

牛津通识读本

《文学理论》

享借JoyShare - Posta一起读

享借

posta

本次内容

1 在什么基础上来谈文学

我们如何再来谈文学

2 理论的形态

文学理论是什么？什么是理论

3 语言与意义

从语言入手看两种理论形态

4 修辞与形式

诗的文学理论

5 叙事的结构

叙事的兴起，我们如何组织景观

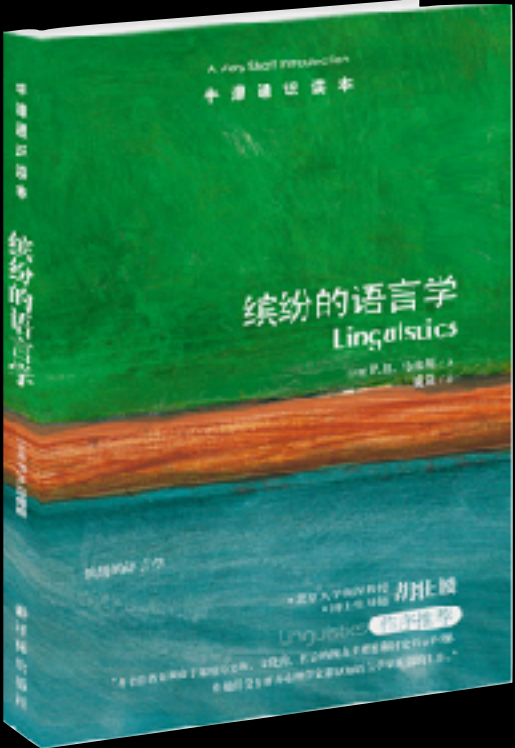
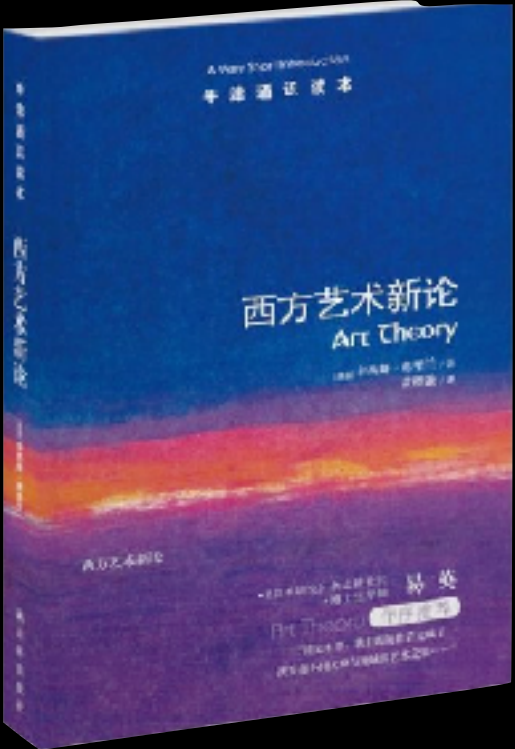
6 身份的认同

从文学里，我们获得了什么

Chapter 1

在什么基础上来谈文学

语言、卡夫卡、艺术

从西方艺术这一部分我们要引入什么

意义阐述的问题

文学意义阐述

为什么揭示了**存在**（加缪《局外人》，荷尔德林诗）

为什么**美**（林语堂散文）

为什么有**价值 / 道德**（陀思妥耶夫斯基）

——普遍性与个体性的分割线——

为什么展示了他的**下意识 / 潜意识**（卡夫卡）

为什么展示了他的**观念**（但丁《神曲》）

为什么展示了他的**感受**（余秀华诗）

为什么展示了他的**技术**（史蒂芬·金）

——作者与观者的分割线——

为什么展示了我（罗兰·巴特与福柯的文学观）

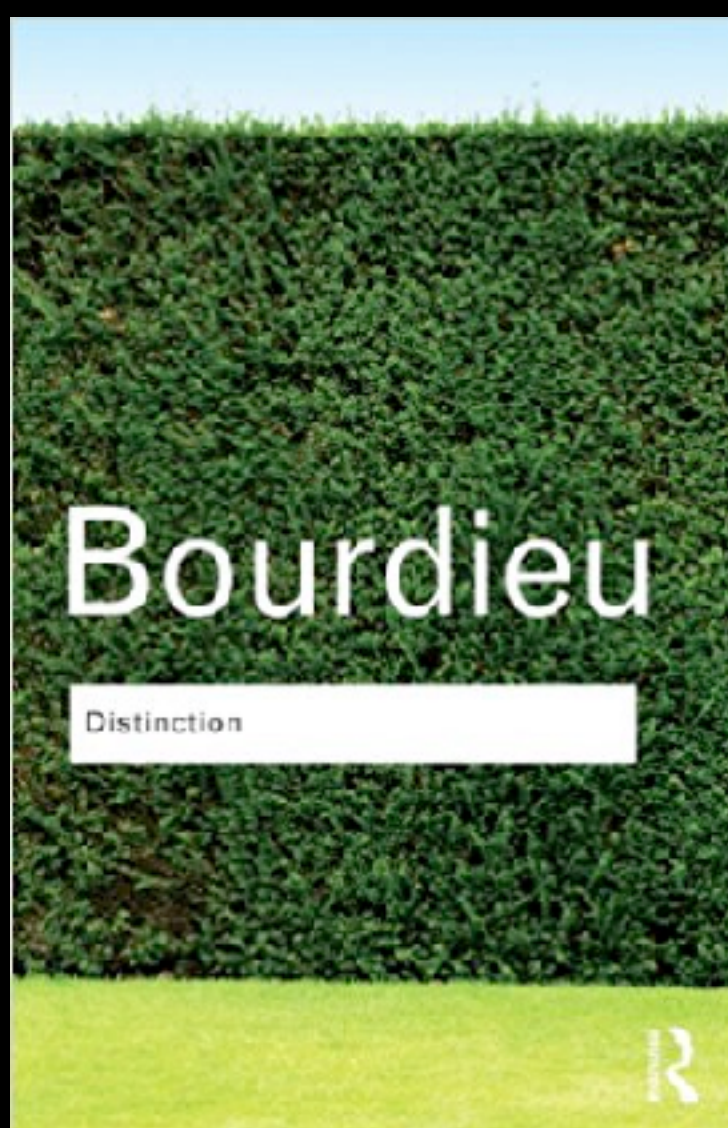
从西方艺术这一部分我们要引入什么（续）

反对对文学的阐释

卡夫卡作品的品鉴方法

文学阐释的阶层动力

文学与生活的脱节

从语言学部分我们要引入什么？

语言演化路径的分析

从卡夫卡部分要引入什么

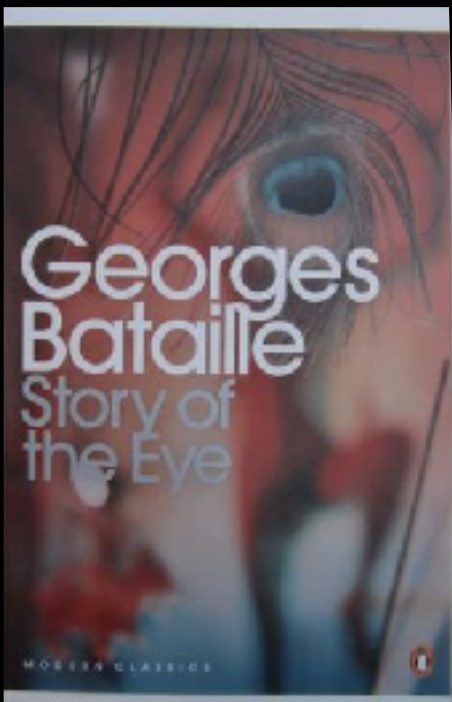
卡夫卡回应人与社会话题的方式

卡夫卡的模糊性文学空间

卡夫卡文学作品的范例特征

当我们说文学， 我们指的是什么？

小说不都是文学
以盈利为目的的小说似乎不是

周小平和花千芳是文学吗

因此文学理论可以在描述什么？ 这些话题有何意义？

什么是文学？（这似乎已经吸引不了大家的兴趣，但这里还包括了，文学是不是个有用的概念？）

什么是好的文学？（这似乎看起来重要，但是都并不阅读文学，这也无所谓了）

文学有什么价值？（这似乎是个保守主义的理论，这个理论兴许可以帮助文学的复兴）

文学为什么没有价值？（这是个文化评论与社会学的话题，可能能够用于我们理解这个时代）

Chapter 2

理论的形态

理论是什么？

我猜他现在应该在北京

我猜他生气的原因是因为这件事同他小时候
的经历高度相关

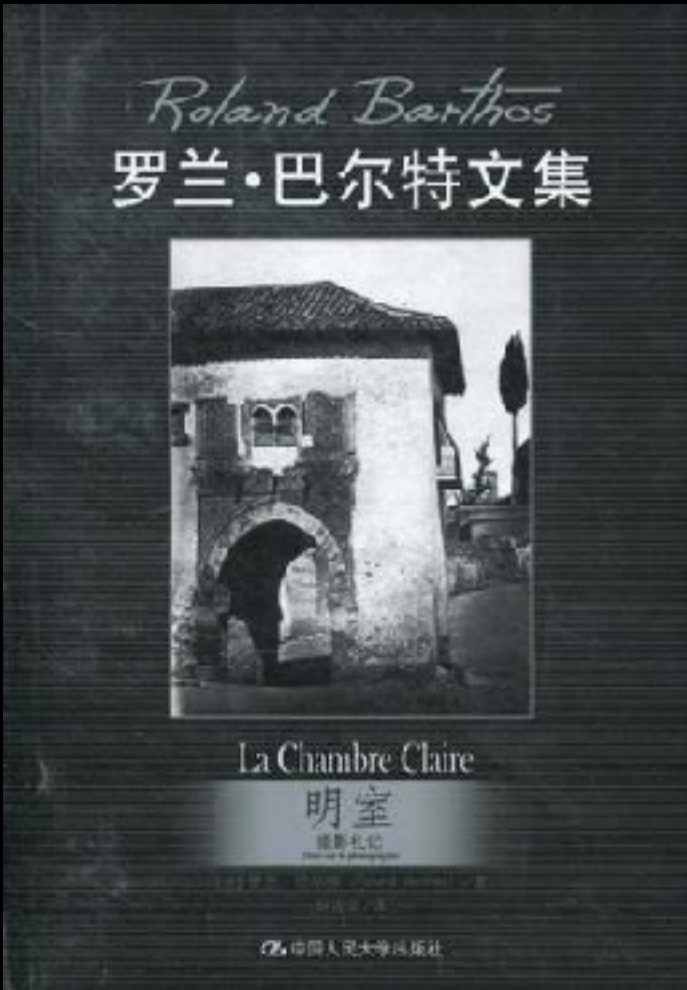
理论一般是反常识的

反学术常识也是一种常识

认为言语文本是作者“脑中所想”

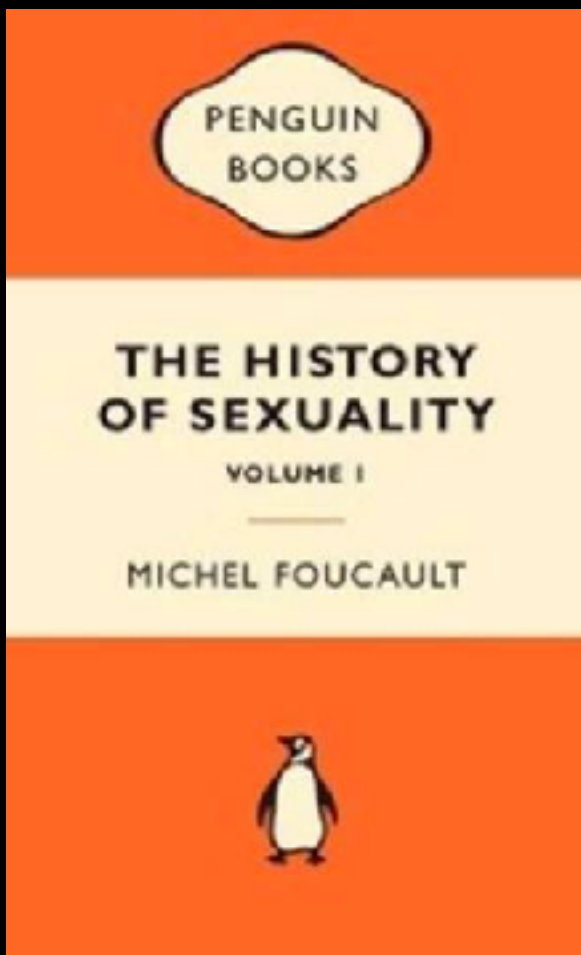
认为写作是作者“真实的表达”

理论也是一种文学体裁

理论作为一种著作的量
大大增加，从文艺评论
领域转向更多的领域

福柯的性史

常识

性是一种受到宗教压抑，现在获得解放的意识形态

福柯的观点

正是言语与文本才出现了我们称之为“性”的东西

同性恋从行为到身份的构建

一种权力透过知识生产影响观念与社会秩序的构建

德里达的写作理论

常识

有一个理念或事情在场，写作在写那个东西

德里达的观点

它们实际上证明的恰恰是“没有文本之外的东西”，也就是说当你认为你脱离开符号和文本，得到了“事实本身”时，你发现的只是更多的文本、更多的符号和没有终结的补充物的链条。

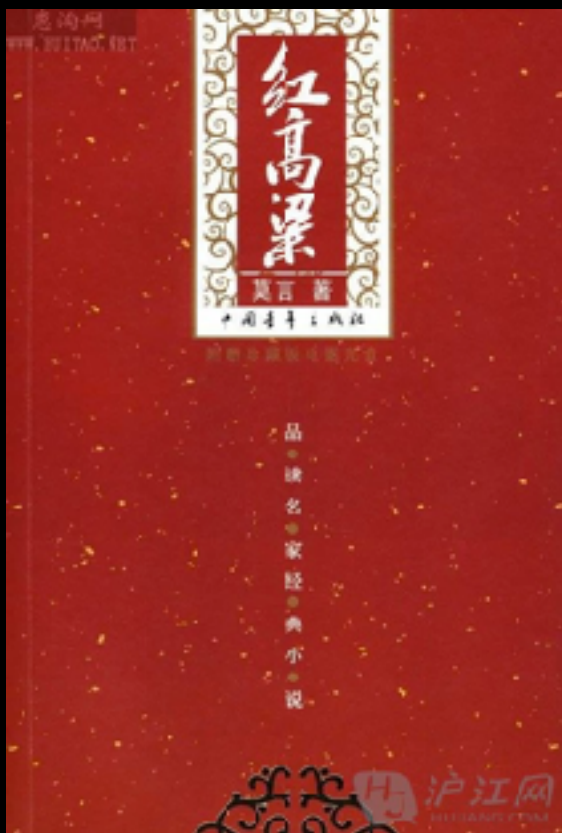
再看理论

1. 理论是跨学科的，是一种具有超出某一原始学科的作用的话语。
2. 理论是分析和推测。它试图找出我们称为性，或语言，或写作，或意义，或主体的东西中包含了些什么。
3. 理论是对常识的批评，是对被认定为自然的观念的批评。
4. 理论具有自反性，是关于思维的思维，我们用它向文学和其他话语实践中创造意义的范畴提出质疑。

Chapter X

一个过渡

文学的文化性阐述

在文化的意义上，这样的问题可以被放置在一个语境之下进行讨论。

文化形式：罗兰巴特的拳击与摔角的讨论

阶级关系：马克思与布尔迪厄的讨论

Chapter 2

语言与意义

语言意义的范畴

词的意义

一段言语的意义

一个文本的意义

余秀华 《漏底之船》

他不过是承受了两种虚无

一种是从身体漏到湖面的星空

一种是从身体外漏到身体内的鱼儿

从索绪尔的角度来看

余秀华 《漏底之船》

他不过是承受了两种虚无

一种是从身体漏到湖面的星空

一种是从身体外漏到身体内的鱼儿

语言模式的分析

诗学的方式

从伽达默尔的角度来看

余秀华 《漏底之船》

他不过是承受了两种虚无

一种是从身体漏到湖面的星空

一种是从身体外漏到身体内的鱼儿

为什么余秀华用到船、漏底

农村生活经验的赋予？

她的星空是否来自于康德的星空？在这个

过程中有什么变化？

解释学的方式

谁决定了意义？

Chapter 3

修辞与形式

修辞学

亚里士多德：修辞学 / 诗学

修辞学是说服的艺术

诗学是美的艺术

中世纪时期诗学成为修辞学的实例

19世纪，修辞学成为诈术

21世纪，诈术携实用主义复兴，诗却淹没了

诗歌与理念世界的悖逆

Plato's three main objections:

- Plato's three main objections to poetry are that
 - poetry is not **ethical, philosophical and pragmatic**, in other words,
 - he objected to poetry from the point of view of Education,
 - from philosophical point of view and
 - from moral point of view.
-

柏拉图将诗歌逐出理想国

诗歌的修辞

明喻：像.....

余秀华 《漏底之船》

他不过是承受了两种虚无

一种是从身体漏到湖面的星空

一种是从身体外漏到身体内的鱼儿

隐喻：是.....

隐喻便是认知的一种基本方式：我们通过把一种事物看作另一种事物而认识了它。

换喻： 没有本体

北京方面作出了决定

他付出了汗水

提喻： 部分指代整体

无数双手建设了奇迹

隐喻的本源特征

时间就是金钱

时间为什么会是金钱？

隐喻中的不协调空间恰恰是重要的

反讽

意指与所指的反向差异

朱自清《背影》：“我那时真是太聪明了”

情境反讽：

救护车撞人

大亨陷入贫穷

戏剧反讽：

观众已经知道了必然的结局，剧中人物还不知道

体裁

更大的结构

按照叙述对象

诗歌或抒情诗，叙述者为第一人称；史诗或叙事诗，叙述者以自己的声音出现，但也允许其他角色以自己的声音叙述；还有戏剧，全部对话由角色进行。

抒情诗：

约翰·斯图亚特·密尔的名言：抒情诗就是听到的言语。这一直是20世纪研究抒情诗的主导方法，其理由也很简单明了，即文学作品是对“真实世界”言语的具有虚构性的模仿。所以抒情诗也是对个人言语的虚构性模仿。

抒情诗的特殊性

古典时代多抒情诗

《奥德赛》

各个悲剧

抒情诗作品的读者，知道的最少，仅仅知道一个表述，其他的都要靠表述去猜测。

抒情诗依靠感受推进。

理念 vs 现象

脱离的所指对象

我可以看到幻象
他不可以看到幻象

我的面前是雾
他的面前是雾

抒情诗被叙事诗替代

第一人称的衰落

功能性的第一人称

先证明你的代表性

个体理性的衰落

相对主义

多元主义

深入了解不值得

不如看看怎么回事

Chapter 4

叙事的结构

再谈诗

诗的双重格式

音韵

诗意

《左传》

楚国方城以为城， 汉水以为池。

XX以为X

语言格式

语用形式

叙事诗的开端

叙事的需求是最初的
部落起源， 创世神话

《罗摩衍那》

《格萨尔王》

《尼伯龙根的指环》

《贝奥武夫》

为何选择了有
音韵的方式

为何选择了诗
意的叙述方式

以诗的格式和意境描述神话
非写作的， 诗歌不分

理性时代与抒情诗

轴心时代

神话的退却

《诗经》

民歌已经发达到全是抒情诗

《圣经·诗篇》

文字与王权的传统

《少女歌》

节庆爱情合唱诗

以诗的格式和意境描述人的生活与人的敬神
写作的，诗歌不分，但今天我们看到的就是诗，歌
不可知，诗的传统

亚里士多德的诗

诗歌是对自然的模仿

自然的理想化

“悲剧优于史诗，因为悲剧比史诗能更好地达到目的”

（《诗学》第二十六章）

悲剧与叙事诗

“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿；它的媒介是语言，具有各种悦耳之音，分别在剧的各部分使用；摹仿方式是借助人物的动作来表达，而不是采用叙述法；借引起怜悯与恐惧来使这种感情得到陶冶。”

从悲剧开始

韵律

情节

诗意

严肃

教化

抒情

歌队长 许多的人有许多的境遇，这分为许多的形态，可是在人类的生活里很不容易找到一件幸福的事情。

东方的抒情诗高峰

唐诗

前朝骈文风潮

科举考试的需求

文人圈子的风潮

韵律

情节

诗意

严肃

教化

抒情

那为什么小说不那么兴盛？

唐传奇 / 变文

“持匕首飞出高垣，疾若翺翎，瞥同鹰隼，攒矢如雨，莫能中之。顷刻之间，不知所向”

民间说唱兴起：都市生活的典型

韵律

情节

诗意

严肃

教化

抒情

民间艺术大概不够严肃和诗意，但是教化色彩依然重

尼采的《道德的谱系》

骈文又是什么？

对仗的应用文

八荣八耻

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

韵律

情节

诗意

严肃

教化

抒情

严肃、诗意、教化看来是古典文学的三个必备要素

市井语言什么样？

先秦两汉基本一致

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。

后来书面语没变，口语变了

《水浒传》

问道：“干娘，隔壁卖甚么？”王婆道：“他家卖拖蒸河漏子，热汤温和大辣酥。”西门庆笑道：“你看这婆子，只是风！”王婆笑道：“我不风，他家自有亲老公！”

明太祖口语：“今者出师有四不可. 以小逆大一不可; 夏月发兵二不可; 举国远征倭乘其虚三不可; 时方暑雨弓弩胶解大军疾疫四不可.”

在西方是很像的

1609 哈姆雷特

To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and, by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub.

1719 鲁滨逊漂流记

“Those people cannot enjoy comfortably what God has given them because they see and covet what He has not given them. All of our discontents for what we want appear to me to spring from want of thankfulness for what we have.”

诗意的丢失

现实主义的兴起

个人经验的描摹成为主要

Novel, Fiction

“小说最充分地反映了这种个人主义的、富于革新性的重定方向的文学形式。先前的文学形式反映了它们所处时代的文化力求传统实践与主要的真理检验标准相一致的总体趋势。例如，古典文学和文艺复兴时期史诗的情节，就是以过去的历史或传说为其基础的，作家处理情节的优势也主要是按照一种正统的文学观念来加以评判的，该种文学观得自于该类型公认的模式。这种文学上的传统主义第一次遭到了小说的全面挑战，小说的基本标准对个人经验而言是真实的——一个人经验总是独特的，因此也是新鲜的。因而，小说是一种文化的合乎逻辑的文学工具，在前几个世纪中，它给予了独创性，新颖性以前所未有的重视，它也因此而定名。”

严肃的丢失

印刷术与大众读者

现代小说与清教徒精神

《鲁滨逊漂流记》

小人物进入小说情节

小人物的高尚劳动

小人物的良心

小人物的爱情

小人物的感受

宋代话本

说书人的底本

市民阶级的娱乐方式

人物变为小人物

情节起伏远大于唐传奇

说书人的讲述视角

维系公众道德

文韵相间

类型再临

通俗小说的发展 / 报纸和杂志的载体

日本的类型化文学

昭和

时代小说、侦探小说、幽默小说、科幻小说

琼瑶，梁羽生，金庸的类型通俗小说

韵律

情节

诗意

严肃

教化

抒情

重新思考媒介

Chapter 5

身份的认同

文学与身份

其实我们的价值观感触来源于文学而非哲学

文学人物（电影人物）成为我们身份的来源

广告只是在利用这个身份

文学再现还是创造身份

福柯 - 同性恋

剩女

高富帅

认同与吸收

拉康的“镜像阶段”（都市剧）

认同的倾向的塑造过程

在这里，认同强于欲望

群体身份的文学塑造

文学与现代国家

鲁迅的张力

青春文学的特点

被塑造的身份

被强化的对抗

