

比较文学视野里的中外名篇

李红梅 黄燕尤 葛桂录 著

齊魯書社

比较文学视野里的中外名篇

李红梅 黄燕尤 葛桂录 著

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

比较文学视野里的中外名篇 / 李红梅, 黄尤燕, 葛桂录著.
—济南: 齐鲁书社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5333 - 3182 - 5

I. ①比… II. ①李… ②黄… ③葛… III. ①阅读课—
中学—教学参考资料 IV. ①G633.333

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 186832 号

比较文学视野里的中外名篇

李红梅 黄尤燕 葛桂录 著

主管单位 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南市英雄山路 189 号

邮 编 250002

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qilupress@126.com

营销中心 (0531)82098521 82098519

印 刷 日照日报印务中心

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 11

插 页 2

字 数 276 千

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5333 - 3182 - 5

定 价 38.00 元

序

许多工作在中学教育岗位的老师都在思考:在当今全球化时代,应该把我们的学生培养成什么样的人才?他们应该具备什么样的品质?他们与过去计划经济时代的学生有什么不同?老师们也会不约而同地想到:在当今时代,学生们在德智体美全面发展的基础上,特别需要具备一种适合时代需要的品质,那就是开放的心态、全球意识和宏观的眼光。的确,这是时代对年轻一代提出的要求,是新一代社会主义建设者必须具备的品质。如果谈到今天我们培养的对象与过去的学生有什么不同的话,这恐怕是其中极其重要的不可缺少的一个方面。同样,这也是新时代对我们教育工作提出的要求:应该把培养学生的这种品质当做工作的重点。问题是,我们怎样来培养学生的这种品质?这要引起我们的重视。我们的教育的各个方面,各个环节,各门课程都负有这样的责任。值得注意的是,当今学术界兴起的一门学科——比较文学,在这方面有着特殊的优势,如果把它运用在我们的语文教学中,必将使我们的语文教学打开一个新天地,更好地发挥语文教学在培养新一代学生方面的作用。

比较文学是文学研究的一个分支。它的特点,它与文学研究

的其他分支的不同之处,就在于它有国际的视野、开放的心态和宏观的眼光。在我国的学术界,它曾长期被误解、被埋没,因此也没能在语文教学中得以运用。改革开放以来,由于它特别适合时代的需要而突然崛起,成为当今的一门显学。语文教学本来就不是单纯的知识传授和能力培养,它对培养学生的思想品质有着潜移默化的作用,许多学生在形成自己思想和品格的过程中,都有着语文课教学的影响。因此,我们在考虑如何培养适应新时期需要的学生的时候,应该有意识地把比较文学,把这种特别适合当今时代的观念和方法引进语文教学中来。我们相信,比较文学与语文教学相结合能够给语文教学带来新气象,使语文教学更具有时代气息。进一步讲,它将推动语文教学的改革,成为语文教学改革的途径之一。

20 世纪 80 年代以来,有些语文老师已经注意到比较文学对语文教学有着特殊的意义,而且在自己的工作中尝试引进这种新观念、新方法,结果取得成功,受到学生的欢迎。有些学校也很重视这项工作,取得了可喜的成绩。在这里,我们要特别提到潍坊学院和刘献彪教授。潍坊学院比较文学研究所不仅把这项工作列为重点,而且多年来持之以恒,进行了各种努力,曾经主办过这方面的大型学术讨论会,曾经与有志于此的学校和老师进行探讨和试验。刘献彪教授老当益壮,把这项工作当做自己的事业,勤勤恳恳,带头苦干。他们的精神值得敬佩,他们的成绩也得到了大家的肯定和赞赏。

与此同时,也有许多老师在研究和试验这项工作。北方民族大学的黄燕尤老师、福建师范大学的葛桂录老师,潍坊学院的尹建民、李红梅老师等,都把它作为自己的研究课题。他们深入基层调查研究,与许多高校和中学的老师共同切磋,总结经验。他们不仅从理论上探讨,而且为了更有效地帮助中学语文老师在教学中运

用比较文学,集体撰写了一本非常有实用价值的著作。这就是呈现在诸位面前的《比较文学视野里的中外名篇》。

据我所知,这是多位老师多年来研究和实践的结晶,饱含着他们的经验和心血。正因为如此,本书的特点就在于它既有理论的高度,又能密切结合中学语文教学的实际,具有实用性。它以当前语文课本中的选文为对象,运用比较文学的观念和方法加以诠释和发挥,放眼看去,在世界文学的天地里广泛联系,以期获得新的认识。本书的第九章还对中外文学交流的历史作了简明的介绍,便于中学老师们发挥自己所长,举一反三。这是一本我们久已盼望的好书,相信它在推进比较文学与语文教学相结合的实验中,在语文教学的改革中,能起到积极的作用。

陈 惇

2014年5月1日

前 言

如何立足于普及性和实用性的基石,将比较文学理念与中学语文教材建设和中学语文教学改革相融会,这一课题已在中国文学界和中学语文教育界持续发酵了数十几年之久。如今,这一承载着几代学者的殷切期盼,肩负着现代语文教育改革重任的工作,在经过了漫长的筹备和等待之后,终于结出了丰硕的果实。作为国内首部面向中学的比较文学读本,本著作的诞生既是新时期中国文学界科研成果向教育效益转化的一大硕果,也是中国比较文学近三十年来传播应用研究的又一重大成果。

在准备把这本《比较文学视野里的中外名篇》推荐给青少年朋友和中学教育工作者的时候,我们想先和大家谈谈比较文学是怎样一门学科,它具有什么样的研究方法,在现在的文学研究中有着怎样的地位。因为,本著作的阅读就是从这里出发的,而且只有了解了比较文学在现今众多学科中的作用和地位,才能知道我们为什么要从比较文学的角度来认识文学作品,才会知道这种阅读的意义。

比较文学作为一门学科诞生于19世纪中后期,至今已经有100多年的历史,或许比起其他人文学科如语言学、考古学等,它是一门比较年轻的学科,但也正因此,它既充满了探索性的特点,也

独具一种开拓性的意识和不断奋进的精神。比较文学的开拓性和探索性突出地表现在其学科方向的几次自我反省、自我批判式调整发展方面。“比较文学”这一名称,1816年由两位法国中学教师最早提出。为了学生学习和阅读的便利,这两位老师将一些英、法、德等不同国家的文学作品并列地辑录在一本书中,并定名为《比较文学》。由此可见,“比较文学”这一词汇最初仅仅用来表示不同国别、民族文学自然的并列存在状态,并不具备自主、深入的学术研究的意义。19世纪中后期,经过俄、意、德、英、法等多国学者的共同努力,“比较文学”被发展成为一种严肃的学术研究范式,并开始在欧美各国的高等院校中建制开课,一门真正的学科由此诞生了。

比较文学学科的早期发展阶段,在学科属性上带有明显的“文学史”的性质。以法国学者为代表,这一时期的比较文学通常被理解为是“国际文学关系史”研究,而非是“文学的比较”。它主要关注的是不同民族、国别文学之间的事实影响关系,如歌德对法国文学的借鉴接受对他的创作产生了什么样的影响,法国文学中的某一作家的作品是如何流传到德国去的,法国与英国之间的民间文学是如何交流和沟通的等等。因此,这一时期的比较文学较多关注的是文学创作的外部因素,如作家的声誉传播、文学题材的渊源等,同时以严密的历史事实研究为特色的考证法也就成了这时期比较文学学科极为推崇的一种研究方法。

20世纪50年代,美国学者对比较文学的早期学科定位和研究方向提出了异议,并作出了新的战略调整:“比较文学是一国文学与另一国或多国文学的比较,是文学与人类其他表现领域的比较。”^①美国学者呼吁,比较文学的落脚点是文学作品本身,而非是

①〔美〕亨利·雷马克著:《比较文学的定义与功能》,载张隆溪选编《比较文学译文集》,北京大学出版社1982年版,第1页。

思想、宗教、政治等外部因素,即比较文学应切实面对的是文学作品本身的审美性和文学性问题,而非声誉、传播等历史渊源问题。如许多民族共有的上古神话“大洪水”的故事,虽未有直接的事实影响关系,但并不影响它们之间在文学形象和文学主题上存在着某种平行比较的可能性与必要性。另外,为了进一步彰显“文学性”的独特性,美国学者还建议,文学可以在与人类的其他艺术领域如美术、音乐,其他科学领域如物理学、心理学等的比较关系的建构中更好地突出自身。美国学者的这次战略调整促成了比较文学研究方向上的两个重要的转向,即从历史关系研究回归文学审美研究,从跨民族研究转向跨学科研究。此后,以美国学者为代表的文学“审美平行研究”和以法国学者为代表的文学“事实影响研究”并举,共同成为比较文学研究方法的两大支柱。同时,跨学科研究也成为比较文学的重要研究方法。

20世纪80年代以来,为适应全球化发展趋势,比较文学又出现了一次新的方向调整,即“摒弃欧洲中心主义,而提倡多元文化主义”,“扩大文学研究的语境,将文学研究扩展到文本赖以产生的文化语境”。^①这次调整,不仅在一定程度上纠正了美国学者过于重视文学的内部研究而忽视文学的外部研究的弊端,同时进一步扩大了比较文学研究的范围,把比较文学从传统的文学领域拓展到文化领域,而且它也进一步淡化了传统比较文学唯西方是从的“殖民文化”心态,吸引和争取到了越来越多的东方国家和第三世界国家学者加入到比较文学研究的队伍中,促成了比较文学学科又一次新的振兴和繁荣。其中,中国比较文学的建设在近三十年的发展尤为迅猛。在此过程中,中国学者不仅积极地把以中国为

^① 查明建著:《当代美国比较文学的反思》,《中国比较文学》2008年第3期,第15页。

代表的东方文化、文学大量地推介到世界文学研究的平台上,而且中国学者也尝试着以一种新的视野、思维建构一种全新的完整的比较文学理论体系,促使西方学界重新调整东西方文化的主体地位。这些努力使今天的中国比较文学在国际舞台上发展迅猛、生气勃勃、引人注目。诚如西方著名比较文学学家雷马克所说:“我深信,就目前比较文学的发展来看,世界上还没有任何国家能像印度和中国那样富有活力和富有建设性。”^①

中国比较文学的活力,在国内学界还突出地表现在其建制速度和发展规模的迅捷性上。“自20世纪80年代开始,全国已有数十所高校成立了比较文学研究所(室)或教学研究中心,先后开设了这门课程。到了90年代,教育部将比较文学列为高校中文教学的‘主干课程’。这块过去少人问津的学术领地,如今已成为每年有成千上万新生涉足的文学研究新天地。北京、上海、江苏、四川、山东乃至边远的黑龙江等许多省、市的高校,每年都招收比较文学的硕士、博士研究生和博士后研究员,我国在短短的十来年间,就建立与完善了培养比较文学专门人才的教学体制。”^②

客观说来,作为当今文学研究界的一门“显学”,比较文学学科对传统的文学研究领域如文学史、文学批评、文学理论等的促进和升华意义是十分明显的。“通常的国别文学史、文学理论和文学批评,它们所研究的文学对象,大多局限在一个民族、国家或文化体系之内,因此,所获得的认识常受到国家、民族或同一文化体系的局限。”^③而比较文学所特有的超越于国界、族界、文化体系与科学

① Chandra Mohan: *Aspects of Comparative Literature: Current Approaches*. India Publishers & Distributors, 1989, VII.

② 孙景尧著:《简明比较文学——“自我”和“他者”的认知》,中国青年出版社2003年版,第3页。

③ 孙景尧著:《简明比较文学——“自我”和“他者”的认知》,中国青年出版社2003年版,第3页。

界的世界文学视野,使其在文学研究中所处的地位就仿佛是今日国际社会中的联合国,其所特有的牵线搭桥、穿针引线的作用在全球化时代对促进各国别、民族文学的自省、自觉,相互对照,及共同建构和谐的世界文学关系,意义重大而且必不可少。

尤其应该值得关注的是,比较文学的“比较”,并不仅仅是指学科方法,它更重要的意义是表示一种新的辩证观念、一种自觉的辩证思维方式,它强调世界多种文学的差异性存在与互生,强调世界多元文化的对话与融合。也就是说,比较文学的真正品质并不在于平面性的不同或好坏对比,而在于它对世界各国、各民族文学的内在思想、深层美学涵义的体系性会通。

世界各国文学之间的历史实证关系、逻辑审美关系及科际整合关系是比较文学的主要研究对象。具体而言,历史实证关系主要是指不同民族、国别文学之间的事实性的亲缘或因果影响关系,如我国古典小说《西游记》中的孙悟空能七十二变,就吸收了印度史诗《罗摩衍那》中的神猴哈奴曼会三十六变的成分,孙悟空大闹天宫又发展了印度佛经《贤愚经》中顶生王闹天帝宫殿的故事。又如我国古代文学中并没有话剧,直到20世纪初新文化运动中,在西方戏剧的影响下,我国现代文学中才产生了话剧这种文学类型。逻辑审美关系则指各民族、国别文学间虽不存在历史实证关系,但又一定意义上具有某些契合性或类似的规律性等的关系,如唐朝诗人白居易在《琵琶行》中写过无声的美:“水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽情暗恨生,此时无声胜有声。”英国诗人济慈在他的《希腊古瓮颂》中也同样有相似的美学感受和表达:“听得见的声音固然美,听不见的声音则加倍幽美。”另外把自己拟物化,希望变身为某种物件,与爱人身体亲密接触的手法,在中外文学中都不乏其例。《乐府吴调》中有一曲写道:“变一只绣鞋儿,在你金莲上套;变一领汗衫儿,与你贴肉相交;变一个竹夫人,在你怀儿里

抱;变一个主腰儿,拘束着你;变一管玉箫儿,在你指上调;再变上一块香茶,也不离你樱桃小。”欧洲的诗歌也有这类描写,“愿变为心上人的口边之笛”,“愿变为意中人腰间之带”,“愿变为心上人身边的跳蚤与虱子”。科际整合关系则是指文学与其他学科、人类其他知识领域、意识形态之间的关系,如文学与宗教、心理学、科学技术的关系等。

与特定的研究对象相适应,比较文学的研究方法通常也分为三大类:影响研究、平行研究和跨学科研究,而这三大方法结合具体的研究领域又可以做更为细致的分类。如影响研究中包括有“渊源学”、“流传学”、“媒介学”、“译介学”、“形象学”等多种方法。其中渊源学是寻找文学的起点,流传学是研究作家、作品的终点接受,而媒介学关注的则是影响过程中的中介。平行研究中包括“文类学”、“主题学”、“比较诗学”等研究领域。其中文类学是对各种文学体裁如小说、诗歌等文体类型在不同语言、民族文学中的发展过程及其规律、特点的研究。主题学探索的则是文学作品的主题(具体包括母题、题材、意象、情境和套语等)在不同国家、不同时代、不同作品中的不同处理及其变化过程和规律。

我们这部阅读读物中运用最多的是平行研究中的主题学:第一章中的《童年画册》收集了不同国家的作家回忆童年的文字,是相同题材的不同表现,其中的“乡情”和“爱心”是共同的母题;第二章中的《狼的故事》是介绍相同母题——人与狼的关系——在不同民族文学中的不同境遇,狼是同样的,但其所受到的褒贬大相径庭;《人性异化的悲哀与挣扎》是“人变虫”母题在不同国家、不同时代的表现;第三章中的《爱情与诗》探讨了世界文学中大量爱情题材诗歌的共同主题——真诚和自由;《挂在天上的诗》分析的是世界诗歌中月亮意象的多种涵义;《献给保姆的赞歌》《秋韵中的人生》等都是相同的诗歌意象,从不同国家的作家的不同经历来探

讨其中所表现的意义的异同;第六章中的《五个吝啬鬼》评价了世界文学画廊中相同意义的五个人物;第八章中的《生生死死的恋爱》介绍了世界戏剧文学中生死恋爱主题的故事……

同时,本书中的不少篇目还运用了影响研究的方法,这主要集中在第七章《媒介与流传》中。《徐志摩在康桥》从“媒介学”出发介绍现代抒情诗人徐志摩在中西文化之间的学习、生活和文学创作,以及由此为中国现代文学所带来的西学养分;《〈药〉与外来影响》则介绍鲁迅写作《药》所受到的俄国作家的影响;《曹禺和他的〈雷雨〉》《阅读〈杜十娘〉和〈舞姬〉》等都是谈文学接受中的作品的影响,前者是外来作品对中国现代话剧从形式到内容的影响,后者是中国古代文学作品对日本文学的影响。

本书的第一篇《漂荡在心海里的小纸船》的阅读方法则既有平行研究也有影响研究:以相同的意象——纸船寄托不同国家作家的相似的情感,是平行研究的领域;冰心对泰戈尔的自觉学习和模仿,则是影响接受研究。

另外,本书还有一些篇目采用了跨学科研究的方法。如第二章的内容是从文化研究出发分析世界文学作品的文化内涵;第五章介绍的则是文学和科学、文学和艺术的关系,以及科学、艺术和文学的交会。

总之,我们写作的宗旨是:趣味性和学术性相结合。希望能通过对目前中学语文课本中文学作品的比较文学方法的阅读,拓展教师教授文学作品的宏观视野,并引起学生对世界文学的兴趣。同时,希望通过这种阅读,能逐渐培养起学生发散式的思维方式、认识世界的开阔视野和为人立世的豁达胸襟。

(李红梅)

导 读

素质教育是教育改革最基本的原则和最重要的内容。在中学语文课的文学教学中,素质教育要求通过中外文学作品的学习,培养学生健康的审美情趣,增长知识,开阔视野,逐步培养起发散的思维习惯,激发创造性。因此,初中和高中的语文课程都配有篇目数量可观的以文学作品阅读为主要内容的课外教材,就初中而言,《语文课程标准》规定“九年课外阅读总量应在 400 万字以上”,高中的课外阅读量更应该有增无减。显然,教育部门在语文学科的素质教育上,对课外阅读寄予了不小的期望。传统的语文课外阅读选用的是中外名篇或名著的片段,可以通过阅读陶冶情感、增长知识。但是,在 21 世纪的今天,学科之间的相互渗透几乎成了规律,单纯的文学阅读显然与当今文学中蕴涵各种学科知识的现象存在着距离。因而,一些学生甚至教师对课外阅读兴趣不高,也不甚重视。那么,在信息时代的今天,传统的文学经典将如何重现它们的价值?我们又应如何使课外阅读这个窗口真正起到激发学生创造性的教学目的呢?以跨越性研究为学科特征的比较文学,将会给我们带来新的视野和新的尝试。

一、开阔视野,激发认知好奇心

现代教育理论重视认知学习的重要性,认为学习的过程中,认知因素(理解、思考、推理、演绎、归纳、领悟等)起着重要作用。其中,激发学生的认知好奇心是培养兴趣、引起思考、促进理解和领悟的有效教学方法之一。研究发现,具备新奇、变化、夸张、复杂甚至含糊不清这些特点的信息会作为诱因唤起学生的认知好奇心。^① 引导学生课外阅读《比较文学视野里的中外名篇》,就会产生这样的效果。

例如,《都市与乡村》一文。这篇文章分析的是鲁迅的小说《社戏》,几乎所有版本的中学教材都选了鲁迅的这篇作品,我们都在中学学习过这篇脍炙人口的小说。然而,从比较文学的角度来阅读,会给我们带来很多新意。文章从鲁迅在“五四”时期写《摩罗诗力说》开始谈起,介绍鲁迅向往自由、率真的世界,厌弃虚伪做作的都市文明。他所以写“社戏”,就是通过对清新纯朴的乡村生活的呼唤,把自由自在、充满活力的大自然视为精神的归宿与安慰。这一点,与欧洲浪漫诗人是相通的。这篇小说在收入中学语文课本时,将前面近四分之一的篇幅删去了。《都市与乡村》一文则介绍了这四分之一的内容,因为正是在这里,鲁迅的创作意图显示得最清楚。

《社戏》的开头以“我”成年后在北京的两次看戏经历谈起,第一次,戏园里“人满为患”,好容易等到有了一张座位,却是使人“联想到私刑拷打的刑具”似的狭窄板凳,最终“毛骨悚然”地离开了戏园;第二次的情况更糟,“我”不仅忍受了长时间对名角的等待,而

^① 张向葵主编:《教育心理学》,中央广播电视大学出版社2003年版,第268页。

且还因为不知道某一位什么时髦人物,而遭到身边胖绅士的轻视。于是“我省悟到这里不适于生存”,便离开了。通过对这两次经历的描绘,作者告诉我们,在充满隔阂的都市里,生存是艰辛的。理解了这一点,我们才会明白,“我”为何会如此深情地回忆少年时代看社戏之类的点点滴滴的往事。

从这里的介绍,可以激发学生进一步了解鲁迅的好奇心,也能更准确地理解《社戏》的主题。接着,文章从童年记忆的角度,进一步介绍写作和童年经历的关系:

其实,世界上许多作家成年以后的创作,都和他们童年的记忆不可分割。苏格兰诗人彭斯家境贫困,从小就跟父亲下地干活,在劳动生活中他接触的民歌、民谣滋养了他的艺术天分。狄更斯的父亲因负债被关进监狱,10岁的他成了一家之主,不得不在鞋油作坊当学徒。童年的苦难后来化作狄更斯作品中一个重要的主题——对不幸儿童的怜悯和关心。安徒生的父亲是一个鞋匠……他所生活的丹麦富恩岛人追求精神幸福的乐天观念深深影响了他,尤其是跟着父亲在大自然里游逛,听着父亲肚子里的故事时,更是充满快乐……之后,安徒生一生坎坷,却始终承继了父亲富于幻想的天性。

这样,文章从“社戏”的创作意图引出了文学创作的一个共同规律,以人们熟知的几位世界大师的经历,令人信服地指出了文学创作和童年生活的密切关系。这样的介绍已经深入到文艺理论的领域,法国19世纪文艺理论家泰纳(1828—1893)认为,文学创作和它的发展决定于三种力量,即:种族、环境、时代。我们在以现实主义理论分析文学作品时,也时常讲艺术来源于生活。同时,现代心理学研究特别强调人的童年生活,认为会影响他的一生。“心理

学中的大量事实证明,人在发育到十一岁时,其内在心理会发生某种较大的变化”,在此之前,儿童特有一种“整体知觉形象的能力”,在此之后,开始形成逻辑思维能力,而童年的记忆保留在潜意识中影响他的人生。^① 这些,是学生进入大学和成年以后必然会遇到的人生或学科常识,在中学未必能接触到。那么,以上文章中以耳熟能详的作品、轻松易懂的叙述告诉学生的故事,其实也是给予他们一些相关理论的感性知识,为今后理解和领悟相关知识奠定了认知基础。

再如《徐志摩在康桥》。几乎所有版本的中学教材都收入了徐志摩的《再别康桥》,学生也很喜欢这首诗歌,很多学生能够背诵。有的教师在课堂上还运用多媒体手段,以康桥的画面配上《高山流水》的音乐,把学生的朗读置于诗情画意之中,别具风格。

《徐志摩在康桥》一文,介绍了徐志摩远渡重洋求学的经历,他怎样到美国,为什么又转道英国。介绍徐志摩在何时何地写下《再别康桥》,介绍康桥(现译剑桥)是徐志摩一生求知的圣地,是他梦萦魂绕的地方,是他人生的机遇和转折,也是他相遇知己、结交朋友、萌发爱情的乐园。因此,在徐志摩的感情中,有着浓重的“康桥情结”,这也贯穿在他一生的诗文中。徐志摩是中国现代文坛的骄子,而他的哲学思想,他的浪漫诗情,他的爱的追求,他的人生境界,都和康桥、和英国、和欧洲紧密联系着。《徐志摩在康桥》一文介绍了很多徐志摩的生平事迹,材料大多鲜为人知。文章的内容选自2003年出版的《类型研究的再发现——中西文化间的徐志摩》一书,是比较文学研究的最新成果,其中很多材料来自港台地区。我们在征得作者同意后,写出了这篇文章。学生阅读这篇文

^① 滕守尧著:《审美心理描述》,中国社会科学出版社1985年版,第357—358页。