

[文献编码]doi: 10. 3969/j. issn. 1004 - 6917. 2012. 12. 027

20世纪60年代以来的美国青少年小说概述

单建国^{1 2} 张颖³

(1. 上海外国语大学 上海 201600; 2. 上海对外贸易学院, 上海 201620;
3. 东北师范大学外国语学院, 吉林 长春 130024)

[摘要] 20世纪60年代末期, 随着现实主义小说的出现和兴盛, 美国青少年小说逐步发展成熟。现实主义小说、类型小说、书信体等不同题材、体裁和种类的小说共同促进了青少年小说多元共生的发展格局。20世纪90年代中期至今, 青少年小说在表现形式和手法上进行了不断的实验和创新, 在一定程度上颠覆了青少年小说被视为通俗文学的固有形象。

[关键词] 青少年小说 现实主义小说 类型小说 不同文体的小说 实验和创新

[中图分类号] I712.074 [文献标识码] A [文章编号] 1004 - 6917(2012) 12-0120-05

20世纪30年代, 青少年文学(young adult literature)作为独立文学类型在美国初步确立, 以此填补了儿童文学和成年人文学之间的空缺。对青少年文学的界定一直存有争议, 主要有广义和狭义之分。广义的青少年文学是指被青少年喜爱并接受任何文学作品, 包括为成年人所创作的作品^[1]。在此范畴下, 美国的青少年小说兼容了许多以青少年为主要人物的经典作品, 如《杀死一只知更鸟》《哈克·贝利历险记》《麦田里的守望者》《紫颜色》等。其中, 《麦田里的守望者》以生活化的语言和成长主题奠定了美国现代青少年小说的基本模式^[2], 对现代青少年小说的发展产生了重要影响。与此范畴不同, 狭义上的青少年文学是指专门为12岁到18岁的青少年创作、出版和营销的文学作品^[3]。这些文学作品数量巨大、种类繁多、内容丰富, 构成美国文学中一个独立的文学类型, 拥有其自身的发展历程和鲜明特征。在美国青少年文学的各种文体中, 青少年小说是其最主要的体裁类型, 代表着美国青少年文学的艺术成就和发展动态。本文主要从狭义青少年文

学的角度对20世纪60年代以来美国青少年小说的历史沿革、类型、题材、体裁等方面作综合性的梳理和介绍, 以期进一步加强对这个日渐繁荣、新颖独特的文学类型的了解和认识。

一、发展和特征

作为一个独立的文学类型, 青少年文学发展的开端、演变到成熟主要发生在美国。早在20世纪初, 美国就已出版针对青少年读者的系列丛书。但直到20世纪30年代, 美国青少年文学才发展为一种独立的文学类别^[4]。20世纪30年代至50年代, 美国青少年文学主要以浪漫故事和系列丛书为主。这些作品在文化和思想上都比较保守^[5], 主要关注爱情、体育、汽车、职业等话题。20世纪60年代后期, 美国青少年文学从前期“虚假的乐观主义和说教性质”^[6]转向对青少年现实生活的真实描写。现实主义小说开始兴起, 并逐步演变为美国青少年文学中最主要的题材类型。20世纪60年代末至80年代中的这段时期被称做青少年文学的“黄金时代”。不

[收稿日期]2012-08-18

[基金项目]国家社科基金项目(11BWW048)

[作者简介]单建国(1976-), 男, 黑龙江五大连池人, 上海外国语大学博士研究生, 上海对外贸易学院副教授; 张颖(1955-), 女, 辽宁大连人, 东北师范大学外国语学院教授。

仅现实主义小说成果丰硕,而且多元文化小说、历史小说、幻想小说、书信体小说等不同类型、题材和体裁的小说也日益丰富多样。青少年小说在这个时期最终“发展成熟”^[7],并呈现出多元化的发展趋势。从 20 世纪 80 年代中期开始,现实主义小说似乎让青少年读者感到过度压抑和沉重^[8]。因此,以轻松浪漫和恐怖故事为主的系列丛书再度占领了主要市场。青少年小说的发展几乎停滞不前,甚至有所倒退^[9]。直至 20 世纪 90 年代中期,青少年小说才开始全面的“文艺复兴”,迎来了第二个“黄金时代”。不仅在图书市场取得了巨大的成功,而且由于实验主义的影响,青少年小说在表现形式和艺术手法上进行不断的实验和创新,其艺术成就和思想内涵达到了一个前所未有的高度。

为了赢得青少年的认同和喜爱,青少年小说力求在语言、人物、情节、主题等方面同青少年的体验和情感保持一致^[10],具有自己鲜明的文本特征:第一,以青少年为中心人物,主要以青少年的视角和声音叙述故事;第二,小说的叙事节奏较快^[11],且情节的时间跨度较短,常常是一个假期、学期或某段特定的时期;第三,小说的篇幅往往较短,一般在 300 页左右^[12];第四,小说的语言清晰简洁、坦诚直白,常使用青少年在日常生活中的口语体;第五,小说的结局常体现出一定的乐观精神^[13],蕴涵着人生新的希望;第六,在题材和内容方面,小说主要探讨青少年在精神、情感、智力等方面的成长话题^[14]或揭露他们自身存在的各种问题。这些显著的特点使青少年小说与为成年人所创作的作品区别开来,为我们理解青少年小说提供了视点和依据。

二、现实主义小说

现实主义小说是美国青少年小说中的主流文学,反映了美国青少年的真实生活、成长心理以及美国的社会现实、时代特征。在喧嚣、动荡的 20 世纪 60 年代,人们突然意识到处于叛逆和躁动青春期的青少年也存在诸多问题,如怀孕、吸毒、酗酒、性行为、犯罪等。为了揭露这些现实问题,现实主义小说应运而生,其开始的标志是 S. E. 辛顿(Hinton)的《局外人》(*The Outsider*, 1967 年)和保罗·金代尔(Paul Zindel)的《猪人》(*The Pigman*, 1968 年)^[15]。这两部小说以日常生活化的语言真实描述了底层青少年的成长困境和他们酗酒、吸毒、斗殴等问题,开创了青少年小说新的题材和形式。青少年小说终于

摆脱了浪漫故事的陈旧模式,呈现出思想活跃、风格迥异的繁荣景象。罗伯特·科米尔(Robert Cormier)的成名作《巧克力战争》(*The Chocolate War*, 1974 年)是现实主义小说又一部里程碑性的作品。这部小说通过暴力的黑暗视角和象征主义手法揭露了校园的黑暗内幕、权力操纵、强势霸凌和正义惨败的残酷现实。现实主义小说在主题思想和表现形式上达到了一个新的高度。总体上,这个时期的现实主义小说主要关注青少年面临的“残酷现实、道德困境和社会问题”^[16],因此也被称做“新现实主义文学”或“问题小说”。这些“问题小说”以近于自然主义的表现手法将社会问题完全暴露出来,促使青少年直面真实的人生。但由于一再突破禁忌话题,“问题小说”也常常招致争议。首位获得国家图书奖“终身成就奖”的青少年小说家朱迪·布鲁姆(Judy Blume)是最具争议的青少年小说家之一。她的代表作《永远》(*Forever*, 1975 年)因涉及青少年的性行为而多次遭禁。而在另一方面,与性话题相关的怀孕题材在美国却被普遍接受^[17]。安吉拉·约翰逊(Angela Johnson)的《十六岁爸爸》(*The First Part Last*, 2003 年)是此类题材小说中一部重要的作品,讲述了未成年人怀孕和未成年爸爸如何面对自己责任的故事。这种题材的问题小说往往在堕胎和分娩、领养和抚养之间让青少年作出选择。

20 世纪 90 年代中期,美国社会日益复杂多变。青少年渴望在纷乱的世界中找到自身的定位和归属,以适应各种繁杂的变化。因此,“身份探寻”和“融入适应”成了当代现实主义小说最重大的主题之一^[18]。惠兰(Gloria Whelan)的《无家可归的鸟》(*Homeless Bird*, 2000 年)和欧茨(Oates)的《大大的嘴,丑丑的女孩》(*Big Mouth and Ugly Girl*, 2002 年)分别从两个女孩不同的遭遇探讨了青少年,特别是女性在当代社会的身份问题。这类题材的小说大多是强调青少年“主体性”建构的成长小说。但与前期的成长小说不同,当代青少年成长小说不再只着重描写改变人生的一件重要事情或经历,而是将成长贯穿于日常生活的点滴当中。小说人物是在日常生活中逐渐克服各种困难和心理障碍,完成走向成年的社会化过程。当代现实主义小说另一个重要的主题是探讨当代青少年孤独、迷茫、焦虑的复杂心理。这类题材的小说常借鉴现代主义的表现手法追求青少年的“心理真实”,如诺兰(Nolan)的《舞在狂热边缘》(*Dancing on the Edge*, 1997 年)、厄斯金(Er-

skine)的《知更鸟》(*Mockingbird* 2010年)。此外,当代现实主义小说在一定程度上超越了青少年自身的视阈,探讨全人类共同关注的环保话题。卡尔·希尔森(Carl Hiaasen)的《猫头鹰的叫声》(*Hoot* 2002年)和《诺亚的小船》(*Flush* 2005年)是此类题材的代表作品。总体上,当代现实主义小说比前期的“问题小说”温和了许多。一方面,当代现实主义小说把视线从尖锐的社会问题转移到当代青少年在日常生活中遇到的诸如学业压力、亲人丧失、人际关系等问题。另一方面,幽默手法在当代现实主义小说中被广泛运用^[19],使一些原本难于讨论的话题更容易为青少年所接受。

多元文化小说是体现美国多元社会的一个重要声音。20世纪70年代,美国的民权运动和多元文化政策使少数族裔和边缘群体的边缘文化逐渐享有与白人主流文化对话的机会。为青少年创作的少数族裔小说开始出现,并一直保持了旺盛的创作力。在少数族裔小说中,非裔小说的成就最引人注目。泰勒(Taylor)的《滚滚雷声,听我呼喊》(*Roll of Thunder, Hear My Cry*, 1976年)是早期非裔小说的代表作之一。非裔作家沃尔特·迪安·迈尔斯(Walter Dean Myers)是最著名的青少年小说家之一,曾荣获爱德华终身成就奖。迄今为止,他已创作50多部作品,包括《蝎子》(*Scorpions*, 1988年)、《野兽》(*Monster*, 1999年)等著名小说。除了非裔小说,拉美裔、亚裔和本土裔小说也脱颖而出,发出了自己独特的声音。这三大群体的重要作品分别有西斯内罗斯(Cisneros)的《芒果街上的小屋》(*The House on Mango Street*, 1983年)、安娜(An NA)的《离天堂一步之隔》(*A Step from Heaven* 2001年)、亚历克斯(Alexie)的《一个印第安少年的真实日记》(*The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian* 2007年)等。族裔小说主要以现实主义的手法书写少数族裔青少年遭受的偏见和成长艰辛,反映少数族裔的伦理价值、道德理想和文化习俗,探讨他们在融入白人主流文化的过程中遇到的各种问题。除了少数族裔,边缘群体和弱势群体的“亚文化”是多元文化小说另一个重要题材,主要包括同性恋话题、精神或身体残障的话题、艾滋病话题等。这类题材的小说主要以人道主义思想反映特殊群体的生活和心理,表达对他们的认同以及对他们的价值、尊严和权益的肯定。此外,还有一些宗教题材的小说也是多元文化小说的组成部分。这些小说表达了对不同宗教信仰的尊重或对

宗教的价值和本质提出了拷问和探索,如霍特曼(Hautman)的《无神论》(*Godless* 2004年)等。

三、多样化的类型小说

类型小说是美国青少年小说中一个重要组成部分。类型小说种类多样、通俗性较强,主要包括浪漫爱情小说、探险小说、幻想小说、科幻小说和历史小说等。

浪漫爱情小说(Romance)或少女文学(Chick lit)是青少年小说中历史最久的一种类型。浪漫爱情小说主要以女孩子的视角和戏剧性手法讲述女孩爱上男孩的故事,并设定大团圆式的结局。浪漫爱情小说深受青少年读者的喜爱,屡屡登上《纽约时报》等各大畅销书榜,如《绯闻女孩》(*Gossip Girl*, 2001年)等。但此类小说的价值导向却常常遭到质疑和诟病。一些评论家指出:小说中的女性人物常把身体和美貌看做自己合法的武器,沉溺在约会、聚会、酗酒、性爱之中,缺少在困境中发现自我^[20],实现自我价值的建构。爱情小说主要受到女孩子的青睐,而历险小说则主要受到男孩子的追捧。历险小说最主要的特征是以旅途为载体确立青少年的自主意识和“主体性”。在充满各种挑战与考验的旅途中,初入尘世的青少年逐步认识自我,并最终完成蜕变。盖力·波森(Gary Paulsen)的《短柄斧》(*Hatchet*, 1987年)是这类小说的一部经典作品。

幻想小说是青少年小说中一个主要的类型小说。美国的现代幻想小说始于作家勒吉恩(Le Guin)的《地海传奇》(*Earthsea*, 1968年)系列。这一系列小说开创了严肃或史诗幻想小说(High or Epic fantasy)的题材类型。布鲁克斯(Brooks)的《沙拉娜之剑》(*The Sword of Shannara*, 1977年)是美国幻想小说发展史上的另一座里程碑,奠定了幻想小说三部曲或系列小说的模式^[21]。幻想小说的类型丰富多样,主要还包括历史幻想小说、哥特式幻想小说、都市幻想小说,以传说、童话和神话为创作原型的幻想小说等。宣扬英雄主义和理想主义是幻想小说的一个重要特征。在一场善与恶的激烈冲突中,主人公经历了一系列的磨难,成为拯救世界的英雄,同时完成了自己的“成人仪式”。正义终将战胜邪恶的理想主义是小说一个永恒的基调。

科幻小说是类型小说中较为严肃的一种小说。20世纪90年代,科技给人类社会带来的负面影响日渐突出,科幻小说因此在思想上表现出强烈的忧患

意识。反面乌托邦是科幻小说探讨的一个重大主题,揭露了高科技打造的极权社会、所谓的“理想国”的专制独裁、反人性的本质。M. T. 安德森(Anderson)的《馈送》(*Feed*, 2002 年)是反映这一主题的一部重要小说,对控制人类思想的极权企业和信息技术进行了讽刺和批判。此外,人的生存权益和生命价值是科幻小说探讨的另一个重要主题。南希·法墨(Nancy Farmer)的《蝎子屋》(*The House of the Scorpion*, 2002 年)通过一个克隆人在困境中对自由和独立身份的探寻,探讨了科技给人类带来的道德伦理的困惑,以及人的独立人格、复杂人性、生命本质等问题。该小说一举荣获了国家图书奖、普瑞兹奖和纽伯瑞奖等多项大奖。灾难和末日也是科幻小说的一个重要话题。这类小说主要描绘导致人类文明终结的各种灾难、灾后的社会状况和幸存者的生存状态等,如罗索夫(Rosoff)的《我的生存之道》(*How I Live Now*, 2005 年)。在科幻小说中,成年人的贪婪和欲望往往是造成毁灭的元凶,而青少年的正直和担当才是救世的良方。科幻小说不仅意图加强青少年的社会意识和道德责任感,而且对整个人类的现状和未来进行深刻的思考,具有一定的道德寓言和启示录的意味。

历史小说是近年来最富成果和艺术价值较高的类型小说之一,屡获各种奖项的肯定,已先后两次斩获了美国国家图书奖,包括 M. T. 安德森(Anderson)的《铁面人(卷一):天花宴会》(*The Astonishing Life of Octavian Nothing, Traitor to the Nation: Volume 1: The Pox Party*, 2006 年)和胡斯(Hoese)《克劳戴特·科尔文:两次直面司法》(*Claudette Colvin: Twice Towards Justice*, 2009 年)。历史小说秉承现实主义的“真实”和“再现”,忠实描述了特定历史时期的社会状况、生活面貌、文化风俗以及人物的经历和心理。通过青少年人物的虚构故事,历史小说书写小写的历史,对历史进行文学重构,探讨反殖民、反战、大屠杀、平等人权、自由意志等多元主题。

四、不同文体的小说

青少年小说的体裁和文本形式多样、新颖。除了传统的散文体小说,主要还有书信体小说、诗韵体小说和图画小说。

为青少年创作的书信体小说存在已久,早期的代表作是匿名作者的《去问爱丽丝》(*Go Ask Alice*, 1971 年)。书信体小说主要有两种基本模式:以日

记的形式为叙事手段和结构框架;或在传统叙事中“拼贴”一系列的信件、日记、报纸剪贴等文献资料。首届普瑞兹奖获奖小说《野兽》主要以主人公自己编写的电影剧本和手写的日记推进叙事。而维特林格(Wittlinger)的《艰难的爱》(*Hard Love*, 1999 年)则混合了青少年自制杂志的片断、手写的信件、日记、诗歌等多种文体。各种文本的“杂糅”不仅加强了叙事的真实性,展示了人物复杂的心理和情感状态,而且形成了多元视角的复调效果,建构了文本之间的互文性。

诗韵体小说(verse novel)是指以诗歌韵文的形式叙述故事的小说。与叙事诗不同,诗韵体小说一般篇幅较长,而且具有完整的情节和人物形象。诗韵体小说特征鲜明:小说短小、精炼,每章往往只包含 1 至 3 页,并带有相关的标题;叙事简洁、明确,大多采用非韵体或自由诗的形式^[22]。梅尔格伦(Mel Glenn)的《下课!高中诗歌》(*Class Dismissed! High School Poems*, 1982 年)被视为第一部青少年诗韵体小说^[23]。20 世纪 90 年代以来,诗韵体小说发展迅速,并受到了评论界的认可,两次荣获国家图书奖,包括弗吉尼亚·尤沃尔夫(Virginia Euwer Wolff)的《造柠檬汽水》(*Make Lemonade*, 1993 年)三部曲中的《真正的信徒》(*True Believer*, 2001 年)和越南裔作家赖(Thanhha Lai)的处女作《离开与回归》(*Inside Out & Back Again*, 2011 年)。

图画小说(graphic novel)是将连续性的图画与文字有机结合,叙述故事的小说。图画小说源于漫画,是一种比漫画更为成熟的文学样式。第一部被正式冠名的“图画小说”是威尔·艾斯纳(Will Eisner)的《上帝的契约》(*A Contract with God and Other Tenement Stories*, 1978 年)^[24]。但直到阿特·斯比格曼(Art Spiegelman)的“漫画回忆录”《鼠族》(*Maus*, 1986 年)荣获 1992 年普利策奖时,图画小说才最终得到传统文学界的认可。21 世纪,日本漫画(manga)在美国广泛流行,为青少年创作的图画小说也开始快速发展。华裔作家杨谨伦(Gene Luen Yang)创作的《美生中国人》(*American Born Chinese*, 2007 年)是第一部获得普瑞兹奖的图画小说,标志着图画小说的艺术价值得到了充分的肯定。在图画小说中,图画是小说表达的主要媒介,将小说的人物、情节直接诉之于读者的感官视觉,并与文字叙述保持一致,建构统一的文本。图画小说不只囿于超级英雄拯救人类的模式,还探讨历史、政治、族裔、成长等各种产

肃的话题。

五、变化与趋势

20世纪90年代中期以来,随着经济全球化和多元文化的发展,美国青少年的视野日益开阔,文化素养在不断提高。在新时代语境下,青少年小说在表现形式、手法和叙事上进行了不断实验和创新,呈现了复杂和多样的变化与趋势。相对于传统青少年小说的快速节奏和单一情节,当代青少年小说的故事更加复杂,时间跨度较长,人物形象丰富多样,并包括了许多成年人的形象。小说的语言风格也从率真、直白转向充满象征、隐喻、暗示性的艺术语言^[25]。当代青少年小说在坚持现实主义创作的同时,借鉴了超现实主义、后现代主义、魔幻现实主义等的艺术手法。例如,布雷(Bray)的《疯牛病》(*Going Bovine*, 2009年)以超现实主义手法将神秘体验与探险之旅结合在一起;萨奇尔(Sachar)的《洞》(*Holes*, 1998年)延续了布洛克(Block)《薇翠·班特》(*Weetzie Bat*, 1989年)的魔幻现实主义的风格,讲述了一个关于前世今生、命运轮回的故事。在叙事形式上,当代青少年小说不再只以单一的视角叙事,而是综合运用第一人称、双重视角或多重视角。尤沃尔夫的《蝙蝠6》(*Bat 6*, 1998年)通过21个人物的多角度叙事形成了巴赫金的复调效果;唐纳利(Donnely)的历史小说《北方之光》(*A Northern Light*, 2003年)则运用并置性、共时性的叙事形成了文本的开放空间。此外,受通俗文化的影响,严肃小说开始借鉴通俗小说的模式。布兰德尔(Blundell)《我之所见,我之谎言》(*What I Saw, How I Lied*, 2008年)就是在神秘小说的情节模式中探讨了青春期少女成长的严肃主题。

纵观近半个世纪的发展历程,美国青少年小说呈现了“众声喧闹”、多元共生的发展格局,体现了独特的艺术风格、鲜明的时代特征和旺盛的创造力。青少年小说在主题、内容、形式和手法上的不断拓展

和创新大大提升了自身的文学价值和品质,在一定程度上颠覆了青少年小说被视为通俗文学的固有形象,使我们有理由对其未来的发展充满憧憬和期待。

[参考文献]

- [1][10][11][13][14][15] Nilsen A P, Donelson K L. *Literature for Today's Young Adults* [M]. 2008.
- [2][3] Cart M. Naming Names [J]. *Booklist*, 2009 (3).
- [4] 张颖. 20世纪美国少年文学回顾[J]. *四川外语学院学报* 2002 (3).
- [5][6] Myracle L. Molding the Minds of the Young: the History of bibliotherapy as Applied to Children and Adolescents [J]. *The ALAN Review*, 1995, (22).
- [7][8][9] Cart M. From Romance to Realism: 50 years of Growth and Change in Young Adult Literature [M]. New York: Harper Collins Publishers, 1996.
- [12][17][21][22] Pam B Cole. *Young Adult Literature in the 21st Century* [M]. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009.
- [16] Root, Sheldon L. The New Realism - Some Personal Reflections [J]. *Language Arts* 54, 1977.
- [18][19][25] Koss M D, Teale W H. What's Happening in YA Literature? Trends in Books for Adolescents [J]. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 2009 (7).
- [20] Naomi Wolf. Young Adult Fiction: Wild Things [J]. *New York Times* 2006 (3).
- [23][24] Eric Shanower. The Art of the Graphic Novel [J]. *The ALAN Review* 2005 (32).

[责任编辑: 邓双霜]