

西方现代派文学

【课程代码：08940】

考前30分

华图教育
HUATU.COM

华图教育
HUATU.COM

第一章后期象征主义

1.《荒原》的艺术特征：一、意象的新奇独特。（1）首先，《荒原》选用的意象往往奇特怪异，出人意料。如上述起首处“四月是最残忍的一个月”、“助人遗忘的雪”等意象，乍看违反常规，细思意味深长，正是这些看似荒诞不经的意象最能表现荒原乾坤颠倒、四时失序的状况，一幅带有神秘色彩和末日气息的画面马上便展现在我们面前。（2）其次，《荒原》中的意象往往具有多义性。如频繁出现的“水”意象，不仅是生命力的象征，也是欲望，甚至是由欲望带来的死亡的象征。（3）再次，《荒原》中意象之间的组合反差明显、对比强烈。象征死亡的枯骨和象征新生的公鸡同时出现，“发疯”的意象后紧连着“平安”的祝祷。这些对比性的意象组合引发和深化了人们对题旨的思考和理解。二、化用典故。用典时，他神奇地使用了蒙太奇的手段，将远古的神话、宗教典故、古典文学中的故事和场景同现代西方生活的片断剪辑在一起，使得这些表面上毫无关联的场景巧妙地联结在一起。三、时态、人称的多重变化。过去，现在，未来没有严格的排列顺序，经常是颠倒的、跳跃的，甚至是共时性的。如“一群人鱼贯地流过伦敦桥”这一意象既是现代大都市的场景，又是但丁笔下的“地狱”情景。巧妙地暗示出现实与传统的关联，给人以深刻的感受。四、音乐性。首先体现在诗歌的结构安排上。纵观全章的结构，显示出抑扬顿挫的节奏感。其次，在词语的选用和搭配上艾略特也非常注重音乐性。不同语言风格的诗句巧妙地交织在一起，强化了《荒原》的旋律变化和节奏感，使它的音乐性特色更加彰显。

2.后期象征主义：（1）19世纪末象征主义的继续和发展。他们的诗歌不停留在世界的表面，力图超越现实进入内心世界，从内在灵魂当中汲取强烈的感觉、丰富的思想，并以富于独创性的“客观对应物”把神秘的情感体验与深奥的理性探索表现出来。（2）提倡诗歌形式的革新，反对死板的亚历山大诗体，指出诗歌应该富于流动、变化，应采用象征手法使诗歌达到神秘美。（3）后期象征主义继承了前期象征主义的基本理念，并对这些理念进行精致化。（4）英国艾略特的《荒原》是他的代表作。（5）到了20世纪初，象征主义从法国扩及欧美各国，代表作家有法国的瓦雷里，英国的叶芝、西蒙斯、艾略特，比利时的梅特林克等。

第二章未来主义

1.未来主义：（1）20世纪初，未来主义发端于意大利，不久传入法、俄等国，涉及的文艺领域颇广，由文学而拓展至绘画、音乐、戏剧、电影、雕塑、舞蹈、建筑等各个艺术门类。（2）未来主义创始人马里内蒂，其艺术风格是否定传统文化，赞美机器文明。刻意表现主体的“直觉”和“下意识”。（3）代表人物是马雅可夫斯基和马里内蒂。

2.《穿男装的云》的艺术特征：马雅可夫斯基在《穿男装的云》中以一个旧世界的造反者和旧文化的破坏者的姿态，对资本主义制度和文明进行了辛辣的嘲讽和猛烈的攻击。一、用拟人化的手法表现抽象情理，达到形象鲜明，动感强烈的效果。在诗中，“黑夜的恐怖”会“紧锁双眉”，“词儿”会像尸体一样“腐烂”，诗人的这一艺术手法明显借鉴了象征主义的“思想知觉化”，而且，大部分意象都属“丑”的范畴，颇合波德莱尔《恶之花》的趣味。

二、怪诞。诗人常用怪诞手法取得陌生化效果，给人耳目一新之感。

三、反讽。以“荷马和奥维德的诗篇”意指封建的、资产阶级的文学传统，讽刺它们有着明显的阶级偏见。

四、开阔硬朗、狂放洒脱的语言风格。马里内蒂宣称：“诗人必须具备狂热、豪放、慷慨的气质”。

第三章 表现主义

1.表现主义：（1）在20世纪最初的二十五年间，以德国为中心，兴起了通称为“表现主义”的国际性文艺运动，涉及到艺术的各个领域，并蔓延到欧美各国。（2）表现主义文学强调揭示事物的内在本质、表现强烈的内心感受和探索新的语言形式，指出“艺术是表现，而不是再现”。（3）表现主义作家竭力反对单纯地描写外部行为，主张透过事物的表层现象，展示内在的本质，从人的外部行为揭示内在的灵魂。（4）代表作家有卡夫卡、奥尼尔、斯特林堡。

2.简述《城堡》主题的多义性：

(1) “城堡”既是现实生活的折射，又富有寓言意味。就其现实性来说，它指涉的是奥匈帝国末期官僚体制的冷漠性、保守性和腐朽性；就其寓言性而言，它隐喻了人与他所创造之物之间的异化关系、上帝与信众的隔绝、终极真理的不可知。

(2) 卡夫卡的小说大多带有自传性因素。卡夫卡长期生活在肮脏、污秽的犹太人聚居区，从小就面对父亲的暴虐、母爱的缺失，“童年创伤”给他带来了持续一生的心理阴影。成年后，身体的孱弱、工作的压力、情感的波折，尤其是写作时间的不足和写作环境的不称心加剧了他的“存在性不安”。《城堡》正体现了卡夫卡试图超越又无从超越的无奈。

(3) 《城堡》也可以从社会学层面加以解读，看作是现代社会的病案：官员们整日昏昏欲睡，避而不见下属；办公方式离奇古怪，发布命令居然用低声耳语；老板娘沉浸在做官僚情妇的荣光中并死死维护这份荣光；人们的存在性不安并未消解，甚至随时有可能恶化，现代社会中的种种可怕的暴力事件正是这种存在性不安的表征。

第四章 意识流小说

1.意识流小说：(1) 20 世界初期，意识流小说兴起于西方，它是以表现人们的意识流动、展示全方位、多层次的心灵世界为主的小说。(2) 它的内心独白、自由联想等表现手法为后起的现代主义诸流派所广泛采用，产生过深远的影响。(3) 意识流小说的代表作家有爱尔兰的乔伊斯、英国的伍尔夫、法国的普鲁斯特和美国的福克纳等。

2.《尤利西斯》的艺术风格：(1) 乔伊斯在《尤利西斯》中充分展示了独特的艺术风格。《尤利西斯》着重表现人物的内心世界，人物的外部行为，主要起着串联意识活动的辅助作用。小说高密度地运用了自由联想、内心独白和“时空旅行”的手法，人物的意识活动具有极大的跳跃性、随意性特点。数十年的生活内容，在人物的意识中自由地融会交错，彼此渗透，成为一股股真正的意识洪流。

(2) 为了增强《尤利西斯》中内心独白的表现力，乔伊斯从上世纪初的西方艺术创作中摄取了大量的富于现代特色的创作技巧，并将它们移用于内心独白。这些艺术门类包括诗歌、音乐、绘画、电影、戏剧等等。多种技巧的移植使得《尤利西斯》中的内心独白成为一种“合成的艺术”。如对诗歌和音乐技巧的移植，使得小说在诵读的时候呈现出抑扬顿挫的节奏感和旋律性。第 8 章中，布卢姆在饭馆吃午饭时的意识流程，即采用了模仿胃肠蠕动声音节奏的文体。

(3) 《尤利西斯》从基本结构到具体情节都蕴含着丰富的象征意义。如小说以布卢姆的一天无聊而混乱的街头浪游生活作为人类社会发史的象征：6 月 16 日是布鲁姆的生日，早上晴空万里，象征人之初的清纯善美；后来天空乌云密布，象征人类的罪恶蔓延；最后以黑夜笼罩而结束，象征人类的堕落与毁灭。

(4) 《尤利西斯》是一部具有多声部合唱的复调小说。其中存在着众多平等的、代表着不同社会、文化背景和思想立场的声音。他们并非孤立的存在。乔伊斯对布卢姆的庸人主义、斯蒂芬的虚无主义和莫莉的肉欲主义不作任何倾向鲜明的解释和评判，让它们自由地合成多调性的交响乐。

第五章 超现实主义文学

1.超现实主义：1.超现实主义是 20 世纪法国的重要文学艺术流派，对现代西方人的精神面貌和生活方式产生过深远的影响。2.“超现实主义”一词是由法国诗人阿波利奈尔最早于 1917 年提出来的，这个词后来被超现实主义运动的旗手布勒东加以借用和发展，正式成为一种思想运动的代名词。3.超现实主义常用的艺术因素主要有四种，即：幽默、神奇性、梦幻和疯狂。4.代表作家是布勒东。代表作品有阿拉贡的《巴黎的农民》和布勒东的《娜嘉》

2.超现实主义常用的创作手法：

(1) 一是黑色幽默：作家以尖刻的嘲讽、强烈的反抗、绝望的苦闷和戏谑态度，表现对社会的不满和对自由的向往。

(2) 二是自动写作：作家听凭无意识的驱使，从事一种非理性的、盲目的、自发的写作。

(3) 三是梦幻记录：作家把梦幻中见到的一切如实写下，把梦和现实融合为一种绝对的现实，即超现实。

(4) 四是疯狂想象：他们认为狂想表明了人的不顺从和不屈服，是自由意志的表现，富有创造性。

第六章 存在主义文学

1.存在主义文学：(1) 存在主义文学思潮于 20 世纪 30 年代在法国兴起，第二次世界大战后，影响了欧美各国，并波及亚非诸国，六七十年代逐渐走向衰落。哲学上的存在主义是一种非理性主义思潮，以强调个人、独立自主和主观经验为基点。(2) 存在主义思想能够广泛传播，很大程度上得益于存在主义文学的影响。萨特、加缪和波伏瓦是三个最具影响力的存在主义文学家。

2.《禁闭》的主题：《禁闭》的三个人物轮流充当“欲望”、“欲望客体”和“他者”三种角色。因为有“他者”在场，对另两人来说，“他者”的“看”就成为一种最为普遍的折磨，因为看让被看的人成为“物”，他不仅时时看对方的外表和行动，而且他还要试探对方的过去的隐私和内心的欲望。

(1) 对抗的主体间性。首先，是因为三个人物都品行恶劣、灵魂污浊，而且他们在“自由选择”时，都是以自己的欲望为出发点的。因此，他们在实现自己的自由时，却妨碍了他人的自由，甚至造成他人的不幸和死亡。所以，他们必须进地狱受惩罚（这里的“惩罚”是他人的目光）。

(2) 存在的他者性。其次，他们太在意他人的评价，无法通过自我反思和省察，正视自己的功过是非，老是想文过饰非，骗取他人的好评，如此，他人始终是自己的精神重压，人就永远无法脱出精神的地狱。剧中的加尔散就是这样一个只在乎他人评判、无法正视自己的人。全剧快结束时，加尔散在另外两个鬼魂的注视下，几乎快要疯了。

(3) 自由选择的必要性。这里不仅写出了精神苦役的可怕，而且告诉我们只要还把他人的评判当作衡量人生价值的唯一准绳，那么，精神的地狱就无处不在。

第十一章 魔幻现实主义文学

1.魔幻现实主义：(1) 形成于拉丁美洲，60 年代以后取得了辉煌的成就。(2) 魔幻现实主义引入各种超自然的力量，从而创造出一种扑朔迷离的新现实，但他们在小说中变现实为魔幻却又不失其真。魔幻现实主义作品的深刻寓意，非凡的艺术造诣，鲜明的民族色彩和广泛的群众性，使它做到了高雅和大众化的奇妙结合。(3) 哥伦比亚的加西亚·马尔克斯是最重要的魔幻现实主义代表作家。

2.《百年孤独》的艺术风格：《百年孤独》既气势恢宏又奇幻瑰丽，其独到的艺术风格和技巧手法，令人赞叹。

一、以夸诞手法描写充满魔幻色彩的人物、行为和事件，藉此表现拉丁美洲的社会现实。

二、循环性的结构和局部描写。

这种由“未来”向“过去”回溯的叙述中隐伏着马尔克斯的循环论思想，这种思想既体现于整体结构，也体现在局部描写上。从整体看，马孔多从荒芜到荒芜；布恩蒂亚家族的祖上生过猪尾巴孩子，到第六代又生了个猪尾巴孩子；等等，无疑是循环观的体现。从局部描写看，奥雷良诺上校做小金鱼、阿马塔兰织裹尸布的情节同样表露了作者的循环论思想。

三、借用神话原型。

(一) 原罪和堕落的原型。在小说的开头，阿卡迪奥——布恩蒂亚与表妹乌苏拉不顾家族预言的劝阻，结成了夫妇。后在朋友的嘲笑下，布恩蒂亚杀了人，而且日夜生活在鬼魂的骚扰中。这就是马孔多的起源。远古的回忆和原罪思想，男人的汗水和女人的痛苦，这一切都让我们想起了偷吃禁果的亚当和夏娃被逐出伊甸园的圣经典故。

(二) 创世神话模式。在马孔多初建的日子里，这里像天堂一样快乐、安宁。(三) 大洪水模式。在小说的第十五章中，香蕉种植园的工人们的大罢工遭到了镇压，在火车站三千人被人用枪扫射至死，后来马孔多下起了大雨并且一下就是四年多。(四) 俄狄浦斯神话模式。希腊神话中俄狄浦斯王的故事，表现了古代人的心理经验，这种预言——逃避——应验的模式带有古代人最早的“原始心象”，反映了上古时代人类对世界的认识和对命运看法。小说中的人物为了逃避预言的应验而做出了巨大的努力，而这种非凡的努力又促成了预言的应验。