

《到灯塔去》音乐叙事技巧的认知分析^{*}

雷 茜

(宝鸡文理学院 外语系, 陕西 宝鸡 721013)

[摘 要]弗吉尼亚·伍尔夫的意识流小说《到灯塔去》浓厚的抒情特色不仅源于作者精湛的意识流写作技巧,更是文字叙述与音乐叙事珠联璧合的产物。本文从音乐叙事结构,意象的主导动机,节奏性语言和风景描写的听觉叙事这四个方面对小说的音乐叙事特色进行认知和解读。

[关键词]《到灯塔去》;音乐叙事;三部曲式;主导意象;声音风景

[中图分类号]I561.074

[文献标识码]A

[文章编号]1008-4193(2011)06-0071-04

《到灯塔去》是弗吉尼亚·伍尔夫意识流小说创作的巅峰之作。国内对伍尔夫研究早在20世纪30年代就开始了,李森从内心独白,自由联想,象征手法,时间蒙太奇和多视角叙述方式等方面分析了《到灯塔去》中使用的意识流技巧;^[1]王欣和张志君剖析了《到灯塔去》中象征手法的运用和诗化效果;^[2]王丽丽研究意识流语篇中独特时空观及其对主题的深化作用;^[3]赵秀凤主要分析了意识流语篇中隐喻的认知文体特色^[4]和意识流语篇的心理认知模式。^[5]然而,对弗吉尼亚的意识流小说抒情性的研究并不多。《到灯塔去》优美的抒情文体除了归因于意识流写作技巧外,还有一个重要的原因就是整个作品的音乐叙事特色。故事的音乐叙事结构,小说意象与音乐主导动机意象吻合的创作特色,语言强烈的节奏感和韵律感,还有风景描写的听觉叙述方式使小说阅读的过程变成了读者的感官盛宴和情感冲击之旅。

一、小说的音乐叙事结构

《到灯塔去》这部小说在结构上分成三个部分。第一部分“窗”;第二部分“岁月流逝”;第三部分“灯塔”。而这种三部分的结构安排与西方音乐中的三部曲式完全吻合。三部曲式又名三段体

或ABA曲式,是音乐作品中最常见的乐曲形式,是由两个同等重要的结构(乐理上称为“A段”和“B段”)组成的一个具有三个“段落”的曲体,其中第一及第三段可以是完全相同或近乎相同的内容,第二段则和第一段形成强烈对比,通常被称为“对比部”,最终形成乐曲“A-B-A(或‘A’)”的构造。三部曲式的特点是首尾呼应,形成向内的自我封闭结构,A段是乐曲的第一主题,B段的第二主题通常与A形成鲜明的对比,且A往往是第一主题的变奏,实际上是第一主题以不同方式的再现,从而达到深化第一主题的目的。《到灯塔去》的第一步“窗”以刻画和展现拉姆齐夫人为主题。这一部分占全书篇幅的三分之一。故事发生的时间是九月的某个下午,地点是拉姆齐家的海滨别墅,人物包括拉姆齐夫妇,他们的几个子女,他们的几位宾客。女主人公拉姆齐夫人正在窗内给小儿子詹姆士讲故事,窗外的平台上拉姆齐先生和塔斯莱先生正在来来回回的散步,窗外的草坪上莉丽正在作画,而画的正是窗内讲故事的拉姆齐夫人。^{[6](P1)}由于丈夫不停的扰乱和破坏她和詹姆士的谈话,拉姆齐夫人思绪不停的变化和任意的流露,时而是对詹姆士的喜爱和他未来的憧憬,

* [收稿日期]2011-10-16

[基金项目]陕西省教育厅科研计划项目(JK0432)“弗吉尼亚·伍尔夫意识流小说的认知诗学研究”的阶段性成果。

[作者简介]雷茜,女,陕西凤翔人,宝鸡文理学院外语系副教授,研究方向:文体学,语篇分析。

时而是对丈夫的不满和抱怨,时而又是对塔斯莱先生的讨厌和谅解。在拉姆齐夫人细腻的心理活动中读者了解了詹姆士、莉丽、拉姆齐先生还有塔斯莱先生,但更多的是了解了这为温柔善良,赋予直觉,贤惠能干的拉姆齐夫人。小说的第二部“岁月流逝”占全书的篇幅不到十分之一。开始时书中的人物准备就寝,刹那间同样的人物重复同样的动作,但时间已经是十年以后。在这十年时间里,发生了很多事情:拉姆齐夫人逝世了,她的女儿普鲁难产而死,她的儿子安德鲁在第一次世界大战中牺牲了。当再次在海滨别墅重逢的时候,拉姆齐先生老态龙钟,每个人都变得陌生和疏远了很多,别墅的一切也因为没有了夫人的存在而倍显冷清和寂寞。这一部分结构清晰,内容简单,时间、死亡和寂寞占了上风,它们是小说的第二主题。这一主题与第一部中明快和谐的生活主题形成鲜明的对比。小说的第三部“灯塔”比第一部略短,拉姆齐先生决定登上灯塔,完成夫人生前的愿望,并且命令凯姆和詹姆士陪他同去。而莉丽在别墅的草坪上重复着同样的事,她在试图完成十年以前未能完成的画。就在拉姆齐先生一行三人登上灯塔的那一刻她完成了自己的绘画作品。不论是拉姆齐先生还是莉丽都是在以不同的方式怀念拉姆齐夫人。这样的结局说明夫人虽死犹生,夫人的精神之光就像那灯塔上的光芒,永远存在于人们的心中,这与第一部中对夫人的刻画和赞扬相辅相成。这样的结构安排犹如音乐的乐章自然清新,在对比和匀称的基础上给人以美的享受,这种音乐叙事结构自然是小说冲击读者内心情感的重要原因之一。

二、意象的主导动机

伍尔夫在《到灯塔去》中对意象的处理不仅运用了诗歌技巧也运用了音乐技巧。拉姆齐夫人的精神,拉姆齐夫妇的性格,莉丽的绘画等意象的处理都运用了音乐中的主导动机技巧。在音乐术语中,主导动机一词指大型音乐作品中,用以象征某一特定人物、境界、事物或概念等的动机或主题;每当这一人物(或境界等)再出现时,其主导动机亦反复出现,有时其节奏或音程略有变动。主导动机总是伴随它所代表的角色或事物一起出现,在角色对话和剧情发展中,那些抽象的动机会从字里行间冒出来。主导动机手法的运用意在通过某种象征性符号表现作品中人物形象、思想、情感的发展变化脉络,在变化中求统一,并产生强烈、

深刻的戏剧效果。主导动机的手法增强了音乐作品的符号性,使听众能够从冗长而连绵不断的音乐中辨认出人物或各种具有特殊含义的事体。在文学作品中运用主导动机就是用特定的事物象征某一特定的人物、境界或概念。在《到灯塔去》中贯穿故事始终的“灯塔”就是一个重要的主导动机。作者用它来象征拉姆齐夫人的人生之光。夫人生前答应带儿子去灯塔,夫人关心儿子的成长,尽心尽力照顾丈夫的生活,惦记灯塔看守人的生活,爱护周围每一个人。伍尔夫在小说中把夫人比作滋润万物的雨露和甘霖,对周围的每一个人来说,夫人的存在就像在他们眼前永久闪烁的灯塔的光。去灯塔是夫人生前未能完成的愿望。十年之后,夫人已与世长辞,但是对每个人来说,夫人的精神更加重要,夫人的光亮更加耀眼。十年之后就连自负、倔强的拉姆齐先生也执意要带孩子们登上灯塔去追随夫人的身影,探访夫人的足迹,缅怀夫人的精神。另外,塑造拉姆齐夫妇的性格是作者这部作品要完成的一个重要的任务。在小说第一部的描写中夫人的善良博爱和先生的倔强善变都已经跃然纸上。在小说中伍尔夫这样描绘拉姆齐夫妇的形象:如果拉姆齐夫人是甘霖,那么拉姆齐先生就是拼命吮吸甘霖的鸟嘴;如果拉姆齐夫人是乐器奏出的一个低音符,那么拉姆齐先生就是一个高音符。^{[6](P36)}这两个主导意象宛如音乐的标签,时刻提醒读者拉姆齐夫妇之间的和谐幸福和亲密无间。还有,小说中莉丽站在草坪上试图完成一幅关于拉姆齐夫人的画,从小说的开始到结尾她一直在绘画。在伍尔夫笔下,莉丽的作画也是一个主导意象。莉丽固执的认为只有用绘画,写作等艺术的手段才能将生活中最宝贵的东西还有人生的真谛永久的保存下来。莉丽不是在作画,伍尔夫只是借助莉丽作画的意象告诉读者她在不停的探究人生的哲理,寻求人生的意义。小说中这些象征手法的意象产生了与音乐作品中的主导动机一样的效果,所以读者在阅读过程中才会具有绵延的思绪和深刻的体会。

三、富于节奏感的语言

虽然文学是语言的艺术,但是弗吉尼亚·伍尔夫的语言是音乐性的语言,所以能够唤起读者的音乐享受。伍尔夫英语语言强烈的节奏感和韵律感不仅带给小说朗朗上口的阅读体验,而且赋予读者诗情画意般的视觉和听觉效果。英语的节奏感和韵律感的主要来源是重音的使用,长句和

短句的规则使用,排比等修辞手法的灵活使用等。英语的重音和弱音是规则间隔使用的,所以在阅读过程中的自然断句就会产生优美的听觉效果。《到灯塔去》中的语言主要特色就是长短句恰如其分的间隔使用和排比等语言修辞的使用。《到灯塔去》是伍尔夫的意识流小说代表作,作品中人物的心理描写细腻复杂,所以长句较多。但是长句的使用却没有影响阅读音乐感的一个重要原因就是长句的频繁断句和短句恰如其分的使用。例如,在小说开头拉姆齐夫人给儿子詹姆士讲故事的一幕描写中只用了六句话。前两句是拉姆齐夫人口头承诺儿子倘若第二天天气好就去灯塔的直接引语,所以很简短;第三句、第四句和第六句是利用拉姆齐夫人的心理视角对詹姆士的观察和描写,属于意识流描写部分,所以句子都很长;只有第五句是简短的肯定詹姆士的欣喜。但整个开头读起来不仅不晦涩,反而意境优美,引人入胜。那是因为,仅三句话的心理描写就用了七个逗号为读者断句,在阅读的过程自然伴随标点就会有停顿和语调的变化;另外在长句之间也有一个很简短的句子描写詹姆士的心理。除了在句子的长短和断句上下功夫外,伍尔夫更是在句子的修辞上浓笔重彩。伍尔夫很喜欢在长句中使用排比,尤其是在心理描写时利用排比渲染人物的心情。第一部“窗”的描写中用“手推车的吱吱声”“白杨树沙沙作响声”“白嘴鸦啼叫声”“扫帚触地声”都变得清晰和绚丽多彩来形容詹姆士的快乐心情;第二部中用“once how”“once how”“how long”“how long”来描写拉姆齐家的海滨别墅里人去楼空的凄凉景色;第三部中用海浪“rolling”“gambolling”“slapping the rocks”等排比描写拉姆齐先生和儿女快要到达灯塔时的复杂心情。此外,伍尔夫还多次在原文中使用了头韵和腹韵等韵律手段,例如她在文中写到“blustered and brushed”“slumber and sleep”“lunged and plunged”。这些都使得《到灯塔去》这部意识流小说的语言富于强烈的节奏感和韵律感。

四、风景描写的音乐性

语言描写能唤起读者视觉的想象,然而弗吉尼亚·伍尔夫的意识流作品中展现给读者的是“声音风景”,所以能够唤起人们的听觉想象^[7]。所谓“声音风景”(soundscape)是20世纪70年代音乐家和学者在研究环境生态和听觉生态时提出的新概念,用来指那些令人愉悦的声音。这一全

新的概念也给文学创作和解读带来了新的生命。在传统的文学作品中声音都是通过文字来表达,需要读者在阅读中自身建构。但是在意识流小说《到灯塔去》中景物的描写是需要用心来体会的风景,是需要用耳朵来聆听的风景。在小说的第一部中,拉姆齐夫人在窗内给小儿子讲故事和进行复杂的心理活动的时,窗外传来各种各样的声音:“拉姆齐先生娓娓而谈的声音”,“拉姆齐先生不时吮吸烟斗的声音”,“网球落在球拍上的声音”,“孩子们的尖叫声”,还有“海水拍打岩石的声音”都映射到夫人的意识屏幕上,并影响夫人的意识流动。任何声音的变化都会引起夫人情绪的剧烈波动,拉姆齐先生谈话声嘎然而止,其他声音突然消失使得拉姆齐夫人的心悬了起来,她立刻开始担心发生了什么事。这种把听觉感受与心理描写完美结合的听觉叙事展现给读者的是一幅充满生机的家庭生活的声音风景,也是一幅老夫老妻和谐生活的声音风景。在小说的第二部“岁月的流逝”中,熄灯后夜晚的描写俨然又是一幅完美的声音风景。“灯熄灭了,月亮落下了,黑暗无情的溜进了房间;只有细雨沙沙的打落在屋顶;有人发出梦中呻吟,或者有人在高声大笑;海风绕过墙角闯进屋里,突然厨房里的一闪窗户砰的一声关上了”。^{[6](P122)}常人眼里寂静的夜晚,在伍尔夫的笔下激起的是读者的听觉想象,借助于各种形象的比喻和拟人,各种声音都成了伍尔夫刻画人物内心世界,揭示小说主题的有力工具。

文学和音乐是不同的艺术表现形式,但它们共同的目的是激发人的情感体验。伍尔夫在《到灯塔去》中借用了音乐的三部曲式使读者产生与聆听音乐相同的情感体验;小说中的象征手法比比皆是,在处理象征中的意象时伍尔夫同样采用音乐的技巧,主导意象从一开始就给读者留下了深刻的印象,在后面的屡屡出现都能成功的勾起读者的联想和思考;作为意识流小说,《到灯塔去》语言虽凌乱但并不晦涩,那是因为伍尔夫注重语言的节奏与韵律,精通长句的处理技巧,擅长频繁使用排比修辞和灵活运用押运技巧。最后,更重要的是伍尔夫利用声音叙事给读者展示的是一幅幅优美感人的声音风景,唤起的不仅是视觉的,还有听觉体验和共鸣。对小说音乐叙事结构的理解,对小说意象与音乐主导动机相吻合的创作特色的顿悟,对小说语言强烈节奏感的共鸣和对小说声音风景的倾听是《到灯塔去》这部意识流小说

抒情性的音乐认知视角。正是这种音乐叙事技巧与文学叙事技巧的珠联璧合才能使普通读者在阅读中不仅经历一场强烈的感官盛宴和情感冲击,而且开始审视自己的内心世界和思考人生的深刻哲理。

参考文献

- [1] 李森. 评弗吉尼亚·伍尔夫《到灯塔去》的意识流技巧[J]. 外国文学评论, 2000, (1): 62-68.
- [2] 王欣, 张志君. 《到灯塔去》中象征意象的内在诗化意蕴解读[J]. 长春师范学院学报(人文社会科学版), 2010, (3): 133-136.
- [3] 王丽丽. 时间的追问: 重读《到灯塔去》[J]. 外国文学研究, 2003, (4): 63-67.
- [4] 赵秀凤. 意识的隐喻表征和合成—意识流小说《到灯塔去》的认知文体学分析[J]. 外国语文, 2009, (2): 11-17.
- [5] 赵秀凤. 意识流语篇中心理空间网络体系的构建—认知诗学研究视角[J]. 解放军外国语学院学报, 2010, (5): 7-11.
- [6] [英]弗吉尼亚·伍尔夫. 到灯塔去[M]. 翟世镜译, 上海: 上海译文出版社, 2011.
- [7] 姚娜. 现代声音风景与读者敏锐的耳朵—论伍尔夫作品中通过听觉实现的声音叙述[J]. 安徽文学, 2010, (1): 59-60.

(责任编辑 张东茹)

Cognitive Analysis on the Musical Narrative Skills of To the Lighthouse

LEI Qian

(Foreign Language and Literature Department of
Baoji University of Arts and Sciences, Baoji, Shaanxi, 721013)

Abstract: The lyric effects of Virginia Woolf's novel *To the Lighthouse* not only contributes to her "stream of consciousness" skills but only is the result of the perfect combination of literary narration and musical narration. The paper aims at giving a cognitive analysis on the musical narrative skills from the application of musical narrative structure in the novel, the imitation of the dominant motivated image of musical works, the rhythmic use of English language and the "soundscape" effects of her scenery description in the novel.

Key words: *To the Lighthouse*; musical narration; musical trilogy; dominant motivated image; soundscape

第二届周秦伦理文化与现代道德价值国际学术研讨会在我院举行

7月18-20日,第二届周秦伦理文化与现代道德价值国际学术研讨会在宝鸡万利酒店举行。中国伦理学会名誉会长陈瑛、中国伦理学会秘书长孙春晨,以及韩国代表洪容熹、荷兰代表马库斯(Marcus)、日本代表佐藤贡悦、新加坡代表王永炳等70余人参加了会议。会议由副院长赵荣侠主持。

院党委书记、院长王志刚致欢迎辞。他说:“基于共同的学术旨趣和文化责任汇聚一堂,共同探讨周秦伦理文化的基本精神和现实意义,这对于从历史源头上把握中华伦理文化的发生发展,更好地进行现代社会信念伦理与责任伦理建设大有裨益,对于在时代的高起点上推动文化创新、在剧烈变革的环境中促进人与自然、人与社会、人与自身的和谐具有现实的意义和积极的价值,也必将促进我院相关学科的快速发展和人才培养质量的持续提高和社会服务能力的进一步增强。”

在研讨会开幕式上,宝鸡市副市长刘桂芳对宝鸡作了概括介绍。陈瑛代表中国伦理学会致了开幕词。会后进行了分组讨论。会议以探索周秦文明的伦理结构为目的,从历史源头上把握中华伦理结构的发生发展,进一步推进周秦伦理文化研究的深入进行,扩展对周秦伦理文化内涵的认知,探讨周秦伦理文化对重建现代道德的借鉴作用,从周秦伦理中挖掘有益于当今社会的精神、原则、模式和探求周秦伦理道德的内容和实现其道德规范的途径,以矫正市场经济某些道德的缺失和堕落,高扬传统文化道德价值的旗帜,弘扬中华优秀道德的力量,重塑市场经济条件下社会主义社会的道德范式和个人修养的德性,为以德治国、和谐社会建构理论基石和拓展实践途径。闭幕式由中国伦理学会秘书长孙春晨主持,周秦伦理文化与现代道德价值研究中心主任王兴尚作了学术总结,中国伦理学会常务理事陈寿灿致了闭幕辞。与会代表还参观了青铜器博物院、中华石鼓阁、周公庙等景点。

(科技处、周秦伦理文化与现代道德价值研究中心供稿)