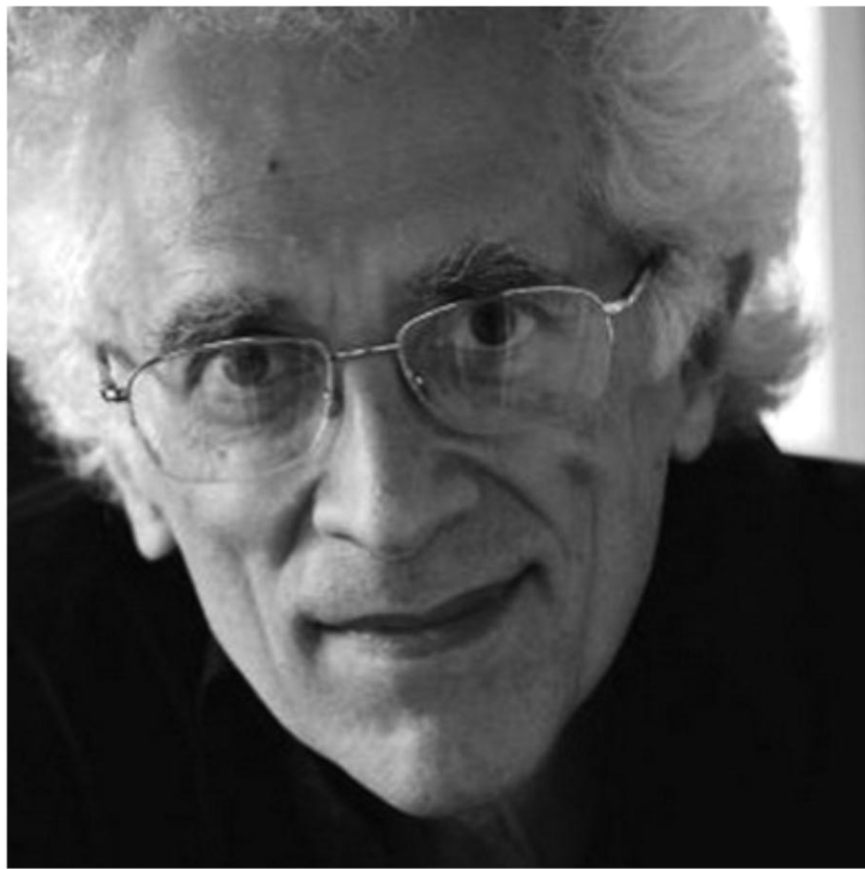

奇幻的诗学

从《奇幻文学导论》看兹维
坦·托多罗夫的奇幻叙述研究

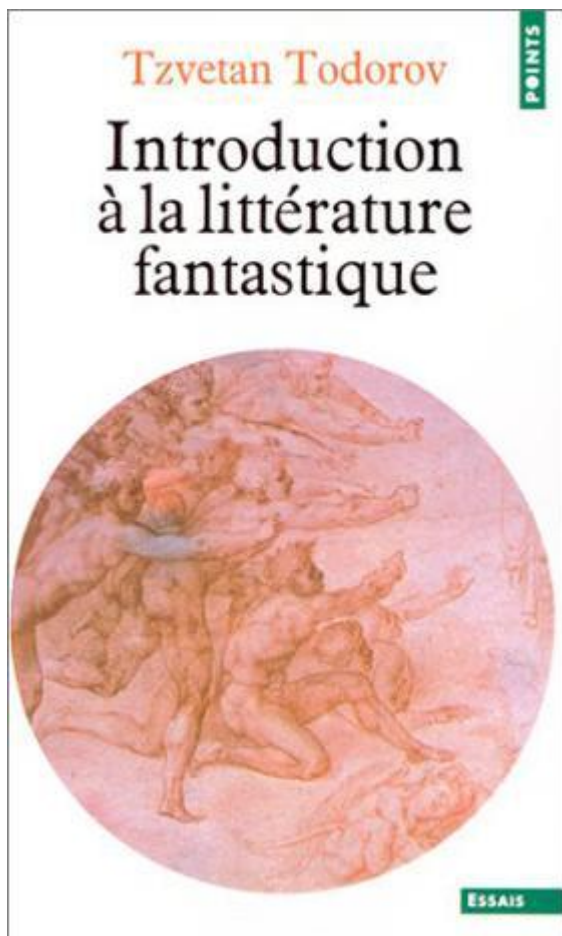

托多罗夫简介

- 兹维坦·托多罗夫 (Tzvetan Todorov)，法国著名符号学家，师从罗兰·巴尔特，专门从事文学研究。
- 托多罗夫曾一度从事对俄国形式主义的译介和评述，对热奈特、格雷马斯及巴尔特等人产生了极大影响。
- 托多罗夫是叙述学、符号学的领军人物。

《奇幻文学导论》简介

奇幻文学导论

- 《奇幻文学导论》一书写成于1968年，1970年在法国出版。1973年英文版出版，1975年由康奈尔大学再版。
- 本书是关于奇幻文学的类型研究。
- 从叙述学的角度界定奇幻类型，并从词汇、语法和语义三个方面勾勒奇幻叙述的特征，最后总结文学与奇幻的关系。

奇幻的定义

- “奇幻就是一个只了解自然法则的人在面对明显的超自然事件时所经历的犹疑。”
- 奇幻必须满足三个条件。

- 首先，这个文本必须迫使读者将人物的世界视作真实的世界，并且对于被描述的事件，读者要在自然和超自然解释之间保持犹疑(hesitation)。
- 其次，作品中的人物也必须体验到这种犹疑；这样，读者的角色可以说被委托于人物，犹疑因此成为作品的主题。
- 再次，读者必须拒绝讽喻的和“诗性的”态度去理解文本。

怪诞与奇迹

- ◎ 确信发生的所有事情都可以用理性来解释。
- ◎ 比如爱伦坡的《厄舍古屋的倒塌》。
- ◎ 认为可以不需任何解释来接受超自然事件。
- ◎ 比如托尔金的《魔戒》。

怪诞(uncanny)

奇迹(marvelous)

诗与讽喻

- ◎ 诗歌拒绝“指称”(representation), 仅仅指向自身, 诗歌追求韵律、节奏和抒情性, 即便出现超自然的事件, 也并不倾向于指向一个虚构的世界。
- ◎ 讽喻是一个具有双重意义的命题, 讽喻意义的实现在于字面意义的消失。而假如我们在奇幻故事中追求“真正”的意义, 那么奇幻的世界就会崩塌。

诗歌(poetry)

讽喻(allegory)

奇幻话语

Discourse of the fantastic

奇幻话语

言语

utterance

修辞、文体、
风格

言语行为

speech act

视角、语态

句法

syntactical

时空、逻辑、
因果

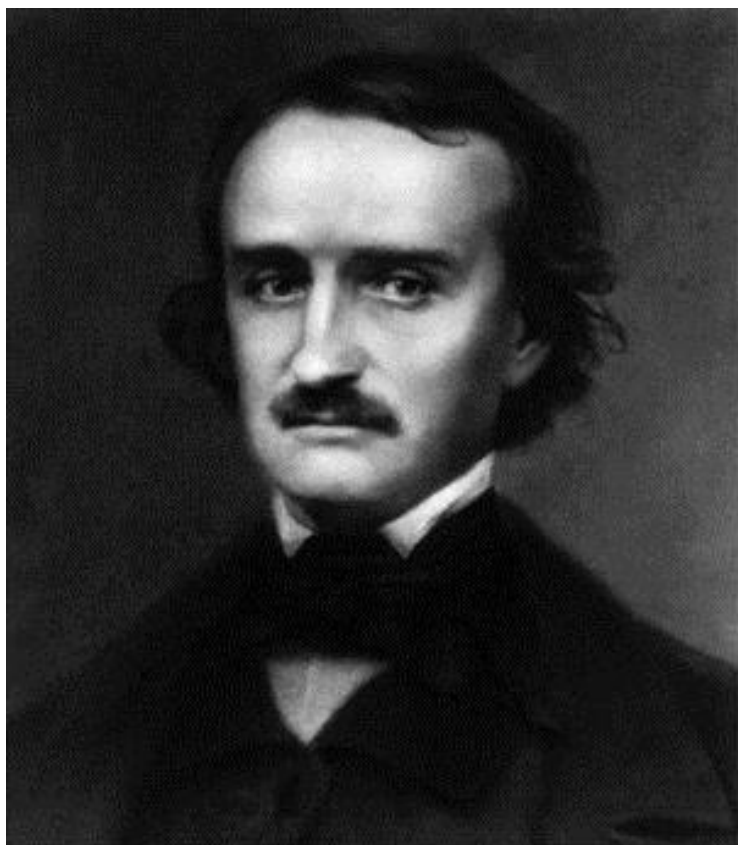
言语层面

- ◎ 夸张之辞会引发超自然的体验。
- ◎ 奇幻实现了修辞性表达的字面意义。
- ◎ “仿佛”等比喻性的惯用语在口语中经常出现，但在奇幻中却暗示着超自然的事件的确发生了。

言语行为层面

- ◎ 第一人称叙述
- ◎ 叙述者兼人物
- ◎ “事件是超自然的，而叙述者是自然的。这是适宜奇幻效果显现的良好条件。”

句法层面

- ◎ 奇幻叙述的时间性。
- ◎ 奇幻文本规定了阅读时间的不可逆性。

奇幻的主题

自我主题（视觉主题）

- “泛决定论”，主客体、精神与物质间界限的消失

他者主题（话语主题）

- 欲望，尤其是不健康的欲望

文学与奇幻

奇幻的社会功能

- 表达禁忌，超越社会规则

奇幻的文学功能

- 影响叙述结构，实现奇幻的语法功能

奇幻自身的功能

- 传统奇幻的衰微与新型奇幻的诞生

奇幻的涅槃

- ◎ 托多罗夫认为，卡夫卡的作品让我们体验到一种“广义的奇幻”，使我们清晰地看到文学如何实现了真实与虚构的并存，这或许就是奇幻对文学的最大贡献所在。

托氏理论的意义与可发展性

对普遍文学研究的意义

- ◎ 综观全书，托多罗夫用叙述学的方法，从定义、归类比较、阅读方式、修辞、叙述视角、叙述时间、主题等诸多方面详细考察了奇幻这一文学类型，揭示了奇幻结构性的特征。
- ◎ 同时，他也没有仅仅局限于对奇幻类型的研究，而是试图以奇幻这一类型为例阐述其对于普遍意义上的文学类型研究的一些观点。并且，在论述过程中，托多罗夫不断插入对各类研究方法剖析与反思，力图在前人以及其他方法的基础上能够更进一步，体现出元批评的特征。

为何选择奇幻作为研究对象？

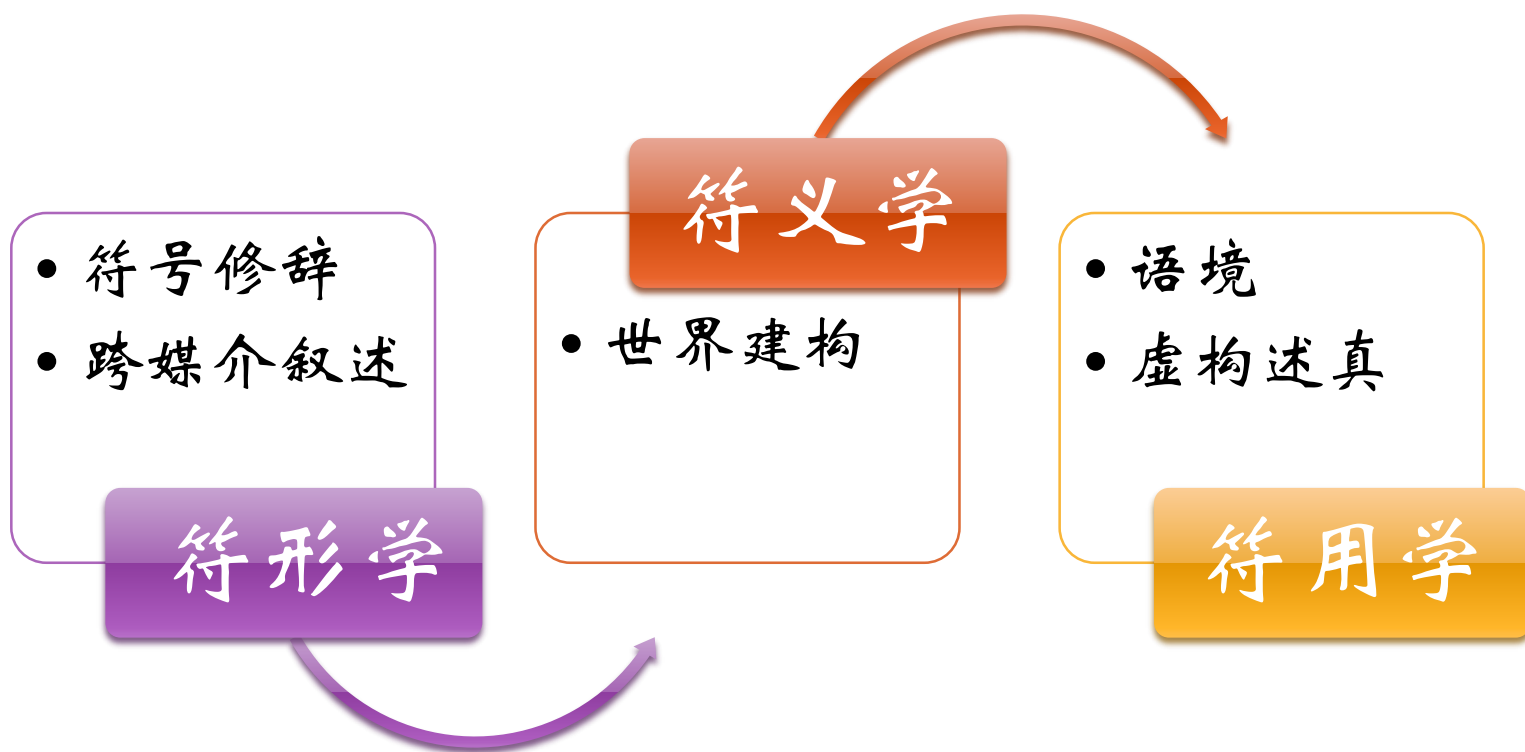
- ◎ 托多罗夫的理想是建立一种打破成规的、开放式的诗学体系，在超越文学之处发现“文学性”（literariness），以催生对“可能的”（而不是现存的）文学的阅读和创作。
- ◎ “文学理论与分析的实践不应为现存的文学作品制定规范和标准，而这规范和标准是约定俗成的。正相反，它应该关照那些旁逸斜出的可能产生文学的小路，并且为未来作品的出现解除障碍。”
- ◎ 奇幻的本质是超越模仿叙述，是反语言的，为文学注入了更多可能性。

叙述学对奇幻文学研究的意义

- ◎ “在文学中，我们表达了什么和用什么方式表达是同样重要的，‘说了什么’和‘怎样说’同样重要，反之亦然。”
- ◎ “我们并不是要在形式与内容的研究之间找到一个合理的比例。形式与内容之间的绝对性的差异是必须被打破的。”
- ◎ “结构这个概念的‘存在理由’之一即在于此：超越旧有的形式与内容之间的分裂，以便将作品视为一个整体，并且是一个动态的统一体。”

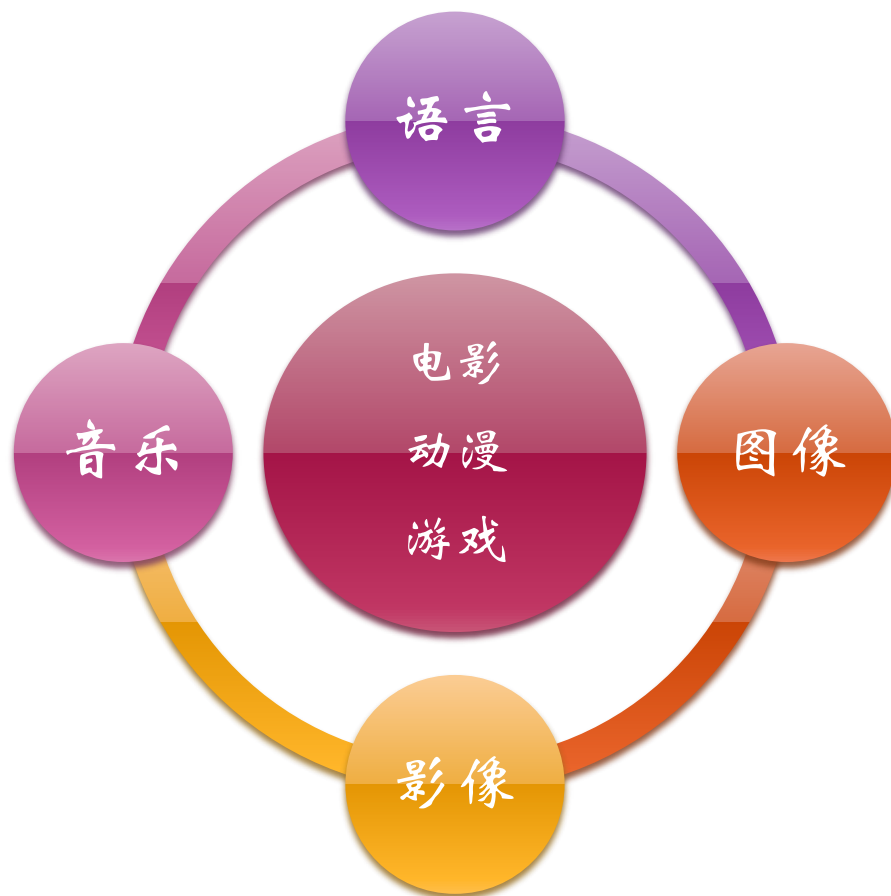
托氏理论的可发展性

◎ 符形、符义与符用

跨媒介叙述

- ◎ 新媒介的兴起促生了叙述语言的多样性

跨媒介叙述的几个基本问题

叙述的意义如何
通过语言外的
媒介建构？

新媒介的诞生
创造了哪些
新的叙述形式？

在多媒介的
作品中，不同
类型的符号是
如何协调作用
的？

世界建构(WORLD-BUILDING)

◎ 玄幻/魔幻世界

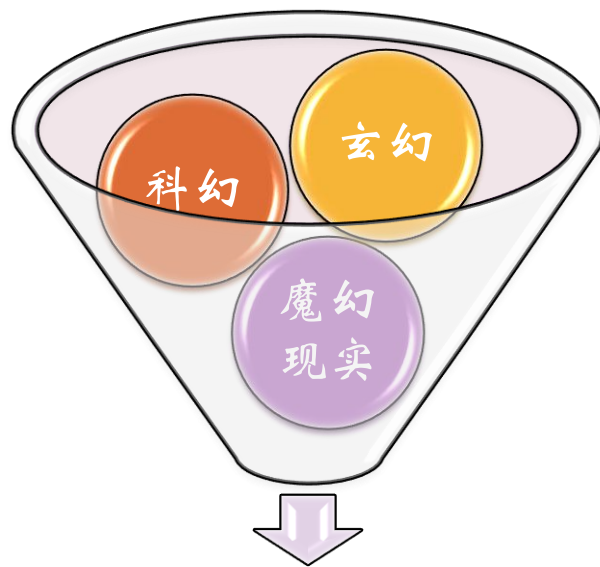
- 托尔金的中土世界
- 金庸的江湖

◎ 魔幻现实的世界

- 马尔克斯的马孔多镇
- 村上春树的冷酷仙境
- 莫言的酒国

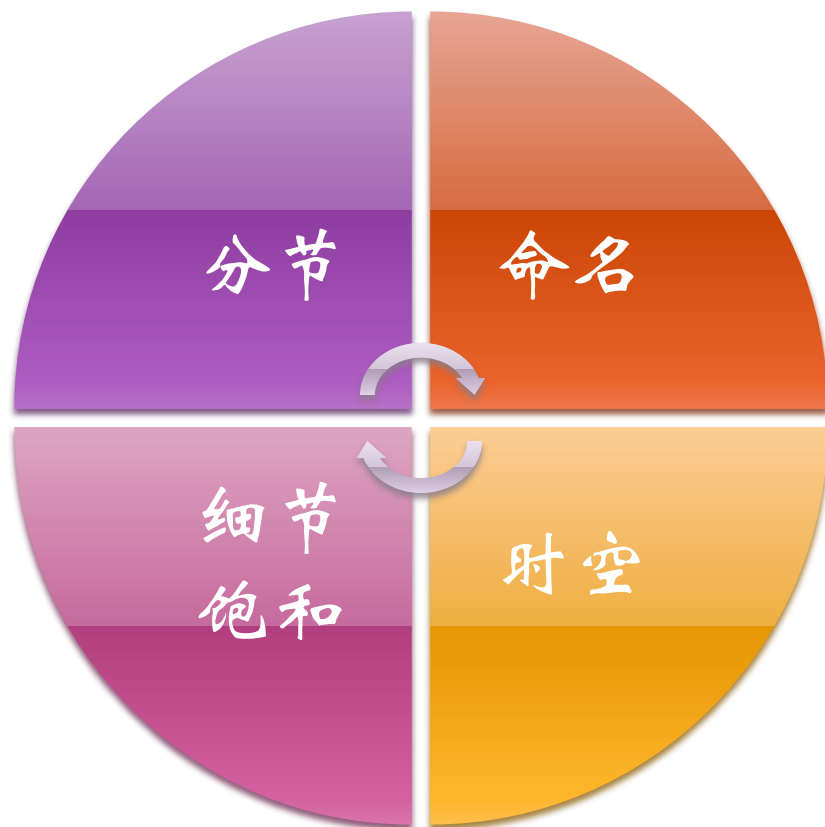
◎ 未来世界

- 阿西莫夫的“基地”
- 刘慈欣的“三体”

现代中国幻想文学三分

世界建构的基本问题

虚构述真

- ◎ 当读者分裂出的人格（相当于虚构之我）进入文本中的视角并完全占据格位时，呈现出“假戏真看”的类型
- ◎ 当分裂出的人格与自我同时占据格位时，便呈现出“假戏假看”的类型。

假戏真看

假戏假看