

里尔克《杜伊诺哀歌》述评
文本·翻译·注释·评论

Rainer
Maria
Rilkes
»*Duineser
Elegien*«

Text
—

Übersetzung
—

Erläuterung
—

Kritik

Rainer
Maria
Rilkes
»Duineser
Elegien«

里尔克《杜伊诺哀歌》述评
文本·翻译·注释·评论

Text

Übersetzung

Erläuterung

Kritik

〔奥〕里尔克——著 刘皓明——译·著

 上海文艺出版社
Shanghai Literature & Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

里尔克《杜伊诺哀歌》述评:文本、翻译、注释、评论 / (奥) 里尔克著;
刘皓明译著. -- 上海: 上海文艺出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5321-6242-0

I. ①里… II. ①里… ②刘… III. ①《杜英诺悲歌》—诗歌评论

IV. ①I521.072

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第057207号

发行人: 陈征

责任编辑: 胡艳秋

封面绘画: 竹夫

封面设计: 胡斌

书名: 里尔克《杜伊诺哀歌》述评: 文本、翻译、注释、评论

作者: (奥) 里尔克

译者: 刘皓明

出版: 上海世纪出版集团 上海文艺出版社

地址: 上海绍兴路7号 200020

发行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

上海福建中路193号 200001 www.ewen.co

印刷: 江苏苏中印刷有限公司印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 12.875

插页: 5

字数: 263,000

印次: 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

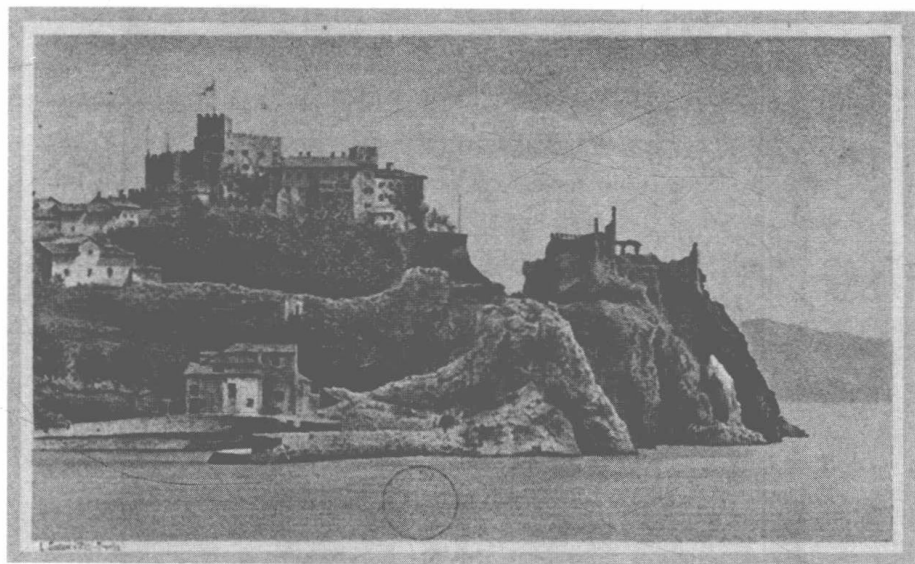
I S B N: 978-7-5321-6242-0/I · 4980

定价: 68.00元

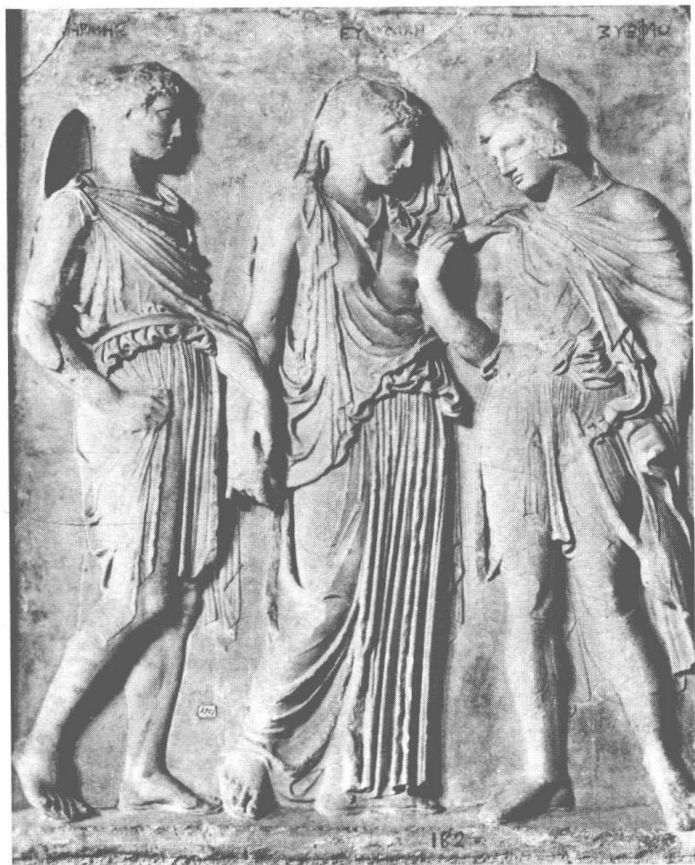
告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系 T: 0523-82898066

晚年里尔克像

杜伊诺城堡 石版画 1880 年

希耳米 欧律狄刻 奥耳甫
浮雕 西历纪元前 430-420 年希腊作品
现藏意大利拿波里国立考古博物馆
(Museo archeologico Nazionale di Napoli)

杂耍艺人一家 (*La famille des saltimbanques*)
油画 帕布罗·毕加索 (Pablo Picasso) 作于 1905 年
现藏美国华盛顿特区国立美术馆

前 言

上个世纪九十年代末，我在柏林写作博士论文中关于里尔克的部分期间，随手翻译了他的名作《杜伊诺哀歌》。当时的《读书》杂志主编沈昌文先生得知后，十分热心，把译稿拿走准备出版，不料正赶上中国出版体制改制。这场改制当时的效果不啻一场浩劫，那几年里学术书籍从纸张印刷到编辑校对，都出现了灾害级的质量滑坡，连古籍出版中最权威机构出的古籍都经常出整段漏印等重大事故，劣质的墨印在劣质的纸上，不菲的价格买回的书却难以卒读。在当时的混乱中，沈先生原本联络的出版社把拙译作为不急之务雪藏了。那时每次在北京见到沈先生，他都表示歉意，同时一直坚持不懈为这部小书的出版多方努力。我那时因初执教鞭，加上研究的重点有所转移，对出版的不顺利并不甚在意，觉得不出也许更好。到 2005 年，沈先生终于设法将它出版了，我也不知是喜是悲。但是我知道的是，这个过程中他的艰辛有不足为外人道处，真是难为沈先生了，对此我再次深表感谢。

2005年出版的拙译由于产生于求学期间的笔记，带有笔记的仓促痕迹，最让我感到遗憾的是当时没有精力写一部详尽的解读，以帮助中文读者理解这部艰涩的作品。然而由于随后我研究兴趣和领域的转移，后来竟一直没有时间、精力和勇气回头去弥补这一缺憾。直到这两年，有朋友建议重印此书，我才开始严肃考虑该不该这样做以及如何做。我想，作为译者和作者，除非我决定不再重印那部书，否则不论我现在的研究兴趣已经偏离二十年前有多远，都有责任弥补当初的缺憾，不能让它原样或近乎原样重新问世。于是我便中断了手头罗马诗人贺拉修的项目，用三个月的时间，全面修订了2005年版《杜伊诺哀歌》(以下简称《哀歌》)的译文，并全部重写了原书中的研究解读部分。写成之后书中的批评部分在篇幅上与诗的译文已不对称，批评的篇幅远多于译文，不再是译文的附庸，而是成了相对独立的批评专著，这部增订后的书在事实上已经成为一部新著，故而改名为《里尔克〈杜伊诺哀歌〉述评》(以下简称《述评》)。

新著中的批评部分除了对诗的字词作了更详尽的注释以外，更在述评部分对讨论的作品作了逐行分析和解读，还阐述了作品在诗人诗学上的生成过程及其更广泛的诗学意义。对作品的解读以及诗学的讨论建立在对西方现有《哀歌》乃至里尔克研究全面考察的基础上，同时充分体现和融汇了我自己的独创观点和研究，其中最突出的包括：1)对头两首哀歌中天使形象旧约来源的考证；2)第四和第八首哀歌中对动物与人比较的尼采文本来源探究；3)第三首和第六首与挪威画家蒙克(Edvard Munch)作品

的关系的发现；4)特别是对第三和第五首哀歌作出了创新的解读；其他更细微的新观点、新材料散布全书。新著中的译文部分在维持2005年版原有翻译原则和句法风格结构的基础上，对字词的译法作了大量修订，以体现这些年来我对作品理解的深化和提高。还精简了一些表达方式，增加了一些以北京话为基础的口语因素，以便于译文的接受。

里尔克是个有争议、同时又极具吸引力的诗人，其代表作《杜伊诺哀歌》同样是有争议却一直吸引着广大读者的作品。诗人和他作品的引人争议之处和引人入胜之处既关乎诗学，也关乎文化，既来自作品，也来自生平。在所有现代诗人里，里尔克是最被人神话化的，他的作品是最广泛地被人奉为福音和指南来接受的。西方如此，东方也如此；过去这样，今天也这样。像在以往的西方一样，在今天的中文世界里，里尔克在被理解之前就先收获了极高的声望，获得无数读者偶像崇拜式的仰慕；但是西方的里尔克研究今天早已超越了初期的误解和反科学的崇拜，能更客观更冷静地对研究对象进行文学、诗学和文化的探讨。反观在东方的中国，在里尔克早已成为最为人称道的现代西方诗人的今天，除了一两篇对早已过时或早已被推翻的解读的简略介绍外，对《哀歌》这部诗人的代表作，全面深入并且能反映最新学术状况的分析研究仍是个空白，既没有单独的《哀歌》解读和批评著作，更没有能构成这样解读和批评的成规模的文献。《述评》将填补这一空白：对于想知道《哀歌》在说什么的普通读者，《述评》提供了详细的解读；对于有学术关怀的读者，《述评》以批评史、文

学和文化史为背景对作品作了深入分析。

事隔多年，我之所以重新捡起《哀歌》和里尔克研究这个课题，除了以上提到的因素外，坦率地说尤其出自一种与里尔克接受现象有关的文化关怀。从上个世纪九十年代我在柏林开始翻译这部诗集，到二十年后的今天，中文世界里的里尔克从一个几乎只闻其名到翻译最多的西方诗人所经历的接受过程，在一定程度上重复了包括德国在内的西方里尔克接受过程。对这个接受过程有所了解，从中吸取教训，对于中国的里尔克接受乃至中国当代诗歌界，都将有很重大的借鉴意义。上个世纪四十年代末，当时最重要的里尔克学者汉斯·埃贡·霍尔图森(Hans Egon Holthusen)针对里尔克在德语地区以外的西欧和北美走热，曾写下这样一段话：

今天西欧和美洲国家所发现的，在德国十年前早就经历过了，那时我们关于里尔克的书籍文献像潮水一样达到了迄今为止的最高点。今天我们面对的是新一波的里尔克热，这种热流在某些圈子里如今已经开始带上了可疑的、的确就是庸俗的形式。这位诗人的很多观念对于混乱的和严谨的头脑能产生很坏的影响，他抒情式的语句的某些腔调儿和呻吟对于很多要作诗的心灵犹如毒药。成群成群的里尔克(当然也包括荷尔德林)的追随者们令人绝望地跌倒在一个力量巨大的外语的姿态的魔咒前，他们充斥着德国的期刊文学。狂热、时髦的折腾、派性的胡闹聚集起来，有敏感趣味的人们

已经倾向于把他们的挖苦指向这种热潮的无辜的始作者。“名声，”里尔克在论罗丹的书中说，“最终不过是所有误解的集中体现，它们只是换了个名字凑在一块儿而已。”^①

引发这样的接受状态，是否像霍尔图森说的完全与其始作者无关，是否可以用诗人自己的一句名声是误解的集合来轻松地打发，今日主流的里尔克学者肯定不能同意。那么作为文学和文化现象的这位二十世纪德语诗人，是他作品里怎样的内容和怎样的品质引发了这样的文学和文化接受与争议？《述评》将试图回答这些问题，以便让正在重复西方当年里尔克热的中文世界的读者能从中获得更全面、更广泛的视野。

在很多方面，里尔克对于中国读者有着甚至超过西方读者的天然亲和力。这是因为他的诗歌诉诸绝对的感情，洋溢着感伤主义，他无视一致性只为顺从修辞的瞬间需要，他同正统的西方文学传统之间有很厚的隔膜，他在他周围和读者中间成功地实现了自我神话化和被神话化，他有非常强大的表演性人格，用诗歌公开自我赞颂，情感的无节制和生理唯物主义使他天生地成为心理分析学的理想对象，至少就《哀歌》而言，性话题占的比重过大（第三、第五、第六、第八全篇和第十首部分）等等：这些特征要么符合现代中国人的感受方式（以感情来反理性，沉溺于感伤，热衷于神话化），要么符合近现代中国诗歌乃至当代艺术的状况

---

① Hans Egon Holthusen, *Der späte Rilke* 《后期里尔克》(Zürich: Arche, 1949), 9-10.

(无系统思想支撑、热衷露骨性话题、与文学传统隔膜),要么投合传统的和当代的中文世界文化状态(表演性人格、自恋、自我歌颂),要么在最深处与中国现当代文化潜意识相合(生理唯物主义)。正因为有这样的天然亲和力和相似性,汉语世界的读者对他的接受反而应该格外审慎。他的这些特征在中国特别是现当代文化和文艺中都存在,只不过我们的现当代文学和诗歌由于远远达不到德语及其文化环境赋予这位奥地利诗人的——尤其是在他后期作品中所达到的——那种精微和风格水平,便大都以极其粗糙的形式存在。阅读里尔克,不应该以他的作品为榜样鼓励和强化已经以粗糙形态存在于现代中国文化和文学中的这些特征和倾向,而应该把它当作镜子用来帮助反思和自我检讨。

最后说说书中的《哀歌》译文。里尔克诗歌语言以1912年初写出第一和第二首哀歌为标志,经历了一个从早期和中期的简单句法、到学会使用充分利用德语屈折形态的复杂句法——即修辞学所谓浑圆句式(Periode)——的根本性转变。里尔克汉译比较容易为人接受的,比如冯至翻译的《豹》,其原作无不出自他创作早期和中期作品,这一汉译接受现象的根本原因就来自于诗人后期诗歌句法和风格的转变:诗人早期和中期诗歌的句法几乎是世界通用的,相对而言比较容易被非印欧语的现代汉语容纳,而后期的浑圆句风格的语言是现当代汉语诗歌语言完全缺乏的,而且不仅缺乏,在当代汉语世界里不论读者还是诗人,直到几年前我在讨论荷尔德林的语境中引入这个概念之前,就连对这种句法和风格的存在、其实质和特征以及诗学意义也是毫无意识的。在我看

来，翻译以浑圆句式为特征的句法和诗歌语言，唯一正确的策略就是尽可能地将它们引入汉语诗歌语言，而不是通过翻译消解和取消它们。我曾在阐述荷尔德林翻译原则时阐释过浑圆句的诗学意义，并且示范过在汉语中阅读和朗诵有浑圆句式的诗歌语言的技巧和步骤。如果人们在阅读本书所含《哀歌》译文时使用那样的技巧，只能发现会比在阅读荷尔德林诗歌时更容易，因为里尔克的作品离我们更近、而译文的措辞和文风完全是现代汉语甚至包括口语。因此《哀歌》的译文读者不应光默读，而是要出声朗诵。有文本解读作向导，相信用心的读者定能找到用自己的声音演绎译文这部乐谱的最佳状态，定能发现这样的翻译能给汉语诗歌引入更丰富、更强烈、更有表现力的语言风格。

刘皓明 2016年4月15日于纽约晚庄

目 录

前言 / i

《杜伊诺哀歌》中德对照双语文本 / 1

《杜伊诺哀歌》诗文词语注释 / 91

《杜伊诺哀歌》述评 / 117

1. 后期里尔克：走向《杜伊诺哀歌》 / 119

2. 《杜伊诺哀歌》的成文过程 / 151

3. 哀歌体裁 / 157

4. 《杜伊诺哀歌》解释的方法论问题 / 164

5. 《杜伊诺哀歌》各首解读 / 174

第一首 / 176

第二首 / 198

第三首 / 214

第四首 / 228

第五首 / 243

第六首 / 259

第七首 / 272

第八首 / 289

第九首 / 307

第十首 / 322

6.《杜伊诺哀歌》诗学评估 / 340

7. 版本与翻译说明 / 354

附录：里尔克书信散文四篇 / 359

1. 里尔克答波兰译者信 / 361

2.〈杂耍艺人〉 / 368

3. 体验 / 371

4. 玩偶 / 377

文献缩写列表 / 387

《杜伊诺哀歌》
中德对照双语文本