

叶廷芳

现代艺术的 探险者

现代艺术的探险者

叶廷芳

花 城 出 版 社

现代艺术的探险者

叶廷芳

•

花城出版社出版

(广州市大沙头四马路)

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

787×940毫米 32开本 10.75印张 3插页 140,000字

1986年9月第1版 1986年9月第1次印刷

印数1—410册

书号 10261·822 精装定价 3.40元

总 序

一部文学史,就是以创作和批评为两翼的双桅船不断前进的历史。

近几年来,由于社会生活的变革,也由于丰富多样的文学实践,催动着文艺观念的日益更新和批评之树的健旺成长。这个事实,将以无可争辩的内在合理性,把生活实践、文艺创作、文艺鉴赏和文艺理论有机地联结起来,形成一个互相关联、互相作用并不断进行自我调节和优化选择的文艺发展系统,从而更有力地促进我国文学艺术的昌盛。

我们业已面临着种种挑战。广大从历史趋向和生活潮流中汲取着开放意识的文艺理论批评工作者,愈益醒悟到,文学艺术欲追随时代的变革,求得积极的发

展，不突破以往某些封闭自锁的理论模式，不努力寻求新知是不可思议的。鉴于这一情势，为了拓展理论思维的空间，为了促进文艺领域知识结构的更新和审美意识的变革，我们编辑了这套《开放文丛》，以期对文艺理论和创作面向现代化、面向世界、面向未来，对正在探寻文化艺术新境界的人们有所助益。

毫无疑问，我们必须坚持在唯物史观和辩证唯物论的指导下进行理论探索和创作实践。然而，正如马克思所说：“那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。”（《马克思恩格斯全集》第三卷第30页）作为马克思主义的文艺理论，并不是一诞生就完善、就封闭、就宣告真理的终结，而是随着科学和现实的发展而扩大着内涵和变动着形式，不断地开辟通往真理的道路，从而获得新的活力。今天，我们承受

随着新时期阳光的照临，在人们社会实践活动领域日益扩大、文化背景知识日益增加、对比参照系不断发生变化的同时，也改变着自己的思维方式和思维产物。越来越多的人急切地要求文艺理论由封闭型转向开放型，要求从某些单向、划一、僵化的模式中解放出来，让思维在更为宽广的领域里驰骋，促进马克思主义文艺理论的整体性发展。这是一项严肃而有切实意义的工程。在坚持马克思主义基本原理的前提下，我们愿意和在文艺领域探索科学方法与艺术精灵的有志之士一道，为加强理论学习，为解放思想，为促进学术自由，为以一切有科学价值的新的营养和新的方法来丰富与发展文艺理论而竭尽心力，共同把我们的理论和批评推向前进。

在这套《开放文丛》中，我们将力求吸收目前国内文艺理论和研究的最新成果；将着力运用现代意识和多维视角探

讨文艺创作的新鲜经验；将期待在继承传统又突破传统的过程中建立新的批评格局；同时，还将扩大中外文艺信息的交流，以开阔人们的审美视野。

《开放文丛》将努力贯彻百家争鸣的方针。我们鼓励它的作者们发挥批评主体的能动性、积极性和创造性。只要立论坚实、言之成理，即使是见解不同的理论探索，也将广采博纳。探索和试验可能出现偏颇或闪失，但不必求全责备。允许反批评和再探讨，而每一个前进的脚印应该受到保护。《开放文丛》向往于学术性与知识性相结合，科学性与艺术性相融汇，但这并非一日之功。因此，希望广大读者予以指正，使它在更理想的层次上有所进取。

这套丛书，作为中国社会科学院文学研究所着眼于“以立为主”、进行新兴学科建设的尝试之一，由所内外部分研究人员和花城出版社有关同志组成编委会，并为

共同的目标进行真诚的合作。由于人力不足和水平有限，丛书的缺陷或失误定然不免，恳望得到海内同好的批评与赐教。

我们处在开放的时代。文学艺术对已知世界的把握和对未知世界的突进，将在开放的文化氛围中转换成恒久的美学现实。那么，就让我们从这里开始，走向新的地平线，迎向更广阔的空间。

《开放文丛》编委会

一九八六年三月 北京

主编 杨匡汉
编委 王 曼 汤学智
叶廷芳 杨匡汉
林 岗 罗 沙
范若丁 袁宝泉
程 麻 楼肇明
(按姓氏笔画为序)

特约编辑 林 岗
责任编辑 湛伟恩
装帧设计 苏家杰

开放文丛

第一辑书目

符号·心理·文学

林 岗著

审美意识系统

杨春时著

现代艺术的探险者

叶廷芳著

魔幻现实主义

陈光孚著

缪斯的空间 杨匡汉著

第二辑书目

论变形 孙绍振著

文学是人学新论

李 劫著

美的认识结构

许 明著

现代外国批评方法

纵览 班 澜 编译
王晓秦

舞台的倾斜 林克欢著

书号: 10261·822

定价: 3.40元

目 录

第一章 现代审美意识的觉醒	1
第二章 卡夫卡——二十世纪西方 文学的彗星	19
(一) 远貌	19
他在欧洲一隅被人发现	19
普通公务员和业余作家	22
他的哪些作品让人看到异彩	25
他的人物特征	35
(二) 资本主义“异化”的揭示者和它 的牺牲者	43
威权的不可战胜	47
障碍的不可克服	57
孤独的不可忍受	68
真理的不可寻求	79
“弱的天才”的悲剧	98
(三) 西方现代小说艺术的探险者和 奠基者	95

他的艺术观	95
“一切出于表达个人内心生活的愿望”	
——主观表现法	95
他的审美观	97
“给人以另一副眼光”——审美视角的	
嬗变	97
他的表现手段——探寻艺术奥秘的	
烛光	99
1. 作品“仅仅是图象”——譬喻与象征	
.....	99
2. 砖瓦历历屋虚悬——荒诞与真实	110
3. 日神造访酒神随——梦幻与直觉	114
4. “心海中的破冰斧”——怪诞	121
5. 耐人寻味的秘诀——佯谬	181
6. 内心折射的投影——自传性	185
7. 冷峻“身材”的外衫——淡漠与简朴	
.....	148
(四) 艺术来源	145
若即若离——他与现代流派的	
亲缘	145
藕断丝连——他与传统艺术的	
渊源	160

1. 卡夫卡与“圣经方式”	162
2. 卡夫卡与“荷马方式”	166
(五) 艺术的殉难者	179
“庞大的内心世界”的“撕裂”	180
职业在他“幸福天分的身体上挖掉 一块肉”	184
关闭在“孤寂的世界”	187
婚姻之谜	192
短寿之谜	198
毁稿之谜	201
艺术殉难者的自画像	209
(六) 命运的报偿：他终于拿到那 “放在最高处的桂冠”	218

第三章 布莱希特——追赶时代

的艺术革新家

(一) 无产阶级开拓型的艺术家 ...227

(二) 他举起了二十世纪的新旗帜232

为人类艺术宝库贡献新明珠238

审美理想与时代同步244

审美观念与新兴阶级共脉255

“非亚里士多德美学”的合理性	259
与现代主义有哪些牵连	266
(三) 他接过了马克思主义美学发	
展的二十世纪接力棒	288
“同室操戈”的由来	284
卢卡契的基本论点站不住脚	290
1. 卢卡契全盘否定“先锋派”不符合	
二十世纪西方文艺运动的实际	291
2. 笼统地把布莱希特看作表现主义	
者是不对的	300
3. 布莱希特怎样反驳卢卡契	302
卢卡契为什么在布莱希特面前	
止步	321

第一章 现代审美意识的觉醒

如果说，大海的最大魅力莫过于它的惊涛骇浪，那么，时代的最大魅力亦在于它的风雷激荡。

这就是为什么无论历史学家还是艺术家，当他们写到二十世纪的时候，都那么激动。

这大概是因为我们这个世纪无论对于历史，对于文艺都是划时代的世纪。

这个世纪是人类世界有史以来最不平静的世纪，是爆发了空前规模的战争的世纪，也是发生了空前伟大的革命的世纪；是个大震荡、大破坏的世纪，也是个大创造、大建设的世纪；是科学社会主义理论付诸实施的世纪，也是这一理论的创始人未能看到的所谓“第三次浪潮”迅猛掀起的世纪。文艺与时代的关系历来是最密切的。这样一种异乎寻常的、在许多

方面都带有“空前”特点的时代内容，必然引起人类的社会结构和思想结构的巨大变化，从而带来人们观念上的一系列变化，包括审美观念的变化。

于是，文学艺术领域也出现了惊人的奇观。

文艺史上恐怕很难找出第二个世纪，象二十世纪这样，人类进行了如此广泛而持久的艺术实验，出现了如此众多的流派，如此多样的风格，如此众说纷纭的“新、奇、怪”的作品。这种现象，给了人们传统的审美观念以巨大的震撼，猛烈的冲击。于是，摇头鄙夷者有之，目瞪口呆者有之，欢喜雀跃者更有之。人们不禁要问：被称为现代主义文艺的上述叛逆现象，是今人对前人的怠慢，还是艺术本身合乎规律的发展？要回答这个问题，除了联系产生这一现象的时代内容以外，不联系人类精神文化生活发展的内在逻辑也是困难的。

现在让我们视线的“追光”从上述这一惊涛骇浪而又蔚为壮观的历史“河段”，沿着历史长河的纵向回溯一下，我们会不难发现，人类在文化艺术领域所开掘的这一历史支流，其外观在各个时代的横向上呈现相对的统一性，而在

各个时代的纵向联系上却呈现着明显的差异性。这种差异性反映了人类审美意识不断变迁的痕迹。尤其当我们的视线落在欧洲十九世纪末期，我们更发现一种奇观：文化艺术的所有重要领域，包括文学、戏剧、美术、音乐、建筑、服装乃至室内陈设等等，纷纷起来反对传统的形式，其步伐之齐，声势之大，前所未有。这一惊人现象标志着人类审美观念的大跨度飞跃。从那时起，主要以写实主义为表现形式的传统审美形态，或者说以亚里士多德为代表的传统美学原则受到了巨大的挑战。以“先锋派”为主力军的艺术家们，无论理论上还是创作实践上都以“非亚里士多德化”为纲领，从而打破了文艺史上长期以来“独尊一格”的局面，动摇了写实主义的统治地位。三十年代，随着法西斯势力的猖獗，战争阴云的笼罩，大批“先锋派”作家或者投身革命，或者走上战场，现代主义运动一度偃旗息鼓，写实主义重新抬头。然而，二次世界大战的炮声一停，现代主义又开始崛起，而且在“反传统”的路上比他们的前辈们走得更远，做得更彻底，出现了“反小说”的小说，“反戏剧”的戏剧，“反诗歌”的