

文史文库

英诗的

美学探究

齐晓燕 ● 编著

中国文学中诗歌成就最大，英语文学中，诗歌也极其丰富多彩。英诗是世界文学的瑰宝，其灿烂若天上的繁星，永恒不变。诵读一首好诗，如聆听一支优美的乐曲，会感到灵魂的呼应，节奏的跌宕起伏，激昂产生诗情，恬然酝酿诗意，思与想的过程迸发诗的火光；感情世界里富含诗的温柔，痛苦能以诗的形式抒发，欢乐能以诗的形式高歌，动有的诗，静有的诗，生有生命的赞美诗，死有死亡的墓志铭。

中国传媒大学出版社

英詩

日本書院

1999.10.10

英诗的

美学探究

齐晓燕●编著

中国文学中诗歌成就最大，英语文学中，诗歌也极其丰富多彩。英诗是世界文学的瑰宝，其灿烂若天上的繁星，永恒不变。诵读一首好诗，如聆听一支优美的乐曲，会感到灵魂的颤动，应着回音壁的跌宕起伏，激产生诗情，愉悦心灵，产生对美的追求。会感到灵魂的颤动，应着回音壁的跌宕起伏，激产生诗情，愉悦心灵，产生对美的追求。会感到灵魂的颤动，应着回音壁的跌宕起伏，激产生诗情，愉悦心灵，产生对美的追求。

图书在版编目 (CIP) 数据

英诗的美学探究/齐晓燕编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-81127-074-7

I. 英… II. 齐… III. 英语—诗歌—美学—研究 IV. H315 I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 161586 号

英诗的美学探究

编 著: 齐晓燕

责任编辑: 庞 强

责任印制: 曹 辉

封面制作: 钟雪亮

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/32

印 张: 10.25

字 数: 250 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-074-7/K · 074

定价: 28.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前 言

诗歌是一种精美的艺术,优美而富有哲理的诗歌警句鼓舞和激励了一代又一代人。随着改革开放步伐的加快,我国与世界各国的经济、文化、教育、政治等方面的交往日益频繁,合作进一步扩大。在这一进程中,外语作为媒介手段和信息转换工具越来越显出其重要性。现在人们在重视学习英文的同时,把更多兴趣和注意力聚集到对英文诗歌的学习和鉴赏上来。

中国文学中诗歌成就极大,英语文学中,诗歌也极其丰富多彩。英诗是世界文学的瑰宝,其灿烂若天上的繁星,永恒不变。诵读首好诗,如聆听一支优美的乐曲,会感到声韵的呼应萦回,节奏的跌宕起伏。激昂产生诗情;恬然酝酿诗意;思与想的过程迸发诗的火花;感情世界里富含诗的温柔;痛苦能以诗的形式抒发;欢乐能以诗的形式高歌;动有动的诗,静有静的诗;生有生命的赞美诗;死有死亡的墓志铭。诗歌犹如一盏盏古典的烛火,在苍凉的角落闪亮着温暖的光芒。这些光芒如一枚枚箭,刺痛着黑夜里涉跋的眼睛,让身虽疲惫的人不至于累倒。诗歌作为一种源远流长的艺术,它如阳光和水,浸透了我们脚下的这片土地。它是一种不死的鸟,在我们的灵魂深处飞翔、叫鸣,高高低低无所不在。诗歌滋润和喂养了一代一代人。诗,作为最

古老、最高级的文学形式,具有很强的教育和娱乐功能,诗歌里的真善美使人知过去,识未来,净化灵魂,陶冶情操,能有效地提高人的修养和素质。学习英美诗歌可以了解异域风情,解读不同文化,丰厚自己的思想,丰富自己的语言,滋养自己的文化,加强自己的素养,提高自身的素质。其教育功能、娱乐功能、启迪作用是世人皆知的。

语言艺术的最高表现形式在诗歌。如果只是知道实用性的英文,只学习商业英文、法律英文等英文,对英语文学修养不足,对英文诗歌知之不多,那将是一个不小的遗憾,将会影响到审美能力的发展和提高,而且从英语学习这一角度看,不学一些英文诗歌,其英语水平也达不到很高的层次。诗歌语言最精炼,语汇最丰富,表达形式最精美,语言的色调最细腻。如果对诗歌有一定修养,其语言表达能力会大大提高。试想一个学汉语的人,如果对唐诗宋词一无所知,其汉语水平也不会很高。学英语者也是如此。如果他对莎士比亚、弥尔顿、华兹华斯、拜伦、雪莱、济慈等人的著名诗篇一窍不通,其英文水平也不会很高。

总之,有一定英语基础的人不能不更上一层楼,读一点英文诗。这不仅有助于提高我们的文学素养,丰富我们的审美能力,也有助于提高我们的英语水平。

本书从学习和欣赏英诗的角度出发,举例阐述了英诗的音乐美、体式美、意境美、形体美、语言美、抒情美等,希望读者能从中受益。

由于本人水平所限,书中难免会存在这样或那样的问题,敬祈有关专家、学者批评指正。

目录

CONTENTS

前言 / 1

第一章 英诗概论 / 1

- 一、 英诗的概念 / 1
- 二、 英美诗歌史 / 4
- 三、 诗歌的种类 / 14

第二章 英诗的音乐美 / 31

- 一、 概述 / 31
- 二、 英诗的节奏 / 33
- 三、 英诗的声韵 / 39
- 四、 英诗的重复 / 51
- 五、 拟声 / 56

第三章 英诗的体式美 / 64

- 一、概述 / 64
- 二、英诗和正式体式 / 65
- 三、英诗的抒情诗体式 / 76
- 四、英诗其他特殊体式 / 76

第四章 英诗的意境美 / 89

- 一、概述 / 89
- 二、意境是诗人的思想情感和鲜明形象的结合 / 92
- 三、意境来源于生活 / 94
- 四、意境是诗歌的美学 / 99
- 五、创造意境的手法 / 104
- 六、意境美是一种内在的音乐美 / 112
- 七、不同的诗创造的意境不同 / 114

第五章 英诗的形体美 / 119

- 一、概述 / 119
- 二、形体诗的具体表现形式 / 121

第六章 英诗的语言美 / 139

- 一、概述 / 139
- 二、英诗语言的修辞美 / 141
- 三、用词精炼 / 183
- 四、陌生化 / 188
- 五、诗句排列 / 192
- 六、象征 / 195
- 七、感叹 / 197
- 八、警句 / 198

九、多义性 / 198

第七章 英诗的抒情美 / 200

一、概述 / 200

二、抒情的方式 / 202

三、抒情的内容 / 211

结 语 / 224

附录 英文诗歌用词、词法、句法 / 232

一、英诗用词 / 232

二、英诗词法 / 241

三、英诗句法 / 244

参考译文 / 247

参考文献 / 320

第一章 英诗概论

一、英诗的概念

诗是最古老的文学形式,源远流长,历史悠久。

诗歌是有人类语言以来最早出现的文学语言形式。诗歌是一切文学作品的开路先锋。在人类社会出现文字之前,就已经有口头创作的歌谣了。在一部文学史中,诗歌的产生和发展始终都占有相当重要的地位。人类的创造精神与表达感情的愿望是诗歌产生的根源。诗歌是一种创造,它是人类用以传达感觉经验的一种媒介。诗歌赋予诗人以创造的乐趣,赋予读者以鉴赏的乐趣。诗歌不仅可以陶冶性情,还可以增进我们对周围世界的认识。

诗歌是文化的先河。最早的诗歌与音乐、舞蹈是合为一体的,但当时的诗与歌都有各自特定的含义。不合乐者称为“诗”,合乐者称为“歌”。可见,诗与歌在当时是同出一源的两种艺术形式。后来,随着社会生活的日益繁复和历史的发展,诗歌逐渐合流,统称“诗歌”或“诗”。

诗是一种独特的语言,它作为一种文学形式,具有独特的形式和

内涵。诗具有一定的节奏和韵律,所以人们总是将诗与歌联系起来,认为诗歌是“带有音乐性的思想”;甚至将之等同——认为诗即是歌,歌即是诗。另外,诗是由并列的短行构成,若干短行组成一节,这就和散文的句子连写,若干句组成一段不同。除了形式上的不同以外,诗的语言特别优美和精炼,往往一个字,一句话就包涵无穷的意象和联想。

什么是诗? 自古至今,人们对它的定义众说纷纭。综合各家观点,何其芳提出了这样的定义:

诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式,它包含着丰富的想象和感情,常常以直接抒情的方式来表现,而且在精炼与和谐的程度上,特别是在节奏的鲜明上,它的语言有别于散文的语言。

从这个定义中我们可以看出诗有几个明显的特征:诗是抒发强烈感情的;诗是用精炼的语言反映社会生活的;诗的语言是富有韵律美的;诗必须借助想象才能完成。

有关英诗的定义,英美许多作家、诗人各有自己的观点:

Eleanor Farjeon (1881—1965) 在 *What is Poetry? Who Knows?* 中这样描述:

Not a rose, but the scent of the rose; (不是玫瑰,而是玫瑰的芳香)

Not the sky, but the light in the sky; (不是天空,而是天空的明朗)

Not the fly, but the gleam of the fly; (不是飞萤,而是飞萤的亮光)

Not the sea, but the sound of the sea; (不是大海,而是大海的欢唱)

Not myself, but what makes me (不是我自己,而是我)

See, hear, and feel something that prose (所看、所听、所想,却和散文不一样)

Cannot; and what it is, who knows? (什么是诗,无人知晓,无

人能详)

Samuel Taylor Coleridge 称诗为“用最佳排列写出的最佳句子 (the best words in the best order)”。John Keats 说“佳句似情人(I look upon fine phrases like a lover)”。William Wordsworth 说诗“是强烈感情的自然流溢:源于平静中的回想(Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion recollected in tranquility)”,“诗歌是人和自然的表象(Poetry is the image of man and nature)”。P. B. Shelley 在《诗辨》中说:“诗可以界说为想象的表现(Poetry, in a general sense, maybe defined to be the expression of the imagination)”。这抓住了想象是诗创作与鉴赏的表象运动的规律。他还说:“诗歌,是最美妙的思想在最美妙时光的记录(Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds)。”Byron 把诗定义为“阻止爆发的想象的岩浆(the lava of the imagination to prevent an eruption)”。Edgar Allan Poe 把诗描述为“与愉悦的思想结合在一起的音乐”(music... combined with a pleasure idea)、“节奏的美”(the rhythmical creation of beauty)。Arnold 说诗歌是“对生活的批评(Poetry is, at bottom, a criticism of life)”。英国诗人 Thomas Nash 说:“诗是百花之蜜,一切学问的精髓,智慧的本质,天使的词语(Poetry is the honey of all flowers, the quintessence of all sciences, marrow of wit, and the very phrase of angels)。”

诗歌不仅仅要有诗歌的形式,还要有内容,正如 Robert Frost 所说,诗歌是诗人写的东西(Poetry is the kind of thing poets write)。美国著名诗人 Glenna Holloway 说,对于我来说,任何一种语言的诗歌都是人类最高的表达形式……像绘画和雕塑给人以视觉上的刺激及爵士乐和交响乐给人以感觉上的牵动一样,诗是必须由作者和读者共同分享的感觉艺术。最好的诗能唤醒读者前所未知的思想和情感。(For me, poetry, in any language, is the highest form of human expression... Like the visual stimulation of paintings and sculpture

and the sensory involvements of jazz or symphonies, poetry is a sensual art that must be shared by writer and reader. The finest poetry awakens thoughts and feelings the reader was not aware of before.)

所以诗歌是一种饱含情感和想象,以富于节奏和韵律的语言集中精练地反映社会生活、抒发情感的文学体裁。诗歌是三大文学形式之一,其他两个为散文、戏剧。诗歌通常分为诗行和诗节。大多数诗采用有规律的节奏模式,当然也有自由诗。许多诗使用简洁的、有音乐特质的、富有感情的语言,也有些诗则使用意象、修辞和声韵等。

二、英美诗歌史

1. 英国诗歌史

最早的英诗起源于英雄史诗。公元 5 世纪中叶,盎格鲁、撒克逊、朱特三个日耳曼部落开始从丹麦以及现在的荷兰一带地区迁入不列颠。盎格鲁—撒克逊时代给我们留下的古英语文学作品中,最重要的一部是《贝奥武甫》(Beowulf),该诗有 3183 行,它被认为是英国的民族史诗。《贝奥武甫》讲述主人公贝奥武甫斩妖除魔、与火龙搏斗的故事,具有神话传奇色彩。这部作品取材于日耳曼民间传说,随盎格鲁—撒克逊人入侵传入今天的英国,现在我们所看到的诗是 8 世纪初由英格兰诗人所写,当时,不列颠正处于从中世纪异教社会向以基督教文化为主导的新型社会过渡的时期。因此,《贝奥武甫》也反映了七八世纪不列颠的生活风貌,呈现出新旧生活方式的混合,兼有氏族时期的英雄主义和封建时期的理想,体现了非基督教日耳曼文化和基督教文化两种不同的传统。威廉·兰格伦(William Langland,1332—1400)写的《皮尔斯农夫》(The Vision of Piers the Plowman)有 7000 行。《高文爵士和绿衣骑士》(Sir Gawain and the Green Knight,最早的近代英文版本作者是 J. R. R. Tolkien 与 E.

V. Gordon) 有 2,500 行,写的是 Sir Gawain 的冒险经历。乔叟 (Geoffrey Chaucer, 1343—1400) 的出现标志着以本土文学为主流的英国书面文学历史的开始。《坎特伯雷故事》(The Canterbury Tales) 以一群香客从伦敦出发去坎特伯雷朝圣为线索,通过对香客的生动描绘和他们沿途讲述的故事,勾勒出一幅中世纪英国社会千姿百态生活风貌的图画。乔叟首创英雄诗行,即五步抑扬格双韵体,对英诗韵律作出了很大贡献,被誉为“英国诗歌之父”。乔叟的文笔精练优美,流畅自然,他的创作实践将英语提升到一个较高的文学水平,推动了英语作为英国统一的民族语言的进程。

英国的文艺复兴起始较晚,通常认为是在 15 世纪末。文艺复兴时期形成的思想体系被称为人文主义,它主张以人为本,反对中世纪以神为中心的世界观,提倡积极进取、享受现世欢乐的生活理想。文艺复兴时期诗歌创作繁荣,埃德蒙·斯宾塞 (Edmund Spenser, 1552—1599) 的长诗《仙后》(The Faerie Queene) 歌颂女王,宣扬人文主义思想。他创造的“斯宾塞诗体”每节诗有九行,韵律复杂,具有柔和动听、萦绕耳际的音乐性。英国文艺复兴时期最杰出的作家是莎士比亚 (William Shakespeare, 1564—1616), 他的全部作品包括两首长诗,154 首十四行诗和 38 部(一说 39 部)戏剧。莎士比亚的主要剧作有喜剧《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night's Dream)、《威尼斯商人》(The Merchant of Venice), 悲剧《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)、《哈姆莱特》(Hamlet)、《奥赛罗》(Othello)、《李尔王》(King Lear)、《麦克白》(Macbeth), 历史剧《亨利四世》(Henry IV), 传奇剧《暴风雨》(The Tempest) 等。莎士比亚塑造了性格鲜明的人物形象,展现了封建制度和资本主义制度交替时期波澜壮阔的历史画面,宣扬了人文主义和个性解放。他的剧作思想内容深刻,艺术表现手法精湛,历经几个世纪,长演不衰。莎士比亚是语言大师,他娴熟地运用英语,将英语的丰富表现力推向极致。

17 世纪。1603 年伊丽莎白女王去世后,英国国王与议会矛盾日趋激烈,政局动荡。约翰·弥尔顿 (John Milton, 1608—1674) 积极

投入资产阶级革命,曾任共和国政府拉丁秘书,写了不少文章捍卫共和国。1660年,查理二世回国复辟,弥尔顿一度被捕入狱,在朋友帮助下才免得一死,获释回家。在双目失明的状态下,他完成了长诗《失乐园》(Paradise Lost)和《复乐园》(Paradise Regained)及诗剧《力士参孙》(Samson Agonistes)。这些作品反映了王政复辟后弥尔顿内心的痛苦以及对资产阶级革命始终不渝的态度,文体雄伟庄严。17世纪英国诗歌另外的一支是玄学派诗歌,代表诗人有约翰·邓恩(John Donne, 1572—1631)和安德鲁·马韦尔(Andrew Marvell, 1621—1678)。玄学派诗歌的特点是采用奇特的意象和别具匠心的比喻,揉细腻的感情与深邃的思辨于一体。玄学派诗歌在18和19世纪一直为世人所忽视,直到20世纪初,才从历史的尘封中重见天日,对现代主义诗风产生很大影响。王政复辟时期最受人欢迎的作家是约翰·班扬(John Bunyan, 1628—1688),他的《天路历程》(The Pilgrim's Progress)采用梦幻的形式讲述宗教寓言,但揭开梦幻的面纱,展现在读者面前的是17世纪英国社会的一幅现实主义图景。17世纪下半叶,约翰·德莱顿(John Dryden, 1631—1700)驰骋文坛,集桂冠诗人、散文家、剧作家于一身。德莱顿关于戏剧创作和舞台艺术的论述构成英国戏剧史上第一组有分量的戏剧评论,他那简洁明朗的散文文体影响了18世纪许多作家的文风。

启蒙时期文学(17世纪后期—18世纪中期)。1688年的“光荣革命”推翻复辟王朝,确定了君主立宪制,建立起资产阶级和新贵族领导的政权,英国从此进入一个相对安定的发展时期。18世纪初,新古典主义成为时尚。新古典主义推崇理性,强调明晰、对称、节制、优雅,追求艺术形式的完美与和谐。亚历山大·蒲柏(Alexander Pope, 1688—1744)是新古典主义诗歌的代表,他模仿罗马诗人,诗风精巧隽俏,内容以说教与讽刺为主,形式多用英雄双韵体,但缺乏深厚感情。

18世纪中叶,英国发生了工业革命。许多作家对资本主义工业化发展给大自然和农村传统生活方式带来的破坏发出悲哀的感途,

以大自然和情感为主题的感伤主义作品一度流行。奥利弗·哥尔德斯密斯(Oliver Goldsmith, 1730—1774)的长诗《荒村》(The Deserted Village)是感伤主义诗歌的杰作。他的《世界公民》(The Citizen of the World)原名为《中国人信札》(Chinese Letters),虚构了一个在伦敦游历的中国河南人李安济(Lien Chi Altangi),把他在伦敦的所见所闻写成书信寄回北京礼部官员,以中国人的眼光对英国的政治、司法、宗教、道德、社会风尚进行批评。詹姆斯·汤姆逊(James Thomson, 1700—1748)的《四季歌》(The Seasons)、威廉·柯林斯(William Collins, 1721—1759)的《黄昏颂》(Ode to Evening)、托马斯·格雷(Thomas Gray, 1716—1771)的《墓园哀歌》(Elegy Written in a Country Churchyard)表达了诗人对时代纷乱状态的厌恶和对“自然简朴安排”的向往,吐露了他们的内心感受。英国诗歌开始逐渐摆脱新古典主义的束缚,理性的优势地位为感情或感受所代替。

浪漫主义时期(1798—1832)。18世纪末、19世纪初,英国诗风大变。苏格兰农民诗人罗伯特·彭斯(Robert Burns, 1759—1796)给英国诗坛带来一股新鲜的气息。他的抒情诗自然生动、感情真挚,讽刺诗尖锐锋利、妙趣横生。威廉·布莱克(William Blake, 1757—1827)是版画家兼诗人,想象奇特,极富个性。他的短诗意象鲜明,语言清新,后期的长诗内容比较晦涩。他在诗歌中建立起自己一套独特的神话体系,具有神秘主义色彩。布莱克的革命性、独创性和复杂性使他成为浪漫主义诗歌的先驱。1798年,威廉·华兹华斯(William Wordsworth, 1770—1850)与塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge, 1772—1834)合作出版了一本小诗集《抒情歌谣集》(Lyrical Ballads),其中大部分诗歌出自华兹华斯之手,用简朴的语言描写简朴的生活。《抒情歌谣集》的问世标志着英国浪漫主义文学的真正崛起。华兹华斯在1802年诗集再版时写的序中对诗歌作出了著名定义:“诗是强烈感情的自然流溢。”浪漫主义是对新古典主义的反拨:诗歌内容不再是对现实的反映或道德说教,而是诗人内心涌出的真实感情;诗歌语言不是模仿经典作家去追求高雅精致,而是

要贴近普通人的日常用语。浪漫主义诗人崇尚自然,主张返璞归真。浪漫主义是一个比较笼统的概念,每个诗人各有其特征。同样是“湖畔派”诗人,华兹华斯将大自然视为灵感的源泉,自然美景能给人力量和愉悦,具有疗效作用,使人的心灵净化和升华,柯勒律治则赋予自然神奇色彩,擅长描绘瑰玮的超自然幻景。乔治·戈登·拜伦(George Gordon Byron, 1788—1824)和波西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley, 1792—1822)属于革命诗人,但拜伦自我表现意识强烈,而雪莱深受柏拉图哲学影响,憧憬美丽的理想和理念。约翰·济慈(John Keats, 1795—1821)一生追求美,是创造艺术美的天才诗人。19世纪20年代初,济慈、雪莱和拜伦相继英年早逝,英国浪漫主义诗歌由强转弱,风势渐衰。

现实主义时期(19世纪30年代—1918年)。1837年维多利亚女王(Queen Victoria, 1819—1901)登基。在她统治时期,英国一度取得世界贸易和工业的垄断地位,科学、文化、艺术出现繁荣的局面。维多利亚时代英国诗歌表现出与浪漫主义截然不同的诗风,诗人们不再沉湎于主观感情的发泄,而是注重形式的典雅,对诗艺精益求精。罗伯特·布朗宁(Robert Browning, 1812—1889)早年从事过戏剧创作,后来专门写戏剧独白。戏剧独白是一种通过主人公的自白或议论来抒发情感的无韵体诗。在《皮帕走过了》(Pippa Passes)、《指环与书》(The Ring and the Book)等作品中,诗人带上“面具”,进入戏剧人物内心世界,以其口吻娓娓而谈,语言极为生动,说话者跃然纸上。阿尔弗雷德·丁尼生(Alfred Tennyson, 1809—1892)在他漫长的艺术生涯中创作了大量的抒情诗、哲理诗和叙事诗,诗风凝重、典雅。丁尼生的剑桥挚友哈勒姆溺水而死,对他诗歌创作产生深远影响。诗人在挽诗《悼念》(In Memoriam A. H. H)中表达了真切的伤感和悲痛,同时反映了对生活本质和人类命运的思索和忧虑,成为时代的心声。19世纪中叶,英国经济发展迅速,物质丰富,国力昌盛。但是资本主义制度所引起的各种社会矛盾十分尖锐,社会主义思潮开始流行,作为西方文明基石的基督教受到科学思想的挑战,