

Ван Е 王叶
四川大学

从视觉维度探析《静静的顿河》的叙事艺术

АНАЛИЗ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ТИХОГО ДОНА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

摘要. 本文以视觉维度为切入点, 探讨作者肖洛霍夫在《静静的顿河》中的构图叙事方式和色彩、光影、细节、运动四个主要元素, 分析其在小说中对于自然与心灵、战争与人性、生与死等主题的反应。

关键词: 《静静的顿河》 视觉 特征 叙事 命运。

Ye Wang
Sichuan University

An analysis of the narrative art of *And Quiet Flows the Don* from visual dimension

Abstract. This paper takes the visual dimension as the starting point, discusses the way of the Sholokhov's composition and narrative and the four main elements of color, light and shadow, details and movement, and analyzes his reflection on the themes of nature and soul, war and humanity, life and death in the novel *And Quiet Flows the Don*.

Keywords: *And Quiet Flows the Don* Visual features narrative destiny.

一、视觉构图: 色彩、光影、细节、运动

文学是语言的艺术, 视觉叙事以语言为主要工具和手段。视觉叙事是文学叙事的视觉化, 是将文本转换为一个可视的瞬间的图像, 这是共时性的体现, 是历时性向共时性的转换。[郑伟 2018, 124—125]视觉是人的心灵通向现实世界的直接路径, 文学文本通过语言符号在人脑中的组合映射再现记忆中或想象的场景, 构建起静态与动态相结合的图像, 赋予作品本身以视觉性特征。正如海德格尔所说, 我们正在进入一个世界图像时代, “世界被把握为图像了”。[海德格尔 1996, 899]

色彩是视觉元素中最为显性的一类。康定斯基认为, 颜色是直接对心灵产生影响的一种方式, 色彩是琴键, 眼睛是音槌, 心灵是绷紧的琴。

[康定斯基 2003, 4]在文学创作中色彩不仅是对自然景色描写的基本手段,更是反映人物心理、推动故事情节和发挥艺术效用、体现民族文化的重要元素。小说里面触目所及的物象,几乎都被染上了浓重的黑色。“黑色翅膀的雁群,忽而排成一个圆阵,忽而排成一个天鹅绒似的黑色人字形……”[肖洛霍夫 1982, 1801]在阿克西尼亚死后,葛利高里“抬起脑袋,看见自己头顶上是一片黑色的天空和一轮耀眼的黑色太阳”[肖洛霍夫 1982, 2055]。色彩与事物、自然与人的心灵融为一体,共同构成一幅悲怆的图像。这种由物质产生与孕育、由意识主观再造而成的色彩,表现出事物的本质,在观者心中唤起各种情感。黑色成为小说的主色调,经由意识将文字转换生成图像,使读者由眼及心生发出悲凉、沉重、寂寥的感受,同时展现出主人公无法言说的心境,体现葛利高里的无奈与徘徊,痛苦与抉择,预示着人物走向悲剧的命运。除此之外,小说中的自然景观充满色调的整合晕染,反映出作者真切的情感。

光影是最直观、最感性的视觉元素之一,承载着物象的内涵与意义,渗透着作者的情感表达。不同的光影蕴含着迥异的情绪,肖洛霍夫凭借细腻敏感的直觉,捕捉光影的变化,抓取动态视觉画面的某个瞬间,使小说的视觉性更富有流动感。战争中月光失去以往温柔与皎洁,“月亮像战争和火灾的血红光亮一样,烟雾朦胧地在村庄的上空照耀着。被月亮的冷酷的和不肯熄灭的光亮一样,使人们的心里产生了一种模模糊糊的惊慌感觉,牲口也感到烦闷。”[肖洛霍夫 1982, 1104]村庄上空的月亮与黑暗的雪堆构成一幅清冷、沉重的光影图,血红冷酷的、不肯熄灭的光亮与心灵的惊慌与烦闷相互呼应,暗示着战争对生命和人性的摧残和压迫。

外在细节的聚焦反映出视角主体的凝视与思考,肖洛霍夫在《静静的顿河》中构建起的视角具有客观性和真实性,但客观与真实并不是唯一和全部内容,客观外在的细节描写构成通往主人公内心运动的道路,内在与精神由外在和身体所生发,一切表现为肉体上的和物化的。经验、感觉、冲动、思想透过人物的面部特征、身体形式、直接反应得以被解读,没有对于精神层面的直接语言刻画与暴露。当司契潘得知阿克西尼亚出轨时,他“脸色苍白,把蚂蝗从胸膛上扯下来,用脚把它们踩死了。

他踩死最后一只蚂蝗，扣上了衬衣的领子，又好像不知道是害怕什么，重新把领子解开了……像石灰一样的白嘴唇安静不下来了；哆嗦着，透露出一种笨拙的笑容，紧紧抿住，变成了一个发青色的圆球……”[肖洛霍夫 1982, 67]与这种外在身体行为和面部神态对应人物内心无法直接表达的痛苦、愤怒、震惊、恐惧等混杂在一起的情绪。当司契潘回到家发现阿克西尼亚悄然离家出走与葛利高里私奔时，他“用刀尖挑起阿克西妮亚忘掉的那件淡青色的、带着淡黄色花的上衣，向上一甩，上衣飞了起来，轻轻用刀一挥，就把它劈成了两半”[肖洛霍夫 1982, 225]内心的愤怒与痛苦并未在小说中以文字的方式直接暴露，而是体现在司契潘的肢体反应和局部动态表情变化上。通过物质上、肉体上的真实外在细节刻画，人物与视觉主体建立起一种在场关系，身体上的变化反应和视觉观察为连通人物感受与读者内心打开一条道路，使读者能够凭借经验切身体会到人物的内在心理状态和情感变化。

运动赋予静态物象以生命和时间，使其由静态向动态转变，从图像转化为真实可感的行为活动。外在的运动会影响乃至导致内心的变化，自然与人、肉体与灵魂在运动中相互交织、相互重叠，从共时走向历时，展现出宏大宽阔的顿河畔哥萨克完整的历史洪流。小说中的自然风景与人物命运在不断运动变化，在此过程中二者相互映照、互为一体，构成人与自然、物质与心灵对立统一的结合体。如小说中生机勃勃的大自然与冷酷残暴的人类战争形成鲜明对比，春天顿河的寒冰开始消融，树林焕发生机，动物孕育生命时，人类却在划分阵营自相残杀，鲜血灌溉着顿河的土地。本该充满生机的春天却散发着死亡、腐朽和绝望的气息。自然的循环往复与人类和平与战争的不断交替犹如两条平行线贯穿于历史之中，两者的不断运动反映出生与死、人性与真理、乡土与城市等充满哲学语调的问题。

二、视觉与体验：宏大叙事中的个人命运

《静静的顿河》涵盖和平时期、世界战争、革命、起义、内战等庞大的史诗内容，作者通过精确而富有层次的语言描绘出一幅诗意的图像，并赋予图像一种描写整体的隐喻功能和象征意义，将自然景观与人事对

照，通过对自然风光细致而全面的刻画，凸显人物因战争和暴力所导致的悲剧命运，呼吁人们回到真实的生活。

色彩斑斓和光影重叠的、微观聚焦与连续运动的动态视觉效果展现出在广阔的历史海面中人物内心随着命运辗转的起承转合。作品主要人物的心理、思想与情感在随着作者行云流水般的描绘同大地、自然万物而产生变化。还有充满河泊、鸟鸣、虫叫、鼠吱各种声响、孕育花草和万物生命的仿佛绿色海洋一般一望无际的草原、远处的山岗上闪烁着的蓝光、波涛翻滚的顿河，一切都在变换流动，焕发蓬勃生机，无垠辽阔。在肖洛霍夫笔下，顿河草原尽收眼底，作者通过敏锐细微的观察和天才般的艺术创作抓取到自然与人类世界的一个又一个片段，瞬时的事物组合在一起，展现出最广泛、最美丽、最真实的哥萨克集体生活画卷。而在这幅囊括长达十年的哥萨克生活和历史画卷中，作者将一个群体、个人的命运置于战争和革命这样充满危机和道德动荡的年代，个人与群体和时代、死亡与生存、道德与堕落、真理与庸俗、战争与和平、自然与城市等有关揭示生活本质、看似矛盾却又相互对立、相互消解的哲学命题统统在其中隐秘而直观地显现出来。

参考文献目录

海德格尔：世界图像的时代，选自孙周兴选编：《海德格尔选集》[Martin Heidegger. The Age of the World Picture. From Sun Zhouxing Ed: Selections from Heidegger]. 上海：三联书店，1996。

康定斯基. 李政文，魏大海译：艺术中的精神 [Wassily Kandinsky. Translated by Li Zhengwen and Wei Dahai. Concerning The Spiritual In Art]. 北京：中国人民大学出版社，2003。

肖洛霍夫. 金人译：静静的顿河 [M.A. Sholokhov. Translated by Jin Ren. And Quiet Flows the Don]. 北京：人民文学出版社，1982。

郑伟：观看者的解读——米克·巴尔的视觉叙事理论 [Zeng Wei. The Viewer's Interpretation — Mick Barr's Visual Narrative Theory] // 外语学刊。2018 06 期，第 122—126 页。