

总主编 梁 工

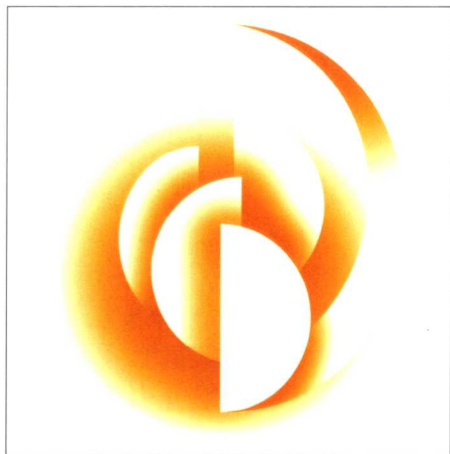
域 ■ 外 ■ 诗 ■ 歌 ■ 精 ■ 品 ■ 评 ■ 析 ■ 系 ■ 列

欧洲近代诗歌精选评析

王 捷 主编

河南大学出版社

总主编 梁 工
域外诗歌精品评析系列

欧洲近代诗歌精选评析

王 捷 主编
河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲近代诗歌精选评析/王捷主编. —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. 欧… II. 王… III. 诗歌-文学评论-欧洲-近代
IV. I 500.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 159398 号

责任编辑 侯惠娟

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 9.25

字 数 207 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、浩瀚的大海、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

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

在社会变革的转型时期,我们选编、阅读近代欧洲诗坛上的这些名篇佳作,似乎忘却了外界的喧嚣嘈杂。诗歌中的思想涟漪会激起心海的波涛,诗歌中的雅言隽语如洪钟鸣响,久久回旋在人们的脑际。《欧洲近代诗歌精选评析》展现了一个圣洁的、奥秘的,然而又很平凡、质朴的世界,那是心灵颤动的世界,那是感情丰富的世界,那是思想驰骋的世界。

诗歌历来被认为是各类艺术中的皇冠和明珠。自 14 至 16 世纪欧洲各国相继发生文艺复兴运动以来,诗风盛行,诗人辈出,大量清新自然、优美隽永的佳作,包括鸿篇巨制的史诗作品,也包括短小精悍的小令作品,犹如雨后春笋,纷呈迭出。除了莎士比亚、雪莱、拜伦、普希金等大诗人的作品另收他册外,本书选收的著名诗人诗作,像英国的布莱克、彭斯、华兹华斯、济慈、勃朗宁夫妇、丁尼生、哈代,德国的歌德、海涅、维尔特,法国的龙沙、拉马丁、雨果,俄罗斯的莱蒙托夫、屠格涅夫、费特、丘特切夫,以及意大利的但丁、匈牙利的裴多菲、波兰的密茨凯维奇等等,都以灿烂夺目的熠熠光焰,在世界各国的诗坛上形成一道空前亮丽的璀璨景观。这些经受了几百年时间的考验,被人们久为传唱的诗歌精品,无不以深邃的哲理内涵,精湛的艺术风格,宏大的思想容量,丰满的诗韵诗情,为近代欧洲的诗歌园

地,乃至为整个世界的诗歌发展史增光添彩。

欧洲文艺复兴运动所发出的人文主义的阵阵号角惊破封建中世纪的黑暗和沉寂,同时也带来了近代欧洲社会的动荡、纷争、希望和诱惑……奥狄浦斯以人为谜底破解了斯芬克斯之谜,人也就成了这个世界上最有幸又最不幸的生灵。高贵的堂吉诃德离我们远去,人性开始变得实际、功利、平庸甚至猥琐,似乎很少有人再为想像中的姑娘、梦幻般的爱情或拔剑而起,或吟咏赞叹;很少有人再为寻找理想的净土跋艰涉险,云游四方;也很少有人再为一种精神或理念的东西而饱尝磨难,备受煎熬。于是,在物质文明急剧丰厚、繁茂和膨胀的基础上,人们的精神和心灵同时也进入了一个无秩序、无依托、无激情、无浪漫的时代,涌入人们感情世界中的一切似乎都显得扑朔迷离、真伪难辨,风流下流并列杂陈……“灵与肉、圣明的神性与黑暗的兽性、精神生活与肉体生活、内的自己和外的自己、基于道德的社会生活与重自然本能的个人生活,这两者之间的不调和,便是人类自有思索以来产生苦恼、烦闷的原因。”(厨川白村语)于是,一次次规范的重建,古典主义首举大旗;一次次理性的复归,启蒙主义冲锋在前;一次次心灵的漫游,浪漫主义拨响了古老而悠远的“普鲁旺斯情歌”的琴弦;一次次灵魂的拷问,现实主义向人性的堕落和社会的黑暗掷出了一柄柄利刃。在这每一次大浪汹涌、涛声震天的思想潮流中,诗人无疑是最勇敢、最敏感、最执著、最坚韧的弄潮儿,他们坚守着心灵的家园,呵护着人格的尊严,他们长久地驻留在生命过程中的最后一块净土,让感情之流缓缓地汨汨地从心底涌出;他们温馨地陶醉在污浊尘寰之外的纯净明丽的大自然之间,让那因现实浊流的浸染而显得有些扭曲和缺损的精神得到高

贵而又圣洁的洗礼。每当夜幕降临,繁星闪烁,大多数人忙着挂上厚厚的窗帘,在闷热的小屋里点数一天的收益,诗人们的心却飞向情人的窗下,《对月》弹唱《小夜曲》,倾诉《无限》衷肠,把《一朵红红的玫瑰》献给与他们《欢会和别离》的心中恋人。当大多数人的灵魂因呼吸不到新鲜空气而日见瘦损,他们的精神因困顿迷茫而日益枯萎时,诗人们却向大自然敞开心扉,吹起了《芦笛》,唱起了《希望之歌》,发出了《致杜鹃》、《致蝴蝶》、颂《夜莺》的心声,收获着一份份生命的充实和情感的丰润。而当大多数人优哉游哉地享受着现代社会的高度物质文明,满足于各种钱欲、物欲、肉欲的享乐时,诗人们却在痛苦地对人类自身所处的矛盾状态、两难境遇和生命的终极意义进行理性的反省和思辨的追求,“不知满足地渴望了解事物的内在本质”(丹纳语),诸如生与死、情与理、爱与恨、灵与肉、永恒与瞬间等人生哲学命题都融进了诗人们的诗情诗意之中,而大自然春去冬来的往复,时间周而复始的循环,社会变革兴衰的动因,甚至天地万物、宇宙苍穹所隐藏着的种种奥秘,也都像着了魔似的在诗人们的脑海里久久萦绕,并且在他们的笔下尽情显露。

“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。”(《毛诗序》)诗者,心灵之回响,感情之宣泄也。

欧洲近代诗人首先是生活在自己的内心世界里,从否定丑恶现实转向探索自身的心灵王国。德国哲学家费希特说出了诗人们的共同心声:“把你的目光从你周围的一切移开,朝向你的内心王国吧,在你身外的事物,没有什么是最重要的,你本身才是惟一的问题。”在向自己的内心深处探视时,诗人们发现了一种精神与行为的关系准则,一种心与心相通、灵与灵相接的和谐美感,这种准则和美感好像具有触

YUWAI SHIGE JINGPIN XINXI XILIE

手一样伸向四面八方,消融并化解了人与人之间不可逾越的界限,直至将自然和现实生活相沟通。在诗人心目中作为绝对存在的内心——内宇宙,是人与世界相通这一新视野的源泉。在他们的诗里,人可以是坚如磐石、完美无缺、自我满足的人,也可以是复杂多变、脆弱敏感、勇于抗争,又有着持续不平衡心理的人。人的内心世界在诗里显得如此缤纷绚丽、饱满丰盈,全然不像有些小说人物被刻画成缺乏复杂性格的平板面具。

欧洲近代诗人着重探索人类内心的几种精神状态:激奋、执著、欢乐,以及忧郁、困惑、分裂、痛苦、梦幻……爱情,这似乎所有欧洲近代诗人都曾撷取过的美丽花朵,成了他们各自内心复杂感情的依托和载体。如彭斯、雨果的爱情诗活泼、欢畅、明朗,充满着一股强烈的激情和健康的气息;而像勃朗宁夫人、歌德、弥尔顿、丘特切夫等诗人的爱情诗则显得理性、沉重、无奈,具有一种执著的深情和疲惫的叹息。但无论怎样,他们的情诗都是从心底里唱出的“一曲生命的新歌”(勃朗宁夫人语)。忧郁也往往是诗人创作的情绪底色,这种忧郁既是诗人对自身精神状态和心绪境况的一种分析和感受,又同诗人因政治理想的破灭、宗教信仰的危机、金钱统治的堕落而激起的恐慌、失望、不满、厌恶等种种情感紧密相连。斯达尔夫人说过:“忧郁的诗歌是跟哲理最协调的诗歌。忧郁较之其他心灵状态能更深地进入人的性格和命运。”忧郁强化了抒情诗的韵味和诗意,诗人在咏叹秋色、月光、山谷、大海、黄昏时,融进了淡淡的忧愁;在凭吊古迹、回首往事时,又注入了隐隐的失落感。文艺复兴时期的爱情诗圣手龙沙的名作《致爱伦娜十四行诗》,以及德国大诗人海涅的著名情诗《我的心,你不要忧悒》,均以其感

伤情调感染了一代又一代的读者；拉马丁的《湖》、莱蒙托夫的《美人鱼》、弥尔顿的《我仿佛看见》、温斯本的《在夕阳和大海之间》等享誉诗坛的名篇佳作，袒露了诗人各自内心的创伤与痛苦，往往是伤感的气氛笼罩着整篇诗歌，忧郁的情调流溢在字里行间。

自然诗也可以视为诗人心灵世界的一种折射和映照。无论是春歌、秋颂，还是咏物、绘景，这些自然之歌中的热门审美主题，常常同诗人的自我意识、自我心境交织在一起，表达的不仅仅是对自然的观赏和描绘，也是在抒写诗人心灵深处的激情和体验，从而进入人与自然浑然合一的境界。英国湖畔派诗人华兹华斯的诗就是追求这种自我和自然交流和契合的典型，他的诗总让人觉得他是属于自然的，但又总觉得他的自然诗里有某种存在把他的心灵与大自然结为一体。我们可以从他的《水仙》、《致蝴蝶》、《致杜鹃》等诗中“找到一点未泯的童心，窥见一种永恒的契机，并把这种极乐与读者分享”（飞白语）。另一位英国大诗人济慈也和华兹华斯一样，在与自然的交流过程中，心灵同自然建立了密切的联系，诗人寻求自我与自然契合的主观愿望在不少诗篇，特别是在名诗《夜莺颂》里表现得十分强烈。在这首诗里，诗人运用种种意象去抒发自己追求“真美”的理想。他凭借一杯“清醇饮料”，一杯“南国的温暖……之泉”，就能“想起绿色之邦”，“想起花神、恋歌、阳光和舞蹈”，从而进入那个充满着夜莺美妙歌声的世界，与夜莺一起在“幽暗的林”中隐没，“忘记这疲劳、热病和焦躁，这使人对坐而悲叹的世界”。但事实上他并没有忘却，因为他毕竟处于痛苦的现实之中，他所追求的真美也主要在现实之中。诗人追求真美、永恒美、理想美的内心冲动和主观幻觉，使这首以自然

110 WANG SHIGE JINGQI JIN QIPIN PINGQIXI XILIE

描写为背景的诗显得不同凡响。同样是描写秋色,济慈的《秋颂》和拉马丁的《秋》却呈现出不同的情绪色调和心灵感应,前者是丰盛秋实、累累硕果的成熟生命的礼赞,而后者却是伤春悲秋、落叶飘零的萧瑟心境的写照。同样是写夜色,丁尼生的《夏夜》表现的是诗人悠悠无限的情思,歌德的《夜歌》流露的是诗人淡淡超脱的宁静,而雨果的《小夜曲》则倾吐着诗人对美好恋人的深深祝福。

当诗人走出了个人的情绪天地,将自己的情感世界同整个时代的风云变幻联系起来,让自己微弱的心音同整个社会和阶级的脉搏跳动在一起的时候,他们的诗又呈现出另一道亮色、另一道景观了。这些诗在思想探索和理想追求上往往具有开风气、振人心的激励作用,在反映民众疾苦、鞭笞社会黑暗方面又往往善于激发人们的爱与恨的感情。这些诗将充满真情实感的叙述与逼真形象的场景描写相融合,构成诗作的独特意境,并每每插入精辟的政论性或抒情性的议论,用深沉、悲愤的旋律喊出了诗人以及人民的心灵痛苦和朦胧向往。维尔特的《樱花盛开的时节》展现了工人们在生活重压下无聊、困顿,酗酒度日的灰暗生存状态;涅克拉索夫的《昨天五点多钟》哀婉地讲述起在暗无天日的农奴制度下一个闻之令人心碎的故事;海涅的《西利西亚的纺织工人》和贝朗瑞的《各国人民的神圣同盟》则在一定程度上表达了一种阶级的心声、人民的意愿……这些诗在艺术上的特点是:注重场景和细节的细致与逼真,注重议论和形象的并用,注重煽情的鼓动和寓意的阐发;在手法上多用讽刺和白描,在结构上讲生气灌注以保持通篇诗行的匀称和谐的整体美,在语言上则讲究节奏感和韵律美,以便于诗人昂扬激越的感情的宣泄。如果说欧洲近代诗歌中

有不少作品只是给我们个人的心灵一隅带来些许安慰或陶醉的话,那么这类诗歌却给 19 世纪整个欧洲所曾有过的时代、社会、人民的惨苦境遇和麻木状态射进了一丝光亮,虽然犹如并不清晰的朦胧天光,却足以拨开、甚至刺痛人们那双已经习惯于甚至麻痹于黑暗的眼睛,而这心灵的窗户一旦被打开,人们长久被压抑的精神和心智就会朝着理想的彼岸展翅飞翔。这类诗歌的积极思想意义尤其不能忽略。这也是这类诗歌虽然在今天不是太受人喜爱,但却会在诗歌史上永远存在下去的原因。

本书选收的欧洲近代诗歌,大多为世界文学史或诗歌史上有所定论,或艺术上乘,或广为传诵的名篇佳作。由于出版要求和篇幅所限,所选一般为 40 至 80 行的短制,也有个别长诗。有些国家的诗人很多,如英、法、俄、德,几乎是一个时代涌现一批诗人;而有的国家则基本上以一个诗人来标举一个时代的诗坛,如匈牙利的裴多菲。我们力求尽量囊括欧洲近代诗歌风貌的基本轮廓,力求所选诗歌能反映风格、题材、体裁上的多样性及诗人创作视角上的丰富性。

就题材和体裁的范围而言,本书选收的诗篇既有舒缓动人的爱情诗,也有寓意深刻的政治诗;既有清新自然的咏物诗,也有隽永精粹的哲理诗;既有悲而不戚的悼亡诗,也有别具一格的寓言诗……而其中相当一部分诗歌,诚如评析者所言,具有民歌般的流利畅达,夜曲般的优美抒情,不少还被谱成歌曲广为传唱。最典型的就是卡普鲁的《我的太阳》、海涅的《乘着歌声的翅膀》、彭斯的《一朵红红的玫瑰》以及西蒙·达赫的《塔劳的安馨》等等。

就风格多样而言,以英法诗人为例,雨果是位“全能”诗

YU WAI SHI GE JING PIN PIN XI XI LIE

人,无论是婉约细腻的爱情诗,还是雄浑豪放、气贯长虹的歌颂祖国和人民的诗篇,都有杰作问世,我们尽量选收能呈现他不同艺术侧面的诗歌佳作;拉马丁则擅长抒情诗,主要选收他风格真挚、委婉、略带感伤并且情景交融的诗篇。缪塞善用对话体袒露心声,风格洒脱轻灵;哈代的诗与他的悲观小说不同,显得明朗、清新,富有哲理;布莱克的诗运用意象出色,并且具有一种前卫的象征派诗歌的意味……我们都尽可能地择其要者,揽其胜者,从而使欧洲近代诗苑里这些千姿百态、风格殊异的奇花异卉竞相开放,相映成趣。当然,欧洲近代诗歌时空跨度大,纵横交叉多,加之篇幅有限,本书所选只能是窥豹一斑,难免沧海遗珠,挂一漏万,很可能还有一些更为精彩的名篇佳作尚付阙如,未能入选,恳请读者指正。

在诗歌鉴赏文字的撰写者中,既有初出茅庐、艺术感悟敏锐的研究生,也有相当部分是对外国文学,特别是对外国诗歌颇有造诣的专家、学者,其中有些还是某篇诗歌的翻译者,他们对原作的深邃内涵和细微旨趣理解更加深刻,定位更加准确,评析更加精当。这些赏析文字力求做到简约华美,主要从艺术角度对各篇诗歌进行鉴赏和评析,藉以培养读者阅读外国诗歌的兴趣,提高对外国诗歌的欣赏水平,进而开拓学习、研讨外国诗歌的广阔视野。

诗是艺术中的艺术,是艺术天空中的彩虹。

诗是虚幻的真实现实,是心理失衡、情感失落时的补偿。

诗人用语言创造了一个美的世界,让人类疲惫而焦灼的心灵在这里栖居、净化;诗人用激情营造一种巨大的精神

氛围,让人们从中汲取勇气、智慧和思想。当我们沉湎功利,坠入平庸,心智困惑,精神委顿时,就让我们走进诗的世界,感受诗的氛围吧。最后,我以诗人、美学家宗白华先生的一段精彩话语来结束本书的序言:

诗人有别材别趣,尤其是别眼。包括宇宙的赋象之心,反射出的仍是一个“诗心”所临照的世界。这个世界尽管十分客观,十分真实,十分清醒,终归蒙上一层诗心的温情和智慧的光辉,使我们读者走进一个较现实更清朗、更深厚的富有启示性的世界。

王 捷
于上海师大

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	王 捷(1)

英国

乔叟	
女性的尊严	(1)
克·马洛	
牧羊人的恋歌	(4)
本·琼生	
规模	(8)
致西丽娅	(10)
弥尔顿	
夏娃的爱情	(13)
我仿佛看见	(15)
布莱克	
伦敦	(18)
老虎	(20)
年轻的爱	(23)
时机	(25)
彭 斯	