

英诗研究与探幽丛书

何功杰 著

英诗艺术 简论

A Brief Introduction
to the Art
of English Poetry

苏州大学出版社
SOOCHOW UNIVERSITY PRESS

英诗研究与探幽丛书

英诗艺术简论

A Brief Introduction to the Art of English Poetry

何功杰 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英诗艺术简论/何功杰著. —苏州: 苏州大学出版社, 2011. 4

(英诗研究与探幽丛书)

ISBN 978-7-81137-679-1

I. ①英… II. ①何… III. ①英语诗歌—诗歌研究
IV. ①I106.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 055533 号

书 名: 英诗艺术简论

A Brief Introduction to the Art of English Poetry

作 者: 何功杰 著

责任编辑: 沈 琴

策划编辑: 汤定军

封面设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

印 刷: 丹阳市教育印刷厂

网 址: www.sudapress.com

E-mail: tangdingjun@suda.edu.cn

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 59.75(共四册) 字数: 995 千

版 次: 2011 年 4 月第 1 版

印 次: 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81137-679-1

定 价: 130.00 元(共四册)

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

目 录

CONTENTS

一、致英诗学习者的话/ 1

(一) 为什么要读点英语诗歌/ 1

(二) 怎样读英语诗歌/ 4

二、诗人论诗/ 19

三、英语诗歌中的音乐性——节奏/ 29

(一) 节奏:一种自然的普遍现象/ 30

(二) 节奏,意义,情感/ 30

(三) 诗歌中的节奏/ 32

(四) 步律和音步/ 32

(五) 格律分析/ 38

四、英语诗歌的形式:诗行和诗节/ 42

(一) 形式与内容/ 42

(二) 诗行/ 43

(三) 诗节/ 47

五、英语诗歌中的韵律/ 77

(一) 英语诗歌中的韵律/ 77

(二) 韵律在翻译中的处理/ 90

六、英语诗歌中的音意结合/ 96

(一) 拟声词/ 96

(二) 强化音/ 99

七、意象/ 110

(一) 诗歌中的意象/ 110

(二) 意象的种类/ 113

(三) 意象与修辞格/ 117

(四) 意象派/ 121

八、漫话形体诗——英语诗苑探胜拾贝/ 125

参考文献/ 139

一、致英诗学习者的话

(一) 为什么要读点英语诗歌

从中国人学英语的角度来审视,有一些人认为,我们学习英语,只要通过学习对话、短文,掌握单词、语法、句型就行了,不必学习什么英语诗歌;还有人认为,英语诗歌难懂难学,学了也没有用。这些都是片面的理解。其实,英语诗和汉语诗一样,有难也有易。请先读下面这首短诗:

I Shall Not Live in Vain

Emily Dickinson

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain, or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

上面狄金森这首《我将不会白活一生》就易读易懂。诗人用简单的语言、流畅的音韵表达了一种“爱”能赋予人生意义的情怀。诗中除了 unto (= to) 属古词语,现在一般不太用以外,其余都是现代英语中常见的词汇、通用的语言。英语学习者从中可以学到一些有用的词汇,如 ease (减轻), aching (痛苦), cool (使冷却、平息), robin (知更鸟), nest (鸟巢), 以及短语 in vain (白费,徒劳), stop ... from ... (阻止,免除)等。语法只用了一般将来时态,还有一个重复两次的 if-clause,都很简单,只要有点英语基础都能读懂和理解这首诗,而且全诗只有七行,易记易背,从中不仅能学到很多东西,心灵也可得到陶冶和升华。

由此可见,英诗并不是高不可攀,也不是与语言学习无关。那么,现在的英语读物很多,为什么一定要读点英诗呢?下面谈谈笔者的几点看法:

1. 诗歌和其他文学作品一样,都是反映自然、反映社会、反映人生的。朱光潜把诗看成是“人生世相的返照”;美国的兰姆说,诗是“用文字表现的人生经验”。此外,作为一件艺术品,“诗比任何的艺术都更顽固地具有民族性”,如果能读懂并能欣赏一个民族、一个国家的诗歌,那么你对那个民族、那个国家的文化就一定有比较真切的了解。因此,读诗可以深化我们对生活的认识,扩大视野,增长智慧。“始于乐,终于智”,这是对学习诗歌好处的经典总结。

2. 读诗能丰富我们的情感。人非草木,谁无情感?喜、怒、哀、乐、爱和恨都是人之常情。生活的每一个方面都有人的情感在起作用,只是我们一般人没有意识到,或意识到了却难以言状;而诗人比常人更敏感,洞察力更强,感情也更丰富,他们能见常人之不见,言常人之难言。他们的诗最能反映人们对待生活的感受,最能表达各种情感。英国诗人华兹华斯说,“诗是强烈感情的自发涌流”;艾略特说,“诗歌是情感的载体”。感情与生活密切联系,它们在诗中最能得到集中而强烈的反映。

3. 读诗可以增强美感。诗既是艺术品,它有供欣赏的价值。诗人运用的语言艺术、创造的意象、表达的内容都能引起美感。诗人雪莱曾说过:“诗把一切事物都变得可爱,使最美的事物更加美丽,连最畸形的东西也增添了几分美的色彩……它为世界揭去了平淡无奇的面纱,把无遮无掩沉睡的美袒露出来。”所以,读诗获得的美感可以陶冶我们的情操,纯洁我们的心灵,升华我们的情感。读点高雅的诗歌,对我们今天开展精神文明建设和提高个人素养都有积极的促进作用。朱光潜说:“能欣赏诗的人不但对于其他种类文学有真确的了解,而且也不会觉得人生是一件干枯的东西。”

4. 读诗能够获得快感。艾略特说:“诗首先必须给人以快感。”诗提供的快感是多方面的,可能是一种美好境界,一种奇思异想;或是一种启迪,一种哲理;或是一句惊人妙语,一句与你心境相通的契言;或是一种轻松的节奏或和谐的音韵。尤其是诗歌与音乐有相通之处,无论是格律诗或是自由诗,音韵和节奏都是非常重要的因素,都能给人以快感。此外,正如美学家朱光潜所说,凡诗都有某种潜趣,英语诗歌中有一些特别的诗体,如“形体诗”、“五行打油诗”等,这些诗之所以

存在,很大原因就是这些诗有更多的谐趣,给人以快感。朱光潜说:“诗是培养趣味的最好的媒介。”有乐趣才能提高我们对英语学习的兴趣,只要有了兴趣,学好英语也就有希望了。

5. 读点诗歌可以增强语感。学习语言的人应该要有点语感,而语感也并非全是天赋的,它是可以培养和提高的。读诗是培养语感的一条良好途径。诗的语言简洁凝练,含蓄蕴藉,形象具体,节奏明显,音韵铿锵。此外,诗歌语言既遵守语言规范,又超越语言规范,在一定程度上,诗人有自由运用语言、乃至创造语言的特权。诗中词句的选择和词序的安排,比喻和典故的运用,象征和意象,形式和格律,语音和词义,乃至写作技巧或表现手法都有独到之处。诗是一个民族思想最敏感的反映,是该民族智慧的火花;如果能阅读并欣赏一个民族的诗歌,阅读和欣赏其他类型的文学作品就不会有多大困难。如果在老师指导下多读一点诗歌,语感乃至整个语言素养自然就会得到提高。

6. 读诗对一般的英语语言教学也有助益。从儿童开口牙牙学语到幼儿园、小学、中学,直到大学的语言学习过程中,诗歌是必不可少的教学内容,中外皆然。诗是语言的艺术,它涉及到语言的方方面面,而且每一个民族的诗歌都有一些难以为他民族人理解的特质,以英语诗歌的节奏为例:英语是重音语言,每个发音因素有长短之别,每个单词的音节有轻重之分,单词有单词的重音,句子有句子重音,诗行有诗行中的重音。再就押韵而言,中英诗歌也有诸多不同,各自有各自的传统和特点。此外,英语诗歌中一个超常规的大写或小写字母,一个标点符号,字距、行距等都能帮助表达意义。就语法而言,英语诗歌中的语法也有独到之处。以上提到的这些英语语言知识在一般的英语教学中都很有用,了解和掌握这些知识可以提高英语教师和学习者运用和分析语言的能力。但是,中国很多英语教师和学习者缺乏这些语言知识,这在一般的英语语言教学过程中是一个缺陷。所以,笔者建议英语学习者,首先是各级英语教师,读点英语诗歌,掌握一点理解、分析、欣赏诗歌的基础理论知识,这对英语语言的教学是有很大助益的。

诗歌是人类最古老的表达思想、交流感情的形式,也是最古老的文学形式。作为一种重要的传统文学形式,诗歌是一种无形的精神财富,它不仅融聚了一个民族语言的博大精深,而且以最精练的形式融现实与理想、时间与空间、感情与理智、情趣与教育于一体。尽管当今社会潮流使人们变得越来越实际、越来越功利,

诗歌创作受商业化、通俗化的影响,读诗的人越来越少,诗歌似乎变得日趋“衰微”,但我们深信,发源于远古的那条诗歌清泉将涌流不息,永不枯竭。

(二) 怎样读英语诗歌

由于诗的语言非常精炼、含蓄,诗人经常调动和运用语言的各种因素,如拼写、标点、语序、措辞,以及各种修辞手段,来帮助暗示和丰富诗意,所以,一般说来,读诗比读散文要难一些,欣赏更难一些,有时读寥寥数行却不知所云。读诗如同观赏比赛,如果懂得一些比赛的基本规则,就能更透彻、更全面地理解一首诗;懂得越多,读诗的收获就越大,兴味越浓。下面仅就英诗语言的一般特点——也就是我们读诗时最值得注意的几个基本方面作一个总的简要介绍。

1. 注意英语诗歌中的用词

语言文字是思想内容的载体,一切文学创作都离不开语言,但惟独谈到诗歌时,我们才提“诗歌是语言的艺术”,这说明语言对于诗歌来说显得特别重要,而诗歌对语言又有着特殊的或更高的要求。

18 世纪的英国诗人对于什么语言能入诗,什么语言不能入诗是有严格规定的,但 18 世纪的诗学观点不能完全地久而延之。问题在于诗歌语言和散文语言有难以严格区分的地方,尤其是现代诗歌使用的大都是现代的普通语言,表面上与散文语言几乎没有多大区别。但这不等于说诗歌语言与散文语言没有区别,其主要区别在于,诗歌中的语言比散文中的语言所承载的表达功能更多一些,负载量更重一些。例如,同是“春天”一词,作为经验和情感的载体,它在诗歌中承载的功能或许就比在散文中的功能多得多:在一篇散文中,作者提到“春天”时或许仅仅只是提供一年中第一个季节的信息,而在一首诗中,诗人可能不仅只是提供一个自然季节的信息,他还可能借助于这个语言载体同时暗示其他信息或情感经验,如青春、美好、活力、希望等——既形象生动,又言简意赅。

一般英诗中的用词绝大部分都是英语中的常用词汇,但根据内容需要,有雅、俗、文、野之别,也有用方言、俚语的。值得我们注意的是,无论是古代或现代的诗人,他们在诗中有时有意用一些古词语,以制造一种典雅的气氛:

Could Man Be Drunk Forever

A. E. Housman (1859-1936)

Could man be drunk forever
With liquor, love, or fights,
Lief should I rouse at morning
And lief lie down of nights.

But men at whiles are sober
And think by fits and starts,
And if they think, they fasten
Their hands upon their hearts.

以上这首诗,全诗用的大都是现代的、普通的语言,但诗人在第三、四两行却两次用了一个古词 Lief (=willingly,欣然地,高兴地),给这首诗增加了一种古朴和典雅的气氛。英语诗人常用的古词语中要数人称代词用得最多,如:thou (you 的主格),thee (you 的宾格),thy (your),thine (your),mine (my),thine 和 mine 都是用在元音或不发音的 h 之前。其他常见于诗篇的古词语有 hither (到这儿),whenas (=when),methinks (我认为),art (=are),ere (=before),等等。有一些词语只在诗中使用,其他场合不用,如 morn (morning),even (=evening),hark (听),bough (树枝),anon (不久),foe (敌人),等等。还有一些加古词尾的词也值得初接触英语诗歌的读者注意,如在第二人称单数主语后面的谓语动词,无论是现在式还是过去式,都加-est 或 -st,如 sing—singest, did—didst;在第三人称单数主语后的动词现在式加-eth 或 -th,如 take—taketh, has—hath, do—doth。

特别值得注意的是,有些词古今都用,但有时含义有别,遇到这种情况时,读者必须勤查词典,根据诗意确定词义。如英国玄学派诗人约翰·多恩的名诗“To His Coy Mistress”中的 mistress 就是古义,即“情人”。又如,在 Emily Dickinson 的“Hope Is the Thing with Feathers”一诗中,And sweetest in the gale is heard —

行中的 *gale* 是现代词义,即“大风”、“劲风”,而在下面这首诗中诗人用的却是古义,译成“微风”、“细风”比较合适:

Chimes

Alice Meynell

Brief, on a flying night,
From the shaken tower,
A flock of bells take flight,
And go with the hour.

Like birds from the cote to the gales,
Abrupt—O hark,
A fleet of bells set sails.
And go to the dark.

Sudden the cold airs swing.
Alone, aloud,
A verse of bells takes wing
And flies with the cloud.

【参考译文】

和谐的钟声

爱丽丝·梅内尔

在一个飞逝的夜晚,
从振晃的塔楼上方,
突然飞起一群钟声,
和时光一起飞翔。

像鸟儿飞出樊笼
突然飞进微风，
听！钟声宛如一队帆船，
扬帆驶进黑暗。

冷清的曲调回荡，
只有钟声高扬，
像一首诗长了翅膀，
随着云霞飘荡。

诗人不仅有用词的最大自由，有时还有创造新词的自由，尽管这是极少数诗人在特殊情况下才这样做，但他们既有这个特权，读者就应注意。下面两节诗中的 lip-smacking 和 velvet-soft 都属诗人杜撰的新词：

(1)

Snowflake soufflé
Snowflake soufflé
Makes a lip-smacking lunch
On an ice-cold day!

雪花奶油蛋糕
雪花奶油蛋糕
充当一顿美餐真好
冷天啃起来真味道！

(From "Snowflake Soufflé" by E. J. Kennedy)

(2)

Touching of falling almond flowers,
Breath of summer breeze—
What could I ever wish to feel
More velvet-soft than these?

摸一摸杏花的落红
闻一闻夏日的微风——
能有什么样的感觉
柔胜花绒，轻胜微风？

(From "Beauty" in Wide Range Readers)

像 lip-smacking (表示可口好吃的“咂嘴”) 和 velvet-soft (像绒毛一样柔软) 这些按照正规构词法创造的新词还是容易识别词义的，有些诗人根据诗意的要求创造一些新词，别有一番新意。Gerard Manley Hopkins 和 E. E. Cummings 这两位诗人最喜欢创造新词，因此他俩的诗篇也最难读。

Spring and Fall

(to a young child)

Gerard Manley Hopkins (1844-1889)

Márgarét, áre you gríeving
Over Goldengrove unleaving?
Leaves, like the things of man, you
With your fresh thoughts care for, can you?
Ah! ás the heart grows older
It will come to such sights colder
By and by, nor spare a sigh
Though worlds of wanwood leafmeal lie;
And yet you will weep and know why.
Now no matter, child, the name
Sórrów's springs áre the same.
Nor mouth had, nor mind, expressed
What heart heard of, ghost guessed:
It is the blight man was born for,
It is Margaret you mourn for.

【参考译文】

春和秋

吉拉德·满利·霍普金斯

玛格蕾特,你也要对着
那金色的林苑落叶伤悲?
那片片叶瓣,与人无异,

你年纪轻轻,也想着这些东西?
啊!随着人心逐渐变老
如此凄凉景象也会来到:
不久,连叹息也无力气
虽然秋林凄凄,落叶迷离;
那时你将哭泣,明白其中道理。
孩子,不管叫什么名堂,
哀愁的渊源都是一样。
嘴巴和思想都无法表述,
只有心能听到,灵能猜出:
衰败枯萎是人生注定的运道,
玛格蕾特,你是在为自己悲悼。

Hopkins 诗中的 Goldengrove unleaving 和 wanwood leafmeal 都是诗人临时创造的新词。

又如,在美国诗人 E. E. Cummings (1894 - 1962) 的“in Just—”这首诗中, in Just—, mud-luscious, balloonman, puddle-wonderful 就是他临时创造的新词,甚至那四个儿童的名字的小写和连写也算是一种语言文字的创新:

in Just—

in Just—
spring when the world is mud-
luscious the little lame balloonman
whistles far and wee
and eddieandbill come
running from marbles and
piracies and it's

spring

when the world is puddle-wonderful

the queer

old balloonman whistles

far and wee

and bettyandisbel come dancing

from hop-sotch and jump-rope and

it's

spring

and

the

goat-footed

balloonMan whistles

far

and

wee

【参考译文】

初 春

春天刚

到 世界散发着泥土

芬芳 那位卖气球的

瘸腿小个子

吹着口哨 远远地 声音很低

爱娣和比尔

停止打弹子和抓海盗游戏
奔奔跳跳跑过来,春天
到了

世界到处是泥潭奇妙无比

那个奇怪的
气球老人吹着口哨
远远地 声音很低
贝蒂和伊斯贝尔跳跃着

从跳房和跳绳的地方走来

春天
来了

那个

有

山羊腿的

气球人 吹着口哨
远远地
越走
越近

对于诗人临时创造的语言文字,我们在阅读时必须特别留心注意,因为诗人不仅创造了新词,还创造了新的意境,从而丰富了意象,丰富了全篇诗意。

2. 注意英语诗歌中的语法和语序

英语有一套传统而完整的语法系统和规则,但是诗歌的语法,常常打破传统和一般语法书中规定的规则,不符合语法的语言现象时有见之。下面谈谈英诗中几种经常出现的现象。

一是倒装词序。诗人为了突出或强调某词语的意思,或为了押韵或调整节奏,经常打破正常的语法结构和语序,如在 William Henry Davies 的

“Leisure”一诗中有这样两行：

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

第一行中的 when woods we pass 的正常词序是 when we pass woods, 诗中将宾语 woods 前置, 达到了两个目的: 一是符合本诗“轻重轻重”的节奏 (whén wóods / wě páss/), 二是行末的 pass 和下行行末的 grass 押韵。

又如, 在 A. E. Housman 的 “Loveliest of Trees” 中有这样两行:

About the woodlands I will go
To see the cherry hung with snow.

第一行 About the woodlands 是状语前置, 正常词序应该是 I will go about the woodlands, 状语前置后达到了强调、押韵 (go—snow) 和上下两行节奏完全一致的目的。

各种成分倒装的现象在诗中见得最多, 在阅读理解时, 读者必须注意找出倒装成分在句中的逻辑关系, 有必要时, 还应该分析一下倒装的成分在诗行中能起到什么修辞作用。

二是句子成分的不完整或省略。这也是诗中常见的现象。例如:

Four Ducks on a Pond

William Allingham

Four ducks on a pond,
A grass-band beyond,
A blue sky of spring,
White clouds on the wing;
What a little thing
To remember for years—
To remember with tears.

上面这首小诗中没有谓语,只有主语成分。再读下面一首:

Yield

Ronald Gross

Yield.
No Parking.
Unlawful to Pass.
Wait for Green Light.
Yield.

Stop.
Narrow Bridge.
Merging Traffic Ahead.
Yield.

Yield.

这是一首称之为“发现诗”(Found Poem)的特殊诗体,用的全部是交通规则方面的用语,而且都是一些单词、词组或短语,采用的主要是独立结构,没有一个完整的句子。句中省略的成分主要是主语,也有谓语或宾语的省略,但根据上下文,省略的成分在一般情况都可以判断出来,也不难理解。

三是词性的改变。诗人常把名词当动词用,动词当名词用,形容词当动词用,这在中外诗歌中都不鲜见。有时诗人为了达到某种修辞目的,故意使语法关系含糊,甚至背离语法规则,违规悖理,但却能起到常规语言所难以起到的新颖、生动、简洁的效果。下面举一个比较复杂的例子:

13

Into the snows she sweeps,
Hurling the haven behind,
The Deutschland, on Sunday; and so the sky keeps,