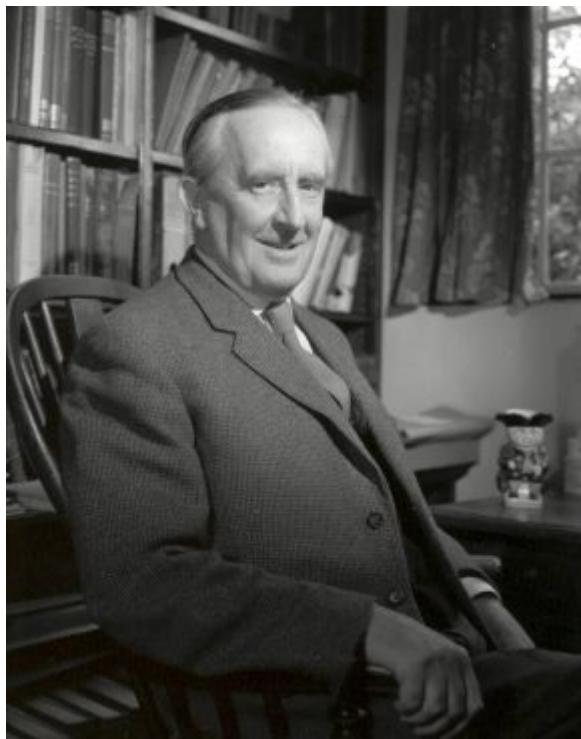

托尔金

Who was Tolkien?

John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) was a major scholar of the English language, specialising in Old and Middle English.

Twice Professor of Anglo-Saxon (Old English) at the University of Oxford, he also wrote a number of stories, including most famously *The Hobbit* (1937) and *The Lord of the Rings* (1954–1955), which are set in a pre-historic era in an invented version of our world which he called by the Middle English name of Middle-earth.

This was peopled by Men (and women), Elves, Dwarves, Trolls, Orcs (or Goblins) and of course Hobbits. He has regularly been condemned by the Eng. Lit. establishment, with honourable exceptions, but loved by literally millions of readers worldwide.

In the 1960s he was taken up by many members of the nascent “counter-culture” largely because of his concern with environmental issues. In 1997 he came top of three British polls, organised respectively by Channel 4 / Waterstone’s, the Folio Society, and SFX, the UK’s leading science fiction media magazine, amongst discerning readers asked to vote for the greatest book of the 20th century. Please note also that his name is spelt Tolkien (there is no “Tolkein”).

想要完全地了解一个人很难，我认为几个词语就可以简单概括一下托尔金

1. 天赋异禀的语言学家

2. 现代奇幻的奠基人

3. 坚定的天主教徒

J.R.R.托尔金（John Ronald Reuel Tolkien），他出生的时候我们还没有出生，再过几天，也就是于1月3日，1892年的一月三日，他在奥兰治自由邦出生（Orange Free State，今南非布隆方丹）

此时他的父亲亚瑟·鲁埃尔·托尔金是英国银行派驻南非的经理，在他三岁时，父亲因为风湿热死亡，家中失去了收入来源，他的母亲梅布尔·托尔金带着他和弟弟回到了位于伯明翰的娘家。

在托尔金的童年时期，他的母亲就教他丰富的植物学知识和拉丁语，他阅读了大量的童话故事，并因此对奇幻故事产生兴趣。1900年，他在天主教会受洗。1904年托尔金12岁时，他的母亲因急性糖尿病不幸病逝。他和弟弟被母亲委托给弗朗西斯·泽维尔·摩根神父养育，不难看出，在这位仁慈的神父的影响下，托尔金的文学作品中充满着无处不在的人文关怀。

托尔金青年时期开始研究语言、文学，结交了一些志同道合的朋友共同开始文学创作。1911年他19岁时，他开始在牛津大学埃克塞特学院学习，最初读的是古典文学，但在1913年改读英语语言和文学。

1914年，第一次世界大战爆发，他为了完成学位推迟入伍，并于1915年毕业后入伍，在兰开夏郡燧发枪团任中尉，幸运中因病躲开了即将参加的索姆河战役，此后他的健康一直是个问题，被认为“在健康上不适合担任一般职务”

1920年复员后，他一直在利兹大学、牛津大学等大学任教，并不断开始自己的文学研究和文学创作，在文学界留下了不朽的成就。主要的文学评论作品有《贝奥武夫：怪物与批评家》、《论童话故事》等，主要的文学作品有《指环王》、《霍比特人》、《精灵宝钻》等。

可能是《西内武夫的基督》，这个神秘的对局吸引了他，他萌生了创作神话的想法

Eálá Earendel engla beorhtast

Ofer middangeard monnum sent

翻译为：

向最明亮的天使埃伦德尔致敬，

这首诗或许就是托尔金创作中土世界的灵感来源之一

1973年9月2日，托尔金因出血性溃疡和胸部感染去世。

简单的分析

关于语言学

众所周知，托尔金对文学和语言学的学术热情影响了他的神话建构。不仅是他自创的精灵语等等，《魔戒》中的几段情节也强调了语文学的重要性。

如巨龙史矛革（Smaug），托尔金在信中曾表示这个词源于古德语中动词smugan的过去式，意思是“从洞里挤进去”，这非常适合传说中龙的动作与习性。

其中也很多由甘道夫主导。然而，由于他和其他角色一样难免犯错，托尔金可以藉由他同时体现语文学在冒险途中的成与败。

例如，甘道夫在解读墨瑞亚的口令时的疑难就有绝妙的双重作用，既突出对语文学思虑过度的危险，也强调了正确理解语文学的重要性。甘道夫的博学让他过多思考了这一学问，从而错误地分析了“mellon”这个词。正确的分析才能让远征队进入他们的目的地。

甘道夫决定让拼命穿过墨瑞亚的远征队停下来，在黯淡的光线下阅读古籍，同样是源于他——也是托尔金——对语文学重要性的信念。若以后见之明观之，在洛丝罗瑞恩从容地阅读马扎布尔之书会更好，因为它没有提供在他们的战斗中有所帮助的信息，而且实际上拖延了逃离的时间。但在文学层面上，这个情景赞颂了战死的矮人，并在设置悬念的同时预示了远征队的命运，在情节上导致了弗罗多和山姆受伤以及马扎布尔室被毁，而且或许最终导致了甘道夫之死。“我为什么要耽搁？”甘道夫哀叹道（《魔戒同盟》卷二第五章）。

智者甘道夫是托尔金用以描绘语文学在中洲的重要性及其正确研究方式的一个明显媒介。通过他，我们可以大抵了解他所运用于其文学作品中的语言学知识。

托尔金善于使用古体语言和古典句式，且在作品中多次使用，给予了读者更深层次的带入感并提升故事的可信度。

关于文学创作

托尔金并没有按照现代已经非常成熟的小说模式、技法去写作，而是追随他的个人爱好和研究方向。托尔金是语文学家，最主要的贡献是对文学语言的研究，其中最重大的贡献就是1936年他在英国国家学术院的学术演讲《贝奥武夫：怪物与批评家》。

总的来说，托尔金并不怎么认同英国现代文学，他甚至不太喜欢莎士比亚（尽管他的文风也受其影响）。托尔金在乎的是神话创作，正是他这份执着使得古老的英雄史诗在现代社会再度流行。

关于创作方式

大多数作家都是先构思情节，再构思人物，再给人物起名字。托尔金则与之相反。他先发现一个名字，再去思索这个名字的所属（是人物还是地方），并由此发展出故事来。

例如他在写《霍比特人》前，先是灵感突降，莫名想到了Hobbit一词，然后他独特的个性促使他去探寻这个名字背后的意义。托尔金认为，人类语言中现存的意义不明的词语，特别是专有名词，应当都源自某段被遗忘的历史。因此，他的写作从来都不是任意杜撰，而是在探求真正的历史。

托尔金也爱好历史。他与C.S.刘易斯是“历史暗示会”的主要人物。如果没有在人类历史中寻求真知的欲望，他就不会史无前例地创作出了宏大、厚重的故事背景：地图、族谱、历法、纪年表，再加上他从小自创、日趋完善的数门语言，特别是对同一事物的不同名称、同一事件的不同叙事，使得这个故事背景读起来就像真正的历史。

时至今日，塑造宏伟的世界已经成为了奇幻作品（小说、影视、游戏）的基本规矩。我们可以说，是托尔金塑造了我们对现代奇幻的审美标准，不仅仅是因为这套标准在他手里已经成熟，还因为这套标准大大提高了奇幻小说的品格，指引了将来作家的创作方向。

关于宗教（哲学）

因为13岁时被神父收养，而母亲又信奉天主教，所以托尔金自幼就深受宗教的影响，是一个虔诚的天主教徒，他声称他的信仰深深的影响着他的创作。

以《魔戒》为例，纵观《魔戒》的整体故事脉络，从时间上不难看出，护戒团队是在我们熟知的公元纪法的圣诞节（12月25日）出发，并在复活节之日（3月25日）完成了整个救赎的任务。

托尔金在此以一个类似《新约》的时间框架叙述了一个有关责任、救赎和牺牲的故事，这与圣经故事的大框架是基本一致的。而在托尔金所描绘的中土世界中，世界乃至宇宙也是由如上帝一般的伊露维塔所创作，并派出了自己创造的天使——维拉去表现自己的构想与真理。

而维拉米尔寇的堕落走向了反抗、毁灭、破坏的道路，这与圣经旧约中的路西法率领天使脱离上帝成为恶魔几乎完全一致。我们将托尔金中土世界的几步著作联系解读很容易发现，整部小说的主线和创世情节，依循这类似圣经故事的叙述框架，宗教隐喻清晰。

哲学维度	核心观点	在其作品/论述中的体现
伦理学与善恶观	“善灾”(Eucatastrophe): 在看似无望的灾难中突然降临的、奇迹般的救赎与善的逆转。这构成了其故事的伦理核心。	诗性正义：故事结局体现了深刻道德秩序。 善恶本质：恶是“善的腐化”，源于对支配与绝对权力的追求。英雄的抵抗常以自我牺牲的形式展现。 死亡观：将人类的“死亡”视为伊露维塔（造物主）赐予的独特“礼物”，而非惩罚。
艺术哲学	“次创造”(Sub-creation): 人类作为造物主形象的反映，拥有创造“第二世界”的权利与能力。	童话的四大功能：幻想（构建可信的次级世界）、复苏（让熟悉事物焕然一新）、逃避（从现代性中合法解脱）、慰藉（通过“善灾”带来心灵慰藉）。 反对寓言：坚持故事的意义在于其本身，而非影射现实。
现代性批判	反对支配与理性主义：批判以“理性主义”和“科学主义”为名，试图支配、控制万物（包括自然与他人）的现代思维。	工业化的邪恶：魔多、艾辛格的工业化景观与夏尔的田园形成对立，象征着邪恶的腐化力量。 对“进步”的怀疑：其作品整体上是对现代工具理性、环境破坏和文化同一化的深刻反思。
语言哲学	语言先于神话：他因热爱语言而创造神话，为其发明的语言（如昆雅语）构建历史和世界观。语言本身承载着哲学与道德。	“语言-神话”创造观：创造语言到极致，便意味着创造内含世界观与道德体系的神话。中洲世界是其语言学的自然延伸。

注：eucatastrophe为其自创，这个词在托尔金的创作

我们可以简单讲一讲这个词汇，eu-做来希腊语，意思是善，Catastrophez则是英语词汇，意思是灾难。在中国，它普遍被翻译成善灾。

解释成什么呢？由灾难转变为顺境的那一刻，如果说“悲剧是戏剧的真正形态和最高功能”，那么可以说被描述为eucatastrophe的童话是其真正形态和最高功能。

例如《挪威的黑公牛》，和等等，后来托尔金在他的书籍《论童话故事》的结语里才阐明，他认为，基督降生是人类历史的eucatastrophe，基督复活是道成肉身的eucatastrophe，这个概念被他最终上升为宗教的高度，成为他理解神话以及宗教的重要依据之一。

语录

That there's some good in this world, and it's worth fighting for.

这世上一定存在着善良，值得我们奋战到底。

——J.R.R. 托尔金 《魔戒》

Short cuts make long delays.

捷径反而造成延误。

——J.R.R. 托尔金 《魔戒》

I've found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love.

我觉得将黑暗拒之门外的，不是什么惊天之功，而是普通人每天的所作所为，他们平凡的善行义举。

——J.R.R. 托尔金 《霍比特人》

There is nothing like looking, if you want to find something.

如果你想有所发现，什么都比不上观察。

——J.R.R. 托尔金 《霍比特人》

All have their worth and each contributes to the worth of the others.

每个人都有各自的价值，每个人都对他人的价值有贡献。

——J.R.R. 托尔金 《精灵宝钻》

A man that flies from his fear may find that he has only taken a short cut to meet it.

一个人如果刻意逃避他所惧怕的东西，也许会发现自己只是抄了条近路去见它。

——J.R.R. 托尔金《胡林的儿女》

插画

托尔金对自己作品的插图有相当严苛的标准，甚至严苛到要问，他的作品到底要不要插图？

事实上，我们如果认真阅读《〈霍比特人〉的艺术》和《〈魔戒〉的艺术》这两本书，就会发现个有趣的现象，托尔金给《霍比特人》画了很多以风景、大场面为主的插图，但人物特写非常少，而他给《魔戒》留下的插图本身就非常少，大部分只是地图和文字设计。

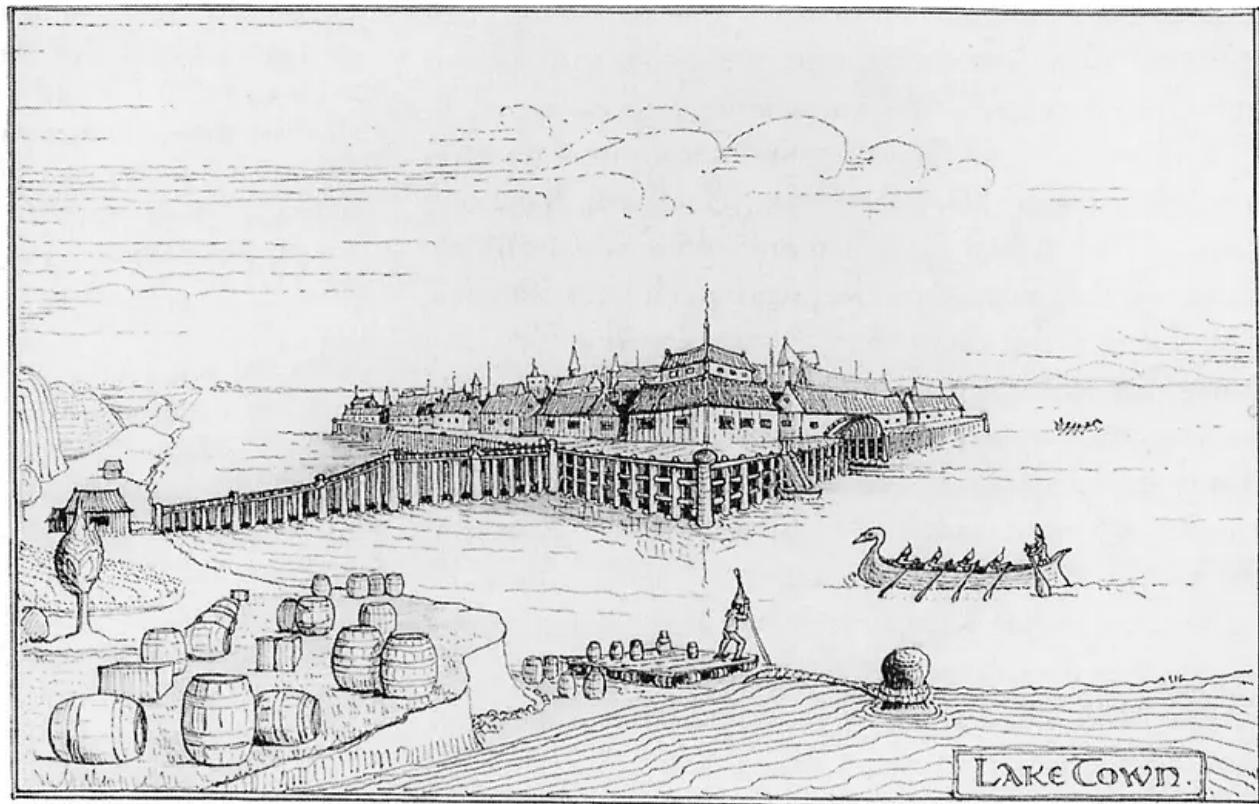
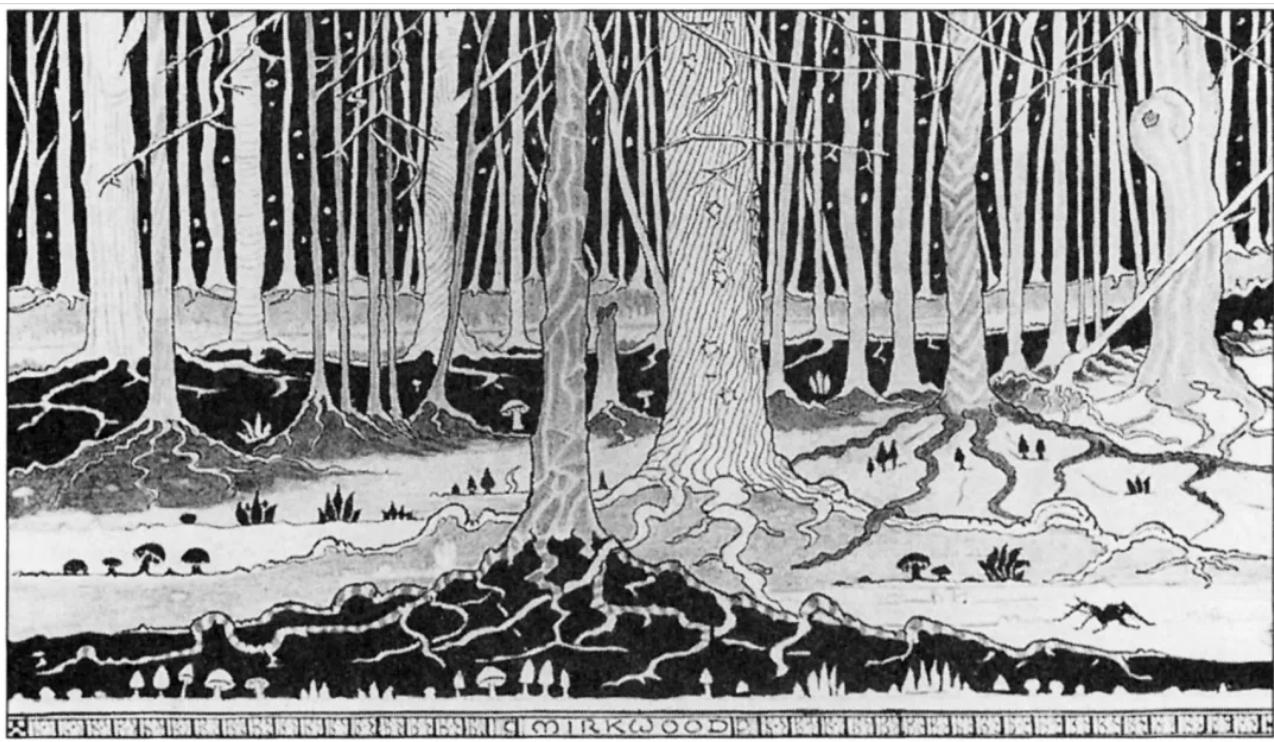
部分原因，可能是托尔金觉得自己画画水平还不够，我们也知道他不善于画人物，把握不好人物比例。比如有幅比尔博·巴金斯站在袋底洞室内的插图，按照里面比尔博的个头，要关上大门都有点费劲。他甚至曾表示自己不足以给《霍比特人》画插图。但最主要的，是托尔金有自己对插图的见解。

托尔金在与布洛克的交谈中，透露自己其实并不喜欢给作品加插图，也不希望读者是从艺术家的眼中来看自己作品的。布洛克解释，因为图画和文字是完全不同的传递信息方式，文字可以激发读者的很多想象，构建起自己心中的人物形象和具体场面。托尔金就是这样想象力丰富的人，自己创造的角色就能栩栩如生地出现在眼前。但图画让无尽的想象瞬间坍缩为一个具体的画面，这个画面可能和读者所想完全不同，甚至可能和托尔金心中的设定也完全不同。

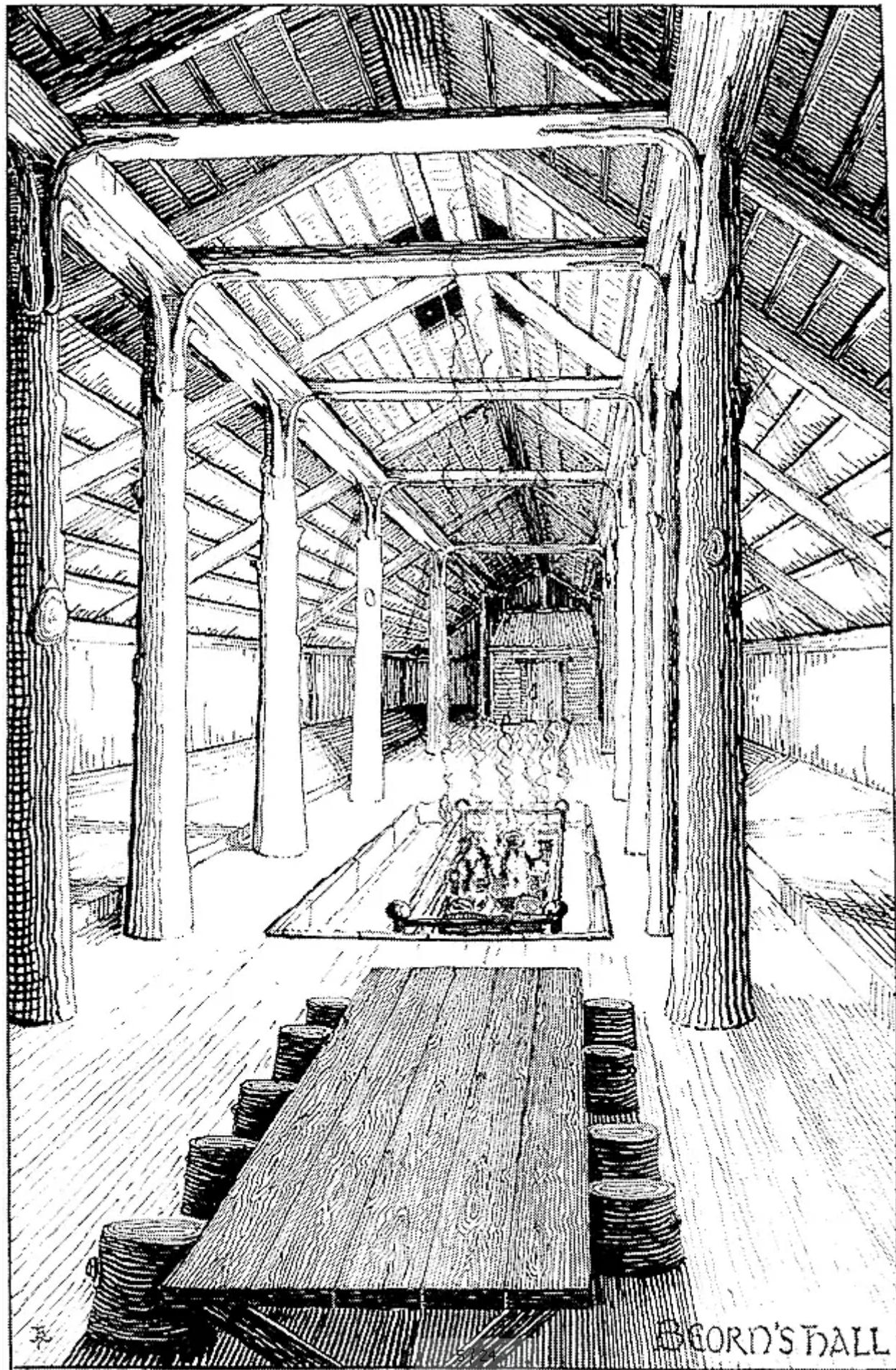
不过，托尔金也做了一些妥协。比如他为《霍比特人》画了大量插图，但这是因为《霍比特人》是儿童读物，没有插图的儿童读物是难以想象的。即便如此，他也尽量只画森林、河谷、山川，这些都是故事发生的环境乃至“氛围”所在，而非具体人物特写。

幽谷

长湖镇

贝奥恩的厅堂，托尔金绘

推书

<https://www.tolkiensociety.org/>

传记

《托尔金传》。汉弗莱·卡彭特。伦敦，艾伦与安温出版社。1977.

墨水族：C.S.刘易斯、J.R.R.托尔金、查尔斯·威廉姆斯及其朋友***们。汉弗莱·卡彭特。伦敦，艾伦与安温出版社。1977.

《J.R.R.托尔金书信集》。编辑：汉弗莱·卡彭特，与克里斯托弗·托尔金合著。乔治·艾伦与安温出版社，伦敦。1981.

托尔金与第一次世界大战。约翰·加思。哈珀柯林斯出版社，伦敦。2002.

托尔金中土世界的根源。罗伯特·S·布莱克汉姆。历史出版社，斯特劳德。2006.

托尔金的牛津。罗伯特·S·布莱克汉姆。历史出版社，斯特劳德。2008.

托尔金与战争的危险。罗伯特·S·布莱克汉姆。历史出版社，斯特劳德。2011.

托尔金家族相册。约翰与普里西拉·托尔金，哈珀柯林斯，伦敦。1992.

《J.R.R.托尔金的世界：启发*中土世界的地方》。*约翰·加思。弗朗西斯·林肯，伦敦。2020.

学术研究：托尔金的艺术作品与地图

《J.R.R.托尔金：艺术家兼插画师》。韦恩·G·哈蒙德和克里斯蒂娜·斯卡尔。哈珀柯林斯出版社，伦敦。1995.

《托尔金的霍比特人的艺术》。韦恩·G·哈蒙德和克里斯蒂娜·斯卡尔。哈珀柯林斯出版社，伦敦。2011.

《托尔金的指环王艺术》。韦恩·G·哈蒙德和克里斯蒂娜·斯卡尔。哈珀柯林斯出版社，伦敦。2015.

《弗罗多之旅：J.R.R.托尔金《指环王**》地图集》。芭芭拉·斯特雷奇。安温平装本出版社，伦敦。1981.

《中土世界地图集》。凯伦·温·方斯塔德。修订版，霍顿米夫林，波士顿，1992年；哈珀柯林斯出版社，伦敦。1992.

《托尔金中土世界地图》。布莱恩·西布利和约翰·豪。哈珀柯林斯出版社，伦敦。2003.

没整理文献参考

结语

就如托尔金在《魔戒》中说的那样

Short cuts make long delays. (捷径反而造成延误。)

如果同学们真的想要深入了解托尔金，还需亲自领略其著作。

谢谢大家