

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

美国诗史上的万钧雷霆惠特曼

自由女神的召唤

meiguoshishishangdewan jun
leitinghuiteman

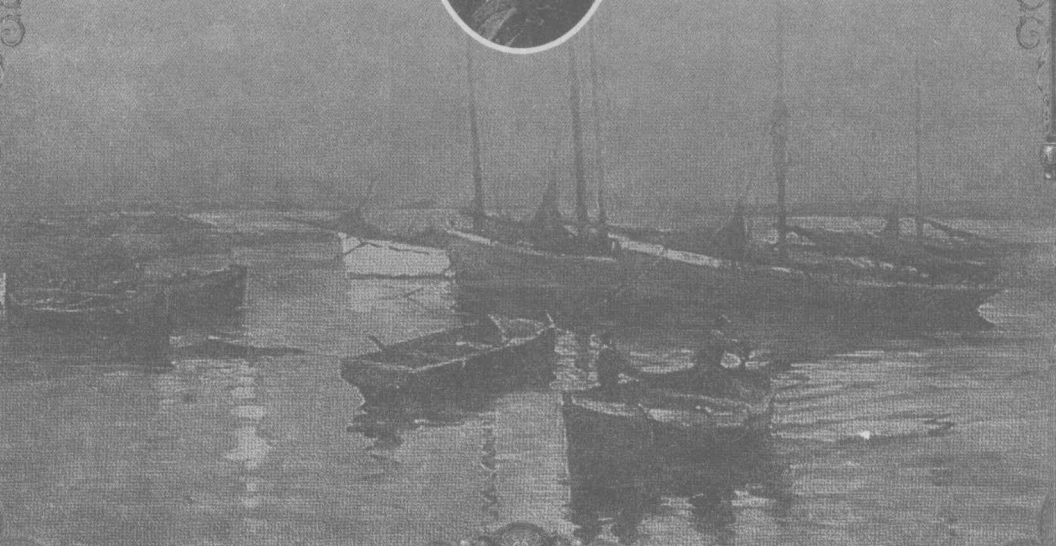
DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

延边人民出版社

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

meiguoshishangde wan
junleitinghuite man

ziyou nushende
zhaohuan

0195774

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

自由女神的召唤

美国诗史上的万钧雷霆惠特曼

*meiguoshishangdewan jun
leitingshuiteman*

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

自由女神的召唤/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. 自… II. 王… III. 惠特曼,(1819~1892)—生平事迹 IV. K837.125.
6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154597 号

自由女神的召唤——美国诗史上的万钧雷霆惠特曼

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*

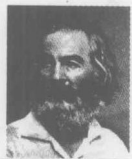
艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

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

Huis To Man

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:阅读本身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:艺术本身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真正价值!

编者

引 言

■ yinyan

瓦尔特·惠特曼(Walt Whitman 1819 ~ 1892)是美国 19 世纪最杰出的民主诗人,他的创作充满着浪漫主义气息,但也有某些现实主义的因素。

惠特曼出身于破产农民的家庭,因家境困难只念过 5 年书,主要靠自学成才。为了自立和补贴家用,他当过使童、排字工人、乡村教师,后来又从事过较长时间的报刊编辑和新闻报道工作,艰苦的生活养成了他坚韧顽强、豁达大度的性格,并由此增广了见识,为以后的文学创作打下了坚实的基础。

惠特曼的民主主义思想有两个主要来源,少年时代,他多次聆听了他家常客托马斯潘恩的谈话,后者激进的民主倾向和空想社会主义的思想给他留下深刻影响,使他从小就立志成为一个潘恩式的民主斗士。成年以后,适逢超验主义运动兴起,他为爱默生的学说所迷醉,更加热爱大自然和普通的劳动人民,强化了自己的民主立场。

他从 1839 年开始文学创作,但最初的小说和散文并不成功。40 年代末,为欧洲革命高潮所感动,他写下了《起义之歌》等诗章,热情讴歌民主自由的理想。此后,他诗情勃发,佳作迭出,尽管题材丰富多样,但是反对任何形式的专制暴政,抒发民主理想,始终是不变的中心主题。

内战爆发以后,惠特曼虽未直接投身战斗,但主动去北方军医院义务帮工,经他救助的伤员有一万多人。过分的劳累种下了病根,几年之后,他中

Walt Whitman

☆ 美国诗史上的万钧雷霆惠特曼 ☆

风瘫痪。内战中广大人民为彻底摧毁蓄奴制度的高昂斗志和赤诚的牺牲精神使惠特曼受到了极大的鼓舞，他写出许多脍炙人口的诗篇。《敲呀，鼓，敲呀！》是一首激昂的战歌，诗中号召所有热爱自由的人们放下正在做的事，义无反顾地投身到反对蓄奴制的斗争中去。内战刚结束，林肯总统即被反动分子暗杀，惠特曼闻知噩耗，悲愤难抑，很快写了两首感情深沉、旋律优美的悼诗。《啊，船长，我的船长哟！》把美国比喻为航船，林肯比喻为船长，当航船绕过暗礁险滩、战胜暴风骤雨、安全到达港湾的时候，在鲜花簇拥欢声雷动的时刻，曾经指挥若定的船长却永远地躺下了。诗人的沉痛可想而知，但即使在这万分悲痛的时刻，他依然坚信这位伟大的民主斗士传递给美国人民的薪火永远不会熄灭。这种信念在另一首名诗《当紫丁香最近在庭院开放的时候》里更加强了。诗人坚信，正像每年春天紫丁香都会重放，林肯总统所代表的伟大的民主自由精神是永远不朽的。这首悼亡诗明丽潇洒的风格，正体现了诗人一贯的乐观的健康的情怀。

晚年的惠特曼看到了资本主义发展所造成的严重的弊端，理想化社会远未到来，曾著文予以抨击并提出改良的方案，他为民主理想的实现奋斗了一生。

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 歌唱	(1)
一、历史背景	(1)
精彩链接:爱默生	(6)
华盛顿·欧文	(7)
托马斯·潘恩	(9)
二、惠特曼的降生	(12)
精彩链接:《红字》	(16)
朗费罗与他的诗	(17)
侦探小说的开拓者爱伦坡	(19)
《瘦子麦麦德》	(21)
三、歌唱祖国	(37)
精彩链接:《瓦尔登湖》	(45)
《白鲸》	(47)
美国文学(一)	(48)
四、歌唱人民和劳动	(63)
精彩链接:西进运动	(69)

Walt Whitman

美国民族文学的杰出代表马克·吐温	(71)
著名艺术大师米开朗基罗	(74)
美国文学(二)	(89)

第二章 史诗

☆
美
国
诗
史
上
的
万
物
雷
霆
惠
特
曼
☆

一、代表作《自由之歌》	(95)
精彩链接:门罗主义	(105)
废奴运动	(106)
美国自由女神像	(107)
世界大文豪哥德	(109)
二、紫丁香与船长	(125)
精彩链接:总统亚伯拉罕·林肯	(130)
解放宣言	(131)
林肯在葛底斯堡的演说	(133)
玛格丽物·米切尔与《飘》	(133)
《杆梅录》	(138)
三、对诗的反思	(145)
精彩链接:欧·亨利	(148)
杰克·伦敦	(150)
著名作家薄伽丘	(151)
四、落日余辉	(161)
精彩链接:爱迪生	(166)
波音公司的诞生	(168)
星系天文学开拓者哈勃	(169)
《青年近卫军》	(170)

第三章 与惠特曼同具盛名的女诗人

一、修女金森	(181)
精彩链接:独立纪念日	(187)
乔治·华盛顿	(189)
总统雕像	(192)
哈佛大学	(194)

山姆大叔的由来	(197)
诗人弗罗斯特	(198)
《嘉丽妹妹》	(199)
可口可乐的诞生	(201)
二、诗人狄金森	(206)
精彩链接：新英格兰	(213)
黑人文学的兴起	(213)
意识说小说的代表福克纳	(214)
海明威	(216)
三、狄金森诗歌赏析	(220)
精彩链接：美国爵士音乐	(230)
美国乡村音乐	(232)
无声电影与好莱坞神话	(233)
尤金·奥尼尔	(236)
影响美国历史命运的 20 本书	(238)
 后记 自由女神在召唤	 (242)

第一章 歌 唱

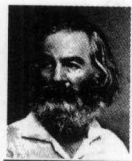
■ *gechang*

一、历史背景

就在美利坚合众国建国后和内战期间,诞生了美国历史上两位伟大的诗人。一个是年轻的合众国斗志昂扬的激情号手,一位是浅斟低唱优美风物的深沉歌者。两位诗人诞生在北美伟大的时代,无可替代地为美国文学史奠定了丰厚的基础,而且也确立了很高的起点。他们就是瓦尔特·惠特曼和艾米莉·狄金森。

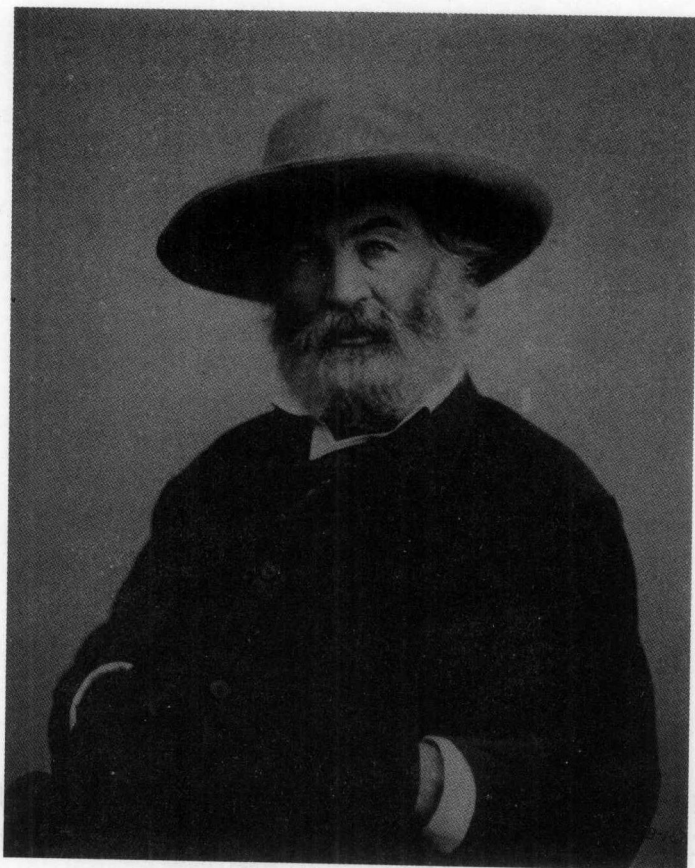
北美最早的文学是土著印第安人的口头传说。在殖民期间,并不为殖民者所认可,也从来没有进入过美国文化的主流之中。直到上个世纪以来,印第安的文学文化才引起人们的关注和重视。

在殖民早期,新英格兰殖民地主要由清教领袖统治,实行的是政教合一的政权组织形式。清教领袖大都也是文化领袖,将文学视为当然的宗教和政治工具。当时他们的著作大多是宗教方面的著作。当时也留下了关于第一次移民的许多书信、札记、日记等等文字材料。这些也都构成了早期殖民

Henry Wadsworth Longfellow

☆ 美国诗史上的万钧雷霆惠特曼 ☆

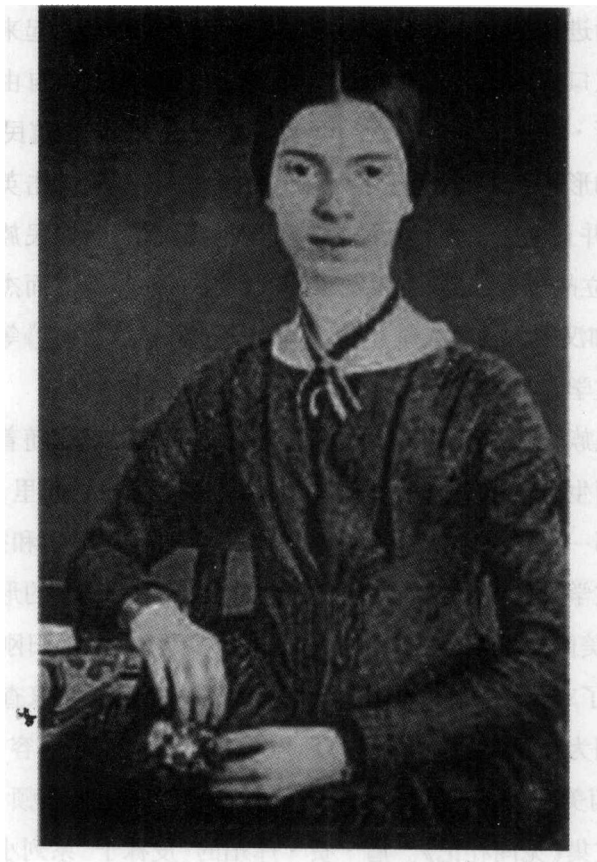

瓦尔特·惠特曼

时期的文学状况。当时重要的清教作家有科顿·马瑟、乔纳逊·爱德华,和最早的诗人安·布莱斯特和爱德华·泰勒等等。在清教的著作中,这些诗人和作家主要是歌颂上帝的伟大和仁爱,对上帝恩泽的感激。早期的殖民文学可以说都还沿袭了欧洲宗教文学的传统。其时较为著名的有马萨诸塞州海湾殖民地的第一任总督约翰·温斯洛普的演讲《基督仁爱的典范》。

而在新英格兰之外的殖民地,所产生的文学则更具世俗化的特点。很多作品记录了当时殖民地的生产生活和历史地理风貌。这类作品最具代表

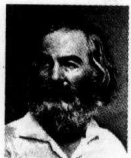
性的是约翰·史密斯的《弗吉尼亚纪实》。也有向欧洲大陆介绍北美新大陆的新生活气象的作品,如克莱弗尔的《北美农民书札》。当时富兰克林的《致富之路》也流传甚广,其中有很多格言警句,不乏风趣幽默的情趣。这些文学的特点展现了新大陆最初的实用主义思想。实用主义在美国成为极具影响力的思想可以说也是有其历史根源的。

艾米莉·狄金森

美国民族文学形成于独立革命战争时期。

在独立战争前后,由于社会形式的激荡,就涌现出了大量的政论文章和演说文体。这些也构成了早期美国民族文学的内容。这场斗争产生大量的

Hui Te Man

革命诗歌,并且造就了美国头一批重要的散文家和诗人。政治上的独立促进文化上的独立。战争结束之后,美国作家的作品陆续增多,逐渐摆脱英国文学的垄断局面。年轻的民主共和国使人们满怀信心,并吸引着旧世界更多的人们奔向新的大陆。这样的社会条件促使19世纪上半叶的文学创作具有浪漫主义的色彩。作家们吸取欧洲浪漫派文学的精神,对美国的历史、传说和现实生活进行描绘,美利坚民族内容逐渐丰富和充实起来。帕特里克·亨利脍炙人口的名篇《不自由毋宁死》,可以说也是美国自由精神的早期思想。托马斯·潘恩的小册子《常识》则传诵于北美13个殖民地。《常识》用通俗易懂的形式和语言,表达了天赋人权的思想,猛烈抨击英国在北美的黑暗的统治,并且论证了美洲人民脱离英国殖民统治,争取民族独立解放的必要性,为独立战争推波助澜,激发了强大的独立的热情。而杰斐逊执笔的《独立宣言》和汉密尔顿等人阐述民主体制的《联邦党人文献》等政治文献也堪称当时的文学经典。

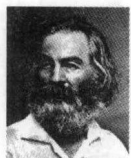
文学是民族文化的重要载体。美国自身的民族文学也随着民族文化的逐渐形成而萌生。就在美国独立后的将近半个世纪的时间里,美国终于迎来了文学的第一次繁荣。在欧洲浪漫主义文学潮流的影响和推动下,美国自身的民族文学开始了自身的发展和变化。由于多元社会的形成和新大陆的生活气象,美国文学则表现为一种平民化、多元化、富于阳刚之美和务实的性格,充满了对自由民主的热爱和渴望。第一位职业作家查·布·布朗的小说以美国为背景,主要是关于心理描写和道德说教的内容,其代表作有《威兰德》。而美国最早享有国际声誉和地位的作家是华盛顿·欧文,他的代表作是散文集《见闻札记》。詹·费·库珀的“皮袜子”系列小说则展现了移民开拓边疆和美国政府进行西部大开发的社会生活。其时的浪漫主义诗人是威·柯·布赖恩特,他的诗歌作品讴歌民主自由,谴责残酷的奴隶制度,赞美北美大陆壮丽的自然景色。

从二三十年代到南北战争前夕,是浪漫主义运动的全盛时期,各种不同风格的作家泉涌而出,作品从内容到形式都具有鲜明的民族特色。批评家

们称这一时期为美国文学“第一次繁荣”。到了世纪中叶，浪漫主义文学的基调由乐观走向疑虑，迫切的社会矛盾，如蓄奴制，又使某些作家采取现实主义的创作方法。在经过 19 世纪 30 年代的一次思想解放运动之后，美国的思想文化开始出现繁荣和活跃的局面。这个时期，诞生了美国第一位最重要的哲学思想家爱默生，其《美国学者》被认为是美国思想界和思想史上的独立宣言。这一期间，还诞生了美国文学史上一批伟大的小说家：爱伦·坡、纳撒尼尔·霍桑、赫尔曼·梅尔维尔、斯托夫人等等。霍桑的《红字》等小说大多以新英格兰殖民时期为背景，多描写人物的内心冲突和性格演变，刻画出了人性中隐秘的善与恶。梅尔维尔的《白鲸》是美国最伟大的表现人与自然关系的小说，这篇小说寓意深刻，气势恢弘，极富象征意味。斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》则是美国内战之前最有影响的小说，作者对黑奴的悲惨命运和生活作了精心的刻画，为当时的废奴运动推波助澜。总统林肯称，一本小书引发了一场大战。

就在 19 世纪上半叶这一期间，瓦尔特·惠特曼和艾米莉·狄金森这两位伟大的美国诗人诞生了，并以他们的诗笔歌颂和描绘了这片新大陆。他们和年轻的合众国一起成长，一起歌唱，共欢喜，同悲伤。他们的出现也为美国民族文学和文化增添了新的光彩，并确立了一个更高的起点。

在美国思想文化史的发展历程中，美利坚这个民族虽然没有统一的思想，但伴随着它民族和国家的诞生和成长，也形成了普遍认同的观念，那就是：自由。以自由为中心的价值观念体系全新塑造了美利坚民族的生活世界。从早期的清教徒所追求的宗教信仰自由、黑奴所渴望的人身自由、表达自由，到后来的经济自由，我们都可以看到自由被美国人视为人生和社会的最高价值。所谓美国精神就是自由精神和自由大陆相互交融的结晶。是一种什么样的力量促使着一代又一代的美国人将自由、平等与幸福作为最高目标和无止境的旅程？或许，就是那高举着火炬的自由女神在召唤着这块大陆上的人们不断前进，奔赴他们的美国之梦……

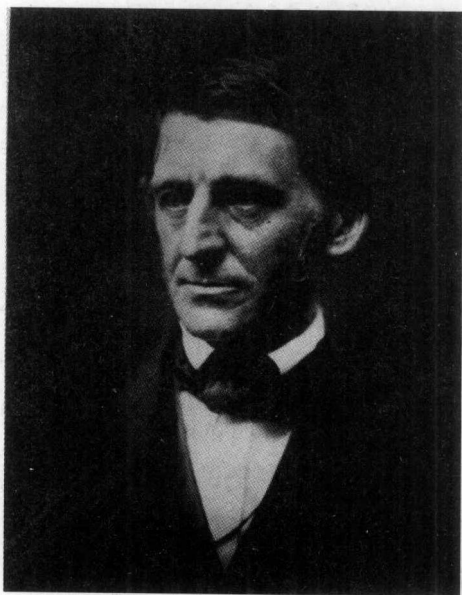
Hui To Man

☆
美国
诗史
上的
万钧
雷霆
轰击
☆

精彩链接

爱默生

爱默生(Ralph Waldo Emerson, 1803 ~ 1882), 思想家、散文作家、诗人。

爱默生

1803年5月25日生于波士顿一个牧师家庭。1882年4月27日于马萨诸塞州康科德去世。17岁毕业于哈佛学院。1826年进入哈佛神学院学习,次年被获准讲道。1828年成为波士顿第二教堂牧师,属于当时在新英格兰居优势的惟一神教派。后因不赞成这一教派的某些教义,放弃神职,于1833年赴欧游历,拜访浪漫主义运动的先驱人物兰道尔、柯尔律治、华兹华斯等,与卡莱尔结为知交,并深受康德先验论哲学的影响。回国后于1836年出版《论自然》一书,这部书几乎包含了

他所有重要的思想的胚芽。1837年8月31日,爱默生在美国大学生联谊会上以《论美国学者》为题发表演讲,抨击美国社会中灵魂从属于金钱的拜金主义和资本主义劳动分工使人异化为