

王尔德“面具艺术”研究

王尔德的审美性自我塑造

杨 霓◎著

中国社会科学出版社

国家社会科学基金项目资助

王尔德“面具艺术”研究

王尔德的审美性自我塑造

杨 霓◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

王尔德“面具艺术”研究：王尔德的审美性自我塑造 / 杨霓著. —北京：
中国社会科学出版社，2017. 2

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9901 - 5

I. ①王… II. ①杨… III. ①王尔德 (Wilde, Oscar 1856 - 1900) -
童话 - 文学研究 IV. ①I561.078

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 038061 号

出版人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 郝阳洋
责任印制 戴 宽

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 2 月第 1 版
印 次 2017 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.75
插 页 2
字 数 263 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

题 引

“人”这个词，最初的含义是一种面具，这也许并不是历史的偶然，而是对下述事实的认可：无论在何处，每个人总是或多或少地意识到自己在扮演一种角色……正是在这些角色中，我们互相了解；也正是在这些角色中，我们认识了我们自己。

从某种意义上说，如果这种面具代表了我们自己已经形成的自我概念——我们不断努力去表现的角色——那么这种面具就是我们更加真实的自我，也就是我们想要成为的自我。最终，我们关于我们角色的概念就成为了第二天性，成为我们人格中不可分割的一部分。我们作为个体来到这个世界上，经过努力而获得了性格，并成为了人。^①

——罗伯特·伊兹拉·帕克

^① [美] 欧文·戈夫曼：《日常生活中的自我呈现》，冯钢译，北京大学出版社2012年版，第17页。

目 录

引言	(1)
绪论	(4)
第一节 王尔德研究简述及本书研究的出发点	(5)
一 国外王尔德研究简述	(5)
二 国内王尔德研究简述	(13)
三 国内王尔德研究的不同阶段所反映的意识形态变化和 本书研究的出发点	(21)
第二节 本书研究的主要问题	(25)
第三节 王尔德“面具艺术”释义及本书的论述框架	(28)
一 “面具艺术”释义	(28)
二 本书的论述框架	(39)

上篇 多重矛盾面具表象

第一章 王尔德的浪荡子面具和严肃面具	(45)
第一节 王尔德的浪荡子面具	(45)
一 浪荡子的由来	(45)
二 浪荡子王尔德	(48)
三 王尔德笔下的浪荡子	(52)
第二节 王尔德的严肃面具	(54)
一 自幼善良、重情的天性	(54)

二	对人生的反思：审美追求	(55)
三	《雷丁监狱之歌》对英国监狱体系的批判与否定	(57)
四	呼吁英国监狱体系改革的悲天悯人面具	(59)
第二章	王尔德的异性婚恋面具与同性恋面具	(64)
第一节	王尔德的异性婚恋面具	(64)
第二节	王尔德的同性恋面具	(68)
一	王尔德的同性恋面具	(68)
二	穿梭于两个角色面具间的王尔德	(69)
三	王尔德作品中对性取向的思考	(72)
第三章	王尔德的爱尔兰爱国者面具与英国忠实臣民面具	(80)
第一节	王尔德的爱尔兰爱国者面具	(80)
一	爱尔兰反抗英国殖民统治的历史及支持爱尔兰独立 运动的王尔德双亲	(80)
二	王尔德的爱尔兰爱国者面具	(83)
第二节	王尔德的英国忠实臣民面具	(88)
第四章	王尔德的基督徒/异教徒面具与新教/天主教教徒 面具	(92)
第一节	王尔德的基督徒/异教徒面具	(92)
一	宣扬博爱教义的基督徒面具	(93)
二	亵渎基督的异教徒面具	(94)
第二节	王尔德的新教/天主教徒矛盾面具	(97)
一	青少年时期受到的新教/天主教影响	(97)
二	牛津时期在宗教信仰上的犹豫不决	(99)
三	成家立业后宗教信仰的动摇	(101)
四	牢狱之灾后的矛盾心态	(104)
第五章	王尔德的“社会主义者”面具与无政府主义者 面具	(106)
第一节	王尔德的“社会主义者”面具	(106)
第二节	王尔德的无政府主义者面具	(109)

中篇 审美追求

第六章 德国浪漫反讽思想与王尔德在社会生活舞台上的矛盾	
面具塑造	(115)
第一节 德国浪漫反讽思想	(116)
第二节 王尔德对浪漫反讽思想的追随与矛盾面具塑造	(126)
一 王尔德童话的德国浪漫主义渊源	(126)
二 王尔德对德国浪漫反讽思想的全面追随	(130)
第七章 王尔德的唯美主义理论矛盾面具	(140)
第一节 王尔德唯美主义面具的形成及其矛盾性	(140)
一 广义唯美主义与狭义唯美主义	(140)
二 王尔德主张的唯美主义之主要内容	(145)
三 王尔德唯美主义面具的矛盾性	(148)
第二节 王尔德唯美主义矛盾面具的审美主义救赎特质	(152)
一 审美主义及审美救赎思想	(153)
二 王尔德唯美主义面具具有审美救赎特质的原因	(159)
第三节 王尔德唯美主义面具后的审美现代性决定其	
矛盾性	(162)
一 审美现代性的形成	(163)
二 审美现代性的矛盾缺陷	(165)
第八章 王尔德生活审美化与人生审美化的审美性面	
具塑造	(168)
第一节 王尔德多重矛盾面具的审美实质	(169)
一 浪荡子面具：唯美主义与生活审美化的契合	(169)
二 古希腊审美的同性恋文化对王尔德性取向的影响	(173)
三 王尔德审美性宗教立场面具的形成	(179)
四 王尔德审美性政治立场面具的形成	(181)
第二节 《笔杆子、画笔和毒药》：用审美建构自我的	
层次划分	(188)

4 王尔德“面具艺术”研究：王尔德的审美性自我塑造

一 用文学创作塑造自我	(189)
二 用美装点生活，使生活审美化	(191)
三 用非同寻常的人生体验实现人生审美化	(193)
第三节 王尔德生活审美化与人生审美化的审美性面具 塑造	(196)
一 浅表审美化（装饰、生动、经验）	(197)
二 设计主体和生命的审美化（走向美学人）	(202)

下篇 自我建构需求

第九章 王尔德面具塑造行为背后对自我认知与建构的

探究	(211)
----------	-------

第一节 王尔德在审美过程中对自我的关注以及探究

自我的相关理论简介	(211)
-----------------	-------

一 王尔德在审美过程中对“自我”的关注	(211)
---------------------------	-------

二 关于“自我”的心理学相关理论简介	(214)
--------------------------	-------

第二节 王尔德作品中的自我认知与建构主题	(217)
----------------------------	-------

第三节 王尔德通过作品进行的自我建构	(220)
--------------------------	-------

第十章 王尔德面具塑造行为背后的个体社会身份焦虑

第一节 个体社会身份焦虑感的形成	(229)
------------------------	-------

一 身份焦虑感产生前的时代	(229)
---------------------	-------

二 启蒙运动的影响	(233)
-----------------	-------

三 资本主义的发展加剧了个体身份焦虑感	(235)
---------------------------	-------

第二节 王尔德的社会身份焦虑与建构	(239)
-------------------------	-------

一 对社会身份的追逐	(239)
------------------	-------

二 对融入上流社会的渴望	(241)
--------------------	-------

三 失去社会身份后的绝望	(243)
--------------------	-------

第三节 王尔德作品中体现的社会身份问题	(245)
---------------------------	-------

结论	(248)
一 王尔德审美性自我塑造的“面具艺术”	(248)
二 从王尔德“面具艺术”研究可以看到什么	(251)
参考文献	(261)
后记	(272)

引 言

有人说我的一生是一个谎言，但是我总是视其为真实的；因为和事实一样，它极不单纯，也绝非简单。^①

——王尔德

解读英国作家^②、唯美主义者奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde, 1854—1900）其人其作有很多关键词：维多利亚时代反叛者、唯美主义者、有家室的同性恋者、爱尔兰人、才子、浪荡子、势利小人、喜剧作家、诗人、无政府主义者、现代性艺术之先驱、消费主义代言人、阶下囚……如果我们把王尔德的一生结合他的作品进行整体考量，我们就会发现，这些关键词好像一张张标签，只描述到了王尔德的某一个特征、窥视到他的某一个侧面，都不足以领略到他的全貌，因为他呈现给世人的色彩斑斓的面貌太多、太复杂，更多时候甚至是相互矛盾的。这些众多且迥异的特征让王尔德的本来面目扑朔迷离，众说纷纭。

那么，是否有一个词或概念能够引领我们看清，王尔德那一张张

^① Peter Raby, *The Cambridge Companion to Oscar Wilde*, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p. 3.

^② 由于王尔德对自己民族立场出尔反尔的表述，因此对其国籍归属一直没有定论。伊格尔顿认为他是爱尔兰人，维基百科也持此观点；但英国学界并不强调这一点，我国编写的英国文学史纲及文选课本也基本把他收录在内。本书遵从目前国内最权威的《王尔德全集》编者的认定以及陆建德教授所作中文版序言的表述，视其为英国作家。

标签似的表象后隐藏着的真面目？或许英国著名马克思主义文学理论家和文化批评家特里·伊格尔顿（Terry Eagleton, 1943—）并未展开解释的、描述王尔德的字句，（他热爱）“风格、面具、表象和外貌”^①，所指向的一个概念可以为我们提供方向。这个概念在王尔德的言行和作品中反复地出现——作为自我塑造的面具。他关于人生的面具表演实质是这样表述的：“人生的第一要务是尽可能地惺惺作态。至于说到第二要务嘛，还没人察觉”^②。而他关于艺术作为面具表现形式的表述则更为直接：“如果艺术是一面镜子，那么我们在其中将看出——一个面具”^③。正因为王尔德秉承这样的理念，才会产生其传记作者赫克斯·皮尔勋（Hesketh Pearson, 1887—1964）对其性格多面性的描述：王尔德可以在下午扮成王子哈姆雷特，晚上再同样逼真地扮演流氓福斯塔夫。^④ 其实，不论是高贵而悲情的哈姆雷特，还是放浪形骸的福斯塔夫，都是王尔德塑造出来的不同的、真实的面具自我。因此，要想试图解读王尔德的真相，我们必须先找到他那些刻意塑造出来的面具，才能进行仔细比对、分析、综合和总结。依照此思路，本书将从王尔德一生的作品、言行入手，搜寻他创造出的众多面具之表象，分析其成因及其效果，探寻这位面具大师的真面目，找到“面具的真理”（王尔德语）。

如果本书仅停留在就王尔德的“面具艺术”而研究这些面具表象及其成因、效果的话，那么这样的研究价值和意义是有限的，因为它只解决了“是什么”以及“为什么”。只有进一步把“为什么”运用到对现实的思考中，即“借此我们可以看到什么、反思什么”，其价

① [英] 特里·伊格尔顿：《异端人物》，刘超等译，江苏人民出版社2014年版，第54页。

② 因原文使用的是 artificial 一词，并非虚伪之意。且在艾尔曼所著的传记中，作者把这个词转述为“摆一个姿态”（“assume a pose”）（Richard Ellmann, *Oscar Wilde*, New York: Random House, 1988, p. 311.），所以这里没有使用《全集》中把 artificial 当作“虚伪”的译本。

③ [美] 理查·艾尔曼：《引言：王尔德，作为艺术家的批评家》，载《王尔德全集（4）》，杨东震等译，中国文学出版社2000年版，第14页。

④ Hesketh Pearson, *The Life of Oscar Wilde*, London: Methuen, 1946, p. 337.

绪 论

奥斯卡·王尔德是英国文学史上极受争议的一位作家。他的喜剧广受追捧，小说备受唾弃，童话深受喜爱，政论饱受质疑；他在部分作品中批判假丑恶、追求真善美，在生活中却敢冒天下之大不韪、挑战社会道德；在文艺理论方面，他高举“为艺术而艺术”的唯美主义大旗，在现实中他却热衷于赚取大把的钞票，纵情享乐；他渴望通过奇装异服、惊人的口才和杰出的作品得到世人的关注，但人们想到他时最先想起的还是他那惊世骇俗的同性恋丑闻；他自称为爱尔兰的凯尔特爱国者，却想要努力融入盎格鲁-撒克逊的伦敦上流社会；他毕生都徘徊在新教和天主教之间……最终，他如愿以偿地使世人迷惑于他自己构建的差别巨大、相互矛盾的多重自我，不明就里。

所有这些多重矛盾自我都似一副副面具，构成“王尔德的传说”，吸引了国内外研究者的关注，力图探究他的真面目。无论在国外还是国内，王尔德研究都经历了曲折的发展道路：在欧美，人们对他的研究视角从初期的道德批评，发展为对其文本价值的研究，再到对其文学理念超前性的研究，逐渐走过了一条先抑后扬的发展道路。在国内，对其作品的译介始于1909年，在五四时期被大量引入中国，受到国人的喜爱；新中国成立后，由于受到苏联批评立场的影响，王尔德被视为腐化堕落的资产阶级作家；改革开放后，新时期的到来使得中国的王尔德研究从道德批判、纯文学研究步入了文化研究的新阶段，焕发出新的活力和热度，显示出中国的王尔德研究与与时俱进的态势。

在了解了这些基本信息之后，我们首先要厘清的是，本书主要研究什么，研究的出发点何在；其次，作为标题的“面具艺术”概念如何界定，以及论述的框架如何安排。如此才能方便后面章节的论述能有条理地展开。

第一节 王尔德研究简述及本书研究的出发点

一 国外王尔德研究简述

欧美学者对王尔德的研究始于他在世时的创作期，经历了曲折的四个发展阶段。

1. 第一阶段：在世时的创作期

从牛津毕业后走上文学创作道路的王尔德，尝试过写诗、写剧作、办杂志、写童话，但受到的评论界关注却还没有他在生活作风上受到的关注多。1882年，《英国唯美主义运动》（*The Aesthetic Movement in England*）的作者瓦尔特·汉密尔顿（Walter Hamilton）敏锐地探查到当时的唯美主义风潮，在该书中追溯了唯美主义的形成过程、理论构建者罗斯金的主要观点、几位代表诗人后，专门用一个章节介绍“奥斯卡·王尔德先生”。在长达40页（全书的篇幅为195页）的介绍中，汉密尔顿事无巨细地谈到了王尔德的出生、爱尔兰背景、其早先在牛津的求学经历、对罗马天主教的着迷、对书籍装帧的挑剔、部分诗作、在杂志上受到的嘲弄、在美国受采访时的言论等。这些较为客观而中立的记述，在当时其他纸质媒体大肆嘲笑其装扮做派的前提下，可谓十分难能可贵，也成为日后王尔德研究的必要材料。

与此同时，王尔德的美国之行在大洋彼岸造成不小的轰动，美国的记者们也竭尽所能详细地记录下这位唯美偶像的举止言行、看法主张。^①虽然这些报道相对零散且含有不乏夸张的成分，但对于了解年轻时的王尔德有一定帮助。

^① See Matthew Hofer and Gary Schamhorst (ed.), *Oscar Wilde in America: The Interviews*, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2010.

1891年，王尔德唯一的小说《道连·葛雷的画像》问世，随即引发了评论界的轩然大波。评论家纷纷在诸如《圣詹姆斯公报》（*St. James Gazette*）这样的官方报纸上攻击小说中道德沦丧和堕落的情节。王尔德面对这样的情形却暗自窃喜，认为这表示他的作品受到了关注。随后，他的四部喜剧相继登上舞台，获得众多达官贵人的追捧，更得到评论界的肯定，在英国文坛和剧坛轰动一时（具体收录书目请参看脚注^①）。然而接踵而至的同性恋丑闻和牢狱之灾使得他的声誉一落千丈，即便是对他之前表现出的文学成就和才华，评论家们也耻于谈起。

2. 第二阶段：20世纪上半叶

1900年，穷途末路的王尔德病死异乡，但他的死并没有使他从此就销声匿迹。不久后，他生前的朋友便开始为他编辑、整理和出版其作品，出书立传，并开展早期的王尔德评论研究。“据不完全统计，在20世纪的前50年中，除了王尔德自己的作品之外，关于王尔德的书、论文和各种相关的出版物近1500种。”^②这个数字证明了在王尔德过世后，其人其作所受到的关注并没有降低。

王尔德毕生的挚友罗伯特·罗斯（Robert Ross, 1869—1918）首先于1905年3月15日在《圣詹姆斯公报》（*St. James Gazette*）上发表了王尔德在狱中写给同性恋男友阿尔弗雷德·道格拉斯（Alfred Douglas, 1870—1945）的长信《从深处》（*De Profundis*）之删节版，又在之后的十余年时间里为他系统地整理出版了包括戏剧、小说、诗歌、书信、评论等在内的主要作品，并为各种出版物、作品集册撰写序言多达15篇^③，为日后的研究提供了重要的材料。另一位友人斯图

^① See Dedria Bryfonki and Phyllis C. Mendelson (ed.), *Twentieth - century Literary Criticism*, Vol. I., Detroit: Gale Research Company, 1987.

Sharon Hall (ed), *Twentieth - century Literary Criticism*, Vol. VIII, Detroit: Gale Research Company, 1987.

Dennis Poupard (ed), *Twentieth - century Literary Criticism*, Vol. XIII, Detroit: Gale Research Company, 1987.

^② 张介明：《唯美叙事：王尔德新论》，上海社会科学院出版社2005年版，第2页。

^③ 同上书，第4页。

亚特·梅森 (Stuart Mason, 其真名为克里斯托弗·米拉德 Christopher Millard) 精心收集王尔德从 1885 年开始为《蓓尔美街报》(*Pall Mall Gazette*) 所写的书评及论文, 使之得以保存, 收录在罗斯于 1908 年出版的《王尔德杂集》(*Miscellanies by Oscar Wilde*, 共 12 册) 中。此外, 他不但撰写了不少文章介绍王尔德的作品, 还于 1907 年编辑出版了《奥斯卡·王尔德作品目录》(*Bibliography of Oscar Wilde*), 1914 年又出版了《奥斯卡·王尔德作品目录之罗伯特·罗斯注释版》(*A Bibliography of Oscar Wilde: with a Note by Robert Ross*)。这些细致的工作保证了王尔德研究材料之充分与全面。

亚瑟·西蒙斯 (Arthur Symons, 1865—1945) 为《王尔德全集》(*The Complete Works of Oscar Wilde*, N. Y.: A. R. Keller, 1907.) 中的第九卷《〈莎乐美〉及其他剧作》(*Salome and Other Plays*) 撰写的序言, 以及专著《奥斯卡·王尔德研究》(*A Study of Oscar Wilde*, London: Charles J. Sawyer, 1930)^① 等作品开启了西方较早的王尔德评介工作。1907 年, 王尔德的同乡、著名爱尔兰作家、诗人叶芝 (W. B. Yeats, 1865—1939) 也为其全集的第三卷《〈快乐王子〉及其他童话故事》(*The Happy Prince and Other Tales*) 作序, 客观地肯定了王尔德在童话创作上的成就。之后 (1936 年) 他又在克莱瑞顿出版社 (Clarendon Press, Oxford) 出版的《牛津现代诗歌, 1892—1935》一书 (*The Oxford Book of Modern Verse, 1892—1935*) 的前言中强调王尔德的诗人身份。1908 年, 同样身为爱尔兰同乡的詹姆斯·乔伊斯 (James Joyce, 1882—1941) 所撰《王尔德〈莎乐美〉中的诗》(意大利语) 向意大利读者介绍了王尔德的文学作品。

在这一时期也出现了众多介绍王尔德生平、良莠不齐的各种传记。道格拉斯于 1914 年出版了《奥斯卡·王尔德与我》(*Oscar Wilde and Myself*), 1929 年出版自传, 1938 年出版《无歉》(*Without Apology*), 1940 年又出版《奥斯卡·王尔德: 总而言之》(*Oscar Wilde: A*

^① 该书不但把王尔德与其他唯美主义作家相联系, 而且还关注了他的语言表达等特色, 学术价值值得肯定。

Summing Up), 为两人的关系进行解释和辩护。但其中很多为自己粉饰的细节和说法, 在其特定的写作目的决定下, 并不可信。罗伯特·谢拉德 (Robert H. Sherard, 1861—1943) 与王尔德早在 1883 年便结识于巴黎。虽然二人开始的交往并不融洽, 但后来发展成为好友。在王尔德过世后, 谢拉德出版了 3 本关于他的书, 分别是《奥斯卡·王尔德: 一段不快乐的友谊》 (*Oscar Wilde, the Story of an Unhappy Friendship*, 1905), 《奥斯卡·王尔德的一生》 (*The Life of Oscar Wilde*, 1906), 以及《真实的奥斯卡·王尔德》 (*The Real Oscar Wilde*, 1915)。^① 尽管后来的许多王尔德传记都以这 3 本书为依据, 但其中一些史实的准确度并没有得到其家人的认可。^② 而弗兰克·哈瑞斯 (Frank Harris, 1856—1931) 所作传记《奥斯卡·王尔德: 生平与自白》 (*Oscar Wilde, His Life and Confessions*) 虽然收入了一些书信, 但被王尔德之子维维安·贺兰 (Vyvyan Holland, 1886—1967) 批评为“一部不可靠和自我中心的作品”^③。此外, 亨利·史密斯 (Henry J. Smith) 与劳埃德·刘易斯 (Lloyd Lewis) 合作的《奥斯卡·王尔德发现美国》 (*Oscar Wilde Discovers America*, 1936) 以及梅森的《奥斯卡·王尔德的美国印象》 (*Impressions of America by Oscar Wilde*, 1906) 都介绍了他在美国的经历。劳伦斯·豪斯曼 (Laurence Housman) 的《巴黎回音》 (*Echo de Paris*, 1923) 记录了部分王尔德语录。蒙特古美瑞·海德 (Montgomery Hyde) 的《奥斯卡·王尔德的审判》 (*The Trials of Oscar Wilde*, 1948) 则是对导致王尔德衰落的整个案子之记录。而在所有传记中, 贺兰最肯定的版本是 1946 年由赫克斯·皮尔勋 (Hesketh Pearson, 1887—1964) 所著《奥斯卡·王尔德的一生》 (*Life of Oscar Wilde*)^④。而最终贺兰自己也打破沉默, 以其特殊的身份写成《奥斯卡·王尔德的儿子》 (*Son of Oscar Wilde*,

① [英] 维维安·贺兰:《王尔德》, 李芬芳译, 百家出版社 2001 年版, 第 37 页。

② Peter Raby, *The Cambridge Companion to Oscar Wilde*, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p. 8.

③ [英] 维维安·贺兰:《王尔德》, 李芬芳译, 百家出版社 2001 年版, 第 142 页。

④ 同上。