

20世纪西方现代主义文学教程

祖晓春 ◎ 编著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

014004735

I109.9

55

20世纪西方现代主义文学教程

祖晓春 ◎ 编著

北航

C1692002

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

I109.9
55

285300432

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪西方现代主义文学教程 / 祖晓春编著. — 银川:
宁夏人民出版社, 2013.7

ISBN 978-7-227-05444-3

I. ①2… II. ①祖… III. ①现代主义 — 西方国家 —
20 世纪 — 教材 IV. ①I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 158092 号

20 世纪西方现代主义文学教程

祖晓春 编著

责任编辑 张 好

封面设计 郭 俊

责任印制 王 艳

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏飞马彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0015913

开 本 880mm×1230mm 1/32 印 张 8.5

字 数 240 千 印 数 800 册

版 次 2013 年 7 月第 1 版 印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-05444-3/I·1373

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

C 目 录

Contents

绪 论	001
第一章 象征主义文学	007
第一节 象征主义文学概述	007
第二节 艾略特	012
第三节 作品选读:《荒原》(艾略特)	023
第二章 “迷惘的一代”	028
第一节 “迷惘的一代”概述	028
第二节 海明威	032
第三节 作品选读:《太阳照常升起》(海明威)	042
第三章 意识流文学	052
第一节 概述	052
第二节 弗吉尼亚·伍尔夫	058
第三节 威廉·福克纳	074
第四节 作品选读	
一、《达洛卫夫人》(弗吉尼亚·伍尔夫)	090
二、《喧哗与骚动》(威廉·福克纳)	104
第四章 黑色幽默	113
第一节 概述	113
第二节 约瑟夫·海勒	123

第三节 作品选读:《第二十二条军规》(约瑟夫·海勒)	132
第五章 荒诞派戏剧	144
第一节 概述	144
第二节 塞缪尔·贝克特	159
第三节 欧仁·尤奈斯库	165
第四节 作品选读:《等待戈多》(塞缪尔·贝克特)	171
第六章 表现主义文学	183
第一节 概述	183
第二节 卡夫卡	194
第三节 尤金·奥尼尔	207
第四节 作品选读:《变形记》(卡夫卡)	218
第七章 存在主义文学和萨特	233
第一节 存在主义文学的产生和发展	233
第二节 萨特	239
第三节 作品选读:《厌恶》(萨特)	258
参考文献	267

绪 论

当今世界已进入信息时代,我们希望让世界了解中国,同时我们也需要了解、认识世界。外国文学为我们认识世界打开了一扇窗口。透过这个窗口,我们可以大概了解到世界其他国家的历史和文化。中国与世界各国的交流史源远流长,最早可追溯到汉唐时期,那是我国与外国进行文化交流的第一次高潮。唐朝是我国封建社会的鼎盛时期,对外来文化采取了极为宽容的态度,在音乐、舞蹈、雕塑、宗教等方面博采众家之长。第二次是清朝末年,这次是被迫的。鸦片战争的失败,使一些有志之士开始为国家的强大寻求出路,他们将目光转向当时科技发达的西方,向西方寻求科学技术,目的是为了富国强兵,师夷长技以制夷。一开始他们兴办了许多军工工厂、造船厂,以后又逐渐发展到了民用工业。第三次中外交流的高潮就是今天,几乎在所有领域都可以看到外国文化对中国的影响,中国每年接受大量外国留学生,同时也派出大批留学生出国学习,随着人民生活水平的提高,近年来还出现了自费出国留学的热潮,越来越多的年轻人走出国门。今天我们受西方文化的影响可以说是全方位的,随着科学技术和经济的发展,当今世界各个国家的联系比以往任何一个时期都要密切,在这样的背景下了解西方文学就显得尤为重要,因为文学在一定程度上反映了一个国家的人文地理、风俗习惯以及他们的历史发展演变的足迹。通过学习文学帮助我们了解今天的西方文化。一部西方文学史,也相当于一部西方历史。从古希腊到今天,一代又一代的文学大师用他们的笔详细而

又生动地描写了他们那个时代所发生的事件，同时他们也把自己对历史和人生的观察、思考，对人性的认识融入到他们的作品中。在谈到巴尔扎克的作品时恩格斯曾说，在经济细节方面，巴尔扎克的《人间喜剧》所提供的比当时所有“职业的历史学家、经济学家和统计学家加起来的全部东西还要多”。有人曾把巴尔扎克所描写的时代称为“巴尔扎克时代”。

在西方历史上发生过两次大的思想解放运动，一次是文艺复兴，另一次是启蒙运动。这两次运动对今天的西方文化和文学都有深刻的影响，那么当时的人们又是怎样去面对这些事件？他们又是如何去认识、理解发生在他们身边的事情呢？通过阅读这些国家的文学作品，我们一定会从中找到答案。学习的目的是了解，但更重要的是借鉴。在历史上，中国是以诗文为正统文学的国家，除诗歌和散文，其他文学形式都被认为是旁门左道，不能登大雅之堂。就是宋词，一开始也只是流行于歌楼妓馆，被称为“淫词丽句”，为正统文人所不齿，发展到后来才逐渐被接受。小说是欧洲文学的重要组成部分，从严格意义上讲，中国古代文学中是没有小说的，中国的现代小说是从鲁迅的《狂人日记》开始的，因为中国的传统小说是章回小说，留有明显的说书痕迹。鲁迅的现代小说《狂人日记》深受果戈理的影响。其实 20 世纪二三十年代的小说家，如郁达夫、巴金、茅盾等在小说技巧和形式上深受西方文学的影响，那时的小说多以模仿西方小说为主，包括当代小说家王蒙的后期作品《夜的眼》等也是借鉴了西方现代主义文学的一些表现手法。

20 世纪西方文学的发展是丰富而复杂的。从文学表现手法上可以把它分为现实主义文学和现代主义文学两大部分。我们这部教材主要论述西方现代主义文学。西方现代主义文学是与西方传统文学相对而言的一种具有特殊思想倾向和特殊艺术表现方法的文学。西方现代主义文学产生的原因主要有两个方面：一是资本主

义的发展,20世纪西方进入帝国主义时代,资本的高度垄断和集中,加深了资本主义世界的内部矛盾,两次世界大战、经济危机、劳资冲突、核恐怖、冷战等所引起的对宗教信仰的削弱、对科学真理的怀疑、对传统价值观念的动摇,使许多人产生了信仰的危机,思想上产生了幻灭感、孤独感和危机感,他们认为“上帝死了”,作家们在精神的荒原上感到迷茫痛苦,他们否定一切,力图寻找新的文学形式来寄托精神、传达感情和表现自己对世界和人生的体验,加上现代西方哲学和心理学等因素的影响,西方现代主义文学应运而生。二是哲学思想的影响,20世纪对西方现代主义文学影响最大的哲学思想是叔本华的唯意志论、尼采的超人哲学、柏格森的直觉主义以及萨特的存在主义哲学。

叔本华(1788—1860),19世纪德国的哲学家、非理性主义的先驱。代表作有《作为意志与表象的世界》。叔本华认为宇宙的本质和基础是“生存意志”,万事万物都是意志的表现。在他看来,人类具有一种盲目的、无法控制的自由意志或冲动,它构成了人的本质。因为人的利己的生活意志在现实中永远无法满足,所以人始终生活在孤独和痛苦之中。叔本华的思想集个人主义、主观主义和反理性主义于一炉。他的哲学思想为文学导向内心、导向主观制造了舆论。

尼采(1844—1900),是德国唯心主义哲学家和现代非理性主义思想的始祖。代表作有《权力意志》《善恶之彼岸》《道德体系论》《悲剧的起源》等。他将叔本华的生存意志发展为“权力意志”,认为权力意志是决定一切的力量,生存竞争是世间的最高原则,弱肉强食是世界的普遍规律。他的“超人”是“权力意志”的化身,尼采的主要哲学观点是:1. 主张怀疑一切,倡导反叛精神。从唯意志论出发,否定受理性主义、基督教和人道主义影响的西方文明,主张重估一切价值,创造新的价值体系。2. 崇尚权力意志。他一反传统的善恶

观,声称权力即善,即幸福。3. 鼓吹超人哲学,他的超人哲学对西方知识分子的世界观影响巨大。尼采否认客观规律的存在,认为只有自我才是自然界和社会的决定力量,他说历史的发展无非是个人实现自身价值的过程,而发展自我、扩张自我才是人生的唯一目的。在他看来,历史的真正创造者是超人,其他凡夫俗子只是超人手中的工具,只能为实现超人的权力意志效劳。

亨利·柏格森(1895—1941),法国哲学家,1927年诺贝尔文学奖的获得者,直觉主义的鼓吹者。代表作有《时间与自由意识》(1889)、《形而上学导言》(1903)、《道德与宗教的两个来源》(1932)、《创造进化论》(1907)。他崇尚直觉,贬低理性,认为人的理性不能认识世界的本质,只有直觉才可能认识世界。他所说的直觉即本能、下意识,是一种不可言传的内心体验,他认为只有神秘的直觉才能深入到生命之流,才能认识到世界本质、发现真理。艺术创造尤其离不开神秘的直觉。他把时间区分为“空间时间”和“心理时间”,前者用空间的固定概念来说明时间,把时间看成是各个时刻依次延伸的、表现宽度的数量概念;心理时间则是各个时期相互渗透的。按照他的观点,人的情绪、思想和意志犹如一股连绵不绝的动流,时时刻刻都在变化,这股时时刻刻都在流动的流包含了人在任何特定时刻内的全部意识。他认为,由过去、现在和将来,一条直线表示的钟表时间是一种刻板、机械和人为的时间观念,只有心理时间才是真实和自然的。时间并不是许多单独、孤立和分散的分秒单位的机械组合,而是一种立体的、多层次的并与意识融为一体的具体过程,真正的时间应是意识和心理过程上的时间。这种心理时间学说为现代作家处理时间、安排结构提供了理论基础,他们打破传统小说以时间为序的叙述方法,代之以把过去、现在和将来相互颠倒、彼此渗透的结构方法。另外,现代主义作家重视本能和下意识,主张表现自我心灵,挖掘内心深处潜在的东西,都与柏格森重

视直觉、重视表现的哲学思想有关。

萨特(1905—1980),法国存在主义哲学主要代表人物。萨特存在主义(existentialism)的基本原则和主要内容是:1. 存在先于本质;2. 自由选择论;3. 世界是荒谬的,人生是痛苦的。萨特的主要著作有:《存在与虚无》(1943)、《存在主义是一种人道主义》(1946)、《辩证理性批判》(1960)、《方法论若干问题》(1961),长篇小说《厌恶》(1938)。在《存在与虚无》中,他说:“人的出生没有道理,人的死亡没有道理。”他认为人的处境是荒谬而富于悲剧性的。人除了他企图成为什么之外,就空无所有,只有他体现自己时,他才存在。此外,弗洛伊德的精神分析学说对西方现代主义文学也产生了极大的影响。

20世纪西方现代主义文学主要有:象征主义文学、表现主义文学、意识流小说、存在主义文学、荒诞派戏剧、黑色幽默、魔幻现实主义文学等等。总的说来,西方现代主义文学从整体上否定了现代西方社会,这种批判和否定主要有四个方面。1. 在人与社会的关系上——从个人的角度全面反对社会。传统作家从社会人的角度批判某个具体的社会或某些具体的社会现象,如专制政体、封建暴政等。而现代主义作家以局外人的身份,对西方的传统价值观、道德观进行全面的攻击和否定,这种否定一切的攻击使西方现代主义文学的反社会倾向往往带有个人的、抽象的、无目的和全面的特征。艾略特在长诗《荒原》中将战后欧洲比作荒原和地狱,认为人们除了皈依天主,寻找解脱外别无选择。贝克特通过《等待戈多》告诉人们:人类只能在徒然的等待中自我慰藉。2. 在人与人的关系上,西方现代主义文学描绘了一幅人与人之间无法沟通、相互倾轧的可怕图画。卡夫卡的《变形记》通过主人公格利高尔早晨醒来发现自己变成甲虫,不但被老板开除,他的父母和妹妹也厌恶他并为他的死感到欣慰,由此对人与人之间的关系进行了辛辣的讽刺。3. 在

人与自然(人与大自然、人与物质世界、人与人类自身)的关系上,现代主义作家的态度是悲观的。在他们眼中大自然不再是真、善、美的象征,而成为丑与恶的写照,波特莱尔说:“一个艺术家的首要任务……是向自然抗议”。4. 在人与自我的关系上,现代主义作家从非理性主义出发,对自我的稳定性、可靠性和意义产生怀疑、寻找自我、寻找自我的真谛和自我的价值,抒发悲观厌世的思想,成为西方现代主义文学的一个最重要的主题。

西方现代主义文学在艺术上有三个主要特征。1. 重主观世界的表现和内心世界的挖掘。2. 重表现方法的创造:善于使用象征、意识流和荒诞手法。3. 重形式上的革新。

第一章 象征主义文学

第一节 象征主义文学概述

一、象征主义文学的产生和发展

象征主义文学兴起于 19 世纪后期的法国,随后它的影响迅速蔓延到世界各地。象征主义文学是欧美现代主义文学中出现最早、影响最大的文学派别,无论是思想倾向或艺术方法上,它都是欧美古典文学和现代文学的一条分界线。

“象征”一词,源于古希腊。本义是将一物破成两半,双方各执其一,作为凭证或信物。后来,“象征”逐渐演变为凡是能够表达某种观念或事物的标志或符号。黑格尔说:“象征首先是一种符号。不过在单纯的符号里,意义和它的表现的联系是一种完全任意构成的拼凑。”“作为象征来用的符号是另一种,例如狮子象征刚强,狐狸象征狡猾,圆形象征永恒,三角形象征神的三身一体。……象征所要使人意识到的却不应是它本身那样一个具体的个别事物,而是它所暗示的普遍性的意义。”罗兰·巴特说:“象征并不等于形象,它就是意义的多元性本身。”而我们在这里要谈的象征,主要指以具体有形的物,表现抽象的、无形的事物,即“寓理于象”。作为一种创作方法,“象征”古代就已经存在了,《诗经》中的“比兴”手法大体上相当于象征手法,但作为一种“文学流派”则始于 19 世纪后半叶的欧洲。

作为文学术语,“象征主义”首先是由法国诗人莫雷亚斯提出来的。1885年有人写文章攻击“颓废派”,点名批评诗人马拉美和莫雷亚斯。莫雷亚斯发表文章反驳道,给他们戴“颓废派”的帽子是不恰当的,因为他们在艺术中追求的是“纯粹的概念和永恒的象征”,与其说他们是“颓废派”还不如说他们是“象征主义者”。第二年,莫雷亚斯创办了一个名为“象征主义者”的刊物,并在当年9月18日的《费加罗报》上发表了“象征主义”宣言。在这篇宣言中,他明确提出象征主义诗歌所探索的是:“赋予思想以一种敏感的形式,但这形式又并非是探索的目的,它既有助于表达思想,又从属于思想。同时,就思想而言,决不能将它和与其外表雷同的华丽长袍剥离开来。”也就是说,诗歌不但要排除传统诗歌中带说教性的、描写客观现实的成分,也要排除那些矫揉造作的虚假成分。诗歌应该通过原始的、神秘的象征来表达某种观念的东西,而象征与被象征的对象是不能分离的。他们主张打破传统的束缚,进行大胆创新,莫雷亚斯的这篇宣言被看作是象征主义诞生的标志。

象征主义是在浪漫主义走向没落时兴起的,它是对自然主义和印象主义的反叛。自然主义认为物质本身就是本质;印象派则相反,认为只有物质背后的印象才是真实,所以强调感觉,强调表现感觉。象征主义反对自然主义与印象主义将物质和物质背后的幻象截然分开,认为它们是一个整体,是不可分割的,是一座象征的森林。

象征主义作为文学思潮,它在西方的发展大致经历了两个阶段。第一阶段从1850—1880年,被称为前期象征主义;第二个阶段从19世纪末至20世纪初,这一时期被称为后期象征主义。

前期象征主义的主要代表诗人是美国的艾伦·坡、法国的波德莱尔、马拉美、魏尔伦与韩波。波德莱尔在这时提出了“从恶中抽出来”的观点,主张从传统的审美境界挣脱出来。把“丑恶”和“病态”提升到审美的层面上来。他还提出了人的五官感觉相互打通,并与

客观外界形成某种“感应”的理论。1857年出版的诗集《恶之花》，奠定了他作为象征主义诗歌鼻祖的地位。从80年代到世纪末，象征主义在法国达到了它的鼎盛期。这一时期的代表人物是马拉美、魏尔伦与韩波。他们强调直觉、幻觉、通感、象征、主观性、音乐性在诗歌创作中的重要作用，并将这些理论应用到自己的诗歌创作中，他们创作了大量脍炙人口的象征主义诗歌，这些诗歌已成为象征主义诗歌的经典之作。

19世纪90年代后期，象征主义在法国逐渐衰落，但在英国、德国、奥地利、西班牙、俄罗斯等国家悄然兴起。后期象征主义的主要代表作家有法国的瓦雷里，比利时的梅特林克、维尔哈伦，德国的霍普特曼，俄罗斯的布洛克、叶赛宁，奥地利的里尔克，爱尔兰的叶芝、约翰·沁、英国的艾略特以及意大利的蒙塔莱和夸西莫多等。

二、象征主义文学的基本特征

尽管象征主义文学是一个有宣言有主张的文学流派，在理论上也有自己完整的体系。不过，由于各个国家的文化背景和诗人的个性特征不同，象征主义文学在不同国家和不同诗人身上的表现有很大差异。但从总体上来说，象征主义文学有以下主要特点。

（一）表现心灵的真实

由于象征主义作家在政治上对社会极端不满，在文学上也反对自然主义机械地、生物性地描写现实的主张。象征主义作家认为，客观世界是虚妄的，不可知的，只有主观世界才是真实的，客观世界不过是主观精神的暗示和象征，心灵是最高真实。因此，文学要描写“纯粹的观念”和“永恒的世界”。叶芝的代表作《驶向拜占庭》就是典型的例证。晚年的叶芝关注的是如何在变动不居的现实中获得生命的永恒。《驶向拜占庭》充分表达了叶芝对远离尘嚣、摆脱世俗世界、进入永恒艺术王国的渴望。

(二)采用暗示和对应手法

要想表现心灵最高的真实,就要采用与之相适应的艺术手法,像浪漫主义诗歌那样直抒胸臆显然是不行的,只能借助于有形的客观事物来暗示或象征。如里尔克的短诗《豹》,全诗如下:

它的目光被那走不完的铁栏
缠得这般疲倦,什么也不能收留。

它好像只有千条的铁栏杆,
千条的铁栏后便没有宇宙。

强韧的脚步迈着柔软的步容,
步容在这极小的圈中旋转,
仿佛力之舞围绕着一个中心,
在中心一个伟大的意志昏眩。

只有时眼帘无声地撩起。——
于是有一幅图像浸入,
通过四肢紧张的静寂——
在心中化为乌有。^①

这首象征主义文学的经典之作,以关在铁笼中的豹,暗示现代人的处境,用“思想知觉化”的方式,表现诗人孤独、困惑的心境。诗人用自己的思想扭曲了豹的感受力,突出了个人与社会、理想与现实之间的冲突,表现了作者在探索人生意义时的迷惘、彷徨和苦闷的心情。隐蔽地将抽象观念和具体意象融合起来,如力之舞、意志

^①袁可嘉等编,冯至译,《外国现代派作品选》第一册(上),上海译文出版社,1980

昏眩、紧张的静寂等。这种融合在艺术上达到了震撼人心的作用。

(三) 强调通感以及音乐的流动性和雕塑凝固性

象征主义文学除了强调客观与主观的对应外,客观事物之间、主观感受之间也可以互相感应,这就是所谓的通感。通感的根据及主要方式是知觉主义。因此,象征主义文学强调诗歌应具备音乐的流动性和雕塑的凝固性。法国象征主义诗人瓦雷里说:“至于谈到纯诗情的感受,应当着重指出,它与人的其他情感不同,具有一种特殊性质,一种令人惊奇的特征:这种感受总是力图激起我们的某种幻觉或者对某种世界的幻想,在这个幻想的世界里,事件、形象、有生命的和无生命的东西都仍然像我们在日常生活的世界里所见的一样,但同时它们与我们的整个感觉领域存在着一种不可思议的内在联系。我们所熟悉的有生命的或无生命的东西,如果可以这样说的话,好像都配上了音乐;它们相互协调形成了一种好像完全适应我们的感觉的共鸣关系。”瓦雷里的《海滨墓园》是象征主义诗歌的经典之作。《海滨墓园》在大海的背景上,通过许多相互纠缠而具有暗示性的象征展示存在与虚无、时间与空间、意识与无意识、变动与静止、肯定与否定之间的二元对立。全诗的语言朦胧、晦涩,但又具有巨大的创造力,仿佛一个不断转动的万花筒,在不断产生着新的图景。全诗音韵别致。

(四) 晦涩难懂,具有浓厚的神秘主义色彩

象征主义文学着重表现心灵的真实,而心灵的感受总是稍纵即逝,用理性和逻辑的方式难以把握,作者似乎只能用象征暗示的手法,来表达变化莫测的内心世界,而且这种感受也难以用清晰的语言来表述。象征主义诗人认为,具体的意象不是诗人心中特定的思想和感情,而是一个巨大而普遍的理想世界的象征,现实世界只是这个世界的不完美的表现。为了完成从现实到理想的过渡,他们所有的意象常常非常含糊、神秘难辨,以便让读者能够远离现实,

直接感觉或触及理想世界。也就是说用晦涩、神秘的手法达到使读者远离现实,感悟理想的目的。

象征主义作为世纪之交的文学思潮,对 20 世纪西方现代主义文学影响深远。未来主义、达达主义、超现实主义与象征主义有直接的联系,意识流文学、存在主义文学也受益于象征主义。象征主义扩展了文学表现的新领域,丰富了艺术表现手段,推动了文学的发展,标志着文学发展的新方向。象征主义文学是学习和研究西方现代主义文学,乃至整个 20 世纪文学的前提和基础。

第二节 艾略特

一、艾略特的生平和创作

托马斯·斯特恩斯·艾略特(T.S.Eliot,1888—1965)是 20 世纪西方最重要的诗人、戏剧家和评论家。他的《荒原》被人认为是现代诗歌中的里程碑。

艾略特于 1888 年 9 月 26 日出生于美国密苏里州圣路易斯一个商人家里。他祖籍英国,曾祖是英国萨默塞特郡的鞋匠,1670 年移居美国波士顿。祖父毕业于哈佛大学神学院,是华盛顿大学的创办者。母亲出身名门,学识渊博,爱好文学。他的家庭具有很高的文化修养,在宗教信仰上他们一直是新英格兰加尔文教的信徒。1906 年艾略特进入哈佛大学,攻读哲学和英法文学,在此期间他还学习了法、德、拉丁、希腊等多种语言,广泛阅读了包括文学、宗教、历史甚至东方文化等方面的书籍。1908 年,他接触到象征主义文学,深受启发并从此走上象征主义诗歌的创作道路。1909 年大学毕业后,进研究院继续研究哲学。1910 年获哈佛大学硕士学位后,赴巴黎大