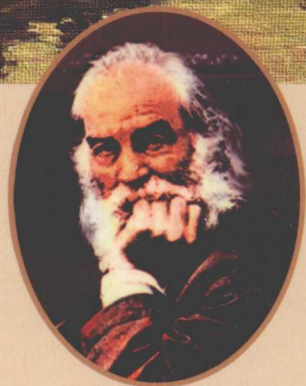

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

美国诗史上的万钧雷霆惠特曼

Dang
Yishu yushangdashicongshu

自由女神的召唤

延边人民出版社

837.125.6
16

当艺术遇上大师丛书

美国诗史上的万钧雷霆惠特曼

自由女神的召唤

主编：王志艳

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)

ISBN 7-80698-612-X

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: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 113

字 数: 1600 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80698-612-X/I·91

印 数: 1—5000 册

定 价: 400.00 元(全 16 册)

【版权所有 侵权必究】

引 言

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。

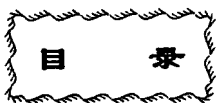
惠特曼的民主主义思想有两个主要来源,少年时代,他多次聆听了他家常客托马斯潘恩的谈话,后者激进的民主倾向和空想社会主义的思想给他留下深刻影响,使他从小就立志成为一个潘恩式的民主斗士。成年以后,适逢超验主义运动兴起,他为爱默生的学说所迷醉,更加热爱大自然和普通的劳动人民,强化了自己的民主立场。

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

引 言	(1)
第一章 歌唱	(1)
一、历史背景	(1)
相关特写:爱默生	(6)
华盛顿·欧文	(7)
托马斯·潘恩	(9)
库珀	(11)
二、惠特曼的降生	(13)
相关特写:《红字》	(18)
朗费罗与他的诗	(19)
侦探小说的开拓者爱伦坡	(21)
三、歌唱祖国	(23)
相关特写:《瓦尔登湖》	(34)
《白鲸》	(36)
婆罗门派	(37)
四、歌唱人民和劳动	(39)
相关特写:西进运动	(45)
美国民族文学的杰出代表	
马克·吐温	(47)

著名艺术大师米开朗基罗 (50)

第二章 史诗 (66)

一、代表作《自由之歌》 (66)

 相关特写:门罗主义 (77)

 废奴运动 (78)

 美国自由女神象 (79)

 世界大文豪哥德 (81)

二、紫丁香与船长 (99)

 相关特写:总统亚伯拉罕·林肯 (105)

 解放宣言 (106)

 林肯在葛底斯堡的演说 (107)

 玛格丽物·米切尔与《飘》 (108)

三、对诗的反思 (114)

 相关特写:欧·亨利 (118)

 杰克·伦敦 (120)

 著名作家薄伽丘 (121)

四、落日余晖 (134)

 相关特写:爱迪生 (139)

 飞行发明家莱特兄弟 (140)

 波音公司的诞生 (142)

 星系天文学开拓者哈勃 (142)

第三章 与惠特曼同具盛名的女诗人 (144)

一、修女金森 (144)

 相关特写:独立纪念日 (151)

乔治·华盛顿	(152)
总统雕像	(155)
哈佛大学	(156)
山姆大叔的由来	(158)
诗人弗罗斯特	(159)
《嘉丽妹妹》	(160)
可口可乐的诞生	(162)
二、诗人狄金森	(166)
相关特写：新英格兰	(175)
黑人文学的兴起	(175)
意识说小说的代表福克纳	(176)
海明威	(178)
三、狄金森诗歌赏析	(182)
相关特写：美国爵士音乐	(193)
美国乡村音乐	(196)
无声电影与好莱坞神话	(198)
卓别林	(201)
尤金·奥尼尔	(202)
影响美国历史命运的 20 本书	(205)
 后记 自由女神在召唤	 (209)

第一章 歌唱

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》。

▽
第
一
章
歌
唱

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。

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……

相关特写

爱默生

▽
第一章
歌唱

爱默生(Ralph Waldo Emerson, 1803 ~ 1882), 思想家、散文作家、诗人。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、柯尔津治、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物的现象, 强调人的价值; 提出学者的任务是自由而勇敢地从皮相中揭示真实, 以鼓舞人、提高人、引导人; 他号召发扬民族自尊心, 反对一味追随外国的学说。这一演讲轰动一时, 对美国民族文化的兴起产生重大的影响, 被霍尔姆斯誉为“我们的思想上

的独立宣言”。

1838年7月15日,爱默生在剑桥的神学院发表题为《神学院致辞》的著名的演讲,遭到新英格兰加尔文教派、惟一神教派等势力的抗议和攻击。爱默生的哲学思想中保持了惟一神教派强调人的价值的积极成分,又吸收了欧洲唯心主义先验论的思想,发展成为超验主义观点。其基本出发点是反对权威,崇尚直觉;其核心是主张人能超越感觉和理性而直接认识真理。这一观点有助于打破当时神学和外国的教条的束缚,建立民族文化,集中体现了时代精神,为美国政治上的民主主义和经济上资本主义的发展提供了理论根据。

自1836年开始,爱默生、阿尔科特、里普利等人在波士顿的康科德不定期地聚会讨论“神学与哲学的不良状况”,这可以说是超验主义运动的起点。他们创办评论季刊《日晷》(1840~1844),发表文学作品和主张改革教育、伦理、政治等方面的论文。爱默生一度担任主编,是超验主义思想运动的主要代表。

爱默生的著作大多用散文所写,重要作品还有《论自助》、《论超灵》等,收在《论文集》(1841)和《论文集:第二辑》(1844)中。1847年和1867年分别出版两册《诗集》。此外还有《代表人物》(1850)、《英国人的性格》(1856)等。

华盛顿·欧文

欧文(Washington Irving 1783~1859),1783年4月3日出

生于纽约。幼年体弱多病,16岁辍学,先后在几个律师事务所学法律,但对法律并没有兴趣,喜爱文学,喜爱漫游。1804年因病赴欧洲休养,到过法国、意大利和英国,一度想成为画家。1806年回国后在弗吉尼亚州任律师,后帮助他的两个哥哥经营进口生意。这时他与律师霍夫曼的女儿玛蒂尔达订婚,她于1809年早死;后来他虽有几次恋爱,却一直过着独身生活。1807年,他和哥哥威廉等人共同创办一种不定期刊物《杂拌》,开始了他的文学创作活动。显露出他的幽默、风趣和含蓄的讽刺才能。

▽ 欧文的第一部重要作品是《纽约外史》(1809)。此后10年,除英美战争期间曾于1814年担任过短期军职之外,一直在帮助他的哥哥经商。1815年欧文去英国利物浦在他哥哥所开设的分行工作;1818年分行因经济萧条而倒闭,欧文留居英国,以写作为生。

第一章 歌唱
1819年,欧文陆续发表许多散文、随笔和故事,共32篇;于1820年结集为《见闻札记》出版,引起欧洲和美国文学界的重视。这部作品奠定了欧文在美国文学史上的地位。之后,欧文写了体裁相似的《布雷斯布里奇田庄》(1822)和故事集《旅客谈》(1824),这两部作品都较《见闻札记》逊色。1826年在马德里任美国驻西班牙大使馆馆员。1828年发表《哥伦布的生平和航行》。1829年发表《攻克格拉纳达》;同年曾到格拉纳达的摩尔人故宫阿尔罕伯拉游览,后出版游记、随笔和故事集《阿尔罕伯拉》(1832)。欧文曾任美国驻英公使馆秘书。牛津大学曾授予名誉法学博士学位,英国皇家学会也向他颁发了勋章。1832

年欧文回到美国，在纽约受到热烈欢迎。由于读者迫切需要他描写本国的生活，他曾到新开发的美国西部进行考察，写了《草原游记》。他还根据大皮货商约翰·雅各·阿斯托提供的材料，为这个大财阀写了一部发家史：《阿斯托里亚》（1836）。1842年再度赴马德里，出任美国驻西班牙公使。1846年回国。晚年是在他曾经描写过的峡谷附近度过。这一时期他的主要作品是3部传记：《哥尔德斯密斯传》（1840）、《穆罕默德及其继承者》（1849~1850）和5卷本《华盛顿传》（1855~1859）。欧文于1859年11月28日逝世。欧文是散文大师，是美国民族文学奠基人之一。他的文笔优雅自然，清新精致，时常流露出温和的幽默。欧文的几部名著早已经林琴南介绍到中国，其中有《树棠录》（即《见闻札记》）、《旅人迷异》（即《旅客谈》）和《大食故宫余载》（即《阿尔罕伯拉》）。1949年后翻译的有《阿尔罕伯拉》、《欧文短篇小说选》和《见闻札记》。

托马斯·潘恩

托马斯·潘恩（1737~1809），英国人。他出生于一个贫苦的家庭，曾经当过裁缝、水手、鞋匠、教师和低级的税务官。1774年，潘恩来到了北美洲，在费城担任家庭教师。在抗议英国的殖民统治的斗争中，殖民地的人民逐渐形成了自己的民主思想和民族意识。许多思想激进的民主人士都纷纷著书立说，宣传北美独立的思想。这个时候，潘恩也迅速地投入到了北美争取独