

南方批评书系/主编 张燕玲

守望先锋

SHOUWANG XIANFENG

——兼论中国当代先锋文学的发展

洪治纲 著

洪治纲是当下十分活跃的青年批评家。敏锐的眼光，缜密的思维，准确的判断，坦诚的胸怀，一直使他的文学批评保持着鲜明的个性锋芒。本书是他多年来研究先锋文学的一部最具系统性和代表性的专著，也是一部研究先锋文学的“理论指南”。

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

守望先锋

SHOUWANG XIANFENG

——兼论中国当代先锋文学的发展

洪治纲 著

广西师范大学出版社
·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

守望先锋:兼论中国当代先锋文学的发展/洪治纲著.
—桂林:广西师范大学出版社,2005.10
(南方批评书系)
ISBN7-5633-5546-4

I. 守... II. 洪... III. 当代文学—文学研究—中国
IV. I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063785 号

广西师范大学出版社出版发行

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

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东人民印刷厂印刷

(山东省泰安市灵山大街东首 邮政编码:271000)

开本:890mm×1 240mm 1/32

印张:10.5 字数:225 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 4 000 册 定价:26.00 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介

洪治纲，1965年10月生于安徽省东至县。文学博士。一级作家。曾出版有个人专著《审美的哗变》等7部，曾获得首届“冯牧文学奖·青年批评家奖”等多项奖。目前任职于浙江省作家协会。

目 录

绪 论 从先锋派到先锋文学	1
第一节 先锋概念的缘起	2
第二节 先锋派的诞生及其意义	6
第三节 从先锋派到先锋文学	10
第四节 先锋文学的诸种特质	13
第一章 先锋的历史境域	20
第一节 在历史的选择中选择	22
第二节 启蒙的另一种承诺	29
第三节 先锋与现代性	37
第四节 先锋与后现代主义	45
第二章 先锋的主体向度	55
第一节 先锋的精神高度	56
第二节 先锋的警惕姿态	63
第三节 先锋的民间立场	71

第四节	先锋的“怪异原理”	82
第五节	先锋的“苦难原理”	91
第三章	先锋的艺术实践	100
第一节	强劲的想像	101
第二节	超验的极致	111
第三节	跨越修辞的隐喻	120
第四节	轻逸的力量	130
第四章	先锋的文本动向	142
第一节	时间：自由的迷津	142
第二节	人物：符号与代码	154
第三节	丰饶的碎片	164
第四节	隐蔽的张力	172
第五节	互文性的表达	183
第五章	中国当代先锋文学发展主潮	192
第一节	人性的归复与激扬	193
第二节	现代寻根与形式实验的双重变奏	200
第三节	救赎的消解与自由的重构	211
第四节	个人化的生命之舞	221
第六章	世纪之交的先锋：危机与障碍	232
第一节	虚弱的思想根基与独立意识	234
第二节	激情的匮乏：从想像到形式	239

目 录

第三节 实利化的物质屏障	246
第四节 先锋批评的滞后	250
 结 语 永远的先锋	254
 附录一 悲悯的力量	
——论《在细雨中呼喊》	265
 附录二 刑场背后的历史	
——论《檀香刑》	280
 附录三 具象交流或永恒的悖论	
——论《暗示》	300
 主要参考文献	317
后 记	325

绪 论

从先锋派到先锋文学

在中外文学发展史中,先锋文学一直是颇受关注的热点之一。尽管人们对先锋文学常常持以这样或那样的否定性看法,但是不可否认的是,无论是对整个世界现代文学的发展,还是对改变中国现实主义一元化的当代文学景观,它都有着不可或缺的革命性的意义。我们甚至很难想像,如果没有一批又一批先锋作家孤独而又执著的实验,世界文学发展到今天会是怎样一种格局;我们同样也很难想像,如果没有一部又一部具有鲜明独创品格的作品,中外文学流传到今天又会是怎样一种形态。我们的文学之所以呈现出当今这样丰富复杂、多元共存的审美格局,并产生了一批又一批足以经受历史检阅的经典性作品,从某种程度上说,也离不开无数先锋作家在不断反叛传统的过程中所进行的艰辛探索。在经历了无数次的怀疑、忽略,甚至被否定之后,先锋作家们依然顽强地坚守文学作为自我内心真实表达的需要,冲破一个又一个被视为艺术铁律的传统规范,在探求种种新的审美价值与形式表达的过程中,不断地将艺术引向更为自由、更为深邃的审美空间。

与此同时,我们又必须看到,人们对先锋文学的认识依然模

糊不清,甚至充满了种种认知上的混乱或矛盾。譬如,有人认为先锋文学只是一种纯粹的话语游戏,其形式的实验性远远大于精神内涵;有人觉得先锋文学是对艺术传统的一种故意割裂,是创作主体为了彰显自身艺术个性而采取的一种极端化的艺术行为;有人则强调先锋文学是人类自由精神冲动的必然结果,其目的是为了寻找更为有效的艺术表达方式;有人又侧重于创作主体精神的超前性和独特性,认定先锋文学只是先锋作家前卫思想的一种特殊传达……面对这些纷乱而又各有其理的阐释,我们不仅有必要从发生学的意义上进一步厘清先锋文学的基本概念和性质,还应该从其产生和发展的文化背景上进行较为宏观的分析——先锋文学仅仅是一种单纯的文学现象吗?为何无论在哪个民族的文学传统之中,都曾相继出现了不同特征的先锋文学浪潮?作为人类精神的一种特殊载体,先锋文学在人类文化演进过程中,是否承担了某种特殊的使命,发挥了某些特殊的作用?

正是在这个意义上,笔者试图通过对先锋文学概念及其演变轨迹的探讨,寻找和分析先锋文学之所以出现的文化背景以及其中潜在的精神谱系,并以此来剖析中外先锋文学发展的各种主要特质,进而探求其在深层的文化结构中所隐含的某些精神吁求,从而全面地审度先锋文学在人类文化发展史中的特殊作用和意义。

第一节 先锋概念的缘起

要准确地梳理先锋文学的内涵,我们有必要首先考察“先锋”概念的源起。在汉语里,“先锋”最早出现于《三国志·蜀·

马良传》：“时有宿将魏延、吴壹等，论者皆言以为宜令为先锋。”^①此处的“先锋”，即指战时率领先头部队迎敌的将领，属于军事术语。在西方，“先锋”最早出现在法语中，即 Avant-Garde，也是一种纯粹的军事术语。法国戏剧家尤奈斯库在查阅了《拉鲁斯词典》中的“先锋”一词之后，曾这样说到：“所谓‘先锋’是指‘一支武装力量——陆军、海军或空军——的先头部队，其任务是为（这支武装力量）进入行动做准备。’”^②而据马泰·卡林内斯库的考察，他在《法语瑰宝》中发现，“先锋”一词在 16 世纪下半期的法国就已经出现。法国人本主义律师和历史学家埃蒂安·帕基耶（1529—1615）在他的《法国研究》中就曾经写道：“……随后展开了一场针对无知的光荣战争，我要说在这场战争中，塞弗、贝兹和佩尔蒂埃构成了先锋；或者要是你愿意这么说的话，他们是另外一些诗人的前驱。在他们之后，旺多姆的皮埃尔·德·龙沙和安茹的约阿西姆·杜·贝雷这两位出身煊赫的绅士加入了队列。他们两人奋勇作战，尤其是龙沙，从而使另外一些人在他们的旗帜下投入了战斗。”^③由此可知，“先锋”从其最早的词源上说，中外皆属一体，均指军事上的前卫力量，或者作为一种军事术语被转喻于思想领域。

大约在 1820 年之后，随着英法空想社会主义思潮的兴起，以傅立叶、欧文、圣西门等为代表的杜会空想家们在积极地建构未来社会的理想模式时，曾对各种具有超前意味的社会制度和结构形态给予了“先锋”的定义。由此，“先锋”开始被从最初的

① 《辞源》修订本，第 151 页，商务印书馆，1988 年。

② 王忠琪等译：《法国作家论文学》，第 568 页，北京三联书店，1984 年。

③ 转引自卡林内斯库：《现代性的五副面孔》，第 106 页，顾爱彬等译，商务印书馆，2002 年。

军事术语移植到社会学领域，一度成为乌托邦社会主义圈子里一个流行的政治学概念，并被指称为未来社会理想形态的“想像者”。1843年冬天，在英国北方小镇罗虚代尔的法兰绒纺织厂，工人们要求增加工资的罢工失败后，决定组织消费合作社进行自我生活的补救。于是，1844年12月12日，世界上第一个合作社——“罗虚代尔公平先锋社”正式开张营业。^①这个合作社之所以被命名为“先锋社”，无疑是为了突出其社会组织模式的超前性，可视为空想社会主义理论的一种实践性符号。因此，“在这方面，将其（先锋）与乌托邦相关联无疑暗示了它与现状（或传统）的不相容性和叛逆性。”^②

与此同时，更为重要的是，法国空想社会主义家们在使用这个充满军事战斗意味的词语时，还常常将它与那些充满浪漫激情的艺术家们紧密地联系在一起。因为在他们看来，工程师虽然是新社会的推进力量，但他们更加明白“人们缺乏灵感的鼓舞，基督教本身也已智竭技穷，因而需要竖立一种新的崇拜。”^③结果他们在艺术理想中发现了这种新式崇拜，认为艺术家将会向社会揭示美好的未来，并以新文明的前景号召人们。1820年，在《圣西门致陪审员先生们的信》中，圣西门就宣称：“新的思考向我表明，事情应该在艺术家的领导下向前进，他们后面跟着科学家，工业家应该走在两者之后。”^④尽管圣西门在这里并没有将“先锋”直接加封在艺术家们的身上，但是从他的乌托邦理想

① 姚铭尧：《罗虚代尔原则》，《中国中小企业》1998年第3期。

② 王宁：《传统与先锋 现代与后现代》，《文艺争鸣》1995年第1期。

③ 转引自丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，第80页，赵一凡等译，北京三联书店，1989年。

④ 转引自卡林内斯库：《现代性的五副面孔》，第110页，顾爱彬等译，商务印书馆，2002年。

来看,艺术家是实现这种社会主义的领头人和先驱者。1825年,圣西门在《社会组织》一文中进一步阐释了这一观念:

……在这伟大事业中,艺术家们,那些想像的人,将开始进军:他们将从过去选取黄金时代,并将其作为礼物赠与将来的世代;他们将使社会满怀热望地追求其安乐程度的上升,为做到这一点,他们将描绘新繁荣的图景,将使每一个社会成员意识到,他们可以分享迄今为止只是一个极小阶级的特权的享乐;他们将歌颂文明的福祉,为实现他们的目标,他们将运用一切艺术、雄辩、诗歌、绘画和音乐手段。一句话,他们将揭示新制度诗意的方面。^①

同一年,在《关于文学、哲学及工业的意见》一文中,圣西门则直接将“先锋”的桂冠加冕到那些激进的艺术家们身上:“是我们,艺术家们,将充当你们的先锋。因为实际上艺术的力量最为直接迅捷:每当我们期望在人群里传播新思想时,我们就把它们铭刻在大理石上或印在画布上……我们以这种优先于一切的方式施展振聋发聩的成功影响,我们诉诸于人类的思想和情感,因而总是要采取最活泼、最有决定性意义的行动。”^②显然,对圣西门来说,艺术家才是时代的先锋,其“先锋”的天职就在于迅速地接受新思想并将其以艺术的手段加以普及,并最终成为乌托邦

^① 转引自卡林内斯库:《现代性的五副面孔》,第110—111页,顾爱彬等译,商务印书馆,2002年。

^② 转引自丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,第81页,赵一凡等译,北京三联书店,1989年。

社会主义的一支前卫军。

从军事术语到社会政治术语，“先锋”概念不仅在外延上发生了重要变化，其内涵也获得了进一步的拓展，即它从单一的具有冒险意味的“前卫”特征，慢慢地增加了“激进”和“反叛”的内在属性，表明了与传统或现状之间不相容的精神姿态。这是“先锋”概念在文化演变过程中的重要变化，但是国内的大多数研究者基本忽略了此点。

第二节 先锋派的诞生及其意义

“先锋”概念真正进入文学领域，即“先锋派”的萌芽，则是在 19 世纪中叶的欧洲。《剑桥百科全书》载：“先锋派 (Avant-Garde)，最初用以指 19 世纪中叶法国和俄国往往带有政治性的激进艺术家，后来指各时期具有革新实践精神的艺术家。”^①从这个定义中可知，“先锋”一词进入文学领域之后，仍然带着政治上的激进特征，是指那些具有强烈的社会革新愿望和反叛激情的艺术家。为此，W. H. 奥登曾将先锋派称为“种族的触角”。^②当然，“先锋”在文学艺术中真正地形成一种具有相对稳定的概念，则是在 20 世纪初期以法国为中心的“先锋派”思潮的全面兴起的时候。

随着第一次世界大战的结束，以法国为中心的现代主义思潮逐渐兴起。在此后的数十年里，与此相关的各种实验艺术此

① [英]大卫·克里斯特尔：《剑桥百科全书》，第 91 页，中国友谊出版公司，1998 年。

② 同上。

起彼伏，包括未来主义、达达主义、超现实主义、俄国和德国的左翼激进文学流派等，这便是西方文学艺术史上统称的“历史先锋派”或“前先锋派”。得克萨斯州立大学的罗杰·夏杜克曾说：“Avant – Garde，法文，军事用语，适于 19 世纪的先进的和实验的艺术运动。通常与‘现代主义’有关系，‘先锋’(Avant – Garde)这个词意味着艺术形式的变革，同样这个词也意味着艺术家们为把自己和他们的作品从已经建立起来的艺术陈旧过时的桎梏陈规和艺术品味中解放出来所做的努力。先锋在被认识和接受为正统合法的艺术表达之前，常有一个长时间的忍受和力争得到社会承认自己存在价值的奋斗或挣扎的痛苦。先锋派的方法与已经被大众接受的艺术品味和学术实践的矛盾对抗程度经常近于引起公愤和暴力。比如 1920 年的达达运动和超现实主义运动引起的示威。在不同的艺术幻想中，凭借知识的文学潮流与合作，先锋派艺术家和作家通常组成一种松散的社团。他们经常在艺术或科学革命之外的革命性政治运动中寻求灵感，他们总是努力开展一些公共性活动或象征性行为作为他们工作的风格。很难从他们的实验和高度神经质的行为中区分出什么是糟粕，什么是愚弄观众，什么是机会主义。”^①这是一种颇有意味的阐释，它既点出了先锋派与现代主义之间的同步关系，又指出了先锋派从产生的那一刻起，其批判性和反抗性并不仅仅局限于文学艺术领域，而是广泛地渗透到当时的政治文化斗争之中，带着不妥协的革命色彩，依然延续了它在空想社会主义思想中的基本内涵。对此，波吉奥列在《先锋派的理论》一书中也曾明确地补充到：“先锋派这个比喻最初是如何受制于（即使在艺术

^① 《世界艺术百科全书选译》[一]，张信锦等译，第 7 页，上海人民美术出版社，1987 年。

领域也同样)一种政治上而非文化上的激进主义理想。这一比喻和术语深受鼓吹无政府主义反叛和自由主义造反的人之青睐,这一点可以为巴库宁创办的1878年在瑞士的拉邵德封短暂出版的一份杂志所证明,这份杂志就叫《先锋派》。”^①这就是说,“先锋派”绝非只是一种纯粹的艺术反叛和实验,它明确地包含了社会批判和历史批判,尽管不少先锋作家和艺术家表明自己对政治并不感兴趣,“然而,若是没有环绕他们的革命思想的氛围,他们绝不可能把‘资产阶级’概念孤立起来以界定他们自己不属于什么。同理,若是没有革命政治态度道德上的援助,他们也没有勇气表明自己如此猛烈地反对普遍的社会准则。”^②

对于先锋派的这种精神文化特质,波吉奥利虽然做过相当全面的文化分析,并认为“造成先锋派艺术在实质上而非偶然不具通俗性的基础,是对新异,甚至奇特的迷恋,这是在典型的先锋派出现之前就有的一种极具浪漫主义特征的现象。”^③但是,他并没有对产生先锋派的历史独特性进行有效的文化阐释。随后,德国比较文学专家彼得·比格尔在《先锋派理论》中对这一理论缺陷进行了全面的梳理和完善。他从艺术的自律性入手,认为“艺术自律是一个资产阶级社会的范畴。它使得将艺术从实际生活的语境中脱离描述成一个历史的发展,即在那些至少是有时摆脱了生存需要压力的阶级的成员中,一种感受会逐步

① 福柯等著:《激进的美学锋芒》,周宪译,第163页,中国人民大学出版社,2003年。

② 美国现代文艺理论家格林伯格语。见福柯等著:《激进的美学锋芒》,周宪译,第191页,中国人民大学出版社,2003年。

③ 彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,第4页,商务印书馆,2003年。

形成,而这不是任何手段——目的关系的一部分。”^①在他看来,作为资产阶级文化体制内的艺术,其自律性便是一种意识形态,而“欧洲先锋主义运动可以说是一种对资产阶级社会中艺术地位的打击。它所否定的不是一种早期的艺术(一种风格),而是艺术作为一种与人的生活实践无关的体制。当先锋主义者们要求艺术再次与实践联系在一起时,它们不再指艺术作品的内容应具有社会意义。对艺术的要求不是在单个作品的层次提出来的。相反,它所指的是艺术在社会中起作用的方式。这种方式与作品的具体内容一样,对作品的效果起着决定性的作用。”^②正因如此,先锋派的崛起,其实是作家和艺术家们对现行文化体制以及传统艺术思维的不满而作出的积极反抗,其目标就在于挣脱早期资产阶级意识形态对个体精神的羁绊。

我们当然无意于在此重新审度先锋派艺术的各种内在价值,而只是想通过对这一文艺思潮的回顾,在进一步分析和甄别“先锋”概念进入文艺领域之后所呈现出来的诸种特质的同时,重新强调它在文化意义上的精神诉求。很明显,作为一种现代主义思潮,先锋派所体现出来的核心艺术精神便是反抗和否定——无论是否定现存的文化体制和社会意识形态,还是反抗陈旧的艺术传统,从本质上说,都是为了逃避一切既定的艺术圭臬,重新激活艺术主体的创造精神,展现人类在现代性意义上的文化追求。所以尤奈斯库说:“所谓先锋,就是自由”。^③

是的,先锋就是自由,就是逃避圭臬,自由地表达自己真切

① 彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,第4页,商务印书馆,2003年。

② 同上,第120页。

③ 王忠琪等译:《法国作家论文学》,第579页,北京三联书店,1984年。

的内心体验,自由地展示自己真实的审美理想,自由地表述自己对人类存在及其境域的深切思考。对先锋作家来说,没有自由毋宁死,它与“没有创新毋宁死”一样,都是先锋作家在写作上的永恒真理。但是,面对这种现代性的吁求,争论同样也从未停止。最典型的便是阿多诺与卢卡奇关于先锋艺术的交锋。阿多诺以肯定的态度认为,先锋艺术是艺术最为发达的阶段,代表着艺术发展的新的方面;卢卡奇则以否定的态度认定先锋艺术是腐朽的艺术,是一种堕落文化形态的畸形表达。^①然而,随着漫长的历史沉淀,今天看来先锋派的所有努力并非是一种堕落的文化形态,相反它不仅推动文学艺术在现代性进程中获得了巨大发展,而且也为文学艺术提供了无限丰富的可能性发展空间。

第三节 从先锋派到先锋文学

作为一种历时较长而且波及面甚广的艺术运动,随着现代主义的深入发展,先锋派也慢慢地成为一种涵盖力极强的开放性概念,甚至在某种程度上成为现代主义,乃至后现代主义各种激进流派的集体称谓。无论是19世纪下半叶的象征主义诗歌、印象派绘画,还是20世纪早期的表现主义、未来主义、达达主义、超现实主义、结构主义,以及“后现代主义思潮”,都曾先后被人们称为先锋派。罗塞尔在《今日先锋派》中就认为:“1968年,关于后现代主义的讨论在北美文化和文学界愈演愈烈,后结构主义理论思潮的风行更是为这场争论向纵深发展推波助澜,这

^① 彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,第57页,商务印书馆,2003年。