

第九章 20 世纪现代主义文学

第四节 象征主义诗歌与艾略特

象征（symbol）

- 在古希腊是指“拼凑”、“类比”
- 引申为一种标志、秘语或仪式
- 用甲事物代表、暗示着乙事物，用具体的可感知的物象来暗指某种抽象的不能感知的人类情感或观念。
- 具有暗示性、多义性、不确定性等特征。
- “公共象征”（public symbol）、“私设象征”（private symbol），也称为“惯用性象征”（conventional symbol）和“创造性象征”（created symbol）。“弗洛伊德式象征”（Freudian symbol）——性象征

象征主义 (Symbolism)

- 在法国文学史上，指象征主义流派，象征主义文学思潮
- 哲学基础：尼采、柏格森、弗洛伊德的思想
- “象征主义”一词最早出现于1886年。让·莫瑞亚斯，在《费加罗报》上发表了一篇文学宣言，主张用“象征主义者”来称呼当时的前卫诗人。
- 象征主义先驱：法国诗人夏尔·波德莱尔和美国诗人爱伦·坡
- 象征主义文学主要涵盖诗歌和戏剧两大领域
- 西方主流学术界认为象征主义文学的诞生是古典文学和现代文学的分水岭

象征主义戏剧

- 象征主义理念在 19 世纪 90 年代进入欧洲戏剧领域。
- 比利时的莫里斯·梅特林克（1862 – 1949）被认为是第一位象征主义剧作家。《闯入者》（1890）标志着象征主义戏剧的诞生。梅特林克一生的颠峰是 1908 年创作的名剧《青鸟》。这部剧作使得梅特林克跻身有史以来最优秀的法语剧作家之列。
- 德国剧作家盖尔哈特·霍普特曼（1862 – 1946）的创作经历了从自然主义、现实主义到象征主义的转变。《沉钟》（1896）
- 爱尔兰诗人叶芝（1865 – 1939）在“爱尔兰文艺复兴运动”中写出的 26 部戏剧。代表作《阴影下的水》（1906）。

一、象征主义诗歌

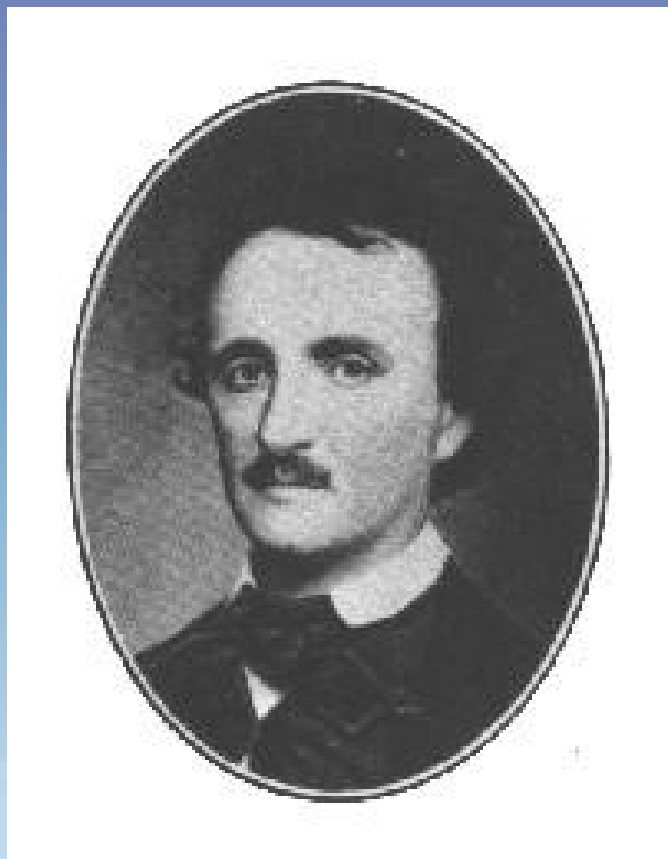
(一) 象征主义的诗歌的产生和发展

- 在 19 世纪法国诗歌的基础上发展起来的一个重要文学流派
- 前期象征主义诗歌（19 世纪 50 年代到 19 世纪末）
- 后期象征主义诗歌（20 世纪初到 30、40 年代）
- 波德莱尔的诗集《恶之花》（1857）出版，是象征主义诗歌闯入诗坛的第一步。
- 法国象征三杰：魏尔兰、兰波、马拉美
- 比利时的梅特林克、维尔哈伦
- 英美“意象派”
- 意大利有“隐逸派”
- 法国的瓦雷里和克洛岱尔

法国的象征主义诗歌传播情况：

- 维尔哈伦和梅特林克把它引进比利时
- 王尔德把它引进英国
- 格奥尔格把它引进德国
- 里尔克把它引进奥地利
- 哈姆逊把它引进挪威
- 勃兰兑斯把它引进丹麦
- 亚狄把它引进匈牙利
- 巴尔蒙特把它引进俄罗斯
- 达里奥把它引进西班牙

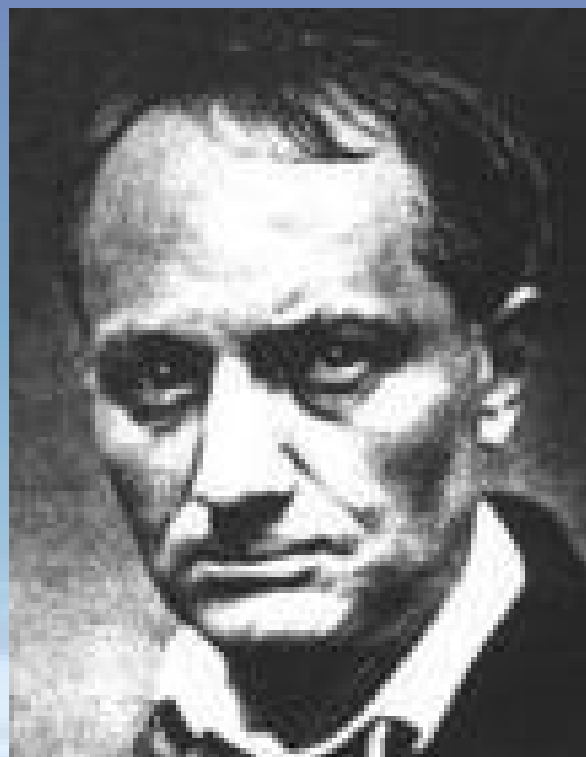
爱伦·坡 (1809 – 1849)

- “纯诗论”：主张诗歌与真理、道德无关，只与趣味、美的韵律和形式有关；趣味来自形式、声音、颜色、气味和感情，这些东西才是“愉快的源泉”
- 《创作哲学》（1846）《诗歌原理》（1850）
- 《乌鸦》

波德莱尔（1821 – 1867）

- 勇敢而有毒性的探索者，在欲海中沉自身之船，迷恋“感观的热狂”，死于鸦片和放荡。
- 兰波尊称他为“最初的洞察者，诗人中的王者，真正的神（上帝）”。
- 《恶之花》（1857）
- “忧郁之美”
- “通感理论”

波德莱尔的情妇 “黑维纳斯” 让娜·迪瓦尔

法国象征三杰：魏尔兰、兰波、马拉美

Rimbaud
Verlaine

(Total Eclipse)

Un film d'Agnieszka Holland, avec Leonardo Di Caprio,
David Thewlis, Romano Bohringer, Dominique Blanc

电影《全蚀狂爱》剧照

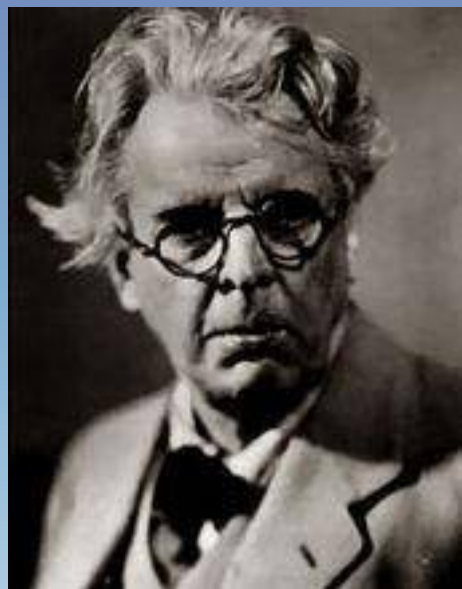

兰波的扮演者
莱奥纳多·迪卡普里奥

早逝的兰波

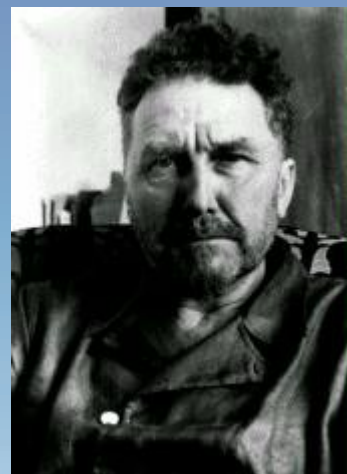
后期象征主义代表诗人：瓦雷里、 里尔克、梅特林克、勃洛克、叶芝 、庞德 艾略特

叶芝

里尔克

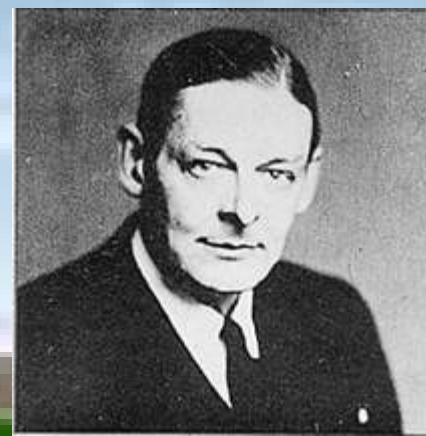
庞德

梅特林克

勃洛克

艾略特

瓦雷里：《海滨墓园》第一节

这片平静的房顶上有白鸽荡漾，
它透过松林和坟丛，悸动而闪亮。
公正的“中午”在那里用火焰织成
大海，大海啊永远在重新开始！
多好的酬劳啊，经过了一番深思，
终得以放眼远眺神明的宁静！

庞德的《地铁车站》：

- In a Station of the Metro
The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.
- 人群中这些面孔幽灵般显现；
湿漉漉的黑枝条上朵朵花瓣。（杜运燮译）

前、后期象征主义诗歌的共同点

：

- 1、反对肤浅的抒情和直露的说教，主张情与理的统一。
- 2、通过象征、隐喻、自由联想和语言的音乐性去表现理念世界的美和无限性，曲折地表达诗人的思想和复杂微妙的情绪。

前、后期象征主义诗歌的不同点

：

1、前期象征主义诗歌建立在对资产阶级“理性王国”破灭的基础上，表现为一种悲观苦闷心理和消极颓废情绪；反传统乐观主义，否定地狱般的现实；试图借助艺术的方舟摆脱困境，创造一个与地狱般的现实迥异的“人工的天堂”，表现出一种撒旦式的叛逆堕落同天使般的神圣追求相交织的悲剧精神。后期象征主义诗歌更加转向内心世界，热衷于探索支配表面生活的宇宙精神、命运和理念，怀疑传统的世界观、价值观，否定现实的物质存在，企图找到真正的宇宙之谜。

2、前期象征主义诗歌象征内涵意义单一、单义、简单，暗示和对应的关系相对明晰。后期象征主义诗歌的象征则表现出多重、多义、复杂的特征，其内涵更具暗示性、联想性、含蓄性，象征意象交错重叠，复杂难辨。

3、前期象征主义诗人注重感情象征，通过对应和暗示，可以窥见诗人丰富的情感世界。后期象征主义诗人更在于表现理智，表达抽象的思想观念，着眼于对艺术、生活和人生哲理的理性探索。

4、前期象征主义诗人追求迷离朦胧的、梦幻般的诗歌意境，把直觉、幻觉、暗示、音乐、梦境等冶为一炉。后期象征主义诗人则把诗歌引入到宗教神秘之中，建立起象征主义的神话体系，将玄学、典故、宗教神话与象征意象结为一体，表现出空灵虚无的特征。

(二) 象征主义诗歌在美学观念上的巨大变革和艺术上的创新

- 1、恶美
- 2、神秘美
- ① 象征
- ② 音乐性
- ③ 陌生化（奇喻，怪拟，非理性、非逻辑的诗歌结构，一种“从心灵到心灵”的语言）

艾略特的“非人格化”原理：

- “诗不是放纵感情，而是逃避感情，不是表现个性，而是逃避个性”，这就是说反对诗歌创作上的主观自我的直白表现，主张诗人要对个性做最少的要求，对诗的技巧做最大的要求；这不是说不要感情，而是要为情绪和观念“寻找客观对应物”。所谓“客观对应物”是指与诗人要表达的主观思想相对应的具体形象，包括意象、典故、神话传说、历史事件、引语等。

应 和

波德莱尔

自然是一庙堂，那里活的柱石
不时地传出模糊隐约的语音……
人穿过象征的林从那里经行，
树林望着他，投以熟稔的凝视。

正如悠长的回声遥遥地合并，
归入一个幽黑而渊深的和协——
广大有如光明，浩漫有如黑夜——
香味，颜色和声音都互相呼应。

有的香味新鲜如儿童的肌肤，
柔和有如洞箫，翠绿有如草场，
——别的香味呢，腐烂，轩昂而丰富，

具有着无极限的品物底扩张，
如琥珀香、麝香，安息香，篆烟香，
那样歌唱性灵和官感的欢狂。

（戴望舒译）

严重的时刻

（奥地利）里尔克

此刻有谁在世上某处哭，
无缘无故在世上哭，
在哭我。

此刻有谁夜间在某处笑，
无缘无故在夜间笑，
在笑我。

此刻有谁在世上某处走，
无缘无故在世上走，
走向我。

此刻有谁在世上某处死，
无缘无故在世上死，
望着我。

二、托马斯·史登斯·艾略特 (1888 – 1965)

- “现代诗派”的领袖
- 《荒原》——现代诗歌的里程碑
- 《四个四重奏》获 1948 年诺贝尔文学奖
- 1947 年获英皇授予的“劳绩勋章”
- “艾略特时代”——客观象征的时代

（一）生平与创作

1、人生两部曲

- 叛逆阶段

《普鲁弗洛克的情歌》、《荒原》、《空心人》

- 正统阶段

《圣灰星期三》、《四个四重奏》、《大教堂凶杀案》

2、主要作品简介

(二) 《荒原》 (The Waste Land , 1922) 赏析

- 《荒原》长 434 行。1922 年发表于《标准》季刊。分为五章：《死者葬仪》、《弈棋》、《火的布道》、《水里的死亡》、《雷霆的话》。
- “荒原”的象征意义
- 《荒原》的主题

艾略特研究：

- 艾略特的诗歌艺术
- 艾略特的诗学思想
- 艾略特与新批评
- 艾略特的“非人格化”原理
- 艾略特的“经典”观
- 艾略特的文学史观
- 艾略特的宗教观
- 艾略特的哲学观
- 艾略特的“秩序”理论
- 《荒原》的主题
- 《荒原》的死亡意识
- 《荒原》中的象征与用典
- 《荒原》中的女性形象
- 《荒原》与《尤利西斯》比较研究
- 《荒原》的反讽艺术