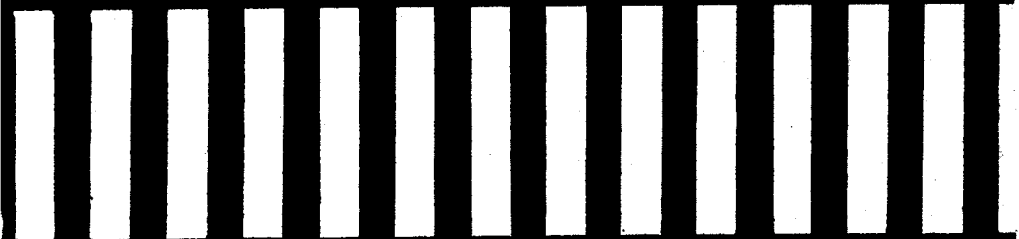

欧美象征主义诗歌赏析

莫自佳 余虹 编著

长江文艺出版社

欧美象征主义诗歌赏析

欧美象征主义诗歌赏析
莫自佳 余虹 编著

*

长江文艺出版社出版·发行
(武汉市解放大道新育村63号)

新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.75印张 2插页 300 000字

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

印数：1—6 000

ISBN 7—5354—0193—7

I·171 定价：4.90元

目 录

前 言	1
前期象征主义诗歌	
波德莱尔(法国)	33
交感	36
信天翁	38
伊卡尔	40
太阳	42
人和海	44
薄暮	46
忧烦	48
老妇	50
静思	53
高举	55
快乐的死者	57
烦闷(一)	59
烦闷(二)	61
亚伯和该隐	63
仇敌	66
不灭的火炬	68
结束语	70
兰波(法国)	72
元音	74

奥菲丽娅·····	76
流浪·····	79
童年·····	81
牧神的头·····	83
闲散的青春时光·····	85
醉船·····	87
晨曦·····	93
告别·····	95
魏尔兰(法国)·····	97
月光·····	99
传统的五朔节的夜晚·····	101
“我心中在哭泣·····”·····	104
夕阳·····	106
秋歌·····	108
我熟悉的梦·····	110
致克莉蒙纳·····	112
绿·····	114
写意·····	115
决不再·····	117
玛拉美(法国)·····	119
显现·····	122
回春·····	124
打钟人·····	126
苍穹·····	128
镜子·····	131
海风·····	133
爱伦·坡墓·····	135

纯纯、活泼的	137
牧神午后	139

后期象征主义诗歌

维尔哈伦(比利时)	149
原野	151
城市	155
惊醒的时间	161
风	163
船夫	166
里尔克(奥地利)	170
严重的时刻	173
寡妇之歌	175
盲人之歌	177
孤儿之歌	179
预感	181
天鹅	182
秋日	184
豹	185
爱的歌曲	187
啊，朋友们，这并不是新鲜	188
叶赛宁(苏联)	190
头戴野菊编的花环	193
墓地纪念死者	195
你是我的被扔弃了的乡土	197
奶牛	199
无题	201

在那秘密永远打盹的地方	203
再见吧，故乡的密林	205
心儿思慕着天空	207
来，吻我吧，吻吧	209
花儿把头埋得更低	211
勃洛克(苏联)	213
无题	215
饱食者	217
月夜	219
我走进阴暗的教堂	220
槭树	222
黄昏	224
我要疯狂地生活	226
十二个	228
洛尔迦(西班牙)	248
海水谣	250
风景	252
吉他琴	253
西班牙宪警谣	255
阳台	261
低着头	263
黎明	265
瓦雷里(法国)	267
圆柱之歌	269
致悬铃木	274
失去的美酒	278
石榴	280

蜜蜂	282
海滨墓园	284
蒙塔莱(意大利)	292
生活之恶	294
汲水的轱辘	296
夏日正午的漫步	298
幸福	300
英国圆号	302
夸西莫多(意大利)	304
黎明	306
冬夜	308
信	310
海涛	312
柠檬树上的黑喜鹊	314
南方哀思	316
叶芝(爱尔兰)	319
白鸟	321
加拉威赛马场	323
茵纳斯弗利岛	325
当你老了	326
象征	328
疯人简和大主教的谈话	330
雪岭上的苦行人	332
爱尔兰的空军驾驶员	333
柯尔庄园的野天鹅	335
一九一六年复活节	337
基督重临	341

驶向拜占廷	343
在学童们中间	346
那样的意象	351
庞德(美国)	353
在一个地铁车站	356
合同	358
一个女人的肖像	359
树	361
反叛	362
敬礼	364
委托	365
给尤诺约的情歌	367
抒情曲	369
少女	371
舞者	372
罗马	374
花园	376
艾略特(英国)	377
歌	380
窗前晨景	381
普鲁弗洛克的情歌	382
给我妻子的献辞	390
一个哭泣的年轻姑娘	392
在饭馆里	394
荒原	396
空心人	426
后 记	432

前 言

欧美诗歌发展到象征主义阶段，一切都开始变了。诗人从浪漫主义的天国走下人间，手上不再握有天纯的玫瑰花，而是“一朵朵带着死亡芬芳的鲜花”（玛拉美），是一朵朵“恶之花”。象征主义诗歌最初只限于法兰西一隅，后来扩展到欧美以至全世界。它的出现对传统的诗艺，乃至对整个现当代文学的进程都产生了深远影响。

一 欧美象征主义诗歌历程

大体上说，欧美象征主义诗歌经历了前期和后期两大阶段。前期大约从十九世纪五十年代到世纪末，后期大约从本世纪初到三、四十年代。

（一） 前期象征主义诗歌

十九世纪下半叶，西方资本主义开始进入垄断资本主义阶段，其固有的矛盾更加表面化、尖锐化。无产阶级革命运动迅速发展，法国工人创建了人类第一个无产阶级政权——巴黎公社。这一切使中小资产阶级既对“理性王国”深感失望，又对未来怀有疑虑、恐惧，悲观绝望、苦闷忧伤便成了一代人的通病。象征主义就是当时这种悲观绝望心理和消极颓废情绪在文学上的表现。象征主义诗人大都是中小资产阶级知识分子，他们处在两大阶级之间，承受来自两个方面的重压，感到身不由己，进退维谷，陷入绝境，精神空虚无所寄托。然而他们又不甘沉

沦，而要寻觅，追求，希冀借助艺术的方舟，摆脱困境，超脱苦海，并创造一个与地狱般现实世界迥异的“人工的天堂”。

1857年波德莱尔的诗集《恶之花》的出版，可以说是象征主义诗歌闯入诗坛的第一步。《恶之花》以全新的感觉方式、理解方式和表现方式把全新的题材、主题引进了诗歌，使欧美传统的诗歌美学发生了质变，从而“创造了一种新的颤栗”（雨果）。从实质上看，波德莱尔的诗歌美学和创作倾向是象征主义的。现实的题材，特别是丑恶的、病态的城市题材；反传统乐观主义，否定地狱般的现实，追求“人工的天堂”的主题；创造“恶之花”的审美意象；寻求无形存在的有形象征；撒旦式的叛逆堕落同天使般的神圣追求交织的悲剧精神，这些都是象征主义诗歌的神髓。当然，波德莱尔的诗歌作品还有浪漫色彩和形式上的古典主义痕迹，但这些都已被它的现代精神所淹没了。

魏尔兰、兰波、马拉美等人相继出现了。他们崇拜波德莱尔，并从不同方面充实和发展了波德莱尔的象征主义诗歌美学和创作。魏尔兰主要从音乐性的角度阐明诗歌的象征主义含义。他认为诗歌的象征主义是诗歌走向纯艺术——音乐的必然归宿，音乐性是理解诗歌本质的钥匙。他的创作在这方面作了一些有效的尝试。兰波则在如何认识“真实世界”和表现“真实世界”方面充实了象征主义诗歌的内容。他主张通过感官错轨，进入幻觉，亲近真实世界，从而把非理性的创作方法明确地引进象征主义诗歌，并加以强调和崇拜，同时抛弃传统的格律诗形式而改用自由体，以表现非理性的真实世界。马拉美是前期象征主义诗歌的中坚人物。他主要从形而上学的角度深化了象征主义诗歌的内容，在诗歌语言和表现技巧的探索上丰富了象征主义诗艺，被目为象征主义诗歌形式的艺术大师。他们在七十年代前后都写出了颇有影响的象征主义诗作。

到了八十年代，象征主义诗歌开始在青年人中风行。1884年，法国作家于斯芒在《逆流》中反映了这一社会审美心理的变化。小说主人公弗勒阿是个读书癖，可他读的书尽是爱伦·坡、魏尔兰、玛拉美，特别是波德莱尔的作品。十八岁的瓦雷里曾把这部小说当成“圣经”。正是在这样的历史背景下，莫瑞亚斯在1886年《美的旋律》诗集序言中首次使用“象征主义”来概括这一文艺思潮，并于同年9月18日在《费加罗报》文艺增刊上发表了《象征主义宣言》，人们大都以此为象征主义诞生的标志，其实不确，它不过是为已经存在多年的象征主义文学这个事实正式命名而已。但要看到的是，象征主义以“宣言”的形式出现后，它就由自发的状态变成自觉的了，由分散的创作状态变成相对集中的派别创作了。文学史上所谓前象征主义诗派主要是指八十年代出现在法国的这个诗派。这个诗派以玛拉美为中心，青年诗人们每星期二去罗马街的玛拉美家中举行有名的“星期二茶话会”，这些青年中有不少人后来成了大诗人，如拉福格、克洛代尔、瓦雷里等。在此期间，他们还出版了很多杂志，如《时髦》、《象征主义者》、《为艺术而写作》等。前期象征主义诗歌在这个时期发展到它的顶峰，并开始向国外渗透。首先在比利时产生了极大反响，著名作家梅特林克和维尔哈伦是其代表，同时也开始影响到英美和俄罗斯。但是法国象征主义诗派存在的时间最长，直到1895年前后才开始解体。但是，象征主义没有死亡，它埋下的种子仍在各国悄悄生长着。

（二） 后期象征主义诗歌

本世纪初，象征主义诗歌开始在更大范围内兴起。特别是第一次世界大战带来的精神危机，使人们转向内心世界，热衷于探索支配表面生活的宇宙精神、命运和理念，怀疑传统的世

界观、价值观，否定现实的物质存在，企图找到真正的宇宙之谜。于是，象征主义诗歌又应运而生，并以前所未有的方式在世界范围内弥布开去，形成世界性的诗歌潮流，这就是所谓后期象征主义诗歌。

与前期象征主义诗歌的单一狭隘不同，后期象征主义诗歌呈现出复杂的形式。由于各个国家的社会历史、文学传统的不同，这一时期出现了影响较大的象征主义诗歌变种，如英美的“意象派”，意大利的“隐逸派”，等等。

十九世纪中期，唯美主义思潮在英国兴起。它强调艺术的独立价值，重视超尘绝俗的梦幻意境，鄙弃物质世界，反抗维多利亚时期的诗歌传统，从而为接受象征主义作了准备。1891年，摩尔在《两位无名诗人》一文中向英国读者介绍了兰波、魏尔兰。1899年西蒙斯在《象征主义运动》一书中向英国读者介绍了法国象征主义运动。从此象征主义诗歌在英美诗坛驻脚。十九世纪末叶，在英国出现了以叶芝为代表的象征主义诗歌。叶芝把爱尔兰民间的神灵崇拜和秘传巫术引进象征主义，强化了象征主义诗歌的神秘性。其后，以庞德为首的英美诗人在1912年掀起“意象派”运动。意象派的创始人之一弗林特曾说：“从现代法国象征派那里，我们三个人（指他、庞德、休姆——笔者）得着巨大的启发。”他们在主观情绪的客观表现方面，在反对浪漫派直抒胸臆方面接受了象征主义的影响，强调诗歌的基本要素是“意象”。他们认为“意象就是在一瞬间，一个智力的，感觉的激情所显示的东西。”实际上这是对象征主义诗学形象的概括，即“意”与“象”的瞬间合一，以“象”暗示或象征“意”。而另一方面，意象派又接受了东方诗歌，特别是中国和日本诗歌的影响，不满维多利亚时代诗歌的模糊，也不满前期象征主义诗歌末流的晦涩。他们在中国唐诗和日本俳句中找到了清新、简洁、

干净的诗风，提出“要写硬朗清晰的诗，不写模糊的不确定的诗”。然而，他们无法处理意象表现中“含蓄”与“明晰”的辩证关系，而是把各自绝对化。强调含蓄，则要求“无一字不益于表现”，反对一切议论抒情，从而排除了诗歌表现重大社会题材的可能性，使之成为案头小品。强调明晰，则排除任何朦胧的不确定的感受，使诗歌意境肤浅单薄。因此，意象派没有写出杰出的宏篇巨制，而且大抵都昙花一现。然而，意象派的诗歌却是象征主义诗歌创作的一针净化剂，它关于“意象”的理论对后期象征主义诗歌乃至整个当代诗歌的影响都是巨大的。艾略特所谓为情绪寻找“客观对应物”的著名诗论可以说是对“意象”的新的更确切的解释。艾略特作为后期象征主义诗歌的代表人物，他一方面接受了意象派的“意象”理论，同时把十七世纪英国玄学派诗歌的客观冷静，非人格化的创作态度，以及艰深玄奥的风格融合在象征主义诗歌创作中，使诗歌的象征意味更突出，且具有神学的、哲学的、历史的色彩。

象征主义诗歌在意大利是以“隐逸派”的形式出现的，它产生在第一次世界大战后。1926年，墨索里尼建立法西斯独裁，意大利处在历史上最黑暗的时代，“生活之恶”是人们最现实的感受。在长期遭受苦难的意大利人看来，幸福是不现实的，正如隐逸派著名诗人蒙塔莱说的那样：“我不晓得别的拯救/除去清醒的冷漠。”不与现实同流合污，只有“隐逸”，在精神上表示“清醒的冷漠”，在自我世界去寻求生存的天地。在这种思想基础上，他们接受了象征主义诗歌理论，沉湎于对精神世界的曲折表现，热衷于对隐微私情的挖掘和对瞬间感受的捕捉。隐逸派的著名代表除蒙塔莱外，还有夸西莫多。前者有“生活之恶”诗人的称誉，后者主要以回到自然的方式来曲折地表现现实的痛苦和不人道。隐逸派诗人在精神实质上大都是进步的，

在四十年代，当反法西斯运动进入高潮时，他们也走出了自我的小天地，有的还直接参加了反法西斯抵抗运动。

俄国象征主义诗歌出现在十九世纪九十年代中期。它同俄国革命的复杂过程相联系，并直接受法国象征主义诗派的影响。1892年文格罗夫在《欧罗巴导报》上介绍了象征主义。勃留索夫于1894年到1895年间主编了题为《俄罗斯象征主义》的三本诗集。巴尔蒙特在《无边无际》一书中探讨了象征主义诗艺。这一阶段的俄国象征主义诗派基本上属于前期象征主义诗歌的性质，并由于俄国当时的社会精神危机和世纪末情绪的影响而带有浓厚的颓废色彩。随着十月革命的爆发，象征派诗人出现了分化，巴尔蒙特等人逃离祖国，勃洛克、叶赛宁等人则开始用象征手法表现革命性主题。勃洛克写了著名的长诗《十二个》，表现十月革命的历史性胜利和它的精神实质，是运用象征主义手法表现重大的革命性题材的成功尝试，被认为是苏联诗歌的奠基作。叶赛宁则在《大地的船长》中用象征手法塑造了列宁的伟象。他还成功地运用象征主义手法表现传统的爱国主题、乡村主题和自然主题。

象征主义诗歌在法国主要是通过马拉美的嫡传弟子瓦雷里和克洛代尔等人延续下来的。瓦雷里把马拉美在诗歌表现中的形而上学的玄思发展到极致，并明确地把诗歌引向自我，艰深的哲学沉思使他的诗格外晦涩。克洛代尔与之不同，他主要受兰波的非理性主义的影响，他是生活在感性世界中的人，他把感觉的神秘对应理解成世界万物的相关性，从而综合地把握世界，表现世界的千变万化。后期象征主义诗歌最后被超现实主义诗歌取代，以极度变态的形式保存下来。

后期象征主义诗歌在西方其他国家未形成流派，但其创作实践客观存在。比利时的维尔哈伦是前期象征主义诗歌向后期

象征主义诗歌过渡阶段的人物，在后期创作中，他突出地表现了工业化的主题，力之美的形象，以及现代的城市感性。奥地利的里尔克把德意志的思辨精神带进象征主义诗歌。西班牙的洛尔迦则把西班牙式的自由精神、民间文学的风格同象征主义诗歌结合起来。同时，象征主义诗歌在波兰、罗马尼亚、保加利亚、葡萄牙等国家都留下了足迹。

二 欧美象征主义诗歌的思想基础和主要内容

一般来说，欧美象征主义诗歌植根于柏拉图以来的唯灵主义。唯灵主义和唯物主义是西方的两大文化思潮，从文艺复兴以来，后者逐渐取代前者，以至到十九世纪上半叶形成一个实证主义的时代，文学上则表现为自然主义。“事实”的世界成为人们崇拜的“神”。可另一方面，唯灵主义思潮并没有消亡，而以一种历史的沉淀积存在人们的心里，并时隐时现地加以表现，特别是在基督教神学著作中，在民间神秘学和迷信中，在世俗的宗教生活中，甚至在自然神论中一直存在着。唯灵主义经十八世纪末十九世纪初的德国古典哲学而在叔本华那里发展到一个高峰。康德、黑格尔、叔本华都以自己的形式精制了柏拉图主义，补充并具体化了柏拉图主义，并使柏拉图主义有了更世俗的更富思辨意味的形式。这种唯灵主义思潮可以说是象征主义诗歌的思想本源，关于这一点，下面还要具体分析。

从文学史的角度看，浪漫主义文学可以看作象征主义的先驱。而艺术上的唯灵主义从古希腊以来一直是不绝如缕，中世纪的象征、寓意、梦幻手法一直贯穿在西方文学史之中，虽然经过了文艺复兴以来现实主义和古典主义的冲击，它仍顽强地发展着，到十八世纪末，在感伤主义文学和哥特式文学中已经具有了

比较现代的形式，浪漫主义则是比较全面的表现。但是浪漫主义本质上还没有完全摆脱物质性一体化的世界观，它把唯灵主义表现为物质世界中理想与现实的对立，而理想并不具有实在的意义，只是为了反抗现实，改造现实而虚设的标准，然而，它毕竟在形式上把世界二元化了。象征主义接受了这种世界二元性的认识，并在存在意义上把这二者看成是彼此对等的实在，在二者的关系上，他们和浪漫主义者的理解也相反，认为现实世界依赖于理想世界，而在肯定理想世界上又和浪漫主义一致，另外在艺术手法上浪漫主义对它有不少启示，同时都以诗歌为主要表现形式。

(一) 两个世界

唯灵主义的本质在于它把存在分为可见的物质存在和不可见的灵魂存在，在哲学上表述为现象世界和本体世界。即柏拉图的现实世界和理念世界，康德的现象世界和自在之物，黑格尔的现象世界和绝对理念，叔本华的表象世界和生命意志，基督教的肉体世界与灵魂世界。尽管他们各自的表述和具体内容不同，但整个抽象思维的框架是大体一致的，即两个世界的分化。象征主义诗歌的世界观正是扎根于此。波德莱尔的“人工的天堂”是与巴黎地狱对立而存在的彼世界，此外，魏尔兰的音乐世界与噪音世界，兰波的“醉船”与被纤夫牵拉的船，玛拉美的“绝对世界”与物质世界，里尔克的“内心世界”与外部生活等等都是彼此对立的二重世界。值得注意的是，一般的象征主义诗人没有把二者绝对分开，而把它们看成现实的二重性，在时间上是共时的，在空间上是彼此渗透的，似乎很难分解，象玛拉美在《牧神午后》中表现的那种似梦非梦似真非真的混沌状态。本体世界就在现象世界之中，正是基于这一思想，象征主