

蒲柏诗歌创作中的永恒之美

谢春萍

(湖北经济学院 外语系, 湖北 武汉 430205)

[作者简介] 谢春萍(1965-), 女, 湖北仙桃人, 湖北经济学院外语系副教授, 主要从事英语语言文学研究。

[摘要] 蒲柏是18世纪上半叶英国启蒙运动时期最具代表性的新古典主义诗人。他在文学创作上遵循古典主义原则, 善用“英雄双韵体”, 且技巧圆熟, 几臻完美, 令人叹为观止。蒲柏的诗歌不仅形式美仑美奂, 内容更是美不胜收。读他的诗, 让人赏心悦目之余, 更有一种心灵洗礼后升华的感觉。这便是这位不幸的诗人从苦难中提炼出来的永恒之美的魅力所在。

[关键词] 蒲柏; 诗歌; 古典主义原则; 英雄双韵体; 永恒之美

[中图分类号] I106.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2005)06-0043-04

亚历山大·蒲柏(Alexander Pope, 1688—1744)生于伦敦布商家庭, 父母为天主教徒, 因而从小受压制与歧视。12岁时因患脊椎结核病, 致使身体畸形, 且从小羸弱, 疾病终身。他虽是一个身心备受摧残的人, 但发愤苦读, 潜心研习, 笔耕不辍, 写出了许多惊世骇俗的作品, 并使“英雄双韵体”的运用达到了顶峰。蒲柏的诗歌不仅形式美仑美奂, 内容更是美不胜收。文学史的演变证明了法国著名诗人伏尔泰赠与蒲柏“欧洲最伟大的诗人”的称号是名副其实的。

一、蒲柏诗歌创作中独特的形式美

蒲柏诗歌的美在于他诗句的精致, 更在于其结构的宏伟。

(一) 诗句精致

作为新古典主义诗人, 蒲柏深受法国古典主义文学理论家布瓦洛的影响, 推崇古代希腊、罗马的作家和诗人, 以他们的作品为典范, 对诗歌的创作讲究对称、节制、优雅, 追求艺术形式的完美与和谐, 并采用英雄双韵体作为他的主要创作手法。在英国诗歌史上, 英雄双韵体为乔叟首创于14世纪, 后经斯宾塞、马洛等人的发展, 再有德莱顿恢复弘扬, 到蒲柏这里, 他对这种诗歌创作手法进一步完善、扩充, 形成了一种形式更整齐优美、节奏更跌宕变化的五步抑扬格英雄双韵体:

So two consistent motions act the soul/ And one regards itself, and one the whole.

从这一选自《论人》(An Essay on Man, 1734)的联句里, 我们可以看出蒲柏五步抑扬格英雄双韵体最基本的风格特点: 每行都有十个音节, 分为五个音步, 每个音步有两个音节, 第一个是轻音, 第二个是重音; 两行成一组(或称联句), 每组相互押韵, 且韵脚为真韵里的单韵。

下面一节选自蒲柏《田园诗组》(Pastorals, 1709)中的《春》, 读读就会发现, 韵律整齐、用词妥帖、句法明确, 是蒲柏写诗的准则:

Hear how the Birds, on ev' ry bloomy spray/ With Joyous Musick wake the dawning day/

Why sit we mute, when early linnets sing/When warbling Philomel salutes the Spring/
Why sit we sad, when Phosphor shines so clear/And lavish Nature paints the Purple Year?

蒲柏善以议论和哲理入诗,写得精练、锋利,而又简洁、优美,读来舒缓、流畅,似乎给人以充分的时间去咏、去吟、去思索、去回味、去考证,然后会心地颌首、慨叹、应和:

All nature but is art, unknown to thee/All chance, directions, which thou canst not see/
All discord, harmony, not understood/All partial evil, universal good.

(二)结构宏伟

在英诗史上,虽有长诗,但为数不多。而蒲柏的诗不同。他的绝大多数诗都是经过他精心构思,千锤百炼出来的“长篇大论”。蒲柏从 16 岁起开始写诗,英国诗歌史也从此翻开了恢宏而闪光的一页。

《田园诗组》是蒲柏的第一本诗集,是模仿斯宾塞《牧羊人的日记》写成的。但斯宾塞是按月份写的,时间相距短,不可避免地会有自然景色的重复。蒲柏在诵读时,意识到了这一点,因而其《田园诗组》按春、夏、秋、冬四季来处理,《春》、《冬》为对唱,《夏》、《秋》为独唱,整部诗集分开来各自成篇,合起来是个整体,且各篇都情节简单,思想淳朴,语言优美,他因而被誉为神童和奇才。

《论批评》(On Criticism, 1711)长达 700 多行,诗人淋漓尽致地阐述了自己对于批评的系统见解,包括:文学批评的重要性与高明的批评家如何养成、文学批评的弊端及其原因、文学批评的正确原则与欧洲文学批评史的简要回顾等等,宣扬古典主义诗歌理论,提出优美趣味说。尽管其主要论点来自贺拉斯和布瓦洛等人,但蒲柏却用一气呵成的英雄双韵体把它们表达得异常机智、精辟,体现了他对好诗的定义:“所思虽常有,妙笔则空前。”全诗有论点、有论据,启、承、转、合之间俨然是一篇押韵的科学论文。

《秀发遭劫记》(The Rape of the Lock, 1712)是蒲柏模仿英雄史诗体创作的长诗。这部诗模拟古典史诗的全部技巧,如开篇宣告题旨,分卷、分章,采用复杂的比喻,让众多的神祇、精灵参与其间等等;诗人在诗中充分发挥自己的想象力,添枝加叶,绘声绘色,甚至模拟古诗里的战争场面,以化妆品来武装女士“进行战斗”,对战争加以详尽描写,而叙述的全部故事只是美女白琳达如何被一位男爵偷剪了一绺秀发而引发的不和。这里蒲柏故意以伟大的风格处理琐细的题材,从而产生谐谑而讽刺的效果,尽管这种讽刺是温和的,幽默的。正因为如此,这首诗又被称做“滑稽史诗”(Mock-epic)。

《论人》是哲理诗的杰出范例,诗中全面反映了诗人的哲学、伦理观点。全诗 1 200 多行,由四封书信组成:关于人在宇宙中的性质和地位;关于人作为个体时自己的性质和地位;关于人在社会中的性质和地位;关于人的性质和地位与幸福的关系。单从构成这部诗的这四个小标题,我们就可以看出诗人的气魄、匠心与情操。全诗章句洗练,内蕴丰厚,而英雄双韵体在此间的运用更是达到了艺术上的胜境。

讽刺诗《愚人记》(The Dunciad, 1743)也是一部长诗,全诗以英雄双韵体写成四卷,看似讲述着一个童话般的故事,实际上是蒲柏借各种虚构的人物对其文学上的敌手所做的各种滑稽模仿而对他们进行辛辣的讽刺。诗中虽有些过于尖刻的地方,但诗人也以启蒙精神写出了 18 世纪早期文学生活的场景,唱出了反对“空虚”和“无知”的基调。

二、蒲柏诗歌创作中独特的内容美

蒲柏诗歌的美除了它形式的美仑美奂外,更在于它内容的美不胜收:句句珠联玉串、篇篇熠熠闪光,真知灼见比比皆是、警句名言俯拾即是。他的诗给人们提供了丰富的精神食粮,让人读后受益颇多。

(一)句句珠联玉串 篇篇熠熠闪光

诗歌是语言的艺术,它以诗人运用语言的技巧和表现手法吸引读者。蒲柏认为诗律与内容是可以完全配合的,他在创作中也身体力行,做出典范。以他的《田园诗组》为例,其《春》的背景是清晨的河谷: All Nature laughs, the groves are fresh and fair/The Sun's mild luster warms the vital Air(万物皆欢笑;林中美且清/日光温而亮,春风暖又生)。《夏》的背景是正午的河边: But see, the Shepherds shun

the Noon-day Heat/The lowing Herds to murm'ing Brooks retreat(看牧童避开正午的光焰/牲畜叫着退到流水河边)。《秋》的背景是日落时分的小山: Thus sung the Shepherds till th' Approach of Night/The skies yet blushing with departing Light(牧童一直唱到暮色降临/回光返照, 泛起漫天红晕)。而《冬》的背景是午夜的树林: Now sleeping Flocks on their soft Fleeces lye/The Moon, serene in Glory, mounts the Sky'(羊群卧在柔软的毛上/月亮登上明净的穹苍)。诗中的语言自然简洁, 但这些简洁的词经诗人潜心“推敲”之后以英雄双韵体的形式珠联玉串起来, 读来轻快流畅, 如玉佩琳琅、乐音叮咚, 使读者在心海里宁静而深切地感受春天的勃勃生机、夏天的炎炎骄阳、秋天的隐隐落寞和冬天的皑皑寒气。整部诗无论是情节、思想, 还是风格、措辞, 都透溢着一股伟大的单纯之美。

且看《秀发遭劫记》对主人公白琳达的描写: Her lively Looks a sprightly Mind disclose/Quick as her Eyes, and as unfix'd as those/Favors to none, to all she Smiles, extends/Oft she rejects, but never once offends/Bright as the Sun, her Eyes the Gazers strike/And, like the Sun, they shine on all alike(那烟视媚行, 精灵般展示她的心灵/敏锐而且不会停留, 就像她的眼睛/从不垂青任何人, 但对谁都会微笑/她总是在拒绝, 却从来没让人气恼/明丽如太阳, 她的双眸打动瞩目者/仁慈如太阳, 她的妙目遍及仰慕者)。在诗人的笔下, 被讽刺、受批判的白琳达风情绝世, 并被机智地比作太阳: 对所有人都很温暖但不会给某个人特殊的偏爱。这里的精雕细琢非常准确, 而且被调度的错落有致。

在《隐居颂》(Solitude: An Ode)里, 他是这样咏吟回归自然的田园生活的: How happy he, who free from care/The rage of courts, and noise of towns/Contented breaths his native air/In his own grounds. // Whose herds with milk, whose fields with bread/Whose flocks supply him with attire/Whose trees in summer yield him shade/In winter fire 从诗中我们仿佛看到了与人“笔战”了一辈子的诗人终于“投笔重生”: 幸福、自由, 远离纷争与喧嚣, 衣食自给, 夏有树阴送凉, 冬有火炉取暖, 丝毫不亚于陶渊明“采菊东篱下, 悠然见南山”的怡然之美。

英诗的种类很多, 单就其表现内容就有抒情诗、叙事诗、史诗、颂歌、挽歌、田园诗、教育诗、哲理诗等等。在英国诗歌史上, 蒲柏虽然算不上是个多产的诗人, 但他涉及的诗歌题材却非常广泛, 在上面提及的各类诗歌中都能找到他闪光的笔迹。

(二) 真知灼见比比皆是 警句名言俯首即拾

诗即思, 是诗人作为思想者对这个世界的见地和理想。蒲柏自幼身残, 从小居家诵读英文、法文、拉丁文诗典。他的世界最初就是一个诗的世界, 而在他所诵读的古典诗歌与他所浏览的时下诗作之间, 不可避免地会存在着差距, 于是诗人将他的“诗世界”的“诗思”凝于笔端, 便成为了脍炙人口的《论批评》。蒲柏用诗的语言阐述了他的文学观点: First follow Nature, and your Judgment frame/By her just Standard, which is still the same(首先要信奉自然, 找其正确的规范/用始终如一的规则, 制定你的判断)。《论批评》发表时, 蒲柏才 23 岁, 当时的蒲柏尽管可以“冷眼向洋看世界”, 但思想毕竟不够深邃, 这也许就是为什么评论家们认为《论批评》中“新意不多”的原因。可不幸的遭遇练就了蒲柏驾驶语言的高超技艺, 他能将枯燥的理论写得情文并茂, 神采飞扬。诗中比比皆是朗朗上口的真知灼见: A little Learning is a dang'rous Thing(浅薄的学问是一件危险的事); Hills peep o'er Hills, and Alps on Alps arise(山外有山, 天外有天); To err is human, to forgive, divine(人非圣贤, 孰能无过; 宽恕他人, 神明自得)。蒲柏的诗, 诗句洗练、诗形整饬、诗情高雅, 无一不凝结着诗人字斟句酌、精雕细镂的心血。

一般来说, 心智成熟的人不可避免地会有关于人生的思虑: 或思考人性的问题、或追问生命及个体存在的终极意义。与干枯的思维定势相比, 诗人更善于将这种对人生的“诗思”凝练为语言, 表达出其对人性的顿悟式的直感。蒲柏的《论人》就是诗人心智成熟后的不朽“诗思”。这其中有对人类在处于信任与怀疑两难境地时的精妙描述: With too much knowledge for the Sceptic side/With too much weakness for the Stoic's pride/He hangs between; in doubt to act, or rest/In doubt to deem himself a God, or Beast/In doubt his mind or body to prefer/Born but to die, and reasoning but to err(博知少疑, 多欲难

刚/不动不静,亦神亦兽/东走于灵,西顾于肉/生而将死,虑而必失);也有关于人们对待“恶行”的态度变化的极富远见的预言:Vice is a monster of so frightful mien/As, to be hated, needs but to be seen/Yet seen too oft, familiar with her face/We first endure, then pity, then embrace(恶行怪物貌可怕/人虽恨之得见它/会得多时渐熟悉/容忍、同情至相依)。《论人》语言优美,韵律简洁,对偶工整,易于铭记的名言警句俯首即拾:Laugh where we must, be candid where we can(该大笑时得大笑,能率直时且率直);Self love, to urge, and reason, to restrain(自爱催人奋进,理性使人收敛);And to their proper operation still/A scribe all good; to their improper, ill(运筹得当,善莫大焉/运筹失当,恶莫大焉);Honor and shame no condition rise/Act well in your part, there all the honor lies(光荣耻辱并无一定条件/行为端正光荣就会出现)等等,这些都足以表现出一位在人生航程中颠簸多年的诗人关于人生思考的深度,读后无不洗涤人们的灵魂,使之升华到精神的至高境界。诗人对人、社会和宇宙的整体看法更加精辟:One truth is clear, whatever is, is right。(真理一条明晰,存在即为合理)

作为优秀的古典主义艺术家,蒲柏具备了适度、均衡、含蓄等特质,并有节制地使用自己的情感和想象能力给人们创造出了丰富多彩的诗歌作品。蒲柏在 18 世纪享有很高的声誉,他在诗歌创作中所表现出来的理性精神和讽刺才能,对其他诗人如拜伦等有很大的影响。其运用英雄双韵体技巧的娴熟和完善,至今无人能与之匹敌。蒲柏的诗,在艺术上达到了形式的美仑美奂与内容的美不胜收的完美统一,这是诗人在身心备受折磨的双重苦难中磨砺出来并奉献给世界诗坛的一份永恒的美。

[参 考 文 献]

- [1] 杨岂深. 英国文学选读[M]. 上海: 上海译文出版社, 1981.
- [2] 吕 进. 一得诗话[M]. 成都: 四川文艺出版社, 1985.
- [3] 王佐良. 英国诗选[M]. 上海: 上海译文出版社, 1988.
- [4] Brooks, Cleanth & Robert Penn Warren. Understanding Poetry[M]. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1976.
- [5] Grierson, Herbert J. C. & Smith, J. C. A Critical History of English Poetry[M]. London: Chatto & Windus, 1947.
- [6] Leech, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry[M]. London: Longman Group Ltd., 1969.
- [7] Miles Josephine. Style and proportion: The Language of Prose and Poetry[M]. Boston: Little, Brown & Co. 1967.

(责任编辑 何坤翁)

Eternal Beauty in Poetical Creation of Alexander Pope

XIE Chunping

(Department of Foreign Language, Hubei University of Economics, Wuhan 430205, Hubei, China)

Biography: XIE Chunping (1965-), female, Associate professor, Department of Foreign Language, Hubei University of Economics, majoring in English language & literature.

Abstract: Alexander Pope was the most important English neoclassical poet in the first half of the 18th century. He follows the classicism principle, using “heroic couplets” while writing and becomes a master of it. Pope’s poetry is not only perfect and magnificent in form but also popular and constructive in content, which hasn’t been surpassed by any other English poets. Yet all this derives from none other than his life-long misery——both mentally and physically.

Key words: Pope; poetry; classicism principle; heroic couplets; eternal beauty