

在传统与现代的视角下构建精巧的艺术世界

——论劳伦斯《儿子与情人》的艺术特征及其它

王晓玲

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000;黄山学院 文学院,安徽 黄山 245041)

摘要:劳伦斯是一个处于现实主义与现代主义交叉点上的作家。其成名作《儿子与情人》中,以传统的小说结构与现代意识流笔法相结合,运用独特的象征手法与“诗”一般的语言,共同构建了精巧的艺术世界,体现了劳伦斯融现实主义与现代主义为一体的写作风格。

关键词:传统与现代;象征;诗化语言

中图分类号:I106.4

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2009)06-0077-04

在现代英国小说最重要的作家中,劳伦斯几乎是唯一一位传统本土化的作家。他的作品大都扎根于英国土壤,以英格兰中部诺丁汉郡一带的矿区或乡村为背景,描绘在工业化和机器文明逐渐成为主宰一切的社会力量时期,人们在精神上、道德上和相互关系上的变化。但是劳伦斯的创作生涯主要集中于20世纪上半期,所以他的小说又具有现代主义的风格。而围绕矿工毛莱尔一家展开,通过年轻主人公的成长反映了深刻的社会问题和心理问题的《儿子与情人》,使其赢得了广泛赞誉,也代表着他的创作艺术特征。

一、简单而富有情韵的小说内容

本书为劳伦斯的半自传体之作。以作者的故乡英国的诺丁汉郡的矿区为背景,讲述了主人公保罗与其母亲毛莱尔太太及两位女友密里安和克拉拉之间的感情纠葛。小说是以毛莱尔一家展开情节叙述的。憧憬浪漫与高雅生活的少女葛楚德嫁给了矿工瓦尔特·毛莱尔,毛莱尔先生却由于沉重的井下劳动变成了一个脾气暴躁的贪杯者,彻底的与绅士风度断绝了关系,于是葛楚德便把自己的爱转给了自己的孩子。在她的4个儿子中,二儿子保罗更聪明敏感一些,很有绘画艺术天赋,同时很喜欢与母亲毛莱尔太太亲近,再加上她的大儿子得病死去,于是二儿子保罗也就成了她唯一的牵挂和情感寄托。

保罗16岁时认识了莱弗斯家的密里安。这是个聪明且美丽的女孩,保罗被她的内在魅力所吸引,但对她的“鄙视情欲”的心理却颇有微词。同时毛莱尔太太也不是十分喜欢这个女孩。在与密里安的相处中保罗认识了其女友克拉拉。克拉拉热情情感,大保罗5岁,且与其丈夫感情不和处于分居状态,很快热情奔放的克拉拉就成了保罗的情人。但是在他的内心,克拉拉只是一个可满足他身体的工具,再加上密里安的“鄙视情欲”,使他觉得母亲才是唯一能完全理解他的人。也就在此时保罗的绘画获了奖,他十分想到意大利学习,但由于母亲的不舍而未成行。就在那天密里安把自己作为奖励献给了保罗。

由于毛莱尔先生的贪杯,在家里他已不被妻子看成丈夫也不被儿子看作父亲。丈夫的庸俗使保罗成为唯一一个能关心和安慰毛莱尔太太的人。其后,毛莱尔太太患了癌症,死亡成为必然。保罗十分伤心,就是克拉拉的热情也不能使他减轻悲伤。在去医院看望母亲时,保罗遇到生病住院的克拉拉的丈夫。出于同情,他说服克拉拉使其回到了丈夫的怀抱。为了减轻母亲的痛苦,保罗为母亲服用了过量的吗啡,使母亲安静的离开了。毛莱尔太太的死使保罗一片迷茫,找不到生活的目标,以前可安慰他身体的克拉拉也不在身边了,这时他想到了密里安,经过见面后长时间的交谈使他认识到密里安不是他最终需要的人,最后终于离她而去。经过长期的内心斗争,他终于认定了其母亲

收稿日期:2009-02-27

作者简介:王晓玲(1972-),安徽池州人,安徽师范大学文学院在职研究生,黄山学院文学院讲师,研究方向为外国文学。

的精神与他同在,摆脱了情感的束缚,自由地向着那“变的越来越明亮地城市奔去”。^[107]

二、现实与现代交叉下的结构艺术

从对《儿子与情人》的研读中可以发现,劳伦斯小说结构一般很简单。大多只是选择一对男女,以他们关系的发展作为小说的脉络,并由此表达自己的观点和揭示人物的心理状态。所以《儿子与情人》的情节结构上具有较明显的传统小说痕迹。它以传统小说的那种“历时式”的叙述方法建构小说情节。从毛莱尔夫妇结婚、生子到感情淡漠,再到儿子与母亲产生感情纠葛,儿子的婚恋,均按时间顺序有条不紊地叙述出来。从而形成了传统小说的基本情节格局。但是由于劳伦斯的生活道路跨越了两个世纪,他是从19世纪现实主义艺术土壤里成长起来的现代作家,所以他的小说除了传统文学的特征之外又具有某些现代主义文学的印记。

这在《儿子与情人》这部小说中得到了很好的展现,使小说既在传统的结构框架里又露出了现代小说的端倪。这部小说主要写的是男主人公保罗的家庭生活和两次婚恋,而且展现在读者面前的是日常生活的细小情节,并没有贯穿始终的中心故事。诸如:儿子与父亲的情感对抗,妻子与丈夫的吵架,儿子与母亲的交谈及愉快的旅游,保罗与爱人密里安之间的不和谐谈话及彼此内心的痛苦,保罗与情人克拉拉在一起时的情欲冲动以及他们在缺乏情感交流时纯肉体的结合等等。作者对这些具体生活细小片断的描述虽然是客观真实的,但就小说外部形态而论,它们“缺乏合乎事理的因果联系:它们既不酿就激烈的外部冲突,也不构成曲折动人的中心情节,显得琐碎繁杂,故事的推进也拖沓缓慢”。^[108]不过,从小说的深层结构来看,或者说从人物的心态繁杂来看,这些细小片断都是由“人物的心理逻辑贯穿的,‘形散而神聚’,心理、意识和情绪几乎取代了外在势力意义上的因果联系”。^[109]

在小说的第六章,劳伦斯用了许多笔墨描写了保罗和母亲毛莱尔太太的一次郊游。从外部情节来看,这似乎是作者的节外生枝,是作者信手拈来的一段抒情插曲,其实不然,这应该是作者刻意安排的一个重点情节。母子俩在出发前的心情都是喜气洋洋的,犹如去参加盛大的节日宴会。尤其是毛莱尔太太,还特地作了一番细心的打扮,穿上了珍藏着的干净靴子和新棉衣,甚至还化了点淡妆。当她有点害羞的出现在保罗面前时,保罗高兴地说:“和你这样一位优美的小妇人一起外出郊游简直太好了”。^[110]在他俩眼中,这天的天气格外的好,世界“美的出奇”。路上保罗采摘了些勿忘我花送给母亲,母亲则十分高兴的接受了。他

们来到树林,“那里到处都是蓝铃花,小径上长满了香味很浓的勿忘我。母亲和儿子都心醉神迷了”。劳伦斯在此一再描写效野那草木葱绿、鸟语花香、春意盎然的景致,在这良辰美景中,母子俩手挽手笑语盈盈、亲密无间的畅游,恰如一对比翼双方的鸟儿!作者用描写热恋情人嬉戏于花间草丛的笔触来描写母子郊游,这里显然在暗示母亲与儿子潜意识中那互相眷恋的感情隐衷。因此,母子郊游这一情节虽然与其它情节联系甚疏,但与人物心理交流联系甚密。这种现代派惯用的意识流笔法是现实主义小说中无处寻觅的。

三、别具一格的象征艺术

当对劳伦斯小说进行阅读时会有一种感受:作用“丰腴”的色彩描绘了令人眼花缭乱的物象和景致,那么真切动人,却又那么含蓄隽永。这种视觉效果的形成得益于劳伦斯对象征手法的运用,这也是劳伦斯小说的一个较明显的特征。

象征手法是古往今来作家常用的表现手法之一。但似乎更为现代主义作家所青睐。同时现代主义作品中的象征也有别于传统的现实主义、浪漫主义等作品中的特征。传统的象征主义象征物和被象征之间一般有明显的相似之处,寓意比较明显并且稳定,如红色象征热情、白色象征纯洁、蓝色象征浪漫、黑色象征爱情……它们之间的本体和寓意是一一对应的。而现代主义的象征往往把毫无关系的事物拴在一起,寓意朦胧深远乃至晦涩难懂。劳伦斯作为一个现代主义与现实主义交叉点上的作家,其小说中象征手法的运用方式既传统又现代,具有传统笔法与现代笔法交织的双重特征。这点在《儿子与情人》中有鲜明地体现,“劳伦斯把象征主义和复杂的陈述技巧有机的结合起来,打破了传统小说的叙事框架,采用一种全新的语体来探索人物微妙的心理世界,表现了独具一格的现代主义倾向”。^[111]

在劳伦斯笔下,“森林、河流、矿区、房屋、墓地、雪山、彩虹、黑夜、月亮、马匹、鸟巢等”,^[112]这一切自然物象几乎都赋予了人类精神的灵光。如此丰富而又错综复杂的象征物象中,有的具有传统象征那种明确而稳定的喻义,如《查泰莱夫人的情人》中格拉比庄园象征着工业社会,而小树林则象征了生机勃勃的大自然,《儿子与情人》中向日葵象征着旺盛的生命力等等。“这些象征是直指样式的,言能尽意,意在言中。能指与所指的关系是单一明确,一一对应的”。^[113]在劳伦斯另外一些小说中,有些花草树木风雨鸟虫等自然物象和景致的描写,乍一看似乎与传统作品象征描写差不多,如月光象征女性、马匹狐狸等象征男性、黑夜墓地象征死亡、彩虹象征再生,但仔细品味可以发现,这些

物象在一部小说中可能是反复出现的,有时由多种象征物构成一个整体意象,由此它们除了各自原来具有的基本稳定、明确的象征概念之外,又蕴含着含蓄模糊、意指深远的心理层次内容。在这类象征的运用上,劳伦斯的主要目的是想通过自然物象和景致来暗示人物的某种心灵隐秘或者是某种欲望。自然物象和景致是用以沟通物我之间的交流,表现人的心灵在自然力的启迪下的某种感悟,或者反响,展现特定情境中人物在神智之外的心态、情绪和意识的细微变化。因此,这些自然物象通常是心灵和自然的契合物,具有传统现实主义小说不曾赋予的美学特征。

“月亮”这个自然物象是劳伦斯小说中出现次数最多的,其本源是象征着自然状态下的潜意识的女性。但是,在劳伦斯的具体描述中,“月亮”这一特征物的寓意却显得更宽泛、更抽象、更朦胧。书的第七章着重描写了保罗和密里安之间的爱情,或者更明确地说应该是精神上的寄托与依恋。对保罗而言,他眼中的完美女人往往是母亲式的,即为灵魂的沟通。而如果超越了这个界限,那就不该是个女性,那就等于是个错误。因而,当他们散步时密里安挽住他的手臂时,保罗就显得很不自然,很紧张,很别扭。但是作为一个正常的青年男子,他身上的自然本性总是要借机外现的。如在有天傍晚,保罗与密里安又在一起出去散步,此时保罗忽然看见“一轮巨大的橙黄色月亮正从沙丘上探头看着他们”,顿时,“他体内的血猛烈的跳动,他手上的肌肉在热血沸腾,全身紧张的直抽搐”。在这里,保罗的表现是因为他那种被母亲压抑的男性本能的复苏,而唤醒他这种本能的并不是他身边的这位妙龄女子密里安,而是天空中那轮皎洁的月亮。所以,是“月亮”导致了保罗潜意识的萌动及神志的领悟。这种主观感觉是在月亮的触动下才真正的沟通了保罗身上“男性”与“女性”情感交流的自然本能。

另外,“黑暗”——“花园中的黑暗”在劳伦斯作品中也有着某种特异的象征意义。在书中第十一章有这样一段描述,即保罗在一时感情冲动下走进了黑暗的花园。这时,“天慢慢地晚了,从敞开的大门外,百合花的香气悄然袭来,仿佛花香一直在户外荡漾。突然,他站起来走到户外,看到一道惨淡的百合花黄色半月已慢慢从花园尽头的那棵黑黝黝的无花果树后面沉下去”,“远处是花园中间栽种的一排浅百合花,香气氤氲在四周的空气中,仿佛充满了活力”,“他穿过一片粉红的花朵”,“站在那排白花篱笆墙边,花瓣萎垂,好像都在喘气一般”。这时,“月亮很快沉了下去”,“他突然闻到一种香味……他往四处寻找,终于发现是紫蝴蝶的花香”。这里描述的花朵乍一看只是花朵,但细细品味却具有强烈的“本性”或“特异性”,因他们自身的质量都各自存在着,作为分离的特异的自我存在着。

而在他们的香气中,强烈地显示着造物者的力量。保罗感到了这种独立存在着的生命存在,使他跟自我产生了一种奇妙的关系。这一催化行动的瞬间是通过“不管怎么说,他还是找到了什么东西”这一简单的句子体现出来。“找到了什么东西”指的就是蝴蝶花,那种黑黝黝、厚实的、神秘的、异化的东西。也正是这种奇妙花朵的触动,才有了他回到房间里告诉他母亲他要跟密里安分手的决定。所以,“花园中这一夜的黑暗”,这一合乎规律的具有普遍性的特征,在劳伦斯的笔下具有某种支配作用的幻想的性质。也正是基于此,使它呈现出特别丰富的涵义。因“黑暗是白昼节奏的一半,无意识的黑暗是意识白昼节奏的一半,死亡的黑暗也是生命白昼节奏的一半。否认这个万物的普遍规律就是造孽,也就是现代经济和现代理性主义所造成的后果。否认黑暗的存在,人就会得不到人的自然本性的复苏——光明、理性、友爱。但是,如果拒绝这种节奏一半的认识,人就会变得软弱无能,他的理智就会成为破坏性的,就会丧失对别人独自存在的认识。承认别人独自存在是他友爱必不可少的因素。”^[9]此点在书的第三章中,即保罗向克拉拉求爱的描写中也很好地得到了体现。

另外,说到了小说中的象征,除了上文所说的自然物外,特殊人物被赋予的特殊象征意蕴不能不提出来谈一下。在书中,密里安与克拉拉分别代表了“灵”与“肉”的两个方面,两人合在一起才构成了完整意义上的女性。在密里安身上,宗教情绪占了主导地位,使她在潜意识中深植着对肉欲的鄙视,所以在她修女般圣洁的品质面前,年轻而冲动的保罗是不能释放出情欲的本能的,因此总在不满的爱情里感到压抑和痛苦。而在这种情况下,性感迷人、热情大胆的少妇克拉拉出现了。也正是由于密里安的冷漠,才使克拉拉有了表演的舞台,她的出现弥补了密里安带给保罗的情感缺陷。而克拉拉同样缺点鲜明,她缺乏对保罗内心的关注与理解,或者说她缺乏对人性思维的关注。因此,在保罗对她的一度迷恋之后,就发觉到了与她相处时的乏味与寂寞,感到她不是自己所找的人。由于在密里安和克拉拉身上体会不到爱与性的和谐完美,他不停徘徊在两个不同风格、不同类型的女性之间,难以找到正确的方向,这时他必然会转向对母亲心灵的依恋。在小说中,也许出于特殊的象征意义的需要,劳伦斯在这两个女性身上的落笔点不同,侧重点也不一致。对密里安的描写侧重她的清心寡欲和对上帝的虔诚,以及对大自然的热爱等突出灵魂的内容,这些每次都是从保罗的视角来展现的。但写到性感的克拉拉时,劳伦斯的笔下总有一种激情的回荡,这是作者描写保罗与密里安在一起时罕见的。因而作为“灵”与“肉”的象征物,密里安与克拉拉在保罗身上

所勾起的心理内容是不一致的,可以说是完全相异的。所以无论密里安还是克拉拉都被劳伦斯赋予了不同的象征意蕴,闪耀着人性中相异的光辉。

四、“诗”一般的艺术语言

对于小说而言,它是通过语言的媒介建构不同形态的艺术世界的。劳伦斯是个杰出的小说家,同时也是位优秀的诗人和散文大师,所以其小说不可避免地兼具了二者的特点。正如前面所论述的,劳伦斯是处于现实主义与现代主义交叉点上的作家,其小说在描写环境、刻画人物、叙述事件时基本呈现现实主义的特征,这点在对环境的描写上更加突出。但其小说中又常会出现一些令人感到虚无缥缈、似是而非的物质或物象,他们并不是客观存在物,而是心理幻觉、主观意象的外化,所以其语言又呈现出现代派的特征,他“用一种直接、可感地语言和一种以前从未在英国小说中见过地给人以美感地对身体地理解,表现了父母对孩子、肉体与灵魂之间地斗争”。^[1]下面就以《儿子与情人》第一章中毛莱尔太太被酒后的丈夫赶出门外,有孕在身的毛莱尔太太带着满腹的委屈,来到月光下布满鲜花的野外做一番简要说明:“八月的夜晚,皓月当空,光华照人……长的高高的白百合花在月夜下不断摇曳起舞,空气中洋溢着它们的芳香,仿佛有精灵在幕后指挥,……花朵仿佛在月光下伸懒腰。她把手伸到其中一片花瓣里,在月光下她辨不清手指上沾着的金黄色花粉……她轻轻地吻了一口花香,那香味几乎使她眩晕”。

这是一个诗化的意蕴世界!语言有客观描述和纪实性特点,但同时也具有意象化、主观感悟和体验性的特点。它表达的是人物主体的主观感受在自然物的拨动下同自然物象之间的契合和感应。优美的白百合花与毛莱尔太太心灵中流动的母爱;空气中洋溢的花香与她对生命力的向往和对美的追求;孕育着生命的

金黄色花粉与毛莱尔太太腹中蠕动的胎儿;明亮的月光与毛莱尔太太意识中女性的自然本能等等。从而构成了一个模糊朦胧的整体意象。在这里,作者想陈述的应该不是毛莱尔太太在看花、赏花这个客观事实,而是她在这特定的情景中心灵的波动、心灵与自然感应。因而,劳伦斯在这里所展现的物境是主观化、心灵化了。它真切的外化出毛莱尔太太那“依稀迷离、难以名状的情绪,意识的流变”,^[2]传达出她生命纤维的细微颤动。这些都可勾起读者的某种阅读情绪,牵动读者最细小的心灵的颤动。这也是那些纯现实主义作品所不能达到的艺术效果。

《儿子与情人》也许不是劳伦斯最优秀的作品,但却体现了作者处于现实主义与现代主义交叉点上的创作风格与技巧,小说内部结构与外在表现上的藕断丝连,形散神聚里凸显的是人物心理的流转与意识的跳宕。作者在小说中通过象征的艺术手法与诗化的艺术语言为读者构筑了一个精巧的艺术世界,也许初读时感受不多,在掩卷沉思之余,却心神俱震,小说的内容在此时也许早已遗忘,但人物的影子却早已沉入了心扉,化为了永恒,挥之不去。

参考文献:

- [1]王守仁,何宁.20世纪英国文学史[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [2](英)Gamini salgado.劳伦斯导读——英国文学名家导读丛书[M].北京:北京大学出版社,2005.
- [3]D.H 劳伦斯.儿子与情人[M].南京:译林出版社,2003.
- [4]郑克鲁.外国文学史[M].北京:高等教育出版社,1999.
- [5]何善.外国文学名作导读[M].成都:四川人民出版社,2001.
- [6]韩清华,崔莹辉.浅析小说《儿子与情人》、《虹》中的象征手法[J].上饶师范学院学报,2002,(1).

责任编辑:高 煥

Building a Sophisticated Art World in Traditional and Modern Perspectives

—On the artistic characteristics of *Sons and Lovers* by Lawrence

Wang Xiaoling

(School of Chinese Language and Literature, Anhui Normal University, Wuhu241000, China; School of Chinese Language and Literature, Huangshan University, Huangshan245041, China)

Abstract: Lawrence was a writer at the crossroads of realism and modernism. In his novel *Sons and Lovers*, Lawrence built a sophisticated art world by combining the traditional novel structure and the modern stream of consciousness, employing unique symbolic techniques and “poetic” language, which reflected Lawrence’s writing style of integrating realism and modernism as a whole.

Key words: tradition and modernity; symbolism; poetic language

在传统与现代的视角下构建精巧的艺术世界——论劳伦斯《儿子与情人》的艺术特征及其它

作者: [王晓玲](#), [Wang Xiaoling](#)
作者单位: [安徽师范大学, 文学院, 安徽, 芜湖, 241000](#); [黄山学院, 文学院, 安徽, 黄山, 245041](#)
刊名: [黄山学院学报](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)
年, 卷(期): 2009, 11(6)
被引用次数: 0次

参考文献(6条)

1. [王守仁, 何宁](#) [20世纪英国文学史](#) 2006
2. [Gamini salgado](#) [劳伦斯导读—英国文学名家导读丛书](#) 2005
3. [D H 劳伦斯](#) [儿子与情人](#) 2003
4. [郑克鲁](#) [外国文学史](#) 1999
5. [何善](#) [外国文学名作导读](#) 2001
6. [韩清华, 崔莹辉](#) [浅析小说《儿子与情人》、《虹》中的象征手法\[期刊论文\]-上饶师范学院学报](#) 2002(1)

相似文献(10条)

1. 学位论文 [李基荣](#) [竟象和想象力—关于卞之琳早期诗歌的研究](#) 1998

该文是有关卞之琳在抗战以前(1930—1937)的早期诗歌的研究。该文通过卞之琳的早期诗, 察看诗人的矛盾心态发挥怎样的想象力, 并且探求现代诗歌的意象和诗人的想象力的关系, 进而通过由想象力所产生的意象, 分析卞诗里不同的意象构造模式。首先, 根据象征主义诗学的两种象征类别(“个人的象征”和“超验的象征”或“个人方言式的象征”和“无意识观念作用式的象征”), 考察卞之琳所运用的象征和意象, 将卞诗的象征的两种类型的再分成“个人的象征”和“超验的象征”两类; 然后, 在上述的象征的两种类型的基础上, 展开思路, 把由卞之琳的不同想象力所创造的意象, 分成“静态意象”和“动的意象”。“静态意象”和“动的意象”(尤其是对过去的记忆)有着密切的关系。“动的意象”在精神内外部, 由于某种激烈的冲击而产生。卞之琳用这两种意象揭示他独特歌意识的指向。而且构成不同的意象构造模式; 最后, 通过两种意象构造模式的分析, 试论两种模式的特征及其表现的对比文化过渡期矛盾的新摸索和反思。静态意象的构造模式, 主要有四个特征: 1) 采用个人的象征; 2) 表示过去和现在或传统和现代的对立; 3) 具有偏重于过去的性格; 4) 用具体的事物或空间来构成诗歌意识。与此相反, 动态意象的构造模式, 主要有四个特征: 1) 在象征的运用上经常采用无意识的、超验的象征; 2) 表现对现实生活的惆怅和对理想世界的渴求; 3) 带有超越现实的特征; 4) 主要表现为诗歌抒情主体充满动感、活泼的想象行为(“做梦”、“装饰”、“厌倦”等)和对抽象的空间(“梦”、“水”等)的构造, 或者还表现为通过感官(主要是听觉)体验达到的对一个超验、幻想世界的认识。一种特殊的意象构造模式表达诗人特殊的意识指向。因此, 作者通过意象分析, 可以了解卞之琳在文化过渡期, 有怎样的意识指向, 而且采用怎样的意象模式来表现转型期心态。他所采用的两种意象构造模式, 虽然上相反的表现方式, 但这两种模式的作用是一致的。它们同样显示出诗人在传统与现代、未来与过去、理想与现实之间的一种矛盾心态。经们一方面表明了诗人试图克服现代性矛盾的努力, 另一方面拒绝精神和谐状态的诗人意志的表现。

2. 学位论文 [马晓京](#) [加拿大西北沿岸印第安人图腾柱文化象征意义阐释](#) 2007

图腾柱是西北沿岸印第安人文化最突出、最引人注目的浓缩象征, 也是加拿大宝贵的历史文化遗产。在现代社会, 图腾柱: 仍然是西北沿岸印第安人丰富视觉文化最突出的表现形式之一。图腾柱不仅是印第安人的文化认同符号, 也是其他加拿大人的骄傲。在这里, 印第安人与白人、传统与现代、遗产的保护与开发、文化与经济, 紧密联系在一起, 密不可分, 形成一道靓丽的风景线。一方面, 由于众所周知的原因, 包括西北沿岸印第安人图腾柱在内的世界民族文化研究一直是中国民族学的薄弱环节, 研究西北沿岸印第安人图腾柱, 对于拓宽中国民族学研究领域, 填补中国民族学在世界民族文化研究方面的某些空白, 具有重要的学术价值。另一方面, 印第安人图腾柱在旅游中广泛利用, 已成为当地旅游象征标志物, 这一成功处理民族文化遗产保护与旅游开发关系的典型个案, 对于中国当前矛盾重重不断的民族文化遗产保护和旅游发展具有多种参考价值和现实意义。本文所使用的材料主要源自中国国家图书馆、美国和加拿大的大学在线图书馆和博物馆。以往中国学者对西北沿岸印第安人的图腾柱关注不多, 但在国外, 图腾柱研究却是炙手可热, 研究成果可谓汗牛充栋。他们的研究大体可分为图腾柱专题研究和与图腾柱相关的西北沿岸印第安人文化研究, 是民族学、人类学、博物馆学、艺术学、历史学、旅游学等多学科综合、交叉的特别地带。由于西方人独特的学术研究传统, 他们或是重点关注西北沿岸印第安人传统社会中的图腾柱, 或是视图腾柱为西北沿岸印第安人文化系统中的—个构成元素, 并没有将图腾柱本身作为一个完整独立的文化体系加以综合考察。借用西方学者的丰富资料, 运用文化人类学的理论与方法, 将图腾柱文化作为一个独立完整的文化体系而展开历时性与共时性的综合研究, 是本研究的突破口。

象征人类学认为, 所谓文化, 就是人类创造的、作为意义系统的表达、显示、交流和传承的象征符号系统, 是符号载体(能指)、符号规则(编码或解码)和符号意义(所指)的统一。图腾柱文化是一种典型的象征文化, 在图腾柱象征符号系统中, 作为表层结构的符号载体, 是图腾柱文化中可感知、可观察的感性外观形态和载体, 既包括具有实用功能作为物质器物的图腾柱, 也包括围绕图腾柱而产生的各种行为如图腾柱的雕刻竖立、烧毁、买卖、偷盗、观看、修复和保护等, 还包括图腾柱上专司信息传递的各种非词语的图像, 如人形纹、动物纹、超自然神灵纹、物质实体纹等各种形象。透过图腾柱文化中的表层符号, 破译控制上述载体要素的组合规则, 解读阐释图腾柱文化中不可感知、却可以通过表层的图腾柱载体要素和深层的文化规则来传递或显示的意义系统, 从而把握图腾柱文化的内涵。在图腾柱文化象征符号系统中, 作为深层结构的文化规则是图腾柱文化的核心。18世纪下半叶, 白人抵达西北沿岸地区之后, 图腾柱文化的深层文化规则经历了巨大变化, 导致图腾柱文化的主体更加多样化, 有更多呈竞争关系的不同利益主体通过对图腾柱文化载体和文化规则的能动运用, 参与图腾柱文化意义的解构与再构。总体而言, 西北沿岸印第安人图腾柱文化呈现出鲜明的独特性、流动性和丰富多样性的特色。本文表达了一个东方人对图腾柱文化的解读。全文分为绪论、正文和结语三个部分。

绪论主要介绍选题背景、文献综述和资料的搜集整理。正文分为五章。

第一章—西北沿岸印第安人的图腾柱文化。主要从西北沿岸印第安人文化生态大视野的角度, 对西北沿岸印第安人的图腾柱文化做基本介绍。第二章—失落的象征。图腾柱负载着西北沿岸印第安人深厚的传统文化, 今天步入现代社会的西北沿岸印第安人已失去了传统文化的生存语境, 图腾柱成为一种传统失落的象征。本章由特权利的象征和神灵的象征两节组成, 集中说明阐释图腾柱在西北沿岸传统社会中的文化内涵或意义。

第三章—厄运的象征。18世纪下半叶, 随着欧洲殖民主义不断向外扩张, 与欧洲白人的相遇改变了西北沿岸印第安人的命运, 其社会文化遭遇毁灭性的打击, 图腾柱成为印第安人厄运的象征。本章从西北沿岸印第安人传统文化的衰败过程和殖民主义战利品的象征二个层面, 阐释说明欧白人殖民主义者对西北沿岸印第安人传统文化全方位的摧残破坏过程与掠夺所导致图腾柱生成的新意义。第四章和第五章—复活象征。20世纪以后, 随着民族国家的日渐成长, 加拿大在构建统一民族文化的漫长旅程中, 逐渐认识到图腾柱的重要性, 拉开了将图腾柱再构为加拿大民族国家文化认同符号的序幕。与此同时, 随着土著民族主义运动的兴起, 印第安人不断发起捍卫文化传统和讨回本属自己权利的运动。到20世纪70年代, 加拿大联邦政府终于放弃同化政策, 实施多元文化

主义,印第安人文化发展揭开新篇章,现代旅游艺术成为传承图腾柱遗产的重要载体,图腾柱焕发出旺盛生命力,成为印第安人文化复活的象征。

结语总结了图腾柱遗产保护模式,提出了作者对于图腾柱遗产保护与旅游开发相关问题的思考。

3. 学位论文 [刘敏 太极图形的传承与创新](#) 2009

本文主要针对传统“太极图”在现代设计中广泛应用进行的研究。太极图“对立统一、永恒运动、周而复始、生生不息”的特征已经延伸到中国很多文化中。这就需要设计师在表现形式美的基础上,挖掘“太极图”的象征寓意和文化内涵,设计出既符合民族传统观念、又融入时代视觉符号的现代设计作品。对此论述了在现代设计国际化的趋势下,如何汲取本民族优秀的传统文化,恰当地融入到现代设计中,体现富有民族个性和地域韵味的优秀作品。在设计国际化的今天,各民族只有在深入领悟传统艺术精神、充分认识现代西方设计思潮的基础上,兼收并蓄、融会贯通、寻找传统与现代的契合点,才能打造出符合新时代要求的现代设计作品,如2001年的北京申奥标志,整个造型运用了中国传统造型艺术中特有的写意手法,运用“中国结”和“太极拳”两个意象,十分巧妙地将中国特色和奥林匹克精神元素结合在一起。这说明具有民族传统文化特色的符号在现代设计中的运用,不仅对弘扬民族文化起到了传承作用,又促进了传播作用。

太极图形它的符号化、象征化的美学意义体现在:体现着中华民族传统图像思维模式,它所承载的中国传统文化发展而出的道家的思想文化哲学,与先人以八卦意向形成对世界万物的象征自然融合在一起,象征着中国人的哲学,宇宙世界观,成为中国传统文化的典型图形,与中国传统文化思想观念遥相呼应,互为融合。太极图形的演变代表了对于传统图形的深层次,对艺术表现深层次的追求,其间蕴含了中国传统艺术不羁的自由精神。

太极图在现代设计中的运用主要体现在:标志、广告、建筑、产品、首饰和服装设计中,太极图形富有个性化的符号形象,是抽象语言、几何图形所无法比拟和不可替代的。如太极图形作为元素的标志设计:凤凰卫视台标是对于太极图形寓意的最好表现,达到了传统与现代巧妙结合。

4. 期刊论文 [于亮 “中国红”在传统与现代视觉设计中的运用](#) -大众文艺2009(7)

红色,在中华民族漫长历史进程中扮演着重要角色,成为人们信奉和崇拜的色彩;经过历朝历代的承启、沉淀、深化和扬弃,人们生活的方方面面都存在着大量的“中国红”,成为民族意识和情感的载体,美的象征;在传统民俗文化中,“中国红”代表着幸福的生活,是吉祥的化身;在色彩经济起步的今天,“中国红”将作为新的经济亮点和促销方式,它不仅提高国民的生活质量与环境,还将提高中国制造产品的附加值。“中国红”超越国界、超越语言,既是人们实现吉祥幸福的象征,也是一个国家走向世界的鸿鹄志向。

5. 学位论文 [杨智华 论环境景观艺术中的象征性设计](#) 2005

本文是环境景观艺术领域中象征性设计艺术的一个理论框架的初步探索。本研究试图借鉴现代图像学、现象学、符号学、考古学等学科的研究方法,并与社会学、心理学和精神分析,以及其他艺术史研究方法结合起来,对环境景观艺术作品中的象征性设计作较深入的探索。这种研究方法将打破各个学科之间的封锁堡垒,考虑政治、经济、法律、艺术、宗教等学科综合因素,不仅从文化的角度理清象征的发展脉络,研究象征的历史文化起源,而且通过科学的方法寻找象征性设计的依据。研究的内容主要在于分析环境景观艺术中象征的文化内涵和艺术价值,归纳象征性设计在环境景观艺术中的运用规律,解释环境景观艺术中的象征来源,和象征意义在社会发展中的延续和变化,以及提出象征性设计艺术作品的的评价标准。

研究的目的在于预期结论旨在通过对环境景观艺术中不同的象征表达内容与意义的分析,归纳出象征性设计表达的内容就是人类的精神意义。通过概括象征性设计表达的层次,对环境景观艺术中所有的象征性表象进行分类。通过分析象征性设计语汇的形式,思考如何应对传统与现代的迷失,如何利用象征性设计延续传统文脉。通过人与环境景观中的象征艺术的关系分析,提倡设计人员在设计实践的前期阶段进入与大众的沟通,了解大众的需求,以确定象征性设计在该项目中适用范围,以及象征表达的涵义。通过对长沙市麓山南路的实际评价的调查,以确定不同人群对象征性设计的需求,以及象征性设计的具体实施目标和方案。

6. 学位论文 [刘建霞 张爱玲小说研究](#) 1999

张爱玲在艺术上所达到的瞩目成就,是成就她名声的重要因素。新旧文字的揉合,新旧意境的交错,构成了她小说的独特风貌,形成了凝炼、含蓄、诗化的艺术效果。层出不穷、意象新颖的比喻和象征使小说语流光溢彩;情节的缜密、曲折紧张和奇特,拓展了小说惯有的苍凉氛围与复调情绪;心理描写的间接性与具象化,使小说充满隐喻和象征色彩;参差对照手法和反讽的运用,渗透了人性的方方面面。这些共同构成了“张爱玲体”,艺术上的综合优势使其其他作家难以望其项背,各种技巧在她的小说里相互补充、难分彼此,为中国文学增添了独特的景观。这些手法并非她独有,她的突出之处在于:在人所共知的矿脉上向不为人知的深度开掘,达到了她的高度。排除非个人的因素,从审美的角度来看张爱玲小说,首先是视点下移,她摒弃了现代文化逐渐孕育出的一套套文学“想象”,寻求张扬的机遇,在写什么和怎样写的问题上,形成了属于自己的独立品格,向关注人们生存之实和普通人心内世界的审视生活之角度转移;同时在形式句法上达成的混成形态,思想意义层面上蕴含的深刻哲理性,以及在道德文化层面上的凝重,都使她的创作亦雅亦俗,一时无两,超越了传统与现代两个领域。

7. 期刊论文 [李玉功 与时代对话——解析巴巴肖像画中的象征意义](#) -赤峰学院学报(哲学社会科学版)

2009, 30(10)

巴巴是当代世界现实主义绘画承前启后的一代宗师,其作品以深刻、细腻的心理描写和个性化的语言见长,尤其大量地使用了象征手法,体现出“调和象征主义和写实主义”的特征。同是写实兼象征,在写实之中,巴巴融入了营造幽深气氛的整体象征方式,后来则采用了寄寓意念的意象象征方式。他的艺术在传统与现代,在当代现实主义与现代性之间达到了统一。

8. 学位论文 [罗广宇 后现代精神在室内设计中的重要性](#) 2008

本文就后现代主义思潮中体现出的后现代精神对室内设计进行了分析,后现代主义室内设计主张对传统文化与历史的尊重,重视室内设计的多元化发展,反对单一的模式与单一的功能。同时关注人在环境中的全方面感受,要求设计从地域性的文化历史出发,不同环境不同分析,追求设计中的文脉传承,使设计有历史与文化的延续感。这种追求多元化,重视传统与现代相融合的设计理念得到人们的认可。后现代主义的这种后现代精神正是室内设计发展的方向和精髓所在。后现代主义同时重视隐喻与象征的作用,特别是设计中符号与装饰的隐喻意义;讲究时间与空间的碰撞,发展空间的多维变化,错落变化。后现代不是直接应用传统,而是吸取传统文化的精神,运用全新的设计语言、新的材料、新的技术来表现传统文化精神。也就是用非传统的方法来表现传统、延续传统。同时制造空间与空间、时间与空间的矛盾,延续历史文化的同时体现出新时代的时代精神,深化设计的意义与内涵,创造出能够满足人们生理与心理双重需求的设计。后现代这种积极的,合理的精神内涵对当今室内设计有着十分重要的意义。

本文对后现代设计的产生、发展、思想内容和其对室内设计的重要性等方面做了归纳提炼,用后现代思想对中国室内设计做了一些思考、分析,阐明了后现代精神在室内设计中的重要意义。以后现代思想作为一种思维方式对室内设计几个重要方面做应用探讨和分析,并展望了中国室内设计的未来发展。

9. 期刊论文 [焦志明,于睿 恋爱中的女人——评劳伦斯的叙事风格](#) -牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版) 2006(1)

劳伦斯以其传统与现代相融的写作风格在文学领域中独树一帜。《恋爱中的女人》中的人物命运分裂、不确定的性质、开放、不确定的结尾,作者对人物心理的关注——自由间接风格、象征手法的运用,即作者对人物间冲突的复调叙述,充分体现了劳伦斯有别于维多利亚时期传统作家,但他在保持作者的可靠性方面是传统的,有着稳定的全知视角。

10. 学位论文 [朱静辉 再造“场域”：村落公共场所变迁视角下的村庄认同与整合](#) 2007

在以往的乡土研究中,不管是出于作者本人的意愿还是无意之间,都不得不直面乡土现代性的问题,在传统与现代之间徘徊。因此社区研究往往把外来的冲击作为研究的出发点,到后来逐渐地这种外来冲击与村庄内部的回应成为乡土研究的主导范式。在这一过程中,笔者认为应该有一种研究范式的转变,正如中国史学研究从费正清的“冲击—回应”范式到柯文“中国中心论”“在中国发现历史”研究范式的转变。村落社区固然不能回避19世纪至20世纪的外来冲击,然而这种冲击本身是一个大话语,最终的落脚点还是会回归村庄。因此以村庄自身为中心,寻找村庄自身发展的内在理路,考究中国乡土的发展脉络,让草根发出声音,是当下乡土研究的一种主流回归。

本文的着力点主要基于村落公共场所变迁下的公共场域置移。村庄内部的公共场域的变动本来就是在外力的冲击下引起的,在这种冲击和变迁中也重整了村落的社会秩序,这不是一个被动的过程,村庄在外来冲击面前也会选择一种自身的调试。村庄公共场域的变迁就表明了村庄对应外来冲击的自我调试,从村庄内在的公共场域变迁中表达村庄认同与整合。

雷村的公共场所经历了时代的变迁,从祠堂、晒场到老年人协会的场所变迁中可以窥视时代的剧变对雷村的影响。场所的变迁也相应造成了村落公

公共场域的置换，每一个场域的消逝代表着一种村庄认同和整合的改变，从祠堂代表着村庄的文化认同向以晒场为象征的政治认同的转变，到了老年人协会的时候已经没有象征的意义，它只是一个场所，为村民提供公共空间的一个地点。笔者认为现在村庄最大的问题就是世俗意义的整合，虽然这样世俗意义的公共场域认同为村庄的整合提供了一个底线，但是社会本身的发展却不能抵抗市场的冲击，因此虽然世俗认同是一种常态，但它恰逢中国社会的巨大转型，世俗认同与市场经济结合，代表着乡土人文氛围的消失，村庄可能会走向一种自我的迷失。这就回到了根本性的问题，村庄为何存在，为谁何在，它给予居住在村落中的人意义是什么。本文则试图从公共场域的变迁视角对村庄的本体意义作出回答。

本文链接：http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hsxxyb200906020.aspx

授权使用：黄山学院学报(qkhsxy)，授权号：77cfdecf-e2be-4941-b447-9eb901049c63

下载时间：2011年4月2日