

文艺学系列教材

B I L I A O

Wen Xue

比较文学教程

胡亚敏 主 编

J I A O C H E N G

 华中师范大学出版社

比较文学教程

胡亚敏 主编

华中师范大学出版社
2004年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

比较文学教程/胡亚敏主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2004. 6

ISBN 7-5622-2956-2/I·197

I. 比… II. 胡… III. 比较文学—高等学校—教材 IV. 10-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 078993 号

比较文学教程

© 胡亚敏 主编

华中师范大学出版社出版发行
(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

石首市印刷厂印刷

责任编辑:陈昌恒
责任校对:崔毅然

封面设计:新视点
督 印:姜勇华

开本:787×960 1/16
版次:2004年6月第1版
印数:1-5,000册

印张:16.25 字数:265千字
2004年6月第1次印刷
定价:19.00元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

总 序

改革开放的二十多年来,国内政治、经济、文化的巨大变革,这种变革对教育、对文学提出的要求,国外文学理论教材的翻译介绍以及人们日渐增多的对国外大学教学理念与方式的了解,使我们深切感受到文艺教学改革的必要性、紧迫性。二十多年来,文艺学专业已经涌现出了许多的教学成果,出版了许多有特色的文艺学教材,但仍然远远不能满足客观形势的需要。华中师范大学出版社组织出版文艺学系列教材,《美学教程》、《西方文论教程》、《马克思主义文艺理论教程》、《比较文学教程》,是在这方面作出新的努力的有益探索。关于文艺学教材改革,我有以下粗浅想法,和这套书的各位作者作过交流,也以此就教于教材的使用者。

首先,我们过去文学理论的基础是很狭窄的,主要是建立在现实主义文学观的基础之上。而今天,怎样把现实主义、现代主义、后现代主义……各种各色文学纳入文学理论研究的视野,把精英文学和大众文学,把纯文学和杂文学,都纳入文学理论研究的视野,使我们的理论体系有足够的覆盖力,又不使文学理论成为碎片的聚合,又能构成理论的自足的体系性,构成教材的叙述的体系性。这实在是一个大难题。

其次,文艺学教材与理工类教材不一样,那些学科可以直接把国外优秀教材原样引进,可以不用翻译而用原文版,没有政治上意识形态上的障碍,也没有文化上的障碍。文艺学是人文学科,文学是语言的艺术,语言里面蕴含着民族文化的根基,文学总是具有民族性的,文学理论不能不带有本土性。一百年来,创建具有本土性的文学理论收效不如人们的预期。中国古代的文学理论,西方古典的文学理论,西方现代的文学理论,各成系统,光是西方现代文学理论就已经是五花八门,要在一本基础理论教材里完整描述,那是很难很难的。但是,本科一二年级基础课的文学概论只介绍其中一种或几种,让学生以为某一种两种才是最科学的、基本的文学理论,那又是否合适呢?

第三,应该说,二十年来,文艺学研究有了巨大的进展,但文艺研究成果向教学领域、教材编写领域的转化的速度和效率却不如人意。这种转化并不像看起来那么容易,教材内容的先进性和稳定性的关系的处理,教材包含的学术的新颖创见与教材综合国内外学术进展所达到的全面性、准确性,所达到的深度与广度,这两者关系的处理,也是教材的编写者的学术个性和教材涵盖当代学术进展的客观性的关系的处理,这是教材编写中很困难、很能考验编写者功力的问题。

第四,从教材的适用性来说,教材的叙述方式应该与学术专著有明显区别,它应该给教师留下发挥的空间,应该对学生进一步的阅读钻研作出提示,具有启悟性。一本教材不可能告诉学生本学科基础知识的全部,只能是给学生的学习竖立路标。它的形式、编排格式也应该活泼可亲,而不应该是一口气讲到底的高头讲章。这一方面,西方的某些教材值得借鉴。

第五,大学教材的影响和功能不只是在校园之内。如今是每个人终身学习的时代。社会对普及科学的文学思想、文学知识有迫切需求。在五十年代,在受过基础教育的人群中,当时文学的基础常识是有一定普及程度的。大批干部,都“学一点文学”。今天,大学理工医农学科的学生,乃至中高级研究人员,政府官员,面对当今纷繁的文艺现象和多元的文学理论,也常常显得不知所措,更不要说一般平民百姓了。甚至宣传文化部门的主管人员,也缺乏对现代文学理论的初级的知识,而且不知道怎样才能获取这些知识。视觉传播帝国的不断扩张,帝王戏、警匪片、流行曲、大话王,它们对社会审美观念的影响,专业人士如何应对?对一篇作品、一种文学艺术现象的迥然相异、相反的态度,有时是由知识结构的巨大差异造成的。文学理论工作者,高等学校专业教师,有责任向社会提供具有可信度和科学性的文本,这其中,很重要的、具有权威性的,就是经过实践检验而被文艺学同行认可的好的教材。

第六,除了单本的教材之外,还有课程体系问题,相应地就有教材体系问题。许多年来先后比较普遍开设的文艺学课程有文学概论、马列文论、文艺美学、古代文论,这种课程结构是不是需要做些改变,有加有减、有增有删?如果要变,又怎样改变?近年来有一些探索,还需要更大的一点动作。这里有文艺科学的体系的严谨性问题,也有当今大学低年级学生的实际知识和能力的结构、接受水平问题,还有在中文专业课程设置中间的可能性问题,教育部倡导教材配套,立体化开发,多媒体课件的制作,针对多层次教学,辅导书、参考书的编写,其中还有大量工作

可做。

教育部印发的《关于“十五”期间普通高等教育教材建设与改革的意见》的“通知”说：“教材是体现教学内容和教学方法的知识载体，是进行教学的基本工具，也是演化教育教学改革，全面推进素质教育，培养创新人才的重要保证。因此，高等教育教材建设必须有一个与之相适应的快速发展，‘十五’期间高等教育教材建设的任务十分艰巨。”我们正是从这样的认识出发，投入教材建设。以上所说各点，是我们遇到过的困惑，也是我们在这套教材编写中力图解决、力图有所创新的几个方面。至于究竟做得如何，要请读者批评指正。

王先霈

2002年9月

目 录

绪 论	(1)
-----	-----

第一编 比较文学的历史和性质

第一章 比较文学的历史	(8)
第一节 比较文学的诞生	(8)
一、比较文学产生的历史背景	(8)
二、“比较文学”的萌芽	(10)
三、比较文学学科建立的标志	(11)
第二节 比较文学的发展	(12)
一、法国学派	(12)
二、美国学派	(14)
三、俄苏学派	(17)
第三节 中国比较文学的兴起	(19)
一、中国比较文学的先驱	(19)
二、中国比较文学的第一次兴起	(21)
三、中国比较文学的再度兴起	(22)
四、中国比较文学研究的特点	(23)
第四节 比较文学兴盛的世纪特征	(25)
一、科技革命与时空感的变化	(25)
二、全球化时代的一体化与多元文化	(26)
第二章 比较文学的研究范围	(29)
第一节 比较文学的相关概念	(29)
一、民族文学	(29)
二、世界文学	(30)

三、总体文学·····	(32)
第二节 比较文学的研究范围·····	(33)
一、跨国界的文学研究·····	(33)
二、跨学科的比较研究·····	(34)
第三章 比较文学的研究方法·····	(37)
第一节 影响研究·····	(37)
一、何谓“影响”·····	(37)
二、影响产生的条件·····	(40)
三、影响的类型·····	(41)
四、影响研究的范围·····	(43)
五、影响研究的局限·····	(44)
第二节 平行研究·····	(45)
一、平行研究的可行性·····	(45)
二、平行研究的具体方法·····	(49)
三、平行研究的特点与局限·····	(51)
第三节 比较文学的研究立场·····	(53)
一、世界主义与民族主义·····	(53)
二、开放的民族主义·····	(55)

第二编 比较文学理论概要

第四章 流传学·····	(58)
第一节 流传学研究类型·····	(58)
一、中国文学在国外·····	(58)
二、外国文学在中国·····	(61)
三、各国文学之间的交流与影响·····	(63)
第二节 流传的方式·····	(64)
一、作家作品的国外声誉·····	(64)
二、文学思潮流派的传播·····	(66)
第三节 流传中的变异·····	(67)
一、变异的现象·····	(67)

二、变异原因初探·····	(69)
第五章 渊源学·····	(71)
第一节 渊源学研究类型·····	(71)
一、中国文学中的外来渊源·····	(71)
二、外国文学中的中国渊源·····	(72)
三、渊源的国际化循环·····	(74)
第二节 渊源研究的途径·····	(74)
一、西方渊源研究理论·····	(74)
二、渊源研究:文献与文本·····	(75)
第三节 创造性误读·····	(79)
一、误读与期待视野·····	(79)
二、创造性误读·····	(81)
第六章 媒介学·····	(83)
第一节 媒介的历史与承担者·····	(83)
一、传媒的变迁·····	(83)
二、媒介的承担者·····	(85)
第二节 翻译·····	(87)
一、翻译理论初述·····	(87)
二、译介学的研究对象·····	(92)
三、翻译在文学交流中的作用·····	(95)
四、翻译的负影响·····	(97)
第三节 媒介学的其他传播方式·····	(97)
一、改编·····	(97)
二、评介·····	(98)
三、借用与仿效·····	(99)
第七章 主题学·····	(100)
第一节 主题学的历史和定义·····	(100)
一、主题学的发展历史·····	(100)
二、主题学的定义·····	(101)
三、主题的概念·····	(102)

四、主题史的研究	(104)
第二节 主题学的研究范围	(105)
一、题材史研究	(105)
二、主题学(狭义)研究	(107)
第三节 主题学的价值	(110)
一、主题学与作家研究	(110)
二、主题学与作品研究	(111)
三、主题学与文化研究	(112)
第八章 文类学	(113)
第一节 文类学的特征	(113)
第二节 文类理论的发展	(114)
一、西方文类理论的历史与发展	(115)
二、中国的文类理论	(116)
三、文类观念的发展	(117)
第三节 文类学的研究类型	(118)
一、文类的历时研究	(118)
二、文类的共时比较	(119)
三、缺类研究	(121)
第四节 研究文类学的意义	(122)
一、建立文类的国际联系	(122)
二、了解作家的艺术贡献	(123)
三、促进文学史和文学理论的研究	(124)
第九章 比较诗学	(125)
第一节 比较诗学的研究范围	(126)
一、文艺理论批评体系的比较研究	(126)
二、理论范畴和批评术语的比较研究	(128)
三、理论大师或批评大家的比较研究	(130)
第二节 比较诗学的研究类型	(131)
一、对比研究	(132)
二、阐发研究	(134)

三、流变研究	(137)
第三节 比较诗学的意义和前景	(140)
一、研究比较诗学的意义	(140)
二、理论模式的建构	(142)

第三编 跨学科研究

第十章 文学与其他艺术形式	(147)
第一节 文学与绘画	(148)
一、从绘画中获取技法	(149)
二、借鉴绘画的空间意识	(150)
三、中国古代文论与画论	(151)
第二节 文学与音乐	(152)
一、对音乐技巧的吸收	(153)
二、对音乐本体性的追求	(154)
三、文学理论批评与音乐	(155)
第三节 文学与影视艺术	(156)
一、文学和影视的联姻	(156)
二、影视冲击下文学的革新	(157)
三、文学的魅力	(157)
第十一章 文学与社会科学	(159)
第一节 文学与宗教	(159)
一、文学史与宗教	(160)
二、文学创作与宗教	(161)
三、文学批评与宗教	(163)
第二节 文学与哲学	(164)
一、哲学对文学的滋养	(165)
二、文学理论批评中的哲学思想	(166)
三、文学与哲学的互渗	(167)
第三节 文学与心理学	(168)

一、文学心理学	(168)
二、精神分析与文学活动	(170)
第四节 文学与现代语言学	(173)
一、索绪尔的语言学理论	(173)
二、现代语言学与文学批评	(174)
第十二章 文学与科学技术	(176)
第一节 文学与科学的联系	(176)
一、文学与科学的共生性	(177)
二、文学与科学的互通性	(177)
三、文人与科学家	(178)
第二节 科学发现对文学的冲击和渗透	(179)
一、达尔文的进化论与文学发展观	(180)
二、爱因斯坦的相对论与文学观念的变革	(181)
三、电子计算机与文学革命	(183)
第三节 科技优位下的文学与批评	(184)
一、文学对科学的崇尚与反思	(184)
二、文学艺术对科学的忧虑和恐惧	(186)

第四编 中西文学比较研究

第十三章 中西小说比较研究	(189)
第一节 中西古典小说比较	(189)
一、中西小说概念比较	(189)
二、中西古典小说结构比较	(191)
三、中西小说人物塑造比较	(193)
四、中西小说情景描写比较	(196)
第二节 中西现当代小说的比较研究	(199)
一、中国现代小说的外国因素	(199)
二、西方现代文学思潮对中国当代小说的影响	(201)
第十四章 中西诗歌比较研究	(204)
第一节 中西诗歌的基本特点	(204)

一、抒情诗传统与叙事诗传统	(204)
二、超世主题与现世主题	(205)
第二节 中西诗歌题材比较研究	(206)
一、中西爱情诗比较	(206)
二、中西自然诗比较	(209)
第三节 中西诗歌文体比较研究	(217)
一、中国诗歌的语言特点	(217)
二、中西古典诗歌的音律和格式比较	(219)
第十五章 中西戏剧文学比较研究	(221)
第一节 中西戏剧发展概述	(221)
一、中国戏曲发展概略	(221)
二、西方戏剧发展概略	(223)
三、中国戏曲发展特征之探源	(226)
第二节 中西传统戏剧特点异同	(228)
一、不同的戏剧结构	(228)
二、不同的艺术风格	(231)
第三节 中西戏剧的互相渗透	(234)
跨文化的文学关系研究(代结语)	(238)

绪 论

比较文学作为一门新型的边缘学科,诞生不过百年左右的历史,但它已在世界文坛站稳了脚跟,并以其独特的理论建树和批评方式,产生着越来越重要的影响,帮助人们从更开阔的视野总结文学的普遍规律,概括丰富的文学现象,从而在更宏阔的背景下认识文学。

一、什么是比较文学

给比较文学下定义是一件困难的事情。一些比较文学家认为比较文学这个词本身就是当初未起好的名称,容易造成误解。韦勒克认为:“比较是所有的批评和科学都使用的方法,它无论如何也不能充分地叙述文学研究的特殊过程。”^①并且由于各国对“比较文学”一词在表达和翻译上的差异,使其所强调的重点也有所区别。如“比较文学”中的“比较”在法语中是过去分词(*comparée*),它暗指的是文学史上曾经发生过的各国文学关系;在英国,“Comparative”是作为“Literature”的修饰语,是形容词;而在中国,“汉语中的‘比较’二字更容易让人想到比较的动作,同时,汉语中比较文学一词字面上也没有文学研究的含义”^②。尽管各国对比较文学的理解不尽相同,但由于语言本身的契约性,“比较文学”这一概念已在世界各国约定俗成,人们普遍接受了这一简略说法。在本书中,“比较文学”中的“比较”一词被理解为方法的代名词,它包括考证、演绎、统计、对比等多种方法,“文学”在这里也是广义的,它不仅仅指作品,也包括文学史、文学理论和批评等,即具有文学的综合性研究之意。

给比较文学下定义的困难还不仅仅在于它的名称,更主要的是在于它发展过程中的动态性。由于比较文学对象和方法的开放性,使任何对它的概括都显得力

① [美]韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,三联书店1984年,第40页。

② 乐黛云等:《比较文学新编》,北京大学出版社1998年,第63页。

不从心。美国纽约市立大学比较文学教授勃洛克在《比较文学的新动向》一文中指出:“我认为任何给比较文学下精确细致的定义,把它上升为一种准科学体系或者把比较文学家同其他学者分开的企图都是不妥当的。”但是要从事理论研究,概念的界定又是不可缺少的,每一研究都需要构造自己的基点,需要人为的划界,这就构成了给比较文学下定义的悖论。北京大学乐黛云教授为《中国大百科全书》撰写的“比较文学”辞条中界定:

比较文学是兴起于 19 世纪末、20 世纪初的文学研究的一个分支。它是历史地比较研究两种以上的民族文学之间相互作用的过程,文学与其他艺术形式以及其他意识形态相互关系的学科。

这是一种描述性的且兼收并蓄的定义,主要说明了比较文学的历史发展及研究范围。这一定义虽在中国被普遍接受,但仍存在着一些需要探讨的问题。必须承认,任何定义都是一种片面,确定事物的某种性质必然以忽略该事物其他方面的性质为代价。随着人们对比较文学认识的深化,更多的比较文学定义将会继续出现。

二、学习比较文学的意义和作用

比较文学是一门最具国际性的课程,联合国教科文组织的“教育的国际标准分类”对比较文学这门学科的学历层次、研究内容作了十分具体的规定。在我国,比较文学已被国家教育部列为中国语言文学的二级学科,成为文学系学生的必修课程。比较文学在人才培养和文化交流等方面具有重要意义,下面仅从文学研究的角度谈谈学习比较文学的必要性。

1. 有助于研究视野的拓展和治学方法的改进。

比较文学是以跨越国界的视野研究文学现象及其相关的文化现象的,它的基本精神是将全世界的文学视为一个整体,把各国文学置于这个整体结构中加以认识和比较,从两种或多种文化体系上观察文学现象,发现文学之间,以及文学与其他人类活动领域之间的种种关系,从中揭示和把握文学的规律和联系。杜甫诗曰:“会当凌绝顶,一览众山小”,比较文学犹如为我们提供一副望远镜,它使我们能够看得更远,思考得更多。在思维方式上,比较文学提倡多元思维,或曰立体思维,即从线型转向发散,注重文学的多方面联系。法国结构马克思主义学派的代表人物

阿尔都塞认为,社会的发展是由多种因素决定的,历史现象或事件从来就不只有一个原因,而是有众多原因,要全面描述某一历史时期,就必须看到历史现象的错综复杂性。文学的发展也是如此,纵观各国文学史,其发展就不仅仅是纵向的历史继承,也有横向的多因素的渗透,以及文学与社会其他各层面的互动。

这种整体化的视野和思维方式必然带来研究方法的改进。传统的文学研究立足于国别文学,将对象限定在一个特定范围之内。人们习惯于用切割的方式,先以国别为界将各国文学分割开来,再以历史分期为线将国别文学又加以划分,最后人们的注意力仅仅停留在某一时期某一作家甚至某一部作品上,这是一种原子论的研究方法。这种研究有助于对对象的深入开掘,但由于分工过细,使文学之间缺乏贯通。比较文学将采用一种联系的和比较的方式,在世界范围内考察文学现象。王元化的《文心雕龙创作论》一书在这方面做出了有益的探索。在研究方法上,王元化打破了传统的以古证古和单纯作背景、源流、注释的研究方法,有意识地把中国古代文论同马列文论、西方文论对照研究,由此使他在《文心雕龙》研究上取得了一定的突破。钱钟书的《管锥编》也采用这种联系和比较的方式,在讨论问题时,他常常古今中外旁征博引,以期说明那“无心契合”而“会心不远”的共同文心。

2. 有助于更深入地研究本国文学和外国文学。

比较文学的一个重要功能是为文学研究提供“他者”的立场和眼光,这对于研究中国文学与外国文学都很有用。比较文学将以世界文学为背景,以他种文学为参照,重新认识和评价本国文学。

中国文学要在世界文坛寻找自己的位置,要了解不同于其他民族文学的地方,都需要借助比较文学的视野。通过对本国文学与外国文学之间的联系、异同的比较研究,可以使我们对本国文学和外国文学的艺术价值有一个参照性的判断,从而有效地避免盲目排外和盲目崇洋的倾向。例如,只有把《离骚》、《西游记》、《三国演义》、《红楼梦》、《聊斋志异》,还有李白、杜甫的诗歌等作品与世界文学中的一流作品加以比较,才能向世界显示出它们的美学价值。同样,在将中国文学与相似的外国作品作比较时,也可以看出外国作品的价值和特性,如《红楼梦》与《追忆逝水年华》的比较研究,使得我们对《追忆逝水年华》的艺术成就有了更深切的把握。而在中西叙事作品的映照中,人们对中西的叙事艺术特征及得失也有了更为清楚的认识。《十九世纪文学主流》的作者勃兰兑斯曾对这种比较研究作了形象的描述:“这样的比较研究有两重好处,一是把外国文学摆在我们跟前,便于我们吸收,一是把

我们自己的文学摆到一定距离,使我们对它获得更符合实际的认识。”^①此外,为了更好地了解一部作品的意义和贡献,还可以考察作品在国外的流传情况,如范存忠的《赵氏孤儿杂剧在启蒙时期的英国》^②就是一个范例。通过这些研究,将使我们能够更全面地把握文学的价值,多方面地观照自身的文学和文化,同时对作家作品也会有比较深入的理解。

3. 有助于更清楚地认识中外文学史和文学理论。

自人类文明产生以来,一个民族的文化、文学不可避免地受到其他民族文化、文学的影响,同时也会对其他民族的文化、文学产生影响。从比较文学的眼光看,文学的发展历史是一个不断与世界各国文学交流、吸收和改造的历史。比较文学介入文学史,研究的重点是文学史上的外来渗透和对外影响。首先需要考察外来文化、文学对本国文学的影响。就中国文学史而言,我们可以研究魏晋时期印度的佛教、音韵学、文学对中国的影响,唐以来西亚文化对中国的影响等,以丰富中国文学史的研究。郑振铎曾说:“因为受了印度文学的影响,我们乃于单纯的诗歌和散文之外,产生出许多伟大的新文体,像变文,像诸宫调等等出来。在思想方面,在题材方面,我们也受到不少从印度来的恩惠。我们可以说,如果没有中印的结婚,如果佛教文学不输入中国,我们的中世纪文学可能是完全不相同的一种发展情况。”^③另一方面,若放眼中国文学对外国的影响,也会看到中国文学的辉煌。这种新的文学史将既包含本文化系统的纵向发展,又包含对他种文化系统横向吸取和改造而形成的新质。

就理论建构而言,文学的共同规律也不可能在一个封闭的文化体系内完成,必须在各种文化体系的对话中寻求。只有将不同民族的文学现象加以综合考虑,才能面对和解决文学上的一些共同问题。正是在这些意义上,杨周翰先生认为:

我想比较文学能起到的作用大致有两个方面。一是对文学史起的作用。一个民族的文学不可能在完全封闭状态中发展,往往要受到外国文学的影响。因此,要说清楚本国文学的发展,不可能不涉及外国文学。同时,为了说明本

① [丹麦]勃兰兑斯:《十九世纪文学主流》(第一分册),张道真译,人民文学出版社1997年,第1页。

② 参见张隆溪、温儒敏编选:《比较文学论文集》,北京大学出版社1984年,第83~121页。

③ 郑振铎:《插图本中国文学史》(上),北京出版社1999年,第168页。