

《20世紀魔筆》叢書

①

光榮與夢想

●獲諾貝爾獎詩人掠影暨金詩百首

亦默編著

時代文藝出版社

《20世紀魔筆》叢書 ①

光榮與夢想

● 獲諾貝爾獎詩人掠影暨金詩百首

亦默編著

時代文藝出版社

2106.2 / YM

212 / 38

(吉)新登字05号

光荣与梦想 GUANGRONGYUMENGXANG

亦默著

责任编辑:崔卓力

装帧设计:章桂征

时代文艺出版社出版
(长春市斯大林大街副136号)

850×1168毫米 32开本 8.25印张 5插页
192 000字

长春新华印刷厂印刷
吉林省新华书店发行

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷
印数:7 600册 定价:5.20元

目 录

序言：世纪诗人与世纪之歌.....	1
-------------------	---

1 大智大情的帕斯	23
-----------------	----

诗人的墓志铭

生活本身就是闪电

情侣

风、水、石

风景画

访

2 穿透荒野的黑色骑手布罗茨基	31
-----------------------	----

黑马

我们欢呼春天的来临
我坐在窗前
暴雨的轰响

- 3 捷克民族文化的恭顺旗手塞弗尔特……………40
紫罗兰花
关于女人的歌
你，战争！
泪城
-

- 4 伊斯塞谷的漫游者米沃什……………50
鱼
离去
致诗人塔德乌什·鲁热维奇
-

- 5 宗教人格的诗神埃利蒂斯……………57
疯狂的石榴树
海伦
饮着科林斯的太阳
疯狂又疯狂的船
-

- 6 虚弱的斗牛士阿莱克桑德雷……………67

毕加索
想起自己生命的诗人
致一座抵抗的城市
火

- 7 世纪苦难的记录者蒙塔莱76
英国圆号
剪子，莫要伤害那脸容
汲水的轱辘
又勾起我的思念，你的微笑
征兆
-

- 8 宇宙的孤独信使马丁逊85
灯塔看守人
秋日
白桦与小孩
-

- 9 大地歌王聂鲁达90
情诗第三首
天鹅湖
玉米的颂歌
第六首情歌

总是我
再也没有什么了

10 犹太民族的意志女王萨克斯.....103

约伯
世界啊，不要询问那些死里逃生的人
蝴蝶

11 爱琴海歌手塞·弗里斯.....110

海伦
拒绝
一天的情状
转折

12 诗歌海洋中的搏浪者圣琼·佩斯.....121

在这属于召唤崇高举止的时代
钟楼
春分之歌

13 诗歌古国的现代但丁夸西莫多.....128

古老的冬天

米兰，1943年8月

瞬息间夜晚降临

14 俄罗斯黄金使者帕斯捷尔纳克.....135

屋子里不会再有人来了

人有名气并不见得美丽

邂逅

15 西班牙之光希门内斯.....144

谁能了解时光背后的东西

守夜

最后的旅程

夜曲

码头

16 北欧冰山下歌者拉格克维斯特.....151

苦闷

当你用温柔的手

我知道

17 20世纪的文化巨子 T·S·艾略特.....158

波士顿晚报
窗前即景
南瑟表妹
我最后一次看到的充满泪水的眼睛

18 拷问现实的文豪赫尔曼·黑塞……………166

中国的诗翁
乡村公墓
迷惘

19 拉美精神皇后加·米斯特拉尔……………174

死的十四行诗
羞怯
忧虑
色彩的旋律

20 神圣的竖琴手卡尔·费尔德……………183

圣诗和竖琴
我是歌手的喉咙
游子

21 彼得堡暗夜的游子布宁……………190

北方的白桦树

无名无姓

无题

22 柯尔庄园和拜占廷传唱者叶芝……………196

基督重临

驶向拜占庭

丽达与天鹅

柯尔庄园的野天鹅

当你老了

长腿蜻蛉

23 奥林匹亚山的行吟者施皮特勒……………207

太阳应考

《钟之歌》序诗

24 开创诗风的瑞典诗魂海顿斯坦……………212

巫婆的忠告

最艰难的道路

起程

25 东方诗圣泰戈尔……………218

《吉檀迦利》第60号

纸船

萤火虫

26 撒旦诗篇的守护神卡尔杜齐……………224

撒旦颂

27 普罗旺斯海滨的荷马弗·米斯特拉尔……………234

米瑞伊

28 世纪之初的理想主义者苏利·普鲁多姆……………240

银河

碎瓶

天鹅

梦的结局

后记……………248

附录：历届诺贝尔文学奖得主名单……………249

序言：

世纪诗人与世纪之歌

I

诺贝尔文学奖走过了九十年。

说来也巧，1901年首次荣获诺贝尔文学奖的苏利·普鲁多姆是诗人，1990年问鼎诺贝尔文学奖的帕斯亦是诗人，这仿佛是一个重要的象征：诺贝尔文学委员会重视诗歌创作，诗人是诺贝尔文学家族中的重要成员。

这一象征是真实的。粗略统计，90年间八十七位文学奖得主中，主要从事诗歌创作，以诗歌获奖的就有二十八人。如果加上小说家、剧作家兼为诗人的，则有四十多人，几乎占获奖者泰半。

如何评价这些获奖诗人？这关涉到如何看待诺贝尔文学奖的评定。

虽然在世界上几百种重大文学奖中，诺贝尔文学奖在名气、奖额和影响方面首屈一指，但这并不意味着它没有失公之处。

历数八十七位文学奖得主，其中既没有长篇小说巨将托尔斯泰、高尔基，没有戏剧艺术大师易卜生、斯特林堡，也没有一代诗宗瓦莱里、里尔克、马雅可夫斯基，还没有现代文学的开山鼻祖乔易斯、普鲁斯特……。

遗漏了这些文化巨人，无论如何表明了诺贝尔文学评审委员会的局限性。从绝对意义上说，时间才是最公正的评价者：回顾90年的评奖情况，诺贝尔文学奖评审委员会的权威人士也认识到了确有该得奖而未获、确有不该得奖而得奖者。如评审委员亚特·伦德克维斯特和奥斯坦·修斯特兰就曾说过：瓦莱里、约瑟夫·康拉德、马克西姆·高尔基、兰纳·里尔克、西尔多·德莱塞、安德烈·布勒东、詹姆斯·乔易斯、伊兹拉·庞德和普鲁斯特都应得奖而未得。

所以，我们不能给予诺贝尔文学奖超过其应有价值的盲目赞誉，不能把是否获奖作为唯一评价尺度。

但90年来，在诺贝尔文学奖的金榜上，确实闪烁着一系列光辉的名字：显克微支、梅特林克、泰戈尔、罗曼·罗兰、法朗士、叶芝、萧伯纳、柏格森、托马斯·曼、刘易斯、高尔斯华绥、皮蓝德娄、奥尼尔、黑塞、艾略特、福克纳、斯坦贝克、萨特、贝克特、肖洛霍夫、马尔克斯、帕斯……。应该说，颁奖于斯人，获奖人既受惠于诺贝尔奖，获奖提高了他们的世界声誉；诺贝尔奖也受惠于这些获奖人，他们为诺贝尔奖增辉添色，升华了文学奖的权威性。

详读这些文坛巨擘洋洋洒洒各类作品，虽不能说“20世纪文学尽在于斯”，但作品所表达的对理想的追求，对早期资本主义的一般控诉，对战争的反思，对人性的探讨，对发达资本主

对人类面临困境的意识和对人类未来的担忧，确实划出了一条20世纪人类精神进化的轨迹，划出了一条文化巨人与世界历史同潮共涌的轨迹。浪漫主义、古典主义、批判现实主义、表现主义、心理意识流、超现实主义、魔幻现实主义色彩纷呈，也在艺术上展现了20世纪文学发展轮廓。

全面地看，诺贝尔文学奖得主及其作品还是基本上代表了20世纪的思想水平和艺术探求，绝大多数作品无愧于20世纪世界文学遗产。值此中国改革开放和中国文学走向世界攀登世界文学高峰之际，全面阅读、分门别类深入研究诺贝尔文学奖作家和作品，不仅对于文学创作和文学理论研究有切实的意义，而且对于我们深入认识资本主义的本质，认识人类现在面临的问题具有很大价值。同时也利于提高我们的欣赏水平和审美趣味，从而提高我们民族的文化素质。

近年来，诺贝尔文学奖有一个突出的特点：似乎更加青睐诗歌创作。自1971年智利诗人巴勃罗·聂鲁达获奖，至1990年墨西哥诗人帕斯夺魁，短短二十年间，竟有九位诗人进军斯德哥尔摩，而在前此七十年间的六十六位得主中，计有十九位诗人获奖。

何以至此，恐有深意。这不仅在于诚如黑格尔所说：“诗过去是，现在仍是人类最普遍最博大的教师。”也许还在于这是诺贝尔文学委员会对现代社会中文学形式冲突的一种明智应答、价值导向。

我们知道，自50年代以来大众文学、通俗文学的畅销书对纯文学的冲击如狂涛压顶，如美国畅销书《教父》、《跋魔师》、《海欧乔纳森·列文斯顿》、《爱情的故事》均发行逾千万册以上。相比之下，包括诺贝尔文学奖得主作品在内的一大批文学名著则望尘莫及。面对此种情况，美国小说家约翰·黑塞气愤地说：“出版社

一窝蜂去抢大书，越来越多的考虑是一本书能不能赚钱，而不是一本书是否对我们的文化有所贡献。”诺贝尔文学奖得主、美国小说家索尔·贝娄1979年也带头联合全美50位最有名的作家、评论家出面抗议出版商取媚畅销书排斥严肃文学。

也许正是为了反拨这种情况，诺贝尔文学委员会特别注目诗歌创作，以提高人类精神的旨趣。正如法国获奖诗人圣琼·佩斯所说：“颁奖 给一个诗人 乃意味着要帮助复兴一种人文主义——这一主义已受到科技发展之严重威胁，且已对心灵的运作构成一种真正的危害。”

诗是艺术中的艺术，是艺术天空中的彩虹。

获奖诗人及诗作是20世纪的世纪之虹。

我们现在来回眸世纪之虹，来讨论获诺贝尔文学奖诗人及诗作，也许有多重效益。

II

获奖诗人的诗作何以具有永恒的魅力？

是思想与艺术使诗歌获得了双重力量。

思想的力度在于诗歌具有拷问时代的凝重和审视灵魂的无情。

不妨让历史来说话。

明眼人不难看出第二次世界大战前后划开了20世纪诗歌、乃至文学创作的一条分界线。世纪中叶也显示了获奖诗人创作主题的转折轨迹。

苏利·普鲁多姆、弗·米斯特拉尔、卡尔杜齐、海顿斯坦、泰戈尔、施皮特勒是活跃在世纪初叶的获奖诗人，他义的批判，

们获奖多是因为对生活与爱情的礼赞；对历史正义的肯定和歌颂；抒发了对民族和祖国的挚爱；吟唱优美的田园、自然恋歌；传神叙写异国情调。普鲁多姆的《碎瓶》、米斯特拉尔的《米瑞伊》是对真挚爱情的永恒赞美，卡尔杜齐的《撒旦颂》、施皮特勒的《奥林匹亚之春》赋传说以新意，海顿斯坦、泰戈尔的抒情诗在世人面前呈现了地中海沿岸的神话世界与天地和谐梵我如一的内心境地。在艺术造诣上这些诗作揉合了古典主义的典雅、工谨和浪漫主义的奇异瑰丽，基调是乐观明朗抒情咏怀的。

诗人是历史的产儿，诗歌是历史的回声。经历过两次世界大战的劫风厄火，置身全球性问题遍在的现实，诗人们走出了个人生活的天地，跨越出个人情感世界，他们开始了对历史与现实、人生与命运的苦苦思索。二次世界大战以来，获奖诗人的创作主题越来越集中在我们时代的重要问题上，以诗的形式回应着民族历史和时代足音。看看这一时期的诗人们为什么获奖吧：马丁逊的作品“通过一滴露珠反映整个世界”；米沃什“以不妥协的洞察力描述了人类在激烈冲突世界中的赤裸状态”；阿莱克桑德雷亦“描述了人在宇宙和当今社会中的状况”；夸西莫多的抒情诗表现了“现代人生的悲剧”；萨克斯的诗歌“表述了以色列人的命运”；聂鲁达“以自然力般的作用复苏了拉丁美洲大陆的命运和梦想”；拉格克维斯特“努力解答人类面临的永恒问题”。诗人们直面现实、审视人生。蒙塔莱在“诠释人类的价值”，埃利蒂斯“用感觉的力量和理智的敏锐描写现代人为自由和创新而奋斗”，塞弗尔特表现了“人的不屈不挠和多才多艺的渴求解放的形象”，布罗茨基的作品“超越时空限制，无论在文学上或敏感问题方面都充分显示出他广阔的思想及浓郁的诗意”，离我们最近的一位获奖人帕斯也是以充满激情的诗作阐述着人文主义……，诗人们在严峻的现实中提升着人类。

诗人们的目光是深邃和锐利的，也许他们承载着展示现实促人猛醒的使命来到这个世界上。正是在浅薄者只看到高楼林立、物品涌流的地方，他们看到了现代社会的困惑和危机。别人眼里的“福地”，是诗人心中的“荒原”。艾略特的《荒原》、希门内斯的《一天的情状》、帕斯的《回归》以及夸西莫多《消逝的笛音》中“每天都是一堆废品”的名句，都向人们显示了现代世界无可回避的并不那么美妙的现实。这个现实深蕴着人与现代文明的冲突：一方面人们走入了手段的王国，另一方面却迷失了人的目标，人的创造力带来了人与自然和谐的破坏，人与人关系的紧张。

翻阅第二次世界大战以来诗坛巨将的杰作，我们可以明显地感受到，诗人们不再以生花妙笔旁观着星汉灿烂、大地荣华，而是在探索着失控的科学技术飞速发展对自然的破坏和修复。塞弗尔特说得形象：

在你高耸入云的了望台、塔楼和烟筒里，
却找不到弹丸之地供飞鸟栖息，
这一点我是无法宽恕你的，
尽管我将千百倍地爱你。

马丁松的《阿尼亚拉号》以幻想的形式，表现了失去人文迷信技术将把人类引入歧途，给宇宙带来灾难。实为惊世骇俗之作。

我们可以明显地感受到：诗人们正视现实，不回避历史，在历史面前“用大写写下真理和正义”，而“没有用小写下：谎言和屈辱”。大多经历过第二次世界大战和独裁统治的获奖诗人，都以笔为刃向法西斯抛出了血泪的控诉和愤怒的抗争，都以