

从《文学讲稿》观纳博科夫多元的文学批评特色

王俊然

(西北师范大学 文学院 甘肃 兰州 730000)

[摘要]人们通常将纳博科夫视为著名的小说家,而忽视其文学批评家的身份。本文将以弗拉基米尔·纳博科夫在美国康奈尔大学教授欧美文学时的讲稿《文学讲稿》为切入点,从三方面具体讨论得出纳博科夫的文学批评特色即:强调细节和结构,注重阅读经验;艺术的感触与科学的关照;史的脉络与个人风格解读相结合。

[关键词]纳博科夫;文学讲稿;批评特色

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1566

On Nabokov's Multiple Literary Criticism Characteristics from 《Lecture Notes of Literature》

WANG Jun-ran

Abstract: Nabokov is often regarded as a famous novelist, but neglected as a literary critic. This article will take Vladimir Nabokov's lecture 《Lecture on Literature》 which he was teaching European and American literature in Cornell University as the entry point, and discuss the characteristics of Nabokov's literary criticism from three aspects: emphasizing details and structure, paying attention to reading experience; The feeling of art and the care of science; The historical context is combined with the interpretation of personal style.

Key words: Nabokov; Literary lecture notes; Critical characteristics

纳博科夫是20世纪杰出的小说家、文体家,作为一个流亡于美国的俄罗斯人,童年的教育以及长大后的流亡经历,使他具有双重文化以及跨文化写作的独特身份以及独特的艺术观。在丰富的经历中,他扎实的文学基础、独特的个性以及敏锐的品性不仅造就了他成了一位极具个性化的小说家,同时也是一位极具个性的文学评论家。《文学讲稿》一书是弗拉基米尔·纳博科夫在美国康奈尔大学教授欧美文学时的讲稿,他对简·奥斯丁、狄更斯、福楼拜、斯蒂文森、普鲁斯特、卡夫卡等七位大师的七部名著进行了深入的解析与探讨,在对作品进行细致分析的基础上,从而得出每位作家的独特风格。在这本文学讲稿中,纳博科夫文学批评既不同于传统的俄国文学批评传统也不同当时在欧美国家兴起的新批评派,^[1]而是有着自己独树一帜的风格,具有多元的批评特色。

一、强调细节和结构,注重阅读经验

《文学讲稿》中纳博科夫反复表达“风格和结构是一本书的精华,伟大的思想不过是空洞的废话”^[2],这句话精辟地点出了他独到的文学观。

首先体现在纳博科夫注重作品的结构与细节,反对将作品的思想性作为文学价值评判的标准。他认为艺术的魅力存在于故事的骨髓里,思想的精髓里,那就是细节和结构。正如纳博科夫在讲稿前所说“我的课程是对神秘的文字结构的一种侦察”^[3]。同时在讲稿开篇《优秀读者与优秀作家》中纳博科夫便提出一个优秀读者的努力不亚于一个优秀作家的观点,而一个优秀的读者感受文学艺术的魅力需要做到以下四点:注重和欣赏细节(避免先入为主);避免将作品复杂化,作品仅是一部单纯的作品;反复阅读;不掺杂个人感情的想象力和艺术审美能力。在对文本进行赏析时,纳博科夫打破了主义们的大门,尤其在对每一步作品讲解前,他都对文本进行具体而简单的介绍,然后应用大量的引文对作品进行深入而细致地解读,在文本自足的天地中寻找其结构的巧妙。在对七部作品的分析中,可以看到纳博科夫尤为重视主题、文体、结构以及作家个人的风格特色,以此得出伟大作家背后独特的艺术风格也就是艺术的魅力所在。也正是对细节的把握,纳博科夫发现了简·奥斯汀的“马头棋步”法、特殊的笑靥,狄更斯的浓雾主题,格里高尔变成了甲虫而不是屎壳郎,《尤利西斯》中乔伊

斯对恶心事物的独特关注等,他的这些发现无疑打开了这些文本研究的新世界。

其次纳博科夫虽然强调文本细读以及文学的艺术性但他并不是建立在文学批评理论的空架子上,不像新批评那样用理论将文本内容架空,他尤为重视阅读过程中震颤的审美体验。在讲解七部优秀的文学著作时,可以看出他希望读者们用脊椎骨去感受文学艺术所带来的震颤,在作品自足的世界中感受文学的魅力。这种震颤需要读者和作品保持一定的距离,这与英国心理学家布洛“心理的距离”美学原则有异曲同工之妙。纳博科夫虽反复说明“任何一部杰出的艺术作品都是幻想,因为它反映的是一个独特个体眼中的独特世界”^[4],但并没有完全打破文学与现实世界的关系,他将这种关系建立在文本自身结构的完整上。《曼斯菲尔德庄园》对文本中时间的具体推算,为人物的社会背景的了解有很重要的作用;《包法利夫人》中福楼拜用诗性语言描写的那个庸俗肮脏的世界,这显示了其杰出的语言功底和功底;《追忆似水年华》中跟随马塞尔的意识流程真正感受到不一样的现实,不一样的存在等等。在纳博科夫看来,正是由于阅读这些震颤的审美感受所带来的兴奋与激动,才使读者体验到艺术的绝妙;同时也正是具体而完整的阅读体验,伟大作家的独特风格与艺术手法才会为读者所发现。

二、艺术的感触与科学的关照

纳博科夫本人不仅是杰出作家、文体家也曾是知名的蝶类专家。其研究蝴蝶的经历对其从事文学也有很大影响,他在1962年面对记者关于自己蝶类专家身份反观自己作家身份时的提问曾如此回答:“我认为一件艺术品中存在着两种东西的融合:诗的激情和纯科学的精确。”^[5]在《文学讲稿》中纳博科夫的文学批评观便是对他这句话的映照,他始终注重将艺术与科学相结合。

首先在《优秀读者与优秀作家》中,纳博科夫点明优秀作家是魔法、故事、教育家三位一体的。在纳博科夫的批评中,作家不是现实的搬砖人,他们重在创造,用自己独特的艺术手法彰显文学魅力,注重对作品的结构、主题巧妙设计使得作品浑然天成。在解读《荒凉山庄》时,纳博科夫指出狄更斯以浓雾主题、儿童主题、悬疑主题将众多人物成功地交织于一个浑然天成的世界中,同样以八个结构性的优点将文本中的世界

有次序有逻辑地连接起来,是将艺术与科学完美结合,虽然他也点明了狄更斯的不足之处,但他更称赞狄更斯巧妙编织的魔术手法。其次在讲稿开端,纳博科夫提出优秀读者若要感知文学作品的魅力则须兼备读书人既富艺术性又重科学性的最佳气质,也概括了上文所说的读者所需要的四项原则。讲解七部著作时,纳博科夫亲自践行了他所认为的准则:衡量一部作品是否优秀的准则则是要看作品能不能兼备诗道的微妙和科学的直觉。^[6]在每一部作品中,可以看到纳博科夫在进行文学批评的过程中,对每一部作品对进行具体而细致地解读,为了让学生看到作家结构的巧妙性,他会专门验证作品中科学性,如在《荒凉山庄》讲解中,他手绘大不列颠地图表明故事发生所在地;在《化身博士》的讲解中他形象得用图表表现杰吉尔博士变身的过程。尤其在阅读《变形记》中他则将作品的三部分分别以七、十、十个场景解读,手绘格里高尔公寓布局草图,将其中的主题慢慢揭示,最后得出卡夫卡对比与统一、风格与内容、形式与情节完美结合带给读者的艺术震撼。同时在赏析文本的同时,纳博科夫也会引用相应作家的言论,如在《化身博士》中引用了斯蒂芬《写作艺术论文集》验证斯蒂夫文本中使用头韵产生的独特效果,在《包法利夫人》他引用了福楼拜创作中写给友人的信件来说明作家创作中的构思。

纳博科夫本人具有诗人的才情与科学家的严谨,不仅在他的创作中体现也表现在他的文学批评中。以上种种都可以看出纳博科夫在文学批评中对严谨科学性的强调。

三、史的脉络与个人风格解读相结合

在强调文本是一个自力自足的独特世界时,纳博科夫并没有将作品完全孤立,他始终是在文学史的关照中,去解读作家的独特风格。

首先在对七部文学著作讲解的次序上可以看出,纳博科夫是以时间的先后顺序排列,分别《曼斯菲尔德庄园》(1814)、《荒凉山庄》(1853)、《包法利夫人》(1856)、《化身博士》(1885)、《去斯万家那边》(1913)、《变形记》(1915)、《变形记》(1922)。在这种时间的排序中,纳博科夫注重文学史的梳理,认为文学在其漫长的发展阶段有自己的演进和变化。同时也可以看出,纳博科夫认为文学史也是自成体系和系统的,有着内在主题、人物、结构的衔接性,而不是“主义”的生硬套用,如《曼斯菲尔德庄园》他将范妮的形象与十八、十九世纪欧美小说人物设定相联系;在《荒凉山庄》他独到指出了狄更斯儿童主题在简·奥斯汀基础上的放大;由斯蒂芬小说引发的对当代侦探小说的批判等等

其次在对《曼斯菲尔德庄园》中简·奥斯汀简洁凝练的语言风格进行赞扬的同时纳博科夫指出了这种语言风格受法国文学影响的渊源;在《荒凉山庄》解读中他独到指出了狄更斯激昂直呼式的调子与法国作家托马斯·卡莱尔相似;在《追忆似水年华》的分析中他敏锐地感受到普鲁斯特笔下的存在与托尔斯泰笔下生存的自动性、表面性和机械处的相同之处。以上种种结论虽不能完全考证其正确性,但可以看出纳博科夫在对作品的具体分析中十分注重文学艺术在整个文学发展进程中的相互借鉴与进步,强调对文学史的脉络的关注,同时也体现了纳博科夫世界文学与比较文学的学术视野。

再次,在史的关照中纳博科夫善于挖掘每位伟大作家的独特风格。在文本解读时他尤为强调风格,认为“风格不是

一种工具,也不是一种方法,也不仅仅是一个措词问题,风格的含义远远超出一切,它是作家人格的一个内在组成部分或特性”。^[1]可以得出,纳博科夫认为单个人艺术家的独特品质及其他在艺术家的艺术作品中的表现方式才是其能在文学史上名垂千古的所在。在对七位作家的作品解读中,他强调细读与反复阅读,在用脊椎骨感受艺术美妙的同时用科学严谨的方法分析,敏锐地捕捉了每位作家的独特之处。不同以往批评家或从思想或完全从纯文学角度的解读,他从细节、结构、主题、文体等方面探讨,也得出自己的独到见解。在对《去斯万家那边》的解读中纳博科夫结合文本并未从表面大讲特讲普鲁斯特意识流描述的出色,而是具体分析了普鲁斯特运用极为丰富的隐喻意象体现诸多感觉层次,倾向于把尽可能地拉长句子以及将对话与描写彼此融合等独特手法来表达这位现代文学大师对世界文学的贡献,同时纳博科夫也通过对文本中关于时间的描写启发了关于存在的新思考。对于学界广泛认同《尤利西斯》中人物是乔伊斯戏仿《奥德赛》中人物的观点,纳博科夫持反对意见,他提出了布卢姆与命运的主题并以乔伊斯删掉了所拟的仿史诗标题表达对学界注重思想性的讽刺。在纳博科夫的美学观念里,文学是游戏是神话是童话,文学的魅力在于艺术与科学相结合的完整结构。^[8]正是这种完整结构,传递给读者通过脊椎骨感悟到狂喜震撼的审美体验。

四、结语

综上所述,纳博科夫在《文学讲稿》中细致而严谨的讲解,与他作为冷酷、炫耀、嘲讽的作家形象相比,更多的体现出他的严肃、尊重、深情的一面。^[2]他强调文本细读重视文本结构,是对文学虚构性以及艺术真实性的追求;他将艺术性与科学性相结合,是其在长期探索中的独特的美学理念;他注重探索作家独特风格同时关照文学史的发展脉络,体现了其广阔的学术视野。纳博科夫的经历并没有在苦难中暗淡,而是在多元文化、多元理论的熏陶与启发下,他将自己的个体经验与世界的诗学本质相联系,始终强调文学艺术本位论,从而具有了自己独特而多元的文学批评特色。

参考文献

- [1]汪小玲.比较文学和世界文学视野下的纳博科夫文学理论研究[J]外语教学,2017,38(01):101-104
- [2]纳博科夫.文学讲稿[M].申惠辉等译.上海:上海译文出版社,2018:xxii.
- [3]纳博科夫.文学讲稿[M].申惠辉等译.上海:上海译文出版社,2018:2.
- [4]纳博科夫.文学讲稿[M].申惠辉等译.上海:上海译文出版社,2018:282
- [5]马凌.谈纳博科夫的“蝴蝶美学”[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2004,6(02):22
- [6]纳博科夫.文学讲稿[M].申惠辉等译.上海:上海译文出版社,2018:68
- [7]马红旗.弗拉基米尔·纳博科夫的游戏[J].四川外语学院学报,2005,21(2):15-19
- [8]纳博科夫.文学讲稿[M].申惠辉等译.上海:上海译文出版社,2018:68
- [9]聂丽珠.《文学讲稿》和纳博科夫[J].广西师院学报(哲学社会科学版),1994,3:38-43