

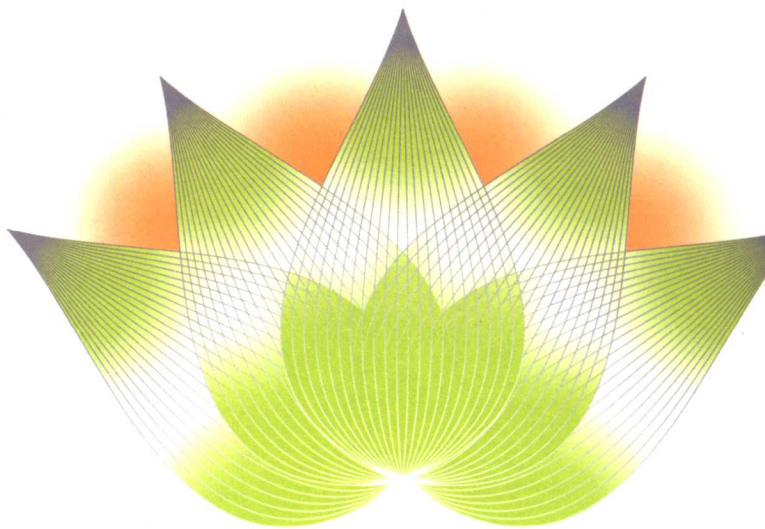
总主编 梁 工

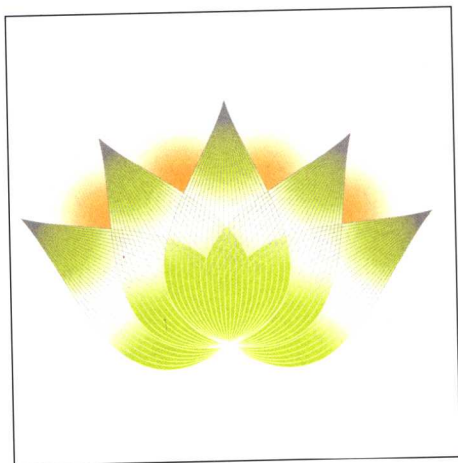
域 ■ 外 ■ 诗 ■ 歌 ■ 精 ■ 品 ■ 评 ■ 析 ■ 系 ■ 列

莎士比亚诗歌精选评析

李伟昉 主编

河南大学出版社

总主编 梁 工
域外诗歌精品评析系列

莎士比亚诗歌精选评析

李伟昉 主编
河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

莎士比亚诗歌精选评析/李伟昉主编. —开封:河南大学出版社, 2006. 2

(域外诗歌精品评析系列/梁工主编)

ISBN 7-81041-848-3

I. 莎… II. 李… III. 莎士比亚, W. (1564 ~ 1616)-诗歌-文学评论 IV. I 561. 072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 159402 号

责任编辑 王 纯

封面设计 李建设

出版发行 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部)

网址:www. hupress. com

排 版 河南大学出版社印务公司

印 刷 河南第二新华印刷厂

版 次 2006 年 2 月第 1 版

印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 7.75

字 数 174 千字

总印张 93.375

总字数 2091 千字

ISBN 7-81041-848-3/I·256

(全十册)定 价:180 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

总 序

打开这套丛书的目录,会立即发现一系列诗坛巨匠的名字,从西方的莎士比亚、拜伦、雪莱、普希金、惠特曼,到东方的泰戈尔和纪伯伦。进而打开各个分册,更会看到古往今来数十个国家一百多位诗人的千余首佳作,其中有鲜为人知而别具一格的山花野草,更有在世界诗坛上引人瞩目的奇卉异葩。岁月的江河奔流不息,无数人事更迭迅即化作过眼烟云,这些精粹的诗章却时时与日月同辉。其光辉来自内在的精神价值。它们能被誉为精品,是因为自身蕴含了人类心灵创造的宝贵财富,这财富不像昙花般暂开,转瞬即逝,而如同放射性的矿物质,能永世不息地释放出益人心智的能量。

诚如雪莱所说,诗是“生命的形象表达在永恒的真理中”,是“至美至善的思想”表现在“至善至美的时刻”,大凡优秀诗歌,都寓有诗人对真理和至善至美境界的颂赞与渴求。诗歌的外部形象尽管千变万化——可能是辽阔的星空、浩淼的大海、晶莹的晨露、暗淡的暮霭,也可能是幽谷中的百合、旷野上的荆棘、荒原上的驼铃、夜幕里的钟声……优秀诗歌的内在精神却往往异中有同。这个“同”,溯源于数千年间人类文明的深层积淀,每每体现为对自由、民主和光明的礼赞,对青春、爱情和幸福的讴歌,对勤劳、勇敢和睿智的首肯,对纯洁、真诚和爱心的称颂,以及对积极进取或

YUWAI SHIGE JINGPIN PINGXI XILIE

清静淡泊之人生态度的推重。阿拉伯人的卡色达古诗多写沙漠的夜色、部落的美景、贝杜因人的侠勇性格和卓著功勋,同时,亦不忘述说宗族首领的盛德仁风和为人处世的深奥哲理,给人以趋善避恶的殷殷教诲。欧洲文艺复兴时期的人文主义者留下诸多感人的诗篇,诗中涌动着主人公多姿多彩的内心感情,既充分个性化,又折射出当时的时代精神——对青春、友谊、爱情的高扬,对“人”的热烈颂赞和充分肯定。随后,浪漫主义诗人在反对古典主义诗学原则的浪潮中异军突起,注重抒发个人感受和主观体验,常借雄奇的大自然或异域风光表达信念和理想。他们的诗篇也留有鲜明的历史印记,卓越的民主派诗人热情追随法国革命的旗帜,反对专制暴政,支持人民群众的解放斗争,始终以豪迈奔放的诗喉歌唱真理、正义、自由、仁爱、社会进步和人类文明。自19世纪下半叶起,唯美主义、象征主义等现代诗歌流派风行西方诗坛,这派诗人讲究象征性、朦胧性和音乐性,重主观幻觉而轻客观描写,重艺术想像而轻现实再现,重暗示启发而轻明确表达。其艺术原则和创作实践都是反传统的,但毋庸置疑,他们扩大了诗歌的表现范围,开拓了新的表现方法,在追求美的形式和真的内容方面做出了积极可贵的探索。他们深化和发展了传统的诗歌理论与创作,有助于读者拓宽视野,加深理解“人”的内涵,从新的视角观察和把握人类赖以生存的外部空间。本着兼收并蓄的原则,本丛书在尊重学术界传统观点、突出名家名作的同时,尽量收入不同风格流派的作品,以求对域外诗歌精品做出较为全面的展示。每篇诗后皆有短文,对其特点略加评论,意在対读者品诗有所裨益。

这套丛书的缘起可回溯到五六年前。那时,为配合东

方文学课程的教学,提高学生的文学鉴赏和写作能力,我每年都要求学生写一篇赏析泰戈尔散文诗的小论文,诗歌篇目自选,所写的文章须有感而发,文字须简洁优美。文章写出后,我阅读时常常感慨不已,觉得曾打动过千千万万中国读者的泰戈尔诗歌,今天也打动了我的讲台前的学生们。我想,这是因为中国读者和域外诗人固然有历史环境和意识形态的巨大差异,又有着无需相约而与生俱来且本质相通的良知、善念和审美意识。只要有相见的时机,即便远隔千山万水,远离千年万载,他们也能像从隧道两端掘进的人们终于相遇时那样欣喜、快慰,感到心心相印,意趣相投。于是我产生编写图书,向更多读者介绍泰戈尔散文诗的念头。后来,这一想法得到河南大学出版社袁喜生、管金麟先生的支持,并进而形成编写本套丛书的规划。不久,刘剑涛、李伟昉、袁若娟、赵宁、胡山林、王立新、王捷、王钦峰、孟昭毅、郭闰先生慨允惠稿,继而投入了辛勤的笔耕。在此向他们一并致谢。

自古以来,中华民族就有善于吸收国外文化精华的优良传统。自两汉之际起,从古天竺传来的佛教借助千百位杰出学者的介绍,逐渐融入中华文化宝库,与儒学、道教鼎足而三,共同构成中国古典文化的精神支柱。新文化运动以降,西方文化对现代中国产生了何等深远的影响,更是有目共睹。今天,改革开放的中国正以前所未有的博大胸襟面对有史以来人类文化的一切优秀成果,在此日新月异的年代,惟愿本丛书成为历史大潮中的一束浪花。

梁 工

2005 年末于河南大学文学院

序 言

莎士比亚(1564~1616)是欧洲文艺复兴时期最伟大的英国戏剧家和诗人,世界戏剧史上的泰斗。他为人类留下了丰富珍贵的文学遗产,流传至今的有戏剧 37 部,长篇叙事诗 2 首,十四行诗 154 首等。不过,在我国对莎士比亚的介绍和研究中,戏剧往往是学者们关注的中心和焦点,这方面的研究成果可谓汗牛充栋,引人瞩目;而对于诗歌的介绍和研究则明显不足,迄今为止,国内尚未出版过一部有关莎士比亚诗歌评析或研究的专著。于是我们有了编选《莎士比亚诗歌精选评析》的初衷,意在为莎士比亚诗歌的普及,为普通读者对莎士比亚诗歌能有较为具体的感性认识和理解做一点有益的事情。

《莎士比亚诗歌精选评析》主要包括了莎士比亚创作的三类诗歌,即叙事诗、十四行诗和戏剧诗。莎士比亚的诗歌(戏剧诗除外)均写于第一个创作时期(1590~1600)。他的诗歌冲破了中世纪禁欲主义的束缚,充分表达了文艺复兴时期人文主义的新思想,具有鲜明而强烈的时代精神。《维纳斯与阿都尼》(1593)是他的第一首长篇叙事诗,主要描写爱神维纳斯对美少年阿都尼的热恋与追逐及其至死不渝的忠贞爱情,宣扬了爱情的不可抗拒。第二首长诗《鲁克丽丝受辱记》(1594)从暴君之子塔昆涅斯的恶行入手,揭露了罗马当朝者的荒淫腐败和社会风气的恶浊黑暗,同时又通过

YUWAI SHIGE JINGPIN PINGXILIE

善良纯洁的鲁克丽丝惨遭淫邪的蹂躏，反映了当时妇女地位的低下和命运的悲苦，既带有强烈的揭露性，又含有深刻的悲剧性。它预示了诗人后来的悲剧创作，是他以叙事诗的形式对悲剧艺术的一次预演。

十四行诗是莎士比亚这一时期最重要的诗歌创作。十四行诗是欧洲的一种格律严谨的抒情诗体，音译为“商籁体”，原系中世纪民间流行并用于歌颂的一种短小诗歌，后为文人所采用。文艺复兴时期意大利诗人彼特拉克是最早的十四行诗作者。他的 317 首十四行诗都是用以抒发他对一个名叫劳拉的女孩的爱慕和思念之情。这一主题就决定了后人十四行诗的爱情内容。他的诗由两节四行诗和两节三行诗构成，即按四、四、三、三编排，每行诗句 11 个音节，一般为抑扬格，其押韵格式为 ABAB、ABAB、CDE、CDE、或 ABBA、ABBA、CDC、CDC。这种诗体被称为“彼特拉克体”或“意大利体”。16 世纪初，十四行诗体传到英国，到 16 世纪末，它已成了英国最流行的诗歌体裁。莎士比亚是这一诗体创作成就最为杰出的诗人。他的十四行诗在内容和结构上都有创新和突破，彻底改变了彼特拉克的格式，由三节四行和一副对句构成，即按四、四、四、二编排，每行诗句有十个抑扬格音节，其押韵格式为 ABAB、CDCD、EFEF、GG。他的十四行诗与彼特拉克相比，主题更为鲜明丰富，思路曲折多变，起承转合运用自如，而且末尾一副对句往往如警句归纳全诗，点明题意。这一诗体被称为“莎士比亚体”或“伊丽莎白体”。

莎士比亚的 154 首十四行诗，每首都是独立的存在，而不是一个互相联系的有机整体中的一部分，但它们也并不是互不相干、完全孤立的一些零散诗的集合体，而是围绕着

一个或一个以上的核心来共同完成一个主题,并就此进行发挥或抒情。关于莎氏十四行诗的内容,从18世纪起就形成了一个传统的解释,那就是按不同人物分为两部分,即1~126首是写给一个年轻贵族的,其中记录了诗人和他的各种关系;127首以后写诗人和一位黑皮肤、黑眼睛的女人的爱情纠葛。归纳起来看,其中心主题是爱情和友谊。它抒发了诗人对爱情、友谊、青春和美的理解和看法,从中强烈地体现出诗人天真纯洁的利他主义思想和宽容谅解的博大胸怀;也表达了诗人渴望战胜时间、珍爱生命的积极进取的人生观。同时,诗中还流露出了一些更为宽广、深沉的思想感情,如第66首诗对当时社会上尔虞我诈、弱肉强食、黑白颠倒等种种丑恶现实,表现出了强烈的愤懑不平与切齿痛恨之情。这种情绪正是诗人日后创作悲剧的基本出发点,因此该诗被视为是诗人全部悲剧的总纲和基调。此外,不少诗中也表达了诗人对文艺创作的审美理想的执著追求,这是理解诗人艺术观的重要文献。例如,他反对浮夸矫饰的文风,崇尚自然纯朴;提出真善美相统一的观点,认为只有真善美的统一才是真正的美好的艺术,也只有真正美好的艺术才能魅力无穷,永世长存,等等。总之,莎士比亚的十四行诗,思想深邃,内蕴丰富,大大超越了当时或后代单纯描写个人爱情感受的十四行诗,难怪别林斯基把他的十四行诗称为“抒情诗最丰富的宝库”。

在本书中,我们对所选的每一首十四行诗都加了题目,以便一目了然,特此说明。

评析中的另一类诗歌是戏剧诗。众所周知,诗歌不同于戏剧,但就莎士比亚来说,诗歌与戏剧则相一致,并且戏剧创作的成就也可以被视同其诗歌创作的成就。因为莎士

比亚一生创作的 37 部戏剧,均是以诗体写成的。组成诗人诗剧的某些段落,因创作过程中诗人情绪的激越,又受笔下戏剧人物的命运的驱使,使他以无比的深情、澎湃的心曲,为之倾诉出源自生命的真诚的情愫和哲思。这部分诗歌理应是莎士比亚诗歌创作中不应忽视的最为精华的部分,是其诗歌创作中艺术价值与社会价值结合得最为完美的部分。我们评析的这部分诗歌主要选自山东文艺出版社 1992 年出版、由朱生豪译、田耘整编的《莎士比亚抒情诗 100 首》和商务印书馆(香港)有限公司 1989 年出版由黄兆杰编译的《莎士比亚戏剧精选一百段》。为了便于读者的阅读和理解,我们在分析时对相关剧情及其出现的背景均作了简介。

作者在写作过程中,吸收了国内已有的一些相关研究成果。感谢孙彩霞同志参与本书的部分写作,也感谢杜智芳、王刚、于兆军、史广超、李杰明、谢国宏等学生的积极供稿。限于作者水平,书中不足之处在所难免,祈望专家学者及读者批评指正。

李伟昉

域外诗歌精品评析系列

莎士比亚诗歌精选评析

拜伦雪莱诗歌精选评析

普希金抒情诗精选评析

惠特曼诗歌精选评析

泰戈尔散文诗精选评析

纪伯伦散文诗精选评析

东方古典诗歌精选评析

欧洲近代诗歌精选评析

欧洲现代诗歌精选评析

美国现代诗歌精选评析

目 录

总序	梁 工 (1)
序言	李伟昉 (1)

第一部分 叙事诗

维纳斯与阿都尼 (节选)	(1)
鲁克丽丝受辱记 (节选)	(11)

第二部分 十四行诗

要美丽的生命不断繁殖	(24)
夏天的花精	(26)
瞧,那东方的朝曦	(28)
莫要独身	(30)
我要跟时间决斗	(31)
能不能把你比拟作夏日	(34)
这不是叫卖	(36)
我的眼睛扮演画师	(38)
我引为光荣的幸福	(40)
为你	(42)
我记着你的甜爱	(44)
只要想到你	(46)
天上的太阳会暗	(48)
爱洒下的眼泪是珍珠	(50)

YUWAI SHIGE JINGPIN PINGXI XILIE

银泉也带有泥浆·····	(51)
让我承认·····	(53)
你原是半个我·····	(55)
我失去了你·····	(57)
白天与黑夜·····	(58)
眼睛和心的较量·····	(60)
我用胸膛把你温柔地围住·····	(62)
在令人困倦的旅途上·····	(64)
由于爱·····	(65)
有了你·····	(67)
春天是你美的风姿·····	(69)
玫瑰花与野蔷薇·····	(71)
活在我诗中·····	(73)
甜蜜的爱情啊·····	(75)
就像海边的潮水·····	(77)
我为你守夜·····	(79)
美在诗中永恒·····	(81)
我曾经看见·····	(82)
我爱人能在墨迹里永放光明·····	(84)
对这些都倦了·····	(86)
因为你生长在世俗中·····	(88)
我的主题永远不变·····	(90)
珍爱生命·····	(92)
把美还给你·····	(93)
你的名字从此将得到永生·····	(95)
让你自己来证明·····	(97)
你才是你自己·····	(98)

只要有了你.....	(100)
有种人.....	(102)
我这么爱你.....	(103)
不在你身边.....	(105)
你是一切的准则.....	(108)
对着早开的紫罗兰.....	(110)
回来吧,缪斯.....	(112)
我不愿老是唱得你发腻.....	(114)
美也会偷偷溜开.....	(116)
真善美的统一.....	(117)
真爱永恒.....	(119)
初恋的情意还是原样.....	(121)
你是我的一切.....	(122)
迎我归来.....	(124)
你是我的全世界.....	(126)
心中满是你.....	(127)
爱是永远固定的标志.....	(129)
痛悔.....	(131)
我始终是我.....	(132)
这,大家全明白.....	(134)
我爱人胜过任何美女.....	(136)
我有两个爱人.....	(139)
泉水凉不了爱.....	(141)

第三部分 戏剧诗

贵贱.....	(143)
无瑕的名誉.....	(146)

决不袖手闲坐·····	(148)
再会吧,国王·····	(149)
把镜子给我·····	(152)
近似的猜测·····	(154)
要是可以展读命运的秘籍·····	(155)
荣誉·····	(157)
福斯塔夫被黜·····	(160)
有一颗美好的灵魂·····	(162)
有了才华智慧·····	(163)
人生七阶段·····	(166)
虚名是一个下贱的奴隶·····	(169)
犹太人的申诉·····	(170)
男人的爱与女人的爱·····	(173)
假如音乐是爱情的粮食·····	(175)
充实的思想·····	(177)
我给你的越多·····	(178)
狂暴的快乐·····	(180)
成全恋爱的黑夜·····	(182)
美丽的太阳·····	(185)
夜莺与云雀·····	(189)
一个万恶的圣徒·····	(193)
生存还是毁灭·····	(195)
真正的伟大·····	(200)
不知为了什么缘故·····	(203)
给我一些树根充饥吧!·····	(205)
我讨厌·····	(208)
在这样的一个夜里·····	(212)

吹吧,风啊	(215)
你因为	(219)
我摘下了蔷薇	(221)
人生是一个行走的影子	(224)
主要参考文献	(228)
推荐阅读书目	(229)

第一部分 叙事诗

维纳斯与阿都尼（节选）

她又看见了本来不愿看的极惨奇丑：
野猪在他的嫩腰上扎那个大伤口。
原先白如百合的地方，现在殷红渍透，
好像伤口为他悲痛，血泪喷洒无尽休。
在他身旁，不论是花是草，不论是苗是莠，
好像无不染上他的血，像他一样把血流。

可怜的维纳斯，看到花草都惋惜、同情；
她的头垂在肩上，软绵绵地不能直挺。
她只哑然无声伤悼，像癫了一般悲痛，
她还以为他不会死，还认为他有活命。
她的嗓子忘了如何发声，骨节也不会动。
她的眼一直哭到现在，都哭得如痴似疯。