

阅读的广度 改变生命历程的长短
阅读的深度 决定思想境界的高低

MASTER CLASSICS

推介 ◆ 导读

30 部必读的 诗歌 经典

一个伟大的时代，往往是从一首伟大的诗歌开始，或者是用一个伟大的诗人去证明。诗歌是文学的最高形式，是文学王冠上的明珠。在人类文学史上；那些最经典的诗歌无一不是用最凝练的语言、最丰富的想像、最精巧的构想表达出的最普遍的哲理、最质朴的感情以及最深刻的感受……

The Lifetime Reading Plan

大师经典·读书计划

30 部必读的 诗歌经典

推介·导读

THE POETRY CLASSICS

孙晓玲 韩亚楠〇编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

30部必读的诗歌经典 / 孙晓玲, 韩亚楠编著. —北京：北京工业大学出版社，2006.1

(大师经典·读书计划丛书)

ISBN 7-5639-1602-4

I . 3... II . ①孙... ②韩... III . 诗歌—作品—简介—世界 IV . I106.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第125664号

30部必读的诗歌经典

编 著 者 孙晓玲 韩亚楠

责任编辑 黄 帅 封面设计 赵兴华

责任校对 杨玉新 版式设计 杨利伟

出 版 者 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 北京工业大学校内 邮编：100022)

发 行 者 北京工业大学出版社(电话:010-67392308)

经 销 全国新华书店

制 版 远流图文工作室(电话:024-86397088 网址:www.booksy.cn)

印 刷 者 沈阳航空发动机研究所印刷厂

开 本 774mm×990mm 1/16

印 张 15.75

字 数 270 千字

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-5639-1602-4/Z·45

定 价 26.80 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

出版缘起

在人类文明发展史上，每个时代都会有一批在各个领域创作出惊世之作的伟人，他们所留下的一份份宝贵的文化遗产和精神财富，既没有时空界限，也没有地域之分，像星斗辉煌于当时，也像阳光灿烂于今天。在人类历史上，这是为数不多的一群人，但也是值得关注、值得崇拜、值得追随的一批人。他们用真理的力量统治我们的头脑，而不是用武力奴役我们。正是他们影响着我们的生活，他们所留下的杰作已成为全人类共同的宝贵财富，供我们一代一代分享下去。这些人，我们称之为大师，这些伟大的作品，我们称之为经典。

人类文明史的一页页是由许多大师承接起来的。莎士比亚、贝多芬、达尔文、梵高、弗洛伊德、甘地、毕加索、海明威、钱钟书……每个如雷贯耳的名字，都代表着一个知识领域的高峰，正是他们不同凡响的创造，成就了人类文化的鸿篇巨制。有人说，“阅读大师，读懂读不懂都有收获”。的确，尽管很多大师与我们生活在不同的时代、不同的国度，说着不同的语言，却几乎时刻伴随在我们的精神世界中，遥远而又亲近。每一位大师都是一座丰碑，他们是精神的引领者和行为的楷模。阅读他们的经典之作，可以使我们变得深沉而非浮躁、清醒而非昏聩、深刻而非肤浅，可以使我们的人格得到提升，生命得到重塑。

读书可以经世致用，也可以修身怡心，而阅读经典，了解大师，是人生修养所应追求的一种境界。千百年来，大师们的经典著作曾经影响了无数人。然而行色匆匆，为了事业、生活忙碌奔波的现代人，几乎没有闲暇静下心来解读这些大师们给予我们的忠告和教诲，我们难以感受到伟大作品的力量。更为遗憾的是，伟大的作品又常常那么晦涩难懂，一些只有专业人士才肯翻阅的书籍令很多人望

而却步，甚至是敬而远之。在一切讲求快节奏的今天，每个人都希望能在最短的时间内获得最多的知识，为了帮助广大爱读书的朋友寻找到一种最省时而且最有效的方式，去阅读那些能经受住时间考验的、世界上亿万读者多少年来都从中得到过特别启迪的书，我们跨越时空地域的界限，从人类文明发展史中采撷菁华，在参考诸多名家推荐的必读书目的基础上，组织数十位中青年专家学者编写了这套《大师经典·读书计划》丛书。本丛书从国学、西学、中国文学、外国文学、诗歌、名人传记、谋略、修身处世、心理励志、科普、管理、经济、投资、电影、美术、音乐 16 个领域中各选取了几十位最具影响力的大师，着重介绍他们最有代表性的作品，这些流芳百世的经典之作曾经是一代又一代人的路标，了解并阅读这些经典著作，必将给每一位读者以智慧的启迪。

生命的质量需要锻铸，阅读是锻铸的重要一环。真正的经典都有一种强大的精神力量，指引我们的为人处世。站在大师的肩上，我们能够看得更远；沿着他们开拓的道路，我们能够前进得更快。本丛书用最浅显的文字诠释大师们的深邃思想，用最易懂的字句传递原著中绞尽脑汁才能读懂的理论，以最简洁的话语阐述伟大作品的精华，让读者在最短的时间内汲取大师身上沉淀出的宝贵经验与智慧，走进一个神圣的精神殿堂。

阅读的广度改变生命历程的长短，阅读的深度决定思想境界的高低。大师经典带来的影响，不只是停留在某个时代，而是会穿越时空渗透到我们的灵魂中去。英国著名诗人拜伦曾经说过：“一滴墨水可以引发千万人的思考，一本好书可以改变无数人的命运。”的确，读书对于一个人的文化水平高低、知识多少、志向大小、修养好坏、品行优劣、情趣雅俗，往往起着至关重要的作用。我们精心编写的这套《大师经典·读书计划》丛书品位高雅，内容丰富，设计、装帧精美、时尚，不仅具有较高的阅读欣赏价值，还可以收藏，或作为礼物馈赠亲朋好友，是一套能让读者从中获益良多的读物。

一本好书是一个由优美语言与闪光思想所构成的独特的世界，选择一本好书，不仅可以品味一时，更可以受益一生。

目录

CONTENTS

第1部

《莎士比亚十四行诗》 威廉·莎士比亚 (英国 1564~1616)

/ 001

威廉·莎士比亚是英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师，他像养料一样融入英国文化的血脉，他的十四行诗触及到人类本性中最深层的部分，富有哲理、引人深思，是英国文学史上公认的佳作。

第2部

《失乐园》 约翰·弥尔顿 (英国 1608~1674)

/ 010

约翰·弥尔顿不仅是17世纪英国最伟大的作家，而且也是欧洲最杰出的诗人。他的《失乐园》充分表现出了不屈不挠的革命精神，唱出了无与伦比的时代最强音，被世界文学界公认为英语语言中最伟大的史诗之一。

第3部

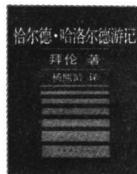

《华兹华斯抒情诗选》 威廉·华兹华斯 (英国 1770~1850)

/ 017

英国“湖畔派”诗人中的杰出代表威廉·华兹华斯用极其精练的语言写下了一首首富于灵感和充满激情的伟大诗篇，开创了新鲜活泼的浪漫主义诗风，他使诗歌创作最终脱离了古典主义的理性的轨迹，进入了一个灿烂辉煌的时代。

第4部

《恰尔德·哈洛尔德游记》 乔治·戈登·拜伦 (英国 1788~1824)

/ 025

乔治·戈登·拜伦的一生是伟大的一生，他不但是才气横溢的诗人，而且是跃马持枪驰骋疆场的革命战士。这位被誉为“诗国中的拿破仑”的伟大诗人的成名作《恰尔德·哈洛尔德游记》一问世即风靡全英国，成为世界诗歌艺术宝库中的不朽高峰。

第5部

《解放了的普罗米修斯》 浩西·毕希·雪莱 (英国 1792~1822)

/ 033

作为英国积极浪漫主义文学道路的重要开拓者，浩西·毕希·雪莱的诗是英国诗歌史上的典范，其想像之丰富、音韵之和谐、哲理之深刻都是罕见的。他的诗表达了当时欧洲最先进的思想，这一点在其诗剧《解放了的普罗米修斯》中体现得最为明显。

第6部

《叶芝诗精选》 威廉·巴特勒·叶芝 (爱尔兰 1865~1939)

/ 040

爱尔兰的土地养育了威廉·巴特勒·叶芝这位成就非凡的诗人，赋予他灵感与智慧，使其成为“爱尔兰的灵魂”。1923年，叶芝荣获诺贝尔文学奖并成为获此殊荣的第一位爱尔兰诗人。《叶芝诗精选》收录了其诗歌中的精华部分，曾产生过重要的影响。

第7部

《荒原》 托马斯·史登斯·艾略特 (英国 1888~1965)

/ 048

托马斯·史登斯·艾略特是现代主义诗歌的鼻祖，20世纪20至50年代的诗坛被称为“艾略特时代”。1948年，由于他对当代诗歌做出的卓越贡献和所起的先锋作用而获得诺贝尔文学奖。《荒原》是艾略特的代表作，是现代诗歌史上的里程碑。

第8部

《雨果诗选》 维克多·雨果 (法国 1802~1885)

/ 055

作为精神文化的奇观，维克多·雨果在诗歌、戏剧、小说等领域都达到了登峰造极的顶点。他是诗艺之王，其诗歌语言的丰富、韵律的多变、格律的严整，至今仍无人能超越。《雨果诗选》中收录了其各时期诗集中的经典诗篇，足以打动每一颗爱诗的心。

第9部

《恶之花》 夏尔·波德莱尔 (法国 1821~1867)

/ 063

一个伟大的时代，往往是从一个伟大的诗人开始，或者是用一个伟大的诗人去证明。作为法国象征派诗歌的先驱，夏尔·波德莱尔开创了现代诗歌的新时代。1857年，当他的《恶之花》出版后，整个法国诗坛为之震撼。

第10部

《地狱一季》 阿尔蒂尔·兰波 (法国 1854~1891)

/ 072

阿尔蒂尔·兰波16岁登上诗坛即以其诗歌征服了巴黎这个文化之都，19岁时在完成最杰出的诗篇《地狱一季》后便封笔。这位天才诗人本身就是一个神话，他为数不多的诗作在法国诗歌史上留下极为浓重的一笔。

CONTENTS

第 11 部

《浮士德》 约翰·沃尔夫冈·歌德 (德国 1749~1832)

/ 079

有人说过，不提到约翰·沃尔夫冈·歌德，就写不成一部世界文学史，同时，不读《浮士德》，也难以理解歌德之所以是歌德。这位德国大文豪连同这部杰作，在德国文化传统中早已被认为是“无可比拟的”。

第 12 部

《德国，一个冬天的童话》 亨利希·海涅 (德国 1797~1856) / 087

在德国文学史上集思想家和作家于一身的不乏其人，但像亨利希·海涅那样将二者完美统一，又不让诗歌负担哲学之沉重的天才却不多见。《德国，一个冬天的童话》这部集抒情和政治讽刺艺术于一身的长诗是海涅一生创作的顶峰。

第 13 部

《神曲》 但丁·亚利基利 (意大利 1265~1321)

/ 095

封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端，是以一位大人物为标志的，这位人物就是意大利的但丁·亚利基利。他的《神曲》问世后，在意大利引起了强烈的反应，立即成为脍炙人口的著作，其影响在今天依然不可忽视。

第 14 部

《杜伊诺哀歌》 赖内·马利亚·里尔克 (奥地利 1875~1926)

/ 103

西方现代文学的星空中，赖内·马利亚·里尔克的名字是一颗耀眼的明星。这位风格卓越、技艺娴熟、情感优美的现代诗歌大师在艺术上造诣很高，他后期的力作《杜伊诺哀歌》被称为 20 世纪文艺界的奇迹。

第 15 部

《草叶集》 瓦尔特·惠特曼 (美国 1819~1892)

/ 111

瓦尔特·惠特曼是美国 19 世纪最伟大的诗人之一，他的《草叶集》解放了美国诗歌，它的影响可以用“革命”二字来形容。从惠特曼开始，美国诗歌才真正获得了气势磅礴的表现力，由此，惠特曼成为后来的很多美国诗人创作上的导师。

第 16 部

《叶甫盖尼·奥涅金》 亚历山大·普希金 (俄罗斯 1799~1837)

/ 119

亚历山大·普希金是一个标志，他是俄罗斯蛮荒和文化的分水岭，被誉为“俄罗斯诗歌的太阳”。这位精神世界中的帝王用 8 年的时间创作了《叶甫盖尼·奥涅金》这部杰作，成为俄罗斯现实主义文学史上第一部典范作品。

第 17 部

《莱蒙托夫诗选》 莱蒙托夫 (俄罗斯 1814~1841)

/ 127

外国古典文学长廊里少不了 19 世纪俄罗斯文学这幅流光溢彩的画卷，而 19 世纪俄罗斯文学的天幕上则少不了莱蒙托夫这颗明星。他是俄罗斯文学史上屈指可数的天才诗人之一，其诗作是世界文学宝库中的瑰宝。

第 18 部

《谁在俄罗斯能过好日子》 涅克拉索夫 (俄罗斯 1821~1878)

/ 136

涅克拉索夫继续了普希金、莱蒙托夫的优秀诗歌传统，开创了一代新诗风，他的诗篇在当时的俄国产生了巨大的影响。《谁在俄罗斯能过好日子》是涅克拉索夫创作的王冠，堪称俄罗斯大转折时代的一部史诗。

第 19 部

《安娜·斯涅金娜》 谢尔盖·叶塞宁 (前苏联 1895~1925)

/ 144

谢尔盖·叶塞宁是一个 100 年才出现一次的诗人，他那用鲜血写成的诗篇像伏尔加河滔滔流水那样，永远流淌在美丽的俄罗斯的大地上。《安娜·斯涅金娜》是其在叙事诗创作上的最高成就，也是前苏联诗歌史上的传世佳作。

第 20 部

《马雅可夫斯基诗选》 马雅可夫斯基 (前苏联 1893~1930)

/ 152

作为开一代诗风的杰出的无产阶级革命诗人，马雅可夫斯基的诗歌创作所闪耀的光辉永远是不可磨灭的。《马雅可夫斯基诗选》收录了诗人各个不同时期的代表作，清晰地反映了其诗歌创作发展的轨迹。

第 21 部

《李白诗选》 李白 (中国·唐代 701~762)

/ 160

中国人几乎没有不知道李白，这位站在盛唐诗坛高峰之巅的诗仙，在中国诗歌发展史上有着重要的地位和深远的影响，堪称中国诗坛第一人。他开创了中国古代诗歌的黄金时代，以手中如椽巨笔奏响了唐代诗歌的最强音。

第 22 部

《杜甫诗选》 杜甫 (中国·唐代 712~770)

/ 168

作为一个以诗名世的精英，杜甫是诗歌史上的集大成者，被誉为“诗圣”，其诗歌无体不工、无美不备。杜甫的诗标志着唐诗内容与风格的重大转折，对中唐以后的诗歌的发展造成了深刻的影响。

第 23 部

《漱玉词》 李清照 (中国·宋代 1084~约1155)

/ 176

李清照是我国宋代的一位著名的女词人，她的诗歌、散文和词学理论都卓尔不群，她的词在两宋词坛上独树一帜，对后世的影响较大，因此她被誉为“中国文学史上最伟大的一位女词人”。

第 24 部

《稼轩长短句》 辛弃疾 (中国·南宋 1140~1207)

/ 184

崛起于南宋词坛的辛弃疾，是中国文学史上杰出的爱国主义词人。这位开辟了一代词风的大师，一生极富传奇色彩。先天禀赋与后天经历共同造就了他的文韬武略，也使他的词作让很多词人望尘莫及。

第 25 部

《女神》 郭沫若 (中国·现代 1892~1978)

/ 192

郭沫若是 20 世纪中国文学史上无法回避的一位文化巨人，这位学识渊博、才华卓越的著名学者的第一部诗集《女神》成为五四时期新诗的奠基之作，为新诗发展开辟了一个广阔的天地。

第26部

《繁星·春水》 冰心 (中国·现代 1900~1999)

/ 200

1923年，冰心先后出版了诗集《繁星》和《春水》。这两部诗集在社会上引起了强烈反响，不仅使冰心一跃成为当时第一流的女诗人，更推动了“五四”时期新诗创作的发展，在当时的诗坛上掀起了一股创作小诗的潮流。

第27部

《志摩的诗》 徐志摩 (中国·现代 1897~1931)

/ 208

徐志摩这位才华横溢、有如天马行空的诗人，在文坛上活动不过十年，却留下了许多经典诗篇，为中国和世界文学做出了不可估量的贡献。《志摩的诗》是其第一部诗集，初次展露了诗人的才华和与众不同的创作风格，绝对是他诗歌中的经典之作。

第28部

《吉檀迦利》 罗宾德拉纳特·泰戈尔 (印度 1861~1941)

/ 215

时至今日，阅读并崇拜罗宾德拉纳特·泰尔戈的诗歌的人一代代老去，而他的作品却依然新鲜如故，被后人传诵。《吉檀迦利》是泰戈尔诗歌创作的高峰之作，也是最能代表他思想观念和艺术风格的作品。

第29部

《先知》 纪伯伦·哈利勒·纪伯伦 (黎巴嫩 1883~1931)

/ 221

在阿拉伯现代文学史上，纪伯伦·哈利勒·纪伯伦是一页传奇。这位20世纪阿拉伯新文学道路的开拓者之一能以双语写作，使两种文化达到完美的融合。散文诗集《先知》是纪伯伦最优美的作品之一，使其当之无愧地置身于20世纪东方乃至世界最杰出的诗人之列。

第30部

《二十首情诗与绝望的歌》 巴勃罗·聂鲁达 (智利 1904~1973)

/ 229

巴勃罗·聂鲁达曾被评选为20世纪最重要的十大诗人之一，他开创了拉美诗歌的新阶段，曾荣获诺贝尔文学奖。《二十首情诗与绝望的歌》是聂鲁达20岁时的成名作，奠定了他在诗坛的地位，是西班牙语爱情诗歌中的高峰之作。

★莎士比亚用心灵才智建立起的精神城堡
★文艺复兴时期诗歌艺术的高峰
★世界文学宝库中绚丽的瑰宝

莎士比亚十四行诗

威廉·莎士比亚 William Shakespeare (英国 1564~1616)

《莎士比亚十四行诗》包含着很多他（莎士比亚）生活的真
实内蕴。的确，没有一个人能够写出这些诗，如果没有对美的
感受的气质和自觉地掌握了艺术的话……这个莎士比亚，不像
我们一向所知的那样，他不像剧中显露出来的莎士比亚。

——美国学者 文代尔

在整整52年的生涯中，他为世人留下了37个剧本，一卷十四行诗和两部叙事长诗。他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天，每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。他就是英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师——莎士比亚。他像养料一样融入了英国文化的血脉，成为英国人的骄傲，也成为英国文化的象征。如今莎士比亚已经是公认的欧洲三大诗人（莎士比亚、歌德和但丁）之一、文艺复兴时期英国文坛的巨星。

从文艺复兴末期开始，学术界对莎士比亚就好评如潮。18世纪启蒙思想家伏尔泰称其具有“一种无愧为最伟大的天才的崇高思想”。雨果称莎士比亚是诗人、历史学家和哲学家三位一体的人，是“人类热情的巨流”。19世纪的伟大诗人、小说家如雪莱、普希金、巴尔扎克、狄更斯、屠格涅夫，几乎全都对莎士比亚推崇备至，竞相仿效。1984年选举世界十名伟大作家，莎士比亚被选为第一名。莎士比亚的作品是全人类的一笔宝贵文化遗产，几百年来，一直愉悦、温暖、激荡着亿万人民的心灵，给人以极大的艺术享受。他的戏剧和诗歌被译成各种语言之多，仅次于《圣经》。同时，莎士比亚也成为各国

专家学者广泛研究的对象，“莎学”成为一门世界性的学问，被誉为世界学术的奥林匹克。莎士比亚在世界上受到的重视是普遍的，更是独一无二的，没有任何一个作家在世界文化生活中有这样广泛的影响和享有这样崇高的荣誉。在西方世界，一般人家都少不了两本书，一本是《圣经》，一本是《莎士比亚全集》。

《莎士比亚十四行诗》抒发感情与分析说理并重，同时人物形象生动丰富，语言运用巧妙，诗句节奏感强，在莎士比亚的作品中占有重要地位。正如法国文学评论家圣·勃夫说的那样：“最伟大的诗人并不是创作得最好的诗人，而是启发得最多的诗人……他留下许多东西让你自己去追索，去解释，去研究。”莎士比亚的“十四行诗”不只是歌颂美貌、友情和爱情的单纯的叙述，而且触及到人类本性中最深层的部分，富有哲理、引人深思，是英国文学史上公认的佳作。

旷世杰作

KUANG SHI JIE ZUO

十四行诗是源于意大利民间的一种抒情短诗，文艺复兴初期盛行于整个欧洲。诗的结构十分严谨，分为上下两部分，上段八行，下段六行，每行十一个音节，韵脚固定。莎士比亚的十四行诗在结构严谨程度上更进了一步，他将十四个诗行分为两部分，第一部分为三个四行，第二部分为两行，每行十个音节，韵脚固定。这种格式后来被称为“莎士比亚式”或“伊丽莎白式”。对诗人而言，诗的结构越严谨抒情难度就越大，而莎士比亚的十四行诗却丝毫不受格式拘谨，如天马行空一般自由奔放，诗歌语言富于想像，充满感情。

华文精选•••

看，当普照万物的太阳从东方拾起了火红
的火，下界的眼睛都对他初升的景象表示敬仰，
用目光来恭候他神圣的驾临；然后他既登上了
苍穹的极峰，像精力充沛的牡牛，雄姿英发，
万民的眼睛依旧膜拜他的峰端，紧紧追随着他那
疾驰的金驾。但当他，像老牛拖着尘倦的车轮，
从绝顶颤巍巍地离开了白天，众日便一齐从他
下沉的是印移开它们那原来恭顺的视线。
同样，你灿烂的日中一消逝，你就会悄悄
去，如果没后嗣。

(《第7首》)

莎士比亚的十四行诗共154首，大约在六年间陆续写成，主题是友谊与爱情。第1到126首主要描写诗人同一位贵族青年之间友谊的升沉变化；第127至152首写诗人对一个“黑肤女子”的爱恋之情；最后两首作结。在前17首诗中，诗人敦促自己的贵族朋友结婚，他认为美好的事物应当通过传代而得到永生，反映出文艺复兴时期人文主义者对“人”的信念和对新贵族的希望。那位青

年却对诗人若即若离，有时态度冷淡，有时垂青于另一个诗人，他甚至去勾引诗人的女友。但以友情为重的诗人却表现出和解精神。后半部分，诗人对“黑肤女子”倾吐爱慕之意，但她却被诗人的挚友拐走，这令诗人非常失望。这些故事背后隐藏着丰富的思想内容——人文主义者对真、善、美的看法和理想，也反映出社会现实。

诗人通过对一系列事物的歌颂、咏叹和抨击，表达了他进步的宇宙观、世界观、人生观和审美观。对友谊和爱情的歌颂，表达出莎士比亚主张的生活最高准则：真、善、美和这三者的结合。“真、善、美，就是我的全部主题，真、善、美，变化成不同的辞章，我的创造力就用在这种变化里，三位一体，产生瑰丽的景象。”

莎士比亚的诗中认为现实世界就是一个善美和丑恶对敌的战场，他对人的个性的看法也更强调精神和爱的力量。而诗人的主观世界中对理想的追求、对现实的不满，则使诗歌爆发出强大的表现力。诗歌表现了对光明和未来的希望，也表现出人与人之间不和谐所引起的失望和焦虑。它们不仅仅是个人的抒情，而是体现并超越了自己存在的那个时代。

莎士比亚就像一个仙境的建筑师，运用高超的艺术表现手法，在认识和表现客观世界的基础上重新组合出一个虚无缥缈的诗国。他用朴素的词汇和简单的语法结构、句型来表达自己的自豪和信心，塑造丰富生动的人物形象，阐述自己深刻独到的思想见解，再次证明了一个颠扑不破的真理——诗歌是永恒的：“只要人类在呼吸，眼睛看得见，我这诗就活着，使你的生命绵延。”

莎士比亚诗作的启蒙价值是无与伦比的。如同人类不断走向文明的路途上燃起的永恒的明灯，莎翁给暗夜中摸索的行人指出了方向。他，一个平民的儿子，登上艺术宝座；他创造了整个世界，加以统治。弥尔顿曾经说过，作为文艺复兴时代最伟大的人文主义作家，莎士比亚既满腔热情地肯定人的正当欲望，歌颂人性、青春和爱情，又真诚地赞美高尚的道德和仁慈博爱的理念。莎士比亚的十四行诗既洋溢着现世的欢乐，又引导人们超越凡俗而趋于神圣，超越卑微而达于崇高。

••• 华文精选 •••

呵，我绝不让两颗真心遇到障碍，\唯成百年之好。爱不是真爱，\如果对方转弯自己立刻转向，\如果对方变心自己立刻收场。啊，不，爱应该是灯塔永远为人导航，\虽直面暴风疾雨，绝不动摇晃动。爱是星斗，指引着迷舟，\它的纬度可测，其价值却难求。尽管红颜皓齿选过无常的镰刀，\爱却绝不是受时光愚弄的小丑。沧海轮回，爱却长生不改，\雄立千秋万世直到末日的尽头。

(《第116首》)

诗里莎翁

十四行诗既然是抒情诗，抒个人之情，莎士比亚本人就很难像在戏剧中那样，可以隐藏很深不让人家窥见他的真面目，而是自然而无法掩饰地把心灵深处向世界披露。虽然不能说十四行诗就是作者的自传，却可以说是他的思想感情活动的记录。

莎士比亚对爱情的理解和体会，不全是罗曼蒂克的想像，而是实际的、脚踏实地的。首先他对爱人的了解，就不像其他诗人把自己的所爱描绘成天仙一般，所谓“情人眼中出西施”，而是理智地实事求是是当做一般人一样去发现她的美处。作者也深知爱情必须不断更新，不断加固，不能停留在原来的水平上，否则生活的惰性，环境的冲击，时光的磨损，以及人性中的喜新厌旧的恶习，会使爱情受到危害。在第25首诗中，诗人表示了自己对爱情价值的认识，什么高官厚禄，荣华富贵，他都视如粪土。惟有真正的爱情才能给人以永久的幸福。把爱的价值看得这样高，也可以说是“爱情至上”的观点吧，但在文艺复兴时期，这种爱情至上，对人的精神解放和人性的发展，以及对生活的发现都是有着历史进步意义的。

然而爱情毕竟不能超脱社会而独立存在，诗人的爱情受到来自社会的诽谤和中伤，也受到自己心上人的无情背叛，这些必然要影响到诗人的政治、社会观点，从而产生愤世嫉俗、悲观厌世的感情。在那邪恶的社会里，“美永远是诽谤的对象”，堵不住“那不断扩大的嫉妒的口”（第70首），人们会“加给你的鲜花以野草的恶臭”（第69首）。对这种颠倒黑白的无端诽谤，诗人在第121首中表达了自己的申辩和抗议。

从许多揭露和批判的十四行诗中，我们看到诗人的一个战斗者的伟大形象，一个威武不屈、贫贱不移的崇高形象。有时自我刻画，有时自我剖析，有时冷眼看世界。如果说十四行诗是莎士比亚自传性作品的话，那么，这一部分则真正可以看出作者的身世和为人了。

在伊丽莎白时代，戏剧被视为是不高尚的职业，演员毫无社会地位，只供人娱乐，而受不到尊重。莎士比亚也因从事这一职业尝尽了辛酸，他说：“唉，我的确曾经常东奔西跑，扮作斑衣的小丑供众人赏玩，违背我的意志，把至宝贱卖掉。”（第110首）接着，在第111首中，抱怨自己命运不好，过着这种低下的生活，备尝世人的羞辱。除此之外，还有许多写因去远方卖艺不得不和亲人离别的诗，里面都浸透着诗人的眼泪和生离

死别的痛苦。

诗人由于自己的身世和职业，可能有时出现自卑思想，但他的性格中的主要东西是自信和自负的，有着自知之明的；他在给“朋友”的许多诗中，都表示要用自己的诗使他的“美”长存，要使他在自己的笔下永葆青春，获得永恒的生命。第81首在他写的当时可能是预言，但这预言却成了不折不扣的真实。

名字将从这诗里得永生，
虽然我一去……
大地只能给我一座乱葬坟，
而你却将长埋在人们眼睛里。
我这些小诗便是你的纪念碑，
未来的眼睛固然要百读不厌，
未来的舌头也将要传诵不衰，
当现在呼吸的人已瞑目长眠。
这强劲的笔将使你活在生气
最蓬勃的地方，在人们的嘴里。

这首诗是莎士比亚整个作品的最好总结，它的艺术力量永不衰竭，被世世代代传诵不息。莎氏的一生是自我奋斗的一生，也是创造的一生，他默默地给人类社会做贡献，自己却无所求。

莎士比亚在审美观点方面是把外在和内蕴、形式和内容、肉体和灵魂、外貌美和精神美统一起来的……但在十四行诗中，作者经常强调并赞美的主要不是外表，而是人的内心，“它惟一价值就在它的内蕴”（第74首），而眼睛“只能画外表，却不认识内心”（第24首）。对人对己都应着重心灵美，“让内心得滋养，别管外表堂皇”（第146首），而外在的美有时是徒有其表，内心却很空虚，这样的美也就毫无价值，“你的妩媚会变成夏娃的苹果，如果你的美德跟外表不配合”（第93首）。正是因为这样，在更多的情况下，作者都是主张内外美的一致，真善美的统一。莎士比亚的观点是辩证的、全面的、合乎人的认识规律的。

莎士比亚是“时代的灵魂”，他“不属于一个时代而属于所有的世纪。”

——剧作家 本·琼生

莎士比亚的作品“像宇宙一样伟大和无限”，“包容着整个现在、过去及将来。”

——俄国批评家 别林斯基

莎士比亚那些思辨精辟、韵味隽永的十四行诗属于欧洲文艺复兴时期十四行诗歌艺术的最高成就。

——《英国文学通史》

我以前从没有在十四行诗中发现这样多的美——它们似乎充满着美妙的事物。

——英国诗人 济慈

诗人在讴歌美的同时，也看到它的短暂、脆弱的性质，“她的活力比一朵花还柔脆”（第65首），也和花一样，转眼枯萎凋落。所以十四行诗中一个中心思想，就是如何同时光斗争，使人间的美得以长存。诗人认为只有艺术的力量才可以达到这一目的。而要达到这一目的，就得创造出真正的艺术，而真正的艺术是“真善美”的统一。（《莎士比亚引论》）

莎士比亚等为大英国伊丽莎白时名士，所著诗文，美善俱尽，至尽无以过之也。

——《大英国志》

寻求寂静的火焰

诗——一门古老的手艺、一种神秘而神圣的言说方式，是语言的炼金术，很少有人企及它。的确，真正的诗总是选择少数人去完成，在浩淼无际的诗歌星空中，莎士比亚无疑是最为耀眼、光彩夺目的一颗，几百年过去了，几乎是物皆尘，而莎士比亚的十四行诗凭其特异的光辉穿越历史的烟云以不可想像的强大膂力抵达我们尘封的世界。莎士比亚的伟大诗歌文本令人长久地仰望、倾慕与倾听。阅读莎士比亚的十四行诗，犹如完成在游动的悬崖上踩钢丝的无畏历险，是与火焰交锋追寻寂静火焰的过程。莎士比亚的诗歌文本犹如一粒橡树的种子，它潜藏着所有的橡树，你可能揭开它一层层的面纱但你永远不能揭示最里层的赤裸裸的意义之美。

莎士比亚，世称为诗中之王，亦为戏文中之大名家。

——《广学类编》

威廉·莎士比亚，英国文学史上的巨人。他对后世的影响恰如诗人本·约翰逊所题的诗句：我的不列颠，你应该为他欢呼，欧洲遍处也应该向他致敬；他不是一世之雄，而是万古人物。

——《不列颠的巨人》

当人们从中世纪的无边暗夜的梦魔中醒来的时候，作为诗人的伟大巨匠——莎士比亚已敲开了晦暗之门，以瞽者的姿态将头颅探入烈焰完成伟大而艰砾的升阶之书。首先站在黎明路口的诗人用可贵的理性圣火照亮和凸现了人类个体生命自身，将人从作为异己存在的“他者”——神和宗教的虚幻乌托邦远景中挣脱出来。“对生命的探讨和感悟是莎士比亚十四行诗中的一个重要主题。”在诗中莎士比亚热情地讴歌和赞美了生命和婚姻的伟大，他以特异的眼光头一次将审美的触须探伸到女性那里，因为女性在与她的另一半结合的时候得以使人类孕育与永存，维持了永恒得以不朽的生命源泉。莎士比亚在高度赞美婚姻、生命和爱情的时候，他也感到死亡作为人惟一的最终的归宿，感到了人作为个体存在的短暂，但莎士比亚并非像一些浪漫主义诗人那样消极而悲悯地面对死亡、逃避死亡。莎士比亚对生命的探讨是十分深入的“离开爱欲、死亡、焦虑和孤独这些生命的内