

本書採用平行比較的方法，聯繫中西文化精神的根源，對通俗小說與高雅小說及民間故事的區別，敘事的模式，藝術的特徵等做了深入的探討；

黃永林◆著

中西通俗小說 比較研究

對公案小說與偵探小說，武俠小說與騎士文學，科幻小說與神話故事、言情小說與性愛文學等在題材、情節、技巧方面，舉出許多代表性的著作，進行了系統的比較。對通俗小說理論研究相對貧乏的國內而言，算是本填空之作。

文

津

出

版

通俗小說理論研究叢書

中西 通俗小說比較研究

黃 永 林 著

文 津 出 版 社 印 行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

中西通俗小說比較研究 / 黃永林著. -- 初版.
-- 臺北市 : 文津, 民84
面 ; 公分. -- (通俗小說理論研究叢書)
ISBN 957-668-325-4(平裝)

1. 小說 - 比較研究

812.7

84009238

· 通俗小說理論研究叢書 ·

周啓志 主編

中西通俗小說比較研究

黃永林 著

出版者：文津出版社有限公司 發行人：邱家敬

地址：台北市建國南路二段294巷1號

電話：(02)3636464 傳真：(02)3635439

郵政劃撥：00160840（文津出版社）

登記證：行政院新聞局局版台業字第5820號

初版一刷：民國八十四年十月

ISBN 957-668-325-4

印數：1-1000本

定價：新台幣240元

¥ 1 0 5 . 9 5

作 者 簡 介

黃永林，男，1958年生於湖北仙桃市。1988年華中師範大學中文系研究生畢業，獲文學碩士學位。現為華中師範大學文學院副教授，中國民間文藝家協會、中國故事學會會員。主要著作有《中國民間擇吉秘術研究》、《張恨水的魅力》、《民間文學導論》（主要撰稿人），譯著《民間故事的分類》、《中西敘事文學比較研究》（與人合譯），其他集子有《錢六姐與賤三爺》、《黃河泰山的訴說》、《中國民間故事精選》（與人合作）等，另外還在《文藝爭鳴》、《外國文學研究》、《中國民間文化》、《通俗文學評論》等刊物上發表論文四十餘篇。生平事迹被收入《中國當代青年名人辭典（文藝卷）》、《中國現代民間文藝家辭典》、《中國文藝家傳集》和《中國當代藝術界名人錄》。

序

王先霈

黃永林先生的《中西通俗小說的比較研究》，我是在其成稿以後才知道、才讀到的。永林的專業原是民間文學研究，十年來，在劉守華老師的精心指導和熱心支持之下，取得了很可觀的成績，發展的勢頭正好，而他這部新著，越出了原來的學科範圍，更多地涉及中國小說史的研究。所以，初讀之時，頗有些意外，進而又頗為欣喜。就個人來說，固守一塊地盤深入開掘固然很好，逐步有所開拓也很不錯；就某一專業領域來說，有一批穩定的研究者固然重要，新的研究者的加入則能帶來生氣。中國古代的通俗小說，如果從在敦煌石窟中發現的《韓擒虎話本》、《廬山遠公話》等類作品算起，已有千年歷史，而對通俗小說的認真研究，則是在本世紀初到「五四」前後，人們的文學觀念發生深刻變化之後才開始的。在很長的時間裡，研究著重於小說作者與時代的考證、版本的校勘。前輩學者在這些方面的工作，為後人提供了必不可少的前提條件。現代人重視小說，明顯是受了西方的影響。所以，小說研究一開始又頗有濃重的中西比較的成分。上世紀末，林紓、梁啟超就有一些關於中西小說、特別是通俗小說異同的議論。關於小說前身的神話，關於中國為什麼沒有長篇神話，胡適、魯迅、玄珠（茅

盾)也都在與希臘比較之後作出解釋。永林的這部書，其選題與角度也可能受到前輩的啟示，他吸收了學界的多種成果，相當系統、相當細緻地將中國從古代到現代的通俗小說，與西方通俗小說加以比較，相信足以使學界內外產生濃厚興趣。

本書採用比較方法，而且基本上是平行比較。我們看到的平行比較往往有兩種作法：一是重外在細節，一是重內在精神。中國由於地理環境限制，東面臨海，西南大山屏障，上古時難以對外交流，因此也難有跨國家、跨文化區域的比較。最早的比較研究，可能是漢代佛教學者的格義。所謂格義，是將中國的思想與印度的思想加以比較。它的具體做法，是把中國原有的概念、名詞（如「五常」）來和印度佛教經論中的概念、名詞（如「五戒」）比配或度量。正如，湯用彤先生所指出的，這「是一種很瑣碎的處理」。晉代僧人已表不滿，說是「先舊格義，於理多違」；「講肆格義，迂而乖本」。其後，興起「言意之辨」的方法，以取代格義，就是從兩種思想體系各自內含的深義上來比較，由此促成了外來佛教與中國本土文化的融合，促成了魏晉六朝哲學以及文學的高度發展。本世紀初，尤其八十年代以來，中國知識界又先後對西方學術文化產生強烈興趣，因而比較方法也先後興起。同樣，也都經歷了由詞語的比附到精神實質的比照、由淺層到深層的過程。永林的書稿寫於九十年代，他注重於中西在文化精神上的異同，書中有關小說題材、情節、技巧的比較，都或隱或顯地聯繫到文化精神的根源上去，這使他有可能避免浮躁粗率，許多地方讀來有厚重之感。

我對中國古今通俗小說都曾有過興趣，閱讀本書，一方面感覺親切，另一方面也生出一些不盡相同的意見。比如，我以

爲明清的才子佳人小說，應與歐洲中世紀騎士文學中騎士美人的範式比較，能見出兩種迥然不同的社會風習，兩種社會體制，兩種文化；而武俠與騎士的可比性，並不像字面所顯示的那麼大。可惜，騎士文學譯成中文的太少，不諳西文、不熟悉西方歷史的，很難具體瞭解。

民間文學是我校中文系研究成果豐碩的學科，在全國也有一定地位，其中民間敘事文學研究更爲突出。從這一點說，永林之加入小說研究，也是順乎自然的。從本書可以看出，他的閱讀範圍很廣，學術視野開闊，具有很大潛力。中國通俗小說的創作，在今後相當長的時期，必然還會有很大發展，而其出路，離不開同高雅小說及民間故事的互化，離不開對西方通俗小說寫作經驗有選擇的吸收。所以，永林的這本書，不但在理論上，而且在實踐上都是很有意義的。我很高興地祝賀它的出版。

1994年12月6日

夜於武昌桂子山

目 錄

序	王先霽
第一章 通俗小說與高雅小說、民間故事的比較	1
第一節 通俗小說、高雅小說和民間故事的區別	1
一 生產主體	1
二 消費主體	3
三 傳播媒介	6
四 主要功能	10
五 發展歷史	16
第二節 通俗小說、高雅小說和民間故事的互化	22
一 民間故事向高雅小說和通俗小說的轉化	23
二 高雅小說、通俗小說向民間故事的轉化	25
三 由民間故事到小說再到新故事的循環	26
第二章 通俗小說的敘事模式	32
第一節 敘事的時間模式	32
一 連貫敘述	33
二 倒裝敘述	36
三 交錯敘述	41
第二節 敘事的視角模式	44
一 全聚焦模式	45
二 內聚焦模式	52
三 外聚焦模式	58
第三章 通俗小說藝術的審美特徵	65

第一節 題材的趣味性·····	65
一 武俠題材·····	66
二 情愛題材·····	68
三 偵探題材·····	71
四 科幻題材·····	74
五 非虛構題材·····	77
第二節 情節的生動性·····	80
一 故事與情節·····	81
二 情節的曲折性·····	83
三 情節的奇險性·····	85
第三節 語言的大眾性·····	89
一 通俗易懂·····	89
二 樸素自然·····	91
三 簡潔明快·····	93
四 生動形象·····	95
第四章 公案小說與偵探小說·····	99
第一節 中西「探案」小說不同演變軌迹·····	99
一 中國公案小說的變遷·····	99
二 西方偵探小說的產生·····	104
三 中國偵探小說的發展·····	113
第二節 中西「探案」小說之異同·····	119
一 斷案執法者：官府衙門——私家偵探·····	119
二 破案方式：人神兼判——人智探究·····	121
三 情節構造：奇巧——驚險·····	123
四 敘述視角：全向視角——單向視角·····	126
第三節 《霍桑探案》與《福爾摩斯探案》之比較·····	129

一	《霍桑探案》對《福爾摩斯探案》的借鑒·····	130
二	程小青《霍桑探案》的創新·····	134
	附：鄭逸梅《程小青》·····	137
第五章	武俠小說與騎士文學·····	139
第一節	西方的騎士與中國的俠士的異同·····	139
一	文化精神：上層文化——下層文化·····	139
二	宗教信仰：基督宗教——民間英雄·····	141
三	人格價值觀：重義務——重情義·····	143
四	人格精神：榮譽感為基礎——節義為準則·····	145
第二節	武俠小說和騎士文學簡述·····	147
一	中國武俠小說的源流·····	147
二	西方騎士文學的類型·····	156
第三節	武俠小說與騎士文學之比較·····	163
一	思想內容·····	163
二	行為動機·····	165
三	行俠環境·····	167
四	婦女觀念·····	168
五	武功描寫·····	171
第六章	科學幻想小說與神話、科學幻想故事·····	177
第一節	中西科學幻想小說概述·····	177
一	西方科幻小說簡史·····	177
二	中國現代科幻小說的發展·····	186
第二節	神話、科學幻想故事與科幻小說之比較·····	195
一	神話對科幻小說的影響及區別·····	195
二	科學幻想故事與科幻小說的聯繫與區別·····	204
第七章	「言情小說」與「性愛小說」·····	211

第一節 中西情愛小說概略·····	211
一 中國言情小說史略·····	211
二 西方性愛小說簡述·····	222
第二節 性愛，通俗小說永恆的審美對象·····	233
一 性愛，一種複雜的文化現象·····	234
二 性愛，一種特殊的審美活動·····	241
第三節 《三言》和《十日談》中愛情婚姻故事的比較···	247
一 反對禁慾，提倡人性·····	247
二 歌頌愛情，讚美婦女·····	252
三 反對等級，主張平等·····	256
四 描寫偷情，褒貶各異·····	260
後記·····	269

第一章 通俗小說與高雅小說、民間故事的比較

歐洲著名文化社會學家和藝術史學家、匈牙利學者阿諾德·豪澤爾，在他 1974 年出版的著名的《藝術社會學》中，根據藝術的生產、消費，以及文化階層的關係，將現代藝術分為精英藝術、通俗藝術和民間藝術^①。儘管在他的論述中還存在著許多值得商榷之處，但他對藝術的這種分類是相當有見地的，因為它不僅揭示了藝術發展的歷史過程，而且還指出了不同藝術類型的層次、品位，以及所擁有的特有的生產圈和消費圈。如果我們將故事情節性較強的散文敘事文學形式也按其層次和品位作劃分，同樣也可以分為高雅小說、通俗小說和民間故事三種類型。本章我們將從文藝社會學、大眾傳播學、文學功能、文學史等角度來論述通俗小說、高雅小說、民間故事之間的區別與聯繫。^②

第一節 通俗小說、高雅小說和民間故事的區別

一、生產主體

高雅小說的生產者是以較高文化層次的知識分子為主，通

俗小說的生產者主要是那些中下層知識分子，而民間故事是以那些處於社會底層的勞動人民為主體。

通俗小說和高雅小說主要是作家個人創作，它是具體的「這一個」作家，對客觀世界的主觀能動性的反映，他們把自己的思想感情對象化在小說之中，消費者通過對小說的閱讀和理解而受到影響。每個作家所擁有的社會經歷、文化素養和個人氣質不同，對事物的認識也千差萬別，因此，通俗小說和高雅小說都是個性化的文學產品，屬個人所有，是署名的。同時由於小說家的創作目的、藝術修養不一樣，作家創作的小說中則有了高雅小說和通俗小說之分。當那些藝術修養較高的上層知識分子，以小說再現社會、教育讀者為己任，於是他們的作品則表現一種社會現象、揭示一種人生真諦、傾瀉一種內心深層的情感，使讀者在閱讀中對自我進行反思，從而淨化自我，超越自我，這種高雅小說的主要價值是認識和審美價值。尋求讀者在思想情感上的共鳴，是高雅小說作家創作的主要動機。以期獲得較高的社會效益，是高雅小說家創作的最終目的。通俗小說的生產者主要是那些中下層知識分子，其創作動機在於追求藝術的商品價值，因此它是娛樂性和商業性的，常常以滿足中下層文化階層（以市民階層為主體）的好奇心理，以追求感官刺激為特徵，以期獲得較高的經濟效益為主要目的。而民間故事的生產過程是在集體原則下的一種自律行為，它按集體的精神來思索、感覺和創造，因此，它是集體智慧的結晶。民間故事也並非是純集體的，因為它生產的每個環節，是由一個一個人的感受和才智凝結。由於它的生產者是無數個人的集合體，因而具體個人對它的影響極其微弱，其獨特的個人風格也就消融在共性之中。個人的思想情感也只有得到這種集體精神

的認同後才能在民間故事中存在，如老百姓與民間的故事講述家之間就存在著相互認同的關係。因此，民間故事所表達的是人民羣眾的思想感情和審美趣味，具有極強的民族精神和地方特色。它是一種匿名的、非個性化的文學產品。

二、消費主體

馬克思在《〈政治經濟學批判〉導言》中指出：「生產是消費，消費是生產，消費的生產，生產的消費」，「每一方表現為以對方為手段，以對方為媒介，這表現為他們的相互依存；這是一個運動，它們通過這個運動彼此發生關係，表現為互不可缺少，但又各自處於對方之外，生產為消費創造作為外在對象的材料，消費為生產創造作為內在的對象，作為目的的要求，沒有生產就沒有消費，沒有消費就沒有生產」。^③馬克思在這裡所說的關於經濟的生產與消費關係的理論，對文學的生產與消費同樣適用。文學的生產是為了適應消費者的需求而進行的，不同的文學類型適應於不同的文學消費階層。這種文學消費階層是由不同的文化結構和社會地位來確定的。因此每一種藝術風格，都有接受這些風格的感情範疇，從這個意義上來說，文學家不僅僅是為了某一個人而創作，也不可能是為「全人類」而創作，而是為了人類的一部分，為了一些特殊的團體和階級創作。高雅小說、通俗小說和民間故事各自所擁有的是三個不同的藝術消費階層。高雅小說屬於有較高藝術修養的上層知識分子階層，以知識分子階層為主體；通俗小說屬於中下層知識分子階層，以市民階層為主體；民間故事屬於文盲半文盲文化階層，以農民階層為主體。文學的消費過程無疑是一種再創造的過程，同一文學產品在不同的消費者（讀者）中，產

生的藝術效果是不一樣的。這是因為，人們在欣賞作品時，除客觀存在的文學作品之外，主觀因素也起很大作用。由於受不同消費者的主觀情感、社會經歷、文學修養、心理素質以及其他因素的影響，對於同一文學作品再創造的結果是異常豐富多彩的。

從另外一個角度來看，高雅小說、通俗小說與民間故事的消費者的審美感受對文學產品的反作用的方式是不同的。高雅小說和通俗小說的生產與消費雖然是兩個相關的過程，但它們又是各自獨立的。消費者不直接參與生產過程，因此對已生產出的產品的影響極微弱。在生產的過程中，生產者的主體意識始終佔主導地位，而在消費的過程中，消費者可以超越生產者的主體意識，根據自己的理解對文學產品加以闡釋，在自我創作的過程中形成新的作品，千百萬人對同一種文學產品有千百萬種理解，從而形成千百萬種新的作品，但這種新的產品只存在於千百萬人的腦海中，並不能也無權改變已經物化了的產品，各種消費過程的再創造，也僅僅無形地存在於每個個體中，而未能形成新的產品再進入消費的行列從而影響消費者。由於民間故事的消費者與生產者具有同一性，即民間故事的聽眾在聽的過程中隨時都可能成為講述者，消費者在文學的消費過程中可能轉換為生產者，而且人們一開始就同時承擔了生產、消費與再生產的任務。因此，消費者的主觀審美感受可以直接作用於故事產品，從而產生各種不同的異文。民間文學是「生產者的藝術」，其生產是為了自我消費，其生產和消費又在同一階層中進行，因此，無論怎樣產生變異而出現具有新特徵的產品，但從整體傾向上考察，它自始至終是體現著這一階層、這一團體的思想意識和藝術趣味的。

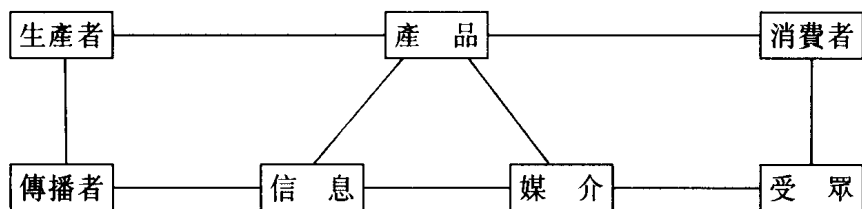
通過上述的分析，我們是否可以對高雅小說、通俗小說與民間故事的生產與消費關係作如下描述呢？高雅小說、通俗小說的生產者與消費者分離，生產與消費的過程具有序時性，其產品以書面形式出現，具有相對穩定性，其消費過程是由一個共同體（作品）而衍生出無數個具有個性的審美效應的過程，這無數審美個性效應的反應可能對形成另一新作品產生影響，但不能直接作用於已有的審美客體（小說）。與此相反，民間故事的生產者與消費者一體，生產與消費過程具有共時性，其產品是以口頭形式出現的不定型的流動體，它是由無數個性所形成的共性產品。

文學產品生產的機制主要靠文學消費市場的供需量來調節，文學作品把一個主體與另一個主體聯繫起來，在市場機制的調節下，使供需達到一種平衡。但應當指出，文學產品的銷售量與文學產品的質量及價值並不一定成正比。文學市場的需求量只能反映一定時期帶共性的欣賞趣味，只反映一定文化層次的結構狀況。因此，通俗小說的生產數量只能用來衡量經濟效益的大小、判斷其商業性成功與否，而不能判斷產品本身的優劣、社會效益的大小。目前，通俗小說讀者羣之廣，發行數量之大，獲得的經濟收入之高，是前所未有的。但比起發行量不大，讀者不多的「高雅小說」來說，其作品的質量要差得多，社會價值也低得多。這是因為目前人們的文化層次普遍較低，文學欣賞水平也不高，從而形成了一個龐大的通俗小說消費隊伍。一些真正有藝術價值和社會價值的高雅小說，要開拓自己的讀者面還需要較長的時間，因為要認識其作品中包含的深刻意蘊，還需具備相應的文化素養和文學欣賞能力。也許它們在目前還只能為少數人所理解，但隨著時間的推移，其藝術

價值和社會價值將為越來越多的人所認識，真正有價值的文學作品是具有強大生命力的。消費者文化層次的不同與審美趣味的多樣性為文學藝術市場提出了多方面的需求，從而也形成了文學藝術生產的豐富性和複雜性，使文學藝術的百花園呈現出萬紫千紅的景象。

三、傳播媒介

根據文藝社會學的基本原理，我們將文學的生產和消費過程分解為生產者、消費者和文學產品三大要素，其中產品是溝通生產者與消費者之間的橋樑。根據大眾傳播學原理，我們還可將文學傳播過程分解為傳播者、信息、媒介、受眾四大要素。^④根據上面的要素我們建立起兩種相對應的模式，用圖形表示如下：



從上述兩種不同模式的比較中可以看出，大眾傳播學比文藝社會學更注重傳播的媒介。加拿大學者麥克魯漢甚至認為「傳播媒介就是信息。」^⑤僅文學的傳播來說，以何種媒介（即信息的載體）傳播，這對受眾所產生的藝術效果是不同的。從認識論的角度來看，人們的經驗是由無數互相融合的感受性材料組成的，人們可以同時接受視、聽、觸、味覺的刺激，正是這種刺激的多樣性和共時性才構成了一幅關於現實世界的極其複雜的活的圖畫，人們才有可能真正把握事物的全部表