

女性自我实现的文学幻想

——席勒戏剧《图兰朵》的女性主义研究

杨欣

(重庆教育学院 外文系, 重庆 400065)

摘要:通过对父权制和19世纪初德国妇女生存状况的阐述,分析了席勒著名改编戏剧《图兰朵——中国公主》中女主人公在同父皇阿尔图姆和整个父权制度的斗争中发现自我、寻找自我的成长过程,研究了图兰朵的荣誉和自尊与爱情间的冲突与和解,以及通过猜谜的手段拒绝,甚至杀害众多求婚者,最终找到建立在平等自愿基础上的爱情,最终走向成熟的自我实现过程。

关键词:父权制;图兰朵;谜语;自我实现

中图分类号:J805

文献标志码:A

文章编号:1005-2909(2012)01-0162-04

《图兰朵》是大文豪席勒改编的一部戏剧,在他的作品中,各种女性形象特别引人注目。《阴谋与爱情》中的路易斯,《玛丽亚·斯图亚特》中的英国女王伊丽莎白,《奥尔良的姑娘》中的约翰娜,《墨西拿的未婚妻》中的唐娜·丽莎贝拉等。这些女性角色大致分为两种类型,在后期创作的戏剧中,女性从家长制的社会准则中解放出来的要求呼之欲出,她们与其早期戏剧中的那些完全依存于男性,深受家长制思想毒害的女性形象截然不同。图兰朵与其她的女性形象不同,她既不像《阴谋与爱情》中的路易斯那样顺从软弱,也不像《奥尔良的姑娘》中那个能够拯救整个民族的女英雄约翰娜。它描述的是一个中国公主^①竭力改变自己作为女性在恋爱和婚姻中的被动地位,在反抗父权制压迫的斗争中不断发现自我、实现自我的过程。

这个图兰朵,她是一只猛虎,
可是只对前来求婚的男人才是如此,
平素对于所有的人都极为和蔼仁慈,
高傲乃是她唯一可以指摘的过失^{[1]458}。

图兰朵的形象不同于传统文学作品中任何一个女主人公,她不符合父权制下的女性本质观念,她“天资聪慧,遐迩闻名,惊人美艳”^{[1]453},却“生性倨傲,目无下尘,极端憎恶缔结姻缘”^{[1]453},因为她“对所有的男人都深恶痛绝”^{[1]474},所以她对父权制的代表人物——前来求婚的王子狠下毒手。图兰朵对男人为什么

收稿日期:2011-10-23

作者简介:杨欣(1984-),女,重庆教育学院外文系助教,硕士,主要从事德语语言文学研究,(E-mail) yangxin7107@gmail.com。

^①就图兰朵的中国身份中国社会科学院外国文学研究所穆宏燕老师已做了深刻的研究,详情请参见:穆宏燕,文章《图兰朵怎么成了中国公主》,《北京青年报》2008年1月7日“历史纵横版”。穆宏燕,论文《再谈图兰朵的中国身份——与谭渊先生商榷》,《外国文学评论》,2010年第2期。

如此憎恨?她真是父皇口中的生性凶残的“魔头”^{[1]479},臣民口中的“蛇蝎美人”^{[1]476}吗?虽然故事发生在北京,但是波恩大学的汉学教授沃尔夫冈·顾彬认为,我们应该把这个故事放在欧洲思想史背景下进行解析^[2],因此,笔者通过探讨在18世纪末19世纪初的欧洲社会背景下,女主人公图兰朵在反抗父权制的过程中自我的实现,反映女性对自主、独立、荣誉、自尊的追求。

一、图兰朵与父权制的冲突

父权制是人类社会在漫长的发展过程中形成的男女二元思想,“它建立在男性行为准则(性别歧视)基础之上”^[3],只表达了一个性别,及以男性为中心的思想,女人被视为这一准则的偏离,她们在父权制中是缺席和缄默的。西蒙娜·德·波伏娃的代表作《第二性别》,这部作品被认为是女权运动的“圣经”,其中谈及了女性的被压迫史。她指出,女性被压迫的历史从青铜器时代就已经开始,随之而来的是数千年之久的女性歧视和父权制。男人不仅视女人为“下等人”,还视她们为“异类”“非男性”“非完整人类”^[4]。家长制的权力结构早在7000年前就已经形成,由文中隐射出的19世纪初的欧洲也不例外,正如图兰朵的苦诉:我放眼看去,整个亚洲女人都备受屈辱,奴隶的枷锁注定了必须忍受^{[1]485}。妇女们被视为男性的附属物,必须臣服于他们。父权制的价值观往往潜伏着男女对立,男性是主动者和胜利者,而女性等同于被动者和死亡。整个社会由男性主导,女性必须屈从于女性的从属地位,这被认为是自然的,因而女性是不会有出头之日的,是人们“看不见的”。在一个典型的家长制的家庭中,女人只有一个范围有限的私人领域——家里,她们完全依赖于丈夫和家庭,不能独立建立与外界的关系。女儿也不是自己的主人,她们的婚姻由父亲安排决定,她们没有选择自己婚姻的自由,她们的话语权被家长制剥夺。

但图兰朵不同于普通的妇女,她是公主,皇帝的女儿,生来就属于统治阶层,这个高贵的地位给了她一定的话语权。也正因为如此,她才有这个勇气对传统思想进行挑衅,拒绝父亲的指婚,为自己的婚姻寻求自决的权力。这一做法是对父权社会秩序的公

然反抗。为给整个备受屈辱、背着奴隶枷锁的亚洲女性报仇,也为了让自己逃脱这种指婚的枷锁,图兰朵对前来求婚的王子狠下杀手。她命令当众砍下猜不出谜语的王子的脑袋,并悬挂在城门前,以儆效尤。卡拉夫王子却当着众人的面解开了图兰朵提出的3个谜语。按照之前定下的规矩,图兰朵应该立刻与卡拉夫成亲,但是,她无法接受在众人面前的失败,她拒绝这种非自愿的婚姻,于是向身为皇帝的父亲提出要求,让卡拉夫在议事堂上重解3个谜语。皇帝阿尔图姆拒绝了她的请求。图兰朵宁愿选择死亡也不愿意对父权制妥协,不愿沦为男人的奴隶,她甚至想用生命维护自己的自由和荣誉:

那就让神庙成为我的坟墓!

我既不能也不愿成为他的妻子,

我办不到。我宁可死上千百回,

也不愿屈从于这傲慢的男子。

只要听到这名字,只要想到

隶属于他,我就完全毁掉^{[1]498}。

皇帝阿尔图姆是父权制下权利的集中代表,他是父权的拥有者和使用者。在整个皇宫,上至身为公主的图兰朵,下至普通的奴仆都必须对他俯首称臣,他的每一次出场都是众人跪地磕头。当代表父权的阿尔图姆对女儿失去耐性,态度强硬时,身为公主的女儿也瞬间失去了话语权。这时公主和普通的女性毫无分别,没有话语权,对即将发生的一切无能为力。由此可以得出以下结论:图兰朵的话语权根本是由作为父亲的阿尔图姆赋予的。当父亲收回女儿的话语权时,死亡便成了她唯一的武器。就这点看来,女主人公图兰朵更像是一个悲剧的女性形象,她只能“用生命去维护她的理想”^[5]。她宁愿选择死亡也不愿接受这种非自愿的婚姻,誓死不与父权制妥协。

二、谜语作为抵抗男性中心主义的手段

谜语这一素材早被古希腊罗马时期的戏剧家和诗人融入了他们的作品当中。其中,最著名的莫过于俄狄浦斯解开斯芬克斯^②的谜语。在中世纪的童话体裁文学作品中,也有数目众多的解谜高手,像格林童话中那个《聪明的农家女》就是其中之一。到了

^② 斯芬克斯(Sphinx)是希腊神话中带翼狮身女妖,总在底比斯城外悬崖上蹲着,对路过的人说出谜语,凡答不出来的,她就将其撕成碎片,并吞食干净。很久时间里,都没人能答对她的谜语,她已经吞食了无数的牺牲者。但是,一个叫俄狄浦斯的英雄猜中了她自认为最难的谜语,斯芬克斯既气恼又羞愧,便怪叫一声,自己从悬崖上摔下跌死了。

18、19世纪,谜语被试图赋予更大的魅力。著名作家黑贝尔和斯莱尔马赫的谜语因其幽默、机智和智慧而著名^[6]。然而,在席勒作品《图兰朵》中,谜语的魅力更是尽显无遗。猜谜的场景在此文中虽然不是戏剧的高潮部分,但它作为女主人公图兰朵反抗以男性为中心的父权制思想的“武器”,推动着整个故事情节的发展。

戏剧的第一幕,在女主人公图兰朵出场之前,我们就已经从众人口中得知,图兰朵是一个复仇女神,是猛虎,是来自地狱的妖怪,她对所有的男人都深恶痛绝……但是,图兰朵真是大家口中的蛇蝎美人吗?出身帝皇世家的公主,怎么会变成一个杀人魔头呢?图兰朵自己为我们解开了这些疑问:

——我并不残忍。我只想活得自由自在。

我只是不想属于任何人;这一权利,
即使是出身最为卑微的人也与生俱来,
我只想保住这个权利,

我这个皇帝的女儿也不例外。——

我放眼看去,整个亚洲女人都备受屈辱,
奴隶的枷锁注定了必须忍受,
我要向那倨傲自负的男性,
为受到侮辱的女性报仇,

……

上苍赋予我巧思灵感敏锐睿智,
作为武器来捍卫我的自由。

……

我恨男人,蔑视他的傲气
和疯劲——男人贪得无厌,
一切珍贵事物,他都伸手攫取;

……

难道美女必须成为男人的猎物?

……

是光明的源泉,万人眼睛的欢乐,
而不是任何男人的婢女和女奴^{[1]527}。

我们从图兰朵的自诉中找到了她憎恨男性的缘由——为了捍卫自由。席勒笔下的图兰朵是一个追求独立自主,追求权力自由的解放女性。她对男人的憎恨不是性别歧视,而是针对整个以男性为中心,歧视压迫女性的不公平的父权制。她要反抗的是根深蒂固的男女二元思想。笔者要强调的是,在文中虽然图兰朵孤身作战,但席勒绝非想把她塑造成一个出于个人动机的、为自由而战的女战士,她代表的

是捍卫女性的自由和权力的思想。图兰朵明显有着解放思想和强烈的女性自我意识。谜语在图兰朵反抗以男性为中心的父权制的过程中扮演着不可或缺的角色。作为条件,图兰朵要求每位来求婚的王子必需在议事堂上解出3个谜语,失败者不仅不能得到她还要人头落地,成功者便可娶她为妻。所以,谜语便成了图兰朵抵抗男性中心主义思想的唯一仅有的手段。通过猜谜她与代表父权的王子们正面交锋。如果王子失败,他就要当着众人的面被砍下头颅;如果公主失败,她就会“落到一个男人,一个主人的手里”^{[1]507},臣服于男人,沦为他们的附属品。那么我们是否可以把“谜语”看成图兰朵自尊、自由和荣誉的象征呢?猜谜获胜就捍卫了自由和自尊,猜谜失败就失掉了自由和自尊。所以,当卡拉夫王子猜出她的第1个谜语时,她生气地自言自语,“让他获胜?让他夺走我的荣誉?不,诸神保佑吧!”^{[1]490}。当王子猜出她给出的第2个谜语时,她变得怒不可遏,她扯下面纱,试图用美貌使之晕眩。当卡拉夫猜出第3个谜语时,图兰朵更是在宝座上晕倒。当她苏醒过来,请求再出3个谜语。皇帝阿尔图姆拒绝了她的要求,收回了她的话语权,要求她立刻与王子举行婚礼。父亲剥夺她出谜语的权力,对她来说就是剥夺她的自由、荣誉和自尊,这是她万万不能接受的。当“谜语”失去了作为武器捍卫荣誉和自由的能力,死亡便成了保卫自己自由、自尊和荣誉的唯一手段。这时,阿尔图姆作出了妥协,同意再次猜谜。但这次图兰朵和卡拉夫的角色进行了交换,由王子出谜语,公主来解答。这时,“谜语”再次成为了图兰朵反抗父权制的武器。

三、自我认同的实现

经上文分析,图兰朵本性并不残忍,并不是全然没有爱心和人性,而恰好相反,她的心是柔软的,她对于求婚者以外的所有人都极为和蔼仁慈。当她一见到卡拉夫王子,她便克制不住的心动。这就是最好的证据。从那时开始,她内心充满了矛盾:就他一个人激起了我的恻隐之心! / 不,图兰朵!你必须把自己战胜^{[1]487}。一边是爱情,一边是荣誉和自尊,她犹豫不决,内心产生了激烈的斗争,痛苦万分,仿佛找不到第3条出路。就当卡拉夫输掉最后一轮猜谜,决定结束自己生命的时候,图兰朵却意外地扑进卡拉夫的怀里,说道:“我已失败。我不再想掩饰我的心。”^{[1]579}她服从了自己内心的情感,承认了自己

的失败。实际上,图兰朵并没有失败,她找到了第三条路,她找到了爱情与荣誉之间的平衡点——自愿。卡拉夫王子指出了这一点:那心灵美好的公主才会大度自愿地使我幸福,她平素最恨受制于人,被迫/采取行动^{[1][582]}。是的,图兰朵并没有失败,她并没有失去作为女性的荣誉、自尊和自由,因为她与卡拉夫的婚姻并不是强迫的家长制婚姻,而是出于爱情,出于自愿。卡拉夫作为男性对图兰朵的行为作出了肯定,皇帝也是如此。那么,最后虽然图兰朵作出了妥协,因为爱情甘愿嫁给卡拉夫,但事实上她已经得到的男性的肯定和认同。图兰朵最终得到了爱情,同时也捍卫了自己的荣誉,可以说她实现了自我的认同。

女性反抗父权、寻求独立及自我实现的抗争主题,《图兰朵》就是其中的典型代表。在分析图兰朵与不同的父权代表人物的斗争过程中,我们逐渐认识了图兰朵发现自我、完善自我,最终成为爱情与荣誉兼备的独立女性。《图兰朵》中所描述的女性自

主、自立、自强,追求男女平等的精神对当今的现实生活仍然有借鉴意义。

参考文献:

- [1] [德] 弗里德里希·席勒. 图兰朵中国公主——一部悲喜剧般的童话[M]. 张玉书,译. 弗里德里希·席勒. 席勒文集 IV. 北京:人民文学出版社,2005.
- [2] KUBIN WOLFGANG. Die Reise des Todes. Ein eingebildeter geographischer Begriff in Turandot, Prinzessin von China [C]// YANG WUNENG. Schiller und China. Sichuan: Sichuan Verlag für Kunst 1989, S. 102.
- [3] 朱丽叶·米切尔. 当代女性主义文学批评[M]. 北京:北京大学出版社,1992.
- [4] BEAUBAUVOIR SIMONE DE. Das andere Geschlecht—Sitte und Sexus der Frau [M]. Übersetzt von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Hamburg: Rowohlt,2000.
- [5] GUTHKE KARL S. Nachwort zu Friedrich Schiller—Turandot, Prinzessin von China [M]. Stuttgart: Reclam,1987.
- [6] HUGO KASTNER. Die Fundgrube für Denksport und Rätsel [M]. Berlin: Cornelsen, 2004.

Literary construction of female self-identity: a feminist study on Schiller's "Turandot"

YANG Xin

(School of Foreign Languages and Literatures, Chongqing Education College, Chongqing 400065, P. R. China)

Abstract: An attempt was made to explore patriarchy and the living condition of German women in the early 19th century. The growth process of the heroine Turandot from the struggling with the Chinese emperor Altoum and the patriarchy was researched and the conflict and reconciliation between Turandot's love, honor, and self-esteem were studied. In this course, Turandot constructed a new identity and preserved integrity of her ego. Finally she finished her self-fulfillment.

Keywords: patriarchy; Turandot; riddle; self-fulfillment

(编辑 梁远华)