

外国文学史丛书

HISTOIRE DE LA POESIE FRANÇAIS

Shanghai Foreign Language Education Press

法国诗歌史

郑克鲁 著

I5651072/4

HISTOIRE DE LA POESIE FRANÇAISE

法国诗歌史

郑克鲁 著

上海外语教育出版社

法国诗歌史

郑鲁克 著

上海外语教育出版社出版发行

(上海外国语大学内)

上海市印刷七厂印刷

新华书店上海发行所经销

开本 850×1168 1/32 12印张 5插图 268千字

1996年11月第1版 1996年11月第1次印刷

印数:1-2 000册

ISBN7-81046-128-1

I·071 定价:24.00元

序

综观法国诗歌发展的全部历史,可以发现一个耐人寻味的经验,这就是:法国诗歌开始执欧美诗坛的牛耳,发挥前所未有的影响,是在法国的诗人们对诗歌创作的规律进行了认真的探索、取得了令人瞩目的成就以后才出现的。

众所周知,法国诗歌直到 19 世纪中叶波德莱尔的《恶之花》问世之后,才扭转了模仿和顺应欧洲诗歌发展的潮流,进入诗歌创作的局面,并反过来对欧美诗坛产生巨大的影响。这样说也许不完全准确,因为中世纪的法国诗歌曾经处于欧洲诗歌创作的前列:以《罗兰之歌》为代表的英雄史诗达到了这类体裁的诗歌的最高水平;骑士抒情诗最早发源于法国南部的普罗旺斯,成为当时抒情诗的典范。英雄史诗和骑士抒情诗在法国的繁荣并不是偶然的,10 世纪至 12 世纪的法国正处于封建国家形成和疆域统一的历史阶段。从人类社会发
展史的角度来看,中世纪法国的封建制形态在欧洲是最为典型的。在这样的历史条件下,文学获得相应的发展就不致令人奇怪了。但是,法国的英雄史诗和骑士抒情诗对欧洲诗歌的影响是有限的:封建割据使得文化交流难以进行,而且当时纸张还未出现,文学作品也难以广泛地流传开来。行吟诗人的传递作用毕竟很有限。再说,此后法国社会的发展出现了一个相持阶段,约有二三百 years 之久。在文学上一些国家后来

居上,意大利的文艺复兴运动就早于法国,而且取得更大的成就。就诗歌方面来说,但丁的创作是在13世纪末14世纪初,他是第一位近代大诗人。那时,法国的文人创作还远未成熟,诗人根本谈不上拥有近代意识。直至15世纪中叶出现维庸,才改变了这种局面。维庸确实具有近代意识,他带有个性解放的内心剖白,正面描写死亡题材,化丑为美、丑中见美的艺术观,开了近代资产阶级文学的风气之先。可是,维庸的作品在当时并没有产生多大影响,由于各种原因而被埋没了300年。

16世纪时,法国出现了文艺复兴运动。在诗歌方面,七星诗社的活动最为引人注目。七星诗社诗人们的创作深受古希腊、古罗马和意大利的诗人们的影响,他们虽也取得了不可忽视的成就,然而摆脱不了模仿的窠臼,因而他们的成就并不突出。17世纪的法国主要是戏剧称霸文坛。古典主义戏剧大半是诗剧,重点在剧而不在诗。诗剧基本上是两行一韵,运用亚历山大体,并无太大的变化。至于拉封丹的寓言诗,尽管独树一帜,终因体裁的关系,影响受到限制。18世纪的法国诗坛被称为“诗歌的沙漠”,冷落的局面可想而知。这一时期并非缺乏诗人,而是缺乏大诗人。启蒙时代提倡理性,感情受到压抑,加以哲学家的思维也许不适于诗歌创作,所以18世纪优秀诗作寥寥无几。浪漫主义发源于德国和英国,而不是法国。浪漫主义诗歌的巨大业绩首先要归功于前面两个国家。法国也出过浪漫主义的大诗人,而且像雨果也有过非凡的创造,例如他用隐喻来表现抽象的事物和思想,可以看作象征手法的前奏。但总的说来,雨果的诗艺并没有创造性的突破发展。

以上就是19世纪中叶之前法国诗歌的发展状况以及它在世界诗坛上的地位,概而言之,它对世界诗歌的发展所起的作用还不大。然而从波德莱尔开始,法国诗歌进入了一个崭新的时期。波德莱尔的贡献是划时代的。

波德莱尔的主要贡献在于提出了通感理论,与此相应的是运用了象征手法。通感理论把世界看成一个统一体,彼此互有联系,可以相通。由此出发,表面看来不同类别的感觉如色、香、味可以沟通,不同的文学类型如音乐、绘画、雕塑也可以相连。这种沟通和相连则要通过象征手法才能达到。世间充满了象征事物,就等诗人去发现。通感理论和象征手法建立在对诗艺和文学语言精深独到的探索之上。以往的诗人和作家没有或很少发现世间事物彼此相通的现象,缺少手段去表现内心精神世界或抽象的情愫。尤其在诗歌中,这种看不见摸不着的情感不能像在小说中那样通过细腻的文字去表达,唯有用具体的意象去表现抽象的思想才能完美地解决这一难题。而且语言本身就含有这种未被发现的功能:不同的字与字的组合能产生新的含义。波德莱尔的理论和实践无疑扩大了文艺的观念和诗歌表现手段,给诗歌创作,广而言之,给文学创作开辟了广阔的道路。

继之,魏尔伦对音乐性即诗歌内在节奏的重视,兰波的“语言炼金术”对字词组合的奇异现象的发掘,深化了波德莱尔开创的事业,扩大了波德莱尔的影响。这三位诗人的理论和创作在国际上产生了深远影响,可以说使欧美诗坛为之改观。法国象征派的兴起在欧美引起巨大反响,形成壮阔的潮

流。

法国的诗人们并没有就此止步。第一次世界大战后出现的超现实主义又一次对诗艺进行了探索。布勒东和他的同伴把梦和潜意识引进诗歌,进一步扩大了意象的组合能力。超现实主义惯用一连串的意象构成一首诗,换言之,不只是以一个或数个意象去表现一种抽象事物或情感,而是以数十个意象去表达一种事物或思想。由此可以看出,超现实主义对象征主义来说是一种发展。法国 20 世纪的重要诗人大半都受到这一流派的影响,不仅如此,它在国际上有广泛的追随者,特别对魔幻现实主义产生了直接的影响。

从上述简略的回顾不难看出,19 世纪下半叶以来,还没有哪一个国家的诗歌在世界上起过如此巨大的作用。归根结蒂,法国的诗人们对诗艺和语言功能进行了卓有成效的探索,发现了其中的奥秘,才改变了诗歌创作的面貌。

这就是《法国诗歌史》最后得出的结论。拙著力图在一个不算大的篇幅里勾勒出法国诗歌的发展历程,评析每一时期的诗歌所取得的成就和不足之处,概括出每一个重要诗人的特点,分析每一个诗歌流派的主张和创作实践。其中融合了各家之言,但更多的是笔者的一得之见,想必这部诗歌史将有助于我国读者对法国诗歌有进一步的了解。

作者 1995 年 10 月 3 日

于上海

目 录

第一章	中世纪长篇叙事诗	
	——英雄史诗、骑士传奇、故事诗及其他	1
第二章	中世纪抒情诗和维庸	18
第三章	七星诗社的地位和成就	33
第四章	诗歌占领文坛	
	——17世纪的法国诗歌	48
第五章	沙漠与绿洲	
	——18世纪法国诗歌概况	65
第六章	法国浪漫派诗歌的特点和贡献	80
第七章	浪漫派诗歌的第一声号角	
	——拉马丁的诗歌创作	95
第八章	哲理诗的魅力	
	——维尼的诗歌创作	108
第九章	浪漫派的主将	
	——雨果的诗歌创作	119
第十章	内心痛苦的抒发	
	——缪塞的诗歌创作	136
第十一章	现实主义诗歌的发展	148
第十二章	诗美的探索与追求	
	——巴那斯派的地位与贡献	167
第十三章	波德莱尔的诗歌创新	180
第十四章	通灵人的语言炼金术	
	——兰波的诗歌创作	206

第十五章	心灵咏叹与音乐性的结合	
	——魏尔伦的诗歌创作·····	227
第十六章	象征派诗歌的发展过程和理论主张·····	240
第十七章	象征的多层意义和晦涩	
	——马拉美的诗歌创作·····	257
第十八章	后期象征派的代表	
	——瓦莱里的诗歌创作·····	271
第十九章	20 世纪诗歌革新的揭橥者	
	——阿波利奈尔的诗歌创作·····	289
第二十章	超现实主义的发展过程和理论主张·····	304
第二十一章	超现实主义诗人:布勒东、艾吕雅、阿拉贡	
	·····	319
第二十二章	20 世纪散文诗的发展	
	——克洛岱尔、圣琼-佩斯、米绍、沙尔等·····	333
第二十三章	20 世纪其他诗人·····	355
参考书目	·····	369

第一章 中世纪长篇叙事诗的繁荣

——英雄史诗、骑士传奇、故事诗及其他

法国中世纪文学几乎由诗歌构成,换句话说,法国中世纪文学的基本形式是诗歌。除了纪事散文和 15 世纪出现的小说以外,英雄史诗、骑士传奇、小故事诗、戏剧等等都用诗句写成。雨果说过,中世纪文学是“诗歌的海洋”。现今搜集到的作品,约有几十万行诗,多半是 10 音节诗和 8 音节诗,押谐音或两行一韵。鸞歌诗人和行吟诗人是这些诗歌的传播者或创作者。中世纪文学最早是适于吟唱的。叙事诗的体裁一开始就十分发达,英雄史诗、骑士传奇、小故事诗、《列那狐传奇》、《玫瑰传奇》,都是叙事诗,构成了中世纪文学的主体。

一、英雄史诗

英雄史诗产生于 11 世纪,12 世纪为兴盛期。远征西班牙和十字军东侵直接促进了英雄史诗的兴起。为了鼓舞士气,鸞歌诗人在营幕演唱历史上的武功伟绩。十字军东侵以后,教堂为了吸引朝圣者,将一些被奉为圣徒的大贵族的事迹写成叙事诗。由此产生了英雄史诗。英雄史诗先经过民间传诵阶段,12 世纪才有文字纪录——手抄本。手抄本是在民间创作的基础上加工而成的。现存最早的手抄本《罗兰之歌》、《吉

约姆之歌》都是根据 1100 年前后的作品改写而成的。

从形式上看,英雄史诗与叙事抒情诗有很多联系。叙事抒情诗是民间自发产生的咏唱武功的诗歌。英雄史诗在此基础上发展起来。它分为帝王系、敦·德·梅央斯系和吉约姆·德·奥朗日系,分别叙述查理大帝的事迹,封建王国的诸侯叛乱和吉约姆及其家族勤王征战的事迹。此外还有十字军系等。

英雄史诗早期是一种借古喻今的文学,它借取卡洛林和墨洛温王朝的历史,反映从 11 世纪末开始的法国封建社会趋向统一的愿望和现实。与这个要求相适应,英雄史诗歌颂帝王的武功。在 8 世纪建立统一帝国的查理大帝于是以理想的帝王面目出现,不少英雄史诗歌颂他一生的重大事件和骁勇品质,描绘了他在西班牙、意大利、萨克森的主要战役。从小他就要反对私生子,为了获得皇位(《梅奈》)。在《查理大帝朝圣记》中,他去朝拜圣地耶路撒冷,返回时经过君士坦丁堡,依仗圣徒遗物,做出一般人难以做到的事,远胜过那里的国王。《罗兰之歌》和《赛斯纳人》叙述了他战胜异教徒的斗争。这样一个近乎神化的皇帝,是强大王权的象征。

英雄史诗也歌颂了忠臣。除了罗兰,英雄史诗集中歌颂了吉约姆。在《路易加冕》中,他维护年幼的路易,挫败企图摄政的诸侯。他在打退异教徒的战斗中被砍去了鼻尖,得了“短鼻子吉约姆”的绰号。他和侄子维维安等以弱胜强,打败了萨克森人(《吉约姆之歌》)。在《尼姆城的大车》中,他虽然得不到国王封赏,仍然对国王忠诚,设巧计将士兵藏在盐桶内,用牛车拉入城里,攻占了城市。吉约姆是一个鞠躬尽瘁,死而后

已的忠臣形象。

英雄史诗还谴责了诸侯的叛乱，反对诸侯之间的混战。在《拉乌尔·德·康布雷》中，拉乌尔看中别人的封地，违背了皇帝的意旨，最后被杀死。在《戈尔蒙和依桑巴》中，依桑巴因为国王不公，效忠异教徒的国王戈尔蒙，将战火蔓延到家乡，最后忏悔而死。在这些英雄史诗中，叛乱的诸侯以失败告终，王权获得胜利。

由此看来，英雄史诗具有强烈的政治色彩。它宣扬王权高于一切的观念：帝王是英明正确的；即使君王并不贤明，诸侯只是为了维护自己的利益而叛乱，那也是犯上，受到了谴责。英雄史诗反对封建社会的一切敌人，包括对西方一度构成威胁的异教势力；它同十字军东侵相配合，大量描写基督徒以弱胜强，打败异教徒。这种明显的政治色彩必然受到王权和教会的大力支持。在当时书写工具十分昂贵的情况下，将几千行诗抄写在羊皮纸上并非易事，单靠行吟诗人等个人的力量是难以完成的。另一方面，巩固封建中央集权制，削弱诸侯势力，使社会获得安定，是有利于社会生产力的发展和人民生活的稳定的，符合历史发展潮流，所以英雄史诗的流行具有广泛的群众基础。在一二百年内，它从北方迅速蔓延到南方，达到鼎盛局面，决不是偶然的。

《罗兰之歌》(约 1100)是最古老、也是最优秀的一部英雄史诗。全诗 4002 行，一共 291 节，现存的手抄本约写于 1170 年，用盎格鲁-诺尔曼方言写成，从最后一行诗得知作者可能是杜罗尔德。这部英雄史诗借用了一段史实，加以铺陈：公

元 778 年 8 月 15 日,年轻的国王查理率师从西班牙返回时,在比利牛斯山遭到巴斯克山民的袭击,罗兰伯爵战死。史诗杜撰了一个叛徒加奈隆,让罗兰在荆棘谷血战而死。“这个歌里歌唱了查理个人身上所体现的法兰西的统一——一个还不存在的、理想的封建王国。”^① 史诗反复咏唱“可爱的法兰西”,主人公罗兰不让“可爱的法兰西落到耻辱中”,“丧失它的价值”,“为主上甘受严寒和烈日的磨炼,抛尽血肉也是应该”。他不愿吹响号角求救,而是以一当十,英勇无畏,以战死维护法兰西的荣誉:

他面朝下躺在绿草地,
他身下剑和号角放在一起;
他的头转向异教徒,
查理和全军将士会说,
可爱的伯爵得胜而死。

这个场面表达了一个思想:法兰西高于一切,为它而死是壮烈的捐躯,虽死犹荣。史诗把统一法兰西的思想升华到崇高的境界。建立一个统一的法兰西,需要有一个英明的国王。查理大帝当政时间很长(768—814),他建立了一个虽然不很巩固,但版图却十分广阔的帝国。在史诗中,他英勇善战,深谋远虑,乐于倾听谋士的建议,富有情感,是天主的宠儿,在他身上集中了一切美德。

《罗兰之歌》在艺术上的成就代表了英雄史诗的艺术特

① 恩格斯《法德历史材料》,《马克思恩格斯论艺术》第二卷第 98 页。

点。首先，它体现了简朴而崇高的风格。史诗结构很简单：从头至尾源源本本地叙述。叙事状物也很简单，喜作战斗场面的描述，人物没有内心活动，说话很少，只通过行动来表达思想；状物往往只用一个形容词：“山峦高耸，峡谷幽暗。”这种古朴衬托出人物和事件的崇高。但史诗采用夸张笔法：战斗者具有超人的膂力，能一剑将人劈成两半，因为他们的剑镶满圣徒遗物，拥有神奇的力量。罗兰不是被敌人杀死的，他因为吹号角用力过猛，胀破了太阳穴。这些神化人物的笔法使《罗兰之歌》具有高古的风格。

《罗兰之歌》还善用民歌的对比法和重叠法。为了衬托罗兰的刚烈倔强，史诗虚构了一个奥里维埃，他很明智，三次劝告罗兰吹响号角，因为他清醒地看到敌人过于强大，单凭后卫部队难以抵挡；罗兰的骁勇正是造成他的不幸的原因所在。罗兰的刚直和加奈隆的奸诈也形成对比。这种人物的对比正是民间文学的手法。在用词上，史诗也喜用成双的形容词，如“罗兰英勇，奥里维埃明智”，英勇和明智构成一对形容词。

二、骑士故事诗

12 世纪下半叶，在北方兴起了骑士故事诗，并以极大规模发展起来。骑士故事诗从取材来看，可以分为三类：

第一类是古代系。12 世纪有一批教士传抄和评注古希腊古罗马诗人和历史家维吉尔、奥维德、史塔斯的著作。其中的爱情故事和神话传说受到贵族欢迎，成为古代系故事诗取材的对象。《亚历山大故事》（约 1150）被人改写成 12 音节

诗,后世称为“亚历山大体”。《忒拜故事》(约 1150)写俄狄浦斯王的两个儿子的兄弟仇杀。《艾奈故事》(约 1165)写特洛亚人艾奈的冒险。《特洛亚故事》(约 1165)长达 3 万行。这些故事诗的人物无论服装、思想和生活习惯都酷似 12 世纪的法国骑士:亚历山大既很骁勇,又是一个知书识礼,酷爱音乐的典雅君王。爱情描写在这些故事诗中占有重要地位:在《忒拜故事》中,俄狄浦斯的两个女儿温柔多情;艾奈和狄东、拉薇尼的爱情占了很大篇幅;《特洛亚故事》反复描绘雅松和梅苔,波莉克赛娜和阿溪里斯的爱情。在艺术上,古代系骑士故事诗是从英雄史诗到骑士故事诗的过渡,所以描绘技巧较为粗糙。

第二类是布列颠系。1135 年,若弗亚·德·蒙慕特写出一部《布列颠诸王史》,由罗贝尔·华托改写成《布鲁特传奇》(1155),约有 15 000 行,描绘了亚瑟王麾下圆桌骑士的事迹。玛丽·德·法兰西(Marie de France, 12 世纪下半叶)是法国第一个女诗人,也是中世纪最优秀的女诗人,她的创作年代大约在 1160 至 1190 年之间,她擅长写短篇故事诗(共 12 首,1170 年之前),从 100 多行到 1 000 来行,最短的一篇《金银花》将特里斯丹和伊瑟的爱情缩写下来:

没有她,他不能生活:
他们两人情投意合,
就如同金银花一样,
攀附在榛树的干上:
当金银花沿着树干,
绕来绕去,紧紧相缠,

他们就能共同生存，
如果要让它们分离，
榛树不久就会枯竭，
金银花也同样凋谢。

诗人用金银花来象征这对情人的爱情，比喻生动贴切，富有诗意，文字也相当凝炼。这位女诗人还善于在故事诗中插入魔法变异或仙女与骑士之爱的情节，竭力避免俗套，力图诗意地描绘背景和人的心灵。

《特里斯丹和伊瑟》是骑士故事诗中最动人的诗篇。这个源出于凯尔特人的传说先在法国流传，后在欧洲广泛传播。现存两个残篇：贝鲁尔约写于 1160 年的残篇有 4 500 行左右，叙述故事的中心部分；托玛斯约写于 1170 年的残篇有 3 000 行，描述主人公最后的冒险和死。约瑟夫·贝蒂埃根据各种版本重写了这个故事。《特里斯丹和伊瑟》不同于英雄和美人如愿以偿的骑士故事诗，这是一部爱情悲剧，诗歌的动人力量也在于此。特里斯丹和伊瑟相爱于前，命运却不让他们结合。社会要求他们尊重法律和宗教义务，但他们的爱情力量更大，一对情侣双双逃走。待到他们不得不分手，特里斯丹仍不忘旧情，千方百计要见一见伊瑟。他在王后必经之地放上一根榛树枝，并扎上一串金银花，——他们不可克服的爱情象征。特里斯丹死前呼唤着伊瑟：

你知道我过世以后，我了解，你得不到安慰。你会悲恸万分，加上你十分疲劳虚弱，你永远也不会恢复过来……我的痛苦就在于知道没人救你。想到我

死了，你举目无亲，没有支持，难免一死，我痛苦难受，心如刀绞。我毫不在乎死：如果天主非要这样，我心甘情愿。可是，你一知道我去世以后，朋友，我明白你也会溘然长逝。

伊瑟在特里斯丹的遗体前痛哭：

如果我及时赶到，朋友，我会使你恢复健康；我便能对你温柔诉说我们之间的爱情；我会边哭边说我们爱情的遭遇、欢乐、幸福、苦难和悲痛：我会回忆起这一切，拥抱你，亲吻你。我要是能治好你，我们就能一同死去。

然而，爱情比死亡更有力量：在他们毗邻的坟旁，从特里斯丹的墓中长出一根连理枝，一直伸入伊瑟的墓中。人们愈是剪断它，它愈是长得茁壮：他们死后和生前一样，始终结合在一起。《特里斯丹和伊瑟》是讴歌骑士爱情的优秀诗篇。

克雷斯蒂安·德·特鲁瓦(Chrestien de Troye, 约 1135 - 1190)是最重要的骑士故事诗诗人。他的创作年代约在 1165 - 1190 年间。他早期的作品受过奥维德的《变形记》的影响。他也模仿过南方行吟诗人的作品。《艾雷克和爱尼德》(约 1170)描写亚瑟王的骑士艾雷克在妻子爱尼德的陪伴和暗中协助下，克服重重险阻，重建了国家。《克利杰斯》(约 1176)描写克利杰斯同希腊王后费尼丝相爱的故事。《朗斯罗或大车骑士》(1177 至 1181)是他的重要作品。朗斯罗为了亚瑟王之妻，战胜强手，甘愿坐上马拉的大车(这是给犯了杀人