

大学名师讲课实录

导言

第一讲 文学与文学理论

第二讲 经典论美学概观

第三讲 近30年中国文学语言状况

第四讲 从诗意向象到异趣因循——当代中国审美精神的演变

第五讲 从大河搜索到视觉动画——兼谈大众文化对高雅文化的置换

第六讲 《英雄》与当前中国电影的新景观

第七讲 西方现代文学的三次转向

第八讲 文学的含文与属性

第九讲 全球化与当代文艺状况

第十讲 现代性体验与文学现代性分期

第十一讲 认识当代大众文化

第十二讲 怎样读书——兼谈我所看重的

第十三讲 在规范中走向创造的境界——我看研

附录

治学心得：读一本书

主要著作

主要论文

四、学术著作目录

后记

文学理论 讲演录

王一川 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

文学理论 讲演录

WENXUE LILUN
JIANGYANLU

王一川 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

文学理论讲演录 / 王一川著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2004. 5

(大学名师讲课实录)

ISBN 7-5633-4622-8

I. 文… II. 王… III. 当代文学—文学理论—中国—研究生—教学参考资料 IV. I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 029805 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.cn>)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 11.75 插页: 4 字数: 336 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 5 000 册 定价: 23.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

导 言

同学们，我们现在开始上课。很高兴这个学期又结识一百多位新朋友！

我们这门课叫“文艺学专题”，是为中文系硕士研究生开设的专业基础课，也欢迎其他院系的同学来选。这门课主要是采取教师讲授形式，其中也尽可能多一些问答，平时还会安排一些作业，其中有些需要在课堂上完成。有时还要让大家观摩一些影片，看了以后要作影片分析，还有对大众文化的观察和分析。我大致先说这些。欢迎同学们来参与这门课。注意，是参与课程，一会儿我会说为什么是参与而不是听课。

首先讲一下导言，也就是简单的开场白。对于这门课要讲的内容，我初步定了一下专题的目录，以后随着课程的进展我会作一些调整，收集一下大家的意见，看哪些需要增加，哪些需要减少。

第一讲，跟大家讲一下文学与文学理论。第二讲介绍我提出的修辞论美学。第三讲专门讨论过去50年中国文学语言的状况，即1949年至20世纪末这50年文学语言发生的具体演变。第四讲谈当代中国审美精神的演变。这里补充一点，这门课是用专题的形式跟大家讲，不一定追述某种体系，因为在座的将来未必就是搞文学理论的，大家的专业比较广泛，这里主要想顾及各个专业的同学。第五讲是从无声挽歌到视觉动画，就是想通过电影《天上的恋人》与小说原著《没有语言的生活》之间的比较，分析大众文化对高雅文化的置换。这个问题可能大家都很关心。第六讲，如果那时《英雄》的完整的DVD出来，我们就找来播放，一边放一边谈我对《英雄》的感想。我想结合《英雄》谈谈中国电影的视觉流和后感情时代。第七讲同大家探讨如何把握西方现代美学的三次转向，包括认识论转向、语言论转向和文化论转向。第八讲谈谈我对文学概念的新观察，主要是提出感兴修

辞或兴辞问题。第九讲讨论全球化与当代文艺状况。第十讲论述现代性体验与文学现代性分期问题。第十一讲谈谈如何认识当代大众文化。第十二讲同你们讨论怎样读书,并向大家推荐我所看重的10本书。第十三讲,也可能就是最后一讲,谈谈怎样写学位论文。在上课过程中,如果大家有什么意见和建议,请尽管提出来。我也可以根据大家的愿望,对上面的最初安排作出适当的调整,比如讲课内容的增减或调换。

第二个问题,说一下本课教材和主要阅读书目。

这门课程的教材,主要是我的两本书。第一本是我的《汉语形象与现代性情结》,这是首都师范大学出版社于2001年出的,是我最近十年的论文集。我这学期讲的主要内容是从这本书里来的。第二本是《语言乌托邦》,云南人民出版社1994年初版,到了1999年重印。大家看到的这个封面是1999年重印时的封面。与初版时不一样,但内容完全一样。可能在本课程的后半段,让大家来了解一下20世纪西方文论的转变。

我们这个课程的指定参考书,共有如下8本:

宗白华:《美学散步》(上海人民出版社,1981)

李长之:《李长之批评文集》(珠海出版社,1998)

杰姆逊:《后现代主义与文化理论》(北京大学出版社,1997)

伊格顿:《20世纪西方文学理论》(陕西师范大学出版社,1986;另译为《当代西方文学理论》,中国社会科学出版社,1986)

卡勒:《文学理论》(辽宁教育出版社,1998)

王一川:《修辞论美学》(东北师范大学出版社,1997)

王一川:《中国形象诗学》(上海三联书店,1998)

王一川:《中国现代性体验的发生》(北京师范大学出版社,2001)

下面作点具体说明。只看教材不一定对付得过来,若对付不了,要看一些有关的书。其他老师已经给你们开了许多书,若运气好,可能有交叉。希望大家,教材要好好看一看,指定的参考书力所能及读一些。这要看你对自己的要求和设定,学到及格,参考书看不看无妨;要想良好,这些参考书要看几本;要想优秀,这些参考书必须仔细读一下。这完全可以根据每个人对自己的要求和设定来做。读研究生应该是自己学习看书,我要是

讲得太多,指定的书都要读,都通读一遍,可能吗?你们肯定办不到,所以我也不提这样的要求。

第一本参考书,是宗白华先生的《美学散步》。宗白华先生耕耘了50年,在这之前一直没出过自己写的书,直到1981年才出了这样一本论文集。这时,人们才知道宗白华是一位美学家。尤其是由于当年如日中天的青年美学家李泽厚在这本书的前面写了一篇序,一下就催发了这本书,让人们重新发现了宗白华,发现宗白华在现代对中国古典文化传统的沉思,在全球化的语境中、在中西文化的比较中对中国文化精神的再造和重新发现。人们感受到了这样一个“断简残编”所洋溢的深厚魅力。希望大家有时间读一下宗白华的《美学散步》,如果你的时间很宝贵,可以读其中的一篇,即《中国诗画中所表现的空间意识》。大家可以看啊,通过这样一篇文章就可以感受整个书的精神气质。欣赏他的书就像欣赏中国画,它不是焦点透视的,透过一个焦点全部书都有了一个纲目了;它是散点透视的,它的每篇文章一般都有一个专题。全书没有一个完整的体系,所以可以随意挑其中一篇文章来读。这是这几年我看起来、比较起来最适合掌握宗白华思想的一篇。如果用一篇文章来“代替”一本书,我觉得就应该是这篇。当然最好还是读他的全书。读一下这一篇呢,可以了解一个现代美学家是如何思考中国文化的过去、现在和未来的。

第二本是李长之的书。李长之是我们北师大已故教授。这里,我介绍大家读一下《李长之批评文集》,珠海出版社出的。但是还有一本书,我估计大家都读过了,就没有开进来,但我想是大家读起来更好读、更带劲的一本书——《司马迁之人格与风格》。这是被许多古典文学专家们所推荐的,读起来让人感到荡气回肠的、充满了血性的一本书。它对于楚汉浪漫精神、对司马迁、对汉武帝时代中国文化精神的把握,在今天也还能够给我们一种特殊的启悟。我个人认为,李长之是中国20世纪少见的学识渊博而又才华横溢的批评家。他在1935年鲁迅生前就写了一本书叫《鲁迅批判》,批得鲁迅感到很高兴,说:“这个青年了不起。”建议大家有机会看一看李长之是怎样做批评家、做一个研究者的。我觉得这方面李长之是一个很好的榜样。宗白华呢,可能很难学,他终身潇洒,行神如空,行气如虹,好像

在天上行走,不好学;但李长之你可能觉得他是一个人才,是可学的。打个比喻,宗白华有点像是天才,你可以欣赏他但无法学他;但李长之,你在欣赏他的同时呢,又可以学到一二。李长之是值得学习的。他的视野涵盖古今中外的理论批评,并把它们打通了。李长之的文学批评注意让文化理论、个人体验与文本语言分析三者贯通起来,并且把古代和现代文学以及西方思想都作为自己的人格论批评的试验场,从而取得了了不起的成功。在20世纪中国文学批评家中,如果让我举出我佩服的几个批评家,我肯定要首先举到李长之。可以说,李长之是我目前最为佩服的中国现代文学批评家。

第三本呢,洋书,杰姆逊的《后现代主义与文化理论》。现在我看到的有关后现代主义在中国产生的洋洋洒洒的文章,一说起来就是中国的后现代主义热来源于杰姆逊,他的书一出来就抢购一空,掀起中国后现代主义大潮。我说,且慢!他的书出来以后的最初几年,即使不说无人问津,起码是鲜有人知道。一个例子,北师大读者服务部200多本书进来后,堆在书架上,只卖出去很少,大多数放在书库里无人知道。不过,我后来做了一个广告,一下子就抢购一空了。1986年,这书一出来我就买到了。买来后,刚开始我也没读懂。一会儿拉康,一会儿梵·高,一会儿海德格尔,一会儿尼采,一会儿马克思,一会儿罗兰·巴特,总觉得他的断简残编云里雾里,一会儿还有意识形态,什么意思,读不懂。后来我出国去了,鬼使神差的我就带上了它。接触到一些东西,回过头来再接触杰姆逊,哎呀,真有意思!为什么没有早点注意他?以后有机会再问:为什么没有早点注意他?包括我在内的很多人都无法回答。直到1990年代初,我在给北师大本科生开的一门课上介绍杰姆逊,广告一做,北师大读者服务部的书很快就卖完了,再过一年人们就到处再也找不到了。我手上的那本书,很多人借去,差不多翻烂了,不少人拿去复印。直到2000年北大重印才满足了需要。我要说明的是,中国的后现代主义热并不是杰姆逊的书一出来就热。一样东西热,一种外来思潮或外来的书本热起来,还要看本土的文化语境是否有它的充分的条件。如果本土的文化没有为它准备好充分的条件,欧美风雨虽然很激烈很充分,但无法滋润这块土地,或者说,无法进入这块土地。所

以,一个新的思潮要产生影响,还要看语境是否需要。中国那时候的语境不需要后现代主义,所以书出来了也没多少人买。语境不一样了,它的效果就会有很大差异。这本书呢,我觉得,一个文化批评家用理论的武器,纵横自如地分析了抽象的与具体的、宏大的与细小的各种现象,做得游刃有余,如行云流水。尽管有他的偏颇,也有很多让人不同意的观点,但是呢,起码他可以告诉我们怎样做一个当代的文化批评家。

再一本呢,英国伊格尔顿的,就是那个跟杰姆逊齐名的伊格尔顿,他的《20世纪西方文学理论》。我个人认为陕西师范大学出版社1986年的译本是翻译得比较好的译本。现在可能不容易找到。另外一个译本是《当代西方文艺理论》,是中国社会科学出版社出的,这本书印得较多,比较容易找,但有些词、有些地方的翻译值得斟酌。比如说,伊格尔顿用的“话语实践”这个词(discursive practice)被翻译成“推理实践”。读到文学是一种“推理实践”,你就有点不明白了,文学怎么叫“推理实践”呢?哪本教科书也没有这样的规定啊!如果大家能找得到,我认为《20世纪文学理论》还是译得较好的,它的原文直译叫《文学理论导论》(*Literary Theory: An Introduction*)。这本书的一个好处是一个理论家从自己的观点出发,来纵论20世纪的种种文学理论,深入浅出,居高临下,确实也做到了挥洒自如。伊格尔顿和杰姆逊是好朋友,但他俩的风格迥异:伊格尔顿走的是更加严谨的理论式的梳理这条路,他基本上是从理论到理论,不离开他的阵线。而杰姆逊最初做了几年理论,后来就一头扎进后现代主义文学现象的研究中,去做一个文化批评家去了。所以他俩侧重点有些不一样。伊格尔顿尝试把一些复杂的理论用自己的观点讲得头头是道,你读起来可能觉得还有点鼓动、热心的感觉。如果你们对西方文论感到很难啃的话,你就去读读伊格尔顿的书,我想会很有收获的。

第五本书是卡勒的《文学理论》。这是目前比较新的介绍当代文学理论发展的一本书。这本书很值得读而且又很薄。它一直写到文化研究、后殖民主义。杰姆逊和伊格尔顿没有涉及的,它都涉及了。卡勒,大家也许读过他的《结构主义诗学》,知道他是研究结构主义诗学的名家。他是美国康奈尔大学的一位教授,现在是一位资深的文艺理论家。他的这本书对我

们理解当今文学理论的发展是有用的。这本《文学理论》，很遗憾，有些地方翻译得不太准确。如果实在感到不满足呢，大家可以到图书馆去借英文版来读一下。对照起来读，可能有些东西就比较清晰。过一会儿，他的理论，讲课时我还会介绍。

再有呢，这学期讲课涉及我的论文集《修辞论美学》。这是我较早的一批论文的汇集，主要是从修辞论角度来分析中国 20 世纪文学现象，包括“革命十恋爱”、鲁迅的“狂人”现象，还有张艺谋电影、1990 年代审美文化等。

再一本是我的《中国形象诗学》，讲课时也会有部分内容涉及它。这本书主要是分析 1985~1995 年中国文学的主潮，涉及文学新潮现象。

再一本是我新近出版的《中国现代性体验的发生》。这本书主要是对清末民初几个文本的阅读，阐释了黄遵宪、李宝嘉、刘鹗、苏曼殊、王韬这五个人，对他们的一些文本作了分析，从这个角度来谈中国现代性体验问题。

教材和参考书就跟大家介绍到这里，下面是与我的联系方式。大家有什么建议或要反馈的，可以给我发电子邮件。我觉得电子邮件对我最方便。再一个是欢迎大家有机会登陆我们北师大文艺学研究中心的文艺学网站(www.wenyixue.com)，主要了解一些有关文学理论前沿方面的讨论、一些热点。大家可到网上去浏览、查阅。我们中心的老师和专职、兼职研究员的成果，在这里作了一些介绍。

好，我们下面讲第一讲“文学与文学理论”。

王一川

▲ 1994年春在济南山东大学中文系讲课

▲ 2001年11月摄于美国东部瓦尔登湖畔梭罗故居

从层向组合看，感兴具有多层次结构。这里还要指出至少三个层面：第一层，日常感兴。这是人在日常生活中的兴会际遇。平常琐碎的油盐酱醋、功名利禄、恩怨纠葛乃至生离死别，都可以至人的心中掀起感兴波澜。这一层面的感兴既可以为高雅文化、主导文化提供素材，又可以作为大众文化和民间文化提供取之不竭的日常生活的资源。第二层，深层感兴。这是人超越日常境遇而获得的富于艺术精神性的兴会际遇，涉及人对生活的超越、提升、升华等层面，与对阴阳、有无、虚实、形神、美丑、悲喜剧等审美价值的体认相连。这一层面的感兴尤其可以为高雅文化的写作和阅读提供直接的支持。第三层，位于这两个层面之间的种种感兴，即日常感兴与深层感兴之间的转换地带。这一层面是相对不定的和变动不居的，往往成为日常感兴与深层感兴之间发生对立、渗透、过渡或转化的中介，属于主导文化、高雅文化、大众文化和民间文化等不同文化类型之间的复杂关联。

王一川作品

目 录

导 言	1
第一讲 文学与文学理论	1
一、从文学到文学理论	1
二、什么是文学理论	9
三、文学理论的普遍性及其质疑	10
四、文学理论的当代特征	12
五、文学理论包含哪些著述	16
六、文学理论为什么没有固定围栏	17
七、怎样学习文学理论	18
第二讲 修辞论美学概要	23
一、1990年代多形态美学格局	23
二、走向修辞论美学	32
三、修辞论美学的理论特色	34
四、修辞论美学个案分析 1:《祝福》	36
五、修辞论美学个案分析 2:《北方的河》	39
六、修辞论美学个案分析 3:《顽主》片段	49
七、修辞论美学个案分析 4:《你见过大海》	53
第三讲 近 50 年中国文学语言状况	62
一、文学中的语言问题	62

二、政治整合、语言俗化与大众群言	66
三、思想解放、语言雅化与精英独白	72
四、文化认同、语言多元化与奇语喧哗	77
五、角色认同、语言分合与多语混成	106
六、展望新世纪文学语言	114
第四讲 从诗意启蒙到异趣沟通	
——当代中国审美精神的演变	116
一、审美精神概念	116
二、诗意启蒙	
——1980年代的审美精神	118
三、当代审美精神的转变	
——从1980年代到1990年代	121
四、1990年代:无法回避的分化	152
五、1990年代的审美精神——异趣沟通	161
第五讲 从无声挽歌到视觉动画	
——兼谈大众文化对高雅文化的置换	164
一、小说与电影之间的媒介转换	164
二、积极的改编因素	165
三、大众文化对高雅文化的修辞移置	171
四、有关文学的“乡愁”	174
第六讲 《英雄》与当前中国电影的新景观	176
一、关于《英雄》的论争	179
二、《英雄》的取胜之道	182
三、《英雄》的形式策略——视觉凸现性美学	183
四、《英雄》的表意策略——后情感美学	194

第七讲 西方现代美学的三次转向	200
一、认识论转向与认识论美学	201
二、语言论转向与语言论美学	205
三、文化论转向与文化论美学	212
四、当前中国美学问题	214
第八讲 文学的含义与属性	216
一、缘起：“文学是什么”的求索过程	216
二、文学的含义	218
三、对文学属性的传统看法	226
四、当前文学状况与文学概念	236
五、文学的属性	238
六、文学的感兴修辞性	241
七、感兴修辞批评(兴辞批评)	259
第九讲 全球化与当代文艺状况	263
一、全球化语境与艺术	263
二、当代艺术的生产与消费景观	268
三、当代艺术的文化形态	275
第十讲 现代性体验与文学现代性分期	292
一、回到中国现代性的地面	292
二、中国现代性体验的层面	293
三、现代性体验的基调	296
四、现代性体验的类型	298
五、现代性体验与文学现代性分期	303
第十一讲 认识当代大众文化	305
一、大众文化界说	305
二、当代中国大众文化潮的勃兴	307

三、大众文化与文化	310
四、大众文化的特征和功能	312
五、大众文化研究的意义	314
六、从大众文化研究到中国大众文化学	316
第十二讲 怎样读书	
——兼谈我所看重的 10 本书	317
一、读书的关注点	317
二、读书建议	320
三、我看重的 10 本书	323
第十三讲 在规范中走向创造的境界	
——我看研究生学位论文写作	330
一、盛夏校园风景	330
二、学位论文难写?	331
三、学位论文的基本要求	334
四、规范与创造之间	343
附 录:	346
一、治学心得:读一本书,行万里路	346
二、主要著作	350
三、主要论文	351
四、学术著作综览	353
后 记	363

第一讲

文学与文学理论

提起文学,大家都不陌生,我们早就有了研习文学的阅历。大学学过文学理论,也对作品作过分析研究,但如何把文学和文学理论联系起来思考呢?我想,这至今对许多人仍是一个问题。

一提起文学理论,许多人感到痛苦,甚至感到可怕。我希望在这学期的学习中,大家能够多少体味到理论的快乐、理论的乐趣。我希望至少能让你们感受到——或多或少地感受到——理论并不那么可怕。理论有时也是轻松愉快的啊,它把我们带进人生体验的国度里去思考、寻找、发现和享受。

一、从文学到文学理论

好,第一个问题是从文学到文学理论。

文学,无论对普通读者还是对研究者都不陌生。但怎样才能掌握文学理论,怎样才能形成自己的理论?我们许多同学很好学,读了很多书,但有时候就是找不到一个感觉、一个焦点来分析一个作品。一旦提笔写作时,就感到痛苦。其实我跟大家一样曾有过痛苦。我在做硕士生时,头一年半,整天作刻苦状。北大图书馆一次可以借20本书,我都借满了,放在宿舍里,很想一下子读完,但越读越糊涂,越读越着急,经常处在焦虑中。后来,过了很久才明白过来,才感到不那么可怕、不那么焦虑,因为我知道自己该干什么了。我觉得很重要的一点,就是读书要寻找自己的立足点。第一次课我就跟大家这样说,希望你们能记住。没有立足点,书读得再多,它们也不过是过眼云烟,是手边的流云,是不住的东逝的流水。建议你们一边读一边寻找自己的立足