我的名字叫红

CONTENTS

- 1. 土耳其文学与帕慕克
- 2. 《我的名字叫红》
- 3. 艺术风格
- 4. 研究现状
- 5. 组员分工

1.1 土耳其文学概况

土耳其文学是在小亚细亚(安纳托利亚)定居的土耳其人的文学,有时也称奥斯曼文学。(11世纪,由西突厥分化出去的一支突厥人西迁伊拉克境,在巴格达建立了塞尔柱帝国。14世纪初,由此分出的突厥族的一个首领奥斯曼,征服了小亚细亚等地,建立了奥斯曼帝国。)

古典文学

- 宫廷文学: 吸收了大量阿拉伯和波斯语词汇,语言典雅华丽, 脱离了人民的口语,作品大多宣扬神秘主义世界观。 阿舍克·帕夏(1272~1333) 《异乡流浪者的故事》 纳比(1642~1712) 教谕诗《仁爱集》
- 民间文学:最丰富的是诗歌,其作者大多是行吟诗人或托钵僧。 民间诗歌除宣扬神秘主义思想、歌颂爱情外,也有反对 暴政和宗教狂热的优秀作品。

尤努斯 · 埃姆莱、皮尔 · 苏尔坦 · 阿布达尔、卡拉贾奥兰

1.1 土耳其文学概况

现代文学(19世纪中叶——至今)

• 革新时期与"知识宝库派":

为艺术而艺术",创作更加西方化。作品脱离社会现实,充满悲观绝望的情绪。 泰夫菲克·菲克雷特 (1867~1915))

杰纳普·谢哈贝丁 (1870 ~ 1934) 土耳其象征主义诗歌的先驱及散文家 哈利德·齐亚·乌沙克雷吉尔 (1866 ~ 1945) 《蓝与黑》、《破碎了的生活》

• 文学的停滞:

20世纪初,封建势力重新抬头,1901年《知识宝库》杂志被封闭,文学再次陷入停滞状态。1908年青年土耳其党人领导的资产阶级革命爆发,文学界才重新活跃起来。一些作家创办《未来的曙光》杂志,继承了"知识宝库派的事业,但无甚创新。

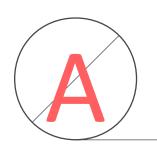
• 民族文学流派

共和国文学的奠基者。政治和社会基础: 土耳其民族主义。主张: 尽量不用阿拉伯语和波斯语词汇。诗歌创作上,广泛采用民歌形式,用音节韵律来代替阿拉伯诗歌的"阿鲁兹"韵律。小说创作上,取材于本民族的生活。 麦赫梅特 · 埃明 土耳其国歌《独立进行曲》,哈莉黛 · 埃迪普《磨难》 亚库普 · 卡德里 《私邸出让》

· 共和国文学: 初期、30年代、40年代、50年代

1.2. 帕慕克生平及创作

生平

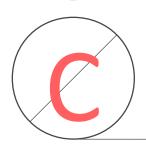
- 伊斯坦布尔的富裕的西化家庭
- 开始写作,为此放弃建筑学
- 2005 《伊斯坦布尔》被诺贝尔文学奖提名
- 2006 《我的名字叫红》获诺贝尔文学奖

荣誉

- 《塞夫得特州长和他的儿子们》获奥尔罕 · 凯马尔小说奖
- 《伊斯坦布尔》被诺贝尔文学奖提名
- 《我的名字叫红》获诺贝尔文学奖

"侮辱土耳其国格罪"

- 被告上法庭
- 极端民族主义的威胁

2.1 《红》的故事

一场谋杀案

• 可怜的细密画家"高雅"被人杀了!

一个爱情故事

十二年了,我只在等你——谢库瑞!

文明的冲突

- 东方是东方,西方是西方!
- 不, 东方和西方都是真主的!

第一幕

演员表

22《红》的叙事手法

散点透视法(多角度叙

散点透视法(多角度叙事)

小说《红》全部以 第一人称的"我"叙 述:全书共59个小标 题(章),都从不同身份 的"我"展开讲述,如 "我是一个死人"、 "我的名字叫黑"等, 这个"我"实际上指涉 了 19 种不同的人、物 身份,发出了20种不 同的声音(凶手一个角 色,两个声音)。

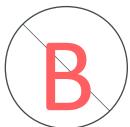

这些"我"可分为3个层次:

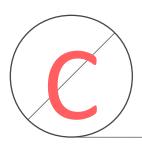
故事人物

- 黑、谢库瑞、姨夫、
- 奥斯曼
- 橄榄、鹳鸟、蝴蝶

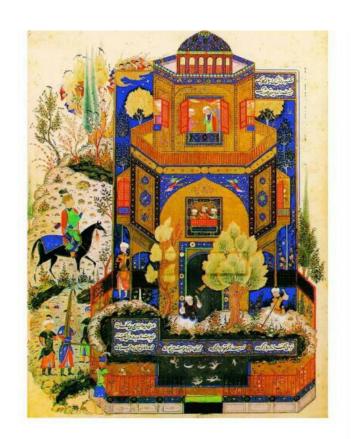
线索人物

- 艾斯特、说书人
- 奥尔罕等

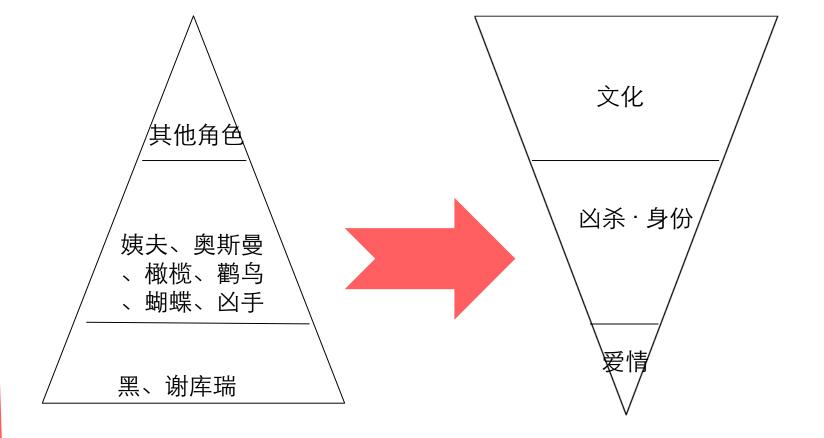

虚拟人物

- 撒旦、苦行僧
- 狗、马、树、金币
- 死亡、红

2. 席琳开窗与霍斯陆相见 内扎米《霍斯陆与席琳》插图 作者未知

小说的三条线索包含三个主题:爱情、谋杀和文化哲理,但与它们相关的角色出现的频率却呈倒金字塔结构,即爱情主人公出现的频率最高,其次是谋杀,文化的东西相对分散,而小说的落脚点恰在文化思考,这正是该小说叙述的核心技巧所在,以通俗题材和形式承载更为深广的思想内容。

三个层次,前两层故事的爱情和谋杀情节,可分别代表主流话语和市井话语;第三层叙事即说书人虚拟的各种角色可视为边缘性的补充话语,它们给小说带来更多的灵性,也赋予更多的文化和哲理思考,以及对现实生活的折射。

2.3 《红》的主题

文化冲突与杂糅

- 细密画派与法兰克 画派
- 真主与撒旦
- 东方与西方

"呼愁"

• 土耳其的忧伤

"恋之奴仆"

- 黑与谢库瑞
- 苏菲神秘主义

文化冲突下的困难抉择

西化运动与伊斯兰民族主义

法兰克画派与细密画派

在《红》中围绕着东西方的艺术选择展开了激烈地斗争,这就是土耳其国内对西化和伊斯兰化选择困境的绝妙写照。以"高雅"为代表的保守的伊斯兰势力和以姨父为代表的激进的全盘西化者都被"谋杀"了,象征着这两种片面的看法都没有出路。

而主角黑,就像是身在土耳其的知识分子,他们最终能明白一切冲突背后的原因,但他无法改变这种冲突带来的惨烈后果,而之所以最后让凶手死于一个不起眼的角色之手,充分说明了冲突主体的无力,文化冲突的双方谁也不能解决这一问题

帕慕克的文化观

他们的做法要么属于东方,要么属于西方,要么就是民族 主义。我是在批评那种一元论的世界观。

····· 要发明这样一种本土文化: 它是东方的过去和西方的现在的结合,而不是想象。我在自己的书中试图做同样的事情。

—— 奥尔罕 · 帕慕克

内容上:《红》的结尾姨父大人的画终究没有完成,但是和其他细密画装订在了一起,收藏在苏丹陛下的宝库之中。

形式上: 土耳其题材(土耳其民间故事、苏菲神秘主义等) +

西方后现代写作手法

红: 红既是一种普遍的颜料, 红也是冲突的极端形式——暴力的颜色, 当然红也是冲突走向融合的象征——红来自中国, 却被西方绘画接受。红的复杂多义恰好就是文化冲突与融合问题的复杂性。同时也是帕慕克提供给土耳其的选择。

第二幕

演员表

邹文珠——谢库瑞秦汉珂——黑 乔彩文——姨父大人 黄敏——奥斯曼大师 严天峻——凶手

2.4.1 "呼愁"的概

- "呼愁"的哲学
- 伊斯兰教传统: 《古兰经》穆罕默德的妻子哈蒂洁和伯父塔里涌去
- 世,穆罕默德把那年就称作Senetùlhùzn,也就是"忧伤之年"。
- 苏菲神秘主义思想

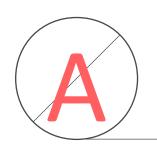
"呼愁"的"黑色激情"

根源于早在古希腊亚里士多德时代就已发现的基本体液——黑胆汁,并指通常与这种感觉联系在一起的颜色及其暗示的滞塞之苦。

"呼愁"的文学

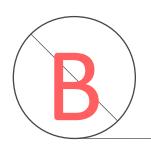
- 外国作家、旅行者: 戈蒂耶
- 本土作家:雅哈亚、科丘、坦皮纳、希萨尔 他们找到的共同主题是奥斯曼帝国文明衰退的历史。

2.4.2 "呼愁"的诗学意蕴

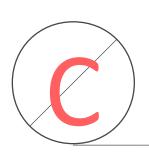
"呼愁"之情节

- ① 在帕慕克的笔下,从不缺失动人的爱情,往往凄婉动人、催人泪下
- ② 在帕慕克的每一部小说中,都有一个文化冲突的故事。

"呼愁"之人物

- 孤独感:孤独是帕慕克小说主角的共同特征之一;
- 失落感:这里的失落既指人生的失意,也指心灵上的沮丧状态;
- 死亡:如果说他们生前毫无欢乐可言的话,那么他们的死亡也同样痛人肺腑。

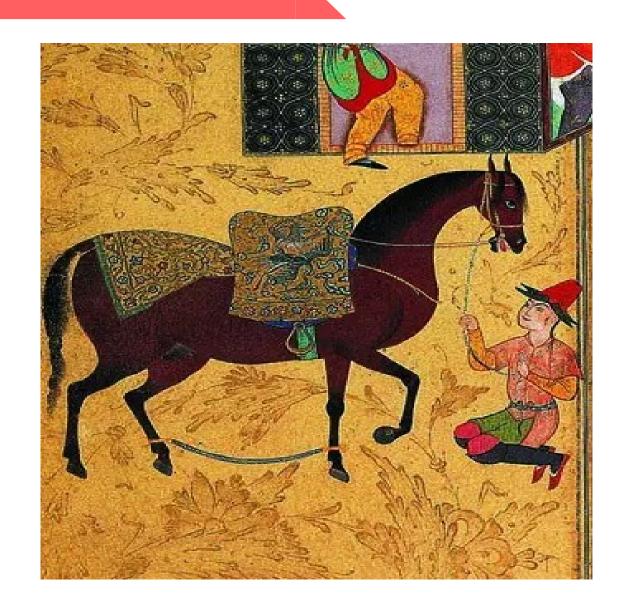

"呼愁"之景色

- ——"美景之美,在其忧伤。"
- 伊斯坦布尔

第三幕

3. 帕慕克的艺术风格

3.1 主题内涵的隐喻性

- 多层次:表面是爱情、 侦探、凶杀等通俗元 素;里层是艺术、宗 教、政治、人生、民 族等凝重主题
 - "主题就是永远不可能 抵达的故事的主旨、 中心、实质"

《白色城堡》,这是帕慕克的第一部历 史小说,也是最能体现主题隐喻性特征的典 型文本。小说讲述了两个长相极为相似的人 ,一个来自威尼斯的奴隶"我",另一个是 奥斯曼土耳其学者"霍加"二人互换身份的 传奇故事。"我"沦为奴隶,被迫生活在异 域文化, "我"对于信仰并没有坚不可摧的 坚持,但却阴差阳错地被人看作信仰的坚守 者; 霍加却由于渴望西方文明而不被自己的 同胞认可,并因此惹怒真主,召来瘟疫。这 正是帕慕克意指的身份的虚无性。"身份, 这个属于自己的东西,却总要依附于别人存 在。自己的身份要在别人的眼中才能得到印 证"。显然,《白色城堡》最凸显的隐喻是 "我"和"霍加"代表的东西方两个世界、 两种文明, "我"和"霍家"的身份纷争隐 喻着土耳其民族身份的纠结,"我"和"霍 加"的恶梦也正是土耳其人所共有的恶梦。

3. 帕慕克的艺术风格

3.2 创作手法的现代性

- 意识流、拼贴、多角 度叙事、互文性 · ·

《我的名字叫红》是帕慕克的 巅峰之作,同样也是有关古老文化 的智慧寓言,这次,帕慕克赋予小 说更为令人炫目的伪装"杀人案"。 小说中的"杀人"案其实只是一种 ·结构性的线索,而相应的"破案" 过程实则是在讲述一段奥斯曼艺术 史的往事。炫目的历史卷轴逐渐展 开,古老的细密画艺术史娓娓道来。 帕慕克充分采用后现代叙事,完全 打破了传统的线性推移,甚至打破 了生命界限,将话语权赋予一只狗 、一具尸体、一枚假金币、一棵树 乃至一种色彩之中。

3. 帕慕克的艺术风格

3.3 文学气质的忧郁性

奥斯曼帝国覆灭之后的历史惆怅充分影射到这座城市的风光及人们身上,再现了伊斯坦布尔人的集体忧伤

《伊斯坦布尔》是帕慕克另一部 "另类"的小说,"这本书里没有情节,没有明确的主人公……有的只是对伊斯坦布尔的纯描述。字连着字,句连着句,在这本书里几乎什么都密有'发生',只有长长的描述,密密的发生',只有长长的描述,密密的旅床……"就是这样一部非小说式密称,让"呼愁"一夜之间成了一座线场市甚至一个民族的代名词,并最终确立和展现了帕慕克的杂糅风格及忧郁气质。

4. 研究概况与参考文献

国外研究现状

- 译介
- 期刊论文与书评
- 研究方向

T_{wo}

国内研究现状

- 译介
- 三次演讲
- 研究方向
- 期刊论文

4.1 国外研究现状

译本

- 九十年代英、德、 西译本
- 目前已被翻译 40 多种语言

期刊论文及书评

查伊安•霍华德的《可怕真 相的诉说者》(Zfowart/, Teller of the Awful Truth. Time Canada, No. 19, Vol. 167,2006); 盖伊曼内斯●雅培的《传统 与现代》(Mannes-Abbott, Gvy "Ancient and Modern. "New Statesman and Society8. 360, 7 July 1995) 杉木的《奥尔罕●帕慕克与 奥斯曼主题》(ERDAG FOKNAR, Orhan Pamuk and the "Ot toman "Theme, World Literature Today 80. 6, 2007)

研究方向

有些研究者关注帕慕克作品中体 现的**政治倾向**,但更多的研究者是从**文化 冲突与融合**的角度来切入研究。

伊恩•沃德 (lan Ward) 的 《莎比娜贵妇和戴头巾的女孩》 (^Shabina Begum and the Headscarf Girls)

小布拉姆 (Gabriel Noah Brahm Jr)) 的《解读石英城市安卡拉:关于奥尔罕•帕慕克所在的中东地区两年神奇的思考》 (Reading Ci ty of Quartz in Ankara: Two Years of Magical Thinking in Orhan Pamuk 's Middl e East)

The Walker In The City 、 A Blizzard Of Contradiction In Modern Turkey Turkish Writer Captres Clash Of Culture 、 Tkrfrej

4.2 国内研究现状

A. 译本

获得诺贝尔奖之前只有《我的名字叫红》有了中译本。 2006年奥尔罕•帕慕克获得诺贝尔文学奖之后,帕慕克作品的才被大规模翻译成中文,至今帕慕克的十部作品都有了中译本,其中包括《塞夫得特和他的儿子们》、《寂静的房子》、《白色城堡》、《黑书》、《新人生》、《我的名字叫红》、《雪》、《纯真博物馆》等八部小说,以及一部回忆录《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》,一本文集《别样的色彩》,还有诺顿讲演集《天真的和感伤的小说家》。

4.2 国内研究现状

B. 三次演讲

应中国社会科学院国际合作局和外国文学研究所的共同邀请,帕慕克于 2008 年 5 月 21 日到 31 日到中国进行了为期 11 天的旅行。帕慕克在北京发表了三次演讲。

5月22日上午,帕慕克在中国社会科学院作了题为"**我们究竟是谁?**——在卡尔斯与法兰克福"的演讲。

5月24上午,帕慕克在北京大学附属中学发表演讲"隐含作者"。

5月24日下午,帕慕克在北京大学百年大讲堂作了题为"你为谁而写作?凝视故乡的忧郁灵魂"的演讲。

4.2.B. 研究方向

文化冲突、文化融合以及文化身份等角度。

研究热点、数量最多

意识形态批评的角度研究帕慕克小说中隐含的意识形态性。

陆建德的《意识形态的颜色一评〈我的名字叫红〉》(上、下《书城》 2007 年第 5 、 6 期), 论文结合伊斯坦布尔历史与土耳其细密画艺术特点,分析了小说《我的名字叫红》中的色彩蕴含的意识形态性。

叙事学的角度研究帕慕克小说中的叙事艺术,主要涉及的理论**有意 识流、陌生化、不确定性、钟摆理论、对话性以及不可靠叙事者**等。

王志杰的《帕慕克小说的叙事艺术研究》(暨南大学 2011 年硕士论文) 艾娟的《帕慕克小说的叙事艺术》(湖北大学 2010 年硕士论文) 陈福兰的《〈我的名字叫红〉不可靠叙事者研究》(湘潭大学 2011 年硕士论文) 窦波的《奥尔罕的钟摆——帕慕克小说艺术与文化认知发微》(东师大 10 年硕士论文) 2012 年杨中举关于帕慕克小说的研究专著《奥尔罕•帕慕克小说研究》出版

4.2.C. 参考文献

帕慕克作品:

奥尔罕·帕慕克著《赛夫得特和他的儿子们》陈竹冰译上海:上海人民出版社,2008

奥尔罕•帕慕克著《寂静的房子》沈志兴彭俊译,上海:上海人民出版社,2008.

奥尔罕•帕慕克著《白色城堡》沈志兴译.上海:上海人民出版社,2006.

奥尔罕•帕慕克著《黑书》李佳姗译,上海:上海人民出版社,2007.

奥尔罕•帕慕克著《新人生》蔡娟如译,上海:上海人民出版社,2007.

奥尔罕·帕慕克著《我的名字叫红》沈志兴译,上海:上海人民出版社,2006.

奥尔罕•帕慕克著《雪》沈志兴译,上海:上海人民出版社,2007.

奥尔罕·帕慕克著《伊斯坦布尔一座城市的记忆》,何佩桦译,上海:上海人民出版社,2007

奥尔罕·帕慕克著《纯真博物馆》,陈竹冰译,上海:上海人民出版社,2010 奥尔罕·帕慕克著《别样的色彩》,宗笑飞,林边水译,上海:上海人民出版社,2011

奥尔罕·帕慕克著《天真的和感伤的小说家》, 彭发胜译, 上海: 上海人民出版社, 2012

4.2.C. 参考文献

相关书籍:

杨中举著:《奥尔罕•帕慕克小说研究》济南:山东大学出版社,2012

期刊杂志类:

沈志兴:《奥尔罕•帕慕克:发现文明冲突与交错的新象征》 [J]. 南方人物周刊,2006(26).

陆建德:《意识形态的颜色——评 < 我的名字叫红 > 》 (上)[J]. 书城,2007(05)

陆建德:《意识形态的颜色——评 < 我的名字叫红 > 》 (上)[J]. 书城,2007 (0 6)

杨中举:《奥尔罕•帕慕克:追求文学创作,文化发展的混杂性》[J]. 当代外国文学,2007(01).

张虎:《〈伊斯坦布尔——一座城市的记忆〉的空间权力分析》[J]. 当代外国文学,2008,(04).

詹春花:《〈我的名字叫红〉中的叙事文化主题》 [J]. 南京: 当代外国文学, 2 007 (03)

陆扬:《空间理论和文学空间》,《外国文学研究》,2004年第4期

4.2.C. 参考文献

硕士博士论文:

龙迪勇:《空间叙事学》,上海师范大学博士论文,2008,

周欢:《东西方文化的冲突与融合:文化视野下的帕慕克小说及其小说人

物》湖南师范大学硕士论文,2009,

张可利:《论帕慕克小说的文化混杂性》暨南大学硕士论文,2010,

李蒙:《帕慕克小说中的文明冲突与对话》黑龙江大学硕士论文,2009,

张璐:《奥尔罕•帕慕克作品中的"身份"问题》湖南师范大学硕士论文,2

009

裴宿:《论奥尔罕●帕慕克小说中的文化身份意识》华中师范大学硕士论文

, 2010

王玲:《帕慕克作品中的文化身份探讨:〈黑书〉和〈雪〉浅析》重庆师范

大学硕士论文 ,2011,

朱美娟:《身份界定与文化融合──奥尔罕•帕慕克小说的探索性特征分

析》苏州大学硕士论文,2009,

王志杰:《帕慕克小说的叙事艺术研究》暨南大学硕士论文,2011,

艾娟:《帕慕克小说的叙事艺术》湖北大学硕士论文,2010,

陈福兰:《<我的名字叫红>不可靠叙事者研究》湘潭大学硕士论文 2011

窦波:《奥尔罕的钟摆——帕慕克小说艺术与文化认知发微》东北师范大学

年硕士论文,2010,

5. 小组分工

组长:杨博宇——剧本写作、讲课、文本研读

组员:黄敏——剧本写作、表演、文本研读、论文写作

蔡思聪——表演、文本研读、研究综述

江江——表演、文本研读、研究综述

段佳佳——文本研读、研究综述

陈虹浩——表演、文本研读、研究综述

乔彩文——表演、文本研读、研究综述

李敏——剧本写作、讲课、制作 PPT 、文本研读

辛辰——剧本写作、讲课、制作 PPT 、文本研读

孙修远——讲课、论文写作、文本研读

宋月——表演、导演、剧本写作、文本研读

邹文珠——表演、导演、剧本写作、文本研读

严天峻——表演、文本研读

秦汉珂——表演、文本研读

尹书蒙

黄炜晓

Thank you!

BY 第七小组