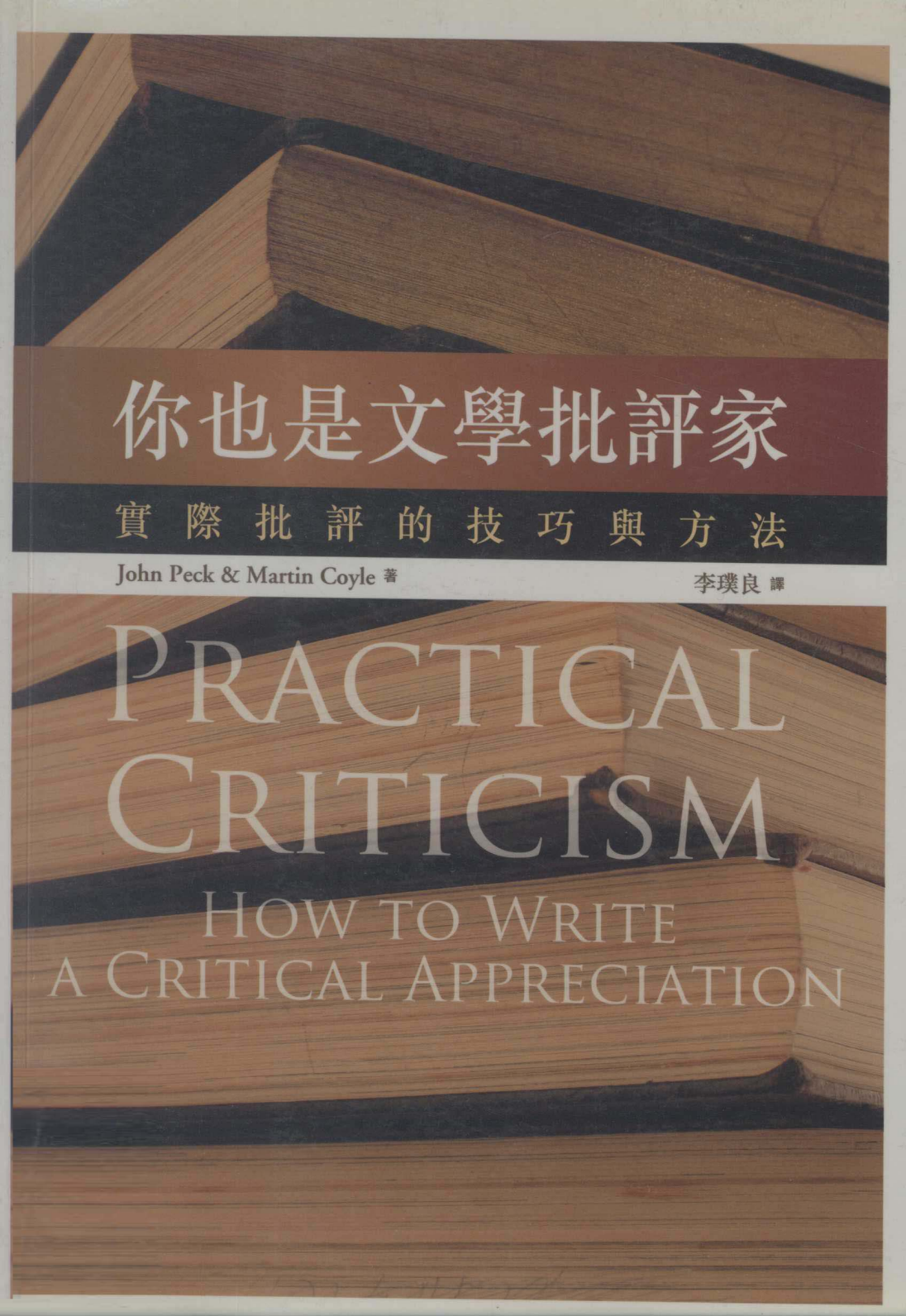

The background of the entire cover is a photograph of several thick books stacked on top of each other. The spines and edges of the books are visible, showing different shades of brown and tan wood. The books are stacked in a way that creates a sense of depth and texture.

你也是文學批評家

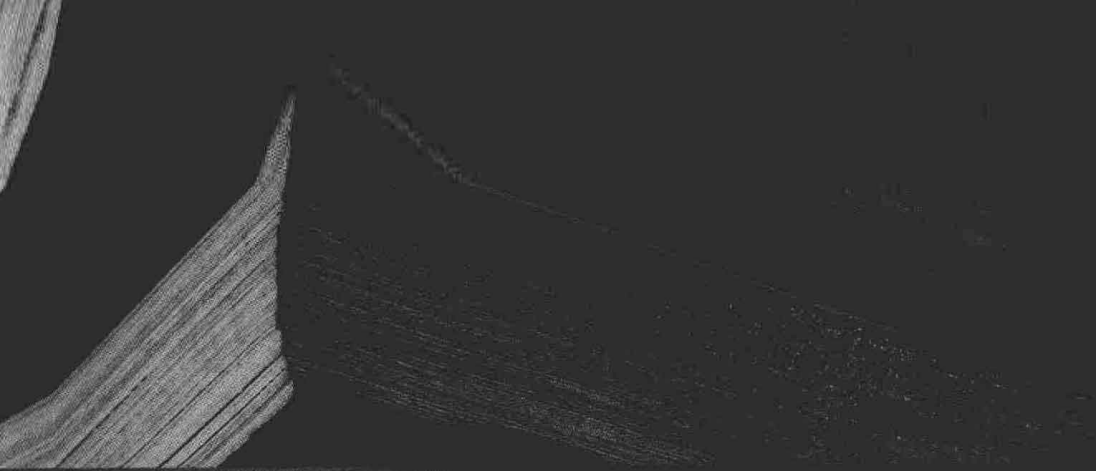
實際批評的技巧與方法

John Peck & Martin Coyle 著

李璞良 譯

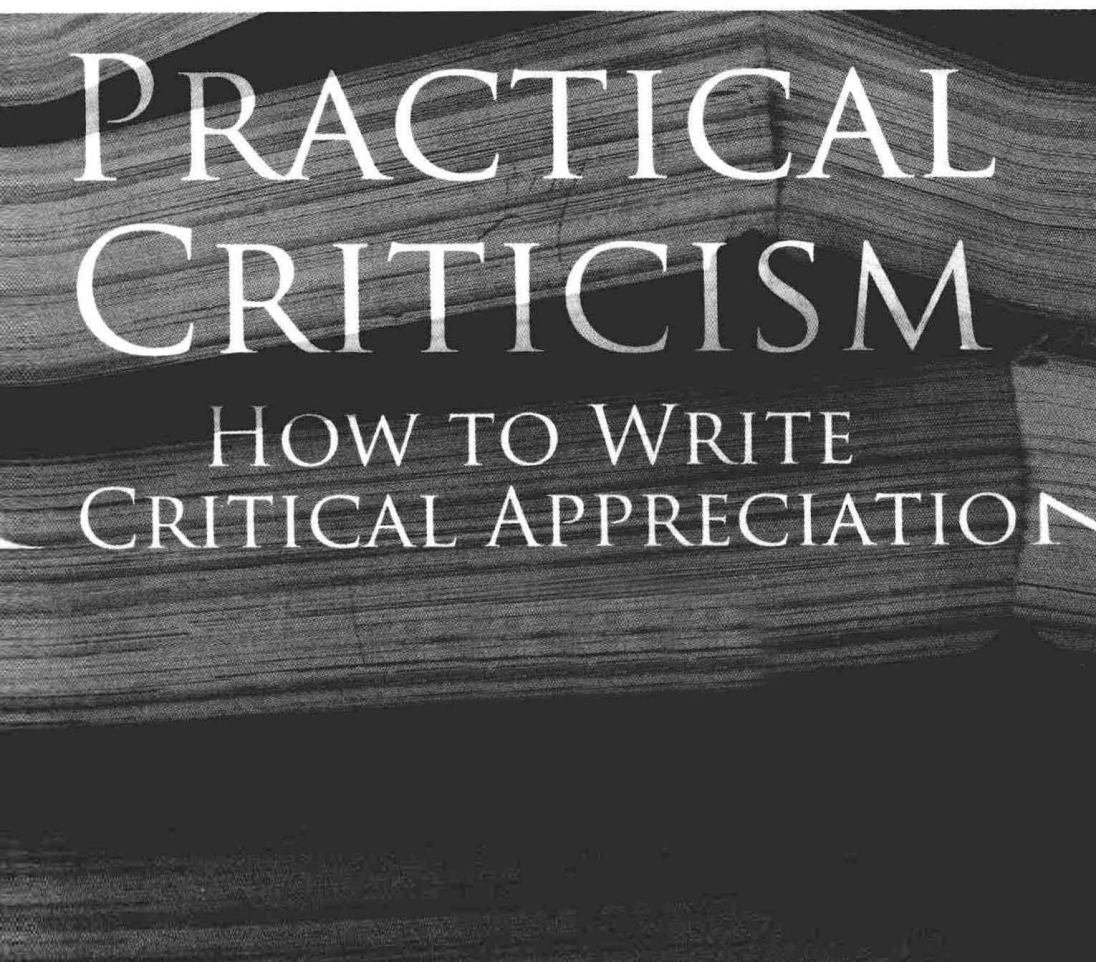
PRACTICAL CRITICISM

HOW TO WRITE
A CRITICAL APPRECIATION

你也是文學批評家

實際批評的技巧與方法

PRACTICAL CRITICISM

HOW TO WRITE
CRITICAL APPRECIATION

國家圖書館出版品預行編目資料

你也是文學批評家：實際批評的技巧與方法 = Practical Criticism: How to Write a Critical Appreciation / John Peck and Martin Coyle 合著；李璞良譯。－初版。－[臺北市]：寂天文化，2007.11 面；公分。－

ISBN 978-986-184-225-7 (平裝)

873.2

96022207

你也是文學批評家：實際批評的技巧與方法

Practical Criticism: How to Write a Critical Appreciation

John Peck and Martin Coyle 合著

李璞良譯

主編 黃鈺云
製程管理 林欣穎
出版者 寂天文化事業股份有限公司
電話 02-2365-9739
傳真 02-2365-9835
網址 www.icosmos.com.tw
讀者服務 onlineservice@icosmos.com.tw

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title *Practical Criticism*, 1st edition by John Peck and Martin Coyle. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The Author has asserted the right to be identified as the author of this Work.

版權所有 請勿翻印

出版日期 2007 年 11 月 初版一刷

250101

郵撥帳號 1998620-0 寂天文化事業股份有限公司

劃撥金額900（含）元以上者，郵資免費。

訂購金額900元以下者，若訂購一本請外加郵資40元；

訂購二本以上，請外加60元。

第一部分 詩

第 1 章	為什麼需要「實際批評」？	002
第 2 章	如何了解一首詩：六大步驟	020
第 3 章	實例分析：全盤掌握住一首詩	040
第 4 章	建立回應：兩篇範例	060
第 5 章	探討細節，確立論據：兩篇範例	084
第 6 章	二十個常見問題	108
第 7 章	詩的術語	126
第 8 章	撰述詩的評論：兩篇範例	158
第 9 章	三篇實際批評的範文	190
第 10 章	深入的探討	204

第二部分 小說

第 11 章	如何了解一段小說：六大步驟	220
第 12 章	實例分析：全盤掌握住一段小說	238
第 13 章	建立回應：兩篇範例	258
第 14 章	探討細節，確立論據：兩篇範例	280
第 15 章	撰述小說的評論：兩篇範例	300

第三部分 戲劇

第 16 章	如何了解一段戲劇：六大步驟	318
第 17 章	建立回應：一篇範例	338
第 18 章	撰述戲劇的評論：一篇範例	354
第 19 章	結語：研讀更多的作品	366

第一部分

第 1 章

為什麼需要「實際批評」？

1. 何謂「實際批評」？
2. 實際批評有其他的名稱嗎？
3. 是誰創造出「實際批評」一詞的？
4. 把焦點集中在原文上
5. 為何得接受實際批評的測驗？
6. 為什麼實際批評會令人望之卻步？
7. 如何應用實際批評的方法？
8. 如何提升自己的「實際批評」能力？
9. 詩，並不稀奇古怪
10. 測驗中最常出現的詩
11. 閱讀的基本技巧：找出張力點／對立處
12. 詩的分析
13. 如何逐步建構出一篇評論？
14. 下一步要何去何從？

1. 何謂「實際批評」？

學文學的學生們幾乎必修的研習課程之一，就是所謂的「實際批評」(practical criticism)。所謂實際批評，即為在面對一首詩、一段小說或戲劇的某段摘錄時，所展現的一種訓練或修為，使得你在從未接觸過它的情形下，就能夠應人所求而針對它撰述出一篇批評分析。

通常你並不會被告知這首詩或該段文字的作者是何許人也，也不會得到任何指示，告訴你到底該尋找或談論那些方向。不過我們仍能夠在這種「孤立無援」的情形下，根據對原文的近距離分析，綜合整理出其評論。

❶ 2. 實際批評有其他的名稱嗎？

「實際批評」，乃是在形容這種訓練或修為上使用最廣泛的一種稱呼，不過這幾個字對其所牽涉到的活動，卻沒有真正提出一個十分正確的描述。我們為什麼會稱它為實際批評呢？其實是來自某些歷史上的因素（詳見下面一個問題的答案），而且長久以來人們即一直習慣性地使用它。不過這名稱卻帶來了些誤導，因為在望文生義下，它無異暗示了可能有所謂「不實際的批評」，影響所及，諸如「分析」(analysis)、「詩文分析」(poetry analysis)、「精密分析」(close analysis)、「文本細讀」(close reading)或是「批評報告」(the criticism paper)等名稱，就得到更廣泛的確認，尤其在學校測驗中更是如此；更何況這些名稱在立意上即是要對該訓練或修為的特性，做出更正確的描述。

❶ 3. 是誰創造出「實際批評」一詞的？

英國文學是十八世紀愛丁堡大學最早教授的一門學科，隨後又引進到倫敦大學初期的各學院，如 1828 年的倫敦大學學院，以及 1831 年的國王學院。而在美國，1806 年哈佛大學任命了第一位修辭暨雄辯學教授 (Professor of Rhetoric and Oratory)。隨著十九世紀的延續，英國文學也逐漸成為被廣泛教授的一門學科。

然而，直到 1894 年，牛津大學才成立了一所英國文學院，而且直到 1912 年，劍橋大學方設置英國文學講座「Edward VII Chair of English Literature」。這一切正如我們所想，十九世紀研究英語的方式和現在相比，可謂大異其趣。當時盛行歷史學和語言學的手法，而不像現在偏重文學批評和文學說明。

新批評派 New Criticism

20 世紀 20 至 50 年代英美批評界影響較大的一支批評流派，起源於英國，得名於美國詩人 John Crowe Ransom (1888-1974) 所著論文集《新批評》(*The New Criticism*, 1941)。英國詩人 T.S. Eliot (1888-1965) 和英國語言學家 I.A. Richards (1893-1979) 是該派理論的奠基者，他們在英國的重要後繼者有 William Empson (1906-1984) 等人。

新批評派是以文字分析為主的一種文學批評方法，強調回歸作品的語言和文本，著重文字分析和詩歌含義的豐富性、複雜性，有別於 19 世紀以來，文學著重探討作家的思想和背景，以及作品中的歷史和社會政治意義之傳統批評。

不過到了 1920 年代，卻掀起了激烈的風潮，要讓英語這門學科擁有自己的方法學，尤其在劍橋大學更是如火如荼。這股風潮的核心層面，即是把焦點更集中在原文上，而這種直接回應的手法，遂成為今日文學研究的最主要骨幹。遙想 1920 年代，這還是創新之舉，其中之神髓自然是難以掌握。

當時，已有一些有志之士在為文學批評打造出一套新的方法論，其中的核心人物當推理查茲 (I.A. Richards, 1893-1979)，此君為劍橋的講師，並於 1924 年和 1929 年，分別出版過《文學批評原理》(*Principles of Literary Criticism*) 和《實際批評》(*Practical Criticism*)。在後一本著作中，他向學生們提出了一些作者不詳的詩，並要求他們撰述出對這些作品的回應，然後再針對結果加以分析。只是，學生們的回應往往引人發噱，讓他大失所望，但這也讓理查茲有機會對當時文學批評欠缺明確原則的缺失，大肆批判，並針對那些原文發表詳盡的批評，以闡述他的論點。

理查茲在如何研究一篇文學作品上的概念，對往後的英國批評家，如李維斯(F.R. Leavis, 1895-1978)和燕卜孫(William Empson, 1906-1984)等人，以及許多後來以「新批評家」(New Critics)聞名的美國批評家們，產生極為深遠的影響。

總之，實際批評的概念，即是把焦點集中於原文上，而且在用語上也不會出現對作者的偏見。沒多久，這種概念就深入英國文學所有層級的教學中。

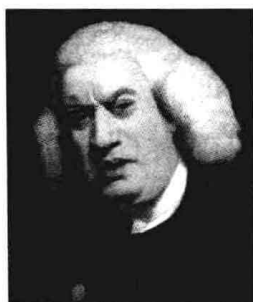
4. 把焦點集中在原文上

我們可以開始逐漸了解，實際批評關乎個別作品的討論，並著重於與原文的個別「交鋒」上，而掌控分析和解讀等表達方法的理論性原則，也經常會留下些含蓄的空間。換句話說，批評是以原文而非有關原文的一套概念出發，這就是 1920 年代末期以降所奠定的一種手法。不過事實上，英國的文學批評長久以來即一直維持著一種傳統。

我們會提到以下的英國詩人：德萊登(John Dryden, 1631-1700)的文學評論、強生(Samuel Johnson, 1709-1784)的著作《詩人傳》(*Lives of the English Poets*, 1779-1781)、柯立芝(Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834)對莎翁作品的講授和對渥茲華斯(William Wordsworth, 1770-1850) 1817 年作品《文學傳記》(*Biographia Literaria*)中詩集的注解，以及馬修·阿諾(Matthew Arnold, 1822-1888)於 1865 年之後所發表的《批評試論》(*Essays in Criticism*)。但在 1930 年代，發展出了一些新的東西，「新批評家」不再從歷史、道德等角度，或在此之外的任何目的來從事文學的研究，並在其作品中把這些推向極端。

John Dryden
1631-1700

Samuel Johnson
1709-1784

Samuel T. Coleridge
1772-1834

Matthew Arnold
1822-1888

他們堅持密切關注文本本身，並實質排除掉字裡行間以外的任何東西。這種思維在藍森（John Crowe Ransom, 1888-1974）於1941年的《新批評》（*New Criticism*）中，有過最明確的界定。從那時開始，「新批評家」的手法即支配了英、美兩國的文學批評思維，直到1960年代初。

5. 為何得接受實際批評的測驗？

如果你安靜坐下來，撰述自己對某首詩或某段小說的回應，以測試你在這方面的程度，那麼在被逼得走投無路下，你或許會對這種手段深惡痛絕。因為英語方面的其他試題，都會有充足的時間閱讀、思考並準備，惟獨實際批評這方面的測驗，必須在一片混亂中當場作答。

要是讀過本書的前面幾頁，你或許會由於理查茲和他前輩們在四分之三個世紀前的那場紛爭，而覺得自己深受實際批評所苦；又或許，你也會覺得測試實際批評是件十分不公平的事。畢竟「在場」的只有你和一首詩，這麼做無異於表示任由別人品頭論足的是「你」，而非那首詩。

再者，無論或其他學科或是其他範疇的英語測驗，只要勤奮用功，相信都能幫助你取得好成績。可是在實際批評這方面的考試，卻顯然是在測試你的人格特質，而非你所做的努力。

我們希望本書能夠針對這項假設提出反駁，還有在過去，實際批評曾被視為測試學生對文學之先天「感受」的一種方式，但實際上卻並非如此。這種改變的主要原因，乃是自從 1960 年代開始，在文學批評思維上所出現的那股全面性改變，也就是說從那時起，大家即更加強調文學和批評的理論性層面。

相形之下，對文本所做的非仲裁式回應，或是我們只能以一種「純粹」的方式直接對文本做回應的概念，則幾乎都已消失不見。目前的認知是，我們一直都把對整個範圍的假設，帶到任何一篇的文本中，並藉由一套複雜的批評原則，對它展開審查或鑑定，即使是新接觸的主題亦然。

它所帶來的效應之一，即是實際批評已不再被視為文學批評的「結束」，而是文學批評的起點。對那些「批評家」而言，對原文的非仲裁式回應乃批評的總計，照這情形來看，它就成了一種全然苛求的任務。

到了更趨於現實的當下，實際批評即被視為一種解讀文本的基本能力。在這情況下，批評的完整辯論基礎一旦確立，上述能力便能屹立不搖。由此觀之，實際批評就是對批評之基本策略所做的日常實踐。

再者，本書從頭到尾都會強調，實際批評並不是一項複雜的做法，而是一項基本功；雖然如此，它卻是所有良好批評的最重要核心。

6. 為什麼實際批評會令人望之卻步？

「懼怕」可能是個過於強烈的字眼，可是大多數人卻的確為實際批評的測驗所苦。這是完全可以理解的，那是一種對未知的恐懼，因為你所面對的是一篇完全無法理解的原文，因此自然無法對它道出隻字片語。

我們希望，透過此書能夠消弭大家的恐懼，也希望向各位說明，一首詩只要看上一眼，就可以立刻信心倍增，覺得自己有能力對它作出持平的批判。這並不是不可能的，文本的分析是項學術性十足的活動，而所有學術性活動也都建立起相關的規則和程序。至於本書的目的，則是解釋這些規則和程序。

我們首先會向大家說明，該如何針對整首詩或一段小說「達成協議」，接著再說明當你充分體認到原文的目的和內容後，要如何以此建立起對它初步的了解。本書接下來所建議的規則中，每一項目都十分清晰明確，一如在數學測驗上運用自如的那些解題法則，再者，它們也十分簡單。

誠然如此，我們所急著要各位了解的一項重點，即為實際批評就本質而言，是一項十分簡單的運用，而最後結果就是把你的回答做整體性的說明。其內容或許有些複雜，而且讓人難以消化，可是每一樣內容都起始於對小說或詩的一些十分直接的處置，這也建構了日後批評內容的基礎。

7. 如何應用實際批評的方法？

我們在本書的每個階段都會強調三項重點：

- 1) 如何才能通盤了解一首詩或一段小說。
- 2) 如何對詩做更貼近的審視，並以此為基礎發展初步的了解。
- 3) 如何以一篇評論的有效形式，提出對它的回應。

一個良好的評論方法，其重要性是不言而喻的，但不幸地是，許多學生所付出的汗水和努力，卻由於在提筆評論時表現不佳，而付諸東流。實際上，不少學生連最基本的水準都付之闕如，無法了解如何以實際批評的手法撰述出一篇評論，還有太多的回答甚至沒有區分段落。

對詩的感覺或想法無法宣洩，讓人一片茫然，而毫無頭緒，殊不知一篇評論的結構必須超越單純的「感受」。另一方面，結構正確無誤，也是同樣重要的一件事。實際批評的常見錯誤，就是在評論中往往耗盡成篇累牘的段落去解釋詩的內容，然後卻只額外加上一段交待原文格式的段落，便告結束。

不幸地是，這就是時下我們鼓勵許多學生所採用的方式，尤其在學校更是如此。當然，這並不算是個很好的方式，也無法產生任何作用，無怪乎這些評論，屢屢都會讓人覺得撰述人只是以許多篇幅，重述某首詩或某段小說的故事。

至於另一種也會衍生出問題的手法，就是把結構弄得過度複雜糾結。比方說學生以一個段落描述意象，接著又以另一個段落交待詩的模式等等。這種手法的問題，雖然有時收效宏著，但卻可能導致撰述人讓自己陷於層層糾結中而無法跳脫，而且會給人一種針對文學文本做科學報告的印象，而非讀後的評論或欣賞。

相較於上述這些手法，你所採用的評論方式應該以明確和簡單為目標，使你得以像行雲流水般，從一個段落到一個段落，一路穩健地建構出一篇有力的論據。

在本書中，我們除了會一再強調此點之外，還想建立另一個要點，那就是在實際批評報告上所採用的評論方式，必須與你在其他所有英文報告或文件上所採行的評論手法是一致的。原因很簡單，實際批評乃其他每一樣事物的基礎所在。

通盤檢視一本書，或是把一首詩做完整的考慮，正是在處理實際批評上的一種延伸和發展。

8. 如何提升自己的「實際批評」能力？

不管做任何事，最好的方式就是反覆練習，因此寫的詩或小說愈多，這些作品自然就會變得愈好。不過，這就像是接受駕訓班的授課一樣，所需要的乃是旁人指導下的練習。

在這裡我們要反覆提出一個重點，那就是必須以正確的態度或手法，思考實際批評的種種作為。換言之，它並不僅止於「你」和詩的論據而已，某些回應亦得出自於你的內心。

另一方面，有些程序一旦完成，就可以讓你緊緊抓到一首詩的精髓，並能針對它發展出首尾一貫的論據。有鑑於此，能夠對我們有所助益的練習，就是會使人快速掌握住一首詩或一段小說，並更機敏和確實地對它提出回應的那些手法。

9. 詩，並不稀奇古怪

就像人生的許多領域一樣，相信自己一定可以有所成就的信念，乃是最具決定性的一步，只要秉持這個信念，就一定可以真正達成目標。不要在研討實際批評時盡說些喪氣的話，像「如果不了解這首詩的話，會怎麼樣？」而是要告訴自己一定能夠了解這首詩，同時還能夠針對它發表讓人深受感動或印象強烈的回應。

我們能心生信心，是有完美的立論作為根據：我們每個人對文學的了解程度，其實要遠高於自己所認定的，而且每個人都很清楚一再出現於文學中的形式和概念，即使鮮少研讀者亦然。

然而這論點的另一個層面就是，絕大多數的人都不了解自己的理解範圍，自己也並非所想的那樣缺乏文學細胞。本書強調每個人都擁有相關文學、尤其是有關詩這方面的共有知識，並向各位說明該如何把它運用到個別作品上。

以詩的情形為例，這即意味著「去神話性」的詩。一直以來，許多人都認為詩只是運用隱密的手法，道出一些稀奇古怪的東西罷了。換言之，有太多人認為詩中會有些隱匿的意義存在，而他