

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

与浪漫为伍的诗人雪莱

泰晤士河畔飞翔的天使

yulangmanweiwu
deshirenxuelai

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

泰晤士河畔飞翔的天使

与浪漫为伍的诗人雪莱

*zhanglangmanweiwude
shirenxuelai*

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

泰晤士河畔飞翔的天使/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. 泰… II. 王… III. 雪莱, P. B. (1792 ~ 1822)——生平事迹 IV. K835.615.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154600 号

泰晤士河畔飞翔的天使——与浪漫为伍的诗人雪莱

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

xuelai

☆
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

从1786年罗伯特·彭斯的《苏格兰方言诗集》出版，到1824年乔治·戈登·拜伦的《唐璜》最后两章发表，在不到40年时间里，英国涌现了一批诗人，留下了足以称得上不朽的诗作，对英国本土乃至世界文坛产生了绵延至今的影响。

在这个时期的英国诗歌里，我们可以梳理出英国社会的精神生活中那股强大、深刻和内涵丰富的潮流，它荡涤了各种古典的形式和传统，创造出一种支配着整个文学界、被后人命名为浪漫主义的诗歌风格，并尝试在诗歌中实践了法国革命的激进主义精神，从反抗文学中的传统发展到有力反抗反动的宗教与政治，激发了整个欧洲追求自由和民主的运动。

在浪漫主义大旗下集结起来的这些诗人，在诗歌创作的主要倾向和探索精神上，有着某种挥之不去的惊人一致，他们前赴后继的努力使英国文学在莎士比亚之后再次跃居世界文学的高峰。当然，这样的一致并不能掩盖他们的不同，在很多具体诗学观念和题材、诗艺上有着这样那样的不同和对立，从而使十九世纪的英国诗坛呈现出一幅色彩丰富的图景来。

这一浪潮的主要代表人物有罗伯特·彭斯(1759~1796年)、威廉·布莱克(1757~1827年)、威廉·华兹华斯(1770~1850年)、柯勒律治(1772~1834年)、罗伯特·骚塞(1774~1843年)和乔治·戈登·拜伦(1788~1824年)、玻西·毕希·雪莱(1792~1822年)、约翰·济慈(1795~1821年)等。

suolai

☆
与
浪
漫
为
伍
的
诗
人
雪
莱
☆

而此书便是以讲述雪莱为主的。

雪莱降生于一个特殊的日子。

这一天——1792年8月4日，巴黎的革命领袖人物如桑泰尔和卡米叶·德穆兰等人正在“林荫大道”的一幢房子里商讨几天以后导致君主制在法国最终覆灭的计划；同一时间的英国苏塞克郡菲尔德庄园，雪莱出生了。这个长有一对深蓝色眼珠的漂亮小男孩儿一生中的大部分时间都为来自法国的革命精神所鼓舞，从中爆发出众人难以企及的诗歌才情，他短暂的生命对人类思想产生的影响将远远超过1792年8月法国发生的任何历史事件。

不到三十年后，他的名字被刻在了罗马新教徒墓地内一块标志骨灰埋葬处的石碑上，石碑上的姓名底下还镌刻有两个拉丁词：Cor Cordium。拉丁词的意思是“众心之心”，这简洁的铭文是雪莱年轻的遗孀玛丽·雪莱对他的品格所作的描述，是她所能找到的最真实、最深刻的词汇。

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 成长	(1)
一、雪莱的诞生	(1)
精彩链接：法国革命与英国浪漫主义诗歌	(9)
散文诗鸟瞰	(10)
二、不驯服的中学生	(17)
精彩链接：伊顿公学	(26)
英国音乐史	(27)
三、一个无神论者的遭遇	(29)
精彩链接：经济学家休谟	(41)
后印象主义画派	(42)
四、年轻的婚姻	(48)
精彩链接：温莎堡的爱情故事	(61)
充满乡村气息的歌手彭斯	(63)
五、诗人与桂冠	(67)
精彩链接：田园诗人布莱克	(85)

zuolai

☆
与
浪
漫
为
伍
的
诗
人
雪
莱
☆

第二章 爱情	(88)
一、婚姻的裂痕	(88)
精彩链接:湖畔派诗人	(97)
华兹华斯	(98)
浪漫主义诗歌的代表柯勒律治	(100)
二、只是为了爱	(101)
精彩链接:玛丽·雪莱和《费兰肯斯坦》	(109)
第三章:友谊	(113)
一、与拜伦相识	(113)
精彩链接:《费兰肯斯坦》故事梗概	(122)
二、范妮与哈丽特之死	(126)
精彩链接:桂冠诗人骚塞	(135)
浪漫主义先驱雨果	(136)
三、同甘共苦	(139)
精彩链接:“钢琴诗人”和“小夜曲之王”肖邦	(142)
第四章:死亡	(143)
一、浪波即兴的创作	(143)
精彩链接:约翰·施特劳斯父子	(156)
歌剧巨匠威尔第	(157)
音乐中的思想家瓦格纳	(158)
二、关于济慈	(159)
精彩链接:杰尔米·边沁	(169)
安伯托·艾柯	(170)
三、纪念“阿童尼”	(176)
精彩链接:希腊神话中的阿童尼	(180)
《被缚的普罗米修斯》	(180)
四、奔赴意大利	(185)
精彩链接:浪漫主义音乐的发展者——舒曼	(199)
李斯特——键盘上的浪漫主义	(200)
五、高产诗歌的年代	(201)

精彩链接:启蒙思想的领袖——卢梭	(229)
德国浪漫主义诗人海涅	(230)
塞万提斯·萨维德拉	(232)
六、魂归天堂	(235)
精彩链接:天花终结者爱德化·詹纳	(239)
外科消毒法的发明	(240)
后 诗:诗歌与生命	(242)

第一章 成长

■ *chengchang*

一、雪莱的诞生

1792年8月4日。法国巴黎林阴大道的一幢房子里，一项推翻法王路易十四的计划开始制定。五天之后，即18月9日的夜里，两万多名愤怒的起义群众包围王宫。10日，起义者逮捕并监禁了国王。从此，君主制在法国正式结束。如果说1792年8月4日开始的行动终结了一位国王的生命，那么在同一天，在英国苏塞克斯郡菲尔德庄园诞生的一位新生命，则为世界文学史留下了一位不朽的诗人，他就是英国著名的浪漫派诗人——雪莱。

英国苏塞克斯郡霍香区的菲尔德庄园，和英国很多古老豪富的贵族之家一样，住宅坐落在花园之中，而花园又和绵延的树林交错。隔着宽宽的广场，春天来临时，在楼房里可以嗅到田野清甜的气息。夏日里，树阴下是人们纳凉休憩的好去处。秋季天高气爽，空气中充溢着成熟果实浓郁的香味。而在冬天，四处铺满白色的雪，从楼房温暖的窗户里，可以看到典型的冬季英国，一切那么沉静而忧郁。

shelley

☆
与浪漫为伍的诗人雪莱☆

楼房不很高,是一幢二层的白色建筑,建造得相当牢固,四平八稳的模样,看来是想世代相传的祖业。1792年的时候,菲尔德庄园的所有者是一个叫比希·雪莱的爵士。

菲尔德庄园

仅从外表看,比希·雪莱像个老派的英国绅士。他身高六尺,容貌英俊,风度威严,仪表堂堂。他有明显的美国血统。他的母亲是美国新泽西州的一位有钱寡妇,她不但给儿子遗留下了庞大的财产,还遗传给儿子一双棕色的眼睛,以区别于雪莱家族的蓝色眼睛。

比希·雪莱爵士外表老派,做事却不像他的外表那样稳重。不知是不是他那位越洋而来的母亲带来的大洋气息感染了他,他内心似乎极不安分;而这一点,又由他遗传给他的子孙。雪莱爵士先后娶了三个妻子,有两个妻子与他是按当时英国人极为鄙视的方式——私奔而结合的。而他有两个女

儿也选择这种方式开始了自己的婚姻生活。雪莱爵士并不责备她们，还暗暗庆幸节省了两份陪嫁。

这个古怪的老人在他的孙子出世时住在一个名叫荷尔沙姆的镇上。他租了一座小房子，由一个男仆侍候他。这位老人生活的目标在晚年时已萎缩为一点：即如何使他那庞大的产业世代代传下去，而且他固执地将那个出生于1792年8月4日的孙子，而不是他的儿子，确定为他的继承人。为此，他很宠爱他的孙子，当然是以他的方式。

那时，菲尔德庄园由雪莱爵士的儿子提摩西·雪莱管理。这位已是国会议员的儿子长相和父亲一样，高高的身材，漂亮的容貌，从容的风度，也是位仪表堂堂的绅士。不过，因为年轻，他比父亲显得时髦，还善于用文雅的言辞来掩饰没有多少内容的心灵，同时更显得世故圆滑。比如，说起来他十分敬重宗教，可是又常常说自己是自由主义者；完全忘了宗教的虔诚和自由主义者之间如水火不相容。其实他的内心并不很坏，像大多数人那样惯于随大流和没有主见，当然，他和父亲一样也是个典型的利己主义者。

他在事业上成就不大婚姻却有收获。凭着漂亮的外表和悦耳的言辞他竟然娶到了当时苏塞克斯郡最有名的美女伊丽莎白·格格夫。伊丽莎白面容清丽，身材颀长，长一双明亮的蓝色眼睛和一头闪着锦缎光泽的鬃发。她给雪莱家族的后代带来美貌，她的儿女们长得都很像她，特别是她的大儿子，那个后来的著名诗人波西·比希·雪莱。

美丽的男婴一天天长大，也一天天更像母亲。同样秀丽的容貌，同样明亮的蓝眼睛和闪着同样锦缎光泽的鬃发。奇怪的是，伊丽莎白并不喜欢这个长得很像她的大儿子。在雪莱慢慢长成一个少年人之后，伊丽莎白注视他身影的目光不但惆怅甚至还有嫌恶，她感到儿子过于纤弱而缺乏男子气概。特别使她不安的是：这个孩子身上仿佛具有极其奇特的判断事物的能力。这种能力使她的儿子从小就对环境产生一种对抗，使她的儿子不会成为一位她所希望的正派绅士，而只会成为一个社会的叛逆。这种不安使她不喜欢他。表面上，她把自己隐约的感受归结为儿子太缺乏男子气，而为此

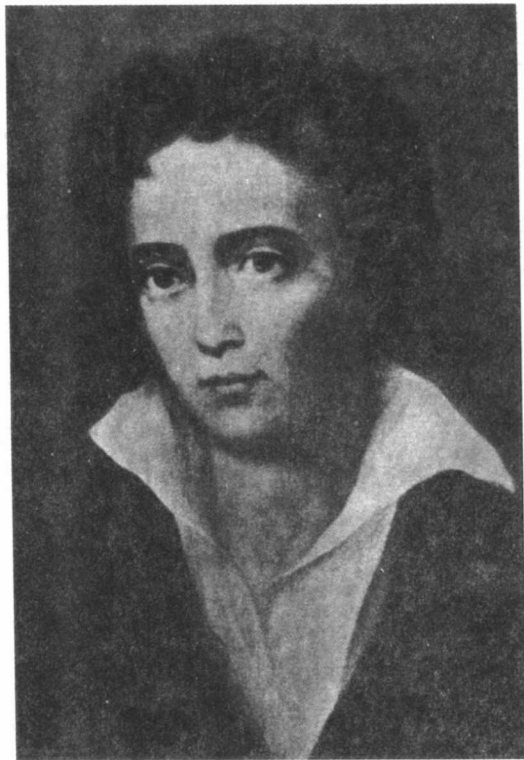

xuolai

☆
与浪漫为伍的诗人雪莱☆

冷淡他。

雪莱很小的时候就感觉到家人态度的各种变化。他的祖父宠爱他,但这种宠爱显得专横,表达的是祖父的意志。他的父亲管教他,啰啰嗦嗦的各种教导让小雪莱厌烦父亲的虚伪和不诚实;他的教导并不是使儿子成为一个真实的人而是使之成为自己的翻版。而最应该给孩子以亲近的母亲那样冷漠,高不可攀,更像一座美丽的塑像而不是一位活生生的女人。不过,正像所有的孩子无法选择自己的家庭一样,雪莱也无法选择自己的家庭。于是,在这样一个感情并不令人感到和谐的家庭里,雪莱慢慢长大。

4

雪 莱

从6岁开始,雪莱接受教育。10岁时,他进入一所基督教学校学习,在

学习天文、地理和数学的同时，学会了希腊文、拉丁文和法文。课程是枯燥的，完全是为教育贵族后代而设置。唯一令人欣慰的是，在枯燥的学习中雪莱学会了阅读。从此阅读成为他终生的乐趣，书籍成为他生命的养料；他也成为书籍忠实的好朋友。

菲尔德庄园是冷漠的，但在这冷漠的世界中还有一个小小的童真世界，由雪莱四个喜爱他的姐妹，小弟弟，一个长相很像雪莱的名叫哈丽特的表妹组成。这个孩子的团体活泼向上纯洁欢乐，他们的核心人物自然是雪莱。

在一个秋天的下午，雪莱和其他的孩子来到庄园外的一片树林。树林的中心有一片荒坟。秋天来了，荒草萋萋，环境凄清冷寂。而雪莱选择这儿，是要给姐妹兄弟讲述一个恐怖的故事，一个关于菲尔德庄园水池中的蛇与龟的故事。在秋风掠过树林的飒飒声音中，雪莱绘声绘色地开始讲述：“在菲尔德庄园的大水池里，曾经潜伏着一条巨蛇。这条长长的蛇周身披着闪闪发光的鳞甲，在池水中偷偷游动，像个静悄悄屏息前进的猎人。”雪莱边讲边扭动着身体，竭力表现巨蛇狰狞的样子。“而水蛇的目标是池中一只巨大的老龟，”雪莱接着讲，同时伸出双手，叉开十指，伸长脖子，仿佛老龟以拼死的姿态对着前来的水蛇。“蛇龟之战开始，他们战斗的目的，是为了成为水池的主人，独霸水池。”雪莱手舞足蹈，逼真的表现着龟蛇之战。他那投入的样子，激发着孩子们的想像力。大孩子紧张地瞪着眼睛，小妹妹已经眼泪汪汪，因为她听见由于龟蛇的激战，菲尔德庄园遭到浩劫：房屋因震动而倒塌，树木横空折断，花儿枯萎而死，人畜患了可怕的热病而濒临死亡，总之，一切变得可怕极了。在这个可怕的世界里孩子没有庇护，失掉温暖，怎么会不感到恐惧？

最小的妹妹终于“哇”的一声哭了起来，她尖脆的哭声打断了雪莱的讲述，使雪莱感到应该结束这个可怕的龟蛇之战。于是，一个主持正义的人出场了，他的形象就像个拿着镰刀的园丁。这个挥舞着锋利镰刀的园丁一出场，蛇龟身首异处，惨烈的战斗宣告结束。菲尔德又恢复和平。重建家园总是令人鼓舞的，一切又欣欣向荣。这一切都是因为那位园丁，雪莱给他取名

suelai

☆
与
浪
漫
为
伍
的
诗
人
雪
莱
☆

“时光老人”。

对于孩子们来说这个“时光老人”显得太神秘了。

“为什么他是‘时光老人’呢？”美丽的表妹哈丽特问道。她和雪莱的大姐伊丽莎白总向雪莱提出疑问，尽管，她们曾经也沉醉在雪莱的故事中，但一旦故事结束，她们就感到一种不真实，认为是雪莱捏造了一切。因为菲尔德庄园从她们出生的那天直到现在，始终显得美丽宁静，像一个世外桃源，从未有过任何的嘈杂和动乱。

雪莱像

但雪莱固执地说：“是‘时光老人’，是他结束了一切。”这句话的语气简直有些武断无理。但雪莱却用它说明了一个无可争辩的事实：一切都因今

天的结束而结束，又因明天的开始而开始。几岁的孩子都知道这一点。

不过龟蛇故事确实是雪莱编造的，“时光老人”却是雪莱的希望。从很小的时候，在育儿室的摇篮中，他就知道恐惧。他仿佛感到他的四周充满着神秘的事物，各种物体在房间的四壁上凸现，在晦暗的空气中浮动。这时雪莱就期待一双温暖的手臂。可是大多数的时候总是时光，一分一秒看不见但却无声无息流过的时光抚慰了他。让他看到黎明的第一缕光线在窗帘后浮动，灿烂的明天总能结束夜晚的恶梦。敏感的雪莱深深铭记了这种感受，于是在他的故事里出现了正义的“时光老人”。

不过雪莱杜撰这些故事并不仅仅是为了制造恐怖，他天生喜欢探究神秘的事物，特别是菲尔德庄园的一切。

他常常爬上房屋的顶楼，因为他设想那个传说中带着一条黑狗一个魔镜的炼金术士阿格利巴就住在那里。雪莱是在阅读关于阿格利巴的书籍时知道这一切的。只要顶楼有一点响动，雪莱就会迫不及待地冲上去，因为他想可能是端着灯盏的术士摔倒了。然而顶楼空无一人，顶楼一如既往的空寂安静也没有使雪莱失望，因为他感到有一种巨大的力量充溢着世界，这种力创造了世界。有时，这种力表现在风中，有时表现在云里，有时是在流水里，树林中，田野上，有时，则在人的心里。于是雪莱特别喜欢在林中随意漫步，在荒坟上躺卧遐想。他常常伸出手掌让风从指间轻轻流过，他能感到风轻柔的抚摸。他躺卧在草地上，注视着天空，云儿像顽皮的孩子，正在空中恣意嬉戏。他还会摘下一片树叶，久久地闻着那淡淡的清香，那香味沁人心脾，胜过世上任何人工制造的香味。

每当这样的時候，孩子们成长时面对世界的恐惧都消失了，他幼小的心灵感到了一种亲近，对那种无所不在、并创造一切的力感到的亲近。雪莱觉得大自然才像一位慈爱的母亲，他接纳着她的爱，并终生眷念着她。

在他欣喜地感受着自然之爱时，他特别喜欢一个人相伴在身边。那个人就是他美丽的表妹哈丽特。哈丽特被雪莱看成大自然的另一象征：她甜美可爱，纯洁天真。和她在一起时，雪莱觉得又热情又快乐，又恬静又安宁，