

高等教育英语专业教材

*A Survey of British &
American Poetry*
英美诗歌概论

毕小君 主编

知识产权出版社

高等教育英语专业教材

A Survey of British & American Poetry

英美诗歌概论

毕小君 主编

知识产权出版社

内容提要

诗歌是语言的精粹,是最古老、最具文学特质的文学形式。对诗歌的学习和传承是我们的责任。英语诗歌发展历史悠久,衍生出众多不同的风格和派系。为了便于人们对它有个总体的了解,本书从内容和形式上对诗歌进行了分类,并且从音乐性、画面感和文学表现手法等方面分析英语诗歌的特点,引导人们正确地欣赏。英国和美国在文化上关系密切,但历史的迥异产生了不同风格的英语诗歌。本书的最后三章以历史的发展为主线,分别对英美的诗歌进行了综述。

责任编辑:蔡虹

图书在版编目(CIP)数据

英美诗歌概论/毕小君主编. —北京:知识产权出版社,
2009.5

ISBN 978-7-80247-690-5

I. 英… II. 毕… III. ①诗歌—文学研究—英国②诗歌—
文学研究—美国 IV. I561.072 I712.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 059805 号

英美诗歌概论 YINGMEI SHIGE GAILUN

毕小君 主编

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8324

印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

字 数: 337 千字

ISBN 978-7-80247-690-5/I·093

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000893

责编邮箱: caihong@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 14

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

编委会

主 编 毕小君

副主编 王玉晓

编 委 王玉晓 韩丽娟 张月娥

张力宁 刘丽秋

前言

诗歌是最古老、最具文学特质的文学形式。在小说产生和普及前诗歌在文学上占居着绝对主导地位。在英语诗歌的发展中也涌现出许多伟大的诗人和不朽的作品，对它们的学习和传承是我们的责任。诗歌除了在表现形式上有所发展变化以外，歌颂的始终是人类的情感，是一种与美息息相关的艺术。

英语诗歌欣赏是高校英语专业的一门重要课程。英语专业的学生在大学最初两年里学习了“听、说、读、写”等基本技能知识，当他们进入高年级时，就意味着英语学习要有所提升。通过欣赏英语诗歌，学生可以了解到英语除了枯燥的词汇和语法外，还有其艺术魅力，它会为学生的语言能力质的提高起到推动作用。诗歌集文学与艺术于一体的特性，能帮助学生培养较高的艺术修养，提高学生的道德情操和人文素质。

英语诗歌教学中也面临许多困境，近年来小说的急速发展抢尽了诗歌的风头，诗歌形式又不断演变，使得它和人们臆想中的诗歌相去甚远。再加上部分糟粕的东西得以出版发行，加深了人们对诗歌的误解，觉得曲高和寡，脱离实际。

随着信息时代的到来，各种文学、文艺形式的出现，电视、电脑的普及，以及人们快节奏的工作和生活，加剧了快餐文化的发展，使得人们很少能静下心来解读和品味诗歌。

在英语学习中，人们的目的更加功利化，因为各类英语考试鲜有涉及诗歌的。人们排斥诗歌的学习，还因其晦涩难懂。对中国学生而言，部分英国早期的优秀诗歌篇幅较长且充斥着古英语词汇，这都成了英诗欣赏的绊脚石。另外，在欣赏诗人的优秀作品时，欣赏的角度和方法不当，也会导致理解的困难。总之人们觉得英语诗歌难学且没用。

为了消除人们对英语诗歌的误解，首先要明白什么是诗歌。诗歌是既简单又复杂的概念，好比是水和空气，很明白，但又不好用一个简单的定义来界定。鉴于此，本书将从不同的侧面分析诗歌是什么，诗歌不是什么，试图做到全方位的解读诗歌的本质。

英语诗歌历史悠久，衍生出众多不同的风格和派系。为了便于人们对它有个总体的了解，书中将诗歌从内容和形式上进行了分类，其中有叙事诗、抒情诗、无韵诗、自由体诗。

诗歌是语言的精粹，是语言的最高形式，是人类文明史上的一朵奇葩。但正如我国的国粹京剧所遇到的尴尬局面一样，诗歌在当前难以为广大人们所接受。掌握英语诗歌的欣赏方法是将现代人拉近诗歌的唯一途径。书中将从英语诗歌的音乐性、画面感和文学表现手法分析英语诗歌的特点，引导人们正确地欣赏。

英国和美国是讲英语国家中在文学领域占主导地位的两个国家。英国和美国在文化上联系密切，但历史的迥异产生了不同风格的英语诗歌。我们将以历史的发展为主线，分别对英、美两国的诗歌进行综述。

同样，在不同的历史时期，英、美两国涌现出众多优秀诗人。对他们及其作品的介绍能够使人们了解真正优秀的诗歌作品，从而领略到英语诗歌无穷的魅力。

本书是集体智慧的结晶。毕小君负责全面的设计以及第一章至第五章（共 10.3 万字）的撰写，王玉晓负责第六章和第八章第二节（共 8.1 万字）的撰写，韩丽娟负责第七章（共 2.4 万字）的撰写，张月娥、张力宁、刘丽秋共同负责第八章第一节（共 6.9 万字）的撰写。

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 什么是诗歌	(1)
1. 诗歌是什么	(1)
2. 诗歌不是什么	(6)
第二节 人们对诗歌的误解	(9)
第二章 英语诗歌的分类	(13)
第一节 叙事诗 (Narrative Poetry)	(13)
1. 民谣 (Ballad)	(13)
2. 史诗 (Epic)	(15)
3. 罗曼司 (Romance)	(16)
第二节 抒情诗 (Lyric)	(18)
1. 维拉内拉 (Villanelle)	(20)
2. 十四行诗 (Sonnet)	(21)
3. 颂歌 (Ode)	(21)
4. 挽歌 (Elegy)	(24)
第三节 无韵诗 (Blank Verse)	(29)
第四节 自由体诗 (Free Verse)	(30)
第三章 如何欣赏英语诗歌的音乐美	(33)
第一节 节奏 (Rhythm)	(33)
1. 格律 (Metre)	(34)
2. 英语诗歌的基本格律	(37)
抑扬格 (Iambus, the Iambic Foot)	(37)
扬抑格 (Trochee, the Trochaic Foot)	(38)
抑抑扬格 (Anapaest, the Anapaestic Foot)	(39)
扬抑抑格 (Dactyl, the Dactylic Foot)	(40)
3. 音步 (Feet)	(43)
4. 英语诗歌的基本音步	(43)
5. 韵律分析 (Scansion)	(44)
第二节 音韵 (Rhyme)	(50)
1. 行中韵 (Internal Rhyme)	(50)
头韵 (Alliteration)	(50)
腹韵 (Assonance)	(52)
假韵 (Consonance)	(53)

2. 尾韵 (End Rhyme)	(54)
阳韵 (Masculine Rhyme)	(55)
阴韵 (Feminine Rhyme)	(55)
3. 韵式 (Rhyme Scheme)	(56)
双行体 (Couplet)	(56)
三行体 (Tercet)	(57)
四行体 (Quatrain)	(58)
十四行诗 (Sonnet)	(59)
君王诗体 (Rhyme Royal)	(61)
八行体 (Ottava Rima)	(62)
斯宾塞式 (Spenserian Stanza)	(62)
第四章 如何欣赏英语诗歌的画面美	(64)
第一节 英语诗歌的视觉形式	(64)
1. 诗行的构建	(64)
2. 字母的书写	(64)
3. 诗行的排列	(64)
第二节 诗歌的臆想画面	(64)
1. 意象的捕捉	(64)
2. 构图的虚实	(65)
3. 意境与意义	(65)
第五章 英语诗歌中的文学手法	(68)
第一节 意象 (Image)	(69)
第二节 比喻 (Comparison)	(70)
1. 明喻 (Simile)	(71)
2. 暗喻 (Metaphor)	(71)
3. 奇喻 (Conceit)	(72)
第三节 拟人 (Personification)	(73)
第四节 象征 (Symbolism)	(74)
第五节 用典 (Allusion)	(75)
第六章 英国诗歌的发展史	(77)
第一节 英国早期诗歌	(77)
第二节 中古英语诗歌	(79)
第三节 文艺复兴时期的诗歌	(82)
第四节 十七世纪革命与复辟时期的诗歌	(84)
第五节 十八世纪英国启蒙时期的诗歌	(85)
第六节 浪漫主义时期的诗歌	(87)
第七节 维多利亚时期的诗歌	(89)
第八节 现当代诗歌	(91)
第七章 美国诗歌发展史	(94)

第一节 殖民地时期的美国诗歌	(94)
第二节 美国独立战争至内战时期的诗歌	(96)
第三节 美国内战至第一次世界大战时期的诗歌	(99)
第四节 两次世界大战期间的美国诗歌	(101)
第五节 当代诗歌	(104)
第八章 著名英美诗人及其代表作	(110)
第一节 英国篇	(110)
杰弗雷·乔叟 (Geoffrey Chaucer)	(110)
爱德蒙德·斯宾塞 (Edmund Spenser)	(113)
克里斯托弗·马洛 (Christopher Marlowe)	(116)
威廉·莎士比亚 (William Shakespeare)	(118)
本·琼生 (Ben Jonson)	(122)
约翰·多恩 (John Donne)	(123)
罗伯特·赫里克 (Robert Herrick)	(127)
乔治·赫伯特 (George Herbert)	(129)
约翰·弥尔顿 (John Milton)	(130)
亚历山大·蒲柏 (Alexander Pope)	(134)
威廉·布莱克 (William Blake)	(136)
威廉·华兹华斯 (William Wordsworth)	(140)
乔治·戈登·拜伦 (George Gordon Byron)	(145)
波西·比希·雪莱 (Percy Bysshe Shelley)	(152)
约翰·济慈 (John Keats)	(157)
阿尔弗雷德·丁尼生 (Alfred Lord Tennyson)	(161)
第二节 美国篇	(165)
拉尔夫·瓦尔多·爱默生 (Ralph Waldo Emerson)	(165)
亨利·瓦兹沃思·朗费罗 (Henry Wadsworth Longfellow)	(169)
埃德加·爱伦·坡 (Edgar Allen Poe)	(173)
沃尔特·惠特曼 (Walt Whitman)	(178)
艾米莉·狄金森 (Emily Dickinson)	(182)
罗伯特·弗罗斯特 (Robert Frost)	(186)
威廉·卡洛斯·威廉斯 (William Carlos Williams)	(190)
埃兹拉·庞德 (Ezra Pound)	(194)
托马斯·斯特恩斯·艾略特 (Thomas Stearn Eliot)	(197)
兰斯顿·休斯 (Langston Hughes)	(204)
参考文献	(210)

第一章 概述

诗是最古老最基本最具有文学特质的文学形式。英国最早有文字记载的诗是 Beowulf。它作为口头文学形式产生于公元 6 世纪，书面记载完成于公元 7 世纪到 8 世纪之间。另外一种重要的文学形式——戏剧产生于 16 世纪，克里斯托佛·马洛（Christopher Marlowe）被认为是英国的第一个戏剧作家，英国的第一个戏剧作品是 Tamburlaine。英国早期的戏剧在威廉·莎士比亚（William Shakespeare）时期达到了鼎盛。值得一提的是，无论马洛还是莎士比亚都既是伟大的戏剧家又是伟大的诗人，他们的戏剧核心是诗歌。一千多年的诗歌发展到此不但没有停止，反而得到了进一步的升华。直到 1719 年丹尼尔·迪佛（Daniel Defoe）的 Robinson Crusoe 面世才开始了我们现在所熟悉的大众文学形式——小说。诗歌在英美文学史上的地位由此可见一斑。虽然在文学、艺术形式多元化的今天，诗歌不再唱独角戏，也不是主流，但在漫长的英语诗歌发展史上涌现出的许许多多优秀诗人以及不计其数的经典诗作，这些依然是我们人类不可多得的瑰宝，值得我们认真学习和传承。

第一节 什么是诗歌

在大约两千多年的文学发展史上，人们不断地试图给诗歌一个明确的定义。什么是诗？这个看似简单的问题，实则非常复杂，很难用三言两语来概括。其实，正如人们知道什么是空气，什么是水一样，许多人或多或少对诗歌有所认识，但不一定能给出一个非常全面，非常严谨的定义。那么用肯定和否定相结合的方法，从不同的角度来说明什么是诗歌、什么不是诗歌，似乎能够将问题更简单化。

1. 诗歌是什么

伟大的希腊哲学家亚力斯多德（Aristotle）曾经说过“诗歌高于历史，因为她是永恒的。（Poetry is higher than history, because universal）”它讲述的是在时间上永恒，在空间上放之四海而皆准的真理。它所表达的爱与恨、忠与奸、创造与毁灭、战争与和平等无不是人类自古以来关注的主题，人类对爱与和平顽强的追求从来也没有改变过。诗歌除了在表现形式上有所发展变化外，歌颂的正是人类这种不变的感情。以下是美国黑人诗人詹姆斯·兰斯顿·休斯（James Langston Hughes）的一首诗：Words like Freedom.

Words like Freedom

James Langston Hughes

There are words like Freedom
Sweet and wonderful to say.

On my heartstrings freedom sings
All day every day.

There are words like Liberty
That almost make me cry.
If you had known what I know
You would know why.

从这首诗中我们倾听到了奴隶渴望自由和解放的心声。这种心声从古至今都能在人们心中产生共鸣。众多的诗人都以自由为题，谱写了一首首传世佳作。如果说它们有什么不同之处的话，那就是它们的艺术表现各有特色。

诗歌不仅是一种文学题材，它更是一种艺术形式。就像其他艺术形式一样，它与美息息相关。人可能对美有不同的理解，但诗人对美的追求是创作的动机。他们用独特的、发现美的能力，将生活中的悲欢离合、冲突与和谐、平淡与壮举艺术地展示给大家。

诗歌即是诗和歌的组合，其中密切的关系使得诗歌必然具备了音乐的基本素质。究其历史的起源，诗的产生在音乐之后，又是音乐的补充和丰富。早在文学还没形成之前，诗和歌原不是一个东西。歌在人类劳动的同时产生，它最初只是用简单的感叹词如“啊”、“兮”、“哦”、“唉”等，它们和着劳动的节奏来表示劳动者的情绪。语言产生之后，人类对客观事物的认识逐步深化，情绪更加丰富，几个感叹词远远不能满足人们表达的欲望了。于是在歌里加进实词，以满足这种需要。诗与歌的联姻赋予它节奏、韵律等。越是早期的诗歌作品其机械的拍节越明显，也就更容易配上音乐。中国早期诗歌多是配以音乐咏颂的；无独有偶在英国诗歌创作的鼎盛时期——伊丽莎白年代，诗歌也是需专门配以音乐的。诗歌与音乐的完美结合在托马斯·坎皮翁（Thomas Campion）的 *Cherry Ripe* 中得到了充分体现，成为一首经久不衰、韵味十足的抒情诗（此诗的介绍会在以后章节中出现）。因为音乐和舞蹈的特殊关系，诗歌和舞蹈又成为了姊妹艺术。几千年诗歌的发展和演变，派生出众多的流派和形式，其中包括较现代的，节奏规律比较散漫的自由体诗，但它独特的张弛度仍然带有明显的乐感和动感。

狄兰·托马斯（Dylan Thomas）是 20 世纪英国的天才诗人，他注重文字意义与声音的结合，创作出许多适合朗诵的诗作，具有极强的音乐美。以下是他的一首诗，名为 *Do Not Go Gentle Into That Good Night*：

Do Not Go Gentle Into That Good Night

Dylan Thomas

Do Not Go Gentle Into That Good Night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night,

Good men, the last wave by, crying how bright
 Their frail deeds might have danced in a green bay,
 Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
 And learn, too late, they grieved it on its way,
 Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
 Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
 Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
 Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
 Do not go gentle into that good night.
 Rage, rage against the dying of the light.

首先,诗人使用了英诗中常用的四、五音步抑扬格,以表现积极向上的精神。韵脚均为 aba,每段都落实在阳韵 [ait] 上,产生了重锤敲击的声音效果。“Do not go gentle into that good night” 和 “Rage, rage against the dying of the light” 的不断重复使诗歌的主题不断地被强调和深化,使情感如同波浪一般,一浪高过一浪,从而产生了强烈的艺术震撼。其次,诗人有意识地使用高频率的长元音和双元音 [ai]、[ei]、[i:] 等,使读者产生激昂的情绪,暗示着一种奋发和抗争。可以说在这首诗里诗人的诗歌技巧和语言驾御能力达到了出神入化的境界。

诗歌在视觉上也有别于其他文学形式。首先它的行和段的排列在第一个层面就给人一个先入为主的感觉。在一些极个别的例子中,诗人为了主题的需要可以将诗句以几何图形的形式排列开来,以实现一定的视觉效果。如下面一首诗就是如此。

Easter Wings

George Herbert

Lord, who createdst man in wealth and store,
 Though foolishly he lost the same,
 Decaying more and more,
 Till he became
 Most poore:
 With thee
 Oh let me rise
 As larks, harmoniously,
 And sing this day thy victories:
 Then shall the fall further the flight in me.

My tender age in sorrow did beginne;
 And still with sicknesses and shame
 Thou didst so punish sinne,
 That I became
 Most thinne.
 With thee
 Let me combine
 And feel this day thy victorie;
 For, if I imp my wing on thine
 Affliction shall advance the flight in me.

首先，诗歌的诗行排列形式是一种表现手段，如果它在装饰之外能服务内容的话，就不只是庸俗的卖弄。英国诗人乔治·赫伯特（George Herbert）就在图像诗方面做了大胆的、有益的尝试。在以上的这首诗《复活节的翅膀》中，诗人将诗行排列成两幅展开的翅膀，可以说是形式和内容的最完美的结合。当然，英语单词长短的差异，以及音节和字母数的不统一性，增加了各种几何排列的难度。但行头缩进则较为普遍，它的目的在于强调层次、突出主题。我们在以后的许多诗例中都会找到缩进的形式。

其次，诗是一幅幅画。它们来源于生活，并将其瞬间定格在一个画面，有主题、有背景、有光、有影、色彩纷呈。值得一提的是像中国的国画一样，诗歌描绘的画面存有留白。它不仅是画面的一部分，它更多的是意境的营造，所谓“一切皆在不言中”、“此时无声胜有声”。在中国，诗配画更是诗歌与绘画互相衬托，互相补充的最佳体现。

但丁·罗塞蒂（Dante G. Rossetti）是英国美术史和诗歌史上都成绩卓越的人物。“他的诗如画，画如诗，特别强调声、光、色彩的神秘朦胧的美感效果。”（罗良功，2002年）他的作品是诗歌与绘画结合的极至体现。以下是他的一首诗 *My Sister's Sleep*。当你阅读时，每一段都像是一幅优美的油画，层次分明，色彩优雅。比如第三段：母亲的针线活在离床稍远的桌子上铺展开来，旁边是点燃的蜡烛。母亲这样做的目的是怕灯光搅扰了病床上的女儿。第四段：冰冷的月亮挂在天际，透过冬天依稀的光影，像冰冷的水晶杯照射进来。

My Sister's Sleep

Dante G. Rossetti

She fell asleep on Christmas Eve:
 At length the long-ungranted shade
 Of weary eyelids overweigh'd
 The pain nought else might yet relieve.
 Our mother, who had leaned all day
 Over the bed from chime to chime,
 Then raised herself for the first time,
 And as she sat her down, did pray.

Her little work-table was spread
 With work to finish. For the glare
 Made by her candle, she had care
To work some distance from the bed.
Without, there was a cold moon up,
 Of winter radiance sheer and thin;
 The hollow halo it was in
Was like an icy crystal cup.
Through the small room, with subtle sound
 Of flame, by vents the fireshine drove
 And reddened. In its dim alcove
The mirror shed a clearness round.
I had been sitting up some nights,
 And my tired mind felt eak and blank;
 Like a sharp strengthening wine it drank
The stillness and the broken lights.
Twelve struck. That sound, by dwindling years
 Heard in each hour, crept off; and then
 The ruffled silence spread again,
Like water that a pebble stirs.
Our mother rose from where she sat;
 Her needles, as she laid them down,
 Met lightly, and her silken gown
Settled; no other noise than that.
Glory unto the Newly Born!'
 So, as said angels, she did say;
 Because we were in Christmas Day,
Though it would still be long till morn.
Just then in the room over us
 There was a pushing back of chairs,
 As some who had sat unawares
So late, now heard the hour, and rose.
With anxious softly-stepping haste
 Our mother went where Margaret lay,
 Fearing the sounds o'erhead should they
Have broken her long watched-for rest!

She stopped an instant, calm, and turned;
But suddenly turned back again;
And all her features seemed in pain
With woe, and her eyes gazed and yearned.

For my part, I but hid my face,
And held my breath, and spoke no word:
There was none spoken; but I heard
The silence for a little space.

Our mother bowed herself and wept;
And both my arms fell, and I said,
‘God knows I knew that she was dead.’
And there, all white, my sister slept.

Then kneeling, upon Christmas morn
A little after twelve o’clock
We said, “ere the first quarter struck,
Christ’s blessing on the newly born!”

首先，诗歌是真理表现的一个载体，是音乐的结合体，是一幅幅的画卷。虽然它抒发的是人类最朴实的情感，但它的艺术性极高。

2. 诗歌不是什么

诗歌是一种艺术，是语言勾勒出一幅幅美妙的图画，是用语言谱写出的一首首悠扬的乐曲，是语言酿出的一杯杯甘醇的美酒。威廉·华兹华斯（William Wordsworth）将诗定义为“强烈的情感的自然流露（the spontaneous overflow of powerful feelings）”。诗歌作为一种主情的文学体裁，用丰富的想象、富有节奏感和韵律美的语言以分行排列的形式来集中反映社会生活，抒发思想情感。诗歌的语言优美、精炼，每个词都蕴藏着丰富的内涵，能给人以无穷的意象和联想，它所营造的意境决不留于言辞本身。我们读诗时不仅仅读它的语言，而是透过语言表象读出语言背后蕴涵的深意，正可谓“诗在言外”。

诗歌是用浓缩的语言表达深刻的意义和强烈的感情。“对诗人而言，词不单单是交流抽象意义的符号，一成不变；而是有生命，且具有各自的色彩、纹理、分量和味道。For the poet, words are not simply ciphers whose sole function is to communicate abstract meanings; they are not static counters but living changing things, each with each own colour, texture, weight and flavour. (Vernon Scannell, 1987 年) 在语言中每个词都有着独特的内涵和外延，它不可能与另一个词完全等同。词又是有生命的，是不断地运动和变化着的。诗人在创作过程中对每一个词的选择都会考虑其意义、声音及其他物理特性对整首诗歌的影响。一首诗歌不可能与另一首完全相同，即使它们是关于同一个主题，它们的节奏、韵脚和旋律不可能相同。退一步说，即使它们的节奏、韵脚等音乐特性完全相同，选词的不同也会使它们的味道和色彩迥异。每首诗在音效的节奏、韵脚和旋律上的要求使得

它在用词方面达到了独一无二、不可替代的境界。正是由于诗歌的以上特性确定了它以下三个不可性。

首先，诗歌不是用来传递信息的，它是一种情绪的抒发和渲染。诗人作诗的目的在于将感动自己的东西呈现给读者或听众，并在他们心中引起共鸣，希望以此触动人的心弦，弹奏人性的乐章。比较而言，诗歌之外的文学形式，像散文、小说等则主要是给读者转达或说明一定信息的。它们所涉及的时间、地点、人物以及事情的起因、发展和最后的结果等很难在诗歌中占主导地位。美国诗人埃德温·阿林顿·罗宾逊（Edwin Arlington Robinson）曾经说过“诗歌是试图告诉我们不能述说的事情。（Poetry tries to tell us something that can not be said）”

“诗歌的目的不是为了转达信息，而是为了点燃激情。它更关注如何展示事情而不是事情本身。（It's purpose is not to inform but to inflame. It is less interested in telling us about a thing than in presenting the thing itself）”（Vernon Scannel, 1987 年）从某种意义上讲，诗歌的意思不是最重要的，如何表现这种意思更为重要。

Rain

Robert Louis Stevenson

The rain is raining all around,
It falls on fields and tree,
It rains on the umbrellas here,
And on the ships at sea.

罗伯特·路易斯·斯蒂文森（Robert Louis Stevenson）的这首诗用简单的语言描写了“雨”。雨滴落在田间、树上、雨伞和航海的船上。它并没有什么新鲜的道理、也没有我们不知道的信息，更没有什么故事情节，但它整齐的四音步抑扬格节奏使我们仿佛听到了雨打在田间、树上、雨伞和航海的船上的声音。它不同于狂风暴雨的肆虐，给人的感觉清新自然。abcb 的韵脚进一步突出了起伏的节奏，结尾稳定扎实。头韵（alliteration）的巧妙安排产生了连绵不断清凉袭人的感觉，如：第一行“rain”、“raining”；第二行“falls”、“field”以及最后一行“ships”和“sea”。当我们朗读这首诗的时候，不仅在声音效果上可以体验到美，我们仿佛看到了一幅幅雨点击打在各处的景象——干净、碧绿和充满生机。由此可以看出诗歌的功效在于将生活中的美艺术地展示出来。诗人要考虑的是如何展示而不是展示什么，诗人不仅仅是文学家，更是艺术家，他们的创作是艺术的创作。这并不是否认小说家等的创作没有艺术性，只是诗人的艺术成分更多、更浓。

其次，正是因为诗歌的有节奏、有韵律并富有感情色彩的音乐特性，其意境只可意会不可言传，即不能被解释。它的用词、断句都在节奏和韵律上有所要求。换句话说它的词语组合是艺术的构建，任何词的增减或者改动都会影响到它的声音效果。就好比将一首歌曲的旋律进行改造一样，它可能会更好，也可能变糟，总之不会一样了。我们可以解释一段音乐是什么意思，但解释的语言绝表现不出音乐的美和感染力。诗歌也是一样，在诗歌面前，我们的日常语言会显得苍白无力。

上面提到的美国黑人诗人詹姆斯·兰斯顿·休斯（James Langston Hughes）的

Words like Freedom 解释起来是：对于失去自由的人们来说，“自由”当然是最动听的语言了。它表达了人们渴望自由，追求自由的愿望。奴隶过着牛马不如的生活，他们急切地盼望着能够早日被人解救出苦海。这样的解释自然表达了诗人的本意，但除了缺少强烈的感情之外，还没有了诗歌本身的节奏和韵律。对诗的任何解释都会使其味道和面貌全非。

当诗歌被翻译成另一种语言时，它的纹理和线条、声音等发生了巨大的变化。中国伟大的翻译家严复提出的翻译原则“信、达、雅”，即忠实于原著、通顺自然和优美文雅，为我们的翻译工作提供了翻译的标准。许多传世的大作都被翻译成多种语言，其中有不少堪称翻译中的经典，给我们的诗歌翻译作出了榜样。但即便是翻译佳作也不能完全保留原作的味道。

我们且拿英、汉两种语言作对比。首先英语单词可以是单音节、双音节和多音节。除了单音节词之外，词的重音位置变化较大，元音和辅音的排列组合多种多样。而汉字全部是单音节，且有前辅后元的开放性。另外，汉语的四声变化在英语中是没有的。这就决定了两种语言在声音效果上的截然不同。英语诗歌多以抑扬格为主，也有扬抑格及其两者的变异。中国诗歌的韵律却以平、仄的交替来组成的。

诗歌的韵味在于意境，中、西两种文化的差异使得每个词暗含的韵味不同。比如：在中国，常将松、竹、梅称为“岁寒三友”。有人拆字“松”为十八公，元代冯子振写有《十八公赋》，明代洪璐著有《木公传》，现代革命家和军事家陶铸也写有“松树的风格”等。“松”是广泛被视为吉祥，延年长寿的树种。与此类似，“竹”和“梅”也有其各自丰富的文化涵义。“松”、“竹”、“梅”在英语中则没有以上这么深厚的寓意。翻译时只怕是翻了其“表”翻不了其“里”。

英语名词前的冠词、名词的数、动词的各种时态和语态的变化在汉语中是没有的，它们在语音上面的效果是无法翻译出来的。其次，汉语诗歌中无主语很常见，但英语诗歌中基本都有主语。类似诸多在语法上的南辕北辙，无法将一个汉语词等同于英语中的一个词，一个汉语句子也不等同于一个英语句子。因此，正如美国诗人罗伯特·弗洛斯特（Robert Frost）说的：诗歌是“不可翻译的（untranslated）”。

水调歌头

苏轼

明月几时有？
把酒问青天。
不知天上宫阙，
今夕是何年？
我欲乘风归去，
又恐琼楼玉宇，
高处不胜寒。
起舞弄清影，
何似在人间？
转朱阁，
低绮户，