

哥特小说与黑暗浪漫主义的嬗变——“克苏鲁神话”文学传统刍议

赵翔, 王云*

齐齐哈尔大学外国语学院 黑龙江齐齐哈尔

【摘要】霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特融合传统的哥特小说写作手法与黑暗浪漫主义的异化特性创作了充满现代科学幻想的“克苏鲁神话”，以此将传统恐怖小说的维度拓展到了宇宙层面，通过在小说中营造不可名状的恐怖刺激人类对未知的恐惧，创造了称之为宇宙恐怖的审美体验。本文将深入研究洛氏“克苏鲁神话”背后的文学传统，阐释其嬗变中造成的影响如何创造了“宇宙恐怖”。

【关键词】克苏鲁神话；哥特小说；黑暗浪漫主义；宇宙恐怖

【收稿日期】2025 年 8 月 15 日 【出刊日期】2025 年 9 月 15 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20250382

The evolution of gothic fiction and dark romanticism: a study of the literary tradition of the Cthulhu mythos

Xiang Zhao, Yun Wang*

College of foreign languages, Qiqihar University, Qiqihar, Heilongjiang

【Abstract】Howard Phillips Lovecraft expanded the dimensions of traditional horror fiction to a cosmic scale by blending the alienation characteristics of Gothic fiction with dark romanticism, creating the modern science-fiction-infused “Cthulhu Mythos.” Through evoking indescribable terror in his works, he stimulated humanity’s primordial fear of the unknown, thereby establishing an aesthetic experience known as “cosmic horror.” This paper will conduct an in-depth examination of the literary traditions underlying Lovecraft’s “Cthulhu Mythos,” elucidating how the transformative influences within its evolution gave birth to “cosmic horror.”

【Keywords】Cthulhu mythos; Gothic novel; Dark romanticism; Cosmic horror

引言

T. S. 艾略特于《传统与个人才能》中提出：“诗人，亦或是种种艺术家之类，皆不可独立存续。其意义及与之相关之鉴赏品读，恰为鉴赏品读其与历史上众多诗人艺术家之纽带。不可单独做论，应加以参照纵观。此研究思路不单为历史的研究准则，亦是美学维度的研究原则。”^[1]阐释了文学传统的历时思考。此外，作家所处时代的社会发展所导向的新思考成为又进入到其作品当中，成为了共时的哲思。从这历时维度出发，文学传统中的哥特小说从文学角度为克苏鲁神话披上了恐怖外衣，而黑暗浪漫主义则从哲学层面确定了克苏鲁神话的恐怖内核。而在共时的文学环境上，随着时代的变迁，与洛氏同处于工业化美国的读者，已经逐渐忘却文学传统中“哥特”这种“异域风情”的恐怖，洛氏便在此完成了其创新性的突破，将“哥特”客体拓展

到未知宇宙的“神魔”造物来完成对黑暗浪漫主义文学风格的延续。而无论是受哥特小说影响的洛氏写作文体还是受黑暗浪漫主义影响的洛氏“克苏鲁”文学内核，其皆在创作中展现了颇具现代风格的“宇宙恐怖”。

1 哥特小说的影响

哥特小说，是一种追求恐怖与扣人心弦的美学，后世小说家的作品经常在其作品中借鉴哥特式主题用以恐怖氛围渲染。传统上的哥特小说特点是恐惧的环境、超自然事件的威胁以及过去对现在的入侵^[2]。并且大量在故事中运用摄人心魂的鬼魂与幽灵、神出鬼没的隐秘造物和其他降临性的恐怖离奇的情节^[3]。对于这类超越人类认知所引起的恐惧情绪，洛氏于其文论作品《文学作品中的超自然恐怖》提出对于恐怖文学作品的论断：“人类最为久远、最为剧烈的心理情绪是源于面相未知存在的恐惧。”^[4]而处于二十世纪初的美国，洛氏

*通讯作者：王云

作者简介：赵翔，男，齐齐哈尔大学外国语学院硕士研究生，研究方向：西方文论。

对于人类未来的怀疑让其感受到未知恐惧, 科学研究带来了新的未知存在, 世界再度陷入“迷茫”, 这种新的未知带来的“迷茫”化为洛氏创作中激起人类原始“未知恐惧”的未知存在。洛氏在《暗夜呢喃》中表述这种未知恐惧为: “在我们看来, 时空统一即是整个宇宙的, 但在那个属于它们的、真正的无垠里, 时空统一只是一颗渺小的原子。”^[5]将洛氏文论中对于未知与恐惧的强调加以具象化, 宏大未知宇宙与人类渺小存在的对比, 告诫人类不可能征服宇宙也无法摆脱未知恐惧的支配, 地球和人类的存在只是转瞬即逝的插曲。

此外, 为了能将当时的科学发现具象为文学叙述, 洛氏对宇宙中的部分法则“抽象化”塑造为实体“魔物”, 以此接续哥特小说中的魔怪形象, 例如在勾勒克苏鲁神话的整体背景上将宇宙的诞生描述为沉睡的盲目痴愚之神阿撒托斯, 宇宙的意志化为混乱的信使奈亚拉托提普, 时间与空间的存在具象为万物归一者犹格索托斯, 生命规则具象为森之黑山羊纱布尼古拉斯, 通过这些科幻化、抽象化的神祇在人类社会的降临与影响塑造未知的恐怖, 并详尽描绘了由此引发的神秘效应及诸多恐怖现象, 营造了一种阴郁恐怖的氛围, 为小说创作开辟了一个潜伏于文明理性表象之下的非理性、异常意识冲动以及梦魇般恐怖的世界。

同时, 洛氏继承了哥特小说开创的噩梦般的离奇恐怖、暴力和残酷的衣钵他在《怪奇小说创作摘要》中论述其强调恐惧这个元素, 因为该元素的澎湃感情可以为描绘反抗自然的幻影助力^[6]。洛氏所创作的克苏鲁神话中的“宇宙恐怖”之下, 是洛氏对纳撒尼尔·霍桑、埃德加·爱伦·坡的继承, 在其自述中曾表示在其幼年时阅读坡的作品便已然视其为范本^[7]。这些文学传统给了他一种可以追溯到几个世纪以前的自我洞察, 对于人性丑恶的直视与对自然冷漠的感触, 并让他认可美国文艺复兴时期作家们的乡村审美观。他对地域性建筑的描写, 尤其是对他家乡罗德岛州普罗维登斯的描写, 是他最精心创作的散文之一, 构建了洛氏对其克苏鲁神话中神祇描写基石, 将对于荒凉村庄与神秘城堡的哥特式描写转向了对宏大宇宙中未知的具象化勾勒, 小说中设置虚构的新英格兰地形成为了上文中神祇降临之地或其“阴霾”影响之地。为了完善故事体系并搭建出符合洛氏宇宙恐怖的世界观, 洛氏添加诸如《死灵之书》等神秘“禁书”元素, 使之成为跨越众多作品的线索伏流, 将源于未知的恐惧所创作出的哥特故事不断扩展, 作为一种“象征性的真实”^[8], 预示未知的宏

大压制着人类的探索, 实现超越以往哥特文学中的诡异想象, 将科幻恐怖或者说宇宙恐怖书写进入小说当中。

此外洛氏还尝试打破了文学作品中一贯的对外星人方方面面趋于类人形态的拟人刻画^[9]。为了将文中造物描绘出超越理解的效果而非局限于类人“模仿”, 洛氏对其文中出现的生物与建筑描写时, 大量运用诸如非几何的、骇人的、反常的之类的高频词汇来营造其哥特风格, 这种未知造物与传统哥特小说中的怪物相区别, 选用各种头足类、昆虫类或海洋生物拼接创造, 确立崭新的哥特风格^[10]。例如古老者的形象, 它是一个长有星冠头部的触手怪物, 既似海葵又似章鱼。这些异于任何人类已知生命的诸多造物, 赋予着读者对深邃宇宙的无限遐想与审美体验, 宇宙恐怖借助这一形式渲染开来。

2 美国黑暗浪漫主义的影响

黑暗浪漫主义被视为伴生于浪漫主义的次体裁。其思想重心侧重于精神性、恶魔、怪诞, 骇人、荒诞的造物。其重视黑暗下的神秘与对人类持有的怀疑态度以及人类心理以及人类遇到的不同的心理困境。很多黑暗浪漫主义作品的主题为人类易犯下错误, 自我毁灭的倾向以及惩罚悔恨罪恶的心理影响。相比于浪漫主义, 黑暗浪漫主义视自然世界是黑暗的、衰败的、神秘的。当自然向人类揭露真相时, 其启示为邪恶的、可憎的, 诸如地震海啸等自然灾害。黑暗浪漫主义的第二个特点为对超自然领域的探讨, 在人类心灵幻觉与超自然存在之间创造一条幻想的纽带。第三个特点为营造持续的混乱在无法解释的事件与玄学现象当中。第四个特点为倾向于模糊的困惑或做出邪恶的道德选择。第五种则是一种未知的罪恶感与对外部世界的怀疑。

文学理论家马里奥·普拉兹在1930年出版的《浪漫主义之殇》中对这一流派进行了长时间的研究, 并将这种形式命名为“黑暗浪漫主义”。^[11]特征是质疑人的自然完美性, 相信人永远不可能完美, 人永远不会完美^[12]。作为浪漫主义的一个文学子流派, 关注人类的错误、自我毁灭、判断、惩罚, 以及内疚和罪恶的心理影响, 反映了大众对非理性、恶魔和怪诞的迷恋。爱伦·坡经常被誉为一传统的至高倡导者之一, 而作为坡的传承者, 洛氏克苏鲁神话的底色也由此渲染。世界大战对西方社会的重击终结了工业迅猛发展时期的乐观主义, “反乌托邦”思想也在此时诞生^[13], 这促使洛氏越发对人类存在感到疑惑, 渴望尝试探索自启蒙运动开始提倡的“理性”之外, 精神世界中还有哪些神秘。洛

氏在《克苏鲁的呼唤》开篇中描述：“依本人之见，这个世界最仁慈的地方，莫过于人类思维无法融会贯通它的全部内容。我们生活在一个名为无知的平静小岛上，被无穷无尽的黑色海洋包围，而我们本就不该扬帆远航。科学——每一种科学——都按照自己的方向前行，因此几乎没有带来什么伤害；但迟早有一天，某些看似不相关的知识拼凑到一起，就会开启有关现实的恐怖景象，揭示人类在其中的可怕处境，而我们或者会发疯，或者会逃离这致命的光芒，躲进新的黑暗时代，享受那里的静谧与安全。”^[13]

在嵌入黑暗浪漫主义内核于克苏鲁神话的创作中，洛氏对宇宙恐怖的运用达到了极致，首先将“拟人化的邪恶形象改编为人性的象征。”^[14]超越类人形象的恐怖造物皆是来自于遥远超古代时期的深邃未知宇宙中，人类扮演起“调查员”、“科学家”等被认为代表着理性的角色，开展对于未知的探索，同时继承了坡的叙述方式，将主人公的心理折磨作为故事的重点，对其所获得的线索逐步深入，在经历了一系列的恐怖经历后直面了真正的、人类无法理解的、超越所有知识范畴的真相，让人陷入癫狂与恐惧。这种宇宙恐怖来源于人类始终难以解读宇宙的奥秘与未知，即一种源于未知的恐惧^[15]。当调查员在探索调查进程中直面克苏鲁等宇宙中的天外来客与地球上的恐怖邪恶造物，面向无法承受的信息，开始怀疑自身的存在并陷入疯狂。斯特布尔福评价洛氏在小说中创作出的“宇宙恐怖”是源于人类主角碰触到了“无法承受的知识”与“超越认知的信息”，这种来自于不同维度的冲击已经超越了人类认知的世界建构方式^[16]。

这种以黑暗浪漫主义为内核的宇宙恐怖在克苏鲁神话中不断消解着人类的意义，广义上讲这是当时西方社会对二十世纪初人类世界各方面巨变所做出的反思。从18世纪开始，人类基于启蒙运动和现代性的信条就一直在试图否认人生和世界的阴暗面。而洛氏在追寻与超越爱伦坡这样的精英文学家进程中，也感觉到世界的本质难以定义，是一种超越人类所构建于理性认知的混乱存在、无法理解的抽象集合。洛氏以黑暗浪漫主义色彩浓郁的恐怖文学告诉人们，所谓的自由在很大程度上只不过是贪婪的个人主义，科学和社会知识早已消除了人和自然之间古老的关系。和理性主义不同，黑暗浪漫主义带来了一种暴力的、瞬间的，对道德法则、积极文化、科学叙事、以及进步精神的攻击、颠覆、湮灭，并直指这些信仰对整个社会所造成的巨大禁锢。在经历传统退场和时代冲击下，洛氏使用“克苏

鲁神话”这种“宇宙恐怖”小说来呼应他所处的时代科学上和社会上的变化，创造出一种关于人类受到未知存在与超自然恐怖限制而引发的思考^[17]。洛氏并未沿用哥特小说的写作传统来塑造恐怖客体，而是将恐怖描写的部分着墨于未知存在与超自然存在，将恐怖的客体来源放置于浩瀚宇宙和未知空间。借助大量人类认知外的超自然存在与小说主角的接触，刻画人类因接触而陷入的疯狂。洛氏“挥洒其才华结合二十世纪的科学发现与哲学思考重新阐释其世界观，然后将这些科学的新发现与哥特恐怖结合起来”。^[18]在创作出《克苏鲁的呼唤》之后，洛氏延续其世界观创作出一系列“克苏鲁”宇宙小说，运用其文论中提出的文学作品中的超自然恐怖和二十世纪初的科学幻想相结合，来表述宏大宇宙对于渺小人类世界的冷漠。”^[19]这种突破文学传统的恐怖书写给读者带来了一种深入的、奇怪的恐惧。洛氏对宇宙恐怖的书写是对现代科学所发现的整个宇宙进行系统的、结构性的不确定性的一种文学性或想象性的解释。克苏鲁神话中，体现为各种无法解释的失踪、天降的未知星云、非自然的星体现象的出现，可以认为这是某种巨大的补偿性力量的秘密运动正在推翻人类的错误，通过否定性走向某种不可预见的力量的调解。摆脱同时代作家对人类存在的非神秘和非诗意特征的简化解读。洛氏笔下的调查员并没有找到“答案”，而是找到了新的不确定性，这些不确定性将精神上的未知与深不可测的宇宙力量联系起来，他的精神上的“扭曲”被外界视为疯狂，却让他对现实的感知超越了日常存在。因此，洛氏从更高的层面重新阐述了黑暗浪漫主义，将局限于人类社会内部的黑暗扩展到了更为广阔的宇宙层面。正如诺伊斯所论断，洛氏的文学创作属于一种世界大战后理性破碎的回应^[20]。“如同陀思妥耶夫斯基、卡夫卡以及艾略特一样，洛氏尝试推翻人类自认为的主宰地位，力图呈现世界的未知领域和人类未涉及的存在”^[21]，“通过描写未知的恐惧，进入那些黑暗哥特宇宙，以超自然存在击碎理性世界”^[22]，作为一种对当下理性世界的逃避。

3 结语

经由两类有着千丝万缕联系的文学传统嬗变，洛氏笔下的克苏鲁神话，将对于科学的狂想曲“奏入”哥特小说的乐章，以此完成黑暗浪漫主义追寻黑暗之下的神秘与对人类存在的怀疑，借由文学传统对二十世纪的西方世界进行了再度批判与重新思考，同时也为我们阐释了恐怖文学发展的全新视角，将以往单纯局限于人类世界的恐怖发展到了直面无垠的宇宙与超古

代的神祇, 运用哥特小说的描写手法具象化了宇宙法则与未知的恐怖存在实体, 用黑暗浪漫主义的思想对过往西方世界发生的巨变产生的后果加以批驳, 在美学上以极致的手法为读者带来了一次又一次的崇高刺激, 将崇高的特质赋予给了当时科学正在积极探寻的宏大宇宙与未知生物, 拓展了恐怖文学作品的背景素材与恐怖元素构建的新方向。同时又尝试从新的视角理解世界, 为人类与宇宙间关系找寻答案。

参考文献

- [1] T. S. 艾略特: 《传统与个人才能》[M]. 上海译文出版社, 2012.
- [2] Birch, Dinah, ed. "Gothic fiction". *The Oxford Companion to English Literature* (7th ed.) [M]. Oxford University Press, 2009.
- [3] M. H. 艾布拉姆斯. 文学学术语字典[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [4] Lovecraft H. P. *Supernatural Horror in Literature* [M]. New York: Dover Publication Inc, 1973.
- [5] "The Whisperer in Darkness." *The Complete Cthulhu Mythos Tales*. New York: Barnes & Noble, 2015.
- [6] H. P. 洛夫克拉夫特: 《克苏鲁神话》[M]. 作家出版社, 2019.
- [7] H. P. Lovecraft. *Selected Letters IV: 1932-1934* [M]. Sauk. Arkham House, 1976.
- [8] Wilson, Colin. *The Strength to Dream: Literature and the Imagination*. Westport: Greenwood Press, 1973.
- [9] Joshi, S. T. *A Subtler Magick: The Writings and Philosophy of H. P. Lovecraft*. E-book. New York: Hippocampus Press, 2016.
- [10] Miéville, China. "Weird Fiction." *The Routledge Companion to Science Fiction*. Eds, 2005.
- [11] Mario Praz, *La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica* [M]. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2008.
- [12] *Dark Romanticism: A Brief Introduction* [J]. The Aestheticist. 2018.
- [13] Lovecraft, H. P. "The Call of Cthulhu." *The Complete Cthulhu Mythos Tales*. New York: Barnes & Noble, 2015.
- [14] Thompson, G. R., ed. *Introduction: Romanticism and the Gothic Tradition*. *Gothic Imagination: Essays in Dark Romanticism* [M]. Pullman, WA: Washington State University Press, 1974.
- [15] Dodd, Kerry. "From the Inevitable to the Inexplicable: Investigating the Literary and Linguistic Roots of the Weird." [J]. *Fantastika Journal*, 2017.
- [16] Stableford, Brian. "The Cosmic Horror." *Icons of Horror and the Supernatural: An Encyclopedia of Our Worst Nightmares*. [M]. Ed. S. T. Joshi. Westport: Greenwood Press, 2007.
- [17] Lovecraft, H. P. *Selected Letters III (1929-1931)*. [M] Eds. August Derleth and Donald Wandrei. Sauk City: Arkham House Publishers, 1998.
- [18] Onderdonk, M. H. "The Lord of R'lyah." *Commentaries Volume Six: The Lovecraft Collectors Library*. [M]. Ed. George Wetzel. New York: SSR Publications, 1955.
- [19] Campbell, Ramsey. "Introduction." *The Cthulhu Mythos*. [M]. Ed. August Derleth. New York: Barnes & Noble Books, 1997.
- [20] Noys, Benjamin. "The Lovecraft Event." *Academia*. 2007. *Academia.edu*. 15 May 2022.
- [21] Wilson, Colin. *The Strength to Dream: Literature and the Imagination*. [M]. Westport: Greenwood Press, 1973.
- [22] 布赖恩·奥尔迪斯、戴维·温格罗夫: 《亿万人大狂欢: 西方科幻小说史》[M], 合肥: 安徽文艺出版社, 2011.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS