

諾貝爾 文學獎全集

16

威廉·巴特勒·葉慈

William Butler Yeats

1923

獲獎

亨利·柏格森

Henri Bergson

1927

獲獎

XWTS 0021266

主 編／陳映真 策 劃／沈登恩

顧 問／白先勇·王禎和·姚一葦·何 欣·葉石濤
尉天驄·胡菊人·高信疆·胡金銓·痲 弦

譯 者／湯新楣·喬志高·周英雄·吳瀾誠·鄭樹森
劉啓分·杜國清·葉維廉·哈國平·黃遠華
翁廷樞·王潤華·劉以鬯·方 瑜·李永熾
孟祥森·黃文範·宋碧雲·高大鵬·邱豐松
李魁賢·黎登鑫·王兆徽·古蒼梧·初鳳桐
陳紹鵬·楊月蓀·許文堂·莫 渝·張伯權
陳 黎·陳曉林·王鴻仁·宋樹京·邱剛健
張 錯·吳煦斌·楊 澤·梁錫華·楊 渡
黃燕德·徐道昉·吳安蘭·鄭清文·顏正儀
鍾 喬·詹麗茹·陳惠華·高淑娥·劉大任

助理編輯／張恒豪·楊順明·林秋蘭·吳福成·余淑玲

作者畫像／吳耀忠·梁正居·邱美月

美術顧問／黃永松·黃金鐘·水禾田·莊 靈

父親約翰·巴特勒·葉慈所繪的二十九歲的葉慈畫像。

承恆的戀人——葉德
寶，她決定了葉慈的
精神與生命，並使葉
慈與愛爾蘭民族運動
的激進派保持聯繫。

亨利·柏格森

柏格森(中坐者之左)在高等師範學
校與西學合照。

一九二三年諾貝爾文學獎得主

威廉·巴特勒·葉慈
(愛爾蘭)

William Butler Yeats

得獎評語：

「由於他那種永遠充滿著靈感的詩，它們透過高度藝術的形式展現了整個民族的精神。」

頒獎辭

燕京學院諾貝爾委員會主席

霍爾斯陶穆

卽在少年初期，威廉·巴特勒·葉慈的詩作便已脫穎而出，其爲詩人之令譽早成不爭之事實。讀他的自傳可知，甚至在孩童時代，詩人內心的激動早已決定他與世界的關係。他從一開始便遵循其感性與理性生活所指示的方向，生生不息，欣欣向榮。

他出身於都柏林的藝術世家，故自然而然，美對他而言是生活的必需品，他表現出藝術才華，他的教育也專注於滿足他這方面的傾向，而不甚措意於傳統的學校教育之吸收。大部分時間，他都在英國——他的第二祖國——接受教育。然而他的成長關鍵却與愛爾蘭有關，尤其是康諾特（Connacht）較未受污染的蓋爾特區；葉慈的家庭在此地有避暑的房子。在此，他從民間信仰和流傳的故事當中吸收當地人民的特色，亦即富於想像的神秘主義。在此，他徜徉於高山大海之間，熱情忘我地試圖領會原始自然的精神本質。

自然的精神本質，在葉慈而言並非一句空話。蓋爾特人的泛神信仰認爲，現象界的背後存在着強烈的個人力量，而且大部分人都具有這種力量。這種信仰在葉慈的想像中根深蒂固，並哺育他那天生強烈的宗教需求。卽使在他最接近當代科學精神的時期——他曾熱切地觀察芸芸衆生——他仍然獨樹一格，專心聆聽清晨的鳥啼，凝神注視黃昏的飛蛾。葉慈在孩童時期對白晝的節

奏極爲熟稔，他光憑這些天然的表記便能正確地分出時刻。就因爲他與晨昏的各種聲音如此親密地同化，所以後來的詩作便有許多引人入勝的特質。

他對詩道特別神往，故成年之後不久，便放棄美術方面的訓練，以便全心投入詩道。然而，美術方面的訓練在他整個寫詩生涯當中却明顯地表現出兩個特色：一、他強烈崇拜形式與個人風格；更重要的，他以大膽出人意表的方式解決問題，他那靈光一閃的哲學思考，常爲自己獨特的本質提供答案。

八十年代末期葉慈卜居倫敦，當時文學界並未給他許多正面的助益，但至少能與他並肩對抗，這對好鬥的年輕人而言似乎特別珍貴。文學界全心厭倦叛離當時方興未艾的思潮——亦即教條式自然科學與自然主義藝術的精神。很少有人能像葉慈那麼徹底的仇視這種思潮，因爲他完全倚重直觀與理想，是個不屈不撓的唯心論者。

過度自信的自然科學與事事仿肖現實的偏狹藝術，都令葉慈不安。尤其，不少人相信只有集體化、機械式的進步，才能將人類領上樂土。葉慈所恐懼的是，在這樣一個世界裏，感性生活與想像力勢必枯竭，而懷疑論將導致刻板僵硬和人格瓦解。事實證明，葉慈不幸而言中：我們今日所處的，正是人類受過這種訓練之後，所造出來的「天堂」。

當時還有更美好的烏托邦社會思想，以備受歡迎的詩人莫瑞斯（William Morris）爲代表，但也無法吸引個人主義者如葉慈。後來，他找到與人民交通的途徑。在他而言，人民並非抽象的概念，而是他幼年曾親自接觸過的愛爾蘭人民。他在這羣人民當中所找尋的並非今日所謂的羣衆

奏極爲熟練，他光憑這些天然的表記便能正確地分出時刻。就因爲他與晨昏的各種聲音如此親密地同化，所以後來的詩作便有許多引人入勝的特質。

他對詩道特別神往，故成年之後不久，便放棄美術方面的訓練，以便全心投入詩道。然而，美術方面的訓練在他整個寫詩生涯當中却明顯地表現出兩個特色：一、他強烈崇拜形式與個人風格；更重要的，他以大膽出人意表的方式解決問題，他那靈光一閃的哲學思考，常爲自己獨特的本質提供答案。

八十年代末期葉慈卜居倫敦，當時文學界並未給他許多正面的助益，但至少能與他並肩對抗，這對好鬥的年輕人而言似乎特別珍貴。文學界全心厭倦叛離當時方興未艾的思潮——亦即教條式自然科學與自然主義藝術的精神。很少有人能像葉慈那麼徹底的仇視這種思潮，因爲他完全倚重直觀與理想，是個不屈不撓的唯心論者。

過度自信的自然科學與事事仿肖現實的偏狹藝術，都令葉慈不安。尤其，不少人相信只有集體化、機械式的進步，才能將人類領上樂土。葉慈所恐懼的是，在這樣一個世界裏，感性生活與想像力勢必枯竭，而懷疑論將導致刻板僵硬和人格瓦解。事實證明，葉慈不幸而言中：我們今日所處的，正是人類受過這種訓練之後，所造出來的「天堂」。

當時還有更美好的烏托邦社會思想，以備受歡迎的詩人莫瑞斯（William Morris）爲代表，但也無法吸引個人主義者如葉慈。後來，他找到與人民交通的途徑。在他而言，人民並非抽象的概念，而是他幼年曾親自接觸過的愛爾蘭人民。他在這羣人民當中所找尋的並非今日所謂的羣衆

這輩作家當中以葉慈為最重要，最多才多藝。他有鼓舞人心的人格，素孚衆望。他為以前分散的力量提出共同目標，並鼓勵以前對自己生命不自覺的新力量。

同時，愛爾蘭的劇場也在此刻出現。葉慈的積極宣傳創造出舞臺，也帶來了觀眾。第一場表演的便是葉慈的劇作「凱斯琳女伯爵」（一九九二）。這部作品有非常豐富的詩篇，其後又推出一系列的詩劇，全部的題材都採自愛爾蘭古代英雄傳奇。其中最美的作品是「傑爾魔德」（一九〇七）這是有關一位愛爾蘭式的海倫的悲劇；「綠盔」（一九一〇），是原始荒野中一段輕快的英雄神話；尤其是「國王的門檻」（一九〇四），題材雖素樸，深刻、恢宏的思想貫穿其間。劇中焦點是唱吟詩人在宮廷內到底佔什麼地位階段。這場爭論引發了亙古以來所熱烈探討的問題：精神性的事物在這個世上到底有多少效用，我們對這些事物的信仰應該是真是假。劇中主角以自己的生命擔保來宣揚詩的至尊地位，實即在維護使人生有價值美好的一切事物。並非所有的詩人都能提出這種主張，但是葉慈絕對有資格。因為他的理想主義始終犀利，他的藝術也始終嚴肅。在這些詩劇裏，詩行之美與風格之穩健誠屬難得之作。

在「心慾之地」（一九九四）裏，葉慈的藝術更吸引人。劇中的詩行有童話詩的魔力，也有春天的清新氣息，其旋律既明朗又如夢般的朦朧。以戲劇效果而言，這齣戲也是他最好的作品。然而，「凱斯琳赫立漢之女」（一九〇二）則是最純樸的散文民間劇，也是最合乎古典標準的佳作。葉慈若沒寫出這些作品，則「心慾之地」堪稱是他的詩作的花朵。本劇的愛國思想較葉慈的其他作品更為濃厚。主題是愛爾蘭爭取自由的經過，主要角色乃愛爾蘭本身，由一名流浪的女乞

丐所代表。我們在劇中聽不到單純的、憎恨的聲音，而這部作品內最深沉的悲愴也比其他類似作品更為內斂。着墨不多而清楚明白，動作也極為簡單。我們只聽到這民族最精純最高尚的情操，整個來說，實在偉大而毫無造作。葉慈在夢中尋獲題材，表現在劇中仍然保留夢幻般的特質，彷彿是上天贈與的禮物——這個概念在葉慈的美學哲學裏並不陌生。

關於葉慈的作品，能談的更多，但現在只能談談他近年來劇作的路線。大體而言，一般因他們取材特殊而怪異，故都可稱之為浪漫作品，但是在形式方面而努力追求素樸的古典風格。這種古典作風逐漸又發展成明顯的古語風格。他力圖掌握所有戲劇藝術最初的原始可塑性。他苦心致志的思考，欲將自己從現代的舞臺解放出來。因為舞臺佈景往往干擾想像力所喚起的形象；舞臺上的腳燈勢必過於誇張劇本的外貌；而現代觀眾也要求逼真的幻覺。然而，葉慈則想將腦際所呈現的詩照本的搬上舞臺；詩的表現形式則追隨希臘和日本的經典作品，所以他也採用而寧，也經常用純樸的音樂來配合演員的動作。

這些作品如此經過簡化而風格上達成嚴密的統一，但題材始終出自葉慈所偏愛的愛爾蘭英雄傳奇。劇中對白極為精煉，合唱隊的音調深沉而抒情，即使對讀者偶而也有引人入勝的效果。然而，這一切都還只在成長階段；至於他所作的犧牲是否能完全得到報償，則尚無法斷言。因為這些作品本身雖然極有價值，但可能無法像早期作品那樣廣為流傳。

葉慈在這些劇作以及最清暢最美的抒情詩等方面的成就，很少作家能比得上……他一方面能完滿的與人民保持接觸，一方面却又提升了最具貴族氣息的藝術手法。他寫詩的環境只講求純粹

藝術，是個陷阱重重的環境；但是他那熱切質疑的人格始終追求理想，始終不願絲毫放棄自己的美學信念，始終使自己免於美學的空洞。他仍然追隨祖先曾指引他的精神，來擔任愛爾蘭的詮釋者。長久以來，這個國家一直在等待有人賦予它聲音。用偉大一詞來形容他這一生的工作，實不為過。

（高大鵬譯）

藝術，是個陷阱重重的環境；但是他那熱切質疑的人格始終追求理想，始終不願絲毫放棄自己的美學信念，始終使自己免於美學的空洞。他仍然追隨早先曾指引他的精神，來擔任愛爾蘭的詮釋者。長久以來，這個國家一直在等待有人賦予它聲音。用偉大一詞來形容他這一生的工作，實不為過。

（高天鵬譯）

目錄 威廉·巴特勒·葉慈

得獎評語	1
頒獎辭	3
致答辭	9
葉慈詩選 周英雄·高大鷹譯	1
葉慈及其作品	263
葉慈得獎經過	283
葉慈作品年表	287

威廉·巴特勒·葉慈。他與艾略特被公認為二十世紀英語世界中的兩大詩人。

目錄 亨利·柏格森

得獎評語	1
頒獎辭	3
致答辭	9
創造的進化 李永熾譯	1
柏格森及其著作	307
柏格森得獎經過	321
柏格森著作年表	325

葉慈詩選

威廉·巴特勒·葉慈著
周英雄、高大鵬譯

目 錄

壹、

周英雄譯

- 被拐走的孩子
在楊柳園畔
塵世的玫瑰
茵尼世賣靈湖中的小島
愛的憐惜
你老的時候
誰與弗格斯同行
流浪者因歌斯之歌
他嚮往天上錦織
亞當的轎
老人憑水自賞
沒有第二個特洛伊

三 三 七 六 三 三 九 八 六 四 三 九