

特德·休斯诗学研究

A study in Ted Hughes' Poetics

凌喆 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

特德·休斯诗学研究

A study in Ted Hughes' Poetics

凌喆 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

特德·休斯诗学研究 / 凌喆著. —杭州: 浙江大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-308-16004-9

I. ①特… II. ①凌… III. ①特德·休斯(1930~1998)—诗歌研究 ④IV. I561.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 143131 号

特德·休斯诗学研究

凌 喆 著

责任编辑	谢 焕
责任校对	董 唯
封面设计	项梦怡
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	浙江时代出版服务有限公司
印 刷	杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本	640mm×960mm 1/16
印 张	16
字 数	200 千
版 次	2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-16004-9
定 价	48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

缩略语^①

ABBREVIATIONS

CP Ted Hughes, *Collected Poems*, Paul Keegan (ed.), Farrar, Straus and Giroux, New York, 2003.

LTH Ted Hughes, *Letters of Ted Hughes*, Christopher Reid (ed.), Faber and Faber, London & Boston, 2007.

PM Ted Hughes, *Poetry in the Making*, Masaaki Yoshino (ed.), NAN'UN-DO, Tokyo, 1980.

WP Ted Hughes, *Winter Pollen*, William Scammell (ed.), Faber and Faber, London, 1994.

① 为了方便,本书中若引用了以上书目就直接用缩写和页码注明。本书中休斯个人生平材料大多来自休斯的第一部传记《休斯:一个诗人的一生》(Elaine Feinstein, *Ted Hughes: The Life of a Poet*, London: Weidenfeld & Nicholson, 2001)。本书中若有译文未注明译者,均由笔者翻译。

目 录

绪论：诗人的诗学	1
第一章 休斯诗学的生成语境	33
第一节 时代语境	36
第二节 诗学传统	40
第三节 心路历程	44
第二章 休斯的诗人观	55
第一节 何为诗人？诗人何为？	58
第二节 诗人是萨满	63
第三节 诗人的天职是治疗	71
第三章 休斯的创作观	83
第一节 创作诗歌与捕捉动物	86
第二节 体验生成诗歌	91
第三节 构思诗歌与垂钓	107
第四章 休斯的题材观	117
第一节 反对时事入诗	119
第二节 反对题材个人化	134
第三节 重视启蒙性题材	146

第五章 休斯的技艺观	153
第一节 诗歌活力论	155
第二节 鲜活的词语	158
第三节 隐喻的意象	164
第四节 迷人的韵律	168
结语:特德·休斯的诗学贡献	173
参考文献	184
附录一 特德·休斯部分诗歌中英文译名对照表	203
附录二 《思绪之狐》:休斯的一个诗学起点	207
附录三 论特德·休斯诗歌与诗学中的萨满特性	223
附录四 死亡是一门艺术 ——论诗人传记电影《篇篇情意劫》的死亡哲学	237
后 记	249

绪 论

诗人的诗学

何为“诗学”(Poetics)? 让我们首先来看一下国内外一些权威的工具书是怎样给“诗学”下定义的:

“诗学”,从传统意义上讲,是指关于诗的系统性理论或学说。它给诗、诗的分支、诗的细分文类、诗的形式和创作诗的技巧下定义,探讨诗的创作原则并且把诗与其他的创造性活动区分开来。这个术语来源于亚里士多德的文艺理论名著《诗学》(希腊语意为“关于诗的艺术”)。^①

——《普林斯顿诗歌与诗学百科全书》(普林斯顿大学出版社,1974)

①古希腊哲学家亚里斯多德所著。是欧洲最早的一部文艺理论著作。②欧洲历史上习惯于将一切阐述文艺理论的著作统

① 刘延超:《“诗学”》,《中外文化与文论》,2009年第1期,第145页,译自 *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, ed. by Alex Preminger, published by Princeton University Press, 1974.

称诗学。亦专指研究诗歌原理的著作。

——《中国百科大辞典》(华夏出版社,1990年,第526页)

对文学的评价和文学美的考察的学问叫作诗学。

——《世界诗学大辞典》(春风文艺出版社,1993年,第468页)

在古代西方,广义的诗泛指文学。所谓“诗学”并不单指关于诗的理论,而是指一般的文学理论。“诗学”这一名称起源于古代希腊。当时流传下来的最早的,也是最有权威的文艺理论著作是亚里士多德的《诗学》。此后西方古典文艺理论著作习惯采用这类名称,如罗马最重要的文艺理论著作叫作《诗艺》,17世纪法国古典主义理论的经典是《诗的艺术》。这些都不是单纯的诗歌理论著作,而是一般的文艺理论著作。于是,“诗学”也就成了文艺理论的“雅号”。

——《中国成人教育百科全书·文学艺术卷》
(南海出版公司,1993年,第132页)

[诗学是]指以诗歌作为研究对象的理论体系或学说。主要探讨诗歌创作的原理和技巧。古希腊亚里士多德所著《诗学》,是欧洲最早一部文艺理论著作。后来欧洲历史上相沿成习,将一切阐述文艺理论的著作统称诗学。

——《辞海》(第六版)(上海辞书出版社,2010年,第1692页)

综上所述,我们可以看到理论界一致公认:“诗学”一词最早出自古希腊哲学家亚里士多德的文艺理论名著《诗学》。而诗学的概念有狭义和广义之分,广义的诗学是指一般的文艺理论,狭义的诗学是指诗歌学。狭义的诗学的概念通常不包括小说和无韵体的戏剧,主要关

注的是有韵体的作品。广义诗学和狭义诗学之间是普遍性和特殊性的关系。

本书所要探讨的“特德·休斯的诗学”中的“诗学”是以狭义的“诗学”为理论基点的，也就是局限于对诗歌创作和批评的分析，而非泛指对文学属性和规律的研究。休斯是一个英国诗人，诗歌是他的主要创作体裁。当然，介于特殊性和普遍性的关系，休斯的诗学应该是符合文学理论的一般特征和规律的。

传统的诗学研究，无论是狭义的还是广义的，都是一种“理论诗学”的研究。它是指在对大量文学文本综合分析的基础上以理论的高度和宏观的视野去阐释文学（诗歌）的本质和一般规律的一门学科。^①它为文学确立法则，担当起文学立法的重任。这是一种从理论到理论的纯粹理性的诗学建构。它侧重的是一般性、普遍性，是对个性化的消解。

如果诗学的建构只有这一个理论维度的话，那么必将导致严重的困境，那就是使得诗学渐渐远离了自己的研究对象——文学文本，使得诗学渐渐失去了其“诗性”。因此，我们需要建构诗学的另一个理论维度，一种立足于作家创作的诗学形态——本文诗学。

文学文本简称“本文”。“本文诗学”是指作家在其文学本文中体现的诗学意图和诗学观念。^②它不是批评家凭空建立的诗学体系，而是对作家在本文中已经建立的隐含的诗学体系的理性归纳和逻辑呈现。“本文诗学”要求理论工作者从文学本文出发，在文学本文中寻找诗学自由思想的可能性。^③这是一种贴近作品的诗学，一种充分尊重个性的诗学。

① 胡友峰：《“本文诗学”论》，《文艺理论研究》，2008年第6期，第125页。

② 胡友峰，付昌玲：《本文诗学：一种立足于作家创作的诗学形态》，《新疆大学学报》（哲学·人文社会科学版），2006年第1期，第115页。

③ 胡友峰：《“本文诗学”论》，《文艺理论研究》，2008年第6期，第121页。

“本文诗学”的建构可行吗?《普林斯顿诗歌与诗学百科全书》“诗学”词条中有这样一段话:

事实上诗学与真正的创造性活动之间关系变得更加敏锐和难以琢磨。难道一个诗人会在创作诗之前就知道他创作的诗应该是什么样的吗?他会用固定的规则去限定自己的诗吗?唯智主义诗学对此的回答是肯定的,而所有直觉派的回答则是否定的。但是即使是一个信奉创造性想象的批评家也会承认,诗人在创作之前,对诗应该是什么样子的、诗的主题、诗的形式、框架以及“语调和感情的和谐”、创作过程中词语的选用等都有一个大概的轮廓。一个诗人对于完美的诗的看法可以看作是一种个性化的诗学。从这种意义上说,我们可以说有雪莱或霍普金斯、马拉美或瓦雷利的诗学,这些诗学都来自于他们的散文或作品中,并且他们以自己的作品实现了他们眼中的完美的诗。^①

可见,狭义的“本文诗学”就是一种“诗人的诗学”,它基于诗人的诗歌批评、诗歌作品勾画出诗人的诗学理想、诗学理念。

特别要说明的是,这里所说的“本文诗学”与同样关注文学文本主体的形式主义批评是截然不同的。两者虽然都重视文学文本,但是对文学文本的创造者——作者的看法却是相左的。新批评文论中有一个重要的理论概念就是意图谬见(the intentional fallacy),强调一首诗的意义在它的内部,是由其话语层面的语法、词义和句法等决定的,不决定于诗人在谈话、书信或日记里吐露的意象;抒情诗中的“我”不代表“诗人”自己,而是诗歌中的戏剧化人物。作品的意义与作家的意

^① 刘延超:《“诗学”》,《中外文化与文论》,2009年第1期,第149—150页,译自 *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, ed. by Alex Preminger, published by Princeton University Press, 1974.

图不相干，不能把作家在别的场合表现的意图强加到作品。同样研究作品也没有必要考虑作家的主观意图。^①而“本文诗学”则强调诗人与诗歌之间的互动作用，肯定诗人的创作意图和诗学观念对其诗歌主题和风格的决定性作用，分析诗歌对诗人创作意图的体现，分析诗学对诗人创作风格形成的作用等。

本书的主旨就是构建英国诗人特德·休斯的“本文诗学”，即从休斯的诗歌作品、文论和书信等出发勾画其诗学全貌。

那么构建休斯的“本文诗学”，即“休斯诗学研究”这一选题有何意义呢？意义主要有三：其一是基于休斯在英国诗歌史上的重要地位，其二是鉴于国内外现有的休斯研究中尚未有同类型的研究成果问世，其三是探求“休斯诗学”这一选题本身对于英美诗歌研究乃至西方文学研究的意义重大。

特德·休斯生于1930年8月17日。1957年，休斯正式登上了英国诗坛。他的第一本诗集《雨中鹰》(*The Hawk in the Rain*)由伦敦的费伯出版社出版。该诗集的出版是1956年纽约青年男女希伯来协会诗歌中心主办的处女作英语诗歌比赛的奖品。休斯的妻子西尔维亚·普拉斯打印了一些他的作品寄去参赛，结果当时的评委W. H. 奥登(W. H. Auden)、史蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)和玛丽安妮·穆尔(Marianne Moore)在287个参赛者中选中了休斯的《雨中鹰》。穆尔写给美国编辑的简短评介是这样的：“休斯的天赋是不容置疑的。作品有重心，因情感和良心而发光。诗歌灵感被唤醒，用词恰如其分。”^②这大概可以算作是对休斯诗歌最早的评价。

从1957年他的第一本诗集《雨中鹰》出版到1998年他去世的四

① 蓝仁哲：《新批评》，《外国文学》，2004年第6期，第49页。

② Keith Sagar, *The Art of Ted Hughes*, London: Cambridge University Press, 1975, p. 12.

十多年中,休斯创作颇丰,先后出版诗集 20 多部。休斯的诗歌被认为是对英国人礼貌得体话语的瓦解,是对与其同时代的以菲利普·拉金(Philip Larkin)为代表的运动派诗风的反拨。他的诗歌继承了以狄兰·托马斯(Dylan Thomas)为中介的英国浪漫主义传统,吸收了浪漫主义传统中想象与充满激情的诗风,并运用了隐喻、夸张和象征等现代主义诗歌创作手法。他的诗歌题材较之运动派有很大拓展,显露出对生态问题、人性问题的思考。

休斯获得了作为一个英国诗人非同一般的荣誉:1959 年获吉尼斯诗歌奖,1959 年获古根海姆研究奖金,1974 年被授予女王诗歌奖章,1977 年获得大英帝国勋章。1984 年 5 月,英国桂冠诗人约翰·贝杰曼去世,同年 12 月,休斯荣任英国桂冠诗人。在他去世前几天还被女王授予功绩勋章。休斯获得了除了诺贝尔文学奖外一个英语诗人能获得的几乎所有荣誉。2011 年,伦敦威斯敏斯特教堂还为休斯立碑,与乔叟、莎士比亚、弥尔顿、济慈、雪莱和勃朗特姐妹、狄更斯等人的墓碑比肩而立。

对休斯在英国诗歌史上的重要地位,国内外学界早已达成共识。英国曼彻斯特大学凯斯·萨格尔(Keith Sagar)教授一生致力于休斯研究。除了 4 部休斯研究专著外,他还编撰了两版《休斯文献》和两部休斯论文集。^①在 1975 年出版的第一部休斯研究专著中,他这样写道:

我从 1957 年开始阅读休斯的作品,因为当时我刚好看到了几篇激昂的关于《雨中鹰》的书评。随着休斯不断出诗集,我的仰慕之情也随之增长。在休斯出了诗集《牧神集》(*Lupercal*)之

^① 分别是 *The Achievement of Ted Hughes* 与 *The Challenge of Ted Hughes*。

后，我开始在课堂上讲授休斯；在诗集《沃德沃》(Wodwo)出版后，我开始写关于休斯的文章；在《乌鸦》(Crow)诗集问世后，我开始把休斯看作英国第一流的诗人，称得上是半个世纪以来伟大的英国诗人中的成功者，与叶芝、劳伦斯、艾略特等齐名了。^①

随着他对休斯的研究的深入展开，以及休斯诗作的进一步问世，他在其2000年出版的第三部休斯研究专著《狐狸的笑声：一项关于休斯的研究》中，对休斯的评价比先前更高了：

我认为，特德·休斯是英国20世纪后半期最著名的诗人，也是迄今为止最后能加入西方文学经典，与荷马、古希腊悲剧家、莎士比亚、布莱克、华兹华斯、柯尔律治、济慈、惠特曼、霍普金斯、叶芝、劳伦斯、艾略特和战后东欧诗人等齐名的作家。如艾略特所说，每一位新加入经典这一行列的作家都改变着文学传统。因此，不仅仅是休斯的创作本身给我们带来了新意，而且他的创作改变了我们阅读前辈作家的方式。^②

凯斯·萨格尔对休斯的评价并非一己之见，这代表了整个西方评论界对休斯的评价。从20世纪80年代开始，评论界对休斯的评价已经由“20世纪60年代以后最重要的英国诗人之一”变成了“20世纪60年代以后最重要的英国诗人”。虽然只是两字之差，但是却显露了休斯在英国诗坛地位的显著提升。1992年在美国出版的《休斯论文选》的序言中，主编者莱奥纳多·M.斯齐盖济这样说：“休斯是当代诗

① Keith Sagar, *The Art of Ted Hughes*, London: Cambridge University Press, 1975, p. 1.

② Keith Sagar, *The Laughter of Foxes: A Study of Ted Hughes*, Liverpool: Liverpool University Press, 2000, p. ix.

坛上无法超越的有影响的诗人。他被赋予了如艾略特般的富有乐感的耳朵,被赋予了一种精确描写和捕捉隐喻的能力,这在20世纪文坛中无人能敌。”^①

休斯的诗歌还深深地影响了1995年诺贝尔文学奖得主、爱尔兰诗人谢默斯·希尼(Seamus Heaney)。他们之间的情谊创造了英语诗歌史上继庞德和艾略特后的又一段佳话。希尼曾经写了一首名为《撒网和收网》(Casting and Gathering)的诗献给休斯。这首诗歌里,他把自己和休斯比作两个隔岸相望的渔夫,意为他们两个同时在诗歌的海洋里捕鱼。希尼本人也承认休斯对其创作的影响,尤其是他早期的两部诗集《一个自然主义者的死》(*Death of a Naturalist*)和《引向黑暗之门》(*Door into the Dark*)。他说:“我是不同于休斯的另一种动物,但是我会一直感谢阅读休斯的作品所给予我的。”1979年,希尼在接受约翰·哈芬登(John Haffenden)采访时评价休斯道:

休斯的声音不同于那一个时代的声音——拉金的声音、运动派的声音,甚至是艾略特的声音、奥登的声音,这些诗歌声音背后的语言都是英国中产阶级文化下的英国文学,而英语诗歌比这更加久远,更加深刻,更加原始。休斯钟情于中古英语、方言,他执着于书写狐狸、公牛和暴力。

(WP ix)

休斯去世后,希尼于1999年5月13日在伦敦威斯敏斯特教堂举行的特德·休斯追悼会上所作的悼文是一篇给予休斯极高评价的悼词,名为《伟大的人,伟大的诗人》。希尼认为,休斯和“7世纪惠特比

^① Leonard M. Scigaj, ed., *Critical Essays on Ted Hughes*, New York: Macmillan Publishing Company, 1992, p. 1.

的寺院的第一位英国诗人凯德蒙^①同样不朽”，“他一直履行着诗人代表的角色，可告慰莎士比亚的英灵，也符合布莱克、狄更生和霍普金斯建立的精神标准”^②。

我国国内对于休斯的诗作的译介比国外晚了近30年，是从休斯踏入诗坛近30年后，也就是20世纪80年代开始的。^③1983年，《外国文学》杂志第8期上刊登了由剑桥大学的正衡翻译的4首休斯诗歌，题为《休斯新诗四首》。这是特德·休斯的诗歌首次被译介到国内。这四首诗分别是《献辞》、《新年激情》、《三月，不寻常的早晨》和《记忆》。《献辞》选自休斯诗集《艾默特废墟》(*Remains of Elmet*)，这首诗英文诗名为The Dark River，另外三首诗都出自休斯的另一部诗集《沼泽城日记》(*Moortown Diary*)，诗题为英语诗名直译。这两部诗集皆出版于1979年。译诗前有近两百字的诗人小传，介绍休斯为“当代英国著名诗人”。这四首诗正如题名所述，是休斯的新诗，而非其最具代表性的作品。

之后，休斯的代表诗作开始被收进了当时国内出版的一些外国诗歌选集。这也表明国内学界对休斯诗歌日益重视。

1987年3月，安徽文艺出版社出版了由刘湛秋主编的《八十年代外国诗选》。书中选了一首由袁可嘉译的休斯的诗，名为《乌鸦飞下来》。该诗选自诗集《乌鸦》。一个月后，河南大学出版社出版了由彭予编译的《二十世纪英美抒情诗选》，其中选译了5首休斯的诗歌——《卡夫卡》、《雪莲花》、《神学》、《水是怎样开始玩耍的》和《叶》。

同年，四川文艺出版社出版的王惟甦编的《20世纪外国诗选》中

① 凯德蒙(Caedmon)：公元7世纪盎格鲁-撒克逊基督教诗人，其诗作均以宗教为主题，现存手抄本多种，是留下姓名最早的英国诗人。

② 希尼：《伟大的人，伟大的诗人——特德·休斯追悼会上的悼词》，紫芹译，《当代外国文学》，2000年第1期，第108—109页。

③ 休斯诗歌中译本译名不一，此处不一一标明英文诗名，详见附录“特德·休斯诗歌中英文译名对照表”。