

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

东方诗哲泰戈尔

走在印度与世界的连接线上

dongfangshizhe
taigeer

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

走在印度与世界的连接线上

东方诗哲泰戈尔

*dongfangshizhe
taigeer*

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

走在印度与世界的连接线上/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.
12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN978-7-80698-612-7

I. 走… II. 王… III. 泰戈尔, R. (1861 ~ 1941) — 生平事迹 IV. K833.
515.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154596 号

走在印度与世界的连接线上——东方诗哲泰戈尔

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16 印 张: 256

字 数: 3200 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-80698-612-7

印 数: 1—3000 册

定 价: 480.00 元(全 16 册)

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前言

■ qianyan

艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

对于艺术,我们的理解更多的是第一种解释。从古到今,从西方到东方,与艺术相关的名词,如音乐、绘画、诗歌、电影、舞蹈等等,都无时无刻不在影响着、丰富着我们的精神生活,改变着我们生活的档次和品位。

然而,艺术也并非凭空存在,它同样是由人创造。于是,通过艺术我们结识了众多伟大的艺术创造者们——历史上那一个个优秀的艺术大师。从文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,到近现代时期的卓别林;从东方的骄傲泰戈尔,到西方维也纳的肖邦;……每当翻开一页页带有淡淡墨香的艺术书籍,我们总能看到他们的身影,以及他们为艺术世界创造出的骄傲。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其内涵丰富,韵味无穷。为了能将艺术的价值真正发扬光大,为了能让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,我们特推出了这套《当艺术遇上大师》丛书。

在本套图书中,我们精心选出了17位世界历史上驰骋于艺术领域的大师,并对其丰富的人生经历及作品进行了详细的叙述,将代表世界艺术的最高成就,在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来,在增加辅助栏目的同时开辟专栏进行体例上的创新。在阅读本套图书

laigeer

☆

前

言

☆

的同时,读者不仅能了解到他们成长、成功的艰辛,还能了解到他们所创造出的艺术价值。可以说,本套丛书注重文化与艺术的有机融合,从而将本套丛书打造成一座雕梁画栋的世界艺术博物馆,让读者直面艺术,与艺术亲密接触。

当然,《当艺术遇上大师》丛书的自身特色并不单纯在于人物描写,读者完全可通过阅读来了解艺术大师们的人生经历,感受他们所处的社会与历史背景,同时还能在专栏中了解到相关的艺术知识等。

纵观本套丛书,主要有三个最明显的特点:

1、创新性:丛书并不只是内容的堆砌,更多是在一条整体主线下的体系创新,由此及彼,由内而外。在阅读的同时,读者还能体会到艺术带给我们深刻的精神涵养。

2、趣味性:阅读本就是一件愉快的事情,阅读的过程也应充满乐趣。为了达到这个要求,本书不论在选材角度,还是在语言文字处理上,都尽量考虑到读者的要求和感受,让读者读完之后获得的不仅是知识层面的丰富,更是精神层面的愉悦与满足。

3、深刻性:艺术本就是一件深刻的东西,有时我们很难真正领悟其中的内涵。为了避免读者产生这种难以领悟的感觉,帮助读者获得更多的艺术感受,本套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让读者在读后能在精神层面上领悟艺术的价值,从而对艺术产生深刻的感触。

总之,我们希望通过我们的努力,能让《当艺术遇上大师》丛书满足您对艺术知识的需求。本套丛书可谓弥足珍贵,让您在领略大师们传世佳作的同时,也认识到了巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的艺术贡献,相信这必将让您在愉悦的心境中感受到艺术的真正价值!

编者

引 言

■ yinyan

罗宾德拉纳特·泰戈尔始终是中国人民的忠诚的朋友。他曾在有生之年访问过中国,并做过演讲。他还一直是中国读者最喜欢和最尊敬的外国作家之一。

还是在1881年,刚满20岁的泰戈尔就曾对英国向中国输入鸦片毒害中国人民并获取高额利润的罪恶行径发表过书面评论,这就是他在孟加拉文杂志《婆罗蒂》上刊登的有名的论文——《在中国的死亡的贸易》。作者指出英国制造鸦片战争的罪恶,充满正义地讽刺英国商人丧失天良、一味榨取中国的财富的卑鄙行为。

1916年泰戈尔乘船去日本之际,曾途经香港。在日记中他赞美了中国的码头工人,看到他们虽身处烈日之下,但那健壮的身躯依然洋溢着生命的力与美,诗人深深地感动了,他从码头工人的身上看到了中国人民的力量和欢乐。在抵达日本后所做的演讲中,泰戈尔对日本炫耀暴力的倾向表示不满,并指责日本入侵中国山东的不光彩的举动。他宣传和平、自由、博爱和正义,反对狭隘的民族主义。

1924年4月到5月,泰戈尔终于了却了自己的一桩夙愿——到中国旅行访问。4月12日,他应邀来到上海,在参观了龙华寺后,他与上海学术界人士会见并发表演讲。之后,他游览了杭州西湖,参观了南京的明孝陵,还访问了济南,在这三个城市都做了讲演。泰戈尔在抵达北京时受到数百名

Tagore

☆
东
方
诗
哲
泰
戈
尔
☆

群众的欢迎,在北京,他在参观北海、法源寺、故宫之余,还多次与北京的文学社团如讲学社、新月社的成员及知名人士欢聚一堂并做了演讲,前来听他演讲的人多达数千。5月8日,新月社特地为他举行了生日宴会,席间演出了泰戈尔的著名戏剧《齐德拉》,还为他取了一个动听的中国名字——竺震旦。离开北京后,泰戈尔先后抵达太原和武汉,在那里作了演讲。然后从上海赴日本,结束了对中国长达一个半月的友好访问。

泰戈尔在华期间所做的数十次演讲中,除了向热情的中国朋友介绍自己的生平、讲述他的创作和种种感受与体验之外,诗人还深情地追怀了中印两国人民长达几千年的友好往来,并以亲切友善的敬意赞誉了中华民族辉煌灿烂的文化,表达了他盼望中国的尽快觉醒和富强的美好愿望。他这样说道:

“请允许我同你们一起,对你们这个国家生活的觉醒寄予希望,并能参加你们欢庆胜利的节日。我不是什么哲学家,所以请你们在自己心里给予我位置,而不要在公共舞台上给予我坐毡。现在,当我接近你们,我想用自己那颗对你们和亚洲伟大的未来充满希望的心,赢得你们的心。当你们的国家为着那未来的前途站立起来,表达自己的民族精神,我们大家将分享那未来前途的欢快。”

泰戈尔站在中国文化的一边,他在一篇《告别辞》中讲道:

“我记得我总觉得难受,每次我遇见不甚尊敬你们的那些人,他们是无情的,冷酷的,他们来到你们中间任意地侵略、剥削和摧残,他们忘怀你们对文化的贡献,也不曾注意你们伟大的艺术。”

泰戈尔从第一次世界大战中意识到西欧的物质文明是产生罪恶的原因,故而他也在谈话中明白地表达了如下的见解:

“余此次来华讲演,其目的在希望亚细亚文化,东洋思想复活。现在亚细亚青年迎合欧美文化。然而大战以来,竟暴露人类相食的丑态,西洋文明濒于破产。人类救济之要谛,仍在东洋思想复活的旗帜之下,由日本、中国、印度三大国民,坚相提携。”

作为中国文化挚诚的热爱者,泰戈尔致力于中国的研究。1937年,他亲自在和平之乡桑地尼克坦为中国学院的成立主持揭幕典礼,并做了题为《中国和印度》的公开演讲。国际大学的中国学院不仅是当时印度第一个从事中国研究的专门机构,而且从那时至今,一直是印度研究中国的中心。

对于中国之行的美好记忆一直令泰戈尔难以忘怀,1941年他在病榻上还口述过一首诗,追忆他在中国度过的快乐时光:

在我生日的水瓶里,
从许多香客那里,
我收集了圣水,这个我都记得。
有一次我去到中国,
那些我从前没有会到的人
把友好的标志点在我的前额
称我为自己人。
不知不觉中外客的服装卸落了,
内里那个永远显示一种
意外的欢乐联系的人出现了。

我取了一个中国名字,穿上中国衣服。
在我心中早就晓得
在哪里我找到了朋友,我就在哪里重生,
他带来了生命的奇妙。

在异乡开着不知名的花朵,
它们的名字是陌生的,异乡的土壤是它们的祖国,
但是在灵魂的欢乐的王国里
他们的亲属

Tagore

☆
东
方
诗
哲
泰
戈
尔
☆

却得到了无碍的欢迎。

泰戈尔的日本之行使他深深地赞美日本国民的团结、顺从和忍耐的精神，他曾称日本为“亚洲的新日出”。但是在1937年7月7日，当日本军国主义者悍然入侵中国时，诗人非常愤怒。他不顾自己年老体衰，用自己的笔来谴责其侵略行为，并从道义上支援中国人民。

他曾以电报、信件、讲话和诗歌等种种方式表露自己的感情和态度。1937年秋天在病中发电给蔡元培等人，慰问中国人民：

“贵国人民此次对于所加于贵伟大和平国土之非法无理侵略，作英雄勇武之抵抗，余已不胜钦佩，并祈祷阁下等之胜利。余之同情及余之国人之同情，实完全寄与贵国。愿正义与人道，由阁下等之凯旋，得以护持。”

泰戈尔同情中国的声音很快地传遍了全世界。日本政府企图通过“日印协会”来收买诗人，泰戈尔在给该协会的复信中有这样一段话，由此可以看出他的坚定的立场：

“我十分敬重和热爱日本人民。这便是为什么我不能坐视日本政府强以其帝国主义者的侵略使命加诸其人民的理由。在我看来，日本人民与中国人民，似乎是一样作了一幕共同的悲剧的牺牲者。……因此在感谢你与你的协会所给予我的厚礼和友爱时，我甚愿表示明白：我对于日本人民所怀的友爱，并不包含对于其统治者的悲惨政策。”

1938年1月，当诗人听到日本的战争刽子手们竟在佛寺中祈求胜利的消息，他义愤填膺，写下一首题名为《敬礼佛陀的人》的长诗，声讨丧失人性的杀戮者。

更可贵的是，为了从经济上援助中国的抗战，泰戈尔还组织了募捐活动，并第一个捐款。在国际大学，他率领师生们义务演出，为中国人民筹资。1938年4月，他还写了题为《致中国人民书》的长信，祝愿中国人民在英勇的斗争之中诞生出新国家和新民族的生命。

这一年7月，曾在和平之乡受过泰戈尔款待的日本诗人野口米次郎写来

一封信,声称日本在中国的杀人行为是为在亚洲建立新世界的不可避免的途径,是“亚洲为亚洲”的战争。泰戈尔阅后满腔怒火,在复信中对这一言论作了有力的驳斥:

“除非你能够使中国人民信服,你们的军队轰炸他们的城市,使他们的妇女儿童等成为无家的乞丐——借用你自己的词句,即那些尚未被炸成“泥鱼的残骸”——除非你能使这些牺牲者信服,他们遭受的只是一种仁慈的待遇,此种仁慈的待遇在末了将拯救“他们的国家和民族”;否则,“你殊不必再次游说我们相信贵国的高贵。”

在复信的最后,泰戈尔写下这样一句话:“敬祝我所热爱的贵国人民,不成功,只懊悔。”

泰戈尔在道义和行动上对中国的支持,中国人民是永远也不会忘记的。茅盾曾这样说过:“我们敬重他是一个怜悯弱者,同情被压迫人民的诗人。”1956年,周恩来总理也真诚地赞扬泰戈尔:“泰戈尔不仅是对世界文学作出了卓越贡献的天才诗人,还是憎恨黑暗、争取光明的伟大印度人民的杰出代表。……中国人民永远不能忘记泰戈尔对他们的热爱,中国人民也不能忘记泰戈尔对他们的艰苦的民族斗争所给予的支持。”

泰戈尔的文学创作也在中国读者的心中占有崇高的位置。从1913年泰戈尔获诺贝尔文学奖后,他的作品就在中国风靡一时。郭沫若、郑振铎、谢冰心、徐志摩等人的早期创作,莫不受到他的有益的影响。

郭沫若追述自己初读泰戈尔作品的感受时说:“我好像探得了我‘生命’的生命’,探得了‘生命的泉水’一样。……那清新和平易径直使我吃惊,使我一跃便年轻了二十年!”他还把自己的文学创作的初始阶段称作“第一阶段泰戈尔式”,特点是“崇尚清淡、简短”。郭沫若的诗集《女神》中作于日本的《新月与白云》、《死的诱惑》、《别离》、《维奴司》、《鹭鸶》和《春愁》等作品,显而易见地受到泰戈尔的影响。他早年的泛神论思想中也有泰戈尔的影子。

1919年,冰心研读了泰戈尔的传略和诗文后,于是“心中不作别想,只深

Tagore

☆
东
方
诗
哲
泰
戈
尔
☆

深地觉得澄澈——凄美。”冰心曾译介过泰戈尔的许多诗作，并在泰戈尔的诗作中觅得了自己心爱的题材——母亲和孩童。泰戈尔的短诗也影响了冰心，使她写出了诗集《繁星》和《春水》。应该说，本世纪二三十年代中国文坛上流行的“冰心体”的诗歌、散文和小说中，显然也有泰戈尔创作的痕迹。

正如郑振铎在他所译的《飞鸟集》的序言所说的，我国许多写作新诗和短诗的作者，“大半都是直接或间接接受泰戈尔此集的影响。”

1961年，包括中国在内的世界许多国家都为泰戈尔诞辰100周年举行了隆重的庆祝活动。这一年，我国人民文学出版社出版发行了一套共10卷的《泰戈尔作品集》。此外，泰戈尔的作品也被选入我国中学的教科书中，而在大学文科学生的必读书目中，泰戈尔的作品则是必不可少的。

中国人民热爱泰戈尔。

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 旭日初升	(1)
一、泰戈尔家族	(1)
精彩链接:波德莱尔	(8)
加尔各答	(9)
二、烦恼的童年	(13)
精彩链接:尼 采	(19)
马克·吐温	(20)
三、求学伦敦	(30)
精彩链接:《蕾莉与马杰农》	(34)
四、爱情与婚姻	(51)
精彩链接:泰戈尔与毗湿奴派诗歌	(57)
艾略特	(58)
古诗艺术探胜	(60)
第二章 登峰造极	(76)
一、泰戈尔与文学	(76)

Tagore

精彩链接:易卜生	(82)
杰出音乐家聂耳	(84)
二、泰戈尔与宗教改革	(101)
精彩链接:托尔斯泰	(105)
阿基米德	(107)
三、泰戈尔与民族运动	(114)
精彩链接:占西女王	(126)
关于爱情与金钱的故事	(127)
四、泰戈尔与实业教育	(132)
精彩链接:文坛怪杰劳伦斯	(137)
意识流小说大师乔伊斯	(138)

第三章 晚秋时分	(141)
一、小说的开拓	(141)
精彩链接:南丁格尔	(149)
特里萨	(152)
二、飞舞在戏剧的舞台上	(154)
精彩链接:凯恩斯	(157)
革命诗人海涅	(158)
三、步入诗的殿堂	(167)
精彩链接:高尔斯华绥——艺术是和谐、匀称与平衡	(173)
生物学家达尔文	(174)

第四章 走向世界	(186)
一、泰戈尔对中国文坛的影响	(186)
精彩链接:泰戈尔《在中国的谈话》精彩语录	(191)
中国新诗的开创者胡适	(192)
中国现代文学奠基人鲁迅	(193)
为女神而歌唱的郭沫若	(194)
小诗派代表冰心	(196)
新月派代表徐志摩	(197)
现代新儒学的开启者梁漱溟	(200)

二、泰戈尔走入日本	(201)
精彩链接:新感觉派的旗帜川端康成	(203)
大江健三郎	(204)
佛教与现代文明	(206)
三、最后的时子	(213)
精彩链接:最后的骑士罗曼·罗兰	(221)
阿拉伯早期诗歌	(222)
后记 世界文坛上的泰戈尔	(233)

第一章 旭日初升

■ xurichusheng

一、泰戈尔家族

在古代印度,随着奴隶制度的出现,印度特有的等级制度——种姓制度也逐渐形成。社会分为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个等级。其中,婆罗门是以祭司为职业的僧侣集团,是宗教和知识的垄断者;刹帝利是帝王将相,是权力和财富的主宰者;城市平民被归属于吠舍这一种姓;处于社会最底层的是首陀罗,他们是奴隶,没有人身自由,过着最悲惨的生活。

种姓制度严禁不同等级的人交往与通婚,因此,在这个人人被打上种族烙印的东方文明古国,仅诞生这一偶然因素就可以决定人们一生的地位、职权与生存境遇。于是,每一个家庭,尤其是那些高等种姓都要竭力去维护自己家族的尊严与权威。

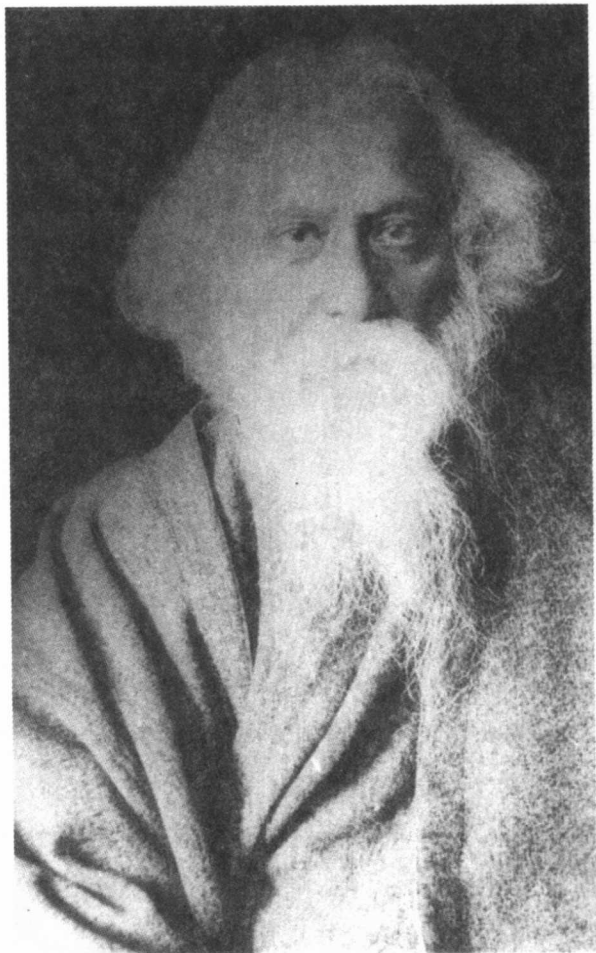
泰戈尔出生于怎样一个家族背景呢? 查考他的家世是件极为不易的事。据考证,泰戈尔一家虽都是婆罗门,但正统的婆罗门却因为他们被称为“皮雷利”而对他们加以排斥。关于“皮雷利”这个词的确切含义说法不一,

laigeer

☆
东
方
诗
哲
泰
戈
尔
☆

但据说是在很久以前这一家族违背了教规,接触了异教徒(信仰伊斯兰教的穆斯林),因此正统的婆罗门蔑视他们,就像蔑视低种姓的人们一样。

泰戈尔

社会的排斥使他们到处流浪。在 17 世纪的最后的 10 年里,一个名叫般伽纳·古夏利的年轻人,离开了他在东孟加拉库尔纳区的家,来到恒河之畔,在距离英国人驻地不远的戈温德普尔村定居。那时候,戈温德普尔(现

为加尔各答的一个区)还只是个小小的渔村,村里的人都属于低种姓。居民们见到一家婆罗门竟屈尊来这儿定居,心中的喜悦便油然而生。于是人们便尊敬地称古夏利为“塔克尔”[ZW()“塔客尔”系对孟加拉人表示尊敬的称呼,意即“圣”或“先生”、“神”、“主人”。[ZW)]。此后,随着时间的推移,“塔克尔”这一尊称变成了这家人的姓。

当年的古夏利家最早和英国商人打交道,并获得了专门负责供应外国船只食品的美差,从此生意兴隆、财源茂盛。由于经常和外国商人特别是同英国商人打交道,外国商人便自然而然地以为“塔克尔”是这家人的姓氏。这以后,古夏利家族姓又经历了另一次变异:由于英国人不能掌握印度生僻词的正确发音,所以他们又把“塔克尔”读为“泰戈尔”。年深日久,“泰戈尔”——这“塔克尔”的英文变异就成为这家人的姓氏了。

就像家族姓氏的变迁和英国人密不可分一样,这家人的命运一开始也同在印度的英国势力结合在一起了。随着英国的政治势力和商业贸易在印度国土上的迅猛扩张,这个在昔日不起眼的小渔村也日趋繁荣,最终发展成著名的城市加尔各答,成为印度的新商业中心。泰戈尔家族也分享了这座城市的好运气,随着城市的发展而日益兴旺起来,依靠兴隆的商业活动和庞大的庄园作为后盾,一跃而起成为当时印度的名门望族。到了诗人的祖父德瓦尔伽纳·泰戈尔这一代,这个家族达到富裕昌盛的顶点。

德瓦尔伽纳诞生于1794年,他精明能干,家资丰厚,生活豪华,同时又乐善好施,为公益事业投入大量的钱财,因此被人们称作商业界的“王子”。在当年的印度社会中,他是位出类拔萃的企业家、慈善家和社会改革家,享有崇高的荣誉。德瓦尔伽纳不仅拥有许多大庄园,而且所经营的商业遍布于各个行业,如硝石、蓝靛、糖、茶、煤等等。此外,他还有一支船队定期往来于英国和印度的海岸之间。他还开设了第一家以印度资金进行周转的现代银行——“联合银行”,组建了“泰戈尔公司”,妥善管理这些企业。在公益事业上,他总是慷慨大方地捐款资助加尔各答的众多的社会团体和社会运动,为创办加尔各答国立大学、加尔各答国立图书馆、加尔各答第一所医学院及其