

普通高校中文学科基础教材

文学理论基础

| 南帆 刘小新 练暑生 著

文学是什么？如何研究文学？这是文学理论作为一个学科所要回答的基本问题。本书从对作家、文本、修辞等问题的分析入手，回答了前一个问题，又通过对文学与历史、文学与宗教、文学经典、读者接受等方面的考察回答了后一个问题，从而建构了一个简明清晰的文学理论基础知识世界。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

I0/163

2008

普通高校中文学科基础教材

文学理论基础

| 南 帆 刘小新 练暑生 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文学理论基础/南帆,刘小新,练暑生著. —北京:北京大学出版社,2008.7
(普通高校中文文学科基础教材)

ISBN 978-7-301-13749-9

I. 文… II. ①南…②刘…③练… III. 文学理论-高等学校-教材
IV. I10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063086 号

书 名: 文学理论基础

著作责任者: 南帆 刘小新 练暑生 著

责任编辑: 张雅秋

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-13749-9/1 · 2040

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 21 印张 340 千字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《普通高校中文学科基础教材》总序

温儒敏

中文学科本科的教材很多,其中有些使用面还比较大。但是,这些年高校扩招,本科的培养目标在调整,大多数高校都在压缩课时课量,逐步往通识教育和素质教育方向靠拢,教材也就不能不作调整。现有的多种本科基础课教材质量不错,在综合性大学较受欢迎,但对普通高校特别是地区性高校的学生来说,相对就显得比较深,课时与课量也过大,不太适应教学的需求。许多普通高校中文系老师都希望能够组织编写一套新的中文学科基础教材。教育部中文学科教学指导委员会很支持这一想法。近几年每年全国大学中文系本科招生六、七万人(属于前五名的学科),其中综合大学大概还不到一万人,其他大都属于一般教学型、应用型的大学,包括许多师范学院、地区学院和大专,他们都必选中文系的七门基础课。此外,相当多的专科中文系,以及有些相关学科(如外语、新闻、艺术等等)也要求学生选修中文系的某些基础课程,中文学科每门基础课的教材需求量很大,特别是普及型、应用型的中文基础教材,仍然有相当大的发展空间。因此,出版这套教材,无论对学科建设还是人才培养来说,都很有必要。

这套教材的设计意图主要是:

(1) 第一批主要以本科基础课为主,包括中国古代文学、现代文学、当代文学、文学理论、语言学、古代汉语、现代汉语、古典文献学、外国文学、中国文化史 10 种,以后再逐步扩充,继续编写出版选修课教材(总计划大约 30 种),形成完整的中文系本科教材系列。

(2) 这套教材主要由北大、南开、吉林大学等重点院校的著名学者

牵头,同时充分整合全国各大学包括一般教学型和应用型大学的教学资源,每一本教材的主编都是所属领域的权威专家,有的还邀请一些地方院校的一线教员参与。

(3)新教材和已经有影响同类教材相比,特色是充分考虑扩招之后一般教学型和应用型大学、地区学院以及师范学院中文系教学调整的需要,减少课时课量,突出基础性、应用性,适合教学,同时又能体现各个研究领域新的研究水平,有前沿性、开放性。如文学史教材,就减少了“史”的叙述,重点放在作家作品的分析鉴赏;文学理论则注意从文学生活及基本文学现象中提出问题。

(4)为帮助普通大学的教师备课,将为各基础课教材设计配套教参,必要时也可以配套光盘。

(5)这套教材的总编委会由刘中树(原吉林大学校长)、陈洪(教育部中文学科教学指导委员会主任,南开大学副校长)、温儒敏(北大中文系系主任)三位教授组成,负责物色各教材的主编与编者队伍,设计教材体例、框架,审读教材,从整体上监督和保证全套教材的编写质量。

(6)这套教材大部分正式出版并投入使用后,由编委会和出版社负责组织全国相关教学人员短期培训,北大中文系(或其他主编所在单位)可以协办。

我们诚挚希望广大师生和学者对这套教材提出改进意见,通过教学实践使之不断完善,最终成为高质量而又适合教学需求的教材。

2008年6月23日

目 录

《普通高校中文学科基础教材》总序 温儒敏/1

上篇 文学是什么

引言 文学与世界/3

第一部分 文学的构成

第一章 文学的功能与机制/13

- 一 文学的再现/13
- 二 文学的功能/17
- 三 文学的机制/22

第二章 作者/26

- 一 作者的个性/26
- 二 文学的想象/30
- 三 无意识/35

第三章 文本/40

- 一 从作品到文本/40
- 二 互文性/43
- 三 作为话语的文本/45

第四章 文类/49

- 一 什么是文类/49
- 二 文类的划分/53
- 三 文类的变迁/57

目 录

第五章 叙事话语/62

- 一 叙事话语/62
- 二 故事与情节/66
- 三 叙事功能/70
- 四 叙事声音/73

第六章 抒情话语/79

- 一 抒情话语与抒情诗/79
- 二 诗歌的语言组织/83
- 三 诗意/87

第七章 修辞/94

- 一 什么是修辞/94
- 二 修辞与文类/97
- 三 修辞中的权力和意识形态/101

第八章 传播媒介/106

- 一 电子媒介与文化/106
- 二 文字与影像/110
- 三 电子时代的文学/114

第二部分 文学与文化

第九章 文学与历史/121

- 一 文学与历史的交融/121
- 二 作为野史的小说/125
- 三 文学与历史的想象/129

第十章 文学与宗教/133

- 一 原始宗教与文学的起源/133
- 二 宗教文学与艺术宗教/135
- 三 宗教象征与文学象征/139
- 四 佛禅思维与超现实主义/142
- 五 宗教与文学价值的构成/145

目
录

第十一章 文学与民族/148

- 一 民族与民族主义/148
- 二 文学的民族性与民族主义文学/150
- 三 “越是民族的,越是世界的”? /156
- 四 后殖民批评与民族主义文论/160

第十二章 文学与地域/164

- 一 地域与文学风格/164
- 二 地域及其超越/168
- 三 “批判的地域主义”/172

第十三章 文学与道德/175

- 一 道德的批评/175
- 二 道德与审美/179
- 三 道德与历史/183

第十四章 文学与性别/187

- 一 性别文化属性/187
- 二 文学与性别/190
- 三 女性文学或女性写作/194
- 四 性别观点的超越/198

下篇 如何研究文学

引言 文学性与开放的研究/203

第一部分 文学史与文学理论

第十五章 文学史与经典/217

- 一 文学史的兴起/217
- 二 经典、经典化与权力/220
- 三 压抑与反叛/223

目 录

四 经典、文学教育与文化认同/227

第十六章 文学史与大众文学/230

一 经典体系与大众文学/230

二 大众文学的传播/232

三 大众文学的两种涵义/234

四 批判与肯定/237

第十七章 古典主义与浪漫主义/242

一 西方术语的引入/242

二 广义的古典主义与浪漫主义/244

三 文学史中的古典主义与浪漫主义/245

四 从古典主义到浪漫主义的范式转换/247

第十八章 现实主义/253

一 现实主义概念的缘起/253

二 现实主义的理论涵义/254

三 现实主义的泛化/257

四 被质疑的现实主义/259

第十九章 现代主义/263

一 现代主义的历史/263

二 现代主义与现实主义的分歧/265

三 现代主义的理论难点/271

第二十章 后现代主义/273

一 后现代主义概念之源/273

二 从现代主义到后现代主义/277

三 后现代主义的理论难点/280

第二部分 批评与阐释

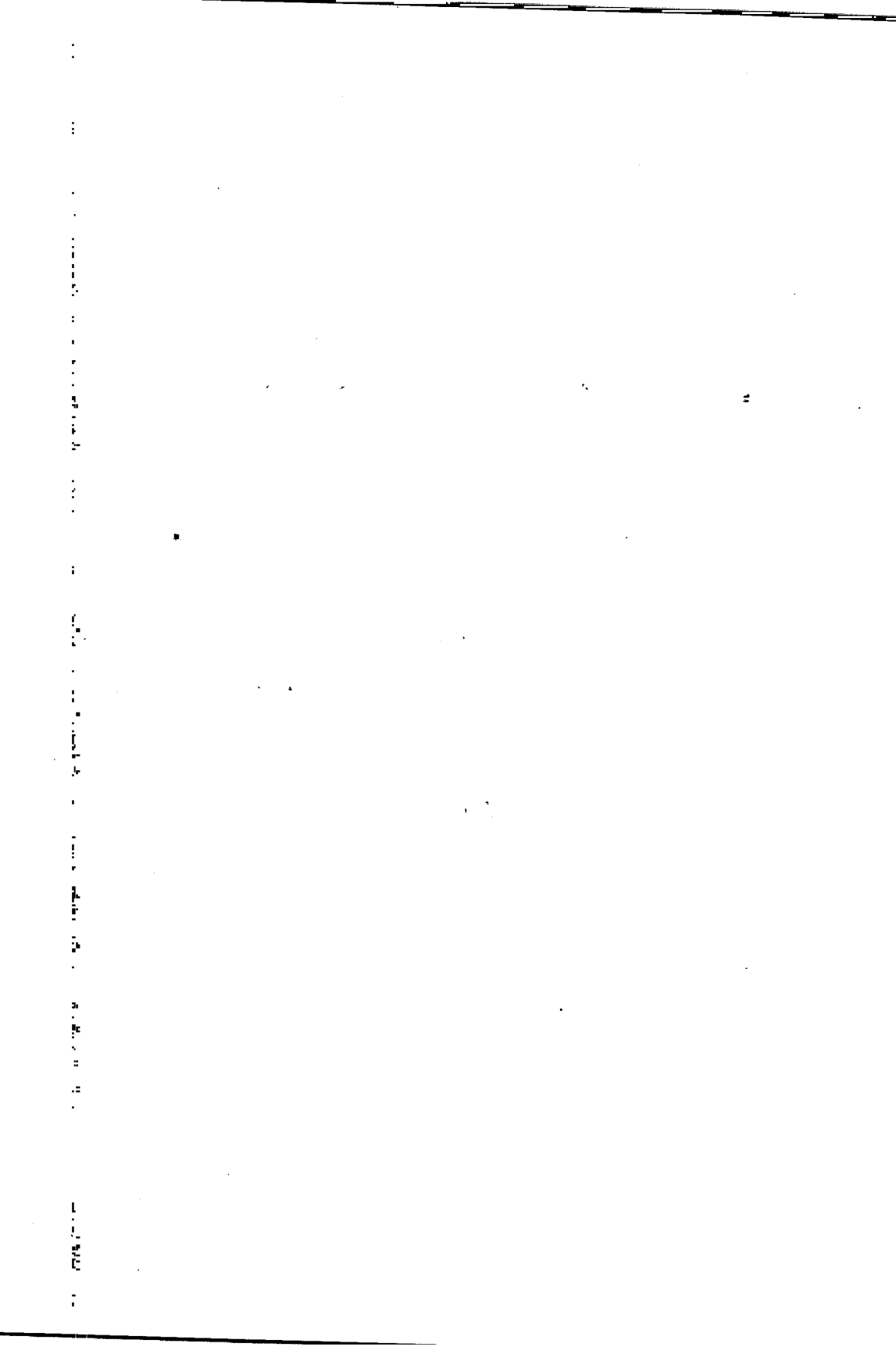
第二十一章 文学批评的功能/285

一 文学批评与文学理论/285

目
录

- 二 中国古代文学理论资源与“现代转换”/288
- 三 判断的意义/290
- 四 20 世纪的文学批评/295
- 第二十二章 文学批评与作家中心传统/299**
 - 一 作家中心的观念/299
 - 二 批评的挑战/301
 - 三 精神分析与作家研究/302
 - 四 对话关系/305
- 第二十三章 文学批评与作品的研究/308**
 - 一 现实主义文学批评的视野/308
 - 二 典型环境与典型人物/310
 - 三 从新批评到结构主义/313
 - 四 作品形式分析的层面/315
- 第二十四章 文学批评与接受理论/318**
 - 一 接受理论与阐释学/318
 - 二 读者的积极意义/321
 - 三 问题与展望/324
- 后 记/327

上篇 文学是什么

引言 文学与世界

一个著名作家曾经回忆起当初阅读福楼拜《一颗纯朴的心》时的奇怪情景——这篇小说仿佛“隐藏着一种不可思议的魔术,我不是捏造,曾经有好几次,我像野人似的,机械地把书页对着光亮反复细看,仿佛想从字里行间找到猜透魔术的方法”^①。许多读者承认,这个世界上存在一批富有魔力的作品:或许是一首短诗,或许是一台戏剧,或许是煌煌数卷的长篇小说。这些作品可能令人涕泗滂沱,也可能令人乐不可支;可能催促人们重新思索人类的历史和命运,也可能成为启蒙一代人的号角。这些文字印刷符号的背后究竟隐藏了什么?为什么一篇哲学论文、一本物理学著作或者一份公文没有这种魔力?文学阅读制造的审美欢悦通常被称之为“美感”。这是文学理论持续研究的文化之谜。哈罗德·布鲁姆在他的名著《西方正典》之中抱怨,“文化研究”名义之下众多时髦的学派正在放弃审美欢悦而仅仅关注阶级、性别、民族以及国家利益这些远离文学的外围问题。也许,必须重申一个简单的事实:无视美感的存在不啻于无视文学之为文学的特征。文学并非社会学或者历史结论的简单翻版——尽管这两者无一不是文学研究的参考资料。但是,现今的多数文学理论不再倾向于认为,美感来自某种浪漫主义天才的特殊能力,或者是某些神秘的心灵才可能拥有的异常秉赋。相反,美感制造的内心震撼以及随之而来的社会能量必须而且可能得到多维度的解释。考察诸多因素如何成为美感内部的文化密码,

^① 高尔基:《谈谈我怎样学习写作》,见高尔基《论文学》第182—183页,戈宝权译,人民文学出版社1978年。

处理文学与社会、历史、意识形态之间的复杂关系,这是现今文学理论的重要使命。

许多理论家业已意识到,文学提供的生动形象肯定是攫住读者的首要原因。当然,这些形象不是孤立零散的碎片。从各个人物的肖像、言行举止到山川草木、街道楼宇,种种形象逐渐汇成了一个自足的世界。这个自足的世界如此迷人,以至于众多读者心甘情愿地被一步一步诱入,如痴如醉而不能自拔。无论是意象、境界、气韵还是人物性格、曲折的命运、一波三折的故事情节,活跃在文学内部的形象独一无二,栩栩如生,仿佛有自己的生命。某些时候,文学人物会执拗地按照自己的性格一意孤行,做出一些“民族”、“国家”、“阶级”这些社会学的大概念无法清晰地解释的举动;另一些时候,读者还可能遇到一些超出常识的描述,例如“白发三千丈,缘愁是个长”,或者“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。文学的奇异之处不仅带来了读者的美感,而且,形象的特殊、个别、感性时常突破了各种观念对于生活的固定阐述,显示出另一些被忽视、被压抑、被遮蔽的内容。古往今来,文学由于不可替代的价值从而成为长盛不衰的文化门类。

通常,读者不可能在马路上遇到林黛玉或者哈姆雷特。他们如此熟悉的人物是作家虚构出来的,仅仅存活于文学著作之中。鲁迅谈论自己的小说时说:“所写的事迹,大抵有一点见过或听到过的缘由,但决不全用这事实,只是采取一端,加以改造,或生发开去,到足以几乎完全发表我的意思为止。人物的模特儿也一样,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”^①虚构是作家的巨大特权。根据雷蒙·威廉斯的考证,英文“虚构”(fiction)一词包含了双重涵义:一方面是想象,一方面是纯然虚构——有时是刻意的欺骗。^②生活之中的谎言常常遭受严厉的谴责,然而,文学想象的虚构享有道德豁免权。作家可以虚构一个奇特的人物,虚构一次罕见的

① 鲁迅:《我怎么做起小说来》,《鲁迅全集》第4卷第513页,人民文学出版社1998年。

② 参见雷蒙·威廉斯:《关键词》第181页,刘建基译,三联书店2005年。

遭遇,也可以虚构明月清风或者烟雨空濛的诗意。虚构显然是真实的反面,但是,虚构并未破坏真实感——虚构的人物和故事可以得到感官和常识的证实。尽管《红楼梦》的大观园纯属乌有,但是,这里的每一个生活细节都经得起推敲。某些时候,读者也可能遇到《西游记》或者《百年孤独》这些具有魔幻风格的作品。有趣的是,读者的真实感并未被摧毁。那些高踞云端勾心斗角的神魔以及种种奇异的事迹没有产生难以置信的陌生。必须承认,虚构是文学征服读者的重要手段。

读者之所以拒绝谎言而欣然接受文学的虚构,肯定是因为后者保存了某些重要的内容。谎言伪造世界,文学的虚构企图显现隐藏于各种琐碎表象背后的世界。首先,虚构可能使文学形象更为饱满、精粹。无论是堂·诘诃德、安娜·卡列尼娜还是阿Q,这些人物的强烈性格以及他们曲折的人生遭遇,均超过了同类人的平均数。如果作家仅仅会一笔一笔地给日常生活记流水账,各种生活真谛或者命运的奥秘就只能混杂在尘世无数微不足道的事务之间。虚构就是打破所见所闻的局限,进一步想象另一个浓缩的世界。虚构的权力赋予想象巨大的自由。作家不再按部就班地爬行在生活的表象。他们可以“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,也可以潜入一个人的内心,揣测那里发生了什么。虚构不能凭空而行,既有的生活材料提供了虚构的契机;想象启动之后,形象按照作家的意愿开始重新组织。如同一种奇特的炼金术,成功的文学虚构制造出的形象体系远比日常生活集中、凝练、扣人心弦。所以,读者常常发现,几百页的文学作品可能演绎了一代乃至几代人的悲欢离合,甚至短短的几行诗句就托住了生活的重心。如果说,许多历史著作已经不乏人物和形象,那么,文学所提供的人物和形象更富于活力,更善于打动人,而且表述了更多的历史内容——因为虚构。所以,亚里士多德的《诗学》提出了一个著名的观点:“诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即按照可然律或必然律可能发生的事。”“因此,写诗这种活动比写历史更富于哲学意味。”^①

① 亚里士多德:《诗学》第9章,罗念生译,人民文学出版社1981年。

当然必须承认,虚构在人们的日常生活具有某种心理学的意义。一个失意者可能短暂地虚构某些故事或者某些场面来安抚自己,从而在坚硬的生活缝隙喘一口气。只要他没有愚蠢地将虚构认定为现实,各种小小的想象似乎无损于身心。然而,对于那些勤奋的作家说来,他们沉溺于想象的时间甚至远远超过了对于日常生活的注视。日夜与一大批虚构出来的人物为伍可能发生什么?这显然是心理学兴致勃勃地关注的状况。亚里士多德认为悲剧导致怜悯和恐惧,可以陶冶情感,歌德因为写作《少年维特之烦恼》而解脱了自己的烦恼,福楼拜声称包法利夫人就是他自己,普鲁斯特用小玛德兰点心作为记忆的引子,这些均已成为人们津津乐道的心理学案例。自从精神分析学派出现之后,虚构以及想象获得了另一种奇异的同时又影响广泛的解释。这个学派的理论家强调,许多人——作家尤其如此——的成长就是压抑的历史。他们的个人欲望不断地遭到被称之为“超我”的文明规范的清剿。这些欲望最初是恋母情结,后来可能泛化为对异性的渴求,某些理论家可能还愿意添上死亡本能——总之,理性必须阻挡种种可能危及社会文明的欲望,维持正常的生活秩序。然而,精神分析学派发现,这些被压抑的欲望并未真正消亡;它们潜伏在无意识深处,成为主体内部奔涌不息的能量。人们的意识稍有松懈,这些能量就会伺机逸出,它们的表现形式可能是梦,可能是口误或者笔误,也可能是机智的俏皮话。精神分析学派认为,过于强大的压抑可能诱发精神疾病,相反,这种能量的升华也可能转移成为创造性活动的原动力。阐述这个观点时,作家理所当然地被视为重要例证。精神分析学派领袖弗洛伊德将作家的虚构和想象形容为“白日梦”。按照他的观点,文学毋宁说是未经满足的野心和性欲想象性的实现,文学形式无非是这些野心和性欲的乔装打扮。无论是对于作家还是对于读者,这些伪装都有效地摆脱了表露野心和性欲产生的羞耻感。尽管从诞生的第一天开始,围绕精神分析学派的争议从未停止,但是,这个学派仍然声誉日隆,并且逐渐成为阐释文学与心理学的首选模式。

虚构、想象、欲望——作家的活跃内心必须凝定于哪一种具体的形

式?研究表明,语言体系是意识活动的组织。没有语言,亦即没有心灵,二者是一枚硬币的两面。对于作家说来,特殊的语言秉赋与强大的想象力形影相随。没有人可能读到甩开了语言结构的飘渺的想象。结构主义以来的理论倾向于认为,语言体系提供了同时也限制了想象的空间——心灵可以无拘无束地飞翔是一种错误的幻象,语言体系是心灵越不过的地平线。19世纪末至20世纪,从心理学转移到语言学是文学理论内部的一个重要动向。文学理论甚至出现了一种企图——将文学确认为一种专门的语言学。尽管这种企图在后结构主义出现之后就已式微,但是,文学存在某些独特的语言特征是一个不争的事实。从叙事、修辞、押韵、文类到众多作家纷呈的风格,文学研究对于语言倾注了许多心血。概括的意义上,乔纳森·卡勒总结了文学的五个重要的语言特征:第一,“文学是语言的‘突出’”。换一句话说,“这种语言结构使文学有别于用于其他目的的语言”;第二,“文学是语言的综合”——“文学是把文本中各种要素和成分都组合在一种错综复杂的关系中的语言”。文学语言之中的声音和意义之间、语法结构和主题模式之间均可能产生和谐、紧张、呼应、不协调等各种关系;第三,“文学是虚构”。无论是陈述人、角色、事件,还是时间和空间,虚构的语境导致许多微妙的变异;第四,“文学是美学对象”。这意味了文学语言的目的就在于自身——“认定一个文本为文学,就需要探讨一下这个文本各个部分为达到一个整体效果所起的作用,而不是把这部作品当成一个旨在达到某种目的的东西,比如认为它要向我们说明什么,或者劝我们去干什么”;第五,“文学是文本交织的或者叫自我折射的建构”。这就是说,一个文本之中回响着许多其他文本的声音,例如一批骑士小说之于《堂·吉珂德》,或者,一批浪漫小说之于《包法利夫人》。后继的文学之中永远包含了已有文学的折射。^①如果说虚构是一种炼金术,那么,文学语言的五种特征就如同形式的保证。在《结构主义诗

^① 参见乔纳森·卡勒:《文学理论》第29—36页,李平译,辽宁教育出版社、牛津大学出版社1998年。