

《东方之旅》中的多文化共栖思想^{*}

陈敏

【提要】《东方之旅》是黑塞最重要的作品之一。它蕴含了作者大半生的对人的内在精神世界以及人类文化所作的思考和总结。黑塞将中国老子哲学思想与西方宗教文化融于作品之中,运用比喻、暗喻等手法表述深刻的思想内涵,使人物和情节都给人以神秘、魔幻的感觉。主人公雷欧兼具东西方文化的特征,这种多文化互补的形式才是人类心灵的寓所。“双体人像”的情节则暗示了人类各民族文化是一个整体,与自然、宇宙和谐共生。《东方之旅》展现了黑塞的多文化和谐共存思想。

【关键词】《东方之旅》 双体人像 跨文化融合 人类精神家园 自然和谐

【中图分类号】I106 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2012)04-0092-06

发表于1932年的《东方之旅》是黑塞最重要的作品之一。它蕴含诗人大半生来对人的内心完善以及人类文化所作的思考和总结。这部作品保持了黑塞一贯的写作风格:以简洁优美的乐感语言叙述充满奇幻色彩的故事,但蕴意却无比深远。

长久以来,黑塞的作品被认为是东西方文化的桥梁,他则是德语文学中接受东方思想的典范。他的这种东方情结始终与宗教紧密相连,因此他的作品也充满跨宗教的元素。在《东方之旅》中,一个神秘的精神团体去“东方”旅行。作品中既有中国元素,又有西方色彩,既有文学情节,又不乏宗教场景,其间无论是人物还是情节都给读者以神秘、魔幻的感觉。掩卷而思,那些文字背后的暗含寓意总让人觉得隐晦不明。例如神秘独特的主人公雷欧以及作品最后的那个魔幻情节“双体人像”最引人深思。作为去东方旅行的神秘组织的最高人物雷欧到底代表了什么?比喻了什么?为什么H. H.

与雷欧构成了“双体人像”?

正如黑塞研究者们所说的那样:谁要是忽略简单文字后面的复杂喻意,谁就无法领略黑塞思想的真谛。这部融汇黑塞大半生思想的作品当然是我们研究黑塞的重要途径。要想真正理解这部作品的深层思想,弄清这些疑问,就必须深入探讨《东方之旅》的含义,雷欧、H. H. 以及两者之间的关系。

一、《东方之旅》是寻找心灵家园的思想之旅

“看似去东方的旅行实际上是一场深入心灵与精神的旅行,是潜入自我的深层结构。黑塞在他的作品中总是在不断地描写内心深处,并

^{*} 此文感谢国家教育部人文社科青年项目《文学大师黑塞作品中中西方哲学思想的碰撞与交融》与东华大学2011年中央高校基金追加项目《黑塞生态哲学思想及其现实意义》的支持。

把这作为他生命中最富魅力的事情。”^①《东方之旅》向读者展开一扇通向内心的窗户，描写他的许多过往经历。Adrian Hsia 在《黑塞与中国》中写道：“《东方之旅》是一部自传体的童话，展现了黑塞从幼时到 1930 年间的生活经历。”^②

从这个层面来讲，黑塞在《东方之旅》中展现了他追寻心灵故乡和对自我心灵探索的过程。“我们的东方之旅不仅是地理上的旅行，还是追寻心灵家园和青春的旅行，”^③ 这个旅行不受时空的限制，现实、非现实和超现实相互融合。“我们不仅穿梭于不同的空间，还漫游于不同的时代。我们走向东方，我们也奔向中世纪或者那个黄金时代。”^④ 黑塞还在《东方之旅》中集结了他生平最重要的朋友们和“精神史上无以计数的伟大人物，无论是真实存在的、还是被创造出的，”^⑤ 他们都是那个神秘的精神团体成员。“正是他们为人类创造诗作，塑造人性。”^⑥ 由此可见，《东方之旅》是诗人在他的过往生涯中作了一次思想之旅，也将他的重要思想隐藏于这部作品中。

在《东方之旅》中，讲述者 H. H. 是生活于西方现代工业社会的艺术家。以艺术家敏锐的感触力，他深刻地体会到人类精神文明在工业社会的危机。理性主义经过文艺复兴、宗教革命和启蒙运动三大思潮之后逐渐成为西方的权威思想，成为一切价值判断的尺度，为西方的资本主义市场经济制度打下思想基础，同时也造成人类精神世界的分裂。虽然工业革命之后人类社会物质生活获得前所未有的提高，但是工具理性的张扬导致人类失去幸福感，迷失精神的家园，甚至导致西方精神文明的衰落。^⑦ H. H. 试图通过朝向东方的旅行寻找到人类精神的家园，挽救衰落的精神文明。

就这个意义来说，H. H. 又代表了诗人本人。黑塞试图在作品中寻找解决人类精神危机的办法，希望在文学世界中通过寻求心灵的家园使人类精神逐步摆脱枷锁，达到自我的完善。诗人自己也是终其一生不懈地努力寻求人类精神的完满之路。在《东方之旅》中不仅反映了这种精神危机，同时也探寻了解决之道。进行东方旅行的神秘团体为寻找心灵家园，“穿越时

空，畅游历史，现在与自我”。^⑧ 主要人物雷欧则是指引这个团体的导师，希望通过这样的精神旅行找到心灵家园，实现人们心灵的完满。

二、雷欧的多文化身份

《东方之旅》中的雷欧是一个神秘的角色，他就像一个多面体，不仅具有多种身份，言行举止也表现出多种文化特征。最初，他以仆从的身份出现在团体中，为他们背行李，帮助大家做各种各样的事情，在别人需要的时候都会及时出现，并且总是愉悦工作。人们称他“仆人雷欧”。H. H. 描写道：“许多的同伴和领队我都很喜欢，但是几乎没有一个人能像雷欧那样在我的记忆中留下如此丰富的印象，尽管那个时候他只是我们的一个仆从，显得是那么的无足轻重。”^⑨

后来，当 H. H. 在多年之后重遇雷欧之时，他又在做各种各样平凡的工作，例如修剪指甲，足部护理，按摩，康复护理，药草疗养等。在社会大众的评价体系中，这些都是被认为很卑下，大家都不愿意做的事情，但实际上却是人们日常生活不可或缺的服务工作。

正当读者被雷欧的神秘性迷惑时，他却以这个精神团体最高领导人的身份再次出现在读者面前。当他第一次作为最高首领现身时，“穿

① Michaela Zaharia, *Exotik als Bruecke zwischen Kulturen: Hermann Hesse und die unendliche Weite der Exotik*, in: *Exotische Weltbilder in der deutschsprachigen Literatur von Max Dauthendy bis Ingeborg Bachman*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač Band 104, 2009, p. 130.

② Adrian Hsia, *Hermann Hesse und China*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981, p. 262.

③④ Hermann Hesse, *die Morgenlandfahrt*, 1932 by S. Fischer Verlag AG, Berlin ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1982, pp. 28, 27.

⑤ Kurt Weibel, *Hermann Hesse und die deutsche Romantik*. Berner Dissertation, Winterthur: Verlag P. G. Keller, 1954, p. 102.

⑥ Kurt Weibel, p. 102.

⑦ 高德步：《西方世界的衰落》序言，中国人民大学出版社 2009 年版。

⑧ Rudolf Pannwitz, *Hermann Hesse West-oestliche Dichtung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1957, p. 17.

⑨ *die Morgenlandfahrt*, p. 26.

着庄严华丽的法衣如同罗马教皇”走上来，“他虽谦恭，但身上依然散发出无比的高贵与尊严，就像一个戴着王冠的虔诚教皇或者大主教。”^①显然，雷欧又具有天主教的宗教外观。他走上团体法庭时，他的天主教特征又再次被强调：“他就像天主教的代表，”^②“穿着华丽的法衣，如同教皇般走过首领们的列队，坐上最高的座椅。”^③

雷欧从仆从到服务工再到最高首领，身份的改变却不影响他的言行举止给人留下的印象。他总是那么“简单、自然，面色红润健康，浑身充满阳光。对所有的成员都那么友好，从不苛求。”^④他还以同样友好的方式对待自然界的各种生物。无论他走到哪里，小动物们都喜欢围在他的身边。因为他为其他成员尽心竭力地去服务，所以受到所有人的爱戴。根据对雷欧的各种描述，可以看出这个人物以下的两个特征：

1. 具有道家思想的心灵导师

黑塞对中国传统文化非常痴迷，研究中国文化长达60年之久，因此他在自己的许多作品和人物中都融进中国传统哲学思想。他曾写道：“谁要是不想表现智慧，而是想呼吸和生活于智慧之中，那你就始终要像老子那样。老子是人类最智慧的人……”。^⑤老子和道家的哲学思想深深影响了黑塞。《东方之旅》也是黑塞展现道家思想的一个平台。诗人通过对雷欧言谈举止等各个方面的描写，着重表现道家思想在他身上的烙印。

如上文所述，雷欧虽是这个团体的领袖，他却表现出低调、谦逊、俭朴，不为人先的作风，例如他最初的出场几乎是顺带提及，丝毫没有引起读者的注意。再如雷欧向H. H. 解释服务与统治之间的关系：“这就是服务法则。想要生命长久，就必须去服务。只想高高在上地统治，必然无法长久。”他还指出：“只想去攫取统治权的那些人，最终必将归于虚无。”^⑥“统治等同于服务”这一思想也贯彻于雷欧的所有言行之中。他没有过多的说教、命令，只是通过身体力行来引导人们。这些都体现了道家思想：“圣人处无为之事，行不言之教。”^⑦

他从事仆人、服务工的工作让人想到老子

“上善若水”的思想。“水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”^⑧圣人品质就好像水一样。水滋润万物而不去相争，停留在大家所厌恶的地方，所以最接近道。圣人心胸善于保持平静，待人善于真诚相爱，不争而无怨。别人不愿去的地方他愿意去；别人不愿意做的事他愿做。他能尽其所能地贡献自己的力量去帮助别人，但不和別人争名夺利。

雷欧的这些言行举止都在向众人传递着心灵的自然，平和之精神。“他性格特征恰恰符合道家的理念。”^⑨在不知不觉中，不仅团队成员，而且读者也被雷欧的一言一行所影响，走上寻找心灵家园之路。

由此可见，《东方之旅》中，黑塞把道家圣人的形象作为塑造雷欧人物特征的模版。老子哲学对这部作品的重要性是毋庸置疑的。雷欧是《东方之旅》中那个精神团体的“头领和信仰”，是这部作品的灵魂人物。他以道家思想引领团体成员踏上心灵之旅，是他们的心灵导师。

这部作品的写作时间在1927年到1932年之间，那时第一次世界大战结束不久，第二次世界大战即将开始。战争深深震动了诗人，而战争导致人类的不幸和世界的黑暗命运吞噬着诗人的心。当时德国的社会民族主义甚嚣尘上，他敏锐地预见到将会出现更大的灾难。艺术家的社会责任感让他竭尽全力去警告德国民众，并试图唤醒世人避免这场更大的灾难。于是他把笔作为反抗战争、呼唤和平的武器，希望通过文学作品传播和平的信念，对抗可怕的社会现状。

老子立说的最大动机是要缓和人类社会的

①③④⑥ *die Morgenland fahrt*, pp. 85, 85, 27, 24.

② Andrea, Thele, *Hermann Hesse und Elias Canetti im Lichte ostasiatischer Geistigkeit*. Düsseldorf: Heine Universität, 1993, p. 71.

⑤ Hermann Hesse, *Betrachtungen und Berichte I*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003, p. 325.

⑦ 《老子》，二章。

⑧ 陈鼓应：《老子今注今释》，商务印书馆2008年版，第103页。

⑨ Andreas Thele, p. 71.

冲突。他的思想具有强烈的反战意识，提出“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有‘道’者不处。”（锐利的兵器是不祥的东西，大家都厌恶它，所有有道的人不使用它^①），提倡和谐自然的生命观，体现了伟大的人道主义精神。这恰好与黑塞的反战思想不谋而合，所以在他看来老子这些思想恰恰是开给战乱在即的欧洲社会一剂救世良药，于是他通过雷欧这个人物体现老子的治世思想。

2. 具有天主教外表的信仰之神

在《东方之旅》中，诗人不仅在追寻心灵的家园，还在寻求信仰。他在这部作品中通过许多宗教情节向我们表达这样的思想，信仰在人的生命中无法或缺。雷欧的言行在体现道家思想的同时，又表现出天主教特点。通观整部作品，雷欧显然不是这个团体的凡人领导者，许多情节都在暗示他具有超越人世的神性，起到精神信仰的作用。例如，H. H. 依靠他的观察和感觉提出雷欧是一个无所不知的神秘人物：“我心中始终有这样的感觉，雷欧无所不知，他或许比我们这些看似是自己主人的人更加了解我们。”^②

如果我们将作品中那些描述雷欧带领下的团队生活和失去雷欧之后的团队状况作一下比较，就会发现雷欧在团队成员信仰生活中的意义。正如 H. H. 所说：“没有雷欧，没有他灿烂的容颜，没有他快乐的情绪和歌声，没有他的欢欣鼓舞，我们的事业莫名其妙地失去了价值。”^③在雷欧突然消失之后，他们这支团队的崩溃表现也说明雷欧在众人心目中的信仰作用。H. H 以这个精神团队的代表者身份讲述了雷欧失踪之后自己内心的痛苦经历，并详尽描写所有团队成员的巨大变化。大家从最初的慌乱、震惊、悲伤到脆弱无力，信仰怀疑，最终丢失信仰，陷入绝望。而他们这支团队也因此而崩离析，成员们四散而去。这一切显然都在告诉我们，这个团队的信仰完全仰赖于雷欧。

最后，H. H. 在档案室里无意中发现关于雷欧的那份名录单上，道明雷欧的身份是：“cornu Ammon 6.”^④ Ammon 意味着什么呢？“Ammon 是埃及地位最为崇高的神，也被称为

Hammon。他就是罗马人的朱庇特，希腊人的宙斯神。”^⑤ Ammon 是埃及的神，太阳神和众神之神。^⑥

雷欧之所以被赋予这样的身份，一方面是因为信仰对黑塞来说始终是最为重要的。在他看来，没有了信仰，我们的世界将陷入绝望，我们的生命将失去价值。黑塞曾经写道：“我们不必畏惧铁道和汽车，不必恐惧金钱和理性，唯独应对神的忘记和灵魂的平庸倍加恐惧。在机械与心灵，金钱与上帝，理性与虔敬——对真实生活命运和真相的虔敬——所有这些矛盾体之间高高架起拱桥。”^⑦

另一方面，他认为造成欧洲社会危机和文化衰落的一个非常重要的原因是信仰危机。在尼采“上帝死了”的振臂疾呼下，以及科学技术飞速发展不断冲击着基督教存在的根基之时，欧洲人过去的精神信仰处于重重危机之中。欧洲的传统宗教已无法解决人的信仰问题，于是黑塞不断地去寻找解决之道。“尽管我出生于一个真正虔诚的家庭，但在那里的上帝和信仰我却无法接受。我的一生都在找寻适合我的信仰。”^⑧

在一篇名为《找寻集体》的文章中他详尽地表述：“我的信仰之路始终是充满坎坷。在我的大部分作品中，包括《东方之旅》，比起表述信仰，我稍多地展现自己的懦弱和困境。尽管有这些软弱，但是信仰使我生活下去，使我更加坚强。”^⑨《东方之旅》成为黑塞探讨信仰与人精神问题的舞台。他尝试着为处于精神危机的

① 《老子今注今释》，第 196 页。

②③④ *die Morgenlandfahrt*, pp. 34, 36, 81.

⑤ Johann Heinrich Zedeler, *Grosses Vollständiges Universallexikon*, Band 1. Graz/Austria, Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1993, p. 1750.

⑥ John Derrenberger, Who Is Leo?: Astrology in Hermann Hesse's "Die Morgenlandfahrt". In *Monatsheft*, Vol 67 (No. 2 Summer), 1975, pp. 169-170.

⑦ *Die Betrachtungen und Berichten I.*, p. 429.

⑧ Hermann Hesse, *Briefe. Erweiterte Ausgabe*, u. d. T. *Ausgewählte Briefe* erschienen, Frankfurt am. Main: Suhrkamp Verlag, 1974, p. 167.

⑨ *S. Fischer Korrespondenz*. Berlin: Juni 1932, S. I; GW II, pp. 87-89.

人们塑造一位可以帮助他们生活下去，让人更加坚强的精神寄托——雷欧。作为精神盟会的最高首领，这位具有天主教特征的雷欧无所不知，拥有一份象征“众神之神”的身份档案，根据上文中的分析可以看出他是众人的精神支柱。但是雷欧显然不是暗指上帝，而诗人又在暗示雷欧就是西方最神圣的神，由此可见他是诗人按照自己的宗教理想所创造的，代表西方最高信仰的神。

综上所述，《东方之旅》中的雷欧具有的双重身份——道家圣人和颇具天主教特征的信仰之神，让我们看到一位既代表东方文化又拥有西方文化特色的人物。在此，东西方文化融合于雷欧身上。

“黑塞认为，欧洲文化具有片面性。宗教史学家 Mircea Eliade 也与他有着同样的观点，他曾多次提出警告：欧洲中心主义是非常危险的，如果欧洲不向其他文化（还有古代文化）开放以及不能采取开放的接纳态度，那么欧洲就陷入落后狭隘的地方主义危机之中。”^① 因此黑塞希望从其他文化中汲取养分，弥补欧洲文化之不足。黑塞的《东方之旅》本就是他在多种文化探索之后的一个思想总结，文中的主要人物雷欧身上体现出了多文化共栖互补的特征。

三、从 H. H. 与雷欧的关系看 《东方之旅》多文化共栖 思想的意义

H. H. 是《东方之旅》的叙述者，正是通过他的所见、所闻、所思将这部作品的整体思想逐一展露出来。他与雷欧之间隐含着神秘的关系。H. H. 一开始被认为是“最忠诚，最虔诚的团队成 员，虽然有一些性格上的弱点，但是受到大家喜爱的艺术家，是我们最活跃的成 员”。^② 然而面对困难——雷欧失踪——他迷失了自己，认为他们这个精神组织已经消亡。在寻找雷欧的过程中他不仅迷失信仰，甚至丢掉了自己的艺术：把代表艺术的小提琴卖掉。不过，艺术家虽然历尽千辛万苦，始终没有放弃寻找雷欧——他的信仰，他的神。恰恰是他的

执著最终得到这个精神组织的原谅，通过了对他的考核，重新回到这个精神组织中来。从这里可以看出，H. H. 与雷欧有着信仰与被信仰的关系。

作品最后“双体人像”情节则将两者的关系更加密切化。“双体人像”由“我”即 H. H. 和雷欧的图像共同构成，“他们背部相连”，^③ H. H. 显得“非常虚弱不堪，半虚半实”，而另一半雷欧“与我长在一起”，“色彩和轮廓都非常的鲜艳清晰”。这副神奇的图像还是动态的，“它像一条逐渐的，缓慢却不间断流淌的河流或者溶体，从我的肖像流向或者溶向雷欧的图像，”“我的图像越来越多地流向雷欧身体里，供养他，使他强壮。”因此“雷欧必将成长，我必将衰败。”^④

H. H. 可以被视为知识分子的代表。H. H. 是历史的人，受到时空的限制。他就像所有真正的艺术家一样，永不停息地去追求艺术的真谛，虽然曾经有所迷茫，但最终并未放弃信仰和艺术，如同小溪流向大河一般把自己的智慧和才思贡献给人类的精神世界。因此“双体人像”中的他不断地衰弱，走向死亡。

多文化共栖于一身的雷欧是这个精神世界的化身。“雷欧必将长大”则比喻人类历史上所有思想、艺术、文学、宗教等精神财富构成和供给这个精神世界。这些精神财富既来自西方，也来自东方，既来自古代也来自现代。不同民族的知识分子不断地向这个世界贡献着自己的聪明和智慧，使这个精神世界不断走向成熟和完满。由此，“双体人像”隐喻通过东西方所有知识分子的共同努力，不断奉献思想与智慧，人类的精神世界必将更加具有生命力，更加强大、完美。

正如雷欧所说：“诗中的人物比诗人本身更加生动和真实。”这里的诗意味着广泛的精神世界，诗人则是创造这一世界的所有知识分子。在来自各种文化领域的精神财富供养下，人类精神世界将不断走向完美。精神世界的完美必

^① Michaela Zaharia, p. 119.

^{②③④} *die Morgenland fahrt*, pp. 98-99, 101, 101-102.

将是一个永久的过程，所以这个精神世界超越时空。也正因此，雷欧在作品中始终没有变老。他就如同一条人类智慧的大河，来自历史流向未来。历史的人如同涓涓小溪，不断地汇流到他这里。

四、结束语

黑塞认为，东西方文化应该是休戚相关，“你中有我，我中有你”。通过雷欧这个人物，黑塞实现了他的一个人文主义梦想，就是人类的精神世界统一、完美，人类文化彼此相通，共生共栖，从而真正成为人类心灵的家园。地球上的人类之间，以及人与自然宇宙之间和谐共生。只有这样，人类精神世界才能真正走向自由的彼岸。

[导师李永平教授点评]

黑塞是20世纪德语文学享有崇高声誉的作家，1946年获诺贝尔文学奖。在德语作家中，很难有一位作家像黑塞那样对东方文化，尤其对中国的文化和思想充满浓厚的兴趣。他读过《诗经》、《易经》、《论语》、《老子》、《庄子》等中国典籍，并将其吸收到他的思想之中。黑塞

身处欧洲弥漫着文化危机的时代，他不仅在西方文化自身中寻找危机产生的原因，而且以一个西方人的身份，将目光投向东方。黑塞的一个重要旨趣，就是发现东西方文化共存的可能性，并在东西文化的互补中，找到拯救现代欧洲文化危机的途径。黑塞的许多作品都涉及到东方文化以及东西文化共融的问题，《东方之旅》就是其中最重要的一部作品。陈敏的论文意在探讨《东方之旅》中多文化共融的思想。在国内，关于黑塞对东方文化的接受，已多有讨论，虽然对《东方之旅》也有论及，但尚待深入。陈敏的论文，通过对文本的细读，从人物、情节、比喻、暗喻等手段入手，深入揭示了黑塞将东西方文化加以融合的思想，分析透彻，多有发前人所未发之见。在我看来，是目前国内探讨黑塞的一篇值得一读的论文，故我作为他的导师，推荐此文在贵刊发表。

本文作者：中国社会科学院研究生院外国文学系2009级博士研究生，东华大学外国语学院讲师
责任编辑：马光

The Thinking of Multi-culture Commensalism in *Journey to the East* Chen Min

Abstract: *Journey to the East* is one of the most important works of Hesse. It includes the thinking and summary of the writer about the internal spirit world and culture of human beings most of his lifetime. Hesse absorbed Chinese philosophy thinking of Laotze and Western religious philosophy in his work, and used the method of analogies and metaphors to express his deep thinking, which brings the reader a mysterious and magic feeling in the characters and plots. The hero Reo has the characteristics of both eastern and western culture. Only this form of multi-culture complementation can be the dwelling place of human beings. The plot of double portrait implies the culture of all human ethnics is a whole and survives harmoniously with the nature and cosmos. *Journey to the East* exhibits the harmonious co-existence of multi-culture of Hesse.

Key words: *Journey to the East*; double portrait; intercultural merge; spirit homeland of human beings; natural harmony