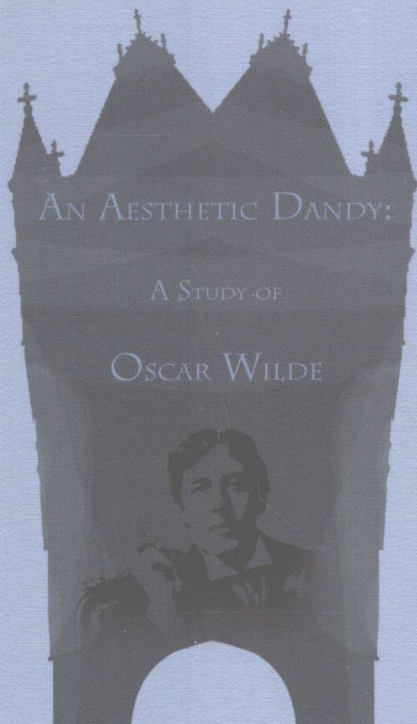

© 北京外国语大学2006年博士文库系列 ©

唯美主义的浪荡子

——奥斯卡·王尔德研究

李元 著

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

國立臺灣大學社會學系教授 吳清瑩 主編

唯實主義的崩落

——通靈學、占星術與命理

吳清瑩

時報文化出版集團

時報文化出版集團 總經銷 80001 台北市 100 年華路 1 號 11 樓

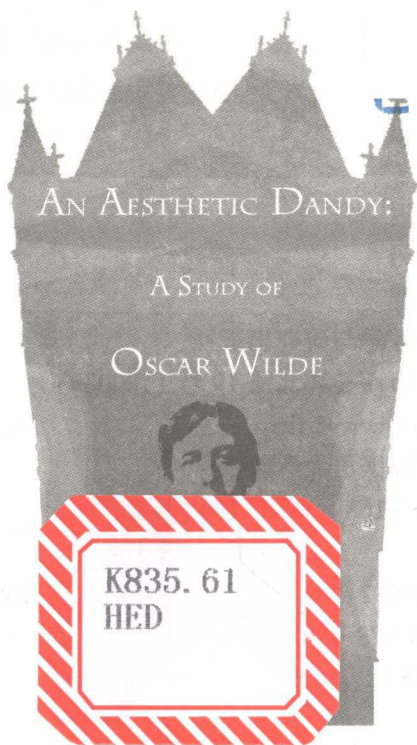
© 北京外

系列 ©

唯美主义的浪荡子

——奥斯卡·王尔德研究

李元 著

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

北京 BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

唯美主义的浪荡子: 奥斯卡·王尔德研究 / 李元著. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5600-7241-8

I. 唯… II. 李… III. 王尔德, O. (1856~1900)—人物研究
IV. K835.615.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 014053 号

出版人: 于春迟

责任编辑: 孙丹

封面设计: 袁璐

出版发行: 外语教学与研究出版社

社址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网址: <http://www.fltrp.com>

印刷: 北京外国语大学印刷厂

开本: 850×1168 1/32

印张: 7

版次: 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 7 月第 2 次印刷

书号: ISBN 978-7-5600-7241-8

定价: 14.00 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 172410001

中文摘要

英国作家奥斯卡·王尔德历来是一位充满争议的人物。他在短短的一生中从事多种文学实践，其著述涉及诗歌、戏剧、小说、童话和文艺批评等诸多领域，同时又以惊世骇俗的言论和生活方式向维多利亚道德体系发起了挑战。无论是王尔德的文艺思想，还是他的作品，都具有复杂、多重的特征。因此，一般意义上的唯美主义远远不能概括王尔德其人其作的全貌。本书以王尔德的自我建构为基点，以欧洲独特的文化形象——浪荡子为主线，力图探讨王尔德在艺术观念以及文学创作中对自我浪荡子式的塑造。王尔德在塑造自我的过程中认同了唯美的艺术观念和浪荡精神，将自己精心打造为19世纪末最出色的唯美主义浪荡子。由此，本书将对浪荡子这一边缘形象进行仔细的分析，以浪荡精神来整合王尔德的艺术观念和作品内涵，力图从更新、更广的角度来分析这个英国维多利亚时代的作家。

本书共分为五章。第一章以王尔德在生活和创作中的矛盾性、多重性为起点，分析导致其矛盾性的根源和他对自我进行建构和塑造的积极尝试。同时，我们将以法国著名哲学家米歇尔·福柯关于主体的理论为参照，来分析王尔德对自我的建构。

在第二章里，我们将全面探讨“浪荡子”这一重要的文化形象。首先梳理浪荡子的历史渊源，分析其文化内涵，指出浪荡精神的哲学意义及其与唯美主义和审美现代性的精神关联。接着我

们将把视线集中到王尔德身上，考察他浪荡子形象中的多重含义。同样，我们将借助福柯关于“自我伦理学”(ethics of the self)的理论，阐述王尔德为反抗社会压迫而塑造自我的行为。

在接下来的三个篇章里，我们将分析王尔德的主要作品，包括批评文章、小说和喜剧，以考察和印证包含在其中的浪荡精神。

第三章首先从王尔德的批评文章中考察他最为看重的个人主义观点，讨论他在《谎言的衰朽》、《作为艺术家的批评家》等文章中所体现的颠覆精神，这两个方面都是与王尔德的浪荡精神相契合的。此外，在风格迥异的文章《从深处》中，我们也将看到王尔德对自我的不断探索。

第四章对王尔德唯一的长篇小说《道连·葛雷的画像》进行分析，讨论王尔德怎样把他的小说变成一种浪荡子的美学实验，怎样通过小说叙事来凸显他的生活艺术化观念以及追求感性和此岸性的思想。此外，《道连·葛雷的画像》中存在的道德与美学理想的冲突，也可澄清人们对小说的误解。

在最后一章里，通过细读王尔德四部社会喜剧，探讨他在其中对不同浪荡子形象的塑造，并通过喜剧来诠释他的浪荡精神。同时，我们也会考察王尔德是怎样运用不同的艺术技巧使得他的喜剧达到批判与娱乐的双重目的的。

ABSTRACT

Starting from the analysis of Wilde's artistic self-construction in his life and works, this dissertation integrates Aestheticism and Dandyism as a whole to decode the works and thought of the disputable Victorian writer. As one of the most representative proponents for the movement of aestheticism and one of the most outspoken dandies in *fin-de-siecle* England, Wilde assumed the pose of an aesthetic dandy with determined subversion of the late Victorian Bourgeois culture and ideology.

Our introduction briefly summarizes the modes of researches conducted on Oscar Wilde both at home and abroad and draws the outline for the following five chapters:

Chapter One shows that the paradoxical features of Oscar Wilde are his artistic self-construction instead of his defects and weak points. In the context of late-nineteenth-century ideas of nature, self, and society, which tended to subordinate the individual to the collectivity, it became necessary for the writer to reconstruct his artistic self. Hence we find that French philosopher Michel Foucault's theory of subject is most illuminating. Foucault's "ethics of the self", which is in essence an aesthetic of existence, accentuates the need to shape us into as a new subject in our autonomy. In the same way, Wilde's self-construction may be considered as the conscious patterning of a

new subject in opposition to the dominant bourgeois tendency. Wilde tries to distinguish himself from the Philistine bourgeois public by assuming cultivated stance of an aesthetic dandy.

Chapter Two deals with the form and content of Wilde's aesthetic dandyism. We will first delineate the historical and philosophical development of dandyism as it evolved in England and France during the 19th century. Undoubtedly, dandyism agrees with aestheticism in many aspects especially like the assertion and reproduction of self through style and manner. Then we will focus on various features of Wilde's dandyism, interpreting his dandiacal iconoclasm in the light of Foucault's "ethics of the self".

Chapter Three examines Wilde's critical essays such as "The Soul of Man Under Socialism", "The Decay of Lying", "The Critic as Artist", and "De Profundis". Wilde's individualism and his subversion of the traditional artistic ideas are both in keeping with his aesthetic dandyism. Actually, Wilde's ideal example of aesthetic existence equals the triple character of the critic/the artist/the dandy.

Chapter Four interprets *Dorian Gray* as Wilde's aesthetic experiment in the possibility of a fully committed aesthetic existence. *Dorian Gray* embodies Wilde's aesthetic ideas including the aesthetization of one's life, the pursuit of presence and the emphasis of body over soul. Moreover, the novel also manifests the conflict between beauty and morals.

Chapter Five explores the dandyism expressed in Wilde's four comedies. His literary dandyism, masking a serious message under

playful and paradoxical epigrams, becomes a means to please and entertain the audience. While attacking the fixed norms of marriage, sex and morals in his time, he also pleases the audience.

目 录

导言	1
一、研究现状简述	1
二、本书的研究角度及框架	5
第一章 王尔德的矛盾性与主体建构	9
一、自相矛盾的智者	9
二、唯美主义的乌托邦与生活艺术化观念	14
三、王尔德的自我塑造与主体建构	28
第二章 唯美主义的浪荡子	37
一、浪荡子的渊源和思想轨迹	39
二、唯美主义浪荡子与审美现代性	49
三、王尔德的浪荡精神与福柯的自我伦理学	62
第三章 作为艺术家与批评家的浪荡子	79
一、关于自我的个人主义	81
二、《谎言的衰朽》与《作为艺术家的批评家》： 对传统艺术观念的颠覆	88
三、《从深处》：自我与基督的重合	103
第四章 《道连·葛雷的画像》：浪荡子的美学实验	110
一、王尔德的生活艺术化尝试	112
二、浪荡子的新享乐主义：此岸性与感性、肉体	123
三、唯美与道德的张力	135

第五章 王尔德的社会喜剧：	
非利士人与浪荡子的两个世界	141
一、娱乐与批判的双赢	149
二、《温德米尔夫人的扇子》和《一个无足轻重的女人》 中的浪荡子	158
三、《一个理想的丈夫》：一个理想的浪荡子	174
四、《认真的重要》：对传统的颠覆与浪荡子的狂欢	182
结语	195
参考文献	200

导 言

一、研究现状简述

英国作家奥斯卡·王尔德 (Oscar Wilde, 1854—1900) 历来是一位充满争议的人物。在欧美批评界, 人们对王尔德的研究经历了一个曲折的过程。20 世纪 60 年代以前, 批评家对王尔德的兴趣主要集中在他那富有戏剧性的生平上, 总是力图对王尔德其人其事作出道德上的评价, 使他的作品仅成为一种陪衬。尽管王尔德是英国唯美主义运动的代表人物, 但与其他文学大师相比, 他一直被看作是一个小人物。真正有价值的对王尔德的批评和传记研究开始于 60 年代以后, 从那时起, 批评家开始以更加客观的眼光来看待王尔德, 把目光转向了他的作品本身。对王尔德的研究经历了早期的传记式、文本细读式、心理分析式到更近一些的后现代消费文化、解构主义的方法, 批评家以他们各自的视角去审视王尔德, 由此得出了不同的结论。总的来说, 我们可以把这些形形色色的研究划归为两大类: 现代主义和后现代主义的批评角度。^①

在较早的研究中, 王尔德被视作英美现代主义思潮的先驱。例如, 爱德华·罗迪蒂 (Edouard Roditi) 在他的著作《奥斯卡·王

^① Zhou Xiaoyi: *Beyond Aestheticism: Oscar Wilde and Consumer Society*, Beijing: Peking University Press, 1996, p.2.

尔德》(1947)里就把王尔德放在现代主义的传统中,指出他上承福楼拜、马拉美和波德莱尔,下启安德·纪德和叶芝。^①60年代最为突出的研究者理查德·埃尔曼(Richard Ellmann)认为王尔德作品中的意象和语言极具现代性,他那篇著名的批评文章《谎言的衰朽》(1891)就是对现实主义的现代性反驳。总的来说,批评家认为王尔德的现代性突出表现在他与传统观念决裂,崇尚超功利、超道德的美,主张文学自律,看重艺术的形式和技巧等方面。

自80年代起,英美批评界对王尔德的研究不断升温。虽然王尔德的美学思想注重完美形式,其中的许多观念,如艺术超越自然、超越道德,生活模仿艺术等,都从属于现代主义思潮,但是他的文艺思想引起了越来越多的当代批评家的注意,他的某些观念甚至被纳入了后现代主义的范畴。1993年,在英国的伯明翰和摩纳哥的蒙特卡洛分别举行了有关王尔德的专题学术会议,批评家们纷纷从后结构主义、后现代主义以及消费文化的角度来审视王尔德的作品和理论,发现他的文艺思想不仅在当时是激进的,在现在看来,也具有不可低估的“当代性”。不少人甚至经常把他同一些较为先锋的后现代理论家联系在一起,例如罗兰·巴特、德里达、拉康、福柯等。英国著名的马克思主义哲学家特雷·伊格尔顿(Terry Eagleton)就指出,王尔德的作品预示了当代文化理论的种种灼见:

在许多方面,诸如作为自我指涉的语言,作为方面
虚构的真理,矛盾性与解构化的人类主体,身体极其快

^① See Edouard Roditi: *Oscar Wilde*, Norfolk: New Directions, 1947, p.4.

感作为伪善意识形态的对立面，对我们来说奥斯卡·王尔德显得越来越像是一个爱尔兰的罗兰·巴特。^①

英国文化唯物主义的代表人物乔纳森·道利摩尔 (Jonathan Dollimore) 认为，在王尔德的批评理论中，我们可以发现后现代主义者所谓的“表层思维”方式，即强调人与物的外观、多样性、不确定性、空洞性、非中心化等，从而对传统的人文主义思想体系中强调本质、内容、整体性、固定性等的“深度思维”方式提出了挑战。^② 1997年出版的《剑桥文学指南：奥斯卡·王尔德》一书所收集的论文代表了西方学者对王尔德的最新思考，其中就有学者从后现代的角度切入王尔德的作品和思想。总的来说，对王尔德的后现代研究主要是将其作品放在后现代文化的背景下，或者把他的作品和思想与19世纪末的消费文化联系在一起，或者运用后结构主义的分析来研究王尔德怎样解构传统观念；同样，也有学者从同性恋“他者”文化和后殖民主义的角度来考察王尔德的作品和艺术观念。这些新的研究角度极大地拓展了批评家的视野，使他们在这个维多利亚时代的作家身上找到了新的亮点。

在中国，王尔德应该算是读者比较熟悉，而批评界却较少谈论的作家。其实，与其他的英国大作家——如狄更斯——相比，王尔德在中国读者的眼里并不陌生，他的小说、戏剧形式新奇，文字简单隽永，流传颇为广泛。如果我们追溯源流，他的作品早

^① 特雷·伊格顿：《圣奥斯卡》，载《历史中的政治、哲学、爱欲》，第326页，马海良译，中国社会科学出版社，1999年。

^② Jonathan Dollimore: *Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault*, Oxford: Clarendon Press, 1991, p.65.

在 1909 年便被介绍到中国，并在 20 世纪 20 年代的中国掀起了一阵王尔德热。洪深根据王尔德的《温德米尔夫人的扇子》改编的《少奶奶的扇子》，就在演出后大获成功。不仅如此，王尔德的美学和社会思想还极大地影响了像田汉、郭沫若这样一批中国早期的革命主义启蒙者。然而，遗憾的是，尽管王尔德的作品受到读者的欢迎，但由于他的同性恋身份和他所代表的生活模仿艺术的唯美主义与颓废主义思潮，我国的文学界常常对他避而不提，或者只是十分简单地介绍他是 19 世纪末唯美主义的代表，这往往忽略了他所具有的复杂的文化历史内涵。因此，至今我们还没有一本系统的研究王尔德作品和思想的批评专著（除了北京大学周小仪教授用英文写的博士论文《超越唯美主义：王尔德与 19 世纪消费文化》，北京大学出版社，1996 年）。另外，关于王尔德生平传记的外文著作虽然很多，但中译本目前仅有两本：中国台湾 1989 年出版的薛吕登·莫里的《王尔德》和中国百家出版社 2001 年出版的由王尔德的儿子维维安·贺兰撰写的《奥斯卡·王尔德》。中文版的《王尔德全集》也是到了 2000 年王尔德诞辰 100 周年时，才由中国文学出版社出版。在关于王尔德的研究论文中，大部分的中国学者都沿袭了西方早期对王尔德的研究方法，即首先冠予他以 19 世纪唯美主义的代表称号，进而讨论他的创作与这一思潮的关系，所运用的理论框架是主题研究、思想探微、道德评论等，很少有新的突破。

因此，在一个崭新的世纪之初，在观念越来越自由和开放的今天，从一个更加当代性的角度全面、系统、公正地去审视王尔德，无疑是很有意义的。这不仅能使我们更清晰地理解英国那个特定时代的文化和思想，也能使我们更加深刻地反思自己的时代。

二、本书的研究角度及框架

在大约二十年前，批评家约翰·帕帕斯（John Pappas）就一针见血地指出：

尽管关于王尔德的生活与创作研究已经有了很大的进展，但有一个核心问题尚未解决：即怎样从一个最佳的角度去研究这样的作家，在他的作品中充满了形形色色、万花筒般的自我。^①

在对王尔德的作品以及有关传记的研究中，我们发现他十分注重张扬人的自我和个性，倡导自我塑造和自我实现。正如他自己所言：“人生的第一要务是尽量虚构自身，其第二要务至今还没有人发现。”^②因此，本书将以建构自我为基点，考察王尔德的作品和生活观念。在这里我们发现，王尔德这种建构自我的策略正好符合福柯提出的“自我伦理学”的观点。事实上，我们从福柯和王尔德这两个相差近一个世纪的作家身上看到了许多相同的气质和秉性。福柯“自我伦理学”的中心主题是独立自主地、永久地塑造自我，而这也正表现在王尔德对自己的塑造中。此外，两个作家都把他们的美学和伦理观点建立在身体的基础上，以反抗理性、统一的主体传统观念，抵制所有认为精神、理性和抽象理想高于情感和基本需要的观点。由于王尔德和福柯都围绕自我提出了一系列互相关联的命题，所以把他们的美学和伦理观联系起来

① Quoted from Oscar Wilde: *The Critic as Humanist*, Bruce Bashford, London: Associated University Presses, 1984, p. 13.

② 转引自拉曼·塞尔登主编《文学批评理论——从柏拉图到现在》，第257页，刘象愚，陈永国等译，北京大学出版社，2000年。

来研究是切实可行而且很有必要的。

在仔细追寻王尔德自我建构的过程中，我们看到他有着一系列相互联系又各具特色的面具或形象：在艺术上追求唯美主义，在生活中也身体力行地把自己的艺术主张体现到极致的艺术家；总是穿着设计最奇特的天鹅绒礼服，手里总拿着一朵象征美的向日葵或者百合花的纨绔子；毕生追求卓越，反抗中产阶级庸俗的文化精英；妙语连珠、锦心绣口的牛津才子。最重要的是，我们发现这一系列的形象都可以通过一种人物形象加以整合，那就是欧洲文化传统中的一种边缘文化人物——浪荡子（dandy）。除了在生活中扮演浪荡子的角色之外，王尔德在其作品中也不遗余力地塑造了一系列的浪荡子形象。从《道连·葛雷的画像》中的亨利勋爵，到批评文集《意图集》中以对话体方式出现的作者代言人西里尔、维维安、厄纳斯特和吉尔伯特，以及社会喜剧《一个理想的丈夫》中的哥林子爵、《温德米尔夫人的扇子》中的达林顿勋爵、《一个无足轻重的女人》中的伊林沃斯勋爵，等等。这些浪荡子人物讲究穿着、注重享乐、谈吐不凡，在漫不经心的格言与悖论中透出大智慧，他们所倡导的生活和艺术理想就是王尔德的浪荡精神。

因此，在探讨王尔德对自我进行建构的过程中，我们无法回避浪荡子这个特立独行、风度翩翩的形象。事实上，王尔德在塑造自我的过程中认同了唯美的艺术观念和浪荡精神，将自己精心打造为 19 世纪末最出色的唯美主义浪荡子。本书将对浪荡子这一边缘形象进行仔细地分析，以浪荡精神来整合王尔德的艺术观念和作品内涵，力图从更新、更广的角度来分析这个英国维多利亚时代的作家。