

W

When Soft Voice Die

当温柔的声音沉寂

——比较文学视阈下的中英爱情诗歌研究

卢 婕◎著

四川大学出版社

卢婕 四川大学文学与新闻学院比较文学与世界文学博士研究生，成都信息工程大学副教授，生于1978年，四川广安人，重庆工商大学外语系文学学士、四川外语学院世界文学与比较文学硕士。在全国中文核心期刊和省级学报发表论文二十余篇，参编教材和教辅多部，主持和主研院级、省级课题多项，主要研究英美文学及英语教学法。2013年翻译美国著名幽默小说家马克斯·舒尔曼的代表作——短篇小说集*The Many Loves of Dobbie Gillis*，结集于四川师范大学电子出版社出版的《美国校园幽默故事集》。

When Soft Voice Die

当温柔的声音沉寂

——比较文学视阈下的中英爱情诗歌研究

卢 婕◎著

四川大学出版社

责任编辑:王 冰
责任校对:陈 蓉
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

当温柔的声音沉寂:比较文学视阈下的中英爱情诗歌研究 / 卢婕著. —成都:四川大学出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5614-8241-4

I. ①当… II. ①卢… III. ①爱情诗—诗歌研究—世界 IV. ①I106.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 290293 号

书名 **当温柔的声音沉寂**
——比较文学视阈下的中英爱情诗歌研究
DANG WENROU DE SHENGYIN CHENJI

著 者 卢 婕
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-8241-4
印 刷 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 6
字 数 160 千字
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷
定 价 22.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

前 言

《尚书·尧典》记载“诗言志，歌咏言，声依永，律和声”，《毛诗序》将之发展为“在心为志，发言为诗”，南朝著名评论家刘勰所著的“体大虑周”的《文心雕龙》在此基础上于《明诗》一章第一段中就从创作论和接受论对诗进行了双重界定：“诗者，持也，持人性情。”可见诗歌是世界上最古老、最基本的文学形式之一，它是一种阐述心灵的文学体裁，按照一定的音节、声调和韵律的要求，用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来高度集中地表现社会生活和人类精神世界，从而令读者达到“疏澹五藏，澡雪精神”之境界。而无论是在人类的精神世界还是社会生活中，爱情都是一个亘古不变的主题。有人为爱痴狂，有人为爱憔悴，有人因它春风得意，有人因它一蹶不振。当这一切爱的体验用诗歌的形式加以阐发后，爱情——变得更加神秘而令人向往，诗歌——变得愈发旖旎迷人。

本书从众多的英文爱情诗歌中，精心搜选出最著名、最有影响力的诗人的爱情诗歌，按国别和年代编撰诗人简介，并对原文进行全新的翻译或者对已有的译文进行改译，旨在使诗歌的翻译理念与用语习惯能紧跟社会发展的步伐，能更容易被当代的青少年人群理解和接受。另外，除了为原文配以全新的中文译文以辅助读者理解和欣赏之外，本书的另一大特色在于赏析部分除了从语言、结构形式、韵律、主题、表现手法、内容、流派、技巧、

情调、形象、思潮等传统的诗歌赏析的角度对原文文本进行分析之外，还从比较文学与世界文学的宏观视野去研究诗歌，对每一首经典的英文爱情诗歌补充与之相关连的中文诗歌比较分析。赏析部分从我国《诗经》、《道德经》、唐诗、宋词、近代诗人以及当代流行歌曲等作品中筛选出经典之作与所选的英文诗歌进行影响研究、平行研究和跨文明研究。该书从中西方社会文化特征和中西诗学特色的角度出发，分析中英文爱情诗歌的艺术本质、起源、思维、风格等方面的异同，希望能为中西方文化在对诗歌和爱情的理解方面搭建一座沟通的桥梁。

本书通过比较异同的方法在中英文经典爱情诗歌中求同存异：对于相同之处，注意分析二者之间是否有文化模子的差异而引起貌同神异的错觉；对于相异之处，努力挖掘相异的表象下的内涵和根源。作者希望该书既是一本学习英语语言、文学以及了解我国传统文学与文化的学习用书，也是一本闲来翻阅能让身体与心灵在诗歌的清泉中得到滋养的雅俗共赏的休闲读本。通过把中西方经典的爱情诗歌置于比较文学的研究视野中，本书得以深刻地剖析中西方文化的文学审美特征，解析中华文化素淡含蓄、空灵悠远的品格和意境，探索西方文艺宏达奇伟、浪漫瑰丽的独特趣味。

目 录

英国与中国经典爱情诗歌	(1)
美国与中国经典爱情诗歌	(127)
参考书目	(182)
后 记	(184)

英国与中国经典爱情诗歌

杰弗里·乔叟 (Geoffrey Chaucer, 1343—1400)

乔叟是英国中世纪杰出诗人。代表作有《坎特伯雷故事集》。他首创了英雄双韵体，采用本土英语进行创作，开创了英国文学的现实主义传统。他是第一位葬于西敏寺里的“诗人角”的诗人，后世将他与弥尔顿、莎士比亚合称为“英国文坛三杰”。

原文:

Against Women Unconstant

Madame, for your newefangelnesse,
Many a servaunt have ye put out of grace.
I take my leve of your unstedefastnesse,
For wel I wot, whyl ye have lyves space,
Ye can not love ful half yeer in a place,
To newe thing youre lust is ay so kene;
In stede of blew, thus may ye were al grene.
Right as a mirour nothing may impresse,
But, lightly as it cometh, so mote it pace,
So fareth youre love, youre werkes beren witnesse.

Ther is no feith that may your herte embrace;
But, as a wedercok, that turneth his face
With every wind, ye fare, and this is sene;
In stede of blew, thus may ye were al grene.
Ye might be shryned, for youre brotelnesse,
Bet than Dalyda, Creseyde or Candace;
For ever in chaunging stant youre sikernesse;
That tache may no wight fro your herte arace.
If ye lese oon, ye can wel tweyn purchase;
Al light for somer (ye woot wel what I mene) ,
In stede of blew, thus may ye were al grene.

译文:

责反复无常的女人

夫人，你反复无常，
令许多你的追求者颜面尽丧。
我早见识了你的薄情，
了解你从未有半年工夫，
一心一意只为一人情殇，
你一味猎取新的恋情；
你嫌蓝色不够靓，早已换上绿衣装。
正如明镜不会常留人影，
来去匆匆，
这就是你的爱情，你的言行已经证明。
你的心里没有半点忠贞，
就好似风向标那般，
脸随风转，四处留情；
你嫌蓝色不够靓，早已换上绿衣装。

你该被拉去示众，因为你的滥情，
比大利拉^①，克丽西德^②或肯黛丝王后^③还胜三分；
你的恶性如痼疾蒂固根深，
谁也难把它从你心中剔除。
倘若你丧失了情侣一个，转眼就有两个可寻，
你在夏日穿着轻罗裙（我的所指，你心知肚明），
你嫌蓝色不够靓，早已换上绿衣装。

（卢婕 译）

赏析

《论语》说“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”唐代文学家韩愈也说“物不平则鸣。”诗歌的功能之一就是表达诗人内心的“哀怨、怨恨”或“不平”。乔叟的这首诗反映出诗人对女性总的人生态度是同情和宽容的。此诗中诗人对女人人性中弱点的指责是从“爱之深、责之切”出发，寄托了他对女性达到人格更为完善境界的希冀，但是其字里行间的冷嘲热讽与诗人的满腹牢骚却直白而昭然。我国汉代司马相如与卓文君的才子佳人故事家喻户晓，但他们也经历了背弃誓言、见异思迁的爱情的考验。据说，司马相如穷困时在临邛富豪卓王孙家作客，在饮宴中偶然见到卓王孙新守寡的女儿文君很美貌，于是弹琴表达自己的爱慕之情，挑逗文君。文君果为所动，当夜与相如私奔成都。相如是个贫苦文人，生计无着，过了一阵只好同文君回到临邛开

① 大利拉是圣经中以美貌诱惑参孙说出他力大无穷的秘密而导致参孙被虏的女人。

② 克丽西德是乔叟根据薄伽丘《菲洛斯特拉托》用诗歌改写的一个爱情故事中的女主角。她原是一个贵族寡妇，与特洛伊王子特罗勒斯相爱后海誓山盟，但她被作为交换战俘的人质送到希腊军营后，竟爱上了敌军的将领。

③ 肯黛丝王后是《亚历山大传奇》中库什的女王，故事记载她曾击败亚历山大大帝，使他对埃及以南地区的征服行动失败。

个小酒店。卓文君当垆卖酒，卓王孙大为恼怒，不忍爱女抛头露面为人取笑，只好分一部分财产给她。司马相如后来到京城向皇帝献赋，为汉武帝赏识，给他官做。司马相如发迹后，渐渐耽于逸乐，日日周旋在脂粉堆里，直至欲纳茂陵女子为妾。在锦衣玉食之际弃糟糠而慕少艾时，卓文君作了一首《白头吟》表示恩情断绝之意：

皑如山上雪，皎若云间月。
闻君有两意，故来相决绝。
今日斗酒会，明旦沟水头。
躑躅御沟上，沟水东西流。
凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。
愿得一心人，白头不相离。
竹竿何袅袅？鱼尾何蕩蕩。
男儿重意气，何用钱刀为。

卓文君的诗文大意是：爱情应该像山上的雪一般纯洁，像云间月亮一样光明。听说你怀有二心，所以来与你决裂。今日犹如最后的聚会，明日便将分手沟头。我缓缓地移动脚步沿沟走去，只觉你我宛如沟水永远各奔东西。当初我毅然离家随君远去，就不像一般女孩儿凄凄啼哭。满以为嫁了个情意专一的称心郎可以相爱到老永远幸福。男女情投意合就不该像钓竿和鱼儿那样左右摇摆、意志不坚。男子汉应当以情为重，失去了真诚的爱情是任何钱财珍宝都无法补偿的。这些诗句既是对丈夫变心的大胆泼辣的指责，又充满了妻子对丈夫的思恋。司马相如读到此诗，一方面大为感动，想起往昔恩爱，一方面也为自己背叛爱情大感惭愧。他打消了纳妾的念头，不久回归故里，两人安居林泉相守一生。孔子主张诗歌应该“怨而不怒”，即便遭遇爱人对情感的背叛，也要保持自己的雅量。受儒家思想熏陶的中国文人在处理类

似题材的时候，多数沿袭了他的这一思想。而与之相比，乔叟的这首诗虽然出发点是为了善意地提醒女性不能游戏感情，但其犀利的语言、猛烈的言辞则更符合西方人对感情大胆表白的现实情况。然而，是什么导致中西方诗歌对于同一主题、相似的感情出现这样迥异的趣味呢？我国比较文学大师曹顺庆教授在《中西比较诗学》中指出：中西文学艺术奇葩之所以摇曳着不同的风姿，散发着截然不同的芬芳，闪烁出不同的色彩的根源在于中西方社会经济和政治特征对中西诗学产生的影响。西方社会商业性的特征、民主政治的确立造就了西方提倡酒神般的狂欢，寻求个人感情的宣泄。而中国的农业社会、宗法制度的确立导致儒家“乐而不淫，哀而不伤”的“中和”思想盛行。所谓“中和”即是朱熹对“中庸”的理解“不偏不倚、无过无不及。”因此，就算同样面对谴责爱人负心薄情这一主题，乔叟的诗是开放式的直抒胸臆，而卓文君却是保守式的含蓄节制，力图做到“喜怒哀乐之未发，谓之中，发而皆中节，谓之和”。究其根源，这是因为中西社会现实形成了截然不同的中西方民族品格，并且对诗歌艺术的审美标准产生了深远的影响。因此，这种节制情感的美学思想导致中国诗歌既注重抒情言志，又要求“发乎情，止乎礼义”。正如钱锺书先生在《旧闻四篇》中所言“和西洋诗相形之下，中国旧诗大体上显得情感有节制，说话不唠叨，嗓门儿不提得那么高，力气不使得那么狠，颜色不着得那么浓。在中国诗里算得‘浪漫’的，比起西洋诗来，仍然是‘古典’的；在中国诗里算得坦率的，比起西洋诗来，仍然是含蓄的；我们以为词华够浓艳了，看惯纷红骇绿的他们，还欣赏它的素淡；我们认为‘直恁响喉咙了’，听惯了大声高唱的人们只觉得不失为斯文温雅。”

托马斯·莫尔 (St. Thomas More 1478—1535)

莫尔是英国的空想社会主义者，《乌托邦》一书的作者。毕业于牛津大学，曾当过律师、国会议员、财政副大臣、国会下院议长、大法官。在英国历史上最伟大的 100 位名人评选中名列第 37 位。

原文:

Echoes

How sweet the answer Echo makes
To Music at night
When, roused by lute or horn, she wakes,
And far away o'er lawns and lakes
Goes answering light!

Yet Love hath echoes truer far
And far more sweet
Than e'er, beneath the moonlight's star,
Of horn or lute or soft guitar
The songs repeat.
Tis when the sigh, —in youth sincere
And only then,
The sigh that's breathed for one to hear—
Is by that one, that only Dear
Breathed back again.

译文:

回声

回声如此多甜
应和着夜晚的曲调连连。
当笛声和号角将她唤醒，她将越过，
远方的湖心与草坪
走向那夜晚里的明灯！

但爱情发出更为真切
更为甜美的回声。
比在月色星光下的曲子，
那些号角与芦笛，柔和的吉他
反复所奏的歌儿更醉心。
只有当叹息，——吐自于真挚的内心
只有此时此刻，
让叹息仅为一人所闻——
被唯一的，被唯一亲爱的人得听
她才会给予真挚的回应。

(卢婕 译)

赏析:

在阴沉静默而凝重的夜幕中，痴情的男女遥望着彼此的世界。对方那里仙乐飘飘，萦绕着隐秘的美好。这一切的向往与相思都伴随着悠扬的声声夜曲悄然地落寞着。想象着对岸世界的快乐与叹息，仿佛已然捕捉到了对方呼吸的节奏。在月色如水、星光璀璨的静夜里，有情的人儿努力、执着、坚韧地守候着那份生生世世的知悉。因此，诗人感叹着请求世人珍惜那位在夜空下回

应你叹息的人，只因这份默契与相知实属难得。

我国南朝梁萧统从无名氏《古诗》中选录了十九首编入《古诗十九首》，成为乐府古诗文人化的显著标志。《古诗十九首》以人生最基本、最普遍的几种情感和思绪为母题，令古往今来的读者常读常新。其中有《西北有高楼》一首，也表达了高山流水、知音难求的感慨：

西北有高楼，上与浮云齐。
交疏结绮窗，阿阁三重阶。
上有弦歌声，音响一何悲！
谁能为此曲？无乃杞梁妻。
清商随风发，中曲正徘徊。
一弹再三叹，慷慨有余哀。
不惜歌者苦，但伤知音稀。
愿为双鸿鹄，奋翅起高飞。

诗中写道：那西北方有一座高楼矗立眼前，堂皇高耸恰似与浮云齐高。高楼镂着花纹的木条，交错成绮文的窗格，四周是高翘的阁檐，阶梯有层叠三重。楼上飘下了弦歌之声，正是那《音响一何悲》的琴曲，谁能弹此曲，是那悲夫为齐君战死，悲恸而抗声长哭，竟使都城为之倾颓的女子。商声清切而悲伤，随风而发多凄凉！这悲弦奏到中曲，便渐渐舒徐迟荡回旋。那琴韵和叹息声中，抚琴堕泪的佳人慷慨哀痛的声息不已。铮铮琴声倾诉着她内心的痛苦，更是对知音人的深情呼唤。在这琴声的感召下，听琴者愿意化作心心相印的鸿鹄，从此结伴高飞，去遨游那无限广阔的蓝天白云！从托马斯·莫尔的小诗以及我国汉代的古乐府诗歌《西北有高楼》来看，无论中西，无论古今，对知音的强烈渴望都是人类共通的情感。无怪乎刘勰将爱情中的知音寻觅扩展到文学评论领域，而发出这般喟叹：“知音其难哉！音实

难知，知实难逢，逢其知音，千载其一乎！”

对于这一份默默相守、遥遥相望、心心相印的难得的默契，我国唐朝的凌云诗才李商隐在其《无题》其一中也有千古流芳的绝佳诗句“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。嗟余听鼓应官去，走马兰台类转蓬。”据我国《山海经》记载，犀牛是一种灵兽，它的角上有条白纹从角尖通向头脑，感应灵敏，所以称灵犀。诗人与爱人受千山相阻，万水相隔，只恨彼此不能拥有凤凰的翅膀，一同飞向遥远的彼方一解相思之苦。但是真心相爱的人都有一颗犀牛角似的心，通过那条极细的白纹，彼此就能心心相印。

托马斯·莫尔与李商隐的这两首小诗都反映了同一个主题——爱人之间的默契。在风格上也都是空灵轻柔、细腻隽永的。但是细品起来，二者却有着不同的成功之处：前者在诗中营造出了一个音乐感与画面感交融的世界，让读者从“分享者”的角度“移情”于这美妙的世界，在悠扬的乐曲和静谧的夜色中体验爱情带来的沉醉。视觉与听觉的结合给读者带来的双重美感是该诗成功的主要原因之一。而后者韵律优美，尤其长于对比与想象。昨日还身处于夜幕低垂、春风送暖、画楼桂堂之中享受着隔座送钩、分曹射覆、觥筹交错、灯红酒暖的旖旎风情，而如今却要听鼓应官、走马兰台如蓬草一般漂浮于官场与江湖。这种今昔的强烈反差更突显出诗人对所任差事的厌倦，暗含身世飘零的感慨。而全诗中流传最广的“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”一句则想象生新，具有浓郁的浪漫主义色彩。凤凰本是中国古人想象之物，而犀牛身处非洲和亚洲热带地区也是古时国人鲜少得见之物，诗人用大胆瑰丽的想象将二者矛盾而奇妙地联系起来，与自己痛苦中含有甜蜜，寂寞中伴随期待的相思的苦恼和心心相印的欣慰融合在一起。此联两句因为成功地把爱人之间

深深相爱而又不能长相厮守的复杂微妙的心态刻画得细致入微、惟妙惟肖而成为千古名句。通过对托马斯·莫尔与李商隐小诗的比较，可见“知音难求”乃是人之共理，但是在反映这一主题的方法上却是千差万别。此二首小诗主题与风格类同，但是在营造“美感”和“滋味”的手法上却各具特色、各有千秋，值得读者涵咏，体会其中韵味。

原文:

The Last Rose of Summer

'Tis the last rose of summer,
Left blooming alone.
All her lovely companions
Are faded and gone.
No flow'r of her kindred,
No rosebud is nigh,
To reflect back her blushes
Or give sigh for sigh.

I'll not leave thee thou lone one
To pine on the stem,
Since the lovely are sleeping
Go sleep thou with them;
Thus kindly I scatter
Thy leaves o'er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

So soon may I follow