

詩海

世界詩歌史綱 • 現代卷

飛白

OCEANUS
POETICAE

漓江出版社

飞 白

诗 海

世界诗歌史纲

附飞白译世界名诗500首

现 代 卷

离 江 出 版 社

总体设计和插图：石建航

责任编辑：刘硕良

詩海——世界詩歌史綱·現代卷

飞 白 著

漓江出版社出版

(桂林市南环路159号)

*

广西新华书店发行 深圳粤海旭日印刷厂印刷
广东第二新华印刷厂排版

开本787×1092 1:32 印张28.5 插页8 字数744,000

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数1—7,600册 (精装)

I SBN 7-5407-0423-3 / I • 327

定价：31.50元

FEI-BAI

OCEANUS POETICAE
An Outline of World Poetry
with an Anthology of World Masterpieces
in Translation by Fei-bai

Vol. II Modern Verse

丘特切夫、奈瓦尔、坡、波德莱尔等十九世纪诗人是现代诗的重要先驱和探索者。丘特切夫在他的《海马》(见813页)中，一笔写出海浪与海马两种形象：明明是白浪排空，惊涛裂岸，同时却又幻化成神的马群，飘卷着白绿色的马鬃，长嘶着向海岸汹涌进迫。然而《海马》一诗所表现的远远不止是海景奇观，在这位“抒情哲学家”笔下，是宇宙在汪洋中汹涌动荡，是意识在混沌中起伏生灭，是生命在“散成一天飞沫”的前一刻作最后的挺进并达到欢乐的高潮，在我们眼前奏出一支雄奇悲壮的歌。

这幅画是先拉斐尔派画家克兰的名作。

图12 海马

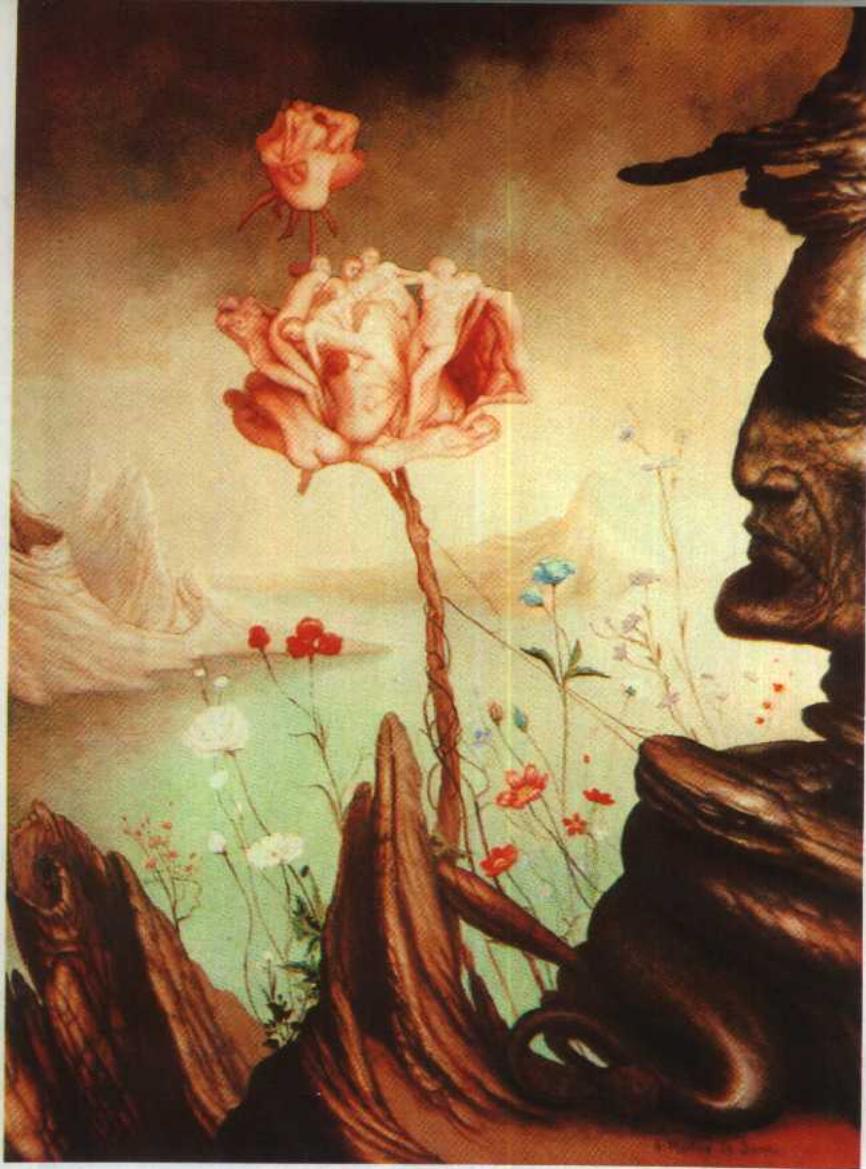

图13 恶之花 波德莱尔的《恶之花》初版曾引起舆论大哗，但雨果却在给诗人的信中作了远见卓识的评价：“你赋予了艺术的天空以人所未知的致命的闪光，你创造了新的颤栗。”在这幅德·巴罗的画中，黄昏的氛围既忧郁又迷人。象征着忧郁美的恶之花仿佛在祭坛上开放。在一侧，画家还用阴暗严峻的岩石为恶魔诗人塑了像。

◇ 图14 忧郁与理想

《恶之花》含有“忧郁”与“理想”这两种对立统一的元素，一如天和地互相依存又互相对立、互相拥抱又互相撕裂。法国画家施瓦布作的这幅《恶之花》主题画中，“忧郁”呈美女蛇之形，“理想”徒然长着天使的双翼却无力挣脱“忧郁”的拥抱，二者的搏斗掀起了惊涛骇浪。

图15 马拉美诗意 ▷

前期象征派诗歌的核心人物马拉美，是“纯诗”的倡导者和朦胧大师，他主张“诗就是暗示，就是梦幻”他寻求的是比现实世界更纯粹更不朽的神秘世界，他试图创造现实花束里没有的那朵纯艺术之花。

这幅《马拉美诗意》是比利时象征派画家克诺夫所作。

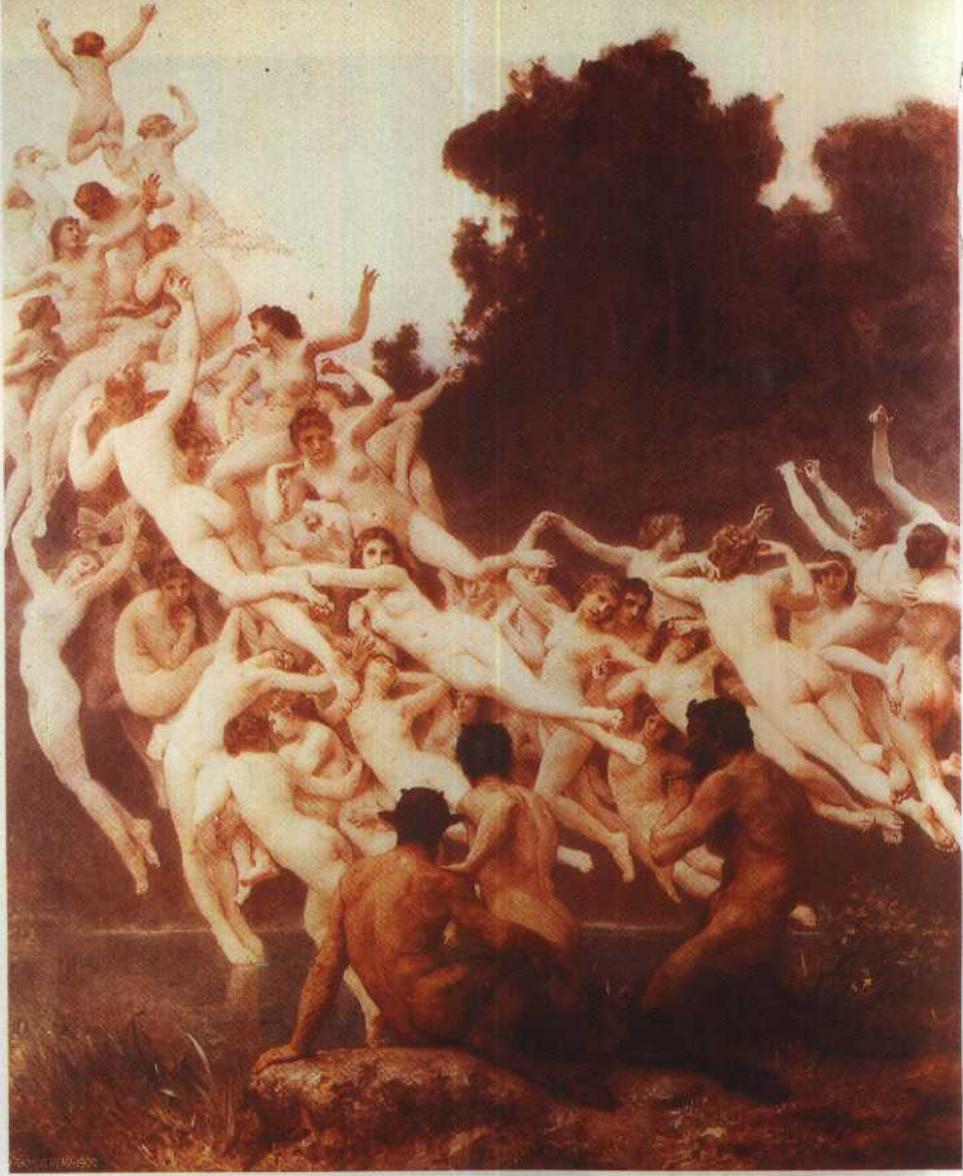

图16 牧神与林泽仙女 马拉美的名诗《牧神的午后》(见本书959页)表现了梦幻与追求的主题。诗中描写半人半羊的牧神在暑热困倦的下午吹奏芦笛,惊飞了一群林泽仙女,却辨不清此情此景究竟是虚是实,是梦是真。这幅画是法国画家布格罗的名作。

图17 秋 日 俄国风景画大师列维坦与象征主义诗人同时转向了主客观契合的探索，开创了“情绪风景画”或“心灵风景画”。他的代表作《秋日》传达出了秋的深沉的悲歌，与同时期费特的《秋》(703页)互相呼应，与其后的里尔克彷徨在林荫道上吟咏的《秋日》(1051页)也惊人地默契。

图18 仅剩躯干的石像 里尔克十分崇敬雕塑家罗丹，并在其影响下写出了富于内在生命的雕塑诗，里尔克的《仅剩躯干的阿波罗像》(见1055页)便是一个代表。在诗人眼中，石像断肢的每个残端都迸发着光和热，生命力在残破的躯干上“象猛兽毛皮般颤动”；没有头部的石像在向读者炯炯而视。……

下图就是一座仅剩躯干的古希腊石像，只不过不是阿波罗像。罗丹曾为之惊叹不已：“多么迷人！这个年轻的躯体，没有头部，却仿佛在向着春光微笑，比眼睛和嘴唇的笑容更富于表情！”

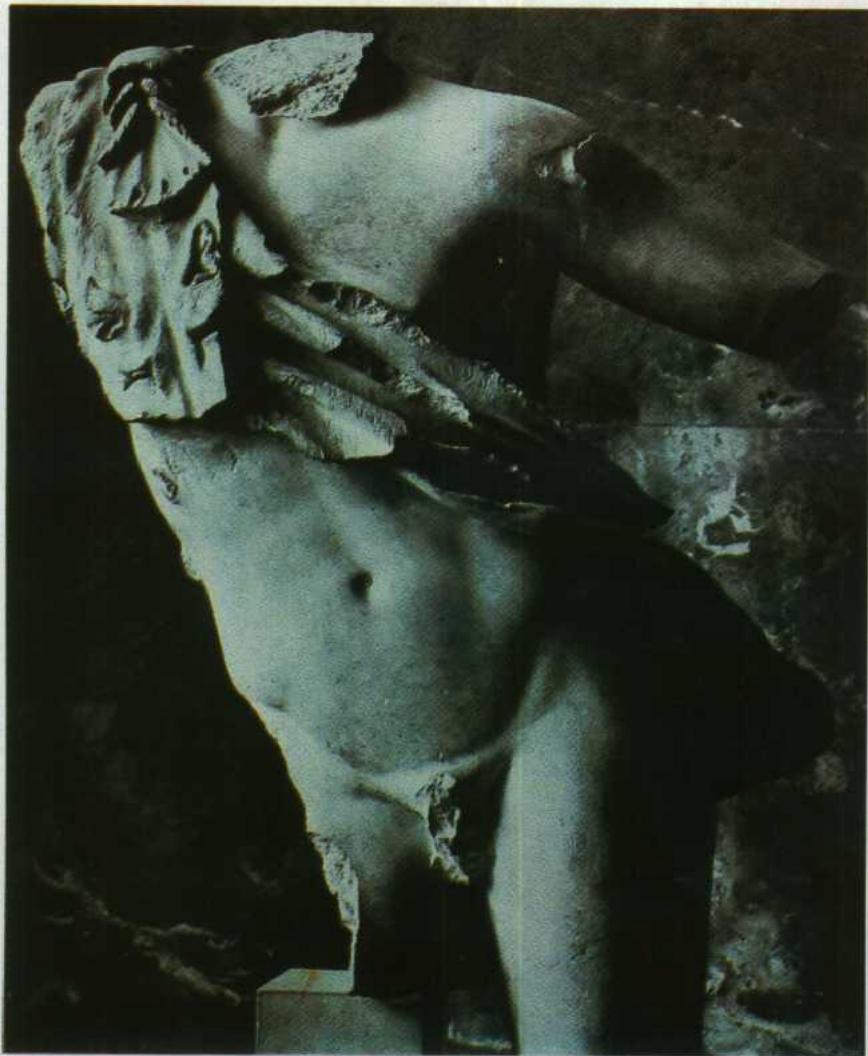

图19 山云涛声 意象主义诗派带有东西方文化交流的印记，受中国古诗和日本俳句影响，主张以绘画手段直接表现意象而不加评论。女诗人杜立特尔的《山林仙女》(1151页)一诗只有短短六行，却被尊为意象主义的最高峰。此诗兼有希腊和东方艺术的韵味，诗人把山与海、动与静两种意象叠印在一起，造成了广阔的意境。日本现代画家东山魁夷为鉴真创建的唐招提寺绘制的巨幅壁画《山云涛声》，从山云中听到涛声，从涛声中化出山云，与《山林仙女》异曲同工。上图是从《山云涛声》中选摄的两个局部画面。

图20 立体派艺术家

美术史上的立体派与诗歌史上的未来派有密切的姻缘，立体主义是画家毕加索与诗人阿波利奈尔共同建立的，阿波利奈尔又把这种多视角的、反模仿的创作方法用于诗歌，树起了立体未来派的旗帜。上面的这幅群像为女画家玛丽·罗朗森所作，画面左起第一人是毕加索，第二人是玛丽自己，第三人是诗人阿波利奈尔。阿波利奈尔是二十世纪先锋派诗歌的一名主将，但在情场却不顺利，他的《密拉波桥》(1211页)、《生命献给爱》等名诗，正是因与玛丽·罗朗森的爱情破裂而作的。

图21 呼 喊 表现主义也源于美术，后传入诗歌。敏感的艺术家和诗人们从社会的堕落中察觉了日益临近的危机，于是通过扭曲的形象，表现了深刻的危机感和窒息感。表现主义诗歌有强烈的社会意识，以激烈的先锋派姿态向社会异化发出控诉和挑战，杂乱无章的梦幻寓有振聋发聩的警世之意，支离破碎的语言含有人道主义救世之情。参见1361页表现主义章。

表现主义的先驱者挪威画家蒙克的名画《呼喊》，是主观感受扭曲物象的典型例子：画中变形的人像和强烈扭曲的线条，仿佛是在极度惊恐与苦闷中发出的一声歇斯底里而震人心魄的呼喊。

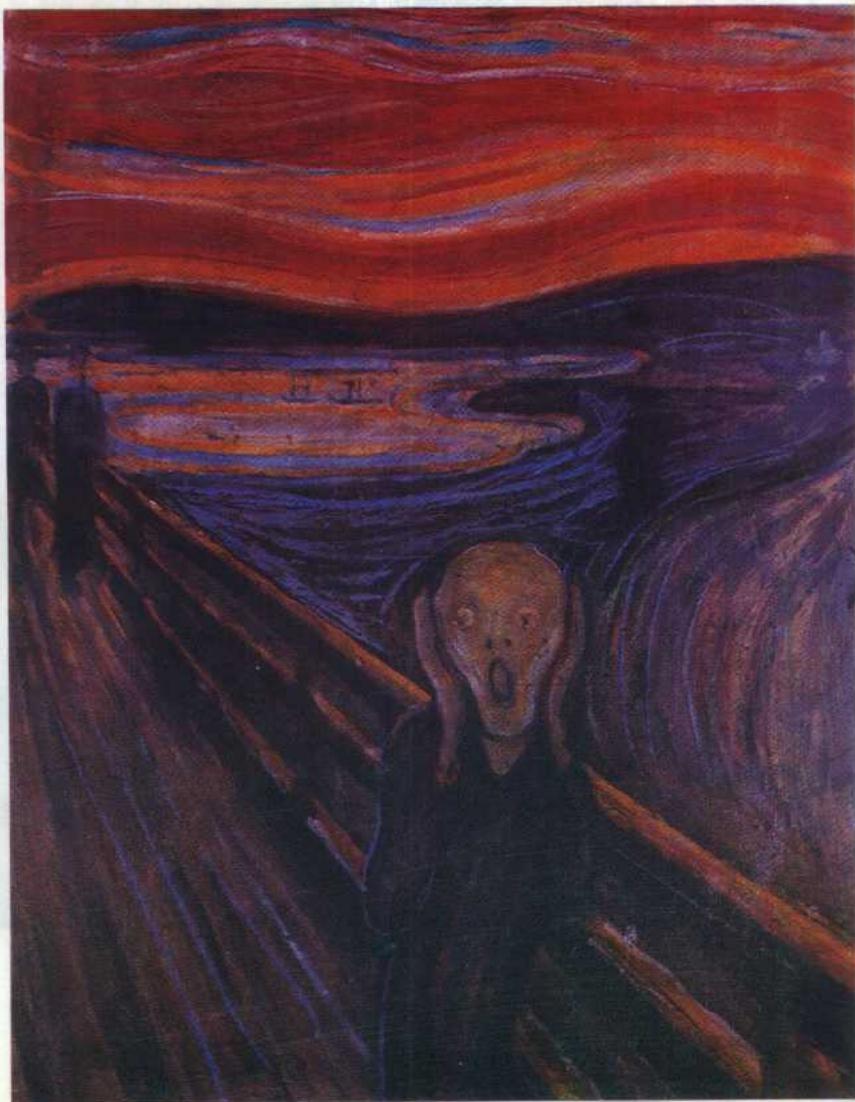

图22 伊卡洛斯的坠落 这是一幅文艺复兴时代佛兰德斯画家勃鲁盖尔的名作。

勃鲁盖尔擅画佛兰德斯乡镇风光农民形象，笔意粗犷而多含讽喻，有现代风。这幅画画的是悲壮的神话故事：伊卡洛斯凭蜡和羽毛制的翅膀飞向太阳，因蜡被太阳烧融，坠海而死。但在画面上（右下角船尾后方），坠海的伊卡洛斯只剩双腿，形象极其微小；而占画面大部分的是农夫在耕田，牧人在牧羊，航船在航行，一切平静如常。

现代诗人奥登盛赞画家对人间洞察之深，作名诗《美术馆》（见1357页），指出了众人看画时未能理解的深意：崇高总是与冷漠并存，壮烈的殉难并不能沟通平庸麻木的心。奥登此诗现已成为对这幅名画的经典解释。从中我们也可见到二十世纪英国诗歌智性与情感交融的特色。

图23 达 娜 厄 超现实主义和极端主义诗歌都深入了潜意识的广阔领域，而极端主义还特别重视神话原型。据希腊神话，阿尔戈斯王不让公主出嫁，把公主达娜厄囚禁于铜塔中，塔里只留一个天窗。岂料众神之王宙斯爱上达娜厄，化作一场金雨自天而降，使她受孕。这一故事在七星诗社诗人龙萨笔下以古典形式出现（见本书179页），但在极端主义诗人博尔赫斯笔下却以原型形式出现了（见本书1505页）。同一故事也见于许多画家笔下，多数画家是古典式地借神话题材画人体，但在本图中，以象征性和装饰性著称的维也纳派大师克里木特却对古代传说作了现代处理，以突出其原型意味，可和博尔赫斯的处理手法相参照。

图24 涅槃之舞
休止的舞者保持宇宙的律动，神圣而神秘的舞蹈。
本图就是印度伽耶那神庙中“涅槃之舞”的浮雕。
在东部世界诗歌史中，你可听到涅槃的脚步声的韵律在回响，
然而参阅印度诗哲泰戈尔一节(1143页)，我们对这些透着“诗”也
透着“我”的宇宙韵律，也许会感受得更多真切。