

现代主义与 后现代主义·续编

王 燕 / 著

中国国际广播出版社

现代主义与后现代主义（续编）

王 燕/著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代主义与后现代主义: 续编/王燕著. —北京: 中国国际广播出版社, 2006. 8

ISBN 7-5078-2689-9

I. 现... II. 王... III. ①现代主义—文学研究—西方国家
②后现代主义—文学研究—西方国家 IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073528 号

现代主义与后现代主义 (续编)

著者	王燕
责任编辑	何清
版式设计	柳笛
出版发行	中国国际广播出版社 (83139469 83139489 (传真))
社址	北京复兴门外大街2号 (国家广电总局内) 邮编:100866
经销	新华书店
排版	海天工作室 (13240725510)
印刷	北京京丰印刷厂
开本	850×1168 毫米 1/32
字数	180 千字
印张	6.5
印数	1000 册
版次	2006年8月 北京第一版
印次	2006年8月 第一次印刷
书号	ISBN 7-5078-2689-9/I·204
定价	18.00 元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究

(如发现印装质量问题, 本社负责调换)

目 录

引 言	1
上篇 现代主义与后现代主义文学概览	2
一、现代主义文学	4
象征主义文学	8
表现主义文学	11
未来主义文学	15
意识流小说	18
超现实主义文学运动	21
二、后现代主义文学	24
存在主义文学	27
荒诞派戏剧	30
“黑色幽默”文学	33
魔幻现实主义文学	35
“新小说派”	37
“垮掉的一代”	39
“迷惘的一代”	42
印度的“新诗派”和“新小说派”	44
日本“新感觉派”与“现代主义文学”	47
下篇 现代主义与后现代主义文学论要	51
一、诗歌	51
法国	51
英国	56
德语国家	59
美国	63

印度.....	66
二、戏剧.....	70
法国.....	70
德语国家.....	84
美国.....	90
印度.....	95
尼日利亚.....	102
三、小说.....	112
法国.....	112
英国.....	119
爱尔兰.....	124
德语国家.....	127
美国.....	138
哥伦比亚.....	151
日本.....	156
印度.....	172
埃及.....	183
伊朗.....	189
例文：现代主义、后现代主义小说中的音乐构成.....	194
主要参考书目.....	199
后 记.....	203

引 言

什么是现代主义，什么是后现代主义，该二者之间有着怎样的联系，这些都是存有歧见、存有争议的学术热点问题，本书对复杂的术语界定无意探讨更无力厘清，只试图从教学理解的角度切入审视并解读现代主义与后现代主义现象，以期梳理头绪，给学生提供一个相对浅显易懂、便于接受和把握课程内容的讲义文本。

本书所指认的“现代主义”和“后现代主义”是文学层面上的概念。

本书认同这样一种观点，即作为 20 世纪文学领域内的重要思潮和创作现象，现代主义是由先在欧美各国出现、继而逐渐扩展到东西方许多国家和地区的诸多流派的总称，这些文学流派之间既有一定内在联系，又保持着各自的属性特征；后现代主义亦不是孤立和自发的现象，它的产生和发展与现代主义保持着某种衔接和继承关系，后现代主义对现代主义的创作理念和表现技法加以固定并有所发展、反拨和超越。

上 篇

现代主义与后现代主义文学概览

历史进入 20 世纪，欧美各国的资本主义体制获得进一步的巩固和发展。十月革命、两次世界大战、席卷欧美地区的经济危机、更迭频繁的各种社会思潮，致使欧美社会处于动荡不安之中，人类的精神文化结构发生了急剧的变化，其具体的表现为：

首先，自由资本主义时期形成的竞争意识与个人利益原则继续存在并得到发展与强化，成为集团与集团、国家与国家之间残酷争夺的内在原因，深化了 19 世纪末期业已形成的不稳定感和危机意识。

其次，高度理性化的垄断经济、现代物质文明和现代科学技术的发展加深了人类自身生存的异化感、荒诞感和内心焦虑感；

再就是两次世界性的战争浩劫改变了人们对传统人道主义的看法，致使人们不再简单地、理想主义地把人类生存的世界“壮丽的帐幕”和“庄严屋宇”，也不再把人类自身看成是“宇宙的精华，万物的灵长”，开始从本体意义上反思和认识人类自身的局限性。

在此般现实情状和时代背景下，20 世纪的世界性文学格局呈现出不同于以往任何历史阶段的新状态和新特征：

首先，现代主义文学在世纪之交异军突起，与传统的现实

主义文学形成了各领风骚的局面，逐渐成为新世纪里颇为重要的文艺思潮与文学流派。继之，在现代主义文学的基础上又赓续衍生出了后现代主义文学的各种流派，这些流派在它们各不相同或者相近类似的意识形态和文体范畴内，又显现为各种不同的倾向和族群，致使现代主义与后现代主义文学呈现出流派纷呈、名目众多、五花八门，产生出令人眼花缭乱、目不暇接的态势。

其次，20世纪文学领域里的不管何种流派，都普遍存在着较为强势的内倾性，以至在19世纪文学中占据主导地位的力求真实描绘客观世界、真实反映社会生活的主体性特点，渐次为20世纪文学尤其是现代主义与后现代主义文学的各种流派普遍具有的以表现内心世界为旨归的共性特征所取代。

第三，现代主义与后现代主义文学的各种流派互相借鉴，取长补短，虽有区别，却又相互交融，极大地丰富了文学的主题、题材、素材来源和艺术表现手法。

第四，出现了众多的文艺批评流派，其中以结构主义批评最有影响，该批评派别从语言问题着手，对文学文本进行细致深入的研究，表现出对形式问题的高度重视，与19世纪的文艺批评注重内容的主体性特点迥然相异，这种文艺批评重心的转移和变化同现代主义与后现代主义文学的推动者、实践者们全方位、多层次探索的全新的艺术追求是并行不悖的。

从总体上审视，在20世纪世界文学的历史格局中，现代主义与后现代主义文学构成了极其重要的一个方面。

一、现代主义文学

现代主义(Modernism)文学是19世纪末叶至20世纪在欧美文坛上出现的诸多文学流派的总称,它是20世纪世界文学史上极有代表性的文学思潮。一般认为,现代主义文学大致产生于1890年至第一次世界大战期间,在20世纪20年代形成第一次高潮。30年代,由于无产阶级革命和反法西斯斗争的高涨,以及“左翼文学”的蓬勃兴起,现代主义作家群体发生了两极分化,现代主义文学运动一度进入低潮;第二次世界大战以后,现代主义文学重新崛起、迅猛发展,形成了第二次高潮。鉴于战后现代主义文学在理论和创作手法上均出现了同此前的现代主义文学迥然相异的新特点,故而又把这一阶段的现代派文学称为“后现代主义”(Post-Modernism)。

现代主义和后现代主义文学是西方资本主义社会进入垄断阶段的时代产物,是资产阶级意识形态及其精神危机在文学上的反映。随着现代科学技术的不断发展和垄断经济的无限膨胀,资本主义世界的各种矛盾也日益尖锐起来,经济危机不断发生,政治局势动荡不安。这一切,极大地改变了人在世界中生存的位置和价值,人们普遍对现实感到失望,产生了严重的精神危机和所谓“世纪末的悲哀”。第一次世界大战的爆发,给西方世界带来了巨大的灾难,战争的浩劫更加深了社会危机。中、小资产阶级,特别是他们中的一些知识分子对社会现状深为不满,对前途充满忧虑。他们一方面认为,世界充满了黑暗,没有前途,没有出路,人类互相敌视和残杀,生活空虚无聊,毫无意义可言;另一方面又不相信无产阶级革命,害怕国际共产主义

运动，看不清社会发展的终极方向。在来自东西方两大对立的社会阵营的压力下，他们希冀保持人格的独立，不依附于任何一方。这种立场必然使他们在哲学上接受唯心主义的观点，退回到个人的“内心世界”中去，固守住“自我”这块阵地。中小资产阶级知识分子的这种思想立场和精神状态，为现代主义与后现代主义文学的胎动形成和繁荣发展提供了十分适宜的土壤。

作为由多种流派组成的文学思潮，现代主义与后现代主义的理念是多元的，价值取向也十分复杂，但其间又有着基本一致或彼此相近的思想和艺术特征。现代非理性主义哲学和现代心理科学，是现代主义与后现代主义文学的哲学和方法论基础，其中以叔本华、尼采、柏格森、萨特和弗洛伊德等人的思想学说对之影响最为直接。德国唯心主义哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer,1788~1860)哲学理论的核心是所谓的“生存意志”。它认为这种意志是万物之源，世间万物只是“生存意志”的客观外化，而人是万物诸等中的最高级，人直接体现了意志。叔本华声称，“生存意志”是盲目的、非理性的，人不能凭借理性思维认识它，只有通过“直觉”，才能认识意志。尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844~1900)继承叔本华的理论，进一步提出“权力意志论”和“超人哲学”。他认为，生命的基础是“权力意志”，生活的目的在于攫取权力，因而生存竞争、弱肉强食是世界的普遍规律。现代文明社会的堕落是由于理性过分发达，因此必须反对理性。只有靠体现权力意志的“超人”和“天才”才能挽救人类社会。另外，尼采还认为艺术也是“权力意志”的表现形式，主张艺术应极度扩张范畴，充分表现自我。法国唯心主义哲学家柏格森(Henri Bergson,1859~1941)认为，生命是一个不断实现着“生命冲动”的洪流，万事万物，都由神秘的“生命冲动”所派生，文学艺术亦莫能外。弗洛伊德(Sigmund

Freud,1856~1939)的精神分析学说为现代主义文学的产生提供了心理学的基础。他首创“潜意识”概念,界定文学创作与人的潜意识活动存在关联,认为文学创作的动机在于使被压抑的潜意识愿望得到宣泄、张扬并得到满足。

现代主义与后现代主义文学以反传统相标榜,声称与一切传统文化决裂。其实,同任何一种文学样式一样,现代主义与后现代主义文学也不是无本之木、无源之水,它对于传统文学在超越和创新的同时也是有所继承的。19世纪的唯美主义、象征主义即为世纪之交现代主义文学的产生提供了美学理论和创作方法的基础,艾德加·爱伦·坡(Edgar Allam Poe,1809~1849)和波德莱尔还被现代主义作家视为远祖。现代主义虽然反对现实主义传统,但也远未达到与之彻底决裂的程度,一些现代主义流派普遍首肯的“心理现实主义”理念,便内涵着现实主义的成份。比起欧美文学史上其他的文学思潮,现代主义对传统文学不过是超越多于继承罢了。

现代主义与后现代主义文学流派众多,以第二次世界大战作为分野,可以分为前期和后期两个阶段。

前期现代主义文学最重要的思想特征是反科学、反理性。由于受非理性主义哲学和现代心理学的影响,他们把自我的存在看成世界万物产生与存在的本源,认为文学只有表现自我的主观世界,才是最高的真实。他们以新的人道主义否定理性思维,否定客观世界和客观规律;同时,他们把“自我”放在与社会对立的位置上,向传统的社会价值观念(包括宗教、道德、审美等)实施全面反叛,明显带有反社会、非道德的个性主义色彩。如达达主义便否定一切文化传统,未来主义提出要“摧毁一切博物馆,图书馆和科学学说”。

其次,由于现代资本主义社会形成了物对人的巨大压迫,人的异化成为普遍存在的社会现象,故而,现代主义文学十分

注重表现人与社会、人与人、人与自然、人与自我的异化现象。卡夫卡的《变形记》表现了人被“物”异化成“非人”的痛苦，尤内斯库的《犀牛》则描写了一群人争相异化、以变犀牛为荣，展示了人自身的“非人化”现象。

第三，前期现代主义文学强调表现现代社会的精神危机。

“第一次世界大战”使人们对资本主义文明产生了强烈的危机感和幻灭感。艾略特的《荒原》高度象征性地概括了人类的这种精神危机。现代科学的发展也以对宇宙广袤的证实反衬了人类的渺小，以对客观规律之强力和不可违背的证实反衬人类自由的有限，从而加剧了科学将会残杀人类的精神危机。我们从“新小说派”的许多作品中，可以感受到人在物的包围和挤压之下的窘迫心境。

和19世纪以及此前的传统文学相比，现代主义文学最突出的艺术特征是创作方法的改变，也就是说，不是用“描写法”，而是用“表现法”进行创作。他们强调表现人的内心生活和心灵真实，强调艺术对现实的再创造，用歪曲客观事物的方法来曲折地表现自己的思想感情，具有鲜明的内倾性与主观性。尽管各流派都有自己的特点，但整体上看不外乎三种表现手法：一是象征。作为一种艺术手法，象征不是现代主义所独创，但现代主义赋予了它新的外延和内涵。在艾略特、里尔克(Rainer Maria Rilke, 1875~1926)的作品中，随处可以看到充满暗示和寓意性象征的词句；二是荒诞。荒诞是一种极度变形夸张的手法。现代主义作家大量使用荒诞手法，从某种主观感受出发，任意歪曲客观事物的形态和属性，去凸显和表现世界的荒诞性和主观感受的真实性，如卡夫卡的《城堡》等；三是常用内心独白、梦幻、时空倒错，意识流动和隐喻等表现手法来展开人物的内心世界，以上述这些艺术表现手段间接表现社会生活。从普鲁斯特(Marcel Proust, 1871~1922)、乔伊斯、吴尔夫(Virginia

Woolf,1882~1941)等人的意识流小说开始,这种手法像血液一样,流淌在现代主义文学各个流派的脉管里;另外,现代主义提倡“反向诗学”,也就是以丑为美,刻意描绘生活中丑恶的事物,以表现对传统美学的反动;还应该注意,大部分现代主义作家都是形式主义者,他们竭力追求形式创新,甚至发展到形式等于内容,内容即是形式的程度,为了反传统和反模仿,现代主义作家在标新立异方面越走越远,直至把这种艺术追求推到了极端。

前期现代主义文学的主要流派有象征主义、表现主义、未来主义、超现实主义文学和意识流小说等。

象征主义文学

象征主义(Symbolism)一词在文学史概念中有两方面的含义:既可以指象征主义流派,又能指象征主义文学思潮及其影响。

作为文艺思潮,象征主义的源头可以追溯到19世纪初中叶的美国作家艾德加·爱伦·坡。到了19世纪中期,法国象征主义思潮的先驱波德莱尔发表了其著名诗作《恶之花》,有力地推动了象征主义文学的产生和发展。继波德莱尔之后,法国有一系列诗人也相继写作和发表了具有象征主义性质的诗歌。1886年,诗人勒内·吉尔(Rene Ghil,1862~1925)发表了一部题为《言词研究》的著作,另一位诗人马拉美(Stephane Mallarme,1842~1898)为它书写了前言。《言词研究》一书系统地肯定了从波德莱尔以后法国诗界出现的新倾向和新成就。同年稍后,希腊裔的法语诗人让·莫雷亚斯(Jean Moreas,1856~1910)在《费加罗》报上发表一篇文学宣言,提出了“象征主义”的口号,并主张用“象征主义者”这个名谓指

称当时的前卫诗人。莫雷亚斯的这篇宣言获得了广泛响应，文学史家便以这一事件作为象征主义流派正式产生的标志。

其实，作为文艺思潮的象征主义早在19世纪中叶浪漫派文学盛行之际便已萌芽，也就是说，象征主义被命名之前，实际上已经有了象征主义的艺术创作积淀。浪漫派诗人奈瓦尔（Gerard de Nerval, 1808~1855）力求以新的表达方式反映不可捉摸的内心活动，这种努力后来给象征派诗人以一定的影响。诗人维尼（Alfred de Vigny, 1797~1863）的《命运集》（1864），拉马丁（Alphonse de Lamartine, 1790~1869）的《沉思集》（1820），都在一定程度上运用了后来象征派诗人习用的暗示、含蓄等表现手法。波德莱尔的《恶之花》把这一艺术倾向推进到了极致。象征主义文学的先行人物还有洛特雷阿蒙（Lsidore Ducasse Lautreamont, 1846~1870）、马拉美、兰波（Arthur Rimbaud, 1854~1891）、魏尔伦（Paul Verlaine, 1844~1896）等，尽管这些诗人发表作品之时象征主义尚未命名，但他们都为象征主义诗歌流派的产生与发展作出了自己的贡献。从这个意义上判断，并不能说莫雷亚斯一定就是象征主义的倡导者，实质上他的最大贡献是给象征主义文学正式确立了名称。

在创作方法上，象征主义文学悖反19世纪文学客观真实地反映外部世界的传统手法，把注意力转向人的内部精神世界，努力探索内心的“最高真实”。象征主义者认为，人的内心世界是理性所难以把握的，只有从客观事物中寻找一种与精神相互契合的“对应物”，赋抽象以具体形式，用有声有色的物质感的形象，通过对比、烘托、联想等方法，暗示作品的主题和事态的发展，表达作者隐秘的思绪和抽象的人生哲理。象征主义注重遣词造句的别出心裁及表现方法上的浓缩精练，追求诗歌的雕塑美、音乐美和形式上的工整与音韵上的和谐。

到1891年，象征主义“文学宣言”的作者莫雷亚斯宣布脱

离象征派，另有许多象征派诗人也相继改变创作方向和艺术标准，作为一个诗歌流派的象征主义在法国解体了。但是，作为文艺思潮和艺术风格，象征主义的影响却是非常深远的，这个流派从诗歌扩展到戏剧，渐次形成了一个波及欧洲数国的象征主义戏剧流派。比利时作家 M. 梅特林克(Maurice Maeterlinck,1862~1949)在 1886 年去巴黎参加象征主义运动，并于 1889 年发表剧本《玛兰纳公主》，被公认为是第一个象征主义剧作家。象征主义戏剧流派主要的剧作家和代表性作品有：梅特林克的《不速之客》(1890)、《青鸟》(1908)，爱尔兰剧作家 J. M. 辛格(John Millington Synge,1871~1909)的《骑马下海的人》(1903)，德国剧作家豪普特曼(Gerhart Hauptmann,1862~1946)的《沉钟》(1896)等。该派剧作家对各种病态的社会现象深感厌恶，绝望，遂将笔触从现实的“此岸世界”转向“彼岸世界”，并认为这种“彼岸世界”只有用剧作家的直觉和想象才能感知，而不能凭借理性去认识。因此，象征主义戏剧作品大都具有非理性主义的倾向。

从总体上审视，象征主义文学可以分为前期象征主义和后期象征主义两个阶段。

前期象征主义文学主要存在于法国，它以 19 世纪中叶以后逐渐流行的唯心主义哲学作为思想基础，艺术上与唯美主义有着直接的渊源。它在艺术手法的创新与表现领域的开拓上取得了重大成就，对其他现代主义文学流派产生过深远的影响。

由于 19 世纪中后叶欧洲社会现实的影响，以及代表性诗人独特的个性与审美追求，前期象征主义诗歌形成了以下特点：一是大量描写城市中的丑恶现象，在艺术上则是化丑为美，从丑中发现美；二是注重挖掘人物的精神世界，在艺术上则以具体的意象去反映抽象事物，并将其升华为具有哲理内涵的东西，而且注意到语言的某种结合能产生特异的效果，从而导致了通

感与象征手法的普遍运用；三是追求诗歌的音乐效果，注意诗情与画意的结合，在语言锤炼与韵律上精益求精，在诗歌形式上追求简练精粹、工整优雅；四是认为诗歌本身就具有神秘主义特点，应该晦涩难懂，读者应从表面形式中寻找本质的东西。

前期象征主义繁荣的标志是 19 世纪末叶法国象征主义诗歌的昌盛以及接下来的象征主义戏剧创作取得的高度成就。

后期象征主义是前期象征主义在 20 世纪的延续和发展。

在 20 世纪 20 年代，象征主义思潮越过法国疆界，向欧洲大陆和北美扩展并盛极一时，成为具有国际性影响的文学流派。较之前一时期，后期象征主义作家队伍的扩大，带来了不同的美学见解和不同的表现风格。随着政治形势的变化，象征主义文学所涉及的题材更重大，主题更鲜明，时代意识更强，表现手法也更加成熟了。这一时期的象征主义被称为后期象征主义。

后期象征主义的主要特征是：用象征暗示、意象比喻、自由联想等艺术手法，表现人细微复杂的内心体验和主观感受，较之前期象征主义更趋向于哲理化和神秘性。

后期象征主义诗才辈出，代表性人物主要有英国的艾略特、爱尔兰的叶芝(William Butler Yeats,1865~1939)、法国的瓦莱里(Paul Valery,1871~1945)、奥地利的里尔克、比利时的梅特林克、俄国的勃洛克(Aleksandr A.Blok 1880~1921)和美国的庞德(Ezra Pound,1885~1973)等。

表现主义文学

表现主义(Expressionism)文学从 19 世纪末叶、20 世纪初期兴起于德国，后来作为文学流派于 20 世纪 20~30 年代盛行于欧美各国，是一个具有广泛影响的具有反传统性质的现代主义文艺流派。

表现主义一词作为文艺术语源于绘画艺术，最早出现是在1901年在法国巴黎举办的一次画展上，是当时参展的一组油画的总题名。1911年，德国《暴风》杂志刊载一篇文章，首次借“表现主义”一词称呼德国的先锋派作家，此后这个术语逐渐得到了人们的承认并被普遍采用。

参加表现主义文学运动的人，在政治信仰和哲学观点上存在着很大的差异。其中有无政府主义者、虚无主义者和社会主义者。因此，表现主义运动从来不是一个完全统一协调的运动，也很少有始终如一的“纯粹”的表现主义作家。但是，这一文学运动的参加者也存在着一些共同的思想倾向和艺术特点，即不满社会现状，要求改革，要求“革命”。在创作上他们不满足于对客观事物的摹写，要求进而表现事物的内在实质，要求突破对人的行为和人所处的环境的描绘而揭示人的灵魂，要求不再停留在对暂时现象和偶然现象的记叙而展示其永恒的品质。他们深受康德哲学、柏格森直觉主义和弗洛伊德精神分析学的影响。他们轻视和反对局限于客观的写实，强调表现“主观的现实”，亦即表现艺术家“自己”。

表现主义文学具有以下基本特征：主张突破事物的表象，直接表现其内在的本质，从人的外部行为揭示其内在灵魂。表现主义作家从主观理念作为出发点使“内心外化”，他们的口号是“艺术是表现，不是再现”。表现主义热衷于表现人物非理性的潜意识活动和直觉性的心灵体验，展现内在的生命冲动，其作品具有神秘虚幻的特点；表现主义作品中时常探讨抽象的哲理性问题，往往描写一些荒诞的情节，借以揭示资本主义社会的本质特征。从文学规律上说，表现主义的这些特征，是对现实主义和自然主义的反叛，它的反叛精神对其他现代主义流派产生了直接而深远的影响。

作为艺术流派，表现主义在音乐、文学、戏剧以及电影等