

试论泰戈尔小说与戏剧创作中的象征主义构成^{*}

王 燕

(苏州科技学院中文系, 江苏 苏州 215009)

摘 要:除了诗歌创作,泰戈尔还写有大量小说和剧作。泰戈尔借鉴西方现代主义的文学经验,通过《四个人》、《家庭与世界》、《修道士》、《国王与王后》、《齐德拉》、《红夹竹桃》、《邮局》等一系列小说和戏剧作品中的寓意象征性叙事手段,能动运用象征主义的技巧方法和艺术手段,引领着印度的小说和戏剧艺术走上了现代化的道路。

关键词:象征主义;文学构成;泰戈尔;戏剧;小说

中图分类号: I351.065 文献标识码: A 文章编号: 1672-0695(2006)03-0067-05

罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranth Tagore, 1861-1941)不仅是享誉世界的伟大诗人,还是杰出的剧作家和小说家。在长达 60 多年的文学生涯中,泰戈尔共写了 52 部诗集、30 多个剧本和大量的小说类作品。泰戈尔学贯东西,博大精深,并且十分注重从习西方的精神文化,毕生致力于将东西方两大异质文化折衷调合。他的创作以深刻的思想内容和精湛的艺术技巧为印度文学继承发扬民族文学传统并能动借鉴外来经验作出了榜样,为印度文学走上现代化的发展道路开辟了方向。

从整体创作审视,泰戈尔的主要文学成就最突出地显现在诗歌领域。1913 年,泰戈尔的英文诗集《吉檀迦利》获得了该年度的诺贝尔文学奖,继之《园丁集》和《新月集》也在这一年出版,这些诗集为泰戈尔赢得了世界性的盛誉,同时也把世人的文学视野引向了古老的东方。然而,除了以诗名享誉世界,泰戈尔还是印度近现代文坛上最重要的剧作家和和小说家,他是使得印度戏剧和小说的叙事手段发生现代性变化的里程碑式的人物。

—

泰戈尔的小说创作可以大致分为前后两个阶段。前期以短篇小说为主,后一阶段的创作成就则相对集中在中长篇小说方面。

泰戈尔的短篇小说大多以农村生活为题材,艺术上抒情和叙事完美结合,情节设置跌宕起伏,语言有着诗性的凝练和优美,其中一些作品如《饥饿的石头》等已经具有了象征主义的特点。他的长篇小说更多地表现了印度近代资产阶级知识分子的生活愿望和社会理想,其中居有突出的地位有《沉船》、《戈拉》、《四个人》和《家庭与世界》。在这类长篇作品中若《戈拉》可以归类为现实主义作品、《沉船》能够算是浪漫主义作品的话,那么《四个人》和《家庭与世界》则可以视作他的小说创作转向象征主义方向的明证。《四个人》和《家庭与世界》可以视作他的小说创作从现实主义和浪漫主义转向象征主义的明证。

中篇小说《四个人》^[1]放弃印度传统文学叙事惯常使用的情节复杂、描绘冗长、性格发展缓慢的手法,转而采取注重简洁的象征与暗示的叙事技法。整部作品没有完整的情节,只是一些故事的拼接组合。《四个人》人物只有四个,结构分为四章,每一章叙述一人。小说的中心人物是沙吉士,作品从不同角度和不同方位描写了他对真理和宗教性内心渴望的探求追索。沙吉士的伯父加格莫汗是位无神论者和襟怀博大的人道主义者,他影响着沙吉士的思想,使他成为理性主义的崇拜者。沙吉士的兄长是个有神论者,一个无耻卑鄙的淫荡鬼。沙吉士遇见一个流落街头、

^{*} 收稿日期:2006-06-30
作者简介:王 燕(1952-),男,北京人,苏州科技学院中文系副教授。

被自己兄长奸污的姑娘，加格莫汗收留了她，为了保护她的名誉，沙吉士提出与她结婚。但是出人意料的是这位姑娘仍然爱着祸害了自己的淫荡鬼，拒绝与他人结婚。这件事动摇了沙吉士对人之理性的信念。加尔各答流行霍乱，伯父把家庭变作医院，为穷人治病，自己也染上霍乱致死。伯父的理性偶像倒了，沙吉士为了填补生活的空虚，为寻找新的信仰而奔波。他追随一位信奉毗湿奴教的修道士，沉湎于宗教感情之中，企图从中寻求解脱。这时，一位女信使、年青而漂亮的寡妇达米尼迷恋上了沙吉士，沙吉士却把人类爱情看作幻觉而加以拒绝，尽管他处处回避，却时时意识到她那血肉身躯的存在。一次，他们一行在一个洞穴里过夜，他感到仿佛一只野兽正用利爪抓他的全身，他害怕地用脚使劲踢去，恰好踢在达米尼的胸脯上。达米尼明白，沙吉士把爱情看作是兽性的表现，不可能接受她的爱，就与小说中的第四个人、故事的叙述者舍利比拉斯结了婚。但达米尼胸脯在洞穴受到沙吉士的致命打击，终于酿成大病而死。

《四个人》形象朦胧，意象也同样朦胧，作品主题几近无法提炼把握，只能大概附会其是人类灵魂对真理的不断索求和求而不得吧。

沙吉士象征着灵魂，加格莫汗象征理性，达米尼则暗示为人的自然本性。作品似乎不仅说明宗教感情是一尊虚假的偶像，也暗示着极端的理性存在着局限，因而沙吉士始终感到困窘。达米尼的死去，又似乎说明着人的自然本性尽管现实具体，但终究不是崇高的精神存在。那么什么是最高真理呢？小说没有答复，因为对真理探求本身就是一个无穷尽的过程。

《家庭与世界》^[2]立意宏大，结构精巧严整；人物不仅是象征符号，而且有着鲜明的个性。

长篇小说《家庭与世界》的背景是20世纪40年代的印度民族解放运动，小说只有三个人物，他们以自述形式展示着各自的心理变化。庄园地主尼基尔家道富有，同情农民，乐善好施，蓄意民族振兴和社会改革，并追求人格的完美。尼基尔鼓励妻子比马拉接触社会，目的是让妻子成为一个完美性格的人，而这件事却导致了尼基尔的朋友桑迪帕在感情方面的乘机而入。桑迪帕是位激进的民族主义者，他口才雄辩，激情澎湃，号召抵制英货，主张用暴力推翻殖民统治。比马拉

崇拜桑迪帕的才华和生气，把他视为爱国者的偶像加以崇拜，由崇拜又渐次产生了情爱；而桑迪帕身上那满腔爱国热忱也很快转化为对一个艳妇的肉欲追求。尼基尔发现了他们的暧昧关系，但他没有横加干涉，而是让妻子进行自由选择。后来，比马拉发现了桑迪帕人格的卑下和品行的不端，遂回心转意，回到了丈夫的身边。小说的主要内容由两方面构成，一是民族自治运动中两种不同立场和观点的对峙，一是情爱纠葛中的情与理的博争。尼基尔代表着投身于民族自治运动的富有建设性的爱国者形象，是绝对真理的追随者；而桑迪帕则代表自治运动中的狂热者、破坏者和极端贪婪者。前者是高尚的理想主义者，后者是卑鄙的实用主义者，比马拉则居于上述两种力量中间，是被争夺、被拉扯的人物。从某种意义上判断，尼基尔代表圣洁的古代印度，桑迪帕象征贪婪的欧洲，而比马拉则是现代印度。作者把一切恶德败行如贪婪、欺骗、虚伪、好色都集中在桑迪帕身上，而把一切崇高情操都集中在尼基尔身上，明确昭显着泰戈尔对于这场文明与价值观冲突的原则立场。小说叙事运用了大量的内心独白，不仅描绘了人物对各个事物的态度，也勾勒了人物各自微妙的心态，使得这部小说收到了独到的艺术效果。

泰戈尔的小说前期倾向于浪漫主义和现实主义，后期则倾向于表现主义。在艺术上前期侧重于起伏跌宕的情节构思、人物形象的细腻描绘、生活细节的冗长铺叙；后期小说则情节浓缩，人物集中，且广泛应用象征、暗示手段，人物具有多层次、多侧面的心理变化。再就是偶像的小说常采用诗的语言，洋溢着诗情画意，具有一种典雅的风韵。泰戈尔还不断变化小说结构，或采用自述形式，或选择讲故事形式，或撷取诗化散文结构以及象征寓意的戏剧风格，令人目不暇接。

二

在戏剧创作方面，泰戈尔共写有30多部戏剧，较有影响的如《修道士》（1883）、《国王与王后》（1889）、《牺牲》（1890）、《齐德拉》（1892）、《国王》（1910）、《邮局》（1912）、《红夹竹桃》（1925）、《首陀罗女郎》（1933）等。关于泰戈尔的剧作，通常可以分为非象征主义戏剧和象征主义戏剧两大类，象征主义戏剧在他的全部戏剧创作中占

有相当大的比例,《大自然的报复》、《齐德拉》、《邮局》和《红夹竹桃》都属于这一类。即使在那些非象征主义戏剧中,泰戈尔也时常运用象征手法。泰戈尔希望通过他的戏剧探索人生、社会、自然界的许多哲理,因此他的戏剧基本上反映了他的哲学态度和思想见解。从戏剧的传统角度透视,他的剧本有时会出现一些与剧情发展没有多大关系甚至是毫无意义的角色,剧情的发展似乎也不刻意要求合乎逻辑,但在另一方面,这些角色对表现他的主张或他的哲学见解又是必不可少的。他要求的逻辑是哲学上和主题方面的“内在”逻辑,而不是剧作结构形式上的逻辑联系。在取材上,泰戈尔把日常的生活小事作为素材写入戏剧,他认为,由人的存在引起的日常活动是有意义的,原因是这些日常活动是人类生存的宇宙韵律的组成部分,人是以自己的日常活动确证其自身存在的。基于此种认识,泰戈尔剧作中的日常生活也显得富于哲理、充满魅力。泰戈尔惯于在创作中使用抒情手法,他的戏剧语言具有诗化风格,剧中的主人公性格也被赋以诗意。

《修道士》³¹(又译为《大自然的报复》)写于1884年。该剧作的剧情大致为:一位修道士坐在洞穴前,自以为经过长时间修炼,已接近达到解脱的境界了,很快就能与凡俗割断联系了。他冷眼打量过往的行人,为自己即将脱俗弃欲而欣喜。但是,他的宗教沉思被一个叫瓦散蒂的女孩打破了。瓦散蒂的父亲因触犯教规遭到惩罚,瓦散蒂本人也受到了社会的冷遇。虽然身处逆境,但瓦散蒂心中仍对生活充满了信心和希望。瓦散蒂想跟修道士交友,修道士却不为所动,撒下瓦散蒂四处云游。在途中他又看到他以前认为庸俗的男欢女爱和世人为艰辛生活进行的奔波,这些都使他深受触动,遂不再以出世之心对此冷眼相向了。他重又感到了日常生活中的爱与欢乐、痛苦与忧伤的意义。此时,他想起了瓦散蒂,当他回身寻找时却被冷漠的人们告知瓦散蒂死了。热爱平凡人生的瓦散蒂紧紧抓住了生活的真谛。瓦散蒂死去了,但她拯救了修道士。在孤独中死去的瓦散蒂象征着我们往往对蕴含在平凡生活背后的深刻哲理视而不见、充耳不闻。瓦散蒂之死是举世之人的生命悲剧。

《国王与王后》³¹写于1889年,它直接反映了统治阶级内部尔虞我诈的丑恶本性和他们鱼

肉压榨人民的罪恶行径。国王威克瑞姆钟爱王后苏来特拉并因此而荒废了国政。外戚们则利用这一点在国内肆意横行地剥削、掠夺百姓。王后向国王提出要严厉惩罚自己的族亲,国王却由于深爱王后而对此迟疑犹豫。王后负气离开国王,到其兄长、克什米尔国王库马森处请求援助。王后此举触怒了国王。国王认定王后背叛了自己的感情,于是发兵讨伐克什米尔并打败了库马森的军队。王后几次求见,都遭到国王的拒绝。国王声称:除非库马森本人亲自前来投降,否则他决不收兵。此时,克什米尔发生了内乱,库马森的叔父趁着危机篡夺了库马森的王位。威克瑞姆国王感到事态严重,宣布宽恕库马森并恢复他的王位。就在这时,外面来了一辆马车。车门开处,抱着库马森的人头端坐在车厢里的苏来特拉王后,在斥责了国王的不义专横之后倒地死去。由于威克瑞姆国王意气行事,不顾后果,结果造成了家庭破裂、政局动荡等一系列恶果。作者借此剧情对封建统治者进行了深刻的批判。

神话剧《齐德拉》³¹(1892)是一部象征主义的哲理性剧作。马尼浦国王的女儿齐德拉,面相不太美丽却酷爱习武战阵。一次,她在林间行猎,偶遇大英雄阿周那。齐德拉向阿周那求爱,却遭到了立志苦修的阿顺那的拒绝。为了赢得阿周那的爱情,齐德拉请求爱神和春神赐给她哪怕一天的美貌。爱神和春神应诺了齐德拉的愿望,并且把时间延长约定为一年。凭靠美丽的容貌,齐德拉赢得了阿周那的爱情。但这种借来的美丽和包裹起来的虚假,使她感到十分痛苦。后来,她发现阿周那所爱的是兼有勇武温柔双重特质的本色齐德拉,而非变换为别种面容的美女。一年期限届满,齐德拉卸下伪装现出本相,两个相爱的人获得了真正的爱情。从剧情我们可以看出:爱的吸引,既是肉体的,更是心灵的。齐德拉以美色征服了阿周那,但没有赢得真正的爱情,所以她感到的不是幸福,而是倍加痛苦。她以伪装赢得了暂时的满足,却只得到了阿周那的貌合神离,当齐德拉以自己的真实面貌赢得阿周那倾心时,爱情终于形神契合,生命也达到了圆满的境地。

独幕剧《红夹竹桃》³¹(1926)是泰戈尔创作的一部较有代表性的象征主义戏剧。该剧的剧情是这样的:在雅克夏城里,矿工被当成机械,人

民变成了奴隶，他们像蚯蚓一样钻到地下，日夜不停地服着苦役，为统治者挖掘金矿石。没有希望，也没有光明，最后的结局只能象被榨干了汁水的甘蔗一样被嚼成渣子扔掉。多数人被烧成了灰烬，少数人才能发出光芒，这就是拉克夏城的法则；让别的人全都死去，只让自己活下来，这是拉克夏城统治者的信条。后来，一个叫南迪妮的姑娘来到拉克夏，她身上佩戴着红夹竹桃编就的花环。她的魅力使许多人着迷，姑娘的到来在拉克夏引起了一场风波：工人们被她勾走了心，年迈的教授为她路过带来的微风而动，心神“嗖地一下像小鸟一样飞去”，没有人性的统治者总督、副总督都被她的魔力迷住了眼睛，最后连国王本人也被姑娘打动了，竟然同她携起手来，自毁象征统治权力的“圣旗”，破坏着这个城市的一切，工人们也和他们一道投入了战斗。剧作中，拉克夏城的黑暗环境是当代工业文明社会的缩影，这里的统治者对人民的压榨，大法师对人民的欺骗，工头对总督的巴结，工人们的悲惨命运以及他们之间的内部分歧，无不是泰戈尔对现实生活情景的象征性写照。泰戈尔笔下的南迪妮是生活中健康力量的代表，她和情人蓝震又都是勇气和正直的化身。他们二人的出现为失去理性、只知疯狂追求金钱利益的拉克夏城注入了生机。贪欲与爱发生碰撞，贪欲土崩瓦解，连它的总代表国王也被感化发生了转变。剧作以寓意象征和神秘主义的表现手法见长，拉克夏象征不自由、受奴役的印度国家，苦难矿工象征印度人民，女主人公南迪妮的形象则象征着印度自由的灵魂与出路。这部戏剧的主旨在于谴责专制制度，号召人民反抗暴政、争取自由。

创作于1911年的《邮局》^[3]是泰戈尔的象征主义戏剧代表作，也是他最受欢迎的一出剧作。《邮局》的少年主人公阿马尔患有重病。医生和养父以“秋天的阳光，潮湿的空气”对有病的孩子有害为由把他关在家里，禁止外出。阿马尔向往外面的世界，他坐在窗口，浮想联翩，希望自己变成一只松鼠，能够自由跑到远处的山上；他想不停地行走，像外面的打工者一样四处找活干，坐在小河边吃东；看到卖奶酪的小贩从窗前经过，阿马尔就想也能做一个小贩，大声吆喝着卖新鲜的奶酪；有更夫经过，他爱听更夫的锣声。更夫告诉他，那边的大房子是国王新设的邮局，

阿马尔就幻想做个邮差，并希望能得到国王的来信。他要采花的小姑娘苏陀给他鲜花，保证长大后挣钱还她。他还把自己的玩具分给外面的孩子们。阿马尔的病越来越重，老爷爷就扮托钵僧给他讲故事。这时村长走过来，拿了张白纸，说是国王的来信，以此奚落阿马尔。正在此时，信使报告国王今晚驾到，并派来御医给阿马尔治病。阿马尔打算向国王提出做他的邮差的请求。然而，阿马尔没有等到国王的来临，他死在了禁闭之中。

作品中的阿马尔是人类的象征。他对外面世界的渴望象征了人类对自由本能的向往和追求。阿马尔是个孩子，同时又象征着幼小的生命，如同自然生命需要阳光水分一样，阿马尔的生命力需要自由的滋养。他向往外部世界，内心里充满了生命的激情，只有在自由的状态下才能抒发和完成。阿马尔需要到大自然中去，但他和自然的联系却人为地阻断了，这让阿马尔感到窒息。阻断这种联系的是医生和养父马陀夫，医生也许博学，养父也并非不关心儿子，但他们看不到阿马尔生病的真正原因是缺少同自然界的联系，无法理解到外面去才是阿马尔的真正需要。阿马尔隔着窗户，他把自己对生命的内在追求投向过往的人们，象征着生命除了物质上的要求外，更需要精神的欲求。他以内在的浪漫气质影响人们，使人们从最平凡而辛苦的劳动中发现生活的意义。阿马尔的精神和屋外人们的精神沟通了，可以明显地看出他如何受到外界事物的感染和他对外界的影响。他以超人的热情和勇气，以巨大的精神力量冲破了禁闭。世界在他的眼里神奇起来，平凡的事物染上了明亮的色彩。他从小松鼠的动作中体会到乐趣、满足了好奇；他把远山看成大地的手臂，向人们招摇着。阿马尔使卖奶酪的懂得了如何快乐，连没有想像力的更夫也受到阿马尔的启示，创造了邮局为阿马尔所设的假想，并预言邮差会将国王的信送到阿马尔手里，阿马尔给孩子们以快乐，给苏陀以鼓励，让她从辛苦的劳动中体验人生的价值。在阿马尔眼里，一切平凡的事物显得非凡起来，没有生命的都获得了生机。他揭开了日常生活中的假面，使人们发现了生活真谛。这假面一旦揭开，繁重的工作不再困苦，单调的生活变得丰富，生活中的一切都蕴涵着哲理，都是宇宙韵律的有机

构成。阿马尔的精神逃离禁锢,在与外部世界建立的稳固联系中实现了自由。另一方面,他也使得外界的人们理解到了生命的价值并非世俗生活所追求的实用价值,即以有形财富为代表的价值,而是精神上的独立和自由。卖奶酪的、更夫、孩子们、苏陀等人都理解阿马尔,他们反过来激发了阿马尔敏感的想像力;受到更夫的启示,阿马尔产生了做国王邮差的愿望。邮差具有象征意义,他是联系人际感情的使者。国王则象征了自由,阿马尔想做国王的邮差,正是要把自由的信息传递给众生,把他所理解的生活传达给每一个需要自由的人。但是,阿马尔的肉体被束缚着,肉体的存在妨碍了精神的自由。御医给阿马尔带来死亡的消息,这不是一般意义上的死亡,而是从肉体的死亡中获得精神上的解脱,通过死亡获得永生。阿马尔引导人们摆脱庸俗的物质世界,追求崇高的精神境界。从这种意义讲,他早就是一名称职的邮差了。阿马尔死了,“苏陀不会忘记他”,那些受到他的生命活力感染的人都铭记着他。

《邮局》的主题是解脱。阿马尔渴望自由,而他的灵魂因肉体受到限制无法实现自由。要想获得自由,必须摆脱肉体的禁锢。国王有信来,御医开出的治疗药方是死亡。阿马尔终于在死亡中获得了解脱,获得了精神的绝对自由。

如果说阿马尔对外面世界的渴望象征了人类对自由的渴望的话,那么马陀夫、医生、村长这三个人实际上代表了生活中妨碍自由追求的教条和庸俗的生活态度。医生死扣书本,脱离实际,是教条主义桎梏的象征;马陀夫象征着追逐财富的人生目的,物质存在高于一切,精神的价值被消解挤压到极限,几近于无;村长奉权力为神明,代表着以追求权力为目的的人们,和马陀夫式的追求财富本质上相同。这三个人抑制了阿马尔从肉体到精神上的自由。

《邮局》这部诗化的戏剧集中体现了泰戈尔象征主义戏剧创作所取得的高度成就。

作为一种艺术手法,寓意象征是泰戈尔戏剧和小说创作较突出的技巧方法和艺术手段。尽管象征主义手法不是泰戈尔的独创,但泰戈尔通过自己在小说和戏剧作品中大量的象征主义描写,拓展了印度民族文学叙事手段的丰富性和多样化,引领着印度小说和戏剧艺术走上了现代化的道路。

参考文献:

- [1] 泰戈尔. 泰戈尔作品集(第五卷)[M]. 北京: 人民文学出版社, 1988.
- [2] 泰戈尔. 家庭与世界[M]. 北京: 人民文学出版社, 1987.
- [3] 泰戈尔. 泰戈尔作品集(第十卷)[M]. 北京: 人民文学出版社, 1988.

(责任编辑: 政 梁)

On the Symbolist Element of Tagore's Novels and Dramas

WANG Yan

(Chinese Dept., Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009)

Abstract: Rabindyanath Tagore wrote many novels and dramas besides his poems. Tagore applied the Western literary realism to his works *Four People*, *Family and the World*, *A Friar, King and Queen*, *Qidela*, *Red Rosebay*, *Post-office*, which used the symbolist narrative techniques and artistic methods. Tagore led the Indian novels and dramas along the road to modernization.

Key words: symbolism; literary components; Tagore; dreams; novels