

高等学校英语专业规划教材

英美诗歌与

戏剧赏析

高等学校英语专业规划教材

英美诗歌与戏剧赏析

主 编	陈爱敏				
副主编	林晓雯	陈 宁			
编 者	袁小明	陈 薇	李家奎		
	孙芷萱	陆 薇	汤 凡		
	陈一雷				

华中科技大学出版社
中国·武汉

内 容 简 介

本书从英美文学中选取了 30 首经典诗歌和 10 部戏剧(节选)名作,在作品欣赏的基础上,逐一进行了简要分析。本教材是在编者多年来为英语专业研究生和本科生开设的英美文学相关课程基础上,对原有教材《英美诗歌赏析》进行改编、扩充而成。本书可以用作英语专业诗歌与戏剧课的选读教材,也可以用作非英语专业的通识课教材,同时也可以作为广大英语爱好者的阅读材料。

本书所选取的名家名篇,力求体裁、题材丰富多样,注重赏析结合,并配有“注释”、“简介与赏析”、“译文欣赏”(诗歌部分)和“讨论题”,让学生在欣赏的同时又能深入思考作品内涵。本书注重实用性、启发性和创新性,以利于学生了解英美文学经典,学会解读英美诗歌与戏剧。

图书在版编目(CIP)数据

英美诗歌与戏剧赏析/陈爱敏 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2012.1
ISBN 978-7-5609-7515-3

I. 英… II. 陈… III. ①英语-高等学校-教材 ②文学欣赏-英国 ③文学欣赏-美国 IV. H319.4:I

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 245021 号

英美诗歌与戏剧赏析

陈爱敏 主编

策划编辑:杨 鸥

责任编辑:杨玉斌

封面设计:刘 卉

责任校对:马燕红

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:仙桃市新华印务有限责任公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:12.5

字 数:325 千字

版 次:2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:23.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

主编简介

陈爱敏,男,文学博士,南京师范大学外国语学院英语系教授、博士生导师。十余年来在国内外各类期刊发表中英文论文 40 余篇,其中大部分载于 A&HCI、CSSCI 等重要期刊。撰写出版专著 1 部:《认同与疏离——美国华裔流散文学批评的东方主义视野》(人民文学出版社,2007 年),专著《世纪之交美国戏剧史 1980—2010》即将出版;主编、合译和独立编译作品 12 部;完成与正在主持教育部和江苏省、厅、校级科研项目 10 项,教改项目 5 项;先后两次赴美访学,多次应邀赴挪威、美国及中国香港、澳门地区出席国际会议。

前言

本书是在编者多年来为英语专业研究生和本科生开设的英美文学相关课程基础上,对原有教材《英美诗歌赏析》进行改编、扩充而成。

本书可以用作英语专业诗歌与戏剧课的选读教材,也可以用作非英语专业的通识课教材,同时也可以作为广大英语爱好者的阅读材料。本书有如下特点。

1. 名家名篇。考虑到每学期授课时间的限制,编者精选了英美诗歌与戏剧史上的经典之作。收入本书的既有英国著名诗人莎士比亚、济慈、华兹华斯、雪莱、拜伦等人的名篇,也有美国诗坛巨擘休斯、狄金森、弗罗斯特等人的杰作。戏剧方面选取了英美戏剧中极具代表性的10位名家的著名剧作,英国部分有王尔德、萧伯纳、贝克特等人的代表作,美国部分有奥尼尔、阿瑟·米勒、田纳西·威廉斯等著名戏剧家的代表作。

2. 全面多样。本书在选材方面注重多样与全面。诗歌方面既有英国浪漫主义、现实主义和玄学派诗人的传世作品,也有美国超验主义、黑山派、意象派、新超现实主义的经典诗作。在种类和风格上也力求全面,有十四行诗、颂歌、挽歌、抒情诗、自由诗等。戏剧部分既有佳构剧、滑稽剧、荒诞派戏剧等,也有表现主义、批评现实主义等剧作。

3. 赏析结合。本书每个篇目都配有“简介与赏析”,其出发点就是让学生既能对作家及其作品有总的了解,又能对所学篇目的主题思想、内容和创作风格等有具体把握。本书还配有“注释”、“译文欣赏”(诗歌部分)和“讨论题”,让学生在欣赏的同时又能深入思考作品内涵。

因篇幅所限,很多名家名篇难以收入。因水平有限,本书一定还存在疏漏和错误,恳请同行、专家批评指正。

陈爱敏

2011年于南京

Contents

English and American Poetry	(1)
1. Spring	(1)
2. The Passionate Shepherd to His Love	(3)
3. Home-Thoughts, from Abroad	(5)
4. The Daffodils	(8)
5. True Love	(10)
6. The Eagle	(12)
7. A Red Red Rose	(14)
8. When We Two Parted	(16)
9. When You Are Old	(18)
10. Neutral Tones	(20)
11. My Last Duchess	(22)
12. One Day I Wrote Her Name upon the Strand	(26)
13. The Tyger	(28)
14. Digging	(30)
15. Ode on a Grecian Urn	(33)
16. Rise Like Lions	(38)
17. Richard Cory	(39)
18. Who's Who	(41)
19. in just—	(43)
20. Because I Could Not Stop for Death	(45)
21. The Red Wheelbarrow	(48)
22. In a Station of the Metro	(49)
23. Stopping by Woods on a Snowy Evening	(50)
24. The Tide Rises, the Tide Falls	(52)
25. I Hear America Singing	(54)
26. The Snow Man	(56)
27. The Negro Speaks of Rivers	(58)
28. The Apology	(60)
29. To Helen	(62)
30. The Silken Tent	(65)

English and American Drama	(67)
1. Romeo and Juliet	(67)
2. The School for Scandal	(80)
3. The Importance of Being Earnest	(92)
4. Saint Joan	(102)
5. Waiting for Godot	(115)
6. The Hairy Ape	(126)
7. A Streetcar Named Desire	(139)
8. Death of a Salesman	(152)
9. Who's Afraid of Virginia Woolf?	(165)
10. The America Play	(180)

English and American Poetry

1. *Spring*

Thomas Nashe

Spring, the sweet spring, is the year's pleasant king,
Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
Cold doth not sting^①, the pretty birds do sing:
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo^②!

The palm^③ and may^④ make country houses gay,
Lambs frisk^⑤ and play, the shepherds pipe all day,
And we hear aye^⑥ birds tune this merry lay^⑦:
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!

The fields breathe sweet, the daisies^⑧ kiss our feet,
Young lovers meet, old wives a-sunning sit^⑨,
In every street these tunes our ears do greet:
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!
Spring, the sweet Spring!

【注释】

- ① sting:刺。cold doth not sting:不再寒风刺骨。doth:does。
- ② cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo:形容鸟叫的拟声词。
- ③ palm:棕榈。
- ④ may:山楂属植物,英国山楂。
- ⑤ frisk:蹦跳,欢快。
- ⑥ aye:(古)常常,永远。
- ⑦ lay:歌曲。we hear aye birds tune this merry lay:我们总能听到鸟儿欢快的歌声。
- ⑧ daisy:雏菊。
- ⑨ old wives a-sunning sit:老妇坐着晒太阳。

【简介与赏析】

托马斯·纳什(Thomas Nashe, 1567—1601),英国讽刺作家和小册子作者。主要作品有《不幸的旅客》(*The Unfortunate Traveller*, 1594),《贫穷的皮尔斯,他对魔鬼的恳求》(*Pierce*

Penniless, His Supplication to the Devil, 1592), 《夏天的遗嘱》(*Summer's Last Will and Testament*, 1600)等。《不幸的旅客》是一部流浪汉小说(*la novela picaresca*), 开启了笛福、斯莫利特等人探险小说之先河;《贫穷的皮尔斯, 他对魔鬼的恳求》讽刺了加百利的兄弟理查德;《夏天的遗嘱》是一部为庆祝收获节而创作的讽刺性假面剧, 此处所选的《春》就是其中的歌曲。

开篇就总言春之甜美(sweet), 并贯穿全诗, 结尾处复以此字收之, 一字到底而添余韵。中间具体写春之可爱。诗人调动了视、听、嗅等各种感官, 全方位地为读者展现出一幅生机勃勃的春之全景图:“阳春布德泽, 万物生光辉”;“野芳发而幽香, 佳木秀而繁阴”;羔羊嬉, 杜鹃啼;牧童弄笛百鸟和, 少女起舞万花随;一派大地回春之欢乐气息。每节结尾处(第三节为倒数第二句)均拟布谷鸟报春的叫声, 更是寓意农忙之来临(此中西相通), 饱含希望之情。

全诗为抑扬格五音步, 除拟布谷鸟叫声一句, 每节均一韵到底(即全诗韵尾为 aaab, cccb, dddba)。另外, 诗中多用清辅音, 配合以元音直接作韵, 节奏轻快, 与诗歌主题相得益彰。

【译文欣赏】

春

托马斯·纳什

郭沫若 译

春, 甘美之春, 一年之中的兑舜,
处处都有花树, 都有女儿环舞,
微寒但觉清和, 佳禽争着唱歌,
啁啁, 啾啾, 哥哥, 割麦、插一禾!

榆柳呀山楂, 打扮着田舍人家,
羊羔嬉游, 牧笛儿整日价吹奏,
百鸟总在和鸣, 一片悠扬声韵,
啁啁, 啾啾, 哥哥, 割麦、插一禾!

郊原荡漾香风, 雏菊吻人脚踵,
情侣作对成双, 老姬坐晒太阳,
走向任何通衢, 都有歌声悦耳,
啁啁, 啾啾, 哥哥, 割麦、插一禾!
春! 甘美之春!

【讨论题】

1. In what sense is spring sweet?
2. How does the poet portray us a vivid picture of spring by describing the people's activities?
3. What can you smell in the air after reading the poem?

2. *The Passionate Shepherd to His Love*

Christopher Marlowe

Come live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove^①
That valleys, groves, hills, and fields,
Woods, or steepy mountain yields^②.

And we will sit upon the rocks,
Seeing the shepherds feed their flocks,
By shallow rivers to whose falls^③
Melodious birds sing madrigals^④.

And I will make thee beds of roses
And a thousand fragrant posies,
A cap of flowers, and a kirtle^⑤
Embroidered all with leaves of myrtle^⑥;

A gown made of the finest wool
Which from our pretty lambs we pull;
Fair lined slippers for the cold,
With buckles^⑦ of the purest gold;

A belt of straw and ivy^⑧ buds,
With coral clasps^⑨ and amber studs^⑩;
And if these pleasures may thee move,
Come live with me, and be my love.

The shepherds' swains^⑪ shall dance and sing
For thy delight each May morning;
If these delights thy mind may move,
Then live with me and be my love.

【注释】

① prove:〈古〉体验。其宾语是 all the pleasures,第1—2节描写大自然的美与和谐,为牧歌式的生活提供了适当的背景。

② yield:产生。

③ falls:瀑布。

④ madrigal: 短情歌, 牧歌。

⑤ kirtle: 女长袍, 外裙。

⑥ myrtle: 桃金娘科植物, 常绿灌木, 爱神维纳斯(Venus)的圣物。

⑦ buckle: (鞋子等的)扣形饰物。

⑧ ivy: 常春藤, 酒神巴克斯(Bacchus)的圣物。第3—5节描写牧歌世界中的劳动或民间节日游戏, 呈现出了一派伊甸园或人类黄金时代的理想景象, 也使人想到英国乡村的五朔节, 诗人要把他的恋人打扮成五朔节王后。

⑨ clasp: 扣子。

⑩ amber stud: 琥珀饰钮。

⑪ swain: (古)乡村情郎。最后一节描写与五朔节相类似的狂欢活动。

【简介与赏析】

克里斯多佛·马洛(Christopher Marlowe, 1564—1593), 是“大学才子”中最有才华、成就最大的一个, 在文学史上享有“诗剧的晨星”、“英国悲剧之父”的美誉。

《牧羊人的恋歌》继承了田园抒情诗的风格, 是伊丽莎白时期最有名的诗篇之一, 也是英国文学中最优美的抒情诗之一。诗中的牧羊人享受着乡村生活, 酝酿着对爱人的纯洁感情。通过描写恋人们在无世事尘嚣干扰的山野怀抱中生活, 作者表达了一种不可言表的真情。

《牧羊人的恋歌》是一首通篇节奏轻快的牧歌或田园抒情诗。它的主题是歌颂田园生活的美好和幸福, 它的表现方式是牧童召唤牧女来共同体验这种生活的乐趣和爱情的甜蜜。这首诗通篇节奏轻快, 诗中马洛将自己当做一个热恋的牧羊人, 而把自己的情人当做一个牧女, 通过牧童召唤牧女的方式表达出真挚、纯朴的爱情。

马洛的这首牧歌抒情诗语言平易自然, 音节优美、流畅, 具有浓厚的乡土气息。

【译文欣赏】

牧羊人的恋歌

克里斯多佛·马洛

钱春绮 译

来吧, 和我生活在一起, 做我的爱人,
在这里将使我们快乐无边:
这里有峻峭秀丽的山峦,
还有风光明媚的山谷田园。

在那边, 我俩坐在山岩上,
看牧羊人喂养可爱的羔羊;
在浅浅的小溪旁,
鸟儿随着潺潺流水把爱情歌唱。

在那边, 我将用玫瑰编一顶花冠,
用成千的花束做床,

用爱神木的叶子织成长裙；
一切都献给你，绚丽与芬芳！

从羔羊身上剪下最好的羊毛，
为你做防寒的鞋衬和长袍；
用纯金为你制作鞋扣，
该是多么珍贵，多么荣耀！

常春藤和芳草做的腰带，
珊瑚带扣点缀着琥珀水晶。
假如这些享受能打动你的心，
来吧，和我生活在一起，做我的爱人！

牧羊少年们在每个五月的早晨，
将为你纵情舞蹈，高歌如云；
假如这些欢乐能打动你的心，
来吧，和我生活在一起，做我的爱人！

【讨论题】

1. Why did Marlow use alliteration in the second stanza of *The Passionate Shepherd to His Love*?
2. What is the tone of *The Passionate Shepherd to His Love*?
3. Why did Christopher Marlowe use the shepherd to be the speaker of the poem?

3. *Home-Thoughts, from Abroad*

Robert Browning

Oh, to be in England
Now that April's there,
And whoever wakes in England
Sees, some morning, unaware,
That the lowest boughs and the brushwood sheaf^①
Round the elm-tree^② bole^③ are in tiny leaf,
While the chaffinch^④ sings on the orchard bough
In England—now!

And after April, when May follows,
And the whitethroat^⑤ builds, and all the swallows!
Hark^⑥, where my blossomed pear-tree in the hedge
Leans to the field and scatters on the clover^⑦

Blossoms and dewdrops—at the bent spray's edge^③—
 That's the wise thrush^④; he sings each song twice over,
 Lest^⑤ you should think he never could recapture^⑥
 The first fine careless rapture!
 And though the fields look rough with hoary^⑦ dew
 All will be gay when noontide wakes anew
 The buttercups, the little children's dower
 —Far brighter than this gaudy^⑧ melon-flower!

【注释】

- ① sheaf: 束, 捆。
- ② elm-tree: 榆树。
- ③ bole: 树干, 树身。
- ④ chaffinch: 苍头燕雀(一种欧洲鸣禽)。
- ⑤ whitethroat: 一种黄莺科小鸟。
- ⑥ hark: 听(常用于祈使句)。
- ⑦ clover: 三叶草, 苜蓿。
- ⑧ at the bent spray's edge: 在弯曲的树枝尽头。
- ⑨ thrush: 画眉。
- ⑩ lest: 唯恐, 以免。
- ⑪ capture: 捕获。recapture: 重新捕获。rapture: 兴高采烈, 狂喜。
- ⑫ hoary: 灰白色的。
- ⑬ gaudy: 华而不实的, 俗气的。

【简介与赏析】

罗伯特·勃朗宁(Robert Browning, 1812—1889), 维多利亚时期代表诗人之一。主要作品有《戏剧抒情诗》、《剧中人物》、《指环与书》等。与丁尼生齐名, 是维多利亚时期两大诗人之一。他以精细入微的心理探索而独步诗坛, 对 20 世纪英美诗歌产生了重要影响。

《异乡情思》是勃朗宁最负盛名的一首抒情短诗, 以其浓郁的乡思情调著称。诗人此时身在意大利, 但故乡英格兰却是他魂牵梦萦的地方。诗人巧妙地借助视觉和听觉意象, 多方位地展现出英国和意大利不同的乡土风情。凭着对故乡一草一木的清晰记忆, 他如数家珍般地向读者描绘着他的故土家园, 令我们仿佛看到了充满自然气息的英格兰乡村景象。

诗歌共有两小节。一开始诗人就饱含对祖国的热爱, 将读者带到了春意盎然的英国, 第一句与最后一句呼应, 抒发了诗人对英国春天的赞美。第二节诗人先诉诸听觉, 让人们仔细地倾听画眉的歌唱; 然后, 诗人重新使用视觉意象, 把孩童喜爱的金凤花同意大利花里胡哨的甜瓜花作对比, 觉得祖国的一切是那样亲切, 那样鲜艳美丽。

诗歌韵律采用了类似倒金字塔式的十四行诗结构, 第一节为 ababccdd, 第二节为 aabcbcddeeff。

【译文欣赏】

异乡情思

罗伯特·勃朗宁

刘守兰 译

呵,但愿此刻置身于英格兰
正当这阳春四月。
不论谁在那里,一觉醒来
无意间总会看到,清晨,
那低矮的枝丫和茂密的灌木丛
在榆树周围已是一片郁郁葱葱,
燕雀在果园的枝头啁啾,
在英格兰哟——就在这个时候。

四月逝去,五月循踪而至,
灰雀筑巢,还有普天下的燕子!
围篱旁我那一树梨花
伸向田野,一地三叶草
撒满花瓣与露珠——听,在虬枝末梢——
那机灵的画眉,每支歌都要高唱两道,
生怕你以为他永远不会重现
初唱时那份无忧无虑的惊喜。
尽管白露使田野显得凄怆,
正午的太阳将使一切重现光芒。
那金凤花,孩子们的嫁妆,
——比这俗丽的甜瓜花更为灿烂明亮!

【讨论题】

1. What kinds of poetic meter and poetic forms does Browning use in *Home-Thoughts, from Abroad*?
2. What is the theme of this poem?
3. Does it bear any characteristics of Romantic poetry?

4. *The Daffodils*

William Wordsworth

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering^① and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly^② dance.

The waves beside them danced; but they
Outdid the sparkling waves in glee^③;
A poet could not but be gay,
In such a jocund^④ company;
I gazed—and gazed—but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive^⑤ mood,
They flash upon that inward eye^⑥
Which is the bliss^⑦ of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

【注释】

① flutter: 使飘动, 挥动。

② sprightly: 精力充沛的, 精神矍铄的。

③ but they/Outdid the sparkling waves in glee: 但是水仙的舞姿比闪烁的波浪还要欢快。glee: 欢喜, 高兴。

④ jocund: 欢乐的, 快活的, 高兴的。

⑤ pensive: 沉思的, 忧伤的。

⑥ inward eye: 心灵。

⑦ bliss: 极乐, 喜悦。

【简介与赏析】

威廉·华兹华斯(William Wordsworth, 1770—1850), 英国著名的浪漫派诗人, 与柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)、骚塞(Robert Southey)合称“湖畔派诗人”。

《水仙》写于1804年, 发表于1807年。1802年4月15日诗人和他的妹妹一起出游, 路上见到了一大片金灿灿的水仙, 欢快、美丽、无忧无虑的水仙在微风中翩翩起舞。大自然的美景给他留下了难忘的印象。每当他感到神思恍惚、孤独寂寞之时, 那金水仙就会在他脑海中跳跃, 并且使他变得满怀欢愉, 伴随水仙翩翩起舞。

作为浪漫主义诗歌, 《水仙》充满了对大自然的热爱。一开始, 诗人将自己比喻为一片孤独的云霞, 在高高的天空飘荡, 这象征着诗人想要融入自然、自由自在翱翔蓝天的美好愿望。而翩翩起舞的花朵、漫无边际的星河、波光粼粼的湖面以及微风等意象更折射出大自然的美丽和诗人无忧无虑的情怀。在诗中, 诗人的心灵和自然景象融合, 表面上在咏水仙, 实际上是诗人个人思想的抒发和情感的外化。

本诗由四个六行诗节(sectet)组成, 每节韵脚为 ababcc。

【译文欣赏】

水 仙

威廉·华兹华斯

孙梁 译

独自漫游似浮云,
青山翠谷上飘荡;
一刹那瞥见一丛丛,
一簇簇水仙金黄;
树荫下, 明湖边,
和风吹拂舞翩跹。

仿佛群星璀璨,
沿银河閃爍晶莹;
一湾碧波边缘,
绵延, 望不尽;
只见万千无穷,
随风偃仰舞兴浓。

花边波光潋滟,
怎比得繁花似锦;
面对如此良伴,
诗人怎不欢欣!

凝视,凝视,流连不止;
殊不知引起悠悠情思:

兀自倚榻憩息,
岑寂,悠然冥想;
蓦地花影闪心扉,
独处方能神往;
衷心喜悦洋溢,
伴水仙,舞不息。

【讨论题】

1. What is the symbolic meaning of Daffodils?
2. In the poem, the poet/speaker is personified as a cloud and the daffodils as dancers. What's the importance of this rhetorical application?
3. What does "wandered" mean in the sentence "I wandered lonely as a cloud"?

5. True Love

William Shakespeare

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments^①; love is not love
Which alters when it alteration finds^②,
Or bends with the remover to remove^③.
O no, it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests^④ and is never shaken;
It is the star to every wandering barque^⑤,
Whose worth's unknown, although his height be taken^⑥.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come^⑦.
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ^⑧, nor no man ever loved.

【注释】

① Let me not to the marriage of true minds/ Admit impediments: 正常的句子结构是 Let me not admit impediments to the marriage of true minds, 我承认真正的心灵结合是不会受到任何阻碍的。impediment: 妨碍, 阻碍。

② Love is not love/ Which alters when it alteration finds: 跨行句(enjambment), 正常的