

《哈利波特》的神话原型分析
[The Mythological Archetype of "Harry Potter"]
[Der mythologische Archetypus in "Harry Potter"]
2018

Author: 刘璐 [LIU Lu Liú Lù]
Supervisor: 张海燕 [ZHANG Haiyan Zhāng Hǎiyàn]
Discipline: Comparative Literature and World Literature
Institution: Kashgar University, Kashgar, Xinjiang, China
Year, Degree: 2018, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

提到J.K.罗琳,我们必然会想到她的代表作《哈利波特》,这一系列小说推出后,几乎全世界为之疯狂。作为一个集合多种文化元素,又将传统与现代、幻想与现实集于一身的小说,它成功的吸引了文学界的眼球。随着《哈利波特》被翻译成多种语言畅销全球的同时,关于小说创作的研究也日趋升温。但是,无论从纵向还是横向的发展来看,以往对《哈利波特》系列小说的研究都存在着某些不足之处。罗琳将神话原型巧妙地融入到了小说的创作中,使得传统文化与现代文化的置换变形更加和谐,文化精神与现实反思的表达也更加深刻。但是,对原型所体现的传统与现代间的关系,及作者创作小说的用意等等问题,还有待于进行更加仔细全面的探讨。原型理论欲为整个文学批评寻找一种共同模式,借此观点,使得《哈利波特》系列小说的研究受到了一定的启发。本文以原型批评的视角考察整个《哈利波特》系列小说,意在以前人的研究为基础,从全新的角度对其进行宏观与微观并置的研究。文学创作与人的潜意识、文化根源、民族精神等因素有着密切的联系。原型理论也为我们深入探究《哈利波特》系列小说的创作用意和各种因素间的联系提供了更全面的研究方法与理论依据。本文立足于荣格与弗莱的神话原型批评理论,运用文本细读的方法,全面梳理出罗琳小说中出现的神话原型,同时借助弗洛姆等人的心理学和伦理学理论,还原出神话原型在小说中的内涵,从而进一步了解罗琳的创作意图。全文共分为三章:第一章是对原型理论的发展进行概述。通过对占据原型理论发展道路转折点的三位关键性人物的思想进行分析,进一步探索文学作品与古老神话之间的联系。在充分理解文学本质的前提下,确定对《哈利波特》系列小说原型研究的可行性。第二章是对《哈利波特》中的神话原型进行分析。通过对小说中具体原型的发现、归纳、还原、整合,对整个小说系列中频繁显现的人物原型、意象原型、叙事结构原型进行深入的挖掘与理解。基于这三类原型的解读,进一步体现罗琳的创作思路及小说真正的本质。第三章是解答作者将原型运用到小说中的真实用意。以充分研究小说中体现的原型为前提,细致深入的挖掘罗琳利用原型进行创作的意图,表达了罗琳期望通过文化寻根来救赎迷失在物质大潮中的人们。并借助恢复优秀文化传统,突显社会的正向发展离不开人性的正向发展。通过对《哈利波特》系列小说神话原型的分析,引起人们对人性异化的思考,揭示了现代资本主义社会对人类精神上的残害,呼吁恢复优秀的文化传统,传递通过理性与爱来拯救异化的理念。

Contents

摘要

Abstract

引言

第一章 原型理论概述

第一节 弗雷泽的社会人类学

第二节 荣格的心理学

第三节 弗莱的神话原型批评

第二章 《哈利波特》中的神话原型

第一节 《哈利波特》中的人物原型

一、哈利——英雄原型

二、伏地魔——妖怪原型

三、邓布利多——先知原型

第二节 《哈利波特》中的意象原型

一、神谕意象

二、魔怪意象

第三节 《哈利波特》中的叙事结构原型

一、情节原型

(一) 冲突

(二) 殊死搏斗

(三) 消失与重现

二、圆型结构原型

(一) 英雄的幼年

(二) 英雄的成长

(三) 英雄的顿悟

第三章 神话原型下的现代性反思

第一节 文化寻根之旅

一、迈入“新时代”的西方文学

二、“新时代”神话的新形态

三、多元文化影响下的《哈利波特》

第二节 人性思想中的“禁林”

一、人性的自由

二、人性的异化与解放

(一) 人性的异化

(二) 人性的解放

结语

参考文献

后记

读硕期间发表的论文目录

English translation (www.DeepL/Translator, free version, 7/2021)

When we think of *J. K. Rowling*¹, we are bound to think of her masterpiece "*Harry Potter*", a series of novels that have driven almost the entire world crazy since its launch. As a novel that combines elements of multiple cultures, tradition and modernity, fantasy and reality, it has successfully attracted the attention of the literary world. As "Harry Potter" has been translated into many languages and sold worldwide, the research on the creation of the novel has also been increasing. However, both vertically and horizontally, there are certain shortcomings in the previous studies of the "Harry Potter" novels. Rowling has cleverly integrated the mythological archetypes into the creation of the novels, making the replacement of traditional culture and modern culture more harmonious, and the expression of cultural spirit and reflection on reality more profound. However, the relationship between tradition and modernity embodied in the archetypes and the author's intention of creating the novel are still to be explored more carefully and comprehensively. The archetypal theory seeks to find a common model for literary criticism as a whole, and this viewpoint has inspired the study of the "Harry Potter"-novels. This paper examines the entire "Harry Potter" series from the perspective of archetypal criticism, with the intention of studying the series from a new perspective based on the studies of the former, and juxtaposing the macro and micro. Literary creation is closely related to the human subconscious, cultural roots, and national spirit. The archetype theory also provides a more comprehensive research method and theoretical basis for us to explore the creative intent of the "Harry Potter" novels and the connection between various factors. Based on *Jung's*² and *Frye's*³ theories of mythological archetype criticism, this paper uses a close reading of the text to comprehensively sort out the mythological archetypes that appear in Rowling's novels, and at the same time, with the help of Fromm⁴ and others' psychological and ethical theories, to restore the connotations of mythological archetypes in the novels, so as to further understand Rowling's creative intentions.

The paper is divided into three chapters: the first chapter is an overview of the development of archetypal theory. By analyzing the ideas of three key figures who occupy a turning point in the development of archetypal theory, we further explore the connection between literature and ancient myths. On the premise of fully understanding the essence of literature, the feasibility of the prototype study of the "Harry Potter" is determined.— The second chapter is an analysis of the mythological archetypes in "Harry Potter". By discovering, summarizing, restoring, and integrating the specific archetypes in the novels, the character archetypes, imagery archetypes, and narrative structure archetypes that frequently appear in the entire novel series are thoroughly explored and understood. Based on the interpretation of these three types of archetypes, we further reflect Rowling's creative thinking and the true nature of the novels.— The third chapter is to answer the author's real intention of using archetypes in the novel. Against the background of the premise of a comprehensive study of the archetypes embodied in the novels, the author's intention is to express her hope of redeeming people lost in the flood of materialism through cultural roots. By restoring the excellent cultural tradition, she also highlights that the positive development of society cannot be separated from the positive development of human nature. Through the analysis of the mythological archetypes of the "Harry Potter" novels, it arouses people to think about the alienation of human nature, reveals the spiritual cruelty of modern capitalist society to human beings, calls for the restoration of excellent cultural traditions, and conveys the idea of saving alienation through reason and love. [Footnotes, hyperlinks: M.Z.]

¹ Joanne Rowling (pen name J. K. Rowling) (born in 1965), British author.

² Carl Gustav Jung (1875 – 1961), Swiss psychiatrist and psychoanalyst, founded analytical psychology.

³ Herman Northrop Frye (1912 – 1991), Canadian literary theorist.

⁴ Erich Fromm: *Man for Himself. An Inquiry into the Psychology of Ethics*, New York (Rinehart and Co.) 1947.

Contents

Chinese abstract
English abstract

Introduction

Chapter 1: Overview of archetype theory

- 1.1 [Fraser's](#)⁵ social anthropology
- 1.2 Jung's Psychology
- 1.3 Frye's mythic archetype criticism

Chapter 2: Mythological archetypes in Harry Potter

- 2.1 Character archetypes in Harry Potter
 - 2.1.1 Harry – the hero archetype
 - 2.1.2 Voldemort – the demon archetype
 - 2.1.3 Dumbledore – the prophet archetype
- 2.2 Imagery archetypes in Harry Potter
 - 2.2.1 The oracle imagery
 - 2.2.2 The magic monster imagery
- 2.3 Narrative structure archetypes in Harry Potter
 - 2.3.1 Plot archetypes
 - 2.3.2.1 Conflict
 - 2.3.2.2 Fight to the death
 - 2.3.2.3 Disappearance and reappearance
 - 2.3.2 Archetypes of circular structure
 - 2.3.2.1 The hero's early childhood
 - 2.3.2.2 The growth of the hero
 - 2.3.2.3 The hero's epiphany

Chapter 3: Reflections on modernity under mythological archetypes

- 3.1 Section I: Journey to the root of culture
 - 3.1.1 Western Literature in the "New Age"
 - 3.1.2 New forms of mythology in the "New Age"
 - 3.1.3 "Harry Potter" under the influence of multiculturalism
- 3.2 Section II: The "Forbidden Forest" in humanity
 - 3.2.1 The freedom of human nature
 - 3.2.2 The alienation and liberation of human nature
 - 3.2.2.1 Alienation of human nature
 - 3.2.2.2 The liberation of human nature

Conclusion

References

Postscript

List of papers published during my master's degree

Deutsche Übersetzung (www.DeepL/Translator, free version, 7/2021 / M.Z.)

Bei dem Namen [J. K. Rowling](#) fällt uns zwangsläufig ihr Meisterwerk "[Harry Potter](#)", eine Romanreihe, die seit ihrem Erscheinen weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Die Romanreihe, die Elemente verschiedener Kulturen, Tradition und Moderne, Fantasie und Realität miteinander verbindet, hat großes Interesse auch der literarischen Welt auf sich gezogen. Da "Harry Potter" in viele Sprachen übersetzt und weltweit verkauft wurde, nahm auch die Forschung zur Entstehung der Romanserie zu. Die bisherigen Untersuchungen weisen jedoch in vertikaler und in horizontaler Hinsicht Mängel auf. Rowling hat auf geschickte Weise mythologische [Archetypen](#) in die Gestaltung der Romane einbezogen, was zu einer harmonischen Substitution von traditioneller und moderner Kultur sowie zu einem tieferen Ausdruck kulturellen Geistes und realistischer Reflexion führt. Das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne, wie

⁵ Sir James George Frazer (1854 – 1941), Scottish social anthropologist.

es sich in den Archetypen verkörpert, und die Intention der Autorin bei der Gestaltung der Romane müssen deshalb detaillierter und umfassender erforscht werden. Demgemäß wurde die vorliegende Untersuchung der "Harry Potter"-Romane von der Idee inspiriert zu versuchen, mit der Archetypentheorie ein gemeinsames Modell für die Literaturkritik als Ganzes zu finden. In diesem Beitrag wird die gesamte "Harry Potter"-Reihe durch die Brille der Archetypenkritik widergespiegelt, und so aus einer neuen Perspektive betrachtet, die auf den Studien ihrer Vorgänger beruht und Makro- und Mikroebene einander gegenüberstellt: Das literarische Schaffen ist zum einen eng mit dem Unbewussten des Menschen, zum anderen mit seinen kulturellen Wurzeln und seinem nationalen Geist verbunden. Die Archetypentheorie bietet uns einen umfassenderen Ansatz und eine theoretische Grundlage für die Erforschung der kreativen Absichten der "Harry Potter"-Romane und der Verbindungen zwischen verschiedenen Faktoren. Auf Grundlage der Theorien von [Jung](#) und [Frye](#) zur Kritik mythologischer Archetypen werden in diesem Artikel die mythologischen Archetypen, die in Rowlings Romanen auftauchen, anhand kritischer Textlektüre umfassend herausgearbeitet. Gleichzeitig wird auf die psychologischen und ethischen Theorien von Fromm⁶ und anderen Autoren zurückgegriffen, um die Bedeutung mythologischer Archetypen in den Romanen nachzuzeichnen und so Rowlings kreative Absichten besser zu verstehen.

Der Text ist in drei Kapitel unterteilt: Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Archetypentheorie und untersucht die Beziehungen zwischen Literatur und antiker Mythologie durch eine Analyse der Ideen dreier Schlüsselfiguren, die einen Wendepunkt in der Entwicklung der Archetypentheorie markieren. Die Machbarkeit einer archetypischen Studie der "Harry Potter"-Reihe basiert auf der Prämisse, das Wesen der Literatur umfassend zu verstehen.– Im zweiten Kapitel werden mythologischen Archetypen in dieser Romanserie analysiert. Durch Entdeckung, Induktion, Reduktion und Integration spezifischer Archetypen in den Romanen werden die in der gesamten Romanreihe häufig vorkommenden Charakter-, Bild- und Erzählstrukturarchetypen eingehend erforscht und verstanden. Die Interpretation dieser drei Archetypen spiegelt Rowlings kreatives Denken und die wahre Natur der Romane wider.– Im dritten Kapitel wird die Frage beantwortet, welche Absicht die Autorin durch die Verwendung von Archetypen in ihrem Roman tatsächlich verfolgt. Vor dem Hintergrund der Prämisse eines umfassenden Studiums der in den Romanen verkörperten Archetypen liegt diese Absicht der Autorin darin, ihrer Hoffnung Ausdruck zu geben, die in der Flut des Materialismus verlorenen Menschen durch kulturelle Wurzeln zu erlösen. Mit dem Inszenesetzen bester kultureller Traditionen hebt Rowling auch hervor, dass die positive Entwicklung der Gesellschaft nicht ohne die positive Entwicklung der Menschlichkeit erreicht werden kann. Mittels des Einsatzes der mythologischen Archetypen in den Harry-Potter-Romanen regt sie zum Nachdenken über die Entfremdung der menschlichen Natur an, deckt den geistigen Schaden auf, den die moderne kapitalistische Gesellschaft den Menschen zufügt, ruft zur Wiederherstellung guter kultureller Traditionen auf und vermittelt die Idee, die Entfremdung durch Vernunft und Liebe zu überwinden. [Fußnote, Hyperlinks: M.Z.]

Inhalt

Chinesische Kurzfassung

Englische Kurzfassung

Einführung

Kapitel 1 Übersicht über die Archetypentheorie

1.1 [Frasers](#) Sozialanthropologie

1.2 Jungs Psychologie

1.3 Fryes Kritik an mythologischen Archetypen

Kapitel 2 Mythologische Archetypen in "Harry Potter"

2.1 Charakter-Archetypen in "Harry Potter"

2.1.1 Harry – der Heldenarchetyp

2.1.2 Voldemort – der Dämonenarchetyp

2.1.3 Dumbledore – der Archetypus des Propheten

⁶ Erich Fromm: *Gesamtausgabe in 12 Bänden*, herausgegeben von Rainer Funk, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, Band II, Psychoanalyse und Ethik (1947), Seite 1 – 157.

- 2.2 Bildliche Archetypen in "Harry Potter"
 - 2.2.1 Orakelsymbolik
 - 2.2.2 Magische Monster-Bilder
- 2.3 Archetypen der narrativen Struktur in "Harry Potter"
 - 2.3.1 Archetypen der Handlung
 - 2.3.1.1 Konflikt
 - 2.3.1.2 Der Kampf auf Leben und Tod
 - 2.3.1.3 Das Verschwinden und Wiederauftauchen
 - 2.3.2 Archetypen der Kreisstruktur
 - 2.3.2.1 Die frühen Jahre des Helden
 - 2.3.2.2 Das Wachstum des Helden
 - 2.3.2.3 Die Epiphanie des Helden

Kapitel 3: Überlegungen zur Moderne im Zeichen des mythologischen Archetyps

- 3.1 Eine Reise zu den Wurzeln der Kultur
 - 3.1.1 Westliche Literatur in der "Neuen Zeit"
 - 3.1.2 Neue Formen des Mythos in der "Neuen Zeit"
 - 3.1.3 "Harry Potter" unter dem Einfluss des Multikulturalismus
- 3.2 Der "Verbotene Wald" im menschlichen Denken
 - 3.2.1 Die Freiheit des Menschen
 - 3.2.2 Die Entfremdung und Befreiung der menschlichen Natur
 - 3.2.2.1 Die Entfremdung der menschlichen Natur
 - 3.2.2.2 Die Befreiung des Menschen

Schlussfolgerung

Literaturverzeichnis

Nachtrag

Liste der während des Masterstudiums veröffentlichten Abschlussarbeiten

Zur Ergänzung des Beitrags durch Fußnoten und Hyperlinks wurde unter anderem das Internetlexikon Wikipedia verwendet. Den Autorinnen und Autoren sei Dank für ihre sorgfältige und hilfreiche Arbeit. Diese lexikalischen Angaben dienen einem ersten Überblick. Für detailliertere Informationen wird auf die Spezialliteratur verwiesen. [M.Z.]