从《雄猫》论霍夫曼小说怪诞性

文学院中国语言文学 袁帅 2013213779

霍夫曼的小说体现了他所生活在的那个年代的风貌——浪漫主义传播到德 国并发展的阶段。

他的作品基调当然是浪漫主义,可是十分奇怪的是,他的浪漫主义是以一种不同于当时代所有浪漫主义作家的表达方式将自己的向往和理解呈现出来的,并且这种方式受到了极为热烈的欢迎,更影响了欧洲文学的发展,简而言之,这种方式以一种奇幻的想象和独特的风格为外化——怪诞主义。

"怪诞主义"目前没有一个学术化的定义标准,那么,在艺术(多指绘画)当中,人们对"怪诞"的通识是——反映生活真实和审美评价生活真实的方式之一,即外表的玄妙幻想性反映着内容上明确的目的性。

这就是笔者的入手点, "外表的玄妙幻想性"和"内容上明确的目的性" 的对应关系, 他们是以一种怎样的形态存在于霍夫曼的小说当中, 笔者将以《雄猫穆尔》为主,来进行探讨。

先来介绍一下这个故事。《雄猫穆尔》讲述的故事是两条主线,第一条主线,一只猫,穆尔,在它走失后被一个知识非常渊博的王公贵族亚伯拉罕收养并且在他精心的呵护下逐渐成长,并且令人惊讶的开始读书认字,进行一系列人类的创作,但是到了后面,却渐渐因为生活的奢华,物质的享受,它沦为了一个市侩型的"学者",所谓一切"为人类,为知识,为真理"的口号都是虚张声势,都是为了掩饰自己内心贪欲的崇高借口;另一条主线,一个名叫克莱斯勒的乐队指挥,他是一个富有理想,具有天赋的乐队指挥,这个人物才是我们在其他浪漫主义作品中通常所看到的那样,热情,纯真,追求艺术,追求纯真爱情和美,而这类人物通常也是可以预想的下场,在丑恶污秽的社会环境中与世俗格格不入,遭遇打击。这种写作手法类似于电影分镜头,至少在当时非常具有创新性,即两个故事,两个情节单独发展。当然,这种手法在我看来在霍夫曼的运用下是有缺陷和不足的,后面再提。

霍夫曼的独创性和怪诞是体现在两个故事中其中一个——雄猫穆尔的描写中。

这种独特和怪诞,体现在几点上:

- 1. 从一开始的人称视角,我们就可以感受到这部作品的不同。作为作品一半,霍夫曼采用第一人称视角直接写猫,"我"就是猫。猫就是"我"。而另一半写克莱斯勒的部分,却采用的第三人称视角。这样做,读者阅读时感受的是"猫的思想",难道不是一种非常奇怪的体验?猫怎么会有思想,抑或说,霍夫曼怎么会感受到猫的思想?所以作为主观的创作来说,霍夫曼写的必定是自己的臆想和想要表达的东西,而这种主观传达以一种非常自然而不是让读者觉得矫作的方式,或者说,以猫的内心独白的形式传递给读者,非常有趣。
- 2. 写猫会说话,猫有思想的作品并非没有,而霍夫曼所写的《雄猫》的怪诞性就在于他让穆尔这个"猫物形象"在作品中所处的位置——他给予它一种隐藏在形象背后目的性和创作动机。他想以此来表达自己所赋予给猫的更深一层意义。

日本文学中村上春树的《海边的卡夫卡》一本书中,里面写到过一位人物中田君,他可以跟猫进行交流,类似于意识交谈那样。在此书中,猫同样有思想,懂感情,了解人类世界。但是纵观整本书,这一点无疑只是作为剧情发展而铺设的一点设置而已,俗化说——剧情需要。其实,猫是否真的懂人类的语言,是否真的有思想,对整本书的内涵没有影响。

然而,在《雄猫》中,这种猫的交流方式和思考方式已经成为一种根本性的前提和假设,并且穆尔还是不会说话的,我们需要注意这一点,但是这已足以在它的内心思考中表现作品意义。因为,作者想要让也是读者我们自己也已经默认地——把它当作了人来看待。

这样的作品在日本有一部类似的,夏目漱石的《我是猫》,名字比《雄猫穆尔》更为直接地概括了内容,也是以猫的视角来观察人类的世界。不同的是《雄猫》中,基本上所有的关于穆尔的部分都是穆尔自己以自传形式写下来的——它自己这样宣称。而夏目漱石的作品中,猫想到什么,自然就以如何的方式的记录在书中。这也是《雄猫穆尔》这部作品另一点独特的地方,强调自身文本的性质。

3. 这是怪诞性体现最为明显之处。这涉及到作品的内容——穆尔的思

想。

从阅读作品一开始,读者或许会对穆尔的渊博学识,高尚情操信以为真。 一开始,它想要看书认字被主人误会,被打,但还是坚持看书,后来主人明 白了它的意思,并为它创造了一系列学习的条件。

在这一阶段,它由一只有认知欲望的猫到学识渊博的猫之前的阶段,这种对知识和真理的渴望或许是真的发自内心。然而到后来我们可以发现有些东西正在慢慢变质:它找到了自己饿得奄奄一息的生母,也曾心情激动,决心要把昨天吃剩下的鱼头拿来孝敬母亲,可他衔着鱼头的时候,又禁不住诱惑吃掉了鱼头。为此他还化用《哈姆莱特》中的名句来感慨,他说:"哦,胃口,你的名字是雄猫。"

他面对家中的美食,舒适的生活,渐渐地,认为那个会做美食的侍女比作家强多了。我们可以发现一种转变,最初的纯真,到渐渐地会找借口:他经常旁征博引,吟诗作赋,张口闭口普卢塔赫,莎士比亚,俨然一股学者和科学家的形象。我们可以发现它其实只是用学识的华丽外衣来装饰自己,用知识标榜自己的身价,用借口掩饰自己的贪欲和无知。

到最后,他连附庸风雅都懒得了做了,以前隐藏的思想暴露无疑,并且 一副非常得意的样子,当它的猫兄弟责备它之时,它还强调自己忙于科学, 并且认为自己这样未尝不可。

当然它这样的性格不是天生的,而是在一条非常市侩的狗的教导和影响下变成这样的。

说到"市侩"这个词,它是概括后期穆尔的最精确的一个词。"市侩"是资产阶级鄙俗气一种典型的表现形式,这种人自私虚伪,工于计算、善于投机,同时又一本正经,时刻显得文雅、正派,彬彬有礼,他们懂得社交界的一切规则,能在现实社会中为自己谋求到最舒坦、最有利的位置。而穆尔正是作为一个"学者型市侩"存在的。

看到这里,相信读者也明白了,霍夫曼就是在映射社会,映射现实。穆尔的荒诞性就体现在他以为凭借自己的一套套华丽的说辞和掉书袋的方式可以把自己内心的丑恶掩藏得很好,可是作为读者的我们可以看到它的内心深处和所作所为,这种读者知道真相,而故事中人物不自知的小说构架方式传

递出人物的讽刺意味和剧情的荒谬性。

霍夫曼通过穆尔传递给读者的信息就是让读者在现实生活中去寻找对应 的事物,这种猫的独白在让读者产生对它的讽刺之时难免观照自身,观照生 活,以达到霍夫曼创作的真正意图,可以看到他对浪漫,自由,人性纯真的 向往。

4. 穆尔与克莱斯勒的对比是另外一点。穆尔这样的市侩在生活中却养尊处优,内心真正的贫乏却通过一系列掩饰让它能享受人们的尊敬。而在克莱斯勒这边,可谓是相反的,他仅仅是遵从内心的想法,追求自己的理想,就因为与环境格格不入而屡受打击。这说明环境里都是一些怎样的人? 都是一些与雄猫穆尔类似的人,这样社会环境和人物遭遇的鲜明差距传达出一种讽刺的效果,这也是霍夫曼小说荒诞的真实所在。

这也是之前提到的何为怪诞:外表的玄妙幻想性反映着内容上明确的目的性。

说完荒诞性,在谈到霍夫曼的作品构建形式和语言上,笔者有一些自己的看法。

之前提到过笔者认为两条主线的形式很好但是有不足之处,在于整部著作只分四卷,而雄猫穆尔和克莱斯勒两个人的故事(可以算作传记)都是交错糅合在一起的,中间从此传跳跃到另一传的地方颇多,而且基本上在跳回雄猫穆尔传的时候的形式都是"它继续写道……",未免过于生硬单一,而在跳到克莱斯勒传的时候通常无任何预示和提醒,直接开始描写,过于仓促.

另外,还有一点题外话,想谈一些关于此小说中霍夫曼算是留给自己也 是留给别人的一个永恒的谜题——理想与现实。

这是霍夫曼晚年的作品,透露着浪漫主义高潮过后的人生沉思,他仅仅 只是表现这种现实社会的市侩,并没有多大的鞭笞和憎恶的意味,很容易理 解,人老之后都会更加理性。

在华东师范大学殷明明《雄猫穆尔的生活观》这篇文章中,她提出霍夫曼 其实是悲观的,他似乎已经预见思潮主义运动过后浪漫理性的双双破产,穆 尔象征着理性,可终究沦为市侩,用理性的,精明的方式满足自己的欲望; 克莱斯勒象征浪漫,可霍夫曼塑造他的时候不再像以往浪漫作品那样虚构一 个诗意的世界作为人物的栖息之地,作为他们与现实对抗的场所。她在文章中写道一段话我非常赞同:"现实中的矛盾不可能单靠幻想来化解。昏暗的现实不是仅仅靠诗意,靠学识能够破除的。一个充满才情的克莱斯勒只能是一个被迫害者,一个满腹才学的穆尔则成为了学者型的市侩。霍夫曼没有,也不可能找到解决的方式。这部作品没有完成,一方面是因为霍夫曼的去世,另一方面也许正是因为他和他的时代还无力破解这一困境。"

人类该何去何从,人类究竟追求什么才是正确的?

同样的思考在英国小说家毛姆的《月亮与六便士》当中提到过。六便士是最小的法郎币值,象征现实,物质生活;而月亮则象征我们的理想。我们应该如何抉择,仁者见仁智者见智。

作为中文系学生,我们大多数接触的都是精神作品,文学作品,更加应该思考这些问题多一些。总之,应该 follow your heart。

参考文献按:

- 1、《霍夫曼集:雄猫穆尔的生活观暨乐队指挥克赖斯(世界名著名译文库)》,陈恕林译,上海三联出版社
- 2、华东师范大学-《外国文学史——雄猫穆尔的生活观》,殷明明
- 3、《成长的怪诞——从反成长小说的角度看雄猫穆尔》、丁君君
- 4、《于颓废中寻觅另一个自我——从省略与霍夫曼看德国浪漫主义的人文 取向》,蒋承勇

总评:论题专注一个点"怪诞性",集中,论题细。文题相符,论点突出论述紧扣主题。语言表达流畅。论述过程严谨,层次结构安排较好,分点论述使论述更为清晰。论据能较好地服务于论点。分析合理。从作者对原著

的引用情况不难看出,作者对原著的内容是相当熟悉的。亮点在作者有自己的思考和观点。若能更注意论文的格式规范就更好。