

拉斐尔前派诗歌的

唯美主义诗学特征研究

AESTHETICISM POETIC FEATURES OF PRE-RAPHAELITE POETRY

朱立华 著

南开大学出版社

013069437

1500.72

06

拉斐尔前派诗歌的唯美主义诗学特征研究

朱立华 著

南开大学出版社

北航

C1676973

I500.72

06

013062437

图书在版编目(CIP)数据

拉斐尔前派诗歌的唯美主义诗学特征研究 / 朱立华著.
—天津:南开大学出版社, 2013.9
ISBN 978-7-310-04285-2

I. ①拉… II. ①朱… III. ①诗歌研究—欧洲—中世纪 IV. ①I500.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 202221 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

210×148 毫米 32 开本 8.5 印张 207 千字

定价:32.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

内容简介

《拉斐尔前派诗歌的唯美主义诗学特征研究》是作者的博士论文修改而成。本书是目前国内拉斐尔前派诗歌研究的第一本专著，全书共五部分。第一部分为绪论，主要梳理拉斐尔前派的理论缘起与生成机制。第二部分探析唯美主义的诗学建构及其生发与流变，并探寻拉斐尔前派与唯美主义之间的显性或隐性的关联。第三、四部分为本书的主体，系统论证拉斐尔前派诗歌的“艺术形式绝对化”等唯美主义艺术特征，以及“个人精神绝对化”等唯美主义思想特征。第五部分从宏观角度论述拉斐尔前派与其他诗学流派的关联，及其对中国新文学的影响，最后提出研究的现实意义和存在的问题。

序

曾思艺

立华的《拉斐尔前派诗歌的唯美主义诗学特征研究》一书出版在即，这是他在博士论文答辩后，听取各位专家的意见，经过调整、修改乃至扩充后的一部专著。他希望我为这本书写篇序言，我欣然答应了。

2008年，通过启飞的介绍，我认识了立华，觉得他是一个相当踏实、厚道、稳健的人。当时，他决定报考我的博士生，并确定研究拉斐尔前派诗歌，我非常高兴。早在湘潭大学工作时，我就有个想法，什么时候邀集一些各个语种的学者，全面、系统地研究整个唯美主义文学（包括西方和东方，因为唯美主义从西方影响到东方的日本和中国，并且影响了20世纪的现代派文学和后现代派文学，甚至西方的各种偏重形式的文论都与唯美主义密切相关），立华的设想，使我喜出望外。2009年，他顺利考入天津师范大学比较文学与世界文学专业。入校后，我们亦师亦友，经常在一起讨论、交流，这使我对他有了更深入、全面的了解。

立华是一个重情重义、极有责任感的陕北汉子。哥哥去世后，他主动承担了抚育、培养几个侄儿的重任，自己省吃俭用，帮助他们，一直到他们长大成人，并且每人都学有一技之长，能够自立。这在当今惟利是图、一切以金钱为重的社会风气里，是极其

难得的。也许是受中国传统文化影响太深，我总认为，有第一等胸襟方有第一等学问，有好的人品才有好的学问。当今的应试教育，让学问与道德基本脱节，这是非常可悲也是十分可怕的。学问越高才气越大，人品如果很差的话，只怕对他人对社会的危害更大。所以，仅此一点，我对立华就十分看重。而他不仅有很好的人品，学习也很勤奋，而且颇为内秀。从决定报考开始，他就一方面准备考试，一方面全力搜集、阅读拉斐尔前派的资料，并且试着翻译拉斐尔前派诗歌。五年下来，他翻译了150首诗歌，写出了将近30万字的博士论文，赢得了答辩专家们的一致好评。

我对拉斐尔前派并不陌生，早在大学期间，因为学习创作而广泛阅读，就读过克里斯蒂娜的几首译诗，并在《世界美术》1980年第9期上首次了解到作为绘画流派的拉斐尔前派。2004年，我在湘潭大学所带硕士研究生李佳忆毕业，她的毕业论文研究的就是拉斐尔前派诗歌。我本已一直关注各国唯美主义文学和艺术的各类研究，大学毕业后也一直在搜集拉斐尔前派的各种信息，为了指导她，我更是较为系统地阅读了不少拉斐尔前派的资料，对拉斐尔前派有了颇为全面的了解。

拉斐尔前派（一译“先拉斐尔派”）运动原是绘画上的一种革新运动，它崇尚1508年拉斐尔离开佛罗伦萨以前的作品所具有的真挚率直的画风，推崇文艺复兴早期及中世纪的艺术精神，尤其推崇但丁的好友乔托及15世纪的波提切利（正是由于他们的推崇，波提切利才名震遐迩），反对当时流行的学院派形式主义艺术。1848年，“拉斐尔前派兄弟会”成立，揭开了英国唯美主义运动的序幕，“这个运动也并非仅仅局限于绘画。它从一开始就与文学密切相关。华兹华斯、济慈、雪莱和布莱克就是这个运动的诗意灵感之源。罗塞蒂或许更像真正的诗人而不是画家。因此，拉斐尔前派兄弟会既是画家的圈子，又是文人的圈子，而它所在国家

的天才人物中，文学天才更多，也更著名。”^①因此，该派迅速发展成一个文艺流派。1850年，“拉斐尔前派兄弟会”出版了专门刊物《萌芽》，以宣传自己的美学主张。该派艺术以描绘自然、感情真挚为特征，但带有象征主义和神秘主义的宗教色彩。以后，他们又将其艺术主张移植于文学领域，形成了灵肉合致（一译“灵肉一元”）的思想，及诗、画、理想主义三者结合的特色。该派的主要成员有：但丁·迦百列·罗塞蒂（Dante Gabriel Rossetti，1828-1882），其妹克里斯蒂娜·罗塞蒂（Christina Georgina Rossetti，1830-1894），诗人斯温伯恩（Algernon Charles Swinburne，一译斯温本、史文朋，1837-1909）^②，文艺理论家约翰·罗斯金（John Ruskin，1819-1900），诗人、理论家威廉·莫里斯（William Morris，1834—1896）等。由于拉斐尔前派的努力和功绩，到19世纪60年代，唯美主义的核心观念“为艺术而艺术”已经在英国家喻户晓，成为各种美学运动的中心信条：“‘为艺术而艺术’成为19世纪60年代美学运动的中心信条，不需要参考任何辩论、议题、甚至外部世界的现象。”^③

近十年来，拉斐尔前派在中国学界颇受重视，发表了众多的期刊论文，及硕士论文，但大都关注其绘画艺术或者某一位具体的诗人，对整个拉斐尔前派诗歌进行全面、系统、深入研究的博士论文，似还未见。由此可见，立华的选择很有学术眼光。通观《拉斐尔前派诗歌的唯美主义特征研究》全书，大约有如下三个特

① [英]威廉·冈特：《美的历程》，肖聿译，江苏教育出版社2005年版，第13—14页。

② 有学者认为：“第一位英国抒情诗人，公开地以唯美主义信条为自己定位者，是有些麻烦的史文朋。”详见[美]贝维拉达：《唯美主义二百年——为艺术而艺术与文学生命》，陈大道译，台湾Portico Publishing Ltd.出版社2006年版，第91页。

③ [英]提姆·巴杰林：《拉斐尔前派艺术》，梁莹译，中国建筑工业出版社2007年版，第151页。

点。

一、全面系统，回归艺术研究。全书除引言、结语外，共五章。第一章拉斐尔前派与唯美主义，主要论述拉斐尔前派的产生和发展，三位代表诗人的现实人生与诗歌创作，英国唯美主义的缘起与特征以及拉斐尔前派与英国唯美主义的关联；第二章拉斐尔前派唯美主义思想特征，抓住该派最突出的思想特征——死亡意识与生命意识，以及“灵肉一元”，展开深入论析；第三章拉斐尔前派的艺术特征，则扣住该派为了表现上述思想以及诗画合一特征而形成的意象之美与描摹之美；第四章拉斐尔前派与其它文学思潮，则主要探讨了该派诗歌与女性主义、颓废主义、感官主义的关系；第五章拉斐尔前派诗歌与中国，则梳理了其在中国的译介与传播，论述了其对 中国新文学的影响。本书是国内第一部有关拉斐尔前派诗歌的博士论文和研究专著，站在文化、哲学、美学的高度，全面、系统地对其诗歌的产生、特征以及影响，从生成语境（包括其理论缘起与生成机制、生发与流变）、社会文化、艺术发展乃至国内外影响等方面进行了深入探讨，但又处处紧扣诗歌艺术，因而回归了艺术研究。并且，在此基础上得出了颇有见地的结论：拉斐尔前派的艺术主张为“为艺术而艺术”、“艺术形式绝对化”，其哲学思想为“个人精神绝对化”；它既是浪漫主义的承继，又是唯美主义的开拓，且与象征主义、颓废主义、女性主义存在显性或隐性的关联；其诗歌具有“形式至上”、“诗画一律”的唯美主义艺术风格，显示出独特的语言张力、意象张力和结构张力；具有“灵肉一元”的唯美主义诗学特征，体现出精神与肉体的和谐一致。在此基础上进而指出：拉斐尔前派在文学实践和批评实践方面具有独特的成就，其诗歌在英国文学史、文论史、美学史上具有重要地位，而对该派诗歌的研究，对于探析 20 世纪英国诗歌的唯美特质和语言流变具有重要意义。

尤为难能可贵的是，全书许多地方都有自己独到的见解，最为突出的是关于拉斐尔前派的思想特征和艺术特征。目前，国内外学者大多认为“拉斐尔前派”把诗歌、绘画、理想主义、宗教情感结合起来，对以烟囱和煤堆为标志的工业社会进行非伦理的纯美学反叛，对充满铜臭味和市侩气的现实生活展开唯美主义的批判，追求唯美的艺术和带中古色彩的理想主义。其诗歌往往从自然摄取题材，精妙优美，富于形象和色彩，诗情画意相互交融，感情真挚，语言清新，而又富有神秘的宗教感。具体而言，国内外学者一般认为其诗歌有以下特点：

第一，对艺术美与艺术价值的极端推崇与追求，诗与画的有机结合。由于该派诗人不少人身兼画家、诗人二职，因而大胆地把绘画的手法引进诗中，如其领袖但丁·罗塞蒂的许多诗歌就是如此。

第二，中古色彩的理想主义。主要表现为“灵肉合致”思想，即把天上的灵的爱与地上的肉的爱融合在一起，达到肉的灵化与灵的肉化的交融合致的境界。如罗塞蒂的名诗《神女》即通过天国神女对人间情人的恋情，把人性和感觉的自然色彩与神性和幻觉的神秘色彩融为一体，完美地体现了天上与地上之爱的融合。对此，英国学者多有论述。威廉·冈特指出：“迦百列常在信里说：他对《新生》很感兴趣，并且一直在努力表现青春、艺术、友谊和爱情对青年但丁的重要影响。迦百列的绘画全都取材于但丁的作品，而那些画上的贝阿特丽丝全都以他那位‘泡泡糖’为原型。这样一来，他便以中世纪为理想，作出了一部象征性的自传。”^①安德鲁·桑德斯认为：“罗塞蒂的诗歌本质上是装饰性的和描述性的。在他的某些风景诗如《途中伫足》、《秋日消闲》和《戟树林》

^① [英]威廉·冈特：《美的历险》，肖聿译，江苏教育出版社2005年版，第72页。

当中，他能够丰富多彩地表明转瞬即逝的体验和强烈的梦幻，可是他的大多数诗体现了他对女性的容貌和体态的迷恋。在他最有名的诗歌《神女》中，罗塞蒂描绘了一个肉感而又神圣的可爱女性的幻象，这个女性幻象是由但丁笔下的贝亚特丽采发展而来的。这是一个不断萦绕他的绘画创意的人物。他在灵与肉方面都将女人理想化，与她们保持距离，将她们作为渴望，甚至崇拜的对象。”^①哈里·布拉迈尔斯进一步谈到：“《神女》是文学中的中世纪精神的一幅富丽堂皇的织锦画。在这幅画中，超脱人间的秋水伊人‘从天堂的金栅’里探出身来，希望望见留在尘世的郎君。如果说她手里的三朵百合花和她头发里的七颗星带有理想化的但丁式象征主义的特征，那么其他形象的感官性却把我们带回到现实世界的色彩和温暖中。《新娘的序曲》是对浪漫的中世纪精神的更复杂的尝试。”^②

第三，较强的抒情色彩。由于追求带中古色彩的理想主义，必然带来浪漫主义诗歌的幻想性、传奇性的回潮，具有较为突出的抒情色彩（拉斐尔前派因此有“新浪漫派”之称）。与注重客观冷静，深受自然主义、古典主义影响的法国唯美主义文学比较，巴那斯派是“硬”的（注重雕塑美）、古典色彩的唯美主义，而拉斐尔前派是“软”的（注重梦幻性的画面色彩）、抒情的唯美主义，且更富象征性与梦幻性。这在其绘画中体现出来：“他们的绘画作品却常常极具美感，色彩富于奇妙的情感表现力，其细节的精确令人迷醉，但这并不是由于那些细节完全忠实地再现了自然，而是由于它们揭示了自然中某种陌生的东西，是由于它们将注意力

① [英]安德鲁·桑德斯：《牛津简明英国文学史》，下，谷启楠等译，人民文学出版社2000年版，第632页。

② [英]布拉迈尔斯：《英国文学简史》，濮阳翔、王义国等译，四川人民出版社1987年版，第407页。

集中在了梦中见到的那些突兀的对象上。他们描绘的人物肖像的表情都严肃而惆怅，仿佛象征着未获得满足的渴望。”^①在诗中也有突出表现，“它们表达了一种渴望，一种怀旧情绪，仿佛在聆听往昔的某种已经消逝了的声音。它们用虔诚和神秘的词句表现爱情这个主题。”^②

而立华在继承、接受国内外已有研究的基础上，提出了自己的看法，或对一些问题加以细化，从中体现自己独到的思考。如他认为，拉斐尔前派诗歌的唯美主义艺术特征的确是诗画结合，但其具体表现则应该是独特的意象之美和如画的描摹之美；或对某些问题加以补充和深化，如他认为，拉斐尔前派诗歌的唯美主义诗学特征除表现为“灵肉一元”外，更表现为具有强烈的死亡意识与生命意识。这些独到的见解都细化、推进和深化了对拉斐尔前派诗歌的认识，体现了一个学者既有继承又有创新的扎实学风。

二、方法多样，把握语言根本。要想全面、系统、深入地研究某一对象，最好根据研究对象的特性采用多种方法，因为单一的方法往往只有片面的深刻性。采用多种方法，对研究者的学术视野、理论修养提出了较高的要求，因而也较能体现研究者的底蕴和才情。本书视野开阔，方法多样，体现了作者颇为扎实的专业基础和理论素养，以及较为广阔的学术视野。从宏观上看，全书采用了韦勒克所说的“外在式”（作品同作者思想、社会等之间的关联的研究）与“内在式”（文学作品的本体研究）结合的研究方法，亦即把拉斐尔前派诗歌置于现代性生成语境之中，梳理其与唯美主义、象征主义、女性主义乃至颓废主义的渊源，对其缘起、生发、流变等进行“外在的”研究，同时对前派诗歌的本体

① [英]威廉·冈特：《美的历险》，肖聿译，江苏教育出版社2005年版，第18页。

② [英]威廉·冈特：《美的历险》，肖聿译，江苏教育出版社2005年版，第21页。

认知、诗学特征等进行“内在的”全方位、多维度研究。从微观上，以文献实证、数据库分析为基础，采用诗学研究、美学研究、文化研究、新批评的文本细读、比较文学等方法，对拉斐尔前派三模块（诗歌、绘画、文论）中的诗歌模块进行多维研究，考察其渊源、探溯其特征、论述其对现代诗学理论和诗歌创作的影响，梳理其与其他文化思潮的关联，并对该派诗歌的诗学主题、美学思想、艺术风格进行实证研究。

具体来看，本书的主要研究方法包括：第一，社会、文化与美学方法。将拉斐尔前派诗歌置于维多利亚社会、文化语境之中，以文本为主体，以该派诗人的成长经验及其对于社会问题（环境与人的生存）的人生态度（复古或改良）和心灵世界为参照，从阅读感受出发，探悉现实人生的拯救问题等诗学主题，透视该派诗人“为艺术而艺术”的美学思想。同时，运用唯美主义、女性主义、象征主义、形式主义等理论模式与批评概念，对该派诗歌进行多维度分析。第二，文本细读法。在第一种方法的基础上，采用新批评的文本细读法，系统、深入地研究拉斐尔前派的诗歌理论、诗歌创作，归纳其总体特征。第三，比较文学方法。从哲学、美学与文学之间隐秘但无所不在的关联出发，综合考察拉斐尔前派与古希腊罗马文化、中国与日本文化、德国古典哲学与拿破仑派以及英国浪漫主义诗歌的影响接受，以及对于唯美主义、颓废主义与形式主义的影响放送。在考察诸多文化思潮的事实联系的基础上，论述其对20世纪西方文论的影响，论证其在文学史上应有的地位。第四，语料库分析方法。采用语料库语言学(Corpus Linguistics)的研究方法，对语言项目分布的定量统计、量化分析，使研究结果更加精确、更加科学，提出的学术观点更具说服力。

在这四种方法中，第四种尤为重要。因为文学是艺术，特别是语言的艺术，它是以语言为媒介来生动形象地传情达意，表现思想，从而形成美的艺术，以陶冶、熏染人的心灵。立华的论文

重视这种方法，既得益于他所学以及所从事的外语专业和较为深厚的语言学功底，也在于他深知文学之道在于语言，因而牢牢把握住了语言这一根本。

三、资料翔实，翻译亦有特色。通观全书，甚至从全书的注释和参考文献就可以看出，全书的资料颇为翔实。立华这些年搜集并消化了中文和英文方面的大量资料——上百本中文论著和近百本英文论著，从拉斐尔前派相关的各类资料（包括传记、研究），到维多利亚时代的历史、文化著作，乃至能提升论文高度和深度的各类理论著作（如比较文学理论、女性主义理论、哲学与美学理论、语言和修辞理论等等），这些为前两个研究特点的实现打下了坚实的基础。尤为可贵的是，他还在教学、科研之余，挤时间认真阅读拉斐尔前派诗歌，并且精心挑选 150 首有长有短、颇有特色的诗歌翻译成中文。在此之前，国内对拉斐尔前派的诗歌只有零星的翻译，而且主要集中在克里斯蒂娜身上，但也只有十几首，但丁·罗塞蒂、史文朋则更少，全部加起来也就二十余首。立华的翻译，增加了将近 130 首诗，大大弥补了这方面的不足，让人们能更全面、系统地了解、认识拉斐尔前派诗歌。而且，他的翻译也有自己的特色：语言简洁，颇为典雅，富有诗意和韵味，使全书有了更为坚实的基石。

由上可见，本书是一部功底扎实、视野开阔，既有理论高度、文化深度又有文本细读的学术专著，推进了对拉斐尔前派诗歌的研究。但拉斐尔前派诗歌值得研究的东西还有很多，立华的学术道路也很长，所以我们衷心期望，立华在未来的岁月里，再接再厉，写出更多更好的学术著作。

2013 年 6 月 10-12 日 天津竹华里揽旭轩

目 录

绪 论 艺术形式与个人精神绝对化	1
第一节 国内外研究述评	3
一、国内研究	4
二、国外研究	7
第二节 研究缘起、方法、意义	11
一、研究缘起	11
二、研究方法	12
三、研究意义	14
第一章 拉斐尔前派与唯美主义	16
第一节 拉斐尔前派概述	16
一、本体、生发、流变	17
二、生成语境与影响接受	18
三、前派诗歌、诗歌史坐标位置	25
四、唯美主义特征	26
第二节 现世人生与诗歌创作	28
一、但丁·罗塞蒂的人生苦旅与诗歌	30
二、克里斯蒂娜·罗塞蒂的抑郁人生与诗歌	36
三、斯温伯恩的叛逆人生与诗歌	45
第三节 英国唯美主义的缘起与特征	48

一、英国唯美主义的缘起.....	49
二、英国唯美主义的艺术与思想特征.....	55
第四节 拉斐尔前派与英国唯美主义的关联.....	58
一、唯美主义的历史节点.....	59
二、共时性、同源性、同质性.....	60
第二章 拉斐尔前派诗歌的唯美主义思想特征.....	64
第一节 死亡意识与生命悲剧意识.....	65
一、生死轮回、现世死亡与来世复活.....	72
二、死亡意识与宗教、神话传说.....	77
第二节 “灵肉一元”的思想特征.....	80
一、“灵肉一元”的理论缘起与哲学基础.....	81
二、当下语境中的“灵肉一元”诗学观.....	82
三、拉斐尔前派的“灵肉一元”思想特征.....	83
第三章 拉斐尔前派诗歌的唯美主义艺术特征.....	99
第一节 意象之美.....	103
一、象征意象与比喻意象之美.....	112
二、通感意象之美.....	140
三、拉斐尔前派的意象类型.....	151
第二节 描摹之美.....	157
一、联想情感丰富的色彩语码 (Color Terms).....	165
二、唯美的情态与意态.....	168
三、多层次、多维度的唯美画面和唯美氛围.....	174
第四章 拉斐尔前派与其他文学思潮.....	179
第一节 女性主义诗学特征.....	180
第二节 颓废主义诗学特征.....	184
第三节 感官主义诗学特征.....	187

第五章 拉斐尔前派对中国新文学的影响	190
第一节 拉斐尔前派诗歌在中国的译介与传播	190
第二节 拉斐尔前派诗歌对中国新文学的影响	192
小 结	195
结 语	196
附录一 《小妖集市》	201
附录二 《神女》	223
附录三 《冥后的花园》	229
附录四 《匹配》	233
参考文献	236
中文及译作	236
外文文献	244
后 记	251

绪论 艺术形式与个人精神绝对化

拉斐尔前派文学本身就是一个值得专门研究的课题。

——[英]威廉·冈特
为宗教而宗教，为道德而道德，为艺术而艺术。

——[法]库赞

拉斐尔前派（或先拉斐尔派，简称前派）是一些困惑的、迷惘的、沉思的、狂热的唯美主义追求者和理想主义者所发起的一场文学艺术运动，或者是一种文学艺术思潮。它孕育于 19 世纪中叶欧洲诸多文化思潮相互碰撞、相互消解的生成语境之中，诞生于西方基督教文化体系濒临崩溃之际，其理论缘起与生成机制、生发与流变都具有深刻的社会因素和文化因素。其艺术主张为“为艺术而艺术”、“艺术形式绝对化”，其哲学思想为“个人精神绝对化”。拉斐尔前派既是浪漫主义的承继，又是唯美主义的开拓，且与象征主义、颓废主义、女性主义存在显性或隐性的关联。拉斐尔前派诗歌具有“形式至上”、“诗画一律”的唯美主义艺术风格，显示出独特的语言张力、意象张力和结构张力；具有“灵肉一元”的唯美主义特征，体现出精神与肉体的和谐一致。

先行研究包括对拉斐尔前派的生成语境、主要成员的生平与创作、主要作品以及作品的特征进行综合介绍式研究，或集中于