

奇幻小说的认知诗学解读

张能能

宁夏大学新华学院 宁夏银川 750021

摘要: 奇幻小说广受读者的喜爱,也是诸多学者分析和研究的对象。然而,大多对奇幻小说的研究都是从文学、语言学及翻译的角度进行的,以认知诗学为视角的研究成果并不多见。认知诗学作为一门新兴的交叉学科,注重用认知科学、认知语言学及认知心理学当中的理论和方法分析读者在阅读过程中所构建的心理表征,能从不同的角度、更深层次地解读奇幻小说。本文将从认知诗学的角度分析《哈利波特》系列小说的叙事结构、《狮子、女巫和魔衣橱》中的世界转换及《爱丽丝漫游仙境》中爱丽丝的双重自我,以证明其对奇幻小说的解释力。

关键词: 《哈利波特》系列小说;《狮子、女巫和魔衣橱》;《爱丽丝漫游仙境》;认知诗学解读

Cognitive-poetic Interpretation of Fantasy Novels

Nengneng Zhang

Xinhua College of Ningxia University, Ningxia Yinchuan 750021

Abstract: Fantasy novels are widely loved by readers and are also the object of analysis and research by many scholars. However, most of the studies on fantasy novels are conducted from the perspectives of literature, linguistics and translation, and few of them are from the perspective of cognitive poetics. As a new interdisciplinary, cognitive poetics focuses on analyzing the psychological representation of readers in the process of reading with the theories and methods of cognitive science, cognitive linguistics and cognitive psychology, which can interpret fantasy novels from different angles and at a deeper level. From the perspective of cognitive poetics, this paper will analyze the narrative structure of the Harry Potter series of novels, the world transformation in the Lion, the Witch and the Wardrobe, and Alice's dual self in Alice in Wonderland to prove its explanatory power to fantasy novels.

Keywords: Harry Potter series; Lion, Witch and Wardrobe; Alice in Wonderland; Cognitive poetic interpretation

一、引言

认知诗学发端于20世纪80年代,是对认知科学理论的延伸和拓展,结合了认知语言学与认知心理学等多个领域的专业知识,对文学文本进行研究。该学科关注的是读者在阅读文学作品的过程中所产生的心理表征,因此,它能为奇幻小说的分析提供新的视角,即从认知的角度阐释读者阅读奇幻小说时的心智活动,解释奇幻小说为何能吸引读者的阅读兴趣、增强读者的阅读体验、

加深读者的阅读感悟。本文将通过分析《哈利波特》系列小说的叙事结构、《狮子、女巫和魔衣橱》中的世界转换及《爱丽丝漫游仙境》中爱丽丝的双重自我来说明认知诗学对奇幻小说的解释力。

二、《哈利波特》系列小说的叙事结构

《哈利·波特》系列小说出自英国著名作家罗琳之手,这一系列小说一共有7部,前6部集中展现的是哈利在霍格沃兹的魔法训练历程,而最后一部将哈利和伏地魔的冲突推向了高潮,描写了一场声势浩大的生死战。这7部小说既有各自独立的“小故事”框架、又前后衔接,共同构成了《哈利·波特》系列的“大故事”。这种积少成多、积小成大的叙事结构能够让情节的发展更加生动饱满,展现出明确的层次和情感递进,能让读者更容易把握故事的情节和发展、更容易吸引读者的阅读兴趣。

本文系2021年度宁夏大学新华学院科学研究基金资助项目“文本世界理论视角下奇幻小说的认知诗学解读”(项目编号:21XHXY21)的研究成果。

作者简介: 张能能,生于1988年4月,宁夏彭阳籍,硕士研究生,宁夏大学新华学院讲师,主要研究方向为英语语言文学、认知诗学。

在《哈利·波特》系列小说中，最能提起读者阅读兴趣的人物就是终极反派伏地魔，他控制着食死徒和摄魂怪等多支黑暗力量。虽然他已被消灭，但他在死之前却把自己的灵魂分割成了7块、分别展现在7个不同的魂器上，前5个灵魂都是以特定的物体为主的，而第6个魂器就是伏地魔的蛇怪，第7个魂器则是哈利自己，这也是伏地魔在无意中促成的结果。《哈利·波特》系列的前两本就为伏地魔的七个魂器埋下了伏笔。可以说，在《哈利·波特》系列小说中，每消灭一个魂器就是一个“小故事”，如《哈利·波特与密室》是为了查出密室的位置和它不寻常的地方；《哈利·波特与阿兹卡班囚徒》是为了救出蒙受冤屈而锒铛入狱的小天狼星；《哈利·波特与火焰杯》是赢得四强争霸赛，获得火焰杯……这些“小故事”的叙事模式都可以归纳为“发现困难-克服困难-人物成长”。例如，在《哈利·波特与魔法石》中，初到霍格沃兹的哈利对周围的一切都感到陌生又新鲜，别人对他的好奇和过度关注也让他觉得无所适从、压力巨大。随着时间的推移，哈利学会了基本的魔法，逐渐适应了新的生活。然而，他却发现教授黑魔法防御术课的老师奇洛竟是伏地魔的奴隶，因为他包着头巾的后脑勺就是伏地魔的脸。最后，聪明勇敢的哈利在朋友的帮助下战胜了奇洛，解决了危机，赢得了大家的尊重。

每一个“小故事”都以时间为线，在霍格沃兹这一空间重复出现，形成轮回的同时也继续向前发展，累积起来组成了消灭终极反派伏地魔的“大故事”。这种“一环扣一环、大环套小环”的叙事模式使得小说情节更加跌宕起伏、动人心弦，因此也更加能够吸引读者不断地阅读，直至读到第七部小说的结尾，读到哈利历经千辛万苦战胜伏地魔，读者才会有苦尽甘来的振奋之感和酣畅淋漓的阅读体验。

无论是《哈利·波特》系列小说中的单本“小故事”，还是整个系列的“大故事”都采用了英雄历险的叙事结构，那就是一个来自平凡世界的英雄无意中进入到一个神奇的领域，在那里经历全新的体验、遇到邪恶的力量，最终历经各种磨难赢得胜利。

三、《狮子、女巫和魔衣橱》中的世界转换

认知诗学在发展的过程中衍生出了不同的理论，其中，文本世界理论就是较为突出的一个，它主要强调的是阅读世界的层次化分割，重点突出的是读者对语篇的分层理解。这一理论的提出者Paul Werth认为文本世界理论有三个层次：语篇世界、文本世界和亚世界。语篇世界是由交际进行的媒介，如说话者和听话者（口语交际）的对话或者作者写作和读者阅读（书面交际）的篇

章。文本世界是在语篇世界的基础上所建立起来的，强调的是语篇参与者本身的自我构建，当他们收集了必要的阅读元素之后，就会在脑海中勾勒出相应的画面。在这里，文本世界也同样会因为建构元素的变化而有所调整，变化而来的世界被称为亚世界。可以看出，Werth的文本世界和亚世界有重合的部分，因此文本世界理论的发展者Joanna Gavins将文本世界重新划分为世界转换和情态世界。本文认为Gavins的分类更加清楚明了。因此，本文将据此来分析《狮子、女巫和魔衣橱》中的世界转换。

《狮子，女巫和魔衣橱》出自英国著名作家刘易斯之手，这一部小说是纳尼亚传奇系列中的组成部分，故事是以第二次世界大战为背景的，围绕着四个性格各异的英国学生展开。这四名英国学生在逃避灾难的时候，意外地找到了一个衣柜，这个衣柜具有极强的魔力，可以让他们通往神秘的世界纳尼亚。在这里，纳尼亚本身是被白女巫诅咒的，内部有着终年不化的冰川，这四名英国学生只有打败白女巫才可以解除魔咒。于是，他们共同踏上了神秘莫测、险象环生的奇异探险之旅。

在读者阅读《狮子、女巫和魔衣橱》时，大脑中会构造大量的文本世界，这些文本世界不是一成不变的，而是随着世界建构元素尤其是时间、地点的变化不断变化的，因此便会产生丰富的世界转换，包括从作者虚构的“真实世界”到奇幻世界的转换。例如，第二章“露茜的孤身奇遇”中写道：“……不一会，她就感到从她身上擦过的已不再是粗硬的树枝而是柔软的衣服了，她脚下也不是‘嘎吱嘎吱’的雪，而是坚硬的木板了。”（Lewis, 1950），在这里，露西是以衣橱为媒介，跨越纳尼亚世界，重新回到了老教授的住所，这就是真实和魔幻世界之间的转换。在这里，不同文本世界的转换是以角色为触发点的，因为无论是他们的所思还是所言都会把读者引向他们所指的另一个世界。例如，在第一章“露茜初窥魔衣橱”中，作者写道：“‘我难道踩着了樟脑丸了？’她想，一边蹲下身来用手去摸。然而她摸到的不是坚硬而又光滑的木头橱底，而是一样柔软的、粉末似的、冰冷的东西。”（Lewis, 1950）这里面的“我难道踩着了樟脑丸了？”就是露茜的直接想法，这使读者暂时脱离了前文所构建的文本世界，进入了“露茜所想”的文本世界，因此产生了文本世界之间的转换。

总之，这部作品中无处不在的世界转换无时无刻都吸引着读者体验小说中的人物在不同境遇下的经历与感悟，“让读者产生了丰富的情感反应和阅读体验，从而成就了作品丰富的认知效果”（马金鑫；张俊萍，2021），

也因此使该小说成为了众多读者喜爱和追捧的对象。

四、《爱丽丝梦游仙境》中爱丽丝的双重自我

《爱丽丝梦游仙境》出自英国著名作家刘易斯卡罗之手，这是一部经典的奇幻小说，是以小女孩爱丽丝为中心点的，她为了追逐一只会说话的兔子，掉入了兔子洞，而在兔子洞里见识了更加广阔的世界，并展开了自己的奇幻冒险。该小说以其幽默、诙谐的手法塑造了双重性格的爱丽丝。这个既胆小怯懦又善良勇敢、既弱小无能又坚强独立的爱丽丝的一举一动、一言一行总能抓住读者的心，使读者不由自主地跟随她去探索她所处的奇幻世界，见证她性格的转变和自我的成长。

少年时期的爱丽丝性格中的两面性主要体现为她对新的奇幻世界既充满了好奇又充满了恐惧，可虽然恐惧，她又勇于承担责任、和恶势力斗争并获得了胜利。在《爱丽丝梦游仙境》中，少年时期的爱丽丝经常做的动作有“said”“cried”“asked”“thought”“considered”“replied”等。这些动词都可以有效地展现出爱丽丝内心的期待和新鲜感，她不自觉的展现了自己的好奇心，想要对所有的事物都有所了解，因此“asked”“considered”便成了她最常见的动作。另外，“cry”一词的频繁出现，如“Alice began to cry again, for she felt very lonely and low-spirited”“but, oh dear!’ cried Alice, with a sudden burst of tears, ‘I do wish they WOULD put their heads down! I am so VERY tired of being all alone here!’”等，体现了爱丽丝性格中胆小、懦弱的一面。虽然拥有强烈的好奇心和求知欲，但爱丽丝并不是一个无坚不摧的勇士，她会因为这个身体喝一口水、吃一个蛋糕而忽然变大吓得大哭。因此，她对这个奇幻的世界既充满了好奇又满是恐惧。但最终，爱丽丝克服了恐惧，勇敢地承担起寻找宝剑的责任、杀死了炸脖龙，这是爱丽丝性格的转变，也是她成长的过程。

成年后的爱丽丝依旧拥有双重性格。虽然回到现实世界后，20岁的爱丽丝早已将自己曾经的奇幻经历遗忘殆尽。但从言语中依旧可以看出，爱丽丝仍旧保留着那份赤子之心，她始终认为这个世界是充满奇幻和冒险的，对未来也有着相对独立的思考。爱丽丝虽然有独立、自卫和反抗意识，但由于她深受维多利亚时代上流社会的束缚以及妇女们的浅见之害又力量弱小，她并不能在自

己的梦想和亲朋好友们的期望之间找到平衡、获得自我认同、实现自我价值。因此，爱丽丝只能将对奇幻世界的好奇和渴望深埋心底，让其以“梦”的形式反复出现，聊以慰藉她对现实的不满和内心的无奈。

总之，从柔弱、苍白、多愁善感到勇敢、自信、意志坚强，从少年到成年，爱丽丝所经历的一切都让她几近脱胎换骨，她不再迷失，重新发现了自己性格中敢于冒险、勇于反抗的一面。

五、结语

文学作品是想象力和创造性的结晶，奇幻小说更是如此。所以，对于奇幻小说的理解就更需要读者积极调动自己的各种感官、运用自己的各种认知潜能来与创作文本的作者（通常是通过作者所创造的文本）进行跨越时空的交流以获取最佳的阅读效果和体悟。作为一种基于读者认知的文学研究学科，认知诗学将读者的体悟放在文本解读的第一位，探求文本结构和阅读效果之间的相互关系，揭示人物、情节、空间等文本要素的创作过程。本文从认知诗学的角度对《哈利波特》系列小说的叙事结构、《狮子、女巫和魔衣橱》中的世界转换及《爱丽丝漫游仙境》中爱丽丝的双重自我进行了分析，认为认知诗学中的理论对奇幻小说有很强的解释力；作为一门新兴的交叉学科，认知诗学中的理论也适用于对其他类型的文学文本的阐释与赏析，其发展必将促进跨学科的理论 and 实证研究。

参考文献：

- [1]Gavins, J. Text World Theory: An Introduction [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- [2]刘易斯.《纳尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣橱》[M].刘劲飞译.中国宇航出版社，2014.
- [3]马金鑫，张俊萍.真话与谎言交织的文本世界——论《狮子、女巫和魔衣橱》中的认同情感反应[J].英语广场，2021（2）：10-13.
- [4]马菊玲.文学阅读的文本世界研究——认知诗学与文学批评的界面[M].上海：上海交通大学出版社，2018.
- [5]熊沐清.认知文学批评的生成与发展——认知文学研究系列之二[J].外国语文，2016（1）：57-68.
- [6]王青.通过文本世界理论解读《狮子，女巫和魔衣橱》[J].青年文学家，2015：62-63.