

四川大学“211工程”项目
中国区域历史与文化
区域文化的交流与互动

四川大学外国语学院
学术文丛

哥特建筑与 英国哥特小说 互文性研究：1764—1820

刘 怡 著

An Intertextual Study on Gothic Architecture and
British Gothic Fiction: 1764-1820

Sichuan University Press
四川大学出版社

四川大学“211工程”项目
中国区域历史与文化
区域文化的交流与互动

哥特建筑与
英国哥特小说
互文性研究：1764—1820

刘怡 著

An Intertextual Study on Gothic Architecture and
British Gothic Fiction: 1764-1820

Sichuan University Press
四川大学出版社

责任编辑:张 晶
责任校对:夏 宇
封面设计:米茄设计工作室
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

哥特建筑与英国哥特小说互文性研究: 1764—1820
/ 刘怡著. —成都: 四川大学出版社, 2011. 3
(四川大学外国语学院学术文丛)
ISBN 978-7-5614-5244-8
I. ①哥… II. ①刘… III. ①哥特艺术—建筑史—关系—哥特小说—文学研究—英国—1764~1820 IV.
①TU-095. 61②I561. 074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 050587 号

书名 哥特建筑与英国哥特小说互文性研究: 1764—1820
Gete Jianzhu yu Yingguo Gete Xiaoshuo Huwenxing Yanjiu: 1764—1820

著 者 刘 怡
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-5244-8
印 刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 10
字 数 251 千字
版 次 2011 年 3 月第 1 版
印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷
定 价 29.00 元

版权所有◆侵权必究

◆ 读者邮购本书, 请与本社发行科联系。电 话: 85408408/85401670/
85408023 邮政编码: 610065
◆ 本社图书如有印装质量问题, 请寄回出版社调换。
◆ 网址: www.scupress.com.cn

代序

哥特艺术语境下的文字编码

欧洲中世纪这个漫长的历史阶段，有太多的事情、思想的碎片以及人类精神探索的样式。其中，哥特艺术（Gothic art）无疑是其中一个值得述说和不断再审视的样本。它的空间和时间均极有独特性：跨越了西欧和中欧两大地理范围，穿越了从 12 世纪中期至 16 世纪的几百年。哥特艺术影响到绘画、雕塑、建筑、音乐和文学等多个领域，成为一个拥有多重意义的艺术和文化象征运动。正如它的兴起不是突然的，其消失的痕迹如同袅袅余烟一般，也久久不能散去。它在 18 世纪重新被唤起，形成了称之为“哥特复兴”（Gothic Revival）的运动，在 19 世纪之后仍偶尔被应用到一些分支领域中。人们至今也可以在许多艺术表现中，尤其是新的文化媒体，如影视文本中，发现它的蛛丝马迹。

艺术形式与社会文化之间有着互为逻辑的关联，即外部确定条件与内在思想的表现之间存在着某种对应的关系。按照本内特等人的名著《欧洲中世纪史》的叙述，从 1000 年到 1300 年间，整个欧洲出现了农业革命、商业革命和城市社会等系列的社会变

迁。“不论是农民、城市居民还是贵族，中世纪中期都充满了发展和机遇——衣食住行等各方面都得到了很大改善，同时还有了许多别的选择。这些进步的基础只是一系列很微小，但稳定持续了几个世纪的变化。”^① 世俗化的社会风情也逐渐地突破了基于血缘的家族和基于神学教会的双重禁锢。从民族建制（nation-building）到国家建制（state-building）的漫长历程首先反映在观念意识和文化表征上。在这样一种特有的社会文化的变迁中，包括文学在内的艺术在其影响下亦会出现与传统相异的形式或表现手法。文学及时地捕捉到了时代的信息。这一过渡期中的观念形态和群体意识可以从文学题材、语言，以及形式上看到。如，但丁的《神曲》除了文学性（literariness）意义之外，在确立托纳卡那方言为意大利语方面亦起到了重要的奠基作用。实际上，从13世纪起，欧洲各国基于本国文字的创作都有所抬头，以传统的拉丁语为代表的主流受到了极大的挑战。以表层整体显现的文化板块其实涌动着诸多的区域或分支文化形态。仅以英国为例，14世纪就出现了一批重要的作家，他们指明了英国文学发展路径，留下了丰富的遗产。如，乔叟（Geoffrey Chaucer, 1343—1400）的《坎特伯雷故事集》（*The Canterbury Tales*）、作者不详的《高文爵士与绿衣骑士》（*Sir Gawain and the Green Knight*）、大量关于《农夫皮尔斯的幻想》（*The Vision of Piers Plowman*, 1372—1389）的文稿以及15世纪马洛礼（Sir Thomas Malory, 1405—1471）的《亚瑟王之死》（*Morte Darthur, The Death of Arthur*）等等^②。这些文本不

① 朱迪斯·M. 本内特, C. 沃伦·霍利斯特, 《欧洲中世纪史》, 杨宁、李韵译, 上海: 上海社会科学出版社, 2007年。

② 参见 M. H. Abrams, et al., eds., *The Middle Ages (to 1485)*, *The Norton Anthology of English Literature*, 4th edition, New York and London: W. W. Norton & Company, 1979.

仅导致了英国文学在文艺复兴时期的迸发，而且在后面的时段中也被反复研究，成为某种绕不过去的互文源泉。

传统是一个不断流变的过程。哥特艺术首先在建筑方面是引人注目的。它比较集中地反映在结构、线条、装饰和风格上。典型的如法国的“火焰式”和英国的“垂直式”建筑风格在民间建筑中也比较普遍^①。建筑风格所包含的文化格调则在音乐、绘画和文学中获得了延伸和隐含的意义。仅就小说而言，相对一致的哥特小说（Gothic fiction 或 Gothic horror）却是后来的事情了。一般认为哥特小说的滥觞是霍勒斯·沃波尔（Horace Walpole, 1717—1797）的《奥特朗托城堡》（*The Castle of Otranto*）（1764）。由于哥特式元素包括恐怖、神秘、超自然、厄运、死亡、颓废等，场景也往往离不开幽灵的古老建筑、人或鬼怪、诅咒以及动物性化身的幽灵等，而且哥特式表现总是与黑暗、恐怖联系在一起，因此哥特小说也被视为是恐怖电影的鼻祖^②。

但是，长期以来，由于哥特小说过度强调感官刺激，显得趣味低俗，无益于道德教化而被排除在主流文学之外，所以，其文学价值直到20世纪20年代才开始受到西方学界的关注。但早期哥特研究多属于概括性评述，侧重于梳理此类小说的传统模式与构成要素，对小说文本深层意义的分析尚未真正开始。时至20世纪70年代，随着西方文学批评与研究范式的转变以及文化视角对文学研究的介入，一些长期被忽视的范畴才纷纷成为文学研究的新兴领域和独立分支。在这样的历史背景下，哥特小说作为

^① 《简明不列颠百科全书》中美联合编审委员会，《简明不列颠百科全书》，上海：中国大百科全书出版社，1987年，第3卷，第337页。

^② 参见维基百科“哥特艺术”：<http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%93%A5%E7%89%B9%E5%80%8F%E8%AF%B4>；引用时间：2011年1月2日。

表达社会边缘心理的独特形式开始受到重视，哥特批评也逐渐发展为当今西方文学研究领域的一个专门的样式，并形成了哥特研究批评视角的多元性与开放性。如结合性别理论和其他文化理论出现了诸如“女性哥特”、“帝国哥特”、“后殖民哥特”、“后现代哥特”、“酷儿哥特”等哥特亚类。研究对象也由最初的18世纪哥特经典作家及其作品扩展到采用哥特手法创作的现代作家及相关作品。相对于西方哥特研究的累累硕果，国内哥特研究尚处于起步阶段，存在着哥特小说引介不足、研究视野狭窄以及对西方哥特研究成果缺乏深入研究等问题。尽管从20世纪末到本世纪初出现了不少相关的学术论文和一些论著，但这些成果大多止于对哥特小说历史发展与文学特征的简要概述或局限于对少数作家零星作品的分析上，研究方法也较为单一。国内研究大多关注哥特小说涉及的女性问题，或运用比较文学的研究方法将哥特小说与中国文学中类似的文学现象进行比对，但对生成哥特小说的西方历史文化语境并未予以足够重视。尤其需要指出的是，以哥特小说中的空间或建筑场景为主题的研究并不多见，尽管这些空间场景自哥特小说诞生之日起便成为关注的焦点，并被视为此类最显著的标志和不可或缺的组成部分，然而，即使在颇为成熟的西方哥特研究中，关于哥特小说建筑空间的研究论著也十分有限。

事实上，哥特建筑与哥特小说有着天然的联系。正如二者在名称上所体现的亲缘关系，哥特建筑与哥特小说同属于哥特艺术的不同表现形式。后来的哥特复兴为哥特建筑与哥特小说的并置创造了历史契机。首先，建筑上哥特风格的复兴与文学中哥特小说的出现和流行受同一思潮与审美观念之影响，体现了相同的审美诉求与时代精神。其次，较之于绘画、音乐等其他哥特艺术形式，哥特建筑与哥特文学存在着更大的相关性。哥特建筑是哥特小说的有机组成部分和显性标志，小说往往以建筑命名，而建筑

本身也取代人物成为作家和读者关注的焦点。小说中的建筑是哥特小说家极具想象力的虚构之物，但与现实中的哥特建筑密切相关。这些幻想的建筑将哥特建筑本身所承载的历史文化信息以极为夸张的方式表现出来，并通过改造、变形使之成为表征历史当下的有效工具。此外，小说中的建筑具有重要的文学功能，它们不仅确定了特定的文学基调，也参与人物塑造，推动叙事的发展。哥特小说与哥特建筑相互渗透、相互影响，进行充分的互动。哥特小说与哥特建筑之间存在的密切关联为二者的并置研究提供了合法依据。对此进行专门的研究显然是一项有意义的工作。

刘怡女士在攻读博士学位之前是四川大学外国语学院的英语教师，她在硕士阶段学的是语言学，所以转到文学方向对她来说是很大的挑战。然而，她入学以后，能够有意识地弥补知识结构性的欠缺，系统地研读了一批有关文学研究的论著。与此同时，她显示了对艺术的特殊兴趣。在开题之时，经过反复斟酌和对第一手资料的把握，她尝试运用互文性理论与方法对哥特建筑和英国哥特小说进行跨学科研究；在文本细读的基础上，结合女性主义批评、精神分析等方法与视角，分析哥特建筑在哥特小说中的特殊意义与文学功能，同时也剖析哥特建筑与哥特文学在美学层面上的共性。当时我也认为，这一研究方法能够突破传统文学研究的封闭模式，使文学文本与非文学文本相互指涉、相互整合，实现文本意义阐释的开放性与多样性。具体而言，此文考察的哥特小说是一个历史时段的文本，即限定为1764年到1820年出版的英国哥特小说，具体文本涉及霍勒斯·沃波尔的《奥特朗托城堡》，威廉·贝克福特（William Beckford）的《瓦塞克》（*Vathek*）（1786），安·拉德克利夫（Ann Radcliffe）的四部小说《西西里传奇》（*A Sicilian Romance*）（1790）、《森林传奇》（*The Romance of the Forest*）（1791）、《尤道弗的神秘》（*The Mysteries of Udolpho*）

(1794)、《意大利人，或黑衣苦修者的忏悔》(*The Italian, or the Confessional of the Black Penitents*) (1797)，以及马修·格雷戈里·刘易斯 (Matthew Gregory Lewis) 的《修道士》(*The Monk: A Romance*)、玛丽·雪莱 (Mary Shelley) 的《弗兰肯斯坦，或现代普罗米修斯》(*Frankenstein, or the Modern Prometheus*) (1818) 和查尔斯·罗伯特·马图林 (Charles Robert Maturin) 的《漫游者梅尔莫斯》(*Melmoth the Wanderer*) (1820)。对研究对象加以设定的目的在于确保哥特建筑与哥特小说并置研究的有效性。论文首先将哥特小说与哥特建筑放置在整个“哥特”语境中进行考察，对西方哥特文化予以总体概述，分析各艺术形式在不同历史时期的演变以及相互之间的影响与传承，从而挖掘哥特艺术的本质特征与共性，为小说与建筑的并置奠定基础；而后把哥特小说与哥特建筑还原到18世纪英国早期哥特复兴运动的历史语境之中，探讨催生建筑上哥特时尚与文学中哥特小说兴起的文化思潮与美学观念，阐明二者并置的历史前提；在此基础上，作者详细解读哥特小说中反复出现的典型建筑意象，考察小说家如何对现实中的哥特建筑加以吸收、改造，使之成为历史当下的文化象征，同时深入分析建筑空间在文学文本中的功能意义；最后，作者将建筑文本化，探讨阅读建筑文本与文学文本的相通性，论证哥特建筑与哥特小说在精神与美学层面的呼应。作者的研究在一定程度上提供了对互文性与跨学科研究方法的实践方式，强调该理论与方法对文学研究的拓展与推进，同时也进一步指出“哥特”作为西方文化传统中的重要概念具有重要的研究价值，而哥特小说作为表达当代西方生存状态的有效途径尚有广阔的研究空间。

刘怡女士在职攻读学位六年当中的甘苦只有她本人能够体会。在复试时，可能她预感到自己硕士阶段的语言学转向文学的艰难，我至今还记得她羞涩的表达。其实，人文社科的每一个分支领域都是相关的，因而所有的研究也是关联性研究。文学研究

的对象首先是语言文字的编码。传统和语言的差异，并不影响不同文化区域的群体对共同问题的探索；不同的文化背景对同一问题的探索反而可以提供不同的洞察角度。刘怡女士选择了一条艰辛的道路，认真地爬梳整理，在这一颇为痛苦的过程中，也提升了自己。她的论文在评审和答辩时均得到了老师们的肯定和赞扬，可见她六年工夫没有白费。

今年元旦第一天，成都就下着小雪，潮湿阴冷，变暖的命题似乎渐行渐远。但在隆冬之际，在书桌旁翻看学生的书稿，却是一件颇为惬意的事情。现在刘怡的论文即将出版，嘱我作序。看到学生的进步，作为指导老师总是最感欣慰的。

是为序。

王晓路

2011年元旦小雪中

目 录

代 序 哥特艺术语境下的文字编码	王晓路 i
绪 论	1
一、研究对象的界定	1
二、互文性研究的合理性	5
三、国内外研究现状	9
第一章 “哥特”与哥特文化	27
第一节 作为概念的“哥特”	28
一、意大利文艺复兴的传统：哥特与野蛮	30
二、英国民族主义的源头：哥特与民主自由	36
三、趣味与审美标准之转变：哥特美学价值重审	39
四、哥特复兴：时尚与时代精神	43
五、余波：哥特概念的抽象与泛化	49
第二节 哥特艺术与当代哥特文化	51
一、哥特建筑	51
二、哥特雕塑	58
三、哥特绘画	62
四、哥特小说	73
五、当代哥特文化	76

i

目
录

第二章 “哥特” 在英国	83
第一节 哥特建筑的复兴	84
一、关注建筑	84
二、选择哥特	87
第二节 哥特小说的兴起	96
一、《关于骑士制度与传奇的信札》	98
二、传奇与小说	101
三、超自然与恐怖	107
四、感伤小说与墓园诗歌	118
第三节 建筑师与小说家	121
一、沃波尔与草莓山庄	121
二、草莓山庄与《奥特朗托城堡》	129
三、贝克福特的方特希尔寺与《瓦塞克》	139
第三章 文学中的“哥特” 空间	149
第一节 城堡	151
一、城堡与哥特小说的流行	151
二、城堡在哥特小说中的表征	157
三、城堡的多重隐喻	166
第二节 修道院与教堂	178
一、18世纪文化语境中的修道院	179
二、文学语境中的修道院	183
三、地理空间与天主教他者	193
第三节 “哥特” 空间的文学功能	198
一、“哥特” 空间与叙事	200
二、“哥特” 空间与人物	206
第四章 建筑与文学的“哥特” 对话	213
第一节 “哥特”的浪漫之本	214

一、哥特建筑之浪漫	215
二、哥特小说之浪漫	220
第二节 哥特式动力	224
一、哥特线条与哥特人物	225
二、哥特结构与哥特情节	228
第三节 哥特式崇高	233
一、伯克的崇高理论与哥特	234
二、哥特式崇高的不同向度	240
第四节 哥特式怪诞	246
一、哥特建筑之怪诞	246
二、哥特小说之怪诞	253
结 语	259
附 录 世界知名哥特教堂图示	265
参考文献	285
后 记	305

绪 论

一、研究对象的界定

“哥特”(gothic)^①是一个极具文化内涵，并对西方的人文历史、文学艺术、社会风尚产生深远影响的语词概念，同时它又是一个通行于不同领域的专用术语：在史学中，“哥特”与参与摧毁罗马帝国的北方日耳曼民族相关；在美术领域，“哥特”通常用于指称继罗马式(Romanesque)^②风格之后的中世纪艺术；就建筑而言，“哥特”指盛行于欧洲12世纪至15世纪的一种独特的建筑风格；而作为文学术语的“哥特小说”(Gothic fiction)乃是18世纪后半期始于英国，并于18世纪末至19世纪初在欧洲广为流行的一种文学样式。此类小说大多以中世纪建筑为背景，

- ① 哥特，又译为哥特式、哥特的。本书除第四章统一译为“哥特”，但对具体文章或译著的引用，仍沿用原译者译法。
- ② 罗马式(Romanesque)又译为“罗马风”或“罗曼式”，意为“源于罗马”。该词在英语中最初指罗马语系，而后被19世纪法国考古学家热维尔(Charles de Gerville)或科蒙(Arcisse de Caumont)用于指称从5世纪到13世纪的西欧建筑风格。目前该词通常指流行于10世纪末至12世纪的一种受古罗马文化影响的欧洲中世纪早期艺术风格。参见http://en.wikipedia.org/wiki/Romanesque_architecture。

采用超自然元素以及重重设置的悬疑来营造神秘、恐怖的氛围。小说人物高度模式化但情节复杂，往往涉及暴力凶杀、谋权篡位、财产掠夺、宗教迫害等题材。

霍勒斯·沃波尔（Horace Walpole, 1717—1797）^①于1764年发表的《奥特朗托城堡》（*The Castle of Otranto: A Story*）被公认为哥特小说的开山之作。该书将充满奇幻的中世纪传奇文学与现代小说相结合，开拓了一种新型文类。小说的成功出人意料，次年再版时，沃波尔将副标题扩充为《一个哥特故事》（*The Castle of Otranto: A Gothic Story*），此类小说也因此而得名。

学术界对“哥特小说”这一称谓存有质疑，对哥特小说的界定也持有争议。杰罗尔德·霍格尔（Jerrold E. Hogle）在《剑桥哥特小说指南》（*The Cambridge Companion to Gothic Fiction*）的导言开篇中写道：“哥特小说几乎根本不能称之为‘哥特’。它完全是中世纪之后甚至文艺复兴之后出现的现象……而第一部以‘一个哥特故事’命名的作品不过是一个伪造的中世纪故事。”（Hogle, 2002: 1）E. J. 克利里（E. J. Clery）在《“哥特”小说的起源》（“The Genesis of ‘Gothic’ Fiction”）一文中也指出：“用‘哥特’一词指代恐怖文学是新近才出现的——而且这几乎完全是出于偶然。”^②并在文后注释中进一步明确“哥特”作为一种指称文学类别的术语出现在1899年的两部文学概论中：一

① 霍勒斯·沃波尔，又译为“贺拉斯·瓦尔蒲尔”、“贺拉斯·华尔蒲尔”、“霍勒斯·沃尔波尔”等，本书统一译为“霍勒斯·沃波尔”。本书所涉及的外国人名翻译除遵循译介惯例外，一律参照由中国对外翻译出版公司出版的新华通讯社译名室编撰的《世界人名翻译大辞典》。

② E. J. Clery, “The Genesis of ‘Gothic’ Fiction”, in Jerrold E. Hogle, ed., *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 21.

是亨利·奥古斯丁·比尔斯（Henry Augustin Beers）的《18世纪英国浪漫主义史》（*History of English Romanticism in the Eighteenth Century*）和威尔伯·克罗斯（Wilbur Cross）的《英国小说的发展》（*The Development of the English Novel*）。在英国，伊迪丝·伯克黑德（Edith Birkhead）于1921年确立了此种用法。20世纪70年代随着文学研究视角的多元化以及文化研究的介入，哥特小说指涉的范畴也由传统意义上的18世纪经典哥特小说扩展为泛恐怖小说，并出现了种类繁多的亚哥特，如“美国哥特”（American Gothic）、“女性哥特”（Female Gothic）、“维多利亚哥特”（Victorian Gothic）、“帝国哥特”（Imperial Gothic）、“后殖民哥特”（Postcolonial Gothic）、“酷儿哥特”（Queer Gothic）等等。

“哥特小说”的概念大为泛化，但本书仍以1764年至1820年出版的英国经典哥特小说为研究对象。其原因在于：

第一，作为一种独立的文学类型，哥特小说始于1764年沃波尔的《奥特朗托城堡》，并于18世纪90年代进入发展的黄金时期，出现了以安·拉德克利夫（Ann Ward Radcliffe, 1764—1823）、马修·格雷戈里·刘易斯（Matthew Gregory Lewis, 1775—1818）等为代表的经典哥特作家及其重要作品。18世纪最后十年也通常被文学史家称为“哥特十年”（Gothic decade）。此后，哥特小说由于低劣抄袭和过度泛滥而逐渐衰退。从哥特小说的发行量上我们可以看到这一文类的兴衰。据统计，1788年至1807年哥特小说约占英国小说市场的30%，1795年高达38%，而1808年降至20%左右，1820年则是哥特小说在发行量上超过10%的最后一年^①。尽管对哥特小说退出历史舞台的具体

^① Robert Miles, “The 1790s: the effulgence of Gothic”, in Jerrold E. Hogle, ed., *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 42.

时间尚未形成一致意见，但大都不超出 19 世纪二三十年代。查尔斯·罗伯特·马图林（Charles Robert Maturin, 1782—1824）于 1820 年发表的《漫游者梅尔莫斯》（*Melmoth the Wanderer*）往往被视为该类小说的绝唱。

第二，作为一种新型文学样式，哥特小说产生于 18 世纪并非偶然。“哥特”这一标志语具有特殊的时代与文化内涵，它代表了 18 世纪的英国在政治观念、美学思想与文化价值取向上的重大变化。这些新思潮、新观念通过哥特复兴运动在建筑与文学上得以集中表达。建筑上哥特风格的复兴与文学中哥特趣味的萌生相得益彰，从而为本书关于二者的并置研究创造了前提。

第三，在早期的英国哥特小说中，哥特建筑扮演了极为重要的角色，是构成此类小说的标志性特征。然而，随着哥特小说的发展，尽管哥特空间依然是不可或缺的元素，但在形式上已发生了重大变化。如，在美国哥特小说中，中世纪城堡与修道院已被殖民时代的古屋、老宅所代替；在现代灵异小说中，制造恐怖的哥特古堡则被废弃的实验室、神秘工厂甚至外太空所取代。没有了典型的哥特建筑，并置便无从谈起。因此，本书将研究对象加以时间上的严格限定，一方面确保了哥特建筑与哥特小说互文性研究的有效性，同时也避免了哥特小说在概念上的泛化。而将哥特小说泛化的弊病在于抹杀了不同历史时期、不同小说形式之间“质”的差异，从而造成研究对象的不确定性，以至于不可能真正揭示哥特小说发生、发展、演变的规律以及同其他形式小说之间的本质联系^①。

本书具体涉及的哥特小说文本有霍勒斯·沃波尔的《奥特朗托城堡》，威廉·贝克福特（William Thomas Beckford, 1760—

^① 黄禄善，《哥特小说：概念与泛化》，载《外国文学研究》2007 年第 2 期。