

拉丁美洲文坛上的魔幻现实主义

· 丁 文 林 ·

魔幻现实主义是五十年代前后在拉丁美洲文坛上逐渐形成和发展起来的一种文学创作方法。本文仅就它的主要特征及其形成和发展的主要原因作些阐述。

魔幻现实主义的特征

魔幻现实主义就是把现实放到一种虚幻的环境和气氛中加以客观、详细地描写，也就是给现实披上一层光怪陆离的魔幻的外衣，但又不损害现实的本相。这一创作手法的形成是拉美几代有作为的作家辛勤耕耘的结果。从对魔幻现实主义文学作品的分析中，可以发现下面三个较为明显的特征：（一）现实主义的特征；（二）非现实主义的特征；（三）反现实主义的特征。

魔幻现实主义的现实主义特征，表现在它继承了拉美现实主义小说的传统，在作品中坚持反映拉美的社会现实生活。

本世纪初兴起的拉美“地区文学”(Literatura Regionalista)，第一次使现实主义在拉美文坛上得到了长足的发展，涌现了一批出色的作家和作品，其中较有代表性的有：墨西哥作家马里亚诺·阿苏埃拉和他的《在底层的人们》；哥伦比亚作家何塞·埃乌斯塔西奥·里维拉和他的《漩涡》；委内瑞拉作家罗慕洛·加列戈斯和他的《堂娜·芭芭拉》；秘鲁作家西罗·阿莱格里亚和他的《广漠的世界》等。这些作品都在不同程度上抨击了社会的不公正，谴责了独裁统治的暴行和外

国资本的掠夺，反映了本大陆贫困和落后的状况。由于这些作品具有浓郁的现实主义色彩，散发出强烈的民族气息，顺应了拉美历史发展的潮流，因而具有一定的积极意义。

“地区文学”中的现实主义色彩，在随后发展起来的“先锋派文学”(Literatura Vanguardista)中也得到了继承和发扬；而魔幻现实主义更是从中吸取了营养。不过，魔幻现实主义在继承现实主义文学传统的时候，仅仅保留了其中反映现实生活和社会、政治问题的特色，而摒弃了现实主义文学平铺直叙的传统表现手法。

魔幻现实主义的非现实主义特征表现在两个方面：其一，吸收了古代印第安传统文化中的神话传说，增强了魔幻现实主义小说的表现力；其二，发展了前期小说中的虚幻成分。然而，把现实与虚幻溶为一体的创作方法并不是从魔幻现实主义才开始的。拉美一些作家早就在这方面成功地进行了大量的探索。著名的乌拉圭短篇小说大师奥拉西奥·基罗加(Horacio Quiroga)在他的《羽毛枕》(El almohadón de plumas, 1907)和《死去的男人》(El hombre muerte, 1920)等几个短篇小说中就使用过虚幻的手法。阿根廷著名诗人和小说家博尔赫斯(Jorge Luis Borges)的作品中更是充满了虚幻色彩。有人认为，在拉美现代作家中“唯一可称为不折不扣的虚幻作家的人便是博尔赫斯”，他对于拉美虚幻文学的发展起过很大的促进作用。三十年代以后，“先锋派文学”开始在拉

美传播。先锋派作家中有更多的人采用过虚构与现实相结合的创作手法，并在实践中不断地对它加以丰富和完善。因此可以认为，魔幻现实主义小说中使用的魔幻手法正是在此基础上发展起来的。

魔幻现实主义的反映现实特征，主要是受欧美现代派文学影响的结果。现代派抛弃了传统的文学创作手法，进行了种种反映现实主义的尝试。魔幻现实主义也带有反映现实主义的特征。当然，这并不是说它不反映现实，而是就其创作手法而言。例如，故事情节打乱时间和空间的顺序，采用了多角度叙述法；描写人物大量运用内心独白和意识流、象征、比喻、寓意等表现手法，常常描写梦幻和回忆等等。

综上所述，魔幻现实主义在形成过程中既有继承拉美文学传统的一面，又有接受欧美现代派文学影响的一面。这两个方面的结合构成了魔幻现实主义独特的风格：运用现代的文学创作形式，反映具有魔幻色彩的当代拉美现实。

魔幻现实主义形成的条件

任何文学现象的出现都与一定的社会、历史发展阶段分不开的，魔幻现实主义也不例外。本世纪以来相继发生了墨西哥资产阶级民主革命、伟大的十月社会主义革命、两次世界大战、第三次世界的崛起和资本主义世界经济危机等重大事件。这无疑对整个西方和拉美都产生了深远的影响。长期以来生活在贫困和政治压迫之中的拉美人民进一步觉醒，民族民主运动日益高涨。在这种形势下，社会各阶层人民逐步形成了“拉美意识”(La conciencia latinoamericana)，这实际上是一种扩大的民族主义思潮。拉美各国虽然在政治和经济发展方面存在着差异，但是却有着共同遭受殖民统治以及外国资本剥削和掠夺的苦难经历。因此，在反对外来

压迫和剥削、维护民族权益的斗争中，拉美各国人民的利益是一致的；这种一致就在思想上导致了“拉美意识”的上升。人们不再仅仅把自己看成是墨西哥人或阿根廷人，而是把自己看成是拉美人。这股思潮在文学领域大大激发了拉美作家的创作热情。他们力图用文学手段把拉美的真实面目公诸于世。因而，反映整个大陆的社会现实成了这一阶段拉美文学创作的总趋势。

拉美大陆的种族构成也是产生魔幻现实主义手法的重要条件之一。拉美是个种族混杂的地区，除土著印第安人外，还有被贩运到这里的非洲黑人和来自欧洲各国的移民。在这里，白人、黑人、印第安人、混血种人可以同属一个民族。这种独特的民族构成使拉美不排斥任何外来文化的影响，形成了欧洲、印第安和非洲文化相互渗透、彼此溶合的特殊文化结构。这就是为什么在这里人们可以看到如此强烈的对比：现代化的科技成果和土著人原始的耕作方式；现代文明高度发展的大都市和山野林莽中处在蒙昧状态下的原始部落；天主教的广泛传播和印第安人、非洲黑人古老的宗教习俗。这样的现实给拉美涂上了一层奇异、神秘的色彩。

在文学领域里，拉美作家对欧美和其他国家的文学流派及其影响来者不拒，或者主动登门求教。当代拉美的不少杰出作家都是在欧洲旅居、深造后功成名就的。而有作为的拉美作家，在接受外来文学影响的同时都经历了一番消化、吸收和再创造的过程。正如著名的古巴诗人何塞·马蒂所说：“了解诸多不同的文学是摆脱某种单一文学模式的最好方法。”了解的目的在于取长补短，独辟蹊径。本世纪以来，在西方现代派文学强大潮流冲击下，拉美文坛也发生了巨大的变化。拉美作家意识到，若想使拉美文学在世界文坛上取得一席之地，就要在艺术手法上不断革新，因此，用现代的艺术手法表现二十世纪拉美现实生活便成为当代拉美作家的显著

特征。

众所周知，从上个世纪后半叶至本世纪初，西方资本主义国家先后完成了向帝国主义阶段的过渡。帝国主义列强之间为瓜分世界而酿成的第一次世界大战，在人们思想上造成了严重的精神危机。人们对资本主义旧秩序感到愤怒、失望和迷惘。在这种历史条件下产生的西方现代派文学已经从理性阶段走向另一个极端：反理性。欧美文学家热衷于表现个人复杂心里活动以逃避社会现实。在拉美则不同。本世纪以来，特别是第二次世界大战后，拉美许多国家纷纷把外国资本控制的企业和自然资源收归国有，国民经济得到较快的发展。现在，它们正面临着维护民族独立和国家主权，积极发展民族经济，以经济独立来巩固已经取得的政治独立的共同任务。这些特殊的社会和历史条件不能不影响拉美文学的发展。

上述分析表明，社会和历史条件决定了拉美文学必然要反映现实，“拉美意识”的上升大大激发了作家的创作热情，同时欧洲现代派文学的影响也使拉美现代文学走上了一条艺术上不断革新的道路。这些因素就促进了包括魔幻现实主义在内的拉美各种现代艺术流派和艺术手法的涌现。

超现实主义对拉美作家的影响

欧洲超现实主义文学的影响和启迪，是促进拉美文坛上魔幻现实主义创作手法形成的重要因素之一。超现实主义的理论依据是奥地利精神病医生弗洛伊德的梦幻心理学和精神分析学。超现实主义主张作家在创作过程中“摒弃理智的一切控制，排除一切美学和道德的考虑”，使用“自动写作法”(Escritura automática)，任凭想象驰骋，以制造“神奇的效果”(Lo maravilloso)和变幻莫测的气氛。它的主要创作特点是描写潜意识活动，特别注重表现梦境、幻觉、儿童心理和

精神病人的心理活动。

超现实主义的创作特点，并没有也不可能超出现代派文学的总趋向。但是，由于它存在的时间比其他现代文学流派长，并首次把现代心理学的成果引进文艺领域，所以这一流派对后来的西方新文学潮流产生了深刻的影响。三十年代以后，一些拉美诗人和小说家也受其影响，开始在创作中运用超现实主义手法。例如，巴勃罗·聂鲁达，塞萨尔·巴列霍，阿斯图里亚斯，阿古斯丁·亚涅斯，华金·古铁雷斯，拉蒙·费雷拉等人就是这样。

在当代拉美文坛上，对魔幻现实主义的形成功产生过重要影响的杰出作家是：危地马拉的米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯和古巴的阿莱霍·卡彭铁尔。他们都曾旅居欧洲，加入过法国超现实主义文学集团，并主编过超现实主义文学杂志《磁石》。但是，与此同时他们并没有忘记拉美。卡彭铁尔说：“我觉得，为超现实主义效力是徒劳无益的。我不会给这个运动增添光彩。我产生了反叛情绪，有一种要表现美洲大陆的强烈愿望……。多年来我全力阅读能够得到的一切有关美洲的书……。我试图了解它，因为我有一种模糊的意念：我的作品将在这里展开，将有着浓厚的美洲色彩……。但是对我来说，超现实主义却有着十分重要的意义。它教会了我观察以前不曾注意到的美洲现实生活的结构及其细部。”这就是说，虽然超现实主义曾经吸引了卡彭铁尔，但是在感情上他仍旧与拉美息息相通。因此当他在三十年代末回到故乡后，逐步形成了自己的文学主张。他在作品中把加勒比地区以印第安文化和非洲文化为基础的魔幻般的现实付诸笔端，把社会和历史现实放到带有浓厚神秘色彩的环境和气氛中加以表现，开创了“神奇的真实”(Lo real maravilloso)的写作手法。这是他在超现实主义文学追求“神奇效果”的启示下开拓的一条新路。卡彭铁尔的尝试具有十分积

极的意义：首先，他鼓舞了拉美作家以更大的热情在本大陆现实生活中寻找文学创作的源泉，为一些热衷于模仿欧美文学的青年作家指明了努力的方向。其次，“神奇的真实”从创作手法上启发和影响了后来的魔幻现实主义小说家，也许可以说它是魔幻现实主义创作手法的雏形或前身。

阿斯图里亚斯则从另一方面为魔幻现实主义增辉。他多年从事古印第安文化的研究和整理工作，认为早在古代印第安文学中就有将梦幻和现实同时加以表现的特点。他说：“印第安叙事文学包括梦幻和现实两个方面。印第安文学作品描绘可以感知的日常现实，同时也传达了另一种梦幻的、神奇的和想象中的现实，而且将两者描绘得同样细致。”阿斯图里亚斯从古代印第安文学中吸取了营养，加上超现实主义给他的启示，使他在创作中形成了把古代印第安神话传说与现实生活融为一体的风格，给他的作品披上了神奇的梦幻般的色彩，常常借古喻今，寓意至深。事实上，三、四十年代拉美许多作家都在探索新的文学形式。魔幻现实主义的创作风格就是在这种探索和实践（包括对超现实主义等欧洲现代派文学加以扬弃）的过程中逐步形成和发展起来的。

魔幻现实主义的表现手法

五、六十年代，魔幻现实主义成为拉美小说常见的创作手法之一。具体表现手法是：

（一）变现实为神话。墨西哥作家胡安·鲁尔弗在其小说《彼德罗·帕拉莫》中，通过许多人物讲神话传说的方式，使主人公帕拉莫在读者脑子里逐渐形成了一个完整的形象，而讲述这些故事的都是死去的鬼魂。这些鬼魂的叙述、回忆和对话再现了一个已经消失的世界及其人物。这就不能不具有神话色彩。难怪有人称鲁尔弗创造了一部“现

代墨西哥神话”。在另一部具有魔幻现实主义色彩的著作《百年孤独》中，在作者加西亚·马尔克斯笔下，小村镇马孔多的百年兴衰史如同一部神话故事展现在读者眼前。书中出现死人复活、鬼魂与活人对话、天降花雨、拉·贝娅升天和会飞的地毯等情节。这些情节烘托着全书的气氛，使读者受到强烈感染。

（二）变现实为梦幻。在魔幻现实主义作品中经常出现类似梦中的人物，他们来之蹊跷，去之迷离。在富恩特斯的《最明净的地区》、彼特里的《雨》以及阿莱奥拉的《扳道工》等作品中就有这种人物出现。可以说这是魔幻现实主义作品中比较常见的手法之一。《百年孤独》中关于屠杀香蕉种植园罢工工人的一段描写，把一幅恶梦般的情景呈现在读者面前，给人以深刻印象。

（三）变现实为荒诞。在魔幻现实主义小说中，作家往往对所描写的事物加以夸张，甚至到荒诞的地步，以求制造奇境。在阿莱奥拉的《扳道工》中，铁路公司的火车将旅客撇在途中，致使铁路沿线出现了一些新城镇；由于铁路公司未架设桥梁，火车在过山洞时只好由旅客们将车厢拆散扛着走过去。这类情节的描写完全是荒诞不经的。作者的用意是通过夸张手法批评墨西哥铁路管理上的混乱。

（四）印第安人或非洲黑人的原始宗教习俗和奇闻轶事，以及奇异的自然现象也常常被写进魔幻现实主义作品中去。

上述分析表明，在魔幻现实主义作品中，象征、寓意或折射的手法都是为了反映现实，为现实服务的。如果说传统现实主义文学是在客观现实世界中耕耘，那么超现实主义则把西方文学引向对主观内心世界的发掘，而拉美魔幻现实主义文学却在客观现实和主观世界之间寻找归宿。这就形成了魔幻现实主义作品似真非真，似梦非梦，虚虚实实，真假难辨的独特风格。

魔幻现实主义之所以游离于客观现实和主客世界之间，之所以采取梦幻与现实交织的形式，从一定意义上讲，应当归功于超现实主义文学。虽然超现实主义有着不可克服的局限性，但是，它对梦幻和潜意识活动的探索却扩大了文学所能表现的领域和内容，使人们对现实的认识深化了。正如秘鲁作家巴尔加斯·略萨指出的，在现代作家眼里，“现实”一词的含意“不仅包括人们的所作所为，也包括了人们的所想所梦。”这种认识反映在文学作品中，便使梦幻和现实之间本来十分明显的界线消失了；梦幻和现实的融合重新组成了一个具有象征意义的“现实”，反映了人们所赖以生存的现实社会及人们本身包括思维活动在内的全部活动。正是基于对现实的这种新看法，魔幻现实主义才在客观现象和主观世界之间找到了立足点。

对魔幻现实主义的管见

魔幻现实主义手法的出现是拉美作家在创作上日臻成熟的标志之一。这种新的文学创作手法不仅在拉美大陆为广大读者所喜闻乐见，而且在欧美各国的读者中亦大受欢迎。拉美作家的成功证明：任何国家或地区的文学只有在保持和发扬民族传统风格的基础上，适当地吸收外来文学的影响，加以去粗取精，才能创造出具有独特风格、富有生命力的好作品。盲目地搬用和机械地摹仿，或者闭目塞听、停滞不前、缺乏创造力的态度都是不足取的。

魔幻现实主义小说顺应了当代拉美社会和历史发展潮流，基本上反映了拉美的现实，具有反帝、反霸、反殖、反封建的倾向，在现阶段有它一定的进步意义。但是，魔幻现实主义并非完美无缺。由于拉美作家一般都是代表中产阶级利益讲话的知识分子，他们的世界观反映在作品中必然要暴露出其固有的局限性。比如，他们在作品中抨

击了社会弊端，却又找不到根治的办法；揭露了独裁政权，却又不能指明正确的出路；不满于拉美贫困落后的状况，却又深感束手无策等等。因而，他们在作品中有时流露出虚无主义的观点和颓丧的情绪。此外，有的作家由于受西方唯美主义和形式主义文学的影响，过于追求魔幻效果，在写作技巧上大作文章，其作品晦涩难懂，不堪卒读。总之，魔幻现实主义促进了拉美文学的发展，丰富了文学的表现力。在评价它的时候，应当肯定主流，同时指出缺陷，全面客观地进行分析和研究，不应过分褒奖，也不宜全盘否定。

魔幻现实主义的创作方法在现今拉美文坛上仍有一定影响，许多作家都在创作中加以运用。但在拉美作家中，至今还没有哪一位自称是魔幻现实主义作家。文学评论界在论及魔幻现实主义时也都比较慎重，只指出某作家的某部作品具有魔幻现实主义的色彩，而不给哪位作家作简单的结论。因为现代作家往往在一部作品中使用了某种创作手法，而在别的作品中则又开始实验新的完全不同的表现手法。因而很难将一位现代作家完全划归某一文学流派。

