

符号学视角下《看得见风景的房间》中音乐场景的深层意义

李忠娜

首都师范大学外国语学院，北京市

发布日期：2025年4月16日

摘要

爱德华·摩根·福斯特的《看得见风景的房间》以露西·霍尼彻奇与乔治·艾默森的爱情故事为线索，深刻展现了20世纪初英国社会的阶级差异和传统观念的禁锢。本文运用符号学理论，深入剖析小说中的音乐场景，探讨其如何巧妙地映射出社会阶层、个人自由以及文化冲突等多层面的深层意义。

关键词

爱德华·摩根·福斯特；《看得见风景的房间》；符号学；音乐；象征

The deep meaning of the music scene in A Room with a View from the perspective of semiotics

Zhongna Li

Department of Foreign Languages, Capital Normal University, Beijing 100048, China

Abstract

Edward Morgan Forster's *A Room with a View* takes Lucy Honeychurch's love story with George Emerson as the clue, which deeply reveals the class difference and the imprisonment of traditional ideas in the British society in the early 20th century. This paper uses semiotic theory to deeply analyze the music scene in the novel, and discusses how it cleverly reflects the multi-level and deep meaning of social class, individual freedom and cultural conflict.

Keywords

Edward Morgan Foster; A Room With a View; Semiotics; Music; Symbolism

Copyright © 2025 by author(s) and Erytis Publishing Limited.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

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

1. 引言

《看得见风景的房间》是英国作家爱德华·摩根·福斯特于 1908 年发表的小说，这部作品被认为是他最重要的代表作之一。故事围绕露西·霍尼彻奇展开，她身处英国中产阶级家庭，可以称得上是一位大家闺秀，但她的成长历程也是充满波折的。小说细致地描写了在传统观念和社会规范的重重束缚下，露西是如何经历着内心的挣扎和获得成长的。露西与乔治·艾默森之间的爱情故事，作为故事的主线，串联起那个时代英国社会的诸多复杂问题，深刻揭示了阶级差异、个人自由与社会规范之间的矛盾。福斯特通过这一故事，不仅生动展现了主人公露西的成长历程，更深入挖掘了 20 世纪初英国社会的文化底蕴与社会矛盾，不仅使其在文学史上占据了举足轻重的地位，也对后世文学创作产生了深远影响。

符号学是一门研究意义的学问，瑞士语言学家索绪尔将符号分为语言符号与非语言符号，语言是指能指，非语言则是指所指，研究的是能指和所指之间的关系。“能指”和“所指”被视为人类的两个基本认知单位，能够区分出人类的个体与个体之间、个体与群体之间、人与动物之间等。[4]符号学的核心理念在于，人类的沟通交流、思维活动以及文化传承皆通过符号得以实现。符号可以是语言文字、图像、声音、手势、物体等，它们代表并传达某种意义。符号学试图解释这些符号是如何被理解和解释的，以及它们是如何在不同的文化和语境中获得不同的意义。[6]作为一名业余钢琴演奏家的福斯特善于将“音乐”融入他的作品中，他笔下的露西热爱音乐并且习惯通过演奏钢琴曲来抒发自己的情绪，她选择的贝多芬奏鸣曲、舒曼、莫扎特奏鸣曲以及《拉默摩的新娘》中的歌曲都暗示了她内心的变化、揭露了她掩饰在内心的许多想法。[3]在《看得见风景的房间》中，音乐场景犹如散落的珍珠，数次巧妙地镶嵌于故事脉络之中，它不仅仅是一种文化享受和娱乐方式，更是承载着社会阶层、个人自由和文化冲突等深层意义的象征符号。尽管音乐作为符号在《看得见风景的房间》具有深层次的意义并且对于故事情节具有巨大的推动作用，但是根据笔者查阅发现国内对其的研究数量非常有限，所以笔者认为进一步的研究是十分有必要的。

一、音乐场景的符号学分析

（一）音乐作为露西内心的表达媒介

维多利亚时期，英国中产阶级迅速崛起，他们迫切渴望在生活方式上向贵族阶级看齐，以获取身份上的认同。出身中产阶级的露西，便是在这样的社会氛围下，获得了学习钢琴演奏的机会。然而，这种社会阶层的追求也给露西带来了无形的枷锁，她时刻都要注意自己的言行举止，内心即便积攒了诸多复杂而难以言说的情感，也无法畅快表达。“露西发现日常生活是着实乱糟糟的，但一打开钢琴，就进入了一个比较扎实的世界。这时她不再百依百顺，也不屈尊俯就，不再是个叛逆者，也不是个奴隶。音乐王国不是这人世间的王国；它愿意接受那些被教养、智能与文化所同样摒弃的人。”[1]。音乐，对于露西而言，成为了最理想的思想表达方式。音乐就是露西的另一个自我，通过演奏钢琴曲她宣泄了自己内心那些无法言说的“混乱”。[3]露西借助钢琴这一乐器，将内心的思绪和情感融入到演奏之中。小说中虽未对音乐进行大篇幅的浓墨重彩描写，但每一次音乐的出现，都宛如一面镜子，清晰映照出露西内心深处想法和情感。读懂露西的情感变化是读者理解小说内容的关键，而正是这些乐曲体现了露西复杂

多变的内心，也与情节发展达成契合。[3]

例如，当露西身处一些难以用言语描述的情境时，她总会不自觉地走向钢琴。在一次家庭聚会中，面对亲戚们关于婚姻和社交礼仪的无休止讨论，露西内心充满了厌烦和困惑。她表面上保持着得体的微笑，内心却早已波澜起伏。此时，她悄然走到钢琴前，手指轻触琴键，音符如潺潺流水般流淌而出。她弹奏的旋律时而舒缓，时而激昂，仿佛在诉说着自己对这种传统社交生活的无奈与反抗。在场的人或许只是将其视为一种优雅的消遣，但对于露西来说，这是她在那个压抑环境中唯一的宣泄出口。通过音乐，她能够将无法言说的情绪传递出去，尽管旁人可能并未真正理解其中的深意。

（二）音乐场景中的图像符号意义

音乐场景中的具体乐器、音乐会和音乐作品宛如生动的图像符号，直观而深刻地反映着当时的文化氛围和社会背景。在小说中，佛罗伦萨的一场音乐会成为了关键情节，这是露西第一次正式踏入音乐会的场景，也是她与乔治关系发展的重要转折点。

在佛罗伦萨的音乐会中，舞台上摆放的钢琴和小提琴，不仅仅是演奏的工具，更承载着丰富的文化内涵。钢琴作为西方古典音乐中的重要乐器，其音色丰富、表现力强，常常与高雅文化紧密相连。而小提琴那悠扬婉转的音色，在意大利音乐传统中占据着重要地位。露西置身于这样的音乐环境中，周围环绕着这些象征着高雅文化的乐器，不仅展示了意大利深厚的音乐传统，也从侧面反映出露西自身所接受的文化教育以及所处的社会地位。她能够欣赏和参与这样的音乐会，说明她在中产阶级中拥有一定的文化修养和社会资源。

同时，福斯特还着重介绍了演奏的曲目，皆是意大利著名作曲家的经典作品，如贝多芬和舒曼的钢琴曲。贝多芬的《作品第 111 号》音乐充满了激情与力量，因为露西选择了这个并不符合上流社会的淑女应该弹奏的曲目，让她与众不同，更具魅力。这首曲目的选择表达了露西对命运的抗争和对自由的向往，表现了露西的自我开始觉醒；[5]舒曼是浪漫主义运动时期的著名作曲家，一直为反对陈腐、保守、庸俗的音乐风气而斗争，并且最终在精神病院自杀身亡。某种程度上，舒曼是自由的化身。虽然塞西尔一直强烈要求露西弹奏贝多芬的曲目，露西却不顾塞西尔的反对选择了舒曼，这正是露西成长与反抗的标志。[5]这些作品的选择并非偶然，它们不仅代表了当时高雅文化的巅峰，同时也反映出了主人公露西内心的成长和对自由的向往。她沉浸在这些美妙的音乐中，仿佛进入了一个超脱现实社会阶层束缚的精神世界，在那里，她能够感受到纯粹的艺术之美。

（三）音乐场景中的指示符号意义

音乐场景中的人物行为和反应犹如敏锐的指示符号，精准地反映出人物的心理状态和社会地位。在小说中，露西来到未婚夫塞西尔位于伦敦的家中，此时的她再受邀弹琴时，弹奏的是舒曼的作品。在前文中提到，露西十分厌倦中产阶级的价值观和传统观念，而塞西尔竟还要给她能套上一层更高雅的枷锁，这种期许进一步加大了露西与塞西尔之间的隔阂。露西在塞西尔的家中既感受到了阶级的差异，也意识到了自己内心关于这份感情的困惑，这时的她弹奏起音乐诗人舒曼的作品，她的演奏也不再弹奏贝多芬曲目时的胜利感，而是“残缺的情绪带来一种悲伤——通常是人生的悲伤，但绝不应该是艺术的悲伤——支离破碎的音符跳动着，使听众的神经随之而颤”[2]。在这里，音乐作为指示符号，清晰地揭示了露西内心的挣扎与纠结。她的演奏不再是单纯的艺术展示，而是内心矛盾情感的直接宣泄。她的表现和行为明确指示出她对中产阶级传统思想的质疑和反思，也隐隐暗示了她未来将要做出的退婚抉择。通过这一音乐场景，读者能够深刻感受到露西内心的痛苦与挣扎，以及她在追求自我过程中所面临的困境。

二、音乐符号的深层意义

（一）音乐场景与社会阶层的流动和个人觉醒

各种艺术之间并非像许多理论家所声称的那样壁垒森严，为此，福斯特在创作小说时，并没有把眼光仅仅局限于文学的圈子里，而是把音乐等非文学因素融入作品。在他看来，“小说往往会在音乐里找到和它最接近的、与之相应的东西”[2]。音乐场景在小说中就像一面镜子，清晰地映照出社会阶层的流动和个人觉醒的历程。比如说露西，她的钢琴曲弹奏的转别深刻反映了她从中上层社会的重重束缚中逐渐解放出来，勇敢追求内心自我和自由的艰苦过程。福斯特在描写露西的音乐体验时，细腻入微地刻画了她内心的挣扎和思想的转变。

最初，露西在中产阶级家庭的培养下，将音乐看作为一种社交礼仪和身份的象征。她学习弹奏钢琴曲，参加各种音乐会，都是为了符合社会对她这个阶层女性的期望。然而，随着她在意大利的旅行经历以及与乔治的相遇，她开始接触到不同的文化和价值观，内心深处对自由和真实自我的渴望被逐渐唤醒。她试图想通过音乐演奏去突破社会阶层的限制，通过演奏不同风格的音乐，她逐渐摆脱了以往对音乐的刻板认知，将其作为表达内心真实情感的工具。

例如，在意大利的一次音乐聚会上，露西与一些当地的音乐家一起演奏音乐。在这个过程中，她不再拘谨于传统的演奏规范和风格，而是跟随它内心的感受，进行自由地发挥。她的演奏充满了激情和活力，与以往在中产阶级社交场合中的表现截然不同。这次经历让她深刻体会到了自由表达的快乐，也让她更加坚定了追求自我、摆脱社会阶层束缚的决心。从这个角度来看，音乐场景成为了露西实现社会阶层流动（从传统中产阶级观念的束缚中走向更加自由、真实的自我）和个人觉醒的重要催化剂。

（二）音乐场景与个人自由和自我实现

乔治对音乐的热爱和追求，无疑是他对个人自由和自我实现渴望的一个象征。福斯特在描写乔治的音乐体验时，着重突出了他与音乐之间的那种紧密而纯粹的联系。乔治在森林中演奏小提琴的场景，如一幅充满诗意的画面，深深地烙印在读者的心中。

在森林的怀抱中，乔治摆脱了一切社会规范和束缚，他可以尽情地演奏自己喜欢的音乐，将内心的情感毫无保留地融入到音符之中。他的音乐不受任何外在因素的干扰，完全是他内心世界的真实呈现。这种对音乐的纯粹热爱和追求，体现了乔治对自由的极度渴望。他通过音乐找到了真正的自我，实现了自我价值。在他看来，自由不仅仅是身体上的不受拘束，更是精神上的自由表达和自我实现。

而露西在与乔治的相处过程中，逐渐被他的这种对音乐的热情和对自由的追求所感染。她开始反思自己以往的生活，意识到自己一直生活在一个被社会规范和亲戚朋友期望所规定的世界里，失去了太多自由和内心的自我。乔治的音乐让她看到了另一种可能性，一种追求自由和自我实现的可能性。她开始尝试突破社会规范的束缚，勇敢地追求自己内心真正想要的自由，这一转变也与音乐场景紧密相连。音乐成为了他们两人追求自由和自我实现的共同纽带，将他们的心灵紧紧地联系在一起。

（三）音乐场景与文化冲突和个人觉醒

露西在意大利参加的音乐会，不仅仅是一次对意大利文化的单纯享受，更是一场深刻的文化冲突与融合的体验，同时也成为了她个人觉醒的重要时刻。福斯特在描写露西的这一音乐体验时，细致地展现了她对不同文化的理解和逐渐融合的过程。

意大利的音乐文化与英国的传统音乐文化存在着显著的差异。意大利音乐充满了热情、活力和浓郁的民族特色，而英国音乐在当时更多地受到传统和古典主义的影响，较为注重形式和规范。露西在接触

意大利音乐的过程中，一开始可能会对其强烈的情感表达和独特的风格感到陌生和疑惑。然而，随着她慢慢地参与音乐会以及与当地音乐家的交流，她逐渐发现了意大利音乐的魅力所在。

在一次意大利民间音乐表演中，露西看到人们伴随着欢快的音乐尽情跳舞，他们的热情和自由让露西内心你深受触动。与她以往在英国参加的那些拘谨的音乐会相比，这里的音乐更加贴近生活，充满了生命力，更加有激情。这种文化差异的冲击让露西开始反思自己所接受的英国传统音乐教育和文化观念，她意识到不同文化之间并没有绝对的好坏之分，每一种文化都有自己独特的价值和魅力。通过与意大利音乐文化的接触和融合，露西渐渐地拓宽了自己的视野，实现了个人思想的觉醒和内心的成长。她不再局限于英国传统的文化观念，而是学会了以更加开放和包容的心态去接受和理解不同的音乐文化，这一过程也进一步推动了她在追求自我和自由道路上的成长。

三、结论

通过深入的符号学分析，我们得以清晰地洞察《看得见风景的房间》中音乐场景所蕴含的丰富而深刻的深层意义。音乐在小说中绝非仅仅是一种文化享受的形式，它宛如一个多棱镜，从不同角度折射出社会阶层、个人自由和文化冲突等诸多重要元素。

从社会阶层的角度来看，音乐场景成为了露西摆脱传统中产阶级束缚、追求社会阶层流动和个人觉醒的关键见证。她通过音乐逐渐认识到自己所处阶层的局限性和束缚感，并勇敢地迈出了追求真实自我的步伐。从个人自由和自我实现的层面而言，乔治对音乐的热爱象征着他自由的执着追求，而露西在与乔治的音乐交流中，也找到了实现自我价值的方向。音乐成为了他们两人追求自由灵魂的共同寄托和最终追求爱情路上的媒介。在文化冲突方面，露西在意大利的音乐经历使她深刻感受到不同文化之间的差异与融合，从而推动了她个人内心和思想的觉醒和成长。

通过对这些音乐场景的符号学分析，我们仿佛拥有了一把钥匙，能够更好地打开小说中所描绘的社会和文化背景之门，深入理解人物在追求自由过程中所经历的挣扎与成长。这不仅有助于我们更全面、更深刻地理解《看得见风景的房间》这部经典小说的内涵，也为我们从符号学视角解读其他文学作品提供了有益的借鉴和启示。在文学的世界里，符号学就像一盏明灯，照亮我们探索作品深层意义的道路，让我们领略到文学作品所蕴含的无尽魅力和智慧。

参考文献

- [1] Forster E M. A Room with A View [M]. New York: The Project Gutenberg eBook, 2016.
- [2] 爱·摩·福斯特 (E.M.Forster) 著；巫漪云译。看得见风景的房间 [M]. 上海译文出版社，2005.
- [3] 徐南. 《看得见风景的房间》中的音乐 [J]. 海外英语, 2017, (17): 147-149.
- [4] 约翰·斯道雷 (ohn Storey). 文化理论与大众文化导论第 5 版 [M]. 北京：北京大学出版社，2010.
- [5] 赵莉, 滕飞. 《看得见风景的房间》中音乐的象征意义 [J]. 北方文学(下半月), 2012, (01): 17-18.
- [6] 赵毅衡. 符号学原理与推演 [M]. 南京：南京大学出版社，2011.