

我爱你

喂？

绿子，是我。我想见你，有话要说
既往不追，我想和你从头开始。我
别无所求，只想要你。
我爱你。

你现在在哪里
？

什么？

你现在在哪里
？

我现在 究竟在哪里？

亚非文学第五小组

日本当代文学和村上春树

目录

○ ○ 日本当代文学和村上春树

○ ○ 挪威的森林

○ ○ 海边的卡夫卡

○ ○ 村上春树的艺术特点

○ ○ 村上小说和日本其余作家的比较

○ ○ 村上为什么这么受欢迎

日本当代文学和村上春树

内容提要

一. 日本当代文学的发展轨迹

二. 日本当代文学的特点

三. 村上春树生平简介

一. 日本当代文学的发展轨迹

1

“战后”文学的崛起

2

“第三新人”、“战后世代”的天地

3

高速增长期向内转的文学

4

“无限透明”的日常生活

1.“战后”文学的崛起

- 背景：1945年8月15日，日本当局宣布无条件投降，这是日本历史上一个重大的转折。日本投降后美军又几乎单独占领了日本本土，在美国占领时期，由于战争的严厉思想统治破产，长期受到沉重压抑的各种思潮兴起，文学方面一也呈现出多种流派和倾向并立的景象。

- 战后最先发表作品的是一批战前已经成名的作家。
- 永井荷风的《舞女》
- 志贺直哉的《灰色的月亮》
- 正宗白鸟的《逃离日本》
- 川端康成的《千只鹤》
- 井伏鱒二的《本日休诊》
- 他们的作品虽然间或有些对战争的不满，但基本上是一种恬淡心境的流露。

- 作为文学团体，首先引起人们注意的是**新日本文学会**，发起人几乎都是战前的**左翼作家**。
- 宫本百合子的《播州平野》、《知风草》
- 德永直的《妻，安息吧》
- 佐多稻子的《我的东京地图》
- 新日本文学会的作家写出了不少观点鲜明、思想坚实的作品，批判了侵略战争的罪恶，描绘了战后革命运动的发展。

- 适应战后新时代而初登文坛的一批新作家被称为**战后派**。战后派以《近代文学》杂志的理论为指导，主张艺术至上，尊重人权，反对政治干预文学。
- 野间宏的《阴暗的图画》、《脸上的红月亮》
- 梅崎春生的《樱岛》、《崖》
- 武田泰淳的《蝮蛇的后裔》
- 中村真一郎的《在死的阴影下》
- 大冈升平的《俘虏记》
- 三岛由纪夫的《戴着假面具的自白》
- 在思想内容上既重视表现社会，又强调表现自我；在艺术表现上力图突破传统的方法，广泛吸收西方各种现代流派的方法。

- 由于战后初期社会混乱不堪，旧的权威和秩序业已崩溃，新的权威和秩序尚未确立，人们对于现实感到惶惑不安，对于未来感到一片茫然，于是一个新的文学流派——**无赖派**便应运而生。
- 坂口安吾的《白痴》
- 太宰治的《维永的妻子》、《斜阳》
- 织田作之助的《星期六夫人》、《世态》
- 石川淳的《黄金传说》、《废墟上的耶稣》

- 这派作家对于传统和权威抱着强烈的反抗意识，具有明显的颓废倾向，同时努力革新创作方法。

2.“第三新人”、“战后世代”的文学天地

- 背景：从 50 年代初到 60 年代初，日本逐步由美国占领状态转为独立自主状态。随着经济和政治的巨大进展，文学也相应地发生了一系列新变化，呈现出适应新形势的新趋向。首先是“第三新人”取代了战后派的文坛地位；其次是一大批老作家，包括战后派和新日本文学会等的作家继续有新作问世；再次是被称为“战后世代”的新作家的登场。

- “第三新人”得名于著名文学评论家山本健吉发表于 1953 年的同一标题的文学评论。
- 安冈章太郎的《阴郁的欢乐》、《坏伙伴》、《海边光景》
- 吉行淳之介的《骤雨》
- 小岛信夫的《美国学校》
- 远藤周作的《白人》、《黄种人》和《海和毒药》
- 第三批新人文学不象战后派文学那样具有明确的目的意识性和丰富的社会思想性，而是着重描写现实的现实生活。

- 50 年代中后期，一批被称为**战后世代**的新作家登上文坛。
- 石原慎太郎的《太阳的季节》讴歌不良青年的放浪生活，反映了在经济起飞的背景下，一部分青年人丧失远大理想、追求安逸享乐的现状。
- 大江健三郎则通过《奇妙的工作》、《死者的奢华》、《饲育》和《拔芽打仔》等反复表现青年人对压抑自己和束缚自己的社会现实的不满，显示出不平凡的才华。

3. 高速增长期向内转的文学

- 60年代初至70年代初，日本迎来了经济高速增长期。经济高速增长，使国民个人收入不断提高，人们的消费观念也发生了巨大的变化。这对日本的社会生活、风俗文化等都产生了深刻的影响，从内在的（精神）生活需求来说，**一是性解放的意识增强；二是传统的家庭意识受到严重的冲击；三是人与人之间的冷淡关系所造成的孤独与不安。**全民化的经济活动几乎完全取代了政治活动，人们回归“日常”。这些都对当时的文学创作也造成了影响。

- 1970 年左右，日本文坛上又先后形成了两个具有对立倾向的流派，即“**作为人派**”和“**内向一代派**”。
- 前者因杂志《作为人》而得名，以力图恢复人的本来面目为己任，认为文学应当热情而积极地正视现实的问题，表现现实的问题。
- **高桥和巳的《悲哀之器》**
- **开高健的《光辉的黑暗》**
- **小田实的《现代史》**
- **柴田翔的《那么我们的日子》**

- 后者则以不关心政治，不理解社会，而埋头于自我的小世界之中为特点，对于政治和社会的态度是冷淡和消极的。
- 古井由吉的 《杳子》
- 后藤明生的 《夹击》
- 黑井千次的 《时间》
- 阿部昭的 《司令的休假》

4. “无限透明”的日常生活

- 从 70 年代初以来,1973 年爆发的中东战争和随之而来的世界石油危机,使日本经济由高速增长转入稳定增长时期。这对于社会生活、思想意识和文学艺术都产生了复杂而微妙的影响。他们的创作力求更加紧密地贴近稳定增长时期的社会现实,更加直接地反映人们的生活状况和心理状态。

- 有的努力唤起人们对传统文化的热情，以便达到回归传统文化的世界，如**中上健次**的《**枯木滩**》
- 有的热心宣传西方文化的影响，企图将西方和日本等同视之，如**村上龙**的《**近乎无限透明的蓝色**》
- 有的重点表现人们在繁华的大都市里的失落感受，如**村上春树**的《**挪威的森林**》和《**跳，跳，跳**》
- 有的精心描绘当代青年独特的青春生活和青春体验，如**吉本芭娜娜**的《**厨房**》和《**满月**》
-

二．日本当代文学的特点

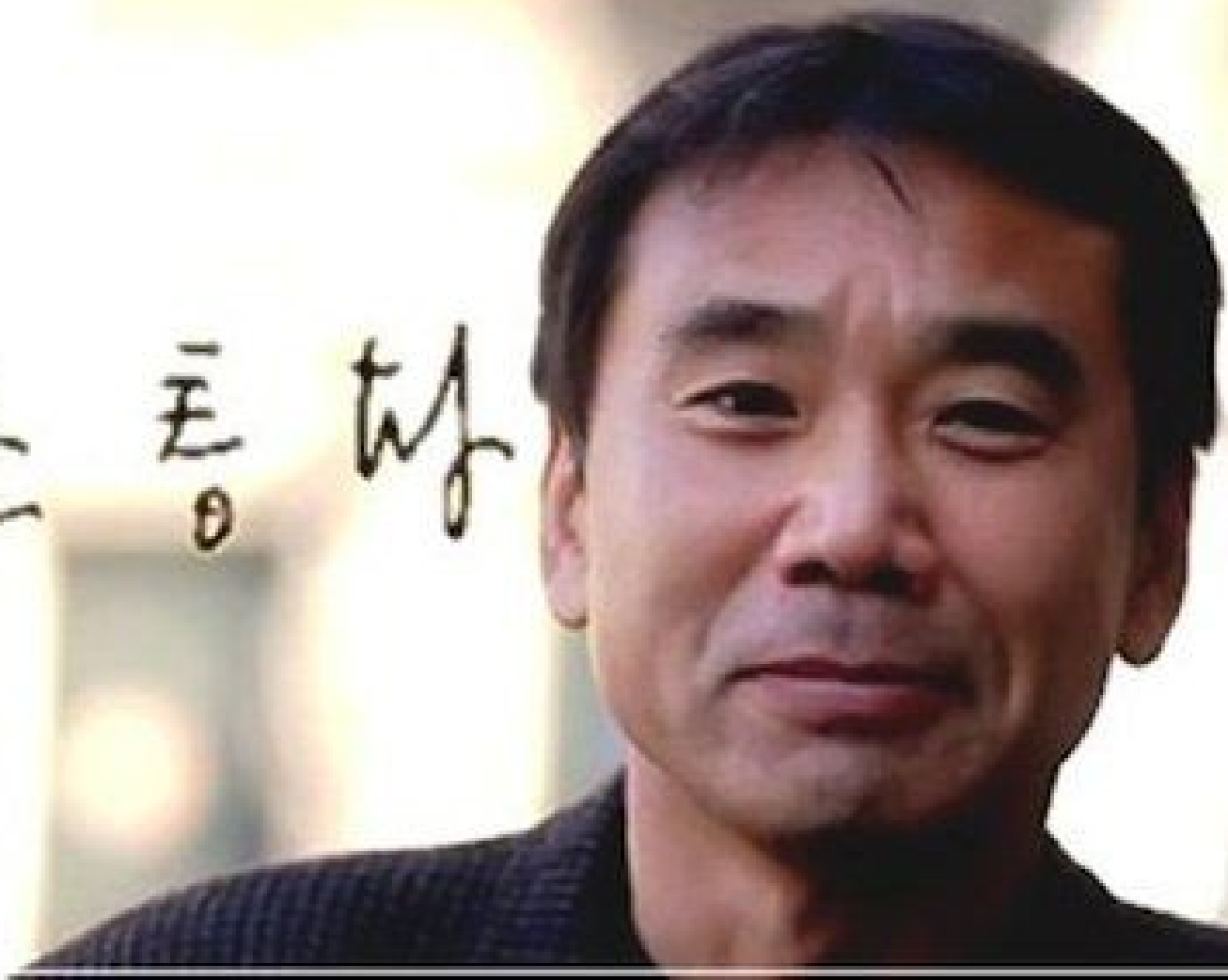
- 1. 文学流派和倾向众多，自珍发展，自由竞争，可谓多姿多采，千变万化。
- 2. 从创作方法来说，当代文学受到西方现代主义和后现代主义文学的影响较大，采用现代主义和后现代主义的方法较多。
- 3. 获得了较快的发展，取得了较高的成就，在世界文坛上的地位越来越重要。
- 4. 当代文学仍然存在着许多问题，包含着许多危机。粗制滥造作品的存在，色情文学的泛滥，颓废文学的影响，文学不能适应社会新发展的需要，文学的商品化趋势日益严重等等。

三．村上春树（1949—）生平简介

- 生于京都，父亲是语文教师，母亲是船场一商家女儿。
- 1968 年，考入早稻田大学，就读于戏剧专业。
- 1974 年，他和夫人一起开了爵士乐酒吧。
- 1979 年开始小说创作，处女作《且听风吟》获得第 23 届“群像新人奖”。
- 1981 年，转让酒吧，专业从事创作。
- 主要的著作：
 - 《世界尽头与冷酷仙境》（1985）
 - **《挪威的森林》**（1987）
 - 《舞！舞！舞》（1988）
 - 《奇鸟行状录》（1995）
 - **《海边的卡夫卡》**（2002）
 - 《天黑以后》（2004）
 - 《1Q84》（2010）

村上隆

A misty forest scene with tall, slender trees and a path leading into the distance. The atmosphere is serene and ethereal, with soft light filtering through the canopy.

挪威的森林

村上春树

内容

-
- 一、文本概述
 - 二、人物形象
 - 三、艺术特色
 - 四、主题

一、文本概述

1、书名的由来：

“每每听到这首乐曲我都会感到很悲伤，不知道为什么，好像一个人迷失在幽深的森林里……孤零零的，又冷又黑，没有人来帮我。”

Bettles Norwegian wood.

2.“挪威的森林”与本书深邃、缥缈的意象统一

挪威以森林资源丰富而著称，而森林在意象上又给人以神秘、深邃之感，所以“挪威+森林”，未闻其声，先见其文，已经在印象上给读者一个阴郁、缥缈的感情基调，并暗示这部小说让人悲伤的结局。

3. 歌词与小说情节相似

4、“森”字可拆解成三个“木”字，分别代表着该故事中众多三角关系

渡边——直子——木月

直子——玲子——渡边

渡边——永泽——初美

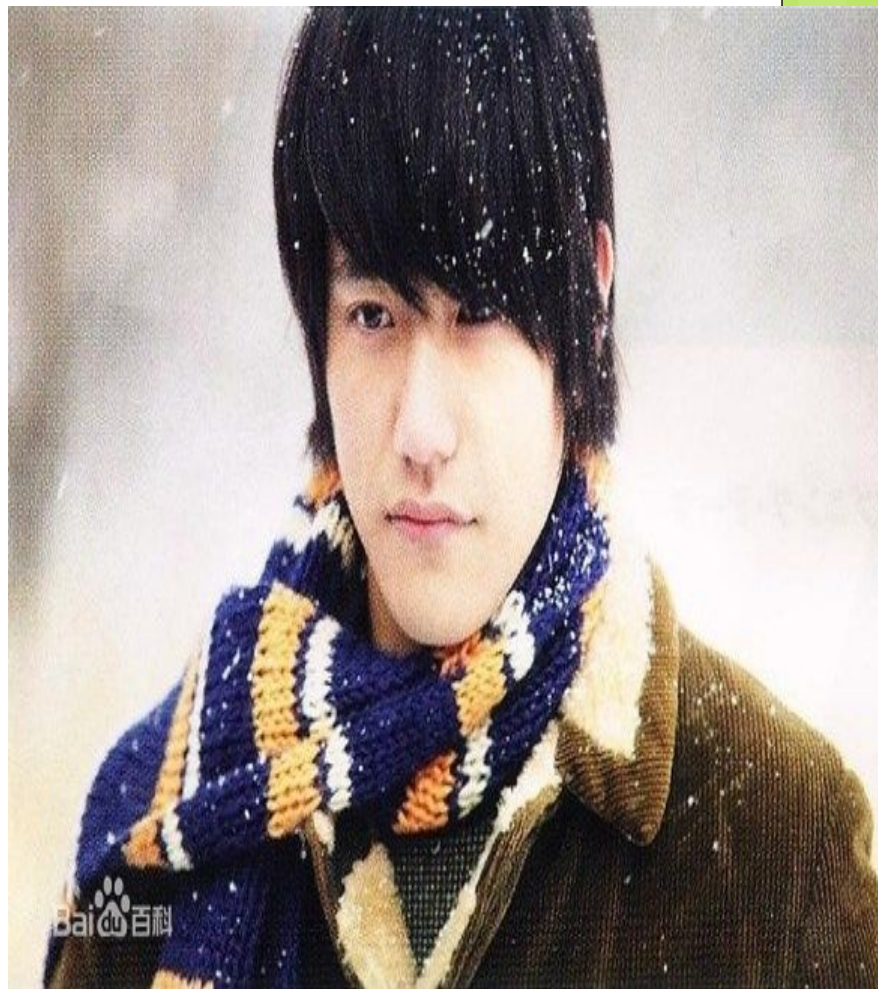
二、人物形象

1、“我”——渡边彻

沿袭了村上笔下主人公所惯有的姿态：人有点怪，但并不坏。生在普通的家庭，长着一张普通的脸，有着普通的能力，过着普通的生活。虽然多少有点孤独有些不合群，对同别人配合的活动提不起兴致，但对朋友却是坦诚相见。

局外人？（引自加缪的《局外人》）

骨子里的虚无主义

2、娴静典雅而又忧郁的直子

“一听这曲子，我就时常悲哀得不行。也不知为什么，我总是觉得似乎自己在茂密的森林中迷了路。一个人孤单单的，里面又冷，又黑，又没一个人来救我。”

与木月在性格上的统一

“我们两人是一种不能分离的关系，如果木月还在人世，我想我们一定仍在一起、相亲相爱，并且一步步陷入不幸”

3、阴霾里的一缕阳光——绿子

渡边和外面世界的纽带

活泼可爱的绿子，是全书中最有活力或者说是唯一“健全”的人，骨子里也是很孤独的。

三、艺术特色

1、语言上

（1）苦涩的幽默，独特的修辞。

“脸上有很多皱纹”的玲子

“左边的床上没有皱纹的身体是直子的。”

这样的对比既表现出了玲子对直子那无瑕胴体的爱怜与羡慕，也表现了她对自己青春一去不复返的无奈与自嘲，比直白地描写直子身体的青春美要丰富质感得多。

(2) 文笔清新脱俗，洗练透明

- “你喜欢孤独吗？”
- “没有人喜欢孤独，只是不想勉强交朋友，要真那么做的话，恐怕只会失望而已。”
- “喜欢绿色吗？”
- “谈不上特别喜欢，什么颜色都好。”
- “你说话就像是讲台词，好像在替墙壁涂上漂亮的漆一样。”

（3）文字组合奇异，节奏如风，意境悠远

村上的确很善于将语言以不常见的方式组合并表达出十分完美、贴切的含义。这一点在景物描写中体现得尤为突出。如开篇第一章对那片山野的描绘以及“渡边”在天台上放飞萤火虫的一幕，无不令人身临其境。而一入其境，我们必然从中感受到风的味道。所以，村上的语言总是给我一阵阵风的气息，仿佛是风声伴着吉他的和弦在喃喃吟唱。此外，村上语言的节奏感也非常之好，读来洒脱、伶俐，依旧如风。

2、情节结构

- 电影画面式的脉络
- 复线结构的故事发展模式
- 魔幻手法与田园浪漫的东西文化融合

四、主题

- 1、自我迷失与自我拯救
- 2、青春的伤逝与成长的痛苦
- 3、玩世不恭的生与恬然怡静的死
- 4、孤独感

- 人的孤独感
- 时代的孤独
- 人类的孤独

静静欣赏

田村卡夫卡：

我根本闹不清是在哪儿沾的血，是谁的血，什么也记不起来了，不过，这可不是什么 metaphor，说不定，我就是用这双手实际杀害了父亲，有这种感觉。有可能是我做梦杀害了父亲，通过类似梦之线路那样的东西前去杀害了父亲。

中田：

中田我九岁时遇上的事故，无论如何也记不起来的。据别人说，像是得了一种不明所以的热病，中田我三个星期没有恢复直觉，期间一直躺在病床上打点滴。好不容易恢复了直觉，那以前的事却忘的一干二净了。就像是拔掉了浴缸的活塞空空如也，成了空壳。

父亲几年前对我有过一个预言，与其说是预言，倒不如说它近乎诅咒，父亲三番五次反反复复地说给我听，简直像是用凿子一字一字凿进我的脑袋。

可另一方面，我能够同猫说话。我能找到猫，寻找下落不明的猫。中田我因为能同猫说几句话，就能够东跑跑西跑跑搜集信息，寻找到丢失了的猫君的方向。

父亲说，我是怎么想方设法也无法逃脱这个命运，并说它像是一个控时装置深深地嵌入我的遗传因子，怎么努力也无法改变，我杀死父亲，就同我母亲与姐姐交合一般。

那么，把您猫君成为大冢君号码？中田我能同您大冢君讲话，感到十分高兴，虽然能同猫君讲话，可也不是每一次都能顺顺当当谈下来的，也有我一搭话，就如临大敌般默默跑去哪里的猫君。世间有形形色色的人，有各种各样的猫。

《海边的卡夫卡》

村上春

树

内容提要

1. 情节梗概和二元结构
2. 人物和隐喻
3. 主题探究
4. 艺术特色和评价

情节梗概和二元结构

少年田村卡夫卡：

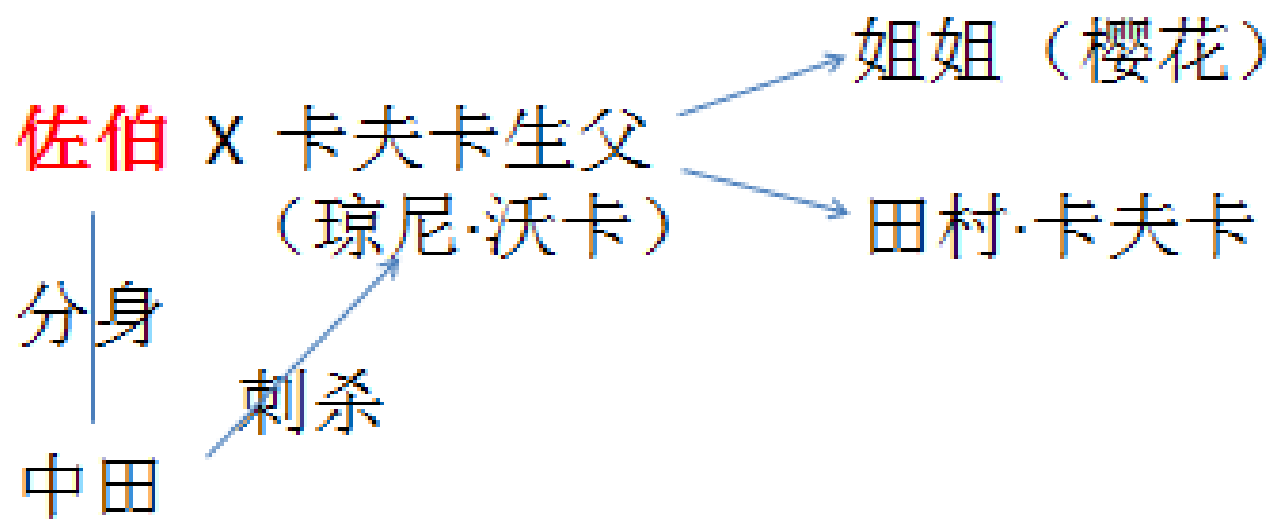
是小说主线的主人公，田村卡夫卡是他的自称，作者也始终未交代其真名。

幼时失母	父亲预言	离家出走	途遇樱花
森林迷失	栖身图书馆	得知父死	梦见幽灵
恋上佐伯	梦侵樱花	再入森林	返回东京

老人中田：

是小说副线的主人公。

幼年失忆	目睹杀戮	刺杀沃卡
途遇星野	入口之石	寻找佐伯
佐伯死去	中田死去	完成遗愿

二元结构：

二元并行的叙事结构

二元的虚实世界

写少年的线是写实手法：生活在现实生活中，却在现实和虚拟的世界里行走。——叫乌鸦的少年

写中田老人的线是虚幻或者叫魔幻手法：生活在虚拟的玄幻世界中，拥有特殊功能，但他的现实生活又很实际，出走和旅行的方式与常人无异。

双重性格结构

佐伯：40 岁的美妇 & 15 岁的少女

大岛：女神男相

二元的行为方式

田村卡夫卡

中田

在《海边的卡夫卡》中，村上春树以作家的从容不迫和镇静驾驭着复杂的二元结构，以及对形而上学的绝对注意力，用寓言式的故事和象征逻辑，表现他“弑父、奸母，乃至战争是不可改变的程序，只有集体忘却和埋葬记忆才能够摆脱日本侵略战争‘罪’的负担，走向新生”。

人物和隐喻

隐喻

含义：文学作品中的隐喻，则是把人类头脑中两种不同事物加以等同，并使一种事物的某种属性通过另一事物予以具体的呈现。此时，一个词汇意义被用在了其本来并不具有的另一意义之上。

村上春树认为：“隐喻会大大缩短现实的距离。或许两种状况又是互为补充的，即实际性地接近隐喻性地真相或隐喻性地接近实际性的真相。”“世界万物都是 metaphor。不是所有人都会弑父奸母。就是说我们是通过 metaphor 这个装置而接受 irony，进而使自己变得深沉而博大。”

译者林少华认为：村山用隐喻原因“一是村上的天性使然，二是与他的创作观有关——即村上认为所谓故事就是要在超越说明的层面表现普通文脉所不能说明的东西”。

人物形象

@ 田村卡夫卡

15 岁之前： 迷惘、孤独、逃避生活

离家出走
↓
身体趋向成熟，精神尚在困惑、迷茫、挣扎、
逃离现实，企图摆命运魔爪。

15 岁之后： 成长蜕变，回到现实，虽然还未完全明白“活着的意义”，但毕竟一切都已过去，最终自己也
“一觉醒来时，将成为新世界的一部分”

人物形象的隐喻

田村卡夫卡

@“卡夫卡” 隐喻

- ① 著名作家卡夫卡：表现人的孤独、生活的荒谬怪诞
- ② 捷克语里“卡夫卡”意思是乌鸦，在日本乌鸦自古就被认为是可据其叫声占卜吉凶的灵鸟。

村上显然是用这个隐喻作为
一个内在的精神线索贯穿了这部新作

人物形象的隐喻

具体表现

- ① 心理上向往男人而生理上偏偏是女人的图书管理员大岛；
- ② 最爱儿子却因害怕某一天突然失去而不得不抛弃孩子的佐伦；
- ③ 极爱妻子却因得不到她的内心故而企图通过儿子来报复妻子的丈夫；
- ④ 出口与入口、暴力与温情、昏迷与不醒、现实与梦幻和坚定与彷徨；
猫讲人语、鳗鱼自天降
- ⑤ 离奇、怪诞、荒谬 ……

人物形象的隐喻

田村卡夫卡

@ 诅咒的隐喻

诅咒：“迟早要用那双手杀死父亲，迟早要同母亲和姐姐交合”

①希腊悲剧的主题，命运的不可改变性

②社会中无所不在、无形的暴力

村上春树：“田村卡夫卡是我自身也是您自身”

人物形象的隐喻

中田

@ 宿命论：命运的残酷和不可掌控

- ① 少年“相貌端庄、衣着利落、性格温和、成绩好”
- ② 意外之后：“文盲、智障、”

@ 历史的隐喻

失忆——隐喻日本战后以及东京沙林毒气事件后人们的反应。

@ 杀戮的隐喻

杀猫—杀琼尼·沃克——以暴制暴

其他隐喻

众多隐喻的聚合

- ① 日本《源氏物语》中“活灵”的怪异情节，还有村上钟爱的西方音乐，均被他吸纳。
- ② 连苏格兰威士忌商标、美国快餐业著名的“肯德基”品牌，
也被他点化成小说中的人物。
- ③ 集体失忆、人与猫交谈、天降鱼雨和蚂蟥雨、生活在凝结时间中的美貌女性、性别是女子却始终以男子身份生活的图书馆管理员大岛等。
- ④ 在《海边的卡夫卡》里也有时光隧道，它的“入口”是森林深处，门口守卫着两名身穿日本帝国陆军野战服、手持三八式步枪的日本士兵……

众多个性鲜明、色彩绮丽的隐喻有机地聚合，通过一个孩子的成长经历，

一个灵魂的变动过程，叙述他如何“领教世界是何等凶顽（tough）。

总结： 隐喻

智者：“即使想说也无法用语言准确表达那里的东西，因为真正的答案是不能诉诸语言的”

大岛：“世界万物无一不是隐喻，不是任何人都实际杀父奸母”

文学作品的意蕴，难以作出定义概括，因为内涵犹如精灵，随读者的形象思维而变幻，而又有谁能说出

精灵的确切模样？

惟有读懂了隐喻，才真正读懂了《海边的卡夫卡》

有感：

“某种情况下，命运这东西类似不断改变前进方向的局部沙尘暴，你变动脚步力图避开它，不料它就像配合你似的同样变换脚步。你能做的，不外乎径直跨入那片沙尘暴中，紧紧捂住眼睛耳朵以免沙粒进入，一步一步从中穿过。当你从沙尘暴中逃出，你会发现你已不再是原来的你。”

生命是一种累，经历过的也许是一种痛苦，但如果没有有经历过，或者是抹去所有的过去和记忆，这般单纯的生活也无异于死亡。

主题探究

• 一、成长主题

- 在中文版的序言里，作家是这么说的：“之所以想写少年，是因为他们还是“可变”的存在，他们的灵魂仍处于绵软状态而未固定于一个方向，他们身上类似价值观和生活方式那样的因素尚未牢固确立……我想把他们如此摇摆、蜕变的灵魂之容器细致入微地描绘在 fiction（小说）这一容器之事中，藉此展现一个人的精神究竟将在怎样的故事性中聚敛成形、由怎样的波涛将其冲往怎样的地带。这是我想写的一点。”

一个十五岁少年的成长历程

- 来自家庭的伤害（破碎的家庭，母亲的抛弃，父亲的诅咒）
↓
- 一场蓄谋已久的冒险
↓
- 甲村图书馆（通过阅读获取知识，从无知走向有知）
↓
- 成长道路上的引路人

父亲 冷漠专制，阻碍少年的成长，离家出走正是对自由的追求

大岛 充当了卡夫卡的精神导师角色

森林 对未知世界充满好奇而又心怀忐忑

• 中田

东京疏散儿童 相似的家庭环境 内在的暴力

集体昏迷事故的受害者 失去记忆、读写能力

老者 生命即将走到尽头 找回“普通的中田”

帮助卡夫卡完成“弑父”这一成长的重要仪式
打开了入口石，帮助卡夫卡走进森林

卡夫卡的成长实际上也完成了中田成长的夙愿

二、命运主题

村上春树在《海边的卡夫卡》中，通过主人公在被毁损的人生中最终找到自我存在价值的经历，思考并探讨现代人的生存及命运。作者认为命运是**被动与偶然的、命运是非理性的**，文本表现了作者独特的命运观：既不同于西方式的抗争，又不同与东方式的顺从，而是人与人互助、人与自然共存的**现代命运意识**。

- 田村卡夫卡 人格的不健全 精神极度孤独冷漠

“在自己周围筑起高墙，没有哪个人能够入内，也尽量不让自己出去。”

一个普遍的社会问题

中田聪 战争中成为疏散儿童 事故唯一受害者

“集体昏睡事件”、田村“梦中杀父”可以说是匪夷所思的，更有天降小鱼和蚂蝗、人猫对话交流、打开和关上通往“彼世界”的“入口石”、人（田村）与灵（佐伯）的幻爱等荒诞离奇的情节。

作者通过这些荒诞离奇的现象，表现他对世界非理性的认识，思考人类的生存境遇和人类命运。

现代命运意识

- 杀父娶母

村上有意地把主人公田村卡夫卡和古希腊悲剧主人公俄底浦斯面对相似命运的不同态度及行动相对照，表现他对命运的态度与行动取向。

不是消极的顺应，也不是无畏的抗争，而是积极地自我拯救——在顺应命运中不断超越自我

人与人互助共存

- 人与自然的共存 -

在大自然（森林）的“净化”下，心灵得到升华，进而宽容了母亲，走出了人生的迷宫

三、暴力 / 战争主题

- “暴力”的基本含义是由人施加的对身体的攻击，包括借助武器的攻击。

国与国之间的战争通常被认为是一种严重的暴力行为。

暴力可以演化成不同的形式并将其本来面目隐藏其后，致使我们根本无法真正认识它。因此，暴力往往被与其他概念诸如权利、疼痛、恐惧、受难等结合起来讨论。

世界充满暴力的思想

- 俄狄浦斯型的暴力 正常的社会伦理关系被打破
- 一只叫“咪咪”的猫忠告中田：“这里是暴力世界，非常残暴的暴力。任何人都无可回避。这点您千万别忘记。再加小心也不至于小心过分，无论对猫还是对人。”
- 人物塑造
在各自具体的生活环境里，都或多或少地受到了暴力的伤害从而深深地烙印在内心里。
- 暴力模式有两种：肉体消亡和精神消亡。
卡夫卡少年、中田老人、佐伯女士和青年星野

- 人如果不愿被暴力摧毁，就必然模仿暴力，从对他人施暴的过程中体现自己生存的意志。从被暴力所害的受害者变成加害社会的施暴者，继续作恶，使得我们生存的社会充满着暴力性。

佐伯 二十岁时佐伯的恋人死了，恋人无意义的死亡给佐伯带来了决定性的心理创伤。自我封闭，自暴自弃，身不由己地伤害自己和周围的人，即使是骨肉至亲也在所难免。

“我把自己封闭在内心，就像活在深深的井底。我诅咒外面的一切，憎恶一切。有时也去外面苟且偷欢。我不加区别地接受一切，麻木不仁地穿行于世界。也曾和不少男人睡过，有时甚至结了婚。可是，一切都毫无意义，一切都稍纵即逝，什么也没留下，留下的唯有我所贬损的事物的几处伤痕。”

中田被迫杀死杀猫人事件

中田杀死杀猫人行为本身正揭示了“暴力绝不可能终止暴力”，只能衍生暴力的道理。可见虚构的中田被迫杀死杀猫人事件表达了作者的反暴力思想。

“一有战争，就要征兵。征去当兵，就要扛枪上战场杀死对，而且必须多杀。你喜欢杀人也好讨厌也好，这种事没人替你着想。迫不得已。否则你就要被杀。”

“这就是说，你必须这么考虑：这是战争，而你就是兵。现在你必须在此做出决断——是我来杀猫，还是你来杀我，二者必居其一。你现在在此被迫做出选择。当然在你看来实属荒唐的选择，可是你想想看，这世上绝大多数选择都是荒唐的，不是吗？”

- 审判阿道夫·艾希曼的书

“战争爆发后不久，他便接受了纳粹头目交给的最终处理——总之就是大量杀戮——犹太人的课题。他开始研究具体实施的办法，制定计划，而行为是否正确的疑问几乎没出现在他的意识中。”

森林中的两个哨兵

“要是还在当兵，作为士兵迟早要被领去外地，”壮个儿说，“并且杀人或被人杀。而我们不想去那样的地方。我原本是农民，他刚从大学毕业，两个都不想杀什么人，更不愿意给人杀。理所当然。”

“谁都不例外。”高个儿说，“噢，应该说是几乎谁都不例外。问题是就算提出不想去打仗，国家也不可能和颜悦色地说‘是么，你不想去打仗，明白了，那么不去也可以’，逃跑都不可能。在这日本压根儿无处可逃，去哪里都立即会被发现。毕竟是个狭窄的岛国。所以我们在这里留下来，这里是唯一可以藏身的场所。”

对战争的厌恶 反战思想

暴力主题的成因

- 家庭原因
- 社会原因

上世纪六十年代末、七十年代初，“全共斗”运动在日本全国相继展开。以东京大学为首，全国的主要公立大学和私立大学大规模抗议活动。最终，这场学生运动在国家暴力机关的强力介入下被平息下去。

1995 年，由日本奥姆真理教发动的恐怖袭击事件——东京地铁沙林毒气，造成 13 人死亡及 5,510 人以上受伤。

- 文化原因

村上春树自九十年代中期以来创作理念转向挣扎着的普通民众，本书中人物受到的暴力遭遇代表现实中普通人的生活艰辛，真实反映出现实生活中处处存在的暴力和人们的生存困境。

艺术特色

- 1. 双线结构
- 运用双线结构的叙事技法展开叙事的特点，早在村上春树的处女作《倾听风吟》中已初露端倪。《挪威的森林》继续用两条线索：“我”一直子的故事和“我”一绿的故事展开叙事，进一步深化了作品主题。在《海边的卡夫卡》中，村上继续沿用这一叙述结构。
- 2. 互文和解构
- 《海边的卡夫卡》借用古希腊神话中著名的素材“俄狄浦斯王”编织了一部不仅具有“俄狄浦斯情结”的现代神话，将古希腊的神话融入小说，使文章带有现代主义文学的魔幻色彩，凸显了通过互文性进行叙事的现代小说的特点。与此同时在文本的构造上，采用了后现代主义文学的结构，使现代主义和后现代主义交融于一个故事中。村上春树运用后现代作品的“互文性”技法，既解构了经典文本《俄底浦斯王》，又解构了现代社会。

- 3. 夸张和荒诞

- 村上对于充斥了人性危机的世界用强烈的夸张和荒诞程度的幽默、嘲讽的手法，甚至不惜用歪曲现象以使读者禁不住对本质发生怀疑的惊世骇俗之笔，用似乎不可能来揭示可能发生或实际发生的事情，从反面揭示他们所处的现实世界的本质，以荒诞隐喻真理。

- 4. 象征和隐喻

- 象征是《海边的卡夫卡》中运用的重要的艺术手法。作者制造了无数个离奇的场景，在这一个个场景就像梦境，但又是现实中可以寻找到的真实场景。隐喻，也是村上偏爱的表现手法。小说中，隐喻依次出现，梦、雨、乌鸦、森林、图书馆、迷宫，远方古老的怀旧房间等等这些意象都是隐喻。

5. 梦幻与现实 村上春树在《海边的卡夫卡》中，分别通过“我”和一位小学女教师在“梦幻”中所体验的世界，将虚构的梦幻世界与写实的现实生活相融合，形象地再现了一个具有普遍意义的现实世界。

6. 音乐绘画和主题的表现 村上春树在作品中运用音乐、绘画等形式中断叙事的连续性，并让现在去寻问过去，营造了一个扑朔迷离的虚幻世界，其目的旨在借助听觉的音乐，视觉的绘画，立体地再现主体的个别情感，进而有效地表现作品的主题。

评价

- 2002 年刊行的《海边的卡夫卡》，是村上春树自《奇鸟行状录》发表后，七年以来的首部长篇小说。小说发行后，当年即热销 73 万册，在日本社会掀起了一阵争相购阅的风潮。其英文版问世后，不仅迅速登上畅销书排行榜，还被《纽约时报》评选为“2005 年十佳图书”之一。《海边的卡夫卡》在中国也受到相当欢迎。据译者林少华介绍，中文译本出版之后，截至 2007 年已印行 30 多万册，仅排在《挪威的森林》之后。

- 日本著名心理学者河合隼雄盛赞这部作品是一部“伟大的物语小说”。此外，他还提及古希腊神话中的俄狄浦斯与赫米斯，评价为“15岁少年的成长物语”，认为“其意义在于通过少年的眼睛，书写异界的体验，以及从那里返回现实的体验”。
- 对《海边的卡夫卡》进行深入研究和评论、持肯定态度的学者还有文艺评论家加藤典洋。他称赞这部作品“具有世界文学水准”。

- 另一方面，《海边的卡夫卡》的否定派的代表，东京大学教授、著名文艺评论家小森阳一。在他的研究专著《村上春树论——精读〈海边的卡夫卡〉》中对本作展开了严厉的批判。他发现了作为《海边的卡夫卡》基础思想的“女性嫌恶”和“历史否认”。

- 另一位文艺评论家黑古一夫说“《海边的卡夫卡》是一部让读者、特别是年轻读者不去积极与时代之‘恶意/暴力’展开斗争，而纵容他们‘自我欺骗’的小说”。同时，他认为这部小说的“疗愈”效果，“意味着直面时代‘暴力’、努力‘介入’其中之精神的缺失，意味着无奈之下，终于对‘暴力’采取了消极认可的姿态。”

- 美国哈佛大学日本文学教授杰鲁宾，他在其专著《倾听村上春树——村上春树的艺术世界》中，特别提及第十章集中描写的暴力场面，认为第十六章是村上笔下最激烈最深刻的一章，其中提出的是浸满鲜血地 20 实际记忆挥之不去的主题，如此充满暴力。

- 杰鲁宾很快将笔锋转向批评。他说：“更令人失望的是小说未能回答第十六章那杰出的杀猫情节的结尾提出的是重大问题：对于一个爱好和平的人而言，通过杀死另一个人参与到人类历史最丑陋的核心，即使他的杀人是为制止别人继续杀戮，到底意味着什么呢？杀戮和战争是如何改变了一个人，使他不再是原来的他？小说前五章百川归海般导向那场恐怖的血腥较量，但随后的十三章却始终在未能到达那一探询的高度，而且精心编织的中田童年时代有关战时的章节也再未在以后的叙事中起到任何意义。

一、村上春树语言特色

1、幽默——苦涩的幽默，压抑的调侃，刻意的潇洒，智性的比喻。如：我的房间却干净得如同太平间 / 太阳旗俨然元老院议员长袍的下摆，垂头丧气地裹在旗杆上一动不动 / 中断的话茬儿，像被拧掉的什么物体浮在空中 / 直子微微张开嘴唇，茫然若失地看着我的眼睛，仿佛一架被突然拔掉电源的机器。

2、文笔洗尽铅华，玲珑剔透。日语属于胶着性、情意性语言，较之以简洁明快为主要风格的汉语，有时难免给人一种拖泥带水之感。而村上拒绝使用被搬弄得体无完肤的陈旧语句。

3、行文流畅传神，文采斐然。从《挪威》中试举几例：而我，仿佛依然置身于那片草地之中，呼吸着草的芬芳，感受着风的轻柔，谛听着鸟的鸣啭：那是一九六七年的秋天，我快满二十岁的时候 / 她朝我转过脸，甜甜地一笑，微微地歪头，轻轻地启齿，定定地看着我的双眼，仿佛在一泓清澈的泉水里寻觅稍纵即逝的小鱼的行踪。

二、村上春树小说特点

1、村上的小说大多是板块式结构，一章章明快地切分开来。在推进过程中不断花样翻新，不断给人以意外之感。构思不落俗套，视角新颖独特。

2、作者喜欢用两条平行线推进故事，且往往一动一静，一实一虚，一阴一阳，一个“此侧世界”，一个“彼侧世界”。

3、富有寓言色彩。

4、主人公大多无父母无兄弟姐妹无妻子（有也必定离异）儿女，没有上司没有下属，同事之交也适可而止。

5、男主人公颇得女性喜欢，同女性打交道颇多，很多时候是通过女性或为了女性而同男性打交道，故而在相当程度上主人公是由女性支撑的，女性作用非同一般。作者还特别善于写女性谈话。

6、哭泣颇多。看上去活得不无洒脱的城市人会突如其来地泪流满面。

7、数字格外具体。例如：大约看了十秒钟 / 杯底剩有三厘米高的威士忌 / 她侧过脸，五秒钟静止未动 / 唱片华丽无比，十六年前买的，一九六七年，听了十六年，百听不厌。

8、商品名、唱片名、乐队名层出不穷。

三、村上小说的后现代性

1、**展示主体生存状态。**村上说出了后现代社会中的人的感受，他们对时代对社会已经彻底绝望，他们心中惟有挥之不去的失重感、失落感和幻灭感，惟有无可奈何的孤寂与悲凉。

2、**小说人物主体性解构。**严重的异化感以及对自身位置不能确定的焦虑感是村上小说中频频出现的内容。

3、**小说情节的双线结构。**围绕着现实和非现实的世界，村上的作品几乎都有着非常明显的双线结构。现实的线与非现实的线，也可以看做阳线与阴线。小说的内容围绕着现实和非现实的两个世界中展开。人物也同样一分为二地分为阳面人物和阴面人物。

4、**随意的写作态度。**村上春树小说较多运用了后现代主义文本策略中的戏仿手法，尤其是对侦探小说的戏仿。

5、**在大众与精英之间。**在小说创作上，村上春树关注的是人的生存状态和人的内心世界，很少有特意迎合大众消费的题材的作品。

四、村上小说同日本传统或主流文学作品

1、村上小说的结构、写作手法以及语言风格虽有明显的西化痕迹，但是其意识、意趣、情致的深处，仍受到浸染佛禅哲理的“无常观”、日本固有信仰的幽冥观、儒家的部分道德伦理观、物我一体、悲喜与共的自然观以及由此生发的怅惘孤寂、豁达或无奈之感或多或少的影响。

2、村上作品中情调的经营、细节的刻划对人物内心世界的关注和凸现（尽管没有对他人的心理描写）仍然是日本式的。

五、村上小说同其他作家的不同

1、**别开生面的文体。**村上小说最引人注目的是文体的别具一格，其简约、流畅、幽默、有节制的抒情笔调让读者享受到愉悦，他拒绝使用陈旧语句和传统行文范式，他的幽默感主要体现在别致、俏皮的比喻上，执着于语言的文体。

2、**大跨度的想象力。**

3、**优雅的距离感。**村上讨厌日本“私小说”中出现的黏糊糊乱糟糟的家庭关系、亲属关系和人事关系。因此，他的作品明显有一种距离感。

(1) 表现在主人公同周围人的关系设计上。

(2) 表现在对社会制度、对官僚组织、对权力、权术、权威的无视与揶揄，表现出小人物随遇而安却又拒绝同流合污的自尊与傲骨。

(3) 表现在行文或语言上。行文或者说文字显得从容、安静、内敛、克制，若即若离。即使抒情，也是淡淡的轻轻的不温不火；即使调侃，也是静静的幽幽的不紧不慢。

4、**西化的视角**。在小说中，他往往用非日本的视角即西化的视角来审视、把握和感受日本社会的种种现象，用一种非日本的语言审问日本的当代话语。

六、村上春树为什么在世界范围内受到欢迎？

1、社会背景：村上敏锐、准确而又含蓄地传递出时代氛围，描绘出 80 年代日本青年尤其城市单身青年倾斜失重的精神世界，凸现了特定社会环境中生态的真实和感性的真实。

2、文本特征：

（1）故事构思不落俗套，视角新颖独特，显示了村上高超能力与超群才华；

（2）村上春树匠心独运的语言、语言风格或者说文体，苦涩的幽默、透明的文体以及雕琢的文字；

（3）村上以西化的视觉来描绘日本都市青年的生活，抹去民族色彩，充满了异国情调；

（4）作品的现实性包括了非现实的现实性，村上使用了现实主义的手法，并且注重细节的真实，注重用小物件体现现代社会的现实性。

3、受众文化族群：

（1）村上将自己置身于与读者对等的位置，消解了传统文学叙事中作者的垄断地位，读者与作家建立起一种认同；

（2）田园情结和青春之梦，唤醒了他们深层意识中那部分沉睡未醒的憧憬，糅合着田园情结的永恒的青春之梦。

4、媒介传播技巧：有效的传播策略，迎合读者的特殊心理，将作品以一种新的方式呈现。

组员分工：

组长：吴楚楚 李圣宇

主持人：周松

日本当代文学：覃雅茜

挪威的森林小组：胡丽 张宋涛 凤子璇 覃雅茜

海边的卡夫卡小组：吴楚楚 赵颖星 张佳琦 范

叶蕾 巴桑美朵 白玛央宗

村上艺术小组：宋楚佳 李圣宇 李丽厦

参考文献

- 《村上春树和他的作品》林少华著 宁夏人民出版社
- 《浪漫主义的根源》（英）以赛亚·伯林 译林出版社
- 何乃英：《日本当代文学的发展轨迹及其特点》，河北大学学报
- 王 琢：《日本当代文学述评》，海南大学学报
- 骆巧玲：《成长的宿命与拯救——对〈海边的卡夫卡〉中的隐喻意象的解读》，文学评论
- 刘青梅：《一部充满隐喻的成长小说——解读〈海边的卡夫卡〉》，绥化学院学报
- 姜海涛：《游走于现实与虚幻之间——从〈海边的卡夫卡〉透视村上春树的世界观》，作家与作品研究
- 张 青：《试析〈海边的卡夫卡〉的命运意识》，西北大学学报
- 张丽娜：《试论村上春树作品中的孤独情境——〈挪威的森林〉主要任务剖析》，中国海洋大学学报
- 吴思佳：《挪威的森林命名之思考》，文学研究
- 王园波：《挪威的森林死亡美学》，西南石油大学学报
- 孙鹏：《解读〈挪威的森林〉的主题意蕴》
- 徐谷芄：《村上春树与菲茨杰拉德——〈挪威的森林〉与〈了不起的盖茨比〉的比较》，华东师范大学学报（哲学社会科学版）
- 赵敏：《村上春树作品在中国大陆的畅销现象研究》，湖南师范大学

谢谢观赏

