

经典英国诗歌赏析

——基于认知语言学视角

Appreciation of Classical English Poems

——From the Perspective of Cognitive Linguistics

李勇忠 编著

东华大学出版社

经典英国诗歌赏析

——基于认知语言学视角

Appreciation of Classical English Poems

——From the Perspective of Cognitive Linguistics

李勇忠 编著

图书在版编目(CIP)数据

英国古典诗歌欣赏:基于认识语言学视角 / 李勇忠编著.

—上海: 东华大学出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5669-0556-7

I. ①英… II. ①李… III. ①古典诗歌—诗歌欣赏—英国

IV. ①I561.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 145136 号

责任编辑 曹晓虹

文字编辑 许东元

封面设计 魏依东

出版发行 东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号, 200051)

本社网址 <http://www.dhupress.net>

淘宝店 <http://dhupress.taobao.com>

天猫旗舰店 <http://dhdx.tmall.com>

营销中心 021-62193056 62373056 62379558

印刷 江苏省南通印刷总厂有限公司

开本 850 mm×1168 mm 1/32

印张 8.5

字数 280 千字

版次 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5669-0556-7/H·595

定价 25.60 元

前言

诗与歌注定是不可分的。中国古代把不合乐的称为“诗”，而合乐的则为“歌”。我们的古体诗大多能歌，极注重音韵美。英国经典诗歌亦然。诗歌是文学的最高表现形式，常被比作人类文学宝库中最璀璨的珍珠。诗歌又是人类最朴实最本真的表达情感的形式，《诗经》中“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”，便是最纯真的感情表达。所谓“诗人，志之所在也。在心为志，发言为诗。”（《毛诗·大序》）。

对诗歌的喜爱恐怕是与生俱来的。每个人年幼时都是诗人，想象的翅膀没有任何束缚，心可以自由自在地翱翔。青春年少时大抵都会有一个玫瑰色的文学梦，我们那一代人尤甚。对文学割舍不下的爱一直以来陪伴着自己长大。大学时坚信，以后若读研究生一定是修文学。可造化弄人，后来攻读学位的专业虽然称为英语语言文学，真正所修却是语言学。毕业后，所从事的教学和研究完全专业对口——语言学。文学之梦也渐成了束之高阁的那些书本。

不曾想，几年前，我院开设诗歌课的谢运才老师年近退休，他极力推介我接棒，并给予我无私的帮助。就这样，我斗胆走上了诗歌的讲台，开始了语言学之外的“副业”教学。

在同事的鼓励下，在学生们的认可下，一路走来，至今已有数个春秋。诗歌本身带给我的快乐和学生们对这门课的喜爱，远远大于备课的艰辛。教之，乐之；乐之，教之。回想起来，大有“却顾所来径，苍苍横翠微”的况味。

受东华大学出版社的领导和编辑的鼓励，我着手对几年的教案进

行整理,体例完全依照上课的模式。我喜欢在诗歌分析时加入语言学的元素,特别是认知语言学的理论。这种阐释模式本身是对传统诗学研究的一种解构。我边教学边探索,这些年里,基本形成了一种新的解读范式,也深受学生喜爱。

英语诗歌,浩如烟海,而书的容量有限。我们只是选取了十六世纪至二十世纪的具有代表性的英国二十位诗人的诗歌,作品的选择完全是依照学生们的兴趣,学生们能接受并认为是美的,便是我们选择的。

本书的体例是这样的:每一讲由诗人简介、代表性的诗作、延伸阅读和思考题四部分组成。诗作分析配上注释、个性化的译文和赏析,延伸阅读部分大多有与该讲主题相关的中国古典诗词,供读者对比赏析。

中外诗人在进行诗歌创作时,往往借助意象表达所思所想所感,精骛八极,心游万仞。此书有别于其他诗歌欣赏读本,我们运用认知语言学的隐喻转喻、图形背景、概念整合、视角化等理论分析诗歌意象,阐释诗歌形式和内容之美。本书适合对诗歌感兴趣的本科生和研究生阅读,亦适合作为大学人文通识教育的读本。

写作过程中,研究生白黎同学的加入,使本书增色良多。她有极佳的专业功底,挚爱文学尤其是诗歌,文字细腻,情感质朴。她分担了部分编写任务,其中 Alfred Tennyson, George Gordon Byron, Emily Bronte, Thomas Stearns Eliot 共四讲便是出自她的笔端。初稿完成后,她还参与了校对工作。对她热情而无私的付出,编者表达由衷的谢意。另外,研究生余忆萍同学才思敏捷,热爱文学,她也参与了部分工作,她的译文和赏析已标注。在此一并致谢。

作者简介的内容参考了部分专著以及维基百科和百度百科网站

上的内容,在参考文献中已列出。译文皆由编著者和学生所译,有个人心得,也参考了国内相关学者的译文,参考书目中已经详细列出,在此谨向前辈学者们表达深深的敬意。

此书的完成,离不开家人的支持,无论顺境还是逆境,妻子与女儿总与我相依相伴,给我支持,给我力量。她们是我生命中永远的阳光。

由于编者才疏学浅,识见不博,书中不足和疏舛之处一定不少,敬请读者和同行不吝赐教。

编著者于云林斋

2014年6月17日

contents

Lecture One/第一讲

Christopher Marlowe/克里斯托·马洛 1

Lecture Two/第二讲

William Shakespeare/威廉·莎士比亚 11

Lecture Three /第三讲

Thomas Nashe/托马斯·纳什 20

Lecture Four/第四讲

Ben Jonson/本·琼森 27

Lecture Five/第五讲

John Donne/约翰·邓恩 37

Lecture Six/第六讲

John Milton/约翰·弥尔顿 50

Lecture Seven /第七讲

Richard Lovelace/理查·拉夫雷斯 62

Lecture Eight/第八讲

William Blake/威廉·布莱克 74

Lecture Nine/第九讲

Robert Burns/罗伯特·彭斯 88

Lecture Ten/第十讲

William Wordsworth/威廉·华兹华斯 101

Lecture Eleven/第十一讲

Walter Scott/沃尔特·司各特 118

Lecture Twelve/第十二讲

Alfred Tennyson/阿尔弗雷德·丁尼生 133

Lecture Thirteen/第十三讲

George Gordon Byron/乔治·戈登·拜伦 145

Lecture Fourteen/第十四讲

Percy Bysshe Shelley/珀西·比希·雪莱 158

Lecture Fifteen/第十五讲

John Keats/约翰·济慈 180

Lecture Sixteen/第十六讲

Emily Bronte/艾米莉·勃朗特 196

Lecture Seventeen/第十七讲

Robert Browning/罗伯特·勃朗宁 210

Lecture Eighteen/第十八讲

Thomas Hardy/托马斯·哈代 222

Lecture Nineteen/第十九讲

Thomas Stearns Eliot/托马斯·斯特尔那斯·艾略特 235

Lecture Twenty/第二十讲

Dylan Thomas/狄兰·托马斯 249

References/主要参考书目 263

Lecture One Christopher Marlowe

克里斯托·马洛，生年不详，受洗于 1564 年 2 月 26 日，卒于 1593 年。生于坎特伯雷的一个鞋匠之家，毕业于剑桥大学，是著名的大学才子（University wits）之一。求学期间开始文学创作，并对政治产生浓厚兴趣。在英国文学史上，他被冠以这样的头衔：伟大的戏剧家、诗人、翻译家。年长莎士比亚两个月，作为同时

代人，他的创作对莎翁有不少影响，评论界甚至认为，他的戏剧创作能力绝对不输于莎翁，可惜天妒英才，年仅 29 岁便被人杀死于小酒馆中。杜甫有诗云：“文章憎命达，魑魅喜人过。”说的恐怕就是这种人吧。他的死引发了人们不少猜想，有人说是年少好斗，有人说是政治纠纷。无论何因，此人的生命以及上天赋予的才华都被一个名叫 Ingram Frizer 的凶手一剑带走了。他的死在文学史上被称为神秘而过早的离去（mysterious and untimely death）。

马洛的戏剧创作生涯仅六年。短短六年时间里，他却做出了不菲的成绩。传世之作有《浮士德博士的悲剧》（*Tragical History of Doctor Faustus*）、《贴木儿》（*Tamburlaine*）和《爱德华二世》（*Edward II*）等戏目。

马洛以“无韵体”诗文 (Blank verse) 行销于世。无韵诗是英国格律诗的特殊形式，常以五音步抑扬格 (iambic pentameter) 出现。这种诗，行数不拘，不求押韵，但对节奏有较高的要求。无韵诗不同于后来的自由诗 (free verse)，后者是一种不受格律和音步以及其他音乐节拍约束的诗歌形式。

马洛的诗用词高妙，意境高蹈，诗行优美，极富音乐性，同为大学才子的另一位著名诗人和评论家琼森 (Ben Jonson) 不吝以“壮丽的诗行” (mighty lines) 来评价之，可见其名噪一时的盛景。

(一)

The Passionate Shepherd to His Love

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

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

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

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

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

The shepherds' swains 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. madrigal: a song for several singers without musical instruments, popular in the 16th and 17th centuries. 无伴奏合唱曲。
2. posy: a small bunch of flowers. 小花束。
3. kirtle: a woman's skirt or dress. 女式裙。
4. myrtle: a small tree with shiny green leaves. 香桃木、桃金娘。
5. buckle: a metal fastener used for joining the two ends of a belt. 扣环。
6. swain: a young man who is in love. 情郎、求爱者。

译文：

热忱牧羊人的情歌

做我的爱人吧，和我一起生活，
一起见证我们的快乐

游曳于河谷、果园和山野，
飘荡在茂林、崇山和峻岭。

我们一道坐在岩石上，
看牧羊人喂养他的羊群，
清浅的河水飞流的瀑布，
众鸟清唱着情歌振翅飞过。

我会用玫瑰花瓣为你铺床，
撷下一千朵芳香的花束，
编出一顶花环，一条彩裙，
将桃金娘的新叶用作装饰。

剪下我们可爱羊羔的绒毛，
精挑细选后织出一袭长袍，
精致的便鞋内衬软毛御寒，
镶上纯金的扣环闪闪发亮。

秸秆和草藤嫩芽编成腰带，
配上珊瑚扣钩和琥珀饰钮。
这些倘若可以打动你的心，
那就做我的爱人，和我一起生活。

牧羊的情郎为你载歌载舞，
 在五月的每一个微亮清晨。
 这般欢愉若是能让你动心，
 就做我的爱人吧，和我一起生活。

(白黎 译)

赏析：

这是一首英国文学史上著名的情诗，是大多数英诗选本的首选。诗歌意境清新，质朴无华，再现了一个敢于大胆表达爱情的牧羊人的炽热情感。首句用祈使句式 (imperative structure)，直白地向意中人表白 “come live with me and be my love”，憨厚纯朴，毫不隐讳，直奔主题。根据认知语言学的构式语法理论，祈使句式的原型意义是以命令或指使的方式要求听话人根据说话者的意愿做事。一上来便直言相告：来吧，跟我一起生活，做我的恋人。粗犷却不失真诚，丝毫没有扭捏做作之态。让人不禁想到中国新疆民歌《达坂城的姑娘》中表达男欢女爱的直接，“如果你要嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我，带着百万家财，领着你的妹妹，赶着那马车来”，直截了当，却不低俗平庸。继而连续使用 and 向对方和盘托出其中的理由。话语标记 (discourse marker) and 一词的用法堪称巧妙。在语法功能上，它是一个上下文的连接词，起衔接作用，而在语用功能上，它却惟妙惟肖地刻画出了一个情窦初开的少年急迫紧张地表达爱情的语气和形象。先求爱，然后一一说出爱的理由。

全诗由六节组成，第一节用了溪谷、果园、冈峦、田野、森林和险峻的山峰 (valleys, groves, hills, and fields, woods, steepy mountain) 构成一个意象群 (image cluster)。这些相近却不同的意象共同构成一个牧羊的场景。从语义角度来看，这些词同属于“草

原生活”这一语义场，精细化地描绘了草原的生活，这些意象的堆砌，因为同质（homogeneous），非但不觉冗余，反而让人体会到这些场景给牧羊生活带来的无穷乐趣，正如诗中所说：“we will prove all the pleasure that valleys, groves, hills, and fields, woods, or steepy mountain yields.”

第二节用了 flocks, falls, madrigal 这些视觉和听觉意象，读者眼前呈现出的是成群的牛羊、潺潺的瀑布、悦耳的鸟鸣和动人的牧歌。第三节则用花和叶启动人们的视觉和嗅觉乃至触觉，这两节频用 and，语气急迫而连贯，真挚感人。

第四节，从自然物态转向家居生活，一件用上好羊毛织成的长袍，一双配有纯金扣环的精致且可以御寒的便鞋，继而是一条有珊瑚扣钩和琥珀饰钮的草藤编织的腰带。所有的这一切，以及它们可能带来的快乐，要是能打动你，那好吧，搬来，做我的恋人吧。请注意，第五节最后一行，与诗首句相同，惟一不同的是，多了一个逗号。就是这样一个常常被人忽视的标点，却是诗人匠心的体现。诗到此，列出了所有的爱的理由和资本，该说的都已说出，可以深深地舒一口气了。结果如何，我已无憾，若是这些能打动你，那好，来吧，做我的恋人。

到这儿，本可以结束。但诗人意犹未尽，宕开一笔，用更大的场景来烘托爱情之不易：牧羊的少男少女一起载歌载舞，尽情欢唱，庆祝爱情的到来。最后，重复首句，首尾呼应，一以贯之。

这是一首至情至性的“田园诗”（pastoral）。田园诗盛行于希腊，主要形式有对话、独白和挽歌三类。田园诗的主角常常是牧羊人，文学史上有 No shepherd, no pastoral 之说。主题是牧羊人叙述乡村生活的恬静美好，隐喻着对城市生活的诟病。

马洛好友 Sir Walter Raleigh（1552—1618）以同样的格式仿拟

(parody), 和了一首, 题为《仙女复牧羊人》。其诗具有谐谑和反讽意味, 两首诗形成了强烈对比。诗如下:

(二)

The Nymph's Reply to the Shepherd

If all the world and love were young,
And truth in every shepherd's tongue,
These pretty pleasures might me move
To live with thee and be thy love.

Time drives the flocks from field to fold
When rivers rage and rocks grow cold,
And Philomel becometh dumb;
The rest complains of cares to come.

The flowers do fade, and wanton fields
To wayward winter reckoning yields;
A honey tongue, a heart of gall,
Is fancy's spring, but sorrow's fall.

Thy gowns, thy shoes, thy beds of roses,
Thy cap, thy kirtle, and thy posies
Soon break, soon wither, soon forgotten—
In folly ripe, in reason rotten.

Thy belt of straw and ivy buds,
Thy coral claps and somber studs,
All these in me no means can move
To come to thee and be thy love.

But could youth last and love still breed,
Had joys no date nor age no need,
Then these delights my mind might move
To live with thee and be thy love.

延伸阅读:

(一)

杳杳寒山道

寒山

杳杳寒山道，落落冷涧滨。
啾啾常有鸟，寂寂更无人。
淅淅风吹面，纷纷雪积身。
朝朝不见日，岁岁不知春。

注释:

1. 杳杳：深幽、遥远貌。
2. 落落：冷落、清澈的样子。

(二)

Red River Valley

From this valley they say you are leaving.
We will miss your bright eyes and sweet smile,
For you take with you all of the sunshine
That has brightened our pathway a while.

Then come sit by my side if you love me,
Do not hasten to bid me adieu.
Just remember the Red River Valley
And the cowboy that's loved you so true.

For a long time, my darlin', I've waited
For the sweet words you never would say.
Now at last all my fond hopes have vanished.
For they say that you're going away.

Then come sit by my side if you love me,
Do not hasten to bid me adieu.
Just remember the Red River Valley,
And the cowboy that's loved you so true.

注：加拿大民歌《红河谷》，意境相似。

思考题：

1. 《杳杳寒山道》和 *The Passionate Shepherd to His Love* 中运