

阿

波

罗

文

丛

多元·融合·跨越

——英国现当代诗歌及其研究

章 燕 著

人民文学出版社

阿

波

罗

文

丛

多元 · 融合 · 跨越

——英国现当代诗歌及其研究

章 燕 著

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

多元·融合·跨越:英国现当代诗歌及其研究/章燕 著.
- 北京:人民文学出版社
(阿波罗文丛)
ISBN 978-7-02-006560-8

I. 多… II. 章… III. 诗歌-文学研究-英国-
现代-文集 IV. I561.072-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 026471 号

责任编辑:马爱农 装帧设计:翁 涌
责任校对:刘光然 责任印制:周小滨

多元·融合·跨越:英国现当代诗歌及其研究
章 燕 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

世纪兴源印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 323 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 12 插页 2

2008 年 9 月北京第 1 版

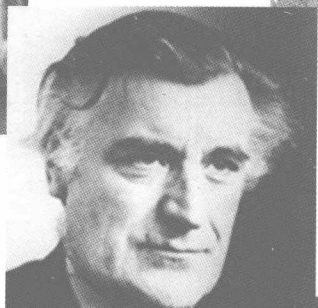
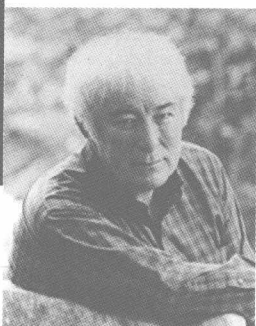
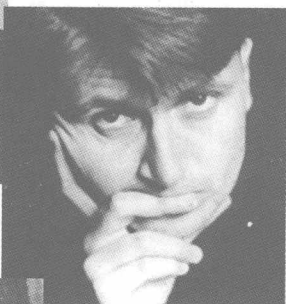
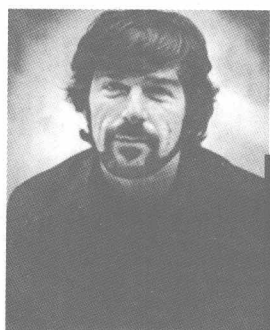
2008 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-2500

ISBN 978-7-02-006560-8

定价 28.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

绪 论

19 世纪末、20 世纪初,这个时代对于整个西方文化来说是一个遭遇了自文艺复兴时期以来的重大文化价值转折的时代。文艺复兴时期以来直至 20 世纪这四百多年的时间里,西方的文化与思想价值观念不可动摇地沿着启蒙精神所崇尚的理性主义和浪漫主义的理想向前发展。然而,19 世纪末期的社会、经济、文化和哲学观的改变在人们的思想意识中形成了巨大的冲击,对理性主义和理想的信仰产生了前所未有的怀疑。这种冲击引起的震动波及到社会生活和人文学科的方方面面。在文学领域,一方面,文学通过其独特的话语模式全面、集中地反映了这一动荡时期的社会生活和心灵颤动,另一方面,传统的叙事手法和审美意趣所构架起来的,客观地反映外在世界和自然地表达主观内心的文学话语已经不再成为文学书写的主体,文学自身在传统的表现形式方面也遭受着最强烈的挑战。审美价值的转向造成了浪漫式话语霸权的失落,而由法国印象主义、象征主义以及唯美主义引领的,以直觉感悟的心灵自觉和隐喻的话语模式激发的审美价值转型逐渐渗透到文学的各个领域。诗歌,文学领域中的中枢神经,最为敏感和快速地感受了这一震荡,并接受了这一转型。在英国的诗歌发展过程中,这一转型就表现在总体精神上承接了浪漫主义诗歌传统的维多利亚时期诗歌的最终退场和现代主义诗歌的大踏步来临。

然而,对于英国诗歌和诗人来说,“现代主义诗歌”这个概念并不那样纯粹和简单,接受这个反叛的和挑战传统的现代主义诗歌,其过程也是复杂的。尽管现代主义诗歌的最强音,即以艾略特的《荒原》

为代表的现代主义诗歌作品无可争议地出现在英国,给英国的诗歌带来了极大的鲜活力量,整体改变了英国诗坛上传统浪漫诗风独领风骚的局面,使英国诗歌走上了一条全新的道路,但是,它在引领英国现代诗歌反思传统的同时又使现代主义以各种方式和途径与诗歌的传统产生多样的衔接。比如,30年代以奥顿为代表的“左翼”诗歌关注社会现实,目光直接聚焦当时的社会政治问题,对于现代人在战争、经济衰退、信仰缺失的境遇中所承受的精神危机和现实困境都给予极大的关注。他们的诗歌风格具有鲜明的现实主义的风格特点,白描中见出对普通人的同情与对社会的批判。然而同时,他们的诗歌从根本上来说已经不同于客观地反映现实生活的现实主义诗歌。应该说,在英国诗歌的传统中,他们受到了诗歌风格朴素而质地纯净的哈代诗歌的影响。但是,他们把这种影响与艾略特所代表的现代主义诗歌风格结合起来,形成了现代主义和现实主义糅合交杂的诗歌风格,成为具有独特的写实风格的现代主义诗歌。在此后不久出现的新神启派诗歌中,以狄兰·托马斯的诗歌作品为主的现代主义诗歌与浪漫主义的神秘、飘逸、象征性的幻想风格交糅在一起,它甚至在超现实主义的层面上与传统的浪漫诗风和象征主义交相辉映,产生了巨大的魅力,成为英国诗坛上的一枝奇葩。传统的现实主义诗风与浪漫的诗风在与现代主义诗歌的遭遇中并行而生,形成并存共生的局面。因而,从广义上来说,现代主义诗歌在反思英国诗歌传统,反叛浪漫、感伤的诗风,在隐喻的诗歌话语中创造活力的同时,又融入了英国诗歌在20世纪上半叶的多元化态势之中。

事实上,20世纪初,当艾略特的现代主义在英国诗坛登场之前,英国诗歌就已经呈现出纷繁的多元态势。这一方面表现在以庞德为首的意象派诗歌的崛起,另一方面则表现在乔治朝时期的英国诗歌当中。一般的英国诗歌研究都认为乔治朝的诗歌多为保守的后期浪漫主义诗歌的余音,毫无新意,甚至在一些人眼中“乔治诗歌”这一术语本身就代表着保守与落后。然而,实际情况却是复杂的。在乔治朝出现的诗人确有为维多利亚王朝的衰落大唱挽歌的诗作,但也不

乏有一定新意的诗歌作品,收入《乔治诗歌选》中的诗人诗作有些后来成为现代主义作家的代表,比如劳伦斯,以至于有些评论家认为他根本就不属于乔治诗人。但事实上,乔治诗歌只属于那个时期的诗歌,而并不意味着某种流派,因此,出现在《乔治诗歌选》中的各种风格的诗歌作品都不应被排斥在外,其中也包括一些具有现代主义风格倾向的作品。当然,将英国诗歌全面带进现代主义的无疑是艾略特的《荒原》。然而,否认乔治诗歌的多元性似乎又过于简单了。应该看到,20 世纪上半叶的英国诗歌始终在以现代主义诗歌为主线的发展过程中走着一条多元的道路。

到了 20 世纪中叶,与全面走上实验性发展道路的美国诗歌不同,英国的现代主义诗歌没有在进一步的变革声中探索出新的诗歌创作路径,充满隐喻和象征的诗歌话语虽已渗透于诗坛,但诗歌的话语权则又发生了转移。以拉金为主的运动派诗歌鲜明而坚定地举起了反现代主义的大旗。他们认为英国诗歌的现代主义从来都不是本土化的产物,而是外来的诗歌种子借英国的土壤在此生长,因而造成了英国诗歌本土化传统的断裂。这一主张造成了英国诗歌在 20 世纪的又一次转折。运动派力主全面回归传统,这一方面迎回了众多的诗歌受众,但另一方面却因为其过分囿于传统而禁锢了自己的手脚,前途渺茫,很快,许多诗人意识到这点,纷纷各自寻求新的发展。应该看到,在运动派掌握诗歌话语权的时候,现代主义的诗歌话语模式也还在影响着不少诗人的创作。这便是多元的态势。20 世纪的上半叶直至 60 年代,现代主义、超现实主义,浪漫主义、写实主义等各种诗歌风格均有发展,总的来说是不同时期各有所偏向,但一种风格的绝对优势很快被另一种风格所冲击,从而形成多元互补。这种多元的诗歌态势也明确表示出英国 20 世纪诗歌以自己的声音表明了其有别于美国实验性诗歌的独特个性。

运动派诗歌之后,多元化的诗歌发展态势更趋明显,诗歌风格也更加多样,不拘一格。随着女权运动、后殖民文化、政治意识形态等文化研究在各个领域的逐步深入,英国诗歌也开始走入“解中心”性

的多元发展中。首先,爱尔兰、苏格兰、威尔士等各地域诗人在继承各自传统文化的基础上迅速崛起,他们的诗歌在一定意义上消解了以英格兰为中心的诗歌话语霸权,使得诗歌的发展异彩纷呈。在传统观念中被人们视为文化标准的伦敦英语、BBC 英语,以及牛津大学、剑桥大学教授和教堂牧师所讲的标准英语,受到地方色彩浓厚的、被传统视为边缘化的诗歌话语的冲击。各地域诗人群逐渐从边缘走向中心,与英格兰诗人构成英国诗歌的整体。其次是女性诗歌的极大发展。这些女诗人或受到女权运动的影响,或处于一个更广大的文化语境之中,寻找自身的独特文化身份,发出了各自的声音,由此改变了由男性诗人统领诗歌园地的局面。黑人诗歌和英联邦各国,如加勒比海岛国的诗人在这个领域发出了奇异的光彩,他们的崛起已经纳入整个英语诗歌的范围之中。由英格兰或大不列颠文化中心一统天下的局面不复存在,英国诗歌向着更加分散和多元的样态发展下去。90 年代以来的英国诗歌更呈现出一种在大众语境中的多元发展。媒体文化、商业文化等对近年来的诗歌话语和诗歌的发展走向都形成了一定的冲击,使得诗歌力求在新的文化语境中以更加宽容的姿态进入社会生活之中。

与此同时,各种风格的诗歌作品仍然保持着一定的活力。浪漫的、写实的、象征的、充满隐喻话语的诗歌作品在读者中都仍然各占有一席之地。尤其是具有浓厚地域色彩的写实主义诗歌作品取得了更大的成功,诗歌的审美意趣似乎在随现代主义诗歌那负载着丰富的象征性隐喻的海洋中畅游一番之后,带着满身的水又返回坚实厚重的大地,在看似平白简洁的诗歌意象和语言表达中创造深度话语的潜质,使英国诗歌展示了一个新的景观,并给人们以新的期待。

目 录

绪 论	1
-----------	---

一. 概述与问题

二十世纪英国诗歌中的民主意识	3
现代英国诗歌·英国现代主义诗歌·现代英诗	13
现当代英美诗歌中的传统问题	22

二. 第二次世界大战之前的英国诗歌及其研究

理想的失落与现代意识的萌动

——试论英国乔治诗歌	29
威廉·亨利·戴维斯诗六首	

雨	46
沉默的世界	46
调查	47
恶棍	48
老鼠	49
白马	49

西格弗里德·萨松诗一首

梦幻者	50
-----------	----

罗伯特·格雷夫斯诗一首

跟星的谈话	51
-------------	----

破碎的意象折射出深邃的思考

——试论西特维尔诗歌的现代性	54
----------------------	----

西特维尔诗三首

该隐的影子

——给 C.M. 波拉	69
-------------------	----

凌晨四点	77
------------	----

心与智	78
-----------	----

英国超现实主义诗人加斯科因

——兼论英国二十世纪三十年代超现实主义诗歌	80
-----------------------------	----

加斯科因诗八首

下界的俄耳甫斯	93
---------------	----

永远的冬从不被人知晓	94
------------------	----

萨尔瓦多·达利	95
---------------	----

依夫斯·坦圭	96
--------------	----

板岩	97
----------	----

恶魔的原则	98
-------------	----

鸟笼	100
----------	-----

净化了的厌恶	101
--------------	-----

生命与死亡的循环 自然与自我的互通

——狄兰·托马斯诗歌艺术浅论	103
----------------------	-----

艺术与现实的融合统一

——读狄兰·托马斯的诗《拒绝哀悼在伦敦大火中被烧死的孩子》	120
-------------------------------------	-----

绿色诗人

——读狄兰·托马斯的诗《羊齿山》	130
------------------------	-----

狄兰·托马斯诗五首

穿过绿色花茎催生花朵的力量	140
---------------------	-----

葬礼之后

——为纪念安·琼斯而作	141
-------------------	-----

十月里的诗	142
-------------	-----

羊齿山	145
拒绝哀悼在伦敦大火中被烧死的孩子	148
“最后的浪漫诗人”	
——浅论英国诗人乔治·巴科的诗歌艺术及其悲观主义色彩	149
乔治·巴科诗八首	
我是那土地,环抱着大海	161
给我的母亲	162
夏天的歌 I	163
夏日疯狂的梦幻,什么是你的悲哀	164
转向你的一边让我承受这日子	164
纪念大卫·阿彻	165
真实的自白	166
巴特西公园	
——给安·里尔德	171

三. 第二次世界大战之后的英国诗歌及其研究

英国运动派诗歌及其美学辨析	175
运动派诗歌六首	
1. 恩莱特诗二首	
等车	194
没有冒犯	194
2. 多纳德·戴维诗三首	
铭记三十年代	196
立陶宛的森林(节选)	199
由于工业发达的埃塞克斯	200
3. 金斯利·阿米斯诗一首	
书店景观	201
试论菲利普·拉金诗歌中的象征性因素	203

拉金的诗《去教堂》中复合多变的写实主义特质	216
-----------------------------	-----

菲利普·拉金诗二首

我记得,我记得	226
---------------	-----

去教堂	228
-----------	-----

幽默与平和中的悲哀与坚定

——英国女诗人丝蒂薇·斯密斯诗歌浅论	231
--------------------------	-----

丝蒂薇·斯密斯诗六首

青蛙王子	247
------------	-----

我与爱人一道骑马	249
----------------	-----

河神	250
----------	-----

不是在挥手而是在没顶	251
------------------	-----

带着穆丽尔出家门	252
----------------	-----

这是否明智?	253
--------------	-----

丝蒂薇·斯密斯散文二篇

我的缪斯	254
------------	-----

诗歌由什么构成	256
---------------	-----

用心灵的眼睛看世界

——试论英国女诗人伊丽莎白·简宁斯的诗歌	260
----------------------------	-----

伊丽莎白·简宁斯诗十三首

我感到	269
-----------	-----

几乎淹没	269
------------	-----

乞灵与咒语	270
-------------	-----

黑暗碎片	271
------------	-----

黑夜里一个孩子	271
---------------	-----

幻想	272
----------	-----

拉撒路	272
-----------	-----

我的祖母	273
------------	-----

泉	274
---------	-----

冬天的诗	275
------------	-----

伦勃朗最后的自画像	276
初秋之歌	277
延迟	278
跨越和超越中的活力	
——托姆·冈恩诗歌艺术初探	279
托姆·冈恩诗六首	
在运动中	295
摩托车手关于自己死亡的未定幻景	296
细看蜗牛	298
一幅城市地图	299
接触	300
夜里流汗的男人	302
后现代文明中的双重矛盾	
——关于泰德·休斯诗歌中“暴力”的解析	305
泰德·休斯诗六首	
梭子鱼	320
观猪有感	322
栖息的鹰	323
蓟	324
狼群的嚎叫	325
出来	326
谢默斯·希尼诗歌中的多维融合因素	
谢默斯·希尼诗三首:	
摘黑刺莓	347
托伦人	348
一九六九年夏天	350
大众文化语境下的后现代诗歌	
——读《重写好书》及阿米提基的诗歌	352
“新生代”诗人塞门·阿米提基	358

塞门·阿米提基诗二首	
给他失去的情人	361
急速增长!	364
塞门·阿米提基散文	
再写好书	366
后 记	370

一. 概述与问题

二十世纪英国诗歌中的民主意识

20 世纪的英国诗歌发展呈现出复杂和多样的趋势,多种不同风格的诗歌作品在相互对抗与对话中寻求自身的发展。与美国 20 世纪诗歌注重形式的实验与创新不同,英国诗歌在这一时期更重视在对传统诗歌形式的继承与发展的过程中寻求新的表达方式和途径,在不割断与传统诗歌美学之关系的基础上,诗歌创作表现出多种风格并存与融合的态势。从 20 世纪上半叶不同诗歌风格的相互抗衡、对话和兼容到世纪中叶以来各地域诗人自身传统民族文化和语言的觉醒,英国的诗歌体现出一种自觉的民主意识。这里没有一代又一代新的诗歌流派的崛起,没有以淘汰的形式对前人的传统进行否定,而是在相互包容和相互影响的民主意识中达到多种诗歌声音的共鸣。或许英国 20 世纪的诗歌创作少了些叛逆的精神,但却达到了真正的多元共生。随着 80 年代以来诗歌向大众文化的靠拢,这种民主意识又扩展为诗歌创作中的公众意识和平民意识,使得 20 世纪的英诗向着多元化的方向又迈进一步。

现代主义诗歌以反“乔治诗歌”中泛滥的浪漫感伤情调为其发端。20 年代,在观照欧洲大陆传统文化中建构现代主义诗歌美学的艾略特(T. S. Eliot),在他的诗作中以冷静、反讽和调侃的诗歌语言对浪漫主义的感情泛滥发起了挑战。即便是在东方传统文明中寻求新的语言与意象灵感的庞德(Ezra Pound),也在他的诗歌美学中更看中客观意象对主观感官的能动作用。现代主义诗歌中非个人化的美学思想在 30 年代“奥顿的一代”(W. H. Auden)的诗作中得到了一定的延续。他们冷静地思考政治运动和当时的战争形