

图书在版编目(CIP)数据

英美诗歌鉴赏入门/范秀华,朱朝晖编著. —上海:

东华大学出版社, 2004.12

ISBN 7-313-03411-1

Ⅰ. 英诗鉴赏Ⅱ. 范秀华②朱朝晖Ⅲ. 英语—诗歌—基本知识Ⅳ. H319.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第144120号

英美诗歌鉴赏入门

范秀华朱朝晖编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码 200042 电话: (021) 62420242

电子信箱: shdhu@donghua.edu.cn

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 8.5 字数 180 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

陈星然设计 上海望电印刷有限公司·圆角

定价 15.00 元

Preface

前言

诗歌是文学宝库里的瑰宝。诗人们凭借其罕见的天赋,结合内容与形式,用富于音乐性的语言,创作出诗歌这一人间绝唱。好的诗歌咏颂真善美,陶冶人们的情操。

诗歌挑战内容与形式的极限,以诗歌培养读者的阅读及理解能力,无疑能达到意想不到的效果。美学大师朱光潜曾说过,诗是文学的精华,一切纯文学都有诗的特质,好的艺术都是诗。他反复申述,如要养成纯正的文学趣味,最好从诗入手,能欣赏诗,自然能欣赏小说、戏剧及其他种类的文学。他认为:“研究诗歌是研究一般文学的最好的入门训练。在诗歌里摸索得到门径,再进一步研究其他种类文学,就都不难迎刃而解了。”大师从他自身的经验出发,总结道:研究诗歌并非语言、文学的终极训练,而应是入门时必须的训练。

大师的上述结论是针对中文学习者而言的,但同样适用于英语学习者。对英语学习者来说,诗歌学习对提高英语水平大有裨益。英文诗歌体现了英语的基本特点。掌握英诗的音韵特点,即重音与非重音形成的节奏(与之对应的是汉语的平仄),是掌握语言听说的关键所在。读英诗,了解诗歌的基本特点,可以培养对英语的语感。就像中国孩子进行中文启蒙教育时背《唐诗三百首》一样,学英文的孩子从小学习英文诗歌,潜移默化中就会影响他以后的文学欣赏水平。一名获得全国大学生英语演讲比赛一等奖的学生,在《英语世界》撰文谈他学习英语的体会时也说,他从小就喜欢读英语诗歌,熟读、背诵了不少英语诗歌,诗歌学习让他受益匪浅。

然而,在目前我国的大学生英语教学中,诗歌学习并没有得到充分的重视。针对非英语专业学生的诗歌阅读训练,目前几乎是一个空白。大学英语综合教程中,一般都没有考虑诗歌。有些教材将诗歌作为欣赏材料,然而在考试指挥棒下,无论学生或老师都认为诗歌学习收效缓慢,诗歌教学没

有得到足够的重视。由此造成的结果是可悲的:学了近十年的英语,许多学生却不知道华兹华斯(辛安)、拜伦、弗洛斯特(阿诺德)就是何许人也。至于英诗常识,则更是一片空白。这种现象不能不引起我们的思考。

目前国内出版的英语诗歌著作,一般都针对有一定欣赏基础的英语专业读者,所选诗作大多是文学史上具有一定地位的名家名篇,内容多数也较为深奥艰涩,令非英语专业学习者望而却步。有的作者意识到了这个问题,在选诗时能考虑到英语初学者的水平,选择一些适合入门者学习的诗作,但由于体例上的关系,有的采用编年体形式,没能根据学习者水平的提高而采用循序渐进的方式;有的以歌咏对象划分,难易无序,给读者深一脚浅一脚的感觉;有的注重英诗的部分特点,如音韵等,缺乏浅显的、系统的入门知识介绍。而且总的现状是,此类著作较少采用双语对照形式,注解等也不够详尽,初学者事倍而功半,不能较快领会诗歌的奥妙。

为了帮助大学非英语专业学生提高英语水平,学会欣赏诗歌,作者在工作的高校中开设了英语诗歌欣赏相关课程。在多年的教学中作者发现,合适的教材是教学成功的一大关键,但目前尚没有完全适合非英语专业学生学习英诗的教材,由此萌生了为初学者编写一本英诗入门教材的想法。在多年教学实践的基础上,作者完成了本书,它有以下特点:

一、系统的知识介绍

纵观市场上的同类教材,大多数只有诗作选读,个别有某一方面的介绍,但针对的是英语专业学生,没有完整的系统知识介绍。本书将用浅显的语言,系统介绍英诗的音象、视象以及表达等方面的知识,以便读者较快掌握英诗的特点。

二、阶梯化的诗歌编排

一般的非英语专业学生对英诗知之甚少,考虑到这一点,本书采用了阶梯化的编排方式:第一部分 粤为基础篇,所选择的都是内容简短、浅显上口的英诗,以起到抛砖引玉的效果;第二部分 月为提高篇,这部分所选诗作都具有了一定的难度,但借助注释导读,读者也可以较轻松地领会个中奥妙;最后一部分 悦为挑战篇,学生经过了 粤月两部分的学习,克服了对英诗的恐惧心理,信心得到加强,在此即可欣赏英诗中一些不朽的经典篇章。

三、详尽的难点解释

为了帮助读者理解诗歌内容,作者都借助于注解这一手段,但目前的同类著作有的只有英文注释,有的只是简单给出生词的汉语意思。本书作

者全面考虑读者欣赏英诗的需要,注释包括句式特点解析、多义词词义正确选择、诗歌用词讲解、古英语词汇注解等,尽量降低读者理解上的难度。

源精深的欣赏指南

通过介绍诗人生平及其文学史地位,分析诗歌的音韵、形式特点,帮助读者全方位发掘诗歌内涵,走出读诗的困惑与茫然,领会诗歌奥妙,汲取诗歌精华。

缘叙语对照的写作方式

为方便读者从中英文两方面了解诗歌、欣赏诗歌,无论是知识介绍,还是注解,本书通篇采用中英文对照的写作方式,每篇诗作都配有译文。

英语诗歌浩如烟海,本书所选诗作,仅仅是沧海一粟。作者在编写此书时,力求涵盖英诗辉煌历程,囊括英诗主要流派。经反复筛选的 猿首诗作中,既有现实主义作品,也有浪漫主义作品;既有体现古典风格的作品,也有体现现代风格的作品。诗歌作者既有英美诗人、也有爱尔兰诗人;上可追溯至英诗中最伟大的诗人、文艺复兴时期的巨匠莎士比亚(宰 猿猿猿年 猿猿年),今则至出生于 圆世纪 圆年代的超现实主义诗人迪伦·托马斯(阅 猿猿年 猿猿年)。选诗时考虑了广大初涉英诗领域的读者水平,所选诗歌大多短小精悍,对于一些优秀长诗,则节选其最精华部分。

希望广大读者,尤其是大学生朋友,通过本书的学习,提高英诗欣赏能力,掌握英语诗歌的基本特点,激发进一步学习的兴趣,促进英语听说读写译等基本技能的全面提高。

本书是作者在英诗教学中所作的一点尝试,尚有不少待完善之处,希望读者提出宝贵意见。

编者
圆园圆年 猿月

Contents

目 录

Section One 摇摇 Fundamentals of Poetry	002
摇摇 栽菊词 寒食词 出塞词 寒食词 赠	
摇摇 什么是诗	002
摇摇 耕桑词 寒食词 寒食词	
摇摇 诗歌的类型	005
摇摇 寒食词	
摇摇 意象	011
摇摇 云词 寒食词 寒食词	
摇摇 修辞	013
摇摇 寒食词 寒食词 寒食词	
摇摇 诗的音律	023
摇摇 寒食词 寒食词 寒食词	
摇摇 诗歌的形式	029
Section Two 摇摇 Selected Poems	036
摇摇 寒食词	036
摇摇 寒食词	036
摇摇 生活	037
摇摇 寒食词 寒食词 寒食词	038
摇摇 小山上的下午	039
摇摇 寒食词 寒食词 寒食词	040
摇摇 微不足道的东西	041

摇摇阅读卷	042
摇摇梦想	043
摇摇月亮制造	044
摇摇美丽的	045
摇摇栽菊咏菊	046
摇摇梦求者	047
摇摇蓬莱城	048
摇摇光	049
摇摇韵脚	050
摇摇屋顶来风	051
摇摇陈和韵诗	052
摇摇我从未见过荒野	053
摇摇粤笔	054
摇摇秋	055
摇摇栽菊再韵	056
摇摇恰逢一年春光好	057
摇摇韵	058
摇摇单调	059
摇摇月	060
摇摇粤韵	060
摇摇红红的玫瑰	061
摇摇杂	064
摇摇春	065
摇摇陈世倌	068
摇摇牛顿墓志铭	069
摇摇匀	070
摇摇希望是长着翅膀的东西	071
摇摇杂	072
摇摇歌	073

摇摇栽菊忆昔景城栽菊社	076
摇摇未走的路	077
摇摇忆昔早秋景城	080
摇摇夜里的相会	081
摇摇栽菊忆昔景城栽菊社	082
摇摇红色手推车	083
摇摇刈草刈草刈草刈草刈草	084
摇摇在一个地铁站	085
摇摇杂诗	086
摇摇葡萄牙十四行诗集 二十一	087
摇摇粤上	090
摇摇安娜贝尔·李	091
摇摇粤悦	096
摇摇一个孩子说草是什么？	097
摇摇悦	102
摇摇栽菊	102
摇摇水仙	103
摇摇月	106
摇摇拍岸曲	107
摇摇辛	110
摇摇当你老了	111
摇摇	114
摇摇雪夜林边驻留	115
摇摇	118
摇摇美术馆	119
摇摇	122
摇摇不要温雅地步入那美妙的夜晚	123
摇摇	126
摇摇呼唤	127

摇摇韵与西月世世译	130
摇摇西风颂	131
摇摇月耀志哀吟世世晕就世景世耀世耀	140
摇摇因为我不能停步等待死神	141
摇摇栽藻世耀之世早世世世世世世世世世	144
摇摇普鲁佛洛克的恋歌	145
摇摇韵与西月世世译	156
摇摇一想到我视力如何竟耗竭用尽	157
摇摇杂世世世	160
摇摇十四行诗 苑	161
Bibliography	164

Section One

Fundamentals of Poetry

The Definition^① of Poetry

Lovers of poetry have been searching for an accurate^② definition of it for at least two thousand years. The ideal definition would be short. It would enable us to know a real poem when we hear it, and help us understand the power and the long life of great poetry. But the search for this definition has not yielded^③ a single description or formula to satisfy all admirers of this various art.

W. H. Auden's^④ description of poetry as "memorable speeches" applies to most poetry but also to many things that are not poetry, such as advertising jingles^⑤. Matthew

什么是诗？

究竟什么是诗？诗歌爱好者为此探寻了至少两千年。恰当的定义应当言简意赅。运用这个定义,当我们听到一首真正的诗的时候,就可以判断出来,也可以了解伟大诗歌的力量与不朽之谜。然而迄今为止,还没有找到这样一个定义以满足诗歌爱好者。

奥登把诗定义为“值得纪念的演讲”,这一定义适用于大部分诗,但也适用于不是诗的作品,如广告语。阿诺德称诗歌为“对生活的批评”,这一定义虽然概括了他自己

① definition 定义

② accurate 正确的,精确的

③ yield 产生

④ W. H. Auden 维斯坦·休·奥登(1907~1973),英国20世纪30年代重要诗人。

⑤ advertising jingle 广告顺口溜

Arnold^① called poetry a “criticism^② of life”, a characterization that is certainly true of his own poetry and discounts advertising jingles, but that is not a useful description of limericks^③ or of nonsense poems. William Wordsworth^④ believed that poetry was “the spontaneous^⑤ overflow^⑥ of powerful feelings,” a dramatic but broad definition, and Robert Frost^⑦ viewed it as that property^⑧ of speech that is “untranslatable.”

All these poets would agree, however, that poetry is markedly different from the prose of legal contracts^⑨, encyclopedias^⑩, or newspapers. Poetry is more intense^⑪ than other writings — more intense with feelings, and more intense in its concentration of meaning. Poetry is the true language of emotion. We have all had the experience of joy,

的诗,也部分排除了广告语,却不适用于打油诗和荒谬诗。华兹华斯认为诗是“强烈的情感的自然流露”,这一定义富于戏剧性,但过于宽泛,弗罗斯特认为诗是语言中“不可译的”的特质。

但是,所有这些诗人都会一致认为,诗和法律诉讼、百科全书和新闻报道截然不同。比起其他写作,诗更为强烈——情感更强烈、意义更为集中强烈。诗是情感的真实宣泄。我们都曾体验过欢乐、哀伤、爱情,不管我们表达的需求有多么迫切,都无法诉诸语言。孩子的出世,父母的离世,许久未见的朋友归来,这一切使我们无以言

① Matthew Arnold 阿诺德(1822 ~ 1888),英国诗人及文论家,1857年起任牛津大学教授,主讲诗学。

② criticism 批评

③ limerick 五行打油诗

④ William Wordsworth 华兹华斯(1770 ~ 1850),湖畔派诗人领袖。

⑤ spontaneous 自发的

⑥ overflow 溢出

⑦ Robert Frost 弗洛斯特(1874 ~ 1963),美国20世纪最负盛名的诗人。

⑧ property 性质

⑨ legal contract 法律诉讼

⑩ encyclopedia 百科全书

⑪ intense 强烈的

love, or sadness so great that no matter how urgently^① we need to express it, words fail us. The birth of a child, the return of a friend after long absence, the death of a parent; these events can leave us speechless. At such times we might wish we were poets. For poetry succeeds where ordinary speech fails to communicate those urgent and subtle^② feelings that are most essentially human. That is why poetry is the most enduring^③ form of literature.

By saying that poetry is the language of emotion, we do not mean to suggest that poetry does not engage our thoughts and ideas. Poetry may praise the theories of relativity^④ and economics^⑤ as well as the colors of the sunset. Like Hamlet^⑥, they may pose^⑦ an abstract^⑧ question: "To be, or not to be, that is the question." But if the writer does not communicate the emotion of discovering thought, we are not likely to find poetry in that writer's work.

表。彼时,我们多希望自己是诗人。因为只有诗才能够表达人类这些迫切而微妙的基本情感,而一般的言语不能。诗之所以万古长青,原因就在于此。

我们说,诗是表达情感的语言,这并不意味着诗与思想绝缘。诗人既可以礼赞日落,也可以礼赞经济学与相对论。诗人也会提出哈姆雷特式的抽象的问题:“生存,还是毁灭,这是一个问题。”如果一个作者不传达发现思想的情感,我们在其作品中就不可能发现诗。

① urgently 迫切地

② subtle 细微的

③ enduring 持久的,不朽的

④ the theory of relativity 相对论

⑤ economics 经济学

⑥ Hamlet 哈姆雷特,莎士比亚同名悲剧的主人公。

⑦ pose 提出

⑧ abstract 抽象的

Types of Poetry

Poetry can be classified as narrative^① or lyric^②. Narrative poems stress action, and lyrics song. Each of these types has numerous^③ subdivisions^④: narrative poetry includes the epic^⑤, romance^⑥, and ballad^⑦; lyric poetry includes the elegy^⑧ and epigram^⑨, sonnet^⑩ and sestina^⑪, and villanelle^⑫. Moreover, each major type adheres to^⑬ different conventions^⑭. Narrative poems, for example, tell story and describe actions; lyric poems combine speech and song to express feeling in varying degrees of verbal music.

诗歌的类型

诗可以分为叙事诗和抒情诗。叙事诗强调行为,而抒情诗强调韵律。叙事诗还可以细分为:史诗、罗曼司、民谣等等;抒情诗可以细分为:悼念诗、讽刺短诗、十四行诗、六节诗、维拉内拉诗等。此外,每一种诗歌都遵循不同的规范。如:叙事诗讲述故事,展开情节;抒情诗结合语言和音乐,用不同程度的文字音乐表达情感。

-
- ① narrative 叙述的
 - ② lyric 抒情的
 - ③ numerous 许多的
 - ④ subdivision 细分,一部分
 - ⑤ epic 史诗
 - ⑥ romance 罗曼司
 - ⑦ ballad 民谣
 - ⑧ elegy 挽歌
 - ⑨ epigram 讽刺短诗
 - ⑩ sonnet 十四行诗
 - ⑪ sestina 六节诗
 - ⑫ villanelle 维拉内拉诗
 - ⑬ adhere to 坚持
 - ⑭ convention 常规,惯例

Narrative poetry

The grandest of narratives is the epic. *Epics* are long narrative poems that record the adventures of a hero whose exploits^① are important to the history of a nation. Typically they chronicle^② the origins of a civilization and embody^③ its central beliefs and values. *Epics* tend to be larger than life as they recount^④ valorous^⑤ deeds enacted^⑥ in vast landscapes. The epic style is as grand as the action; the conventions require that the epic be formal, complex, and serious — suitable to its important subjects.

Among the more famous epics in Western literature are Homer's *Iliad* (about the Greek and Trojan War), Virgil's *Aeneid* (about the founding of Rome), Dante's *Divine Comedy* (a journey through hell, purgatory^⑦, and heaven), and

叙事诗

气势最为磅礴的叙事诗是史诗。史诗是记述历史上民族英雄事迹的长篇叙事诗。史诗往往以编年体的形式记载文明的起源、体现它的核心信仰和价值观念。史诗往往比实际生活更为恢宏,因为它记录了广阔天地间的英勇业绩。史诗的文体需要一如其所记述的行为一样辉煌,为与题材相匹配,史诗须正式、复杂而庄重。

西方文学中比较著名的史诗有:荷马的《伊利亚特》(记述希腊和特洛伊战争);维吉尔的《伊尼特》(记述罗马立国);但丁的《神曲》(记述地狱、炼狱到天堂的旅程);弥尔顿的《失乐园》(记述天使造反,以及人类的诞生和堕落)。

-
- ① exploit 功绩,业绩
② chronicle 以编年史记载
③ embody 体现
④ recount 叙述
⑤ valorous 勇敢的
⑥ enact 演出
⑦ purgatory 炼狱

Milton's *Paradise*^① *Lost* (about the revolt^② of the angels, and man's creation and fall).

Far less ambitious than epics, *ballads* are perhaps the most popular form of narrative poetry. Originally ballads were meant to be sung or recited. Folk ballads (popular ballads as they are sometimes called) were passed on orally, only to be written down much later. This accounts for^③ the different versions of many ballads.

Another type of narrative poem is the *romance*, in which adventure is a central feature. The plots of romances tend to be complex, with surprising and even magical actions common. The chief characters are human beings, though they often confront monsters, dragons, and disguised^④ animals in a world that does not adhere consistently to the laws of nature as we know them.

民谣不像史诗那样辉煌,是叙事诗中最平民化的。起初,民谣是用来吟唱和背诵的。通俗民谣开始是口头传唱,后来才被记载下来。这也说明了为什么许多民谣的版本不同。

第三种叙事诗是罗曼司,主要是历险记。罗曼司的情节往往很复杂,惊人甚至魔幻的情节也屡见不鲜。主要人物是人,而人常常要面对怪物、龙、或伪装的动物,诗里的世界并不遵循我们熟知的自然法则。

① paradise 天堂

② revolt 反抗,起义

③ account for 解释

④ disguise 伪装

Lyric Poetry

Although narrative poems, especially literary ballads, combine story with song, action with emotion, story and action predominate^①. In lyric poetry, however, story is subordinated^② to song, and action to emotion. We can define lyrics as subjective^③ poems, often brief, that express the feelings and thoughts of a single speaker (who may or may not represent the poet).

Lyric poetry is typically characterized by brevity^④, melody^⑤, and emotional^⑥ intensity^⑦. The music of lyrics makes them memorable, and their brevity contributes to the intensity of their emotional expression.

Forms of lyric poetry range from the *epigram*, a brief witty^⑧ poem that is often satirical^⑨, to the *elegy*, a

抒情诗

叙事诗以故事、情节为主,尽管叙事诗,尤其是文学民谣,会把故事和歌曲相结合,把情节与情感相结合。但在抒情诗中,故事让位于音乐,情节让位于情感。抒情诗可以被定义为主观诗,往往很短,表达一个人的情感和思想(这个人可能是、也可能不是诗人本人)。

简短、音乐性、情感强烈是抒情诗的典型特点。抒情诗的音乐性便于记忆,抒情诗简短有助于表达浓烈的情感。

讽刺短诗,简短、睿智,往往带有讽刺意味;悼念诗,悼念死者;颂诗,庄重、篇幅长,诗节的长度、音

① predominate 统治,占优势

② subordinate 服从

③ subjective 主观的

④ brevity 简短

⑤ melody 悦耳的音调

⑥ emotional 情感的

⑦ intensity 强烈

⑧ witty 机智的

⑨ satirical 讽刺的

lament^① for the dead. Lyric forms also include the *ode*, a long stately^② poem in the stanzas^③ of varied length, meter^④ and form.

The tones, moods and voices of lyric poems are as variable and as complexly^⑤ intertwined^⑥ as human feeling, thought and imagination allow. Generally considered the most compressed^⑦ poetic type, the lyric poem typically expresses much in little. The *sonnet*, for example, condenses^⑧ into fourteen lines an expression of emotion or an articulation^⑨ of idea according to one of two basic patterns: the Italian (or Petrarchan) and the English (or Shakespearean).

Less important historically than the sonnet but no less intricate^⑩ and musical are two other lyric forms, *sestina* and *villanelle*. The *sestina* consists of six stanzas of six lines

步和形式变化多样。它们都属抒情诗一类。

抒情诗的语调、情绪和表达变化多样,完全融合了人的情感、思想和想象。抒情诗被人们认为是最压缩的诗歌类型,往往言语不多,而内涵丰富。比如,十四行诗以两种形式(意大利式或莎士比亚式)在短短的十四行里浓缩了情感的表达和思想的阐述。

六节诗、维拉内拉诗的历史地位虽没有十四行诗那么重要,音乐性和内涵却毫不逊色。六节诗由六节六行诗和结尾的一节三行诗构成。六节诗有严格的模式重复

-
- ① lament 哀悼
② stately 庄严的
③ stanza 诗节
④ meter 格律
⑤ complexly 复杂地
⑥ intertwine 使缠结
⑦ compress 压缩
⑧ condense 浓缩
⑨ articulation 清晰的表达
⑩ intricate 错综复杂的