

JLMS

Journal of Literature and Music Studies

JLMS, Vol. 1, No. 1, 2026, pp.106-113.

Print ISSN: 3134-8130; Online ISSN: 3134-8149

Journal homepage: <https://www.jlmsjournal.com>

DOI: <https://doi.org/10.64058/jlwe260111fpcen>

小说音乐化研究的范式奠基与批判性拓展

——评维尔纳·沃尔夫《小说的音乐化：媒介间性的理论与历史研究》

刘熹 (Liu Xi)

摘要：维尔纳·沃尔夫的《小说的音乐化：媒介间性的理论与历史研究》通过媒介间性理论，将“小说音乐化”从印象式批评转变为可分析的学术议题，建立起“主题化”与“模仿”的区分、三种实现路径及多层次证据体系，并梳理了19至20世纪英语小说音乐化的历史脉络。本文在肯定其范式革新价值的同时，指出其理论仍存在媒介本质主义预设、经典化叙事局限、接受维度缺失及对大众媒介转型关注不足等问题，以期跨媒介研究的进一步拓展提供参照。

关键词：《小说的音乐化》；维尔纳·沃尔夫；媒介间性；跨媒介研究

作者简介：刘熹，湖北大学文学院博士研究生。研究方向：文学与音乐的跨媒介研究。电子邮箱：1360186527@qq.com。

Title: The Foundational Paradigm and Critical Expansion of Novel-to-Music Research: A Review of Werner Wolf's *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality*

Abstract: Werner Wolf's *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality* transforms “musicalization of fiction” from impressionistic criticism into an analyzable academic topic through the lens of intermediality theory. It establishes a distinction

Received: 15 Mar 2026 / Revised: 26 Mar 2026 / Accepted: 02 Apr 2026 / Published online: 30 May 2026 / Print published: 30 June 2026.

between “thematization” and “mimicry”, identifies three pathways of realization, and develops a multi-layered evidentiary framework, while tracing the historical trajectory of English novel musicalization from the 19th to the 20th century. While affirming its paradigmatic innovation, this article points out lingering theoretical issues—such as media essentialism, limitations in canonical narratives, neglect of reception dimensions, and insufficient attention to the transformation of mass media—with the aim of providing reference for further development in cross-medial studies.

Keywords: *The Musicalization of Fiction*; Werner Wolf; intermediality; transmedial studies

Author Biography: Liu Xi, a doctoral student at the School of Literature, Hubei University.

Research areas: cross media studies of music and literature. E-mail: 1360186527@qq.com

沃尔夫（Werner Wolf）是奥地利格拉茨大学英语与比较文学系教授，国际知名的媒介间性研究学者，其研究领域涵盖文学理论、叙事学、文学与其他艺术的跨学科研究以及现代主义文学研究。他的《小说的音乐化：媒介间性的理论与历史研究》（*The Musicalization of Novels: Theoretical and Historical Studies on Mediation Intimacy*）^①自 1999 年出版以来，持续受到学界关注。该书于 2022 年由李雪梅译为中文出版，迅速成为国内文学与音乐跨媒介研究领域的核心参考文献。

沃尔夫在书中开篇所指出的：“文学的‘音乐性’在文学批评话语中通常被误用，它仅仅是一个有疑问的隐喻性褒义词”（8）。无论是西方批评界对乔伊斯、伍尔夫作品交响乐式结构的笼统赞誉，还是中国学界对沈从文、汪曾祺小说诗意与音乐性的模糊描述，大多停留在主观感受的层面，缺乏清晰的概念界定和可验证的分析标准。

20 世纪 80 年代以来，国内学者开始关注文学作品中的音乐性问题，但多数研究仍局限于“以文释乐”或“以乐解文”的简单类比。近年来，随着傅修延《听觉叙事研究》（*A Study of Auditory Narratology*）等著作推动了听觉文化与跨媒介研究，但在小说音乐化领域仍缺乏系统的理论框架。

自 1999 年问世以来，《小说的音乐化》在国际学界已被公认为跨媒介研究的奠基之作，受到广泛赞誉，同时也在理论预设、历史叙事范围及接受维度等方面引发持续反思。2022 年中文版的出版，填补了国内系统性研究小说与音乐的跨媒介叙事关系的空白。然而，一部著作的奠基性并不等同于终结性。本文在系统评价沃尔夫贡献的同时，尝试与其理论预设展开批判性对话，以探明这一研究范式的有效边界与拓展可能。

全书共分为两大部分。第一部分为理论建构，从符号学角度对比音乐与叙事文学文本的媒介差异，阐释了媒介间性理论，区分了主题化与模仿，提出了小说音乐化的三种实现路径和多层次证据体系。第二部分为历史实证，追溯浪漫主义音乐崇高化话语的兴起，以昆西

^① 维尔纳·沃尔夫：《小说的音乐化：媒介间性的理论与历史研究》，李雪梅译，上海：华东师范大学出版社，2022 年。本文关于《小说的音乐化：媒介间性的理论与历史研究》的全部引文均引自该中译本，以下简称《小说的音乐化》。

(Thomas De Quincey)、乔伊斯 (James Joyce)、伍尔夫 (Adeline Virginia Woolf)、赫胥黎 (Aldous Huxley)、伯吉斯 (John Anthony Burgess Wilson)、贝克特 (Samuel Beckett) 等作家为核心案例,梳理了英语小说音乐化从浪漫主义到后现代主义的发展历程。全书理论与实践紧密结合,宏观历史叙事与微观文本细读相互印证,展现出作者深厚的理论功底和精湛的学术把控力。

一、理论范式建构:终结研究的印象式批评状态

沃尔夫在理论层面最杰出的贡献,在于终结了小说音乐化研究的印象式批评状态,构建了一套逻辑严密、可操作、可验证的分析范式,这一点在国际学界获得广泛认可,波特罗 (Jean Louis Pautrot) 肯定其为“音乐—文学研究领域的一项宝贵贡献”(253)。这一范式的建立,不仅为小说音乐化研究划定了清晰的学术边界,更为整个跨媒介研究领域提供了重要的方法论基础。

沃尔夫首先从符号学的基本原理出发,辨析音乐与叙事文学两种媒介在能指、所指与意义生成方式上的根本差异:音乐的能指是在时间中流动的声音,不具有固定的指涉对象,其意义主要产生于声音元素之间的形式关系;而文学的能指是语言文字,具有约定俗成的概念意义,其意义生成主要依赖于能指与所指之间的指涉关系。这种媒介本质的差异决定了文学永远不可能变成音乐,两者之间的转换存在着不可逾越的天然阻力。据此,沃尔夫审慎地指出:“无论如何,‘音乐化’至多能够在文学中以暗示的和间接的方式存在,在小说中更是如此”(46)。也就是说,小说音乐化的本质不是媒介的等同,而是文学文本对音乐某些形式特征和美学效果的模仿与转化。然而,这一审慎定义在划分边界的同时,是否也强化了某种媒介本质主义?后结构主义以来的理论已深刻质疑了语言稳定的指涉性,而20世纪以来的音乐实践也极大挑战了音乐的纯粹自律性。沃尔夫基于符号学的二元区分在操作层面固然有效,但在面对那些刻意混淆媒介边界的极端实验文本时,可能需要更多弹性。进而,沃尔夫做出了全书最具决定性的概念区分——主题化与模仿。他指出,如果仅仅在小说中谈论音乐、出现音乐家,这只能算作主题化,仍属于内容层面;而真正的音乐化则必须发生在话语层面,体现为叙事文本在结构、语言或想象内容上对音乐的模仿。这一区分将研究焦点从“写了什么”转向“如何写”,划清了真正的音乐化实践与表面的音乐题材书写之间的界限。

在明确了核心概念之后,沃尔夫将小说音乐化的具体实现路径归纳为三种基本类型。“文字音乐”(word music)是最直接、最微观的音乐化方式,指通过语言的语音、节奏、韵律、声调等模仿音乐的声音特征。乔伊斯在《尤利西斯》(*Ulysses*)塞壬插曲中对这一技术的运用堪称极致:大量使用头韵、尾韵和拟声词,通过句子的长短变化模仿音乐的节奏起伏,甚至通过文字的排版来模仿乐谱的视觉效果。沃尔夫指出,乔伊斯在这里并非仅仅在主题层面谈论音乐,而是在文本的话语层面真正实现了对音乐效果的模仿。结构类比是最宏观、最常见的音乐化方式,指在小说整体叙事结构上模仿奏鸣曲、赋格、交响曲等音乐曲式。赫胥黎的《点对点》(*Point counter Point*)以巴赫 (Johann Sebastian Bach) 的《勃兰登堡协奏曲》

(*Brandburg Concertos*)为蓝本,将多条情节线索对应独立的“声部”,形成复杂的对位结构。想象内容类比则是最间接、最微妙的音乐化方式,指通过人物的意识流、心理活动或场景描写,在读者的想象中唤起音乐的体验和感受。伍尔夫的《弦乐四重奏》(*The String Quartet*)是这一类型的典范之作。小说没有直接描写演奏过程,而是通过四个听众的意识流展现音乐在心灵中的回响。

值得注意的是,这三种路径的边界并非绝对清晰。乔伊斯在塞壬中同时调动了文字音乐与结构类比,而伍尔夫的意识流描写则难以截然区分想象内容类比与文字音乐。沃尔夫对分类边界的绝对化,某种程度上限制了对跨媒介实践复杂性的充分展开。

为了解决如何证明一部小说确有音乐化意图而非读者的主观臆测这一棘手问题,沃尔夫建立了一套多层次的证据体系,要求从外部语境(作者的音乐素养、教育背景、创作笔记、书信、访谈等)、文本内部线索(标题、题词、章节划分、人物或叙述者关于音乐的元评论等)以及文本特征(三种音乐化技术的实际呈现)三个维度收集证据,相互印证。这一体系极大地提升了跨媒介研究的学术严谨性。

然而,沃尔夫将作者意图置于证据体系的首要位置,在后结构主义语境下显得颇为传统而保守。当面对那些刻意消解作者主体性的后现代文本时,外部语境的证据往往恰恰确实或不可靠。此外,该体系虽旨在排除读者的主观臆测,却几乎完全忽略了对真实读者在阅读过程中的审美体验与意义建构的考察:一个精心建构的赋格式结构,若读者不具备相应的音乐知识,是否还能产生预期的形式美感?还是会遭遇阅读的认知挫败?沃尔夫建立了严密的聚焦文本创作与形式生成机制分析框架,却将关注阅读行为与读者反应悬置起来,这为后续在接受美学研究留下了巨大的拓展空间。更深层的反思还指向其术语的意识形态预设。沃尔夫将“音乐化”作为中性分析范畴直接使用,却未审视该词本身即源自郝胥黎1928年的现代主义小说《点对点》,带有特定的美学意识形态与历史标记。这种未经反思的术语选择,使其理论框架不自觉地以现代主义美学为预设标准,在面对非现代主义或后现代主义文本时,自然显得弹性不足。

二、历史谱系重构:系统梳理小说音乐化进程

理论的价值在于解释历史。沃尔夫将音乐化小说置于二十世纪西方现代主义与后现代主义文学思潮中加以审视,正如李亚飞所概括的,“沃尔夫认为,这些小说通过从内容和结构上采用音乐化的叙述策略,创造了一种陌生化的效果,并以此挑战传统的小说美学边界”(102),并指出其通过音乐化叙述策略创造陌生化效果,从模仿音乐的自我指涉性、回应主体感官、效仿复调解构现实主义线性叙事三个方面回应了现代主义与后现代主义的核心关切(102-103)。这一形式与语境融合的分析视角,被视为突破了结构主义式的纯粹形式分析框架(103)。在此基础上,沃尔夫对19至20世纪英语小说音乐化的发展历程进行了全面而深入的历史重构。

沃尔夫将小说音乐化的源头追溯至18世纪末至19世纪的浪漫主义美学转型。这一时期,

音乐从传统的“最低级的艺术”一跃成为“最高的艺术”，被赋予了前所未有的崇高地位。康德（Immanuel Kant）的美学理论为音乐的自律性奠定了哲学基础，谢林（Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling）将音乐视为“宇宙的原型”，叔本华（Arthur Schopenhauer）则认为音乐是“意志的直接客体化”。贝多芬等音乐家的创作实践，进一步证明了音乐具有强大的情感表现力和精神深度。正是在此背景下，小说家们开始主动吸纳音乐的形式与美学原则，尝试在小说中“获得”音乐所代表的超验价值。需要指出的是，沃尔夫对“音乐神话”的追溯本身，是否也带有某种后设的“去历史化”倾向？他将浪漫主义以降的音乐崇高化叙述为一个相对统一的神话，但 18 世纪末至 19 世纪的音乐观念实则充满张力与竞争。

依托理论框架与前史分析，沃尔夫以昆西、乔伊斯、伍尔夫、赫胥黎、伯吉斯、贝克特等为核心案例，构建出英语小说音乐化发展脉络。昆西《梦的赋格》（*Dream Fugue*）被定义为浪漫主义音乐化的开端。沃尔夫承认此文本音乐化证据充足，但质疑布朗（C. S. Brown）将文本结构与赋格曲式完全对应的解读，认为其牵强之处在于“未能令人信服地解决‘音乐的’声部同时性的辨认这个关键问题”（151）。沃尔夫提出更合理的解读：其“赋格”性更多体现在将三组人物视为三个“声部”，围绕“横向运动”（152）主题，通过读者对文本内容的想象性重建，形成一种“对位”关系。其功能在于将个人体验提升至历史与宗教寓言的层面，展现了浪漫主义对音乐与无意识、形而上秩序的联结。乔伊斯《尤利西斯》中的塞壬插曲被视为现代主义音乐化的第一个高潮，代表了现代主义音乐化的复杂性与激进性，探寻语言模仿音乐的极限。帕特罗特注意到，沃尔夫对塞壬章节赋格结构的辩护最终仍承认其“依然成问题”，而令评论者着迷的反而是乔伊斯后期写作美学中音乐作为元美学与互文策略的部分（256）。这暗示沃尔夫所执着的“客观音乐结构”分析，或许并非理解乔伊斯音乐化实验的唯一路径。伍尔夫与赫胥黎构成现代主义第二个高潮：伍尔夫的《弦乐四重奏》是“人物的音乐化”典范，其音乐化段落严格限制在焦点人物聆听音乐时产生的意识流中，功能在于刻画异常敏感的现代个体，并对比音乐提供的短暂和谐与日常世界的混乱；赫胥黎的《点对点》则代表了“理念的音乐化”，通过宏观“结构类比”以音乐形式来组织大量人物、情节和主题，应对现代世界经验的无序与碎片化。

后现代主义方面，伯吉斯《拿破仑交响曲》（*Napoleon Symphony*）以四章对应贝多芬（Ludwig van Beethoven）《英雄交响曲》（*The Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55*）的四个乐章，服务于对拿破仑英雄神话的互文性解构；贝克特《乒》（*Ping*）则走向极端，其音乐化服务于极端的“去指涉化”和“元小说自反”，然而，波特罗指出，贝克特的《乒》按沃尔夫自己的标准充其量只是“一个边界案例”，因该文本缺乏明确的音乐指涉（256）。莫塔（Carol R. Motta）亦批评沃尔夫的后现代选择局限于“实验性、否定些、不透明、高度去指涉或自反性的文本”，这些只是后现代主义小说的一个碎片，却因其与第一部分定义的四条模仿原则“有利地兼容”（89）而被选中。

通过这一历史谱系的梳理，沃尔夫清晰地展现了小说音乐化的功能演变：从浪漫主义时期作为通往形而上世界的桥梁，到现代主义时期作为应对经验碎片化的工具，再到后现代主

义时期与解构主义、元小说相结合的形式游戏。这种清晰的功能演变图式，是否在一定程度上是通过对历史材料的筛选与编排而获得的？那些被排除在谱系之外的“非典型”实践是否恰恰能够挑战这一线性叙事的完整性？

三、理论范式反思：批判审视局限与拓展反思

尽管沃尔夫的著作成就卓著，但其构建的体系也并非无懈可击，在理论的自性、历史叙事的涵盖面以及具体文本的阐释上，仍有可商榷与深化之处。必须首先承认，沃尔夫将叙事作品形式结构的生成与历史文化语境相结合的尝试，在国内学界被视为突破了结构主义式的纯粹形式分析框架，具有方法论上的指导意义。然而，这种视角的有效范围仍需审慎检视。沃尔夫对两种媒介差异的分析建立在 20 世纪主流的符号学与美学观念之上，这一区分虽在操作层面非常有效，但在理论深处不自觉地强化了某种本质主义的媒介观。后结构主义以来的理论已深刻质疑了语言稳定的指涉性，而 20 世纪以来的音乐实践也极大地挑战了音乐的纯粹自律性。沃尔夫的模式在面对刻意混淆媒介边界的极端实验文本时，可能需要更多的弹性。若引入斯莫尔（Christopher Small）“音乐即社会行为”的视角或德里达（Jacques Derrida）对语言自律性的解构，小说音乐化的分析框架或许可以从“媒介间模仿”转向“媒介间生成”，即关注两种媒介在相遇中如何彼此重塑。

在历史叙事的“经典化”脉络方面，沃尔夫选取的五个案例构成了以高雅现代主义为核心的经典谱系。论述焦点集中、脉络清晰，但也可能忽略了更非典型的脉络：侦探小说对重复与变奏的结构挪用、科幻小说中的声景叙事，其功能可能与现代主义的元美学探索截然不同。此外，本书严格限定于英语文学，但小说音乐化在德语文学，如曼（Thomas Mann）《浮士德博士》（*Doktor Faustus*）、法语文学如普鲁斯特（Marcel Proust）《追忆似水年华》（*A la recherche du temps perdu*）中同样丰富，且可能呈现出不同的文化逻辑。德语文学中的音乐化往往与“总体艺术”理想相连，法语文学则更早发展出于印象派音乐的共鸣，这些传统若被纳入比较，将极大地丰富小说音乐化的历史图景。

沃尔夫对研究范围的自我限定不仅体现在语种上，也体现在媒介形态上。莱尔肯穆勒（Joachim Lerchenmueller）指出，沃尔夫明确排除了诗歌、声乐及交响诗等体裁，将目标媒介严格限定为纯文学文本（380）。这种对纯文学边界的捍卫，与其对媒介间性的开放姿态之间存在张力。泽韦克（Bruno Zerweck）呼吁将“非经典”的音乐化叙事纳入考察，如莫里森（Toni Morrison）《爵士乐》（*Jazz*）、多克托罗（E. L. Doctorow）《拉格泰姆时代》（*Ragtime*）中对爵士乐的叙事模仿，或库雷西（Hanif Kureishi）《黑色唱片》（*The Black Album*）、拉什迪（Salman Rushdie）《她脚下的土地》（*The Ground Beneath Her Feet*）中对流行音乐的挪用（251）。莫塔亦指出，沃尔夫遗漏了“声音和形式方面的所有实验”，特别是音乐领域自身在二十世纪经历的革命性转型（90）。当小说音乐化的对象已从巴赫的赋格转向爵士乐的即兴、电子音乐的声景时，沃尔夫以绝对音乐和古典曲式为核心的分析框架，便难以解释这些新型音乐—文学关系的生成机制。

书中沃尔夫的分析主要集中于作者意图与文本结构,对读者如何实际接受或体验这些音乐化文本着墨不多。一个精心构建的赋格式结构,若读者不具备相应的音乐知识,是否还能产生预期的形式美感?抑或反而遭遇阅读的认知挫败?以《点对点》为例,不熟悉巴赫对位法的读者或许无法辨认其结构类比,却可能直觉地感受到文本的多线交织与节奏感。这意味着音乐化小说的意义生成并非完全依赖于音乐知识的精确匹配,而可能诉诸一种更普遍的节奏直觉或身体感知。帕特罗特进一步指出,沃尔夫提出的“知情读者”概念实际上回避了批评者自身在文本中寻找音乐模式时的主观性(256)。尽管沃尔夫建立了精密的客观证据体系,但在第二部分的具体分析中,他“广泛地诉诸主观、诠释性的反应”,这种张力暴露了纯粹客观化分析在跨媒介研究中的限度(256)。换言之,音乐化文本的意义并非完全由作者意图与文本结构预先决定,而是在读者的实际阅读行为中不断生成的;当沃尔夫将读者的主观臆测作为需要排除的噪音时,他也同时排除了跨媒介审美体验中最具活力的部分。

在全书中,沃尔夫主要关注作为抽象艺术形式的音乐,但19世纪末以来,录音技术、广播、电影等新媒介彻底改变了音乐的传播与接受方式。这种听觉文化的转型,是否以及如何影响了小说家对音乐的感知与挪用?沃尔夫对音乐本身的经典化与去技术化理解,使其错过了探讨技术中介如何重塑文学-音乐关系的机会,也削弱了其对当代声音文化研究的解释力。如莫塔所言,这种遗漏“对音乐领域的实验不公平”,因为作家与音乐家“栖居于同一种文化并分享同样的美学关怀”(90)。从留声机到数字声景,音乐在二十世纪的形态剧变必然重塑小说家对音乐的感知方式;沃尔夫以绝对音乐和古典曲式为核心的分析框架,难以解释这些技术中介与流行美学如何重塑文学—音乐关系。

尽管存在上述局限,《小说的音乐化》的奠基性地位仍然无可撼动。该书的巨大价值,不仅在于它重构了小说音乐化的历史谱系,更在于它示范了一种形式分析与历史研究深度融合的研究方法。沃尔夫成功地将一个曾经充满主观臆断的研究领域,转变为一块可以进行理性对话、精细分析和历史阐释的学术沃土。在数字媒介飞速发展的今天,艺术之间的边界正在持续流动。沃尔夫所建立的分析范式,不应被视为封闭的终点,而是理论基石。未来的研究或可在以下方向上实现突破:引入后结构主义与声音研究理论,松动媒介本质主义的预设;纳入类型文学、非英语文学及大众听觉文化,打破经典化与英语中心主义的叙事;从接受美学与认知诗学角度,探索音乐化文本的实际阅读机制与身体感知。唯有在继承沃尔夫严谨分析精神的同时,不断拓展其理论边界,跨媒介研究才能真正回应数字时代艺术实践的复杂性,而《小说的音乐化》也必将作为一块持续激发学术对话的理论基石,而非仅仅是一个供人仰望的学术坐标。

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The author declares no conflict of interest.

ORCID

Liu Xi ^{ID} <https://orcid.org/0009-0009-4204-841X>

引用文献【Works Cited】

Lerchenmueller, Joachim. "Review of *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality* , by Werner Wolf. " *Arcadia: Zeitschrift für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft* 2 (2000): 378-383.

Motta, Carol R. "Review of *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality*, by Werner Wolf." *Comparative Literature Studies* 1 (2002): 87-91.

Pautrot, Jean-Louis. "Review of *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality*, by Werner Wolf ." *Poetica* 1/2 (2001): 253-257.

Zerweck, Bruno. "Review of *The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality*, by Werner Wolf ." *AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik* 2 (2001): 250-251.

李亚飞:《媒介间性与文学研究——图绘维尔纳·沃尔夫的媒介间性理论》,载《外国文学动态研究》2019年第6期,第97-105页。

[Li Yafei: "Intermediacy and Literary Studies - Illustrating Werner Wolf's Theory of Intermediacy". *Foreign Literature Dynamic Research* 6 (2019): 97-105.]

维尔纳·沃尔夫:《小说的音乐化:媒介间性的理论与历史研究》,李雪梅译。上海:华东师范大学出版社,2022年。

[Werner Wolf. *Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality*. Trans. Li Xuemei. Shanghai: East China Normal UP, 2022.]