

海涅诗歌中死亡意象分析及文化蕴含*

扈明丽

(武汉理工大学 外国语学院, 湖北 武汉 430070)

摘要 运用西方死亡文化理论,研究了基督教的死亡观念和西方死亡哲学对海涅诗歌创作的影响,揭示了海涅诗歌中表现死亡艺术的文化蕴含;通过梦魇、死亡、潜意识和变态心理的描写和丰富的想象以及拟人的艺术方法,赋予死亡生动的艺术形象和深远的寓意,不仅渲染了作者对不幸爱情的悲哀情愫,而且让人得到了难以忘怀的艺术享受。在海涅描写死亡的过程中,已经使艺术与死亡哲学达到了一种近乎完美的契合与和谐,死亡意象也成为他诗歌创作的最高美学境界。

关键词 死亡文化; 死亡习俗; 西方死亡; 哲学死亡艺术; 文化蕴含

中图分类号: I106.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2010)05-0114-04

死亡是西方文化的主题。作家中有的人将“死亡”这个概念理解为没落、希望的破灭、绝望;有的人将“死亡”解释为抵抗从消极向积极的转折点;有的人认为“死亡”意味着从现实生活的百无聊赖中解脱出来。他们据此陷入对死亡的冥想中,借此抒发他们的情怀。

死亡更是德国传统文学的主题。在德国近代文学史上,海涅堪称继莱辛、歌德、席勒之后最杰出的诗人、散文家和思想家。海涅的诗歌闻名于世,美不胜收。他的诗歌中很多是以死亡和灵魂为题材,以爱情为线索,在宗教信仰的主导下对死亡进行描写和展开的。

作家们之所以热衷于描写死亡,是由于受宗教赎罪思想的影响,其中具有很深的哲学奥秘。本文将从习俗、宗教和哲学三方面对海涅诗歌中所表现的死亡意象、艺术及其文化蕴含加以分析和评论。

一、西方死亡文化

死亡是人类的一个永恒的隐痛。死亡不但是人生之途的一个太为紧迫的终断,还是茫茫宇宙的必然归宿。天地之内的一切生命,莫不以死亡的到来归于寂灭,然而世间总是阴阳轮回,人类生生不息。

1. 西方死亡习俗

从中世纪开始,暴死笼罩着欧洲,黑死病,鼠疫、麻风病等瘟疫肆虐着人民。30 年战争又给人们带来了妻离子散、家破人亡的苦难。对于死亡的恐惧

使人们陷入紧张和对立冲突的精神状态中,于是神秘主义泛滥,虔诚信仰回潮,巫术裹胁^[1]。

殡葬礼仪具有浓厚的西方特色。首先清洁死者的躯体,将其从床上抬起放到房间中间的草堆或土地上,接着用白色的尸布将裸露的尸体包裹起来,但头部裸露,双臂交叉在胸前。尸布有的缝合,有的用针别着入棺。然后人们围着死者跳跃、舞蹈、唱歌、喝酒。人们认为过分悲伤会扰乱死者的灵魂。

从死者肉体分身的灵魂或者说“鬼”是对阴间的传统解读之一。在西方传统的说法是,鬼以猫头鹰的形式出现,也有以黄鼬狼、狐狸、松鼠的形式出现。鬼擅长以人形出现,但是没有骨骼。他们保持活着时的外貌、性格和缺点,他们之间可以交谈。死者在公墓开始时处于过渡期,他们等待着上帝的审判。成为上帝的选民可以进入天堂,被上帝抛弃的人则将下地狱,受尽折磨。

死亡带给人们如此可怕的形象,那么人为什么会死亡?死亡这一非常古老的、差不多是与人类同龄的谜,自从哲学问世以来,又成了一个古今中外许多哲学家热衷猜度的谜。

2. 西方死亡哲学

西方哲学对死亡有不同的解释。毕达哥拉斯说它是灵魂的暂时解脱;赫拉克利特说它很平常,它就是醒时所看见的一切;德谟克利特说它是自然的必然性;黑格尔说它就是爱本身;萨特说它是一个“偶然的事实”;弗洛伊德说它是人的一种本能^[2]。

柏拉图指出,死亡只不过是灵魂从身体中解脱出来的分离状态。如果灵魂从肉体中解脱出来时已被肉体的欲望(如情欲、物欲、性生活享受)、仇视、畏惧等不良因素所污染,灵魂不会超升、返回理型界,而是落入不断的生死轮回之中。相反,如果灵魂从肉体中解脱出来的时候是纯洁的,没有带着肉体给它造成的污垢,灵魂就可以不接受轮回之苦,而返到理型界或比这个世界可能更加美好、更加昌盛的世界。生命最终的归宿决定于道德行为的价值^[3]。在现实生活中,追求真善美的过程就是哲学。

人类对死亡充满着恐惧。印度当代哲学家乔德哈里对这种恐惧进行了分析,指出其原因在于,死亡首先是种痛苦的经历,一个垂死的人通常要经历巨大的苦痛。其次,死去之后万事皆空,我们生前孜孜以求的享受、荣誉、名位、财富等等,一切都化为乌有。然后,我们将被周围的人忘却,失去我们的骨肉和亲朋挚友。乔德哈利得出的结论是:对死亡的恐惧,在于人错误地陷入了官能欲望的包围而不能自拔。

作为生活在德国这样一个民族荣誉感很强的犹太人,海涅曾经面临许多屈辱的限制,他们不能确认自己在社会中的身份,更无法真正融入社会,这一切对于海涅来说是一个永远都难以弥补的心灵之痛。在西方死亡哲学的影响下,海涅开始对死亡产生了种种幻觉,所以他通过诗歌表达了诗人作为犹太人的社会孤独感和难以被社会认同的痛苦的内心世界。

3. 基督教的死亡观

传统的基督教相信,每个人都会死亡并复活。这种轮回包括四个方面的内容:(1)个人的终末;(2)世界的终末;(3)终末的审判;(4)天堂与地狱。这四个方面的内容通过耶稣基督连贯起来:耶稣再次来到世界上的日子,也就是世界的末日;耶稣将进行末日审判;善人将升入天堂享永福,恶人将降入地狱受永罚^[4]。终末论的特征为:随着上帝的创始而开始,世界也将随着耶稣基督的末日审判而结束。在世界末日到来的时候,死者的肉身将复活。基督教不把死亡看作自然的事情,而认为死亡是原罪的后果。倘若人没有犯罪,就可以免除肉身的死亡。由于人类的先祖亚当和夏娃犯了原罪,所以人就该经历肉身的死亡。耶稣基督为人赎罪,使死者复活得以可能。既然死是罪的代价,那么经耶稣基督的拯救,人类从罪的奴役中解放出来,跟随耶稣基督,

就可以从死里复活,获得永生。在耶稣第二次复活的时候,所有的人都将连同自己的身体,出现在耶稣基督审判座前,对自己的行为作出交代,接受耶稣的审判。

耶稣宣告:你们不要把这事看作希奇。凡在坟墓里的,都能听到他的声音。出来行善的复活得生;作恶的复活定罪。经末日审判,善人将升入天堂,与三位一体的上帝一起享受完美的生活;恶人将坠入地狱,受到永罚。地狱是尘世的人不可想象的可怕境地,人在地狱被丢在火炉里,用火焚烧。天堂最大的幸福在于与耶稣基督同在,永受主的恩典;地狱最主要的痛苦在于永远与耶稣基督分离,受永刑。因此耶稣相信赎罪使死者复活。

海涅生活在19世纪的德国。作为犹太人,海涅虽然从小接受传统的犹太教教育,但是基督教的死亡观和赎罪思想,在他的脑海里打下了深刻的烙印,并且频频出现在他的诗歌里。

二、海涅诗歌的死亡意象分析

海涅的诗歌多以民歌、叙事谣曲和欧洲抒情诗的形式出现。早期诗歌中反复以梦幻的形式表现死亡主题,他用诙谐而浪漫的手法为我们构画出一幅幅体现着欧洲传统文化的神秘画面。而作为生命象征的爱情与死亡的对照以及由此产生的不协调,形成了海涅诗歌的原创性以及新的开拓性风格。

1. 死亡的召唤和坟墓的恐惧

受西方死亡文化和习俗的影响,海涅的诗歌中常以坟墓作为背景。以《梦中幻影》这首长篇抒情诗为例,它篇幅长,气势宏大,共有10段,34节。其中以坟墓为背景的为5段,直接用“裹尸布”“棺材”“坟墓”“死尸”等词语共18处。在《梦中幻影》中,诗人为我们讲述了一个恐怖之梦。

“我”看到一个似曾相识的美丽少女在河边洗衣服,就上前问话,“她很快地说道:‘快准备好,我在洗你的裹尸布啊!’”话音未落,她的身影立即消融犹如泡沫。”这样的话语和情景不禁让人毛骨悚然。“我”又看到她时,“她很快地说道:‘时间不多,你的棺材我正在制作。’”然后又消失了。“我”第三次看到她时,“她很快地说道:‘你别作声,我为你挖个凉爽的新坟。’霎那间,坟墓就绽开了很大的裂逢。”“我一跤栽进这黑沉沉的墓穴之夜——突而惊醒。”^[5]

这里引用的是一个传说,有一个女性幽灵会在人死的前两天来唱歌,宣布即将到来的死亡。这里

表达出人人都被死亡征兆包围着,惶惶不可终日,在睡梦中都梦见死亡在召唤的恐怖心理状态。

还有:“我凭借咒语的力量/唤来了许多苍白的死尸;/现在他们不愿再回到/那古老的黑夜中去消逝。”死亡的恐惧使人们陷入紧张和对立冲突的精神状态中,仿佛巫师的咒语真的奏效,连许多死尸都不愿回去,这里充分地表现出死亡的宿地极其可怕。

2. 幽灵的笑声和骷髅的舞蹈

在西方死亡哲学的影响下,海涅开始对死亡产生了种种幻觉。在海涅的诗歌中就描绘了很多恐怖的鬼魂场面。例如,在《梦中幻影》诗中“幽灵们快活地同声大笑”重复了四次。精灵们纷纷出场,由开始“神情严肃”,到最后“脖子上套根绳索”,表现了魔鬼勾魂的场面,一次比一次让人更加毛骨悚然。

海涅常以第一人称“我”与死神和骷髅周旋,通过死亡主题描绘了种种不幸爱情。例如,海涅在《还乡》组诗中的一首诗歌《姑娘睡在闺房里》,它描写了一个荒诞离奇的死者之舞:一个月光皎洁的美好夜晚,正在酣睡的美丽姑娘被骷髅的歌声吵醒,骷髅请姑娘到墓地跳舞,深受感动的姑娘禁不住诱惑,跟着骷髅来到墓地,一路上骷髅频频点头,全身骨骼啪嗒作响,这里描述的也是勾魂的情景,海涅用寥寥几笔勾勒出一幅阴森而恐怖的画面。诗人向往美好的爱情生活,然而现实生活中爱情的失落,恋人的离别,让诗人倍感失望和恐惧。海涅通过与众不同的画面将其内心的痛苦和对社会的不满表现得淋漓尽致。

三、海涅诗歌的文化蕴含

在海涅的《诗歌集》中多以死亡为主题,通过梦魇、死亡、潜意识和变态心理的描写和丰富的想象以及拟人的艺术方法,赋予死亡生动的艺术形象和深远的寓意,不仅渲染了作者对不幸爱情的悲哀情愫,而且让人得到了难以忘怀的艺术享受。在海涅描写死亡的过程中,已经使艺术与死亡哲学达到了一种近乎完美的契合与和谐,死亡意象也成为他诗歌创作的最高美学境界。

1. 寓意深远的死亡艺术

海涅认为,死亡是一种最高的艺术,是美的表现,是代表一种精神的诗意存在方式。由于受基督教赎罪的影响,海涅在日常生活中“也嗅到了死亡的气息”,觉得生是在死的包围中,死是生的延续,生是死的复活,甚至有生不如死的悲哀。在他的诗歌中,上帝、天堂、天使、魔鬼、地狱、墓地、幽灵这样的词语

和对他们的描写频频出现,营造出一种奇特异样的氛围。

在海涅的晚期作品中,由于作者身受病痛折磨,诗歌中流露出悲观情绪。在《身体孱弱者》中,作者用诙谐的手法描写与死亡抗争的情景,表现出诗人对生命的热爱。随着作者阅历和对客观世界认识的加深,其作品的深度和广度大为上升。在《最后的诗歌》中表现了临死者的悲哀,正如海涅自己所称道:《最后的诗歌》是一种哀诉,就象一个被活埋者在坟墓中穿过黑夜,甚至尸体发出的呐喊一样。这种声音在德国抒情诗中是前所未有的,因为从未有一个诗人经历过与他相同的处境。这里的死亡描写具有社会象征意义,它针贬时弊,抨击富人的贪婪和凶残,诗歌中的声声哀述就像生活在死亡线上贫苦民众的挣扎与呐喊。诗人在这些诗句中以史讽今,从久远的历史题材中寻求新旧交替的永恒历史规律。

在诗歌创作中,海涅把这种死亡意识转换成审美情感体验可能把握的艺术对象,并按照自己的思维形式和情感逻辑去阐释和抒写着死亡,这也是造成他大约三分之一的作品都蕴含着浓烈死亡色彩的原因。

2. 想象丰富的死亡艺术

受基督教的影响,海涅的创作无论是在主题还是语言上,都弥漫着强烈的基督教赎罪与轮回观念。这些观念的渗透,使得海涅对生命的意义变得大彻大悟,在他看来,死亡是具有美学性质的和神秘的诗意内涵的。它是生命的最高虚无,又是精神的最高的悬浮状态,是接近宗教和诗歌境界的,因此死亡代表了一种精神的美和灵魂的升华,同时也是具有美学性质和神秘的诗意内涵的。海涅的思维逻辑里,死亡对精神家园的回溯,是对美的极致的归返,更是对生命状态的复归,这样才促成了他潜意识和意识之间对死亡赋予了美学的意义,予以诗意的眼光来阐释和对待,凸显出对死亡的迷恋情结。在写作手法上,海涅运用丰富的想象,让读者获得了美的感受。如《梦中幻影》中描写爱情受到煎熬和摧残的情景:“两颗心儿在欢乐湖中游泳,/在天上,/在上帝的神圣的高处;/可是地狱把手搁在他们头上,/犹如纵火肆虐/散布恐怖。”

这段诗前两句描写爱情的甜蜜和神圣,后两句描写为爱所受的煎熬和摧残。因为海涅曾如痴如狂地爱上了一位有夫之妇的贵夫人,他内心深处那种不被人理解,那种欲罢不能的心情在这里倾泻出来,

那种痛苦就象在地狱中经受火炼。

诗中还写道:“乐师本人现在爬出坟墓,/……同时用空洞刺耳的声音歌唱:/唉,你们这些沉闷而阴郁的琴弦啊,/……天使称它为天国的欢乐,/魔鬼称它为地狱的苦刑,/人们异口同声叫它——爱情!”

诗人在这里诠释了他对爱情的理解——幸福的爱情给人以天国般快乐,不幸的爱情给人以地狱般苦刑。爱情象魔鬼似的掳走了他的心,失恋后的他就象生活在地狱一样忍受着心灵的煎熬。

在这首诗里,诗人展开想象的翅膀,飞向缥缈的远方,把读者带到一个光怪陆离的梦幻世界。同时,诗人托梦抒发了对黑暗现实的强烈不满,表达了他执著追求纯洁爱情的情怀。

四、结 语

总之,海涅的诗歌创作对于死亡的勾画均不同程度地赋予了哲学意味,它所呈现的死亡意象凸显出独特的艺术格调和美学品位。正是这种对美与艺术的终极追求,不仅影响了他的小说创作倾向,也反映出他的人生态度。

纵观海涅的诗歌,虽然对死亡的表达方式不同,但就其魅力来说,它们为世人展现了一幅幅离奇浪漫的图画,其寓意深远,艺术感染力强。这些诗歌有的以不幸的爱情为线索,表达了诗人对德国社会中种种不公正现象的困惑和抗争;有的以史讽今,从久远的历史题材中寻求新旧交替的永恒历史规律。海涅的诗歌很多被翻译成各国文字在世界流传,最终都成为经久不衰的世界名作,它们象一颗颗璀灿的明星闪烁在世界文化的天河里。

参 考 文 献

- [1] [法]米歇尔·沃维尔. 死亡文化史[M]. 高凌瀚,蔡锦涛,译. 北京:中国人民大学出版社,2004:11.
- [2] 段德智. 西方死亡哲学[M]. 北京:北京大学出版社,2006:36.
- [3] 罗乘祥,万俊人. 宗教与道德之关系[M]. 北京:清华大学出版社,2003:203.
- [4] 张庆熊. 基督教神学范畴[M]. 上海:上海人民出版社,2003:298.
- [5] [德]亨利希·海涅. 青春的烦恼——海涅诗歌集[M]. 张玉书,译. 北京:北京大学出版社,2006:265-267.

The Image Analysis of Death and Culture Implications in Heine's Poetry

HU Ming-li

(School of Foreign Languages, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei, 430070)

Abstract By applying the western death culture theory, the Christian death concept and the impact of western death philosophy on Heine's poetry writing have been studied to reveal the cultural implications that show the art of death in Heine's poetry. Through the descriptions of nightmare, death, subconscious, and abnormal psychology, and the rich imagination as well as the artistic expression means of personification, Heine gives death vivid artistic images and far-reaching implication, which exaggerates the sorrowful emotion of the unfortunate love and makes people obtain the unforgettable enjoyment of art. In the process of death description, Heine almost achieves a perfect communion and harmony between art and death. Thus, death consciousness becomes the biggest aesthetic issue in his poetry writing.

Key words death culture; death custom; death in western world; philosophy art of death; cultural implications

(责任编辑:刘少雷)