

解读《了不起的盖茨比》中的颜色寓意

舒畅

(厦门大学外文学院,福建 厦门 361000)

摘要:美国作家弗朗西斯·斯科特·基·菲茨杰拉德生活在纸醉金迷的爵士时代,他的小说《了不起的盖茨比》正是这一时期的代表之作,这部小说一经发表就成为年度畅销书,得到了各个阶层的广泛阅读。这部小说不仅描绘了美国人对于美国梦的追求,而且不同的颜色有各自的象征意义,多样化的颜色,如白色,黄色,绿色,有着广泛的象征意义,使读者可以从复杂的人际关系中更好地辨识不同的角色。本文试图通过分析不同颜色的象征意义,进而探究小说中人物的命运并揭示小说主题。

关键词:菲茨杰拉德;《了不起的盖茨比》;象征意义;颜色;美国梦

中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号:1009-5039(2019)09-0162-02

象征主义,作为一种写作手法,经常被用于各种类型的文学作品中,尤其是在小说中。通常来讲,小说中的人际关系和社会背景更加复杂,有时候甚至让读者难以理解,在这种情况下,作者通常借助象征手法来表达文本中的内在含义。学者康澄指出:“象征是西方文论中运用特别广泛、含义极其丰富驳杂的一个重要概念……象征是具象的、形式化的,但其归属却是抽象的、形而上的;象征是在场的,宣示着意义,又是不在场的,隐匿着所指;有的象征;有的象征能值于所指的关系不容撼动,有的象征能指却永远也找不到明确的所指”(98)。显然,读者需要通读文本才能明白象征手法的应用及其含义,真正地捋清文章发展脉络,出现在文本中的象征符号可以和读者产生共鸣,因此颜色、数字、姓名及其他的简单符号都是比较好的选择,学者 Olivia Gude 在对颜色的研究中表明:“在一堂真正意义的当代颜色课上,颜色绝不会以孤立或是可绘制的形式来教学,也不会产生于与人类有本质联系的符号系统,相反,颜色将用于检测视觉现象的复杂性和陈述转义的正确性,因此,这项关于色彩的研究将深入了解视觉艺术家在不断变化的时代中产生的意义和价值”(26)。

《了不起的盖茨比》讲述了曾经一贫如洗的盖茨比,通过非法交易赚到了足够的钱财,拥有了跑车、豪宅和数不尽的金钱,他终其一生都在追求他的挚爱——黛西,并深深地坚信黛西也是爱他的。然而,黛西没有等到盖茨比发迹,就早先为了过上富有的生活嫁给了汤姆,盖茨比的美国梦就像他对黛西的爱,注定是要破灭的。菲茨杰拉德擅长运用不同的颜色去反映一个人的社会地位或表达他的追求,我们可以看见小说中的许多事物都有各自的颜色,并且也有与之对应的其他色彩形成强烈的反差对比。《了不起的盖茨比》中色彩的寓意研究引发了国内外学者的广泛兴趣,正如学者 Maia Samkanashvili 所提及:“符号是构成一部小说的重要的整体部分,在小说中,菲茨杰拉德也是一位画家使他的描述更加色彩斑斓,正如他总是使用纯色而不是色调,这些颜色让读者更深入地了解角色和他们的生活,小说中的象征主义反映了菲茨杰拉德眼中的 20 世纪 20 年代的生活”(31)。相似地,学者 Vaughn-Kelso, Carothers 和 Breese 等人对于这部小说中的颜色做了系统的分析:“绿色象征着平静、

同情、胜利、荣誉、希望、信念、和平和富饶,灰色代表伤心和压抑,蓝色代表悲痛和幻想,粉色象征爱情和女性主义,黑色暗示死亡和神秘,黄色象征嫉妒、胆怯和疾病,白色象征纯洁、朴素和完美,棕色代表不安和物欲,金色代表舒适、财富和乐观,银色象征着美丽”(87-88)。更具体地说,学者 Xu Dawen 在其文章“梦与幻觉——《了不起的盖茨比》中的象征主义”中分析道:“红色和白色是黛西和汤姆别墅的基本色调,因为白色象征着黛西的个人性格,红色表示汤姆的个性:自私、傲慢、野蛮和残暴”(96)。不幸的是,所有以前的研究似乎只关注于不同颜色的分析,而并没有探索不同颜色之间的联系,本文主要集中于研究小说中的三种色彩——白色、黄色和绿色,旨在系统地梳理故事线及揭示小说的主题。

1 白色——纯洁、空虚

白色是小说中频繁出现的色彩,普遍意义上,白色象征着纯洁和天真,“白色在故事中被提及很多次,它与财富、天真、完美和成功紧密相连,白色出现在白色宅邸、白色连衣裙、白色窗户、白色跑车、白色卡片和白色法兰绒套装”(Ghiotto and Wijnarka 59)。白色通常象征着一切事物的开端,代表着一个人最原始的状态,隐喻着没有受到外界污染的那份纯洁。

正如学者 Elmore 认为:“白色,或者是它的相近颜色——银色,在小说中出现的次数要远远超过其他任何颜色,在 75% 的情况下都用来描述东卵地区的人物,特别是黛西”(428)。正如乔丹的描述:“她只有十八岁,比我大两岁,是当时路易斯维尔所有年轻女孩中最受欢迎的一个。她穿一身白色衣服,开一辆白色小跑车,房间里的电话一天到晚响个不停,泰勒营的那些年轻军官都迫切地渴望当晚能有与她独处的荣幸……黛西说话的时候,那位军官就一直看着她,每个女孩都会希望有人用这样的眼神注视着自己。这一幕对于我来说太浪漫了,所以我一直都记得”(58)。那时的黛西还是十分单纯天真的,她对盖茨比的爱也是纯真甜美的,然而随着时间流逝,黛西开始追求金钱和社会地位,终导致了她和汤姆不幸福的婚姻。

白色可以让一切事物看起来干净整洁,同时,它也是一个很好的背景色去反衬黑暗,那个单纯的黛西仅存在于过去,或者我们可以说,她仅存在于盖茨比的记忆中,她不得不为了生

收稿日期:2019-02-24 修回日期:2019-03-01

作者简介:舒畅(1996—),女,辽宁省沈阳人,厦门大学外文学院2018级硕士研究生在读,主要研究方向英美文学。

活富足嫁给汤姆,她的虚荣似乎与她原有的天真相矛盾,就像她的名字:“黛西这个复杂的人物就预示着小说的发展趋势也会逐渐复杂化,她总是白色衣服、白色轿车和白色房子相关联,但她同时也有着金黄的秀发,也正迎合了Daisy这个名字的‘雏菊’之意”(Elmore 438)。

然而,白色也寓意着生活在这个浮华的社会中的每位人物空虚的内心,具有强烈的讽刺意味,“穿过挑高的走廊,我们来到一间明亮的玫瑰色大厅,两头的落地长窗将它不着痕迹地嵌入这栋房子里。窗户半开着,外面的青草好像就要长到屋里来,在那青葱的映衬下,窗户显得愈发晶莹透净。一阵微风吹进房间,窗帘就像随风飘舞的白色旗帜,一端往里摆,一端向外扬,朝着天花板上结婚蛋糕般的装饰图案卷曲而上,然后拂过酒红色地毯,犹如风拂海面,留下一道阴影”(9)。所有的白色装饰在某种程度上都反映着单调凄凉的生活,就像黛西有一次哭喊道:“今天下午做什么好呢?明天呢,今后三十年呢?”(168)。想必这也是千千万万人发自灵魂的拷问,在一个高度崇尚金钱和地位的社会,人们的精神生活更显孤寂和无助。

2 黄色——财富、浮华、死亡

黄色是一种明亮的色彩,这种颜色经常与财富和荣誉紧密联系在一起,“一方面是财富的象征,另一方面则是金钱至上思想影响下人性堕落、社会腐朽的象征。无论是现实还是作品中,《了不起的盖茨比》都处于20世纪20年代进行现代化开发建设的美国,许多地方尘土飞扬,人们内心麻木,心灵已被物质主义浸染,金钱利益至上”(Meng 36)。金色可以认为是黄色相近的颜色,盖茨比喜欢用金色打扮自己并装饰房屋,他认为只有这样才可以让别人意识到他的成功,“鲜花是多余的,因为下午两点,从盖茨比家送来了一温室的花,连同无数个插花的容器。一个小时之后,有人紧张地推开了前门,盖茨比身着白色法兰绒西装,银色衬衫和金色领带,匆匆忙忙走了进来。他脸色苍白,眼圈发黑,看来是没有睡好”(65)。似乎成功的唯一评判标准就是富有,盖茨比坚信黛西会因为他的成功选择和他在一起,然而他却注定因为其错误的世界观而失去黛西的爱,这并不是他一个人的错误,而应归结于整个浮躁的社会大环境。

成千上万的美国人挣扎着去挣钱,只为实现他们内心所追逐的美国梦,然而他们中却很少有人懂得美国梦的真正之意,除了物质层面的满足,还需要有精神上的欢愉,而恰恰精神上的富足被绝大多数人所忽视,正如学者John F. Callahan指出:“由于人类的冲动,财产和追求幸福有时是矛盾的,有时可以成为互补的经验,让财产成为一种强制性的力量,去分离世界和已知经验,让‘追求幸福’在幻想中理解世界的复杂性、流动性和人类个性的开放”(380)。这才是美国梦应有的含义,让财富成为追求幸福的一部分,而不是唯一奋斗目标。同时,黄色也是最能描述爵士时代的颜色,金光闪闪照耀着前行的道路。

不仅如此,我们都知道盖茨比赚钱的手段并不光彩,他非法贩卖私酒经营黑道生意,所以在这种程度上来讲,金色也象征着不切实际的事物,“他的目光一刻也没有离开过黛西,我想,他是在根据她那双令人爱慕的眼睛做出的反应,重新估算房子里每一样东西的价值。偶尔,他也会茫然地环顾一下自己拥有的一切,仿佛有她这个真真切切、令人惊心动魄的人站在身旁,所有的东西都不再是真实的了……他的卧室是所有房间里最简单的——只有梳妆台上摆着一套纯金的梳妆用具”(71)。根据描述,盖茨比的大多数衣服和装饰都是金色的,他总是举办豪华派对四处炫耀,他散尽大笔资金来证明他的成功,并且他确信他的财富可以让黛西重新回到他身边。虽然他一次又一次地怀疑自己是否已经得到了他真正想要的东西,即使在临死之前他仍然抱有希望。

另一方面,黄色总是用来被形容秋天,在秋收的喜悦之后秋天总是给人一种凋谢、枯萎的凄凉之感,正如学者刘雯在她的研究中所指出:“撞死梅特尔的正是盖茨比那辆黄色的小轿车,而在梅特尔死后,她的尸体被放在车铺的一张工作台上,

‘车铺里只有一盏发黄光的电灯’。在被威尔逊枪杀之前,盖茨比在去自己的游泳池中游泳时,‘消失在叶子正在变黄的树木中了’。可见,作者把黄色与死亡联系到了一起,或许通过这种联系,作者想告诉读者有时正是金钱引领人们走向死亡”(148)。

3 绿色——神秘、希望

在小说的开篇,盖茨比总是独自站在黑夜中望向远方,并企图触碰到对岸的绿色灯光,“他突然做了一个动作,仿佛在暗示他正沉浸于独处中——他用一种奇怪的方式朝着幽暗的海水伸出双臂,尽管离我很远,但我敢肯定他在发抖。我不由地朝海面望去,那里除了一盏绿灯,什么也没有。它渺小而遥远,或许是在码头的尽头”(19)。绿色的灯光引发读者思考,它让人感到神秘并引导人们进一步探索。

随着我们继续阅读,我们会发现“绿色与码头尽头黛西家中的绿灯密切相关,它象征着盖茨比对黛西的喜爱和对美国梦的追求。但是,由于绿灯总是微弱而且距离很远,也表明了他的梦想容易幻灭”(Zhang 38)。实际上,绿色灯光象征着盖茨比心中的希望和梦想,那便是黛西的爱,虽然周遭的旁人认为盖茨比有足够的金钱来享受愉快的生活,但他却是痛苦和孤独的,因为他没有得到黛西的爱,他甚至不知道他真正想要的是什么,黛西就像远处的绿灯,只能观望却不可触碰。

正如学者王惠和吴涵指出:“习惯上人们总是把绿色与青春,活力,春天,希望相联系”(263),这也适用于小说的结尾,当盖茨比被威尔逊枪杀之时,绿光仍留存在他的脑海中,“盖茨比一生的信念就寄托在这盏绿灯上,这个一年一年在我们眼前渐渐远去的极乐未来。它曾经从我们身边溜走,不过没关系——明天我们会跑得更快,手臂伸得更远……总有一个美好的清晨——我们奋力前行,小舟逆水而上,不断地被浪潮推回到过去”(296)。绿灯可以被视为盖茨比一生的信念,始终指引着前行的道路。盖茨比可以通过绿灯看到无数可能性,这也促使他勇敢坚定地追求自己的梦想。

盖茨比的美国梦也是成千上万美国人的梦想,“盖茨比的希望、努力和独立与早在美国梦诞生之前很久就来到长岛的美国早期定居者相似,美国梦的各个方面都旨在追求幸福、自力更生和追求财富的方式”(Bouti 1)。盖茨比的美国梦包含着理想的生活方式以及对黛西的爱,虽然最终并没有实现,盖茨比仍然对自己和未来抱有希望,临死前他也一直在等待黛西的电话,期待她会改变主意,这样积极的生活态度也激励着每个美国人奋力追求梦想。

4 结语

可见,注重解读书中使用的颜色符号,有助于读者更好地理解文本。爵士时代是一个看似繁荣的时期,导致人们盲目追求金钱、名声、地位,每个人都有他或她自己的美国梦,但遗憾的是他们只关注物质生活,而不考虑精神层面的幸福。只有重塑他们对美国梦的定义,才能帮助他们追求到真正想要的生活。

白色、黄色和绿色有着内在的联系,并共同推动了小说故事情节的发展。白色可以被视为一切的开始,纯洁无瑕,任何颜色都可以通过白色的衬托明显地表现出来,形成鲜明的对比。但与此同时,白色容易使人产生无聊和空虚的感受,具有讽刺意味,在那些盛大而欢乐的场合之后,一切都将变得相当平淡,人们无法在这样一个以金钱为导向的社会中获得真正的幸福。黄色可以象征事物发展的进程,人们可以通过努力获得财富、社会地位以及他或她想要实现的任何目标。人们穿黄色或金色衣服,用金色装点家居,以展示他的成功。另一方面,黄金的颜色可能让人觉得不真实,它预示着浮华社会的消亡和美国梦的破灭。幸运的是,绿色是小说中的主打颜色,它总能给人们带来希望和能量,小说中经常提到的绿灯就像灯塔一样照亮了前方的船只。它鼓励人们努力追求梦想,只要人们对未来充满希望,一切都会好转。(下转第165页)

的脏乱。欧茨一反常态,在小说里塑造的学校给人的印象是十分糟糕的。在这种情况下,朱尔斯养成了在学校里闲逛到最后一秒钟才走进教室的习惯。在他心中,他厌倦了枯燥的重复,想要逃离他的学校。对他来说,学校更像是一个监狱,他完全被困在里面。严格的规章制度和老师的管教,使他失去了做自己的自由。

此外,莫琳作为一个勤奋努力的学生,每门功课都表现优异,经常得到老师的表扬。然而,“每天晚上莫琳都要说玛丽·杰罗姆的事,她是一个脾气暴躁的年轻修女,尽管看起来很脆弱”(Oates79)。这段学校空间里对于修女的刻画,自然而然地让人想到修女们的虚伪,一个天使的面庞背后藏着一颗魔鬼的心。学校里的修女都是脾气不好的人,她们对学生没有耐心,经常用斥责和鞭打来惩罚学生,让一些无辜的学生成为她们失败的教育方式的受害者。

毫无疑问,各种各样的校规使学生对学校和老师的厌恶情绪日益加剧,学校空间里处处充满着压迫。在严格的规则下,学生受到修女或某种无形力量的操纵和控制。学校就好比一座监狱,束缚着学生的自由和天性,最终迫使小说里的主人公选择辍学漂泊在外,也不愿永远被困于这样一座监狱里面。

3 家庭空间里离家出走的流浪危机

近年来,越来越多的学者开始关注家庭的形成、离家出走等现象。几乎这些研究都表明,留下、离开和旅行的想法都与家有关。家庭空间被认为是人类最重要的生存空间,这个空间不仅是家庭成员之间的建立联系的纽带,也是一个提供归属感的庇护所。然而,欧茨在小说中对于家庭空间的描写却充满了争吵与矛盾,完全没有了家的温馨感。

小说中,很多房子的形象都是破旧的,给人的印象是灰暗的。以拉布罗斯街的房子为例,“他们住的房子就像一个旧谷仓,房子后面是一些腐烂的旧谷仓,其中有一个是被闪电引起的大火烧掉的。房子周围的很多树都被闪电击中,伤痕累累……他们住在一条肮脏的道路上,在一座小山上。”(Oates59)首先,房子周围的环境充满了不祥的气氛,这种氛围立即打破了对家的最初印象。生活在这样一个阴暗毫无生气的家庭空间里,他们总是处于焦虑、急躁和愤怒的状态。他们经常为一些

小事争吵,甚至打架。因此,作为孩子的朱尔斯和莫琳一直盘算着离家出走。一方面,离家出走让他们有机会从满屋子的争吵和指责中脱身;另一方面,离家出走能给他们带来自由。当洛雷塔的朋友来向洛雷塔抱怨她的生活时,莫琳陷入了离家出走的沉思中,“莫琳叹了口气,走到她房间的窗前,想要出去,想要变聋,想知道为什么冬天的刺眼光线使一切变得如此坚硬无色,但总比他们屋子里臭烘烘的气味好一些。”(Oates137)

除此之外,对于狂野男孩朱尔斯来说,离家出走的想法要强烈得更多。当他还是个小男孩的时候,他想象自己是“独行侠”,梦想着出去冒险。当他长大后,他逐渐意识到他生来就是自由的。他不愿意待在家里做个好孩子,每天重复同样的事情。他生来就具有一种神秘的荒野力量,他宁愿和朋友出去玩,也不愿回家。与此同时,父母的冷漠促使朱尔斯离家出走,并坚定了他永不回家的决心。当朱尔斯开始在外面过夜,“他告诉洛雷塔,他要在一个朋友家里过夜。他给他们起了个名字。洛雷塔没有查名字,也没有打过电话,渐渐地,朱尔斯开始每周有两三个晚上不回家。”(Oates155)由于洛雷塔漠不关心的态度,朱尔斯开始花更多的时间待在外面。离家出走,让他暂时摆脱了无休止的争吵和家庭空间的压抑气氛。

综上所述,本文以空间叙事理论为基础,着重分析小说中物理空间里流浪危机构建,传达出主人公对于对定居生活环境的需求。虽然底层人民不稳定的生活状况以及逃避现实社会选择流浪的消极方式,却从另一个角度反映了他们对于理想生存空间的追寻。

参考文献:

- [1] 杨淑华,宋慧敏译,Crang, Mike [英] [迈克·克朗],文化地理学[M].南京:南京大学出版社,2005.
- [2] Long Diyong [龙迪勇],空间叙事学[M].北京生活·读书·新知三联书店,2015.
- [3] Oates, Joyce Carol. Them[M]. New York: Fawcett Crest Books, 1969.
- [4] 李长兰等合译 Oates, Joyce Carol [美] [乔伊斯·卡罗尔·奥茨.他们[M].江苏人民出版社,1981.

【通联编辑:梁书】

(上接第163页)

参考文献:

- [1] Bouti, Suleman. "American Dream in F. Scott Fitzgerald's 'The Great Gatsby'" [J]. Jurnal Inovasi, 2013(1): 1-9.
- [2] Callahan, John F. "F. Scott Fitzgerald's Evolving American Dream: The Pursuit of Happiness in 'Gatsby', 'Tender Is the Night', and 'The Last Tycoon'" [J]. Twentieth Century Literature, 1996: 374-395.
- [3] Elmore, A. E. "Color and Cosmos in 'The Great Gatsby'" [J]. The Sewanee Review, 1970(3): 427-443.
- [4] Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby [M]. London: Penguin Books, 1950.
- [5] Ghiotto, Monica Federica and Wijanarka, Hirmawan. "American Dreams Represented through the Color in Fitzgerald's 'The Great Gatsby'" [J]. Journal of Language and Literature, 2016(16): 55-62.
- [6] Gude, Olivia. Color Coding [J]. Art Journal, 1999: 21-26.

- [7] Samkanashvili, Maia. "Uses of Symbols and Colors in 'The Great Gatsby' by F. Scott Fitzgerald" [J]. Journal of Education, 2013(2): 31-39.
- [8] Vaughn-Kelso, Katie, Christine Breese D.D., Ph.D., and Casey Carothers. "The Meaning of Colors. Spiritual Symbols & Colors" [J]. Starlight Journal. 2005: 87-96.
- [9] Xu, Dawen. "Dream & Illusion—Symbolism in 'The Great Gatsby'" [J]. Science & Technology Vision, 2013(14): 95-97.
- [10] Zhang, Haibing. "Symbolic Meanings of Colors in 'The Great Gatsby'" [J]. Studies in Literature and Language, 2015(6): 38-44.
- [11] 康澄. 象征[J]. 外国文学, 2015(4): 98-106.
- [12] 刘雯. 美国梦的破灭——《了不起的盖茨比》的象征意义解读[J]. 外国文学研究, 2011(2): 146-148.
- [13] 孟卓男. 《了不起的盖茨比》中的颜色象征[J]. 周口师范学院学报, 2018(5): 34-37.
- [14] 王惠, 吴涵. 浅析《了不起的盖茨比》中色彩的运用[J]. 农家参谋, 2017(10): 263.

【通联编辑:王力】