、霍克海默等学者就断言，流行音乐、好莱坞电影之类的“文化工业”是资本主义合理化过程的一个组成部分，它往往起着意识形态控制的作用，强化了现代资本主义文明。

三、通俗文学作品研究中的几个问题

对通俗文学作品和其他大众文化的研究远远没有结束。无论是东方，还是西方。如果从传统知识分子，或者精英文化的角度，对通俗小说以及大众文化的看法都是否定远大于肯定。当然对任何问题的评价，我们也不能满足于仅仅停留在或是或非这一简单的界限。如果对通俗小说的传统评价和

① [日] 川本胜著《流行的社会心理》，云南人民出版社1990年版，第46页。

研究稍加分析，我们就会得出许多问题仍有必要重新认识的结论。

1、文学角度和文化角度的问题

对通俗文学作品主题及形式的否定，是基于传统美学观对文学的认识出发的。从古希腊的亚里士多德、柏拉图开始的古典美学，到 20 世纪西方现代各种流派的美学主张，无论保守的，还是反叛的，都无一例外地把主题的深刻、手法的创新视为文学艺术的生命。文学是高雅浪漫的，它与日常生活对立，或高于日常生活，它们是作家个体独立精神的创造物，是知识分子自由心灵的家园和避难所。但是，通俗小说及其大众文化，却失去了高雅、浪漫和超凡脱俗的性质，被现代社会的商品化洪流纳入“文化工业”，成了一种可以被复制的、平面化的、无深度感的、垂手可得的商品。因而，在这样的作品面前，人们只可能成为直接感官刺激的接受者，再也不会对意义作更多的思索，也不会对价值作更哲理性的判断。海德格尔悲哀地叹道，现在是那些追寻生存意义的写诗人最寂寞的时代。

从传统文学及美学的角度探讨通俗文学作品及与其同一特性的其他大众文化的诸多类型。可以看到任何事物都有其合理的一面。通俗小说在现代社会的勃勃生机，以及它对当代社会大众精神生活和心理行为的影响力，是不可忽视的。而仅就这一点来说，只局限于传统文学或美学的角度来认识把握通俗文学，其视野不免显得有些狭窄和刻板。对此，我们应拓宽研究通俗文学作品及其他大众文化的视角，将其纳入当代社会文化价值观和社会大众的心理行为等层面来分析，就会得出一些有益的结论。

人的价值观也在随社会工业化的进程而变迁。通俗文学及一切流行文化是直接面对社会大众的，它对社会大众群体文化价值观的变化最为敏感，反映也最为及时。美国著名的社会学家查尔斯·霍顿·库利早在 1894 年就关注到这一事实。他认为现代社会包含着“目标的一致，包含着为共同目的和社会各部分之间增长着的相互依靠而进行的活动的专门化”。^①他注意到，在美国，在工业化的社会中，存在着此事与彼事、此人和他人、此地与彼地的交流。这种交流和联系，不仅仅是一种物质层面的交流，而是精神、思想和情感层面的交流和联系。而其中又有许多线索把这种精神、思想与情感联系在一起。这种神奇的线索，库利认为是大众传媒和通俗作品。“最接近社会真实的是人的思想……为了组成社会，人们显然都需要在某个地方聚集，他们只能在思想上聚集。”而承载这种聚集的形式就是大众传媒和通俗作品。当然，库利也承认，尽管新兴的大众文化不能包括艺术的最高形式，但它仍满足了人们的迫切的需要。“我们时代的新事物就是表现肤浅思想和感情的手段通过便宜的印刷、电影和广播等大量增长。也许肤浅的生活比起已往更加显眼，它也更加多样化，而且不那么混乱……我们的精神生活比起我们的祖先更富有活力，更丰富多彩，也更广泛统一，但也可能缺乏更深刻的沟通，也缺乏安宁。”^②库利看到了大众传媒和通俗作品在文化层面上对社会大众的作用，并认为简单

① [美] 丹尼尔·杰·切特罗姆著《传播媒介与美国人的思想》，中国广播出版社 1991 年版，第 103 页。

② [美] 罗伯特·F·莫非著《文化和社会人类学》，中国文联出版公司 1988 年版，第 109 页。

地反对“贫乏的大众趣味”也太随意了。当然，上流社会传统思想的固有限制也使得库利没能去欣赏他那个时代新传播媒介带来的大众文化中的精华。他没有享受到卓别林和基顿的艺术、拉格泰姆和爵士乐，以及杰克·伦敦这样的作家写的流行小说。

从库利的认识和通俗小说在现实中的实际情况，我们可以得出这样的结论：如果把通俗文学的研究范围拓展到社会文化的层面，我们就会发现，在现代工业化的社会，通俗文学作品及其流行文化对社会大众的影响，已远远大于纯文学或精英文化，已日益成为大众心理愿望的一面真实的透视镜。因此，我们对于通俗小说及其流行文化的认识和研究也就不能仅仅站在传统文学的角度，而应拓展到文化的层面，这样就能比较清楚地把握和挖掘我们过去所没能认识到的方面，通俗作品的积极内涵及其对社会文化价值的意义。

2、社会调适和心理安慰

通俗文学和其他大众文化，对社会和社会大众群体来说，还有纯文学和精英文化所不能起到的另一社会作用，这就是社会调适和心理安慰的作用。

学术界向来对通俗文学的评价都离不开“精神麻醉剂”、“心灵乌托邦”、“消闲”等等字眼。这些评价反映了学术界长期以来对通俗小说及其流行文化的定位。论据之一是认为，通俗文化对人的作用，同精英文化对人的作用点是有差异的。纯文学及精英文化作用于人的意识和观念的层次，而通俗小说和流行文化却作用于人的感觉和下意识的层次。因而，它不可能产生思想上的震撼，而仅仅是麻痹了人的感觉，产生对生活的某种幻象而沉醉其中。