

茨维塔耶娃读书会—白银时代

2022年7月13日 10:24

读书会笔记

海德格尔 讲荷尔德林 诗歌的独一性

爱伦堡 作为一个诗人而生，作为一个人而死

主旨 致帕斯捷尔纳克的书信 男人的面庞 压在身上的一座山

李莎译本对形式上的保留比较好

终结之诗

诗歌的技巧：暗示 意象 跨行和分节

音调和节奏 阿米亥 保罗策兰

直接的感知

虽然以情感的悲剧为故事，但其中涉及苦难，宗教

纸上的热恋

《三诗人书简》中《一封作为Bai的信》

布罗茨基《小于1》一首诗的注脚 解读茨维塔耶娃的《新年问候》

《灵魂的喧嚣》

一些关键词

• 白银时代

- 白银时代是指**俄罗斯19世纪末20世纪初文学**，时间区间的界定不同学者的观点也略有不同，比较公认的时间段是**1890年-1921年**。
- 白银时代是相对于以**普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫**等为代表的俄罗斯19世纪文学而言的，18、19世纪随着俄罗斯国力的强盛以及社会文化领域的觉醒，俄罗斯文学产生了空前绝后的繁荣景象，在世界文学上有着举足轻重的地位，这个时期被学界称作“黄金时代”。
- 19世纪后期，随着屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等文学巨匠逝世，托尔斯泰、契诃夫创作式微，以及各种实证主义、本土派、西欧派、民粹派文学流派的纷繁芜杂，俄罗斯文坛呈现混乱与衰落的趋势。19世纪末，随着西欧现代主义的传入，俄国文坛尤其是诗坛重新兴盛，以有别于以往文学风格的姿态再次将俄国文学推向新的高潮。这个时期的主要文学流派有**象征主义**，**阿克梅主义**和**未来主义**，其中以象征主义影响最为重大，代表诗人有蒲宁、布洛克、别雷、伊万诺夫、勃留索夫、巴尔蒙特、**阿赫玛托娃**、吉皮乌斯、**曼德尔施塔姆**、马雅可夫斯基等。

• 象征主义

• 阿克梅派

- **阿克梅派 (Акмеизм)** 20世纪初俄国的一个现代主义诗歌流派。代表人物有古米廖夫（阿赫玛托娃丈夫）、戈罗杰茨基、**阿赫玛托娃**、**曼德尔施塔姆**、库兹明、

津克维奇、纳尔布特、萨多夫斯基等。他们围绕着《阿波罗》杂志(1909~1917)集结在一起，成立“诗人车间”小组。

- 阿克梅派企图革新美学与俄罗斯象征派诗学，追求雕塑式的艺术形象和预言式的诗歌语言，反对迷恋于神秘的“来世”，反对热衷于使用隐喻和象征手法，提倡“返回”人世，“返回”物质世界，**赋予诗歌语言以明确的含义**。然而他们的创作表明，他们是从唯美主义观点出发来理解“人世”的。阿克梅派公开宣扬“为艺术而艺术”的创作原则，拒绝对现存的社会进行批评，主张通过对人的意志、本能的启迪使人逐渐“完善”。在创作中，阿克梅派个别代表人物，如古米廖夫，明显表现出反民主主义和反人道主义的倾向。

• 勃洛克 1880-1921

- 勃洛克是俄国象征主义最杰出的代表，他为俄国乃至苏联诗歌做出的贡献是非同寻常
- 勃洛克对人民的关心，并不是西方式冷漠的公平的崇拜，他将对于人的生存关怀，置于一切之上。他痛恨这个“疯狂的时代”，他渴望呼唤在这个时代中，麻木不仁的领导者，真正需要关怀的，是“被饥饿、病痛和贫困欺凌”的孩子与穷人

• 帕斯捷尔纳克 1890-1960

- 苏联作家、诗人、翻译家
- 1958年诺贝尔文学奖 “当代抒情诗和伟大的俄罗斯叙事诗文学传统领域所取得的重大成就”
- 帕斯捷尔纳克追求的是心灵与情感倾诉的艺术，拒绝为了应时和实用而创作。在创作中，他始终坚守着独立的个性和主体意识，拒绝随波逐流；凡是他所描写的事物通常都是他本人直接看到、听到、触觉到、思考到的。他很少受世俗的干扰，不会人云亦云，在从众和媚俗成为时尚的年月里，他拒绝随世沉浮，始终坚守着独立的自我个性，保持着难能可贵的主体意识。
对于帕斯捷尔纳克来说，警惕来自任何一方的意识形态对文学的工具化，都是一个诗人必须的清醒。
- 帕斯捷尔纳克的作品不以完整的情节和跌宕的叙事见长，而着重表现作家心灵对生活的独特体验，对艺术形而上的领悟和对人生问题的求索。至于小说中实验性的技法、对物象摹画的不厌其烦、对暗喻的偏爱和刻意营造陌生化语言的手法，也许会为一次性理解情节和主旨造成障碍，但同时也大大加深了作品的耐读性，丰富了内涵层次，足资后人借鉴。

• 马雅可夫斯基 1893-1930

- 早期未来派，这些作品在艺术上抛弃了传统的现实主义手法，追求标新立异，强调诗歌意境的音响、色彩和运动的效果，其思想倾向则是资产阶级的虚无主义和无政府主义。
- 一战爆发后，马雅可夫斯基在革命形势和布尔什维克党的影响下，写作了不少揭露、批判资本主义制度和帝国主义战争的作品。在第一部“纲领性的作品”——长诗《穿裤子的云》(1915)里，诗人向资产阶级喊出“打倒你们的爱情，打倒你们的艺术，打倒你们的制度，打倒你们的宗教”的响亮口号，反映了马雅可夫斯基对资本主义的全面否定和不妥协的抗争精神。

在长诗《战争与世界》（1916）里，诗人控诉了帝国主义战争给人民群众带来的痛苦和灾难，发出了反对战争的悲愤呼声。

- 1925年发表的著名长诗《列宁》，标志着诗人的创作进入了成熟时期。长诗以强烈的感情，描写列宁战斗的一生。歌颂列宁高尚的人格、不朽的事业和光辉的思想，塑造了无产阶级革命领袖的艺术形象
- 他临死前朗诵的最后一首长诗《放开喉咙歌唱》：“我从贵族花园的诗艺中——走上了前线……直到诗集的最后一页，我都献给你，全世界的无产阶级！”

• 阿赫马托娃 1889 - 1966

- 苏联俄罗斯女诗人 俄罗斯诗歌的月亮
- 早期诗作多抒写苦恋、忧愁、背叛、愤怒、悲哀、绝望等主题，因而具有明显的“室内抒情”特点，抒情主人公往往被放置在一个狭小的空间里，传达内心与周围世界的秘密接触和碰撞。后期创作则将主要精力投入到大型建筑式的构建上，从而由自发的写作走进了自觉的写作，非常注意以个人的苦难来折射民族的灾难和不幸

• 曼德尔施塔姆 1891-1938

- 是俄罗斯白银时代最卓越的苏联天才诗人。阿克梅派最著名的诗人之一
- 他早期的作品受法国象征主义影响，后转向新古典主义，并渐渐形成自己诗歌特有的风格：形式严谨，格律严整，优雅的古典韵味中充满了浓厚的历史文明气息和深刻的道德意识，并具有强烈的悲剧意味。因此，诗评家把他的诗称为“诗中的诗”。

• 叶赛宁 1895-1925

- 苏联田园派诗人
- 十月革命使他的创作发生了根本转变，他歌颂革命，赞扬工人阶级，但从根本上他并不理解革命和苏维埃制度。因而流露出放荡不羁、玩世不恭的“叶赛宁气质”
- 一个最纯粹的俄罗斯诗人
  - 叶夫图申科从深层次上把握住了导致“叶赛宁气质”的成因：出于对俄罗斯乡村的执着眷恋而不能认同现代文明的强大推进及其对乡村的破坏。
  - 如果说普希金是一个走在时代前列、为争取民族自由鼓与呼的诗人，那么叶赛宁无疑在有意无意之中充当了一个时代的“反面角色”，他强烈渴望保留的是特定时代的地域文化

• 里尔克 1875-1926

- 奥地利德语大师
- 存在主义诗思更是深深地影响到后来的存在主义大师海德格尔与萨特等人，可以说是存在主义的一大诗性源头。里尔克的诗歌尽管充满孤独痛苦情绪和悲观虚无思想，但艺术造诣很高。它不仅展示了诗歌的音乐美和雕塑美，而且表达了一些难以表达的内容，扩大了诗歌的艺术表现领域，对现代诗歌的发展产生了巨大影响
- 《给青年诗人的十封信》

• 瓦雷里 1871-1945

- 法国象征派大师
- 纯诗传统，却在诗歌中融入了关于生与死、变化与永恒、行动与冥思等哲学上的思

索

• 诺贝尔文学奖中的诗人

- 普吕多姆 1901 法国
- 米斯特拉尔 1904 法国
- 卡尔杜齐 1906 意大利
- 泰戈尔 1913 印度
- 海顿斯坦姆 1916 瑞典
- 耶勒鲁普 1917 丹麦
- 施皮特勒 1919 瑞士
- 叶芝 1923 爱尔兰
- 卡尔费尔德 1931 瑞典
- 米斯特拉尔 1945 智利
- **艾略特** 1948 美国
  - 1888 - 1965
  - 1948年，艾略特凭借《四首四重奏》获得了诺贝尔文学奖。作品探讨的是时间与永恒的哲理诗，但描述的不再是纯粹抽象的概念，而是通过具体的历史去探索永恒和时间之间的辩证关系
- 希梅内斯 1956 西班牙
- 夸西莫多 1959 意大利
- 塞菲里斯 1963 希腊
- 奈莉·萨克斯 1966 瑞典
- 聂鲁达 1971 智利
- 哈里·马丁逊 1974 瑞典
- 埃乌杰尼奥·蒙塔莱 1975 意大利
- 阿莱克桑德雷·梅洛 1977 西班牙
- 奥德修斯·埃里蒂斯 1979 希腊
- 米沃什 1980 波兰
- 塞弗尔特 1984 捷克
- 布罗茨基 1987 苏裔美籍
- 奥克塔维奥·帕斯 1990 墨西哥
- 德里克·沃尔科特 1992 圣卢西亚
- 希尼 1995 爱尔兰
- 辛波丝卡 1996 波兰

茨维塔耶娃 1892-1941

- 俄罗斯著名的诗人、散文家、剧作家。茨维塔耶娃的诗以**生命和死亡、爱情和艺术、时代和祖国**等大事为主题，被誉为不朽的、纪念碑式的诗篇，在20世纪世界文学史上占有重要地位，被认为是二十世纪俄罗斯最伟大的诗人
- 孤傲、刚烈、极端
- 诗人很早就为自己确立了生活与创作的信条：**要用心灵的深邃来保证自己的与众不同和**

自给自足。

- 然而，不愿受流派局限的茨维塔耶娃仍然注重博采众长，对**马雅可夫斯基**、**叶赛宁**、**帕斯捷尔纳克**极为推崇，从他们以及普希金、勃洛克、巴尔蒙特、勃留索夫、**阿赫玛托娃**和**曼德尔施塔姆**等人的创作中汲取营养
- 同时吸纳俄罗斯民间诗歌传统、古希腊、古罗马文化与德、英、法等西方现代主义诗风
- 最终独树一帜，即：格言化的寓言与变体化的句法、多变的联想与稳定的乐感、奇特的造词与立体的设喻——几者相融。

• 生平

1917年以前

- 1910年，16岁的茨维塔耶娃就有诗作发表，她的第一本诗集名为《傍晚的纪念册》(Вечерний альбом, 一译《黄昏相册》)，该诗集共分为三个部分：《童年》(Детство)、《爱情》(Любовь)和《只有影子》(Только тени)。从这本诗集中，我们已经能够窥探到女诗人长大成人后的个性了。同时，从这里也诞生了茨维塔耶娃以后诗歌创作的若干主题，如：梦之主题——《梦之链》(Связь)、《导线》(Провода)和组诗《梦》(Сон)；光明与黑暗之主题——《失眠》(Бессонница)、《黑暗公爵》(Князь тьмы)、《夜》(Ночь)、《灵魂时刻》(Час души)；爱之主题——《我偏要带上他的戒指》等
- 随后，茨维塔耶娃又出版了两本诗集：《魔灯》(Волшебный фонарь, 1912)和《选自两本书》(Из двух книг, 1913)。这里的“两本书”指的是《傍晚的纪念册》和《魔灯》。
- 茨维塔耶娃这一时期的创作以短诗为主，但长诗的创作她也开始尝试了。如：1914年她写作的长诗《魔法师》(Чародей)，在这部长诗中，她还第一次将神话的元素融入其中。
- 1915年是维茨塔耶娃创作的丰收季节，通过这一时期的作品，人们见证了诗人的成长过程和心灵躁动的节律。如：《我没遵守戒律》(Заповедей не блюла)、《茨冈人的离别激情》(Цыганская страсть разлуки)、《匆忙写下的诗就在那...》(Лежат они, написанные наспех)等。
- 1916年，茨维塔耶娃来到了圣彼得堡，她的创作进入了一个新的阶段。由于当时的圣彼得堡被认为是诗歌的王国，在这里的经历激起了她要为莫斯科扬名的豪情。从这时起，她的诗在内容上发生了巨大变化，她的抒情女主人公身上出现了“莫斯科的俄罗斯帝国”和民间文学(民歌、歌谣等)的元素；从形式上也与以前有所不同，“盛产”组诗。如：《莫斯科组诗》(Стихи о Москве)、《失眠》(Бессонница)、《致勃洛克》(Стихи к Блоку)和《致阿赫玛托娃》(Ахматовой)等。

1917年十月革命后

- 茨维塔耶娃革命后的创作则分成了两大板块：第一个板块继续描述具有浪漫主义色彩的非现实的故事，第二个板块则是纯俄罗斯式的作品。
- 1921年是维茨塔耶娃诗歌创作的分水岭。她开始尝试友谊、忠诚、禁欲主义内容的诗歌创作。这一时期也是她一生中诗歌创作的顶峰，几乎每一首诗都是经典之

作。如:《学生》(Ученик)、《分别》(Разлука)、《阿佛罗狄忒颂》(Хвала Афродите)等。

- 但在当时,茨维塔耶娃这一时期的诗歌很少有人接受。她出版的两本收录了自己1914-1921年间创作的抒情诗歌的同名诗集《里程碑》不但没有得到广大读者的理解,连平素喜爱她的诗歌创作的人也反应激烈。

1922年侨居生活开始

德国

- 1922年,茨维塔耶娃赴德国和丈夫团聚,从此开始了长达17年的侨居生活。她们一家在德国的时间并不长,但她还是完成了20余首诗歌的创作。如:《记住规矩》(Помни закон)《给自己找一个可信赖的女友》(Ищи себе доверчивых друзей)等。而这些诗则体现出诗人与以往截然不同的创作特征:透视人的内心活动,展现肉体爱情的日常生活和精神爱情的永恒存在。

布拉格

- 离开德国后,茨维塔耶娃一家移居捷克的布拉格。在布拉格期间,茨维塔耶娃的作品主要有:《西卜拉》(Сивилла)、《山之诗》(Поэма горы)、《终结之诗》(Поэма конца)等。

巴黎

- 三年后,茨维塔耶娃一家转赴巴黎,在那里一直呆到回国前。诗人在巴黎期间的作品有:《捕鼠者》(Крысолов)、《自大海》(С моря)、《房间的企图》(Попытка комнаты)、《阶梯的诗》(Поэма Лестницы)、《新年书简》(Ковогоднее)、《大气之诗》(Поэма Воздуха)、《红色牛犊》(Красный Бычок)、《横沟》(Перекоп)、《西伯利亚》(Сибирь)、《少女——女王》(Царь-Девница)、《小巷》(Переулки)等。其中,《大气之诗》是最抽象的一首长诗,但也是最出色的。该诗将外部世界和内部世界、现实世界和理想世界、日常生活和抽象“存在”完全融合在一处,是一首歌颂永生和不灭灵魂的荡气回肠的不朽诗歌。

30年代后

- 30年代以后,茨维塔耶娃开始从事散文创作,诗歌作品较少。但这一阶段的诗歌都堪称佳品。主要有:《接骨木》(Бузина)、《桌子》(Стол)、《树》(Деревья)、《致捷克》(Стихи Чехии)等。《接骨木》在茨维塔耶娃的诗歌世界里是存在之树的象征。这种植物夏天生长,冬天枯死,而它的果实会在第二年的夏天再次开花结果,然后又死去。因此,这种植物发芽、成长的同时也预示着注定的死亡。诗人借助接骨木的这个特征阐释了自己对生命过程和理解。而组诗《致捷克》是在1938年德国法西斯侵占捷克时写下的,由18首诗歌组成。诗人怀着坚定的信念和炙热的爱心歌颂和鼓舞了捷克人民。该组诗也成了作家本人在异国他乡的绝唱。

诗集

- 我想和你一起生活 1916.12.10

译 | 汪剑钊

我想和你一起生活
在某个小镇，
共享无尽的黄昏
和绵绵不绝的钟声。
在这个小镇的旅店里——
古老时钟敲出的微弱响声
像时间轻轻滴落。
有时候，在黄昏，自顶楼某个房间传来
笛声，
吹笛者倚著窗牖，
而窗口大朵郁金香。
此刻你若不爱我，我也不会在意。
在房间中央，一个磁砖砌成的炉子，
每一块磁砖上画著一幅画：
一颗心，一艘帆船，一朵玫瑰。
而自我们唯一的窗户张望，
雪，雪，雪。
你会躺成我喜欢的姿势：
慵懒，淡然，冷漠。
一两回点燃火柴的
刺耳声。
你香烟的火苗由旺转弱，
烟的末梢颤抖著，颤抖著
短小灰白的烟蒂——连灰烬
你都懒得弹落——
香烟遂飞舞进火中。

• **致勃洛克——你的名字 共17首 1916.4.15**

译 | 刘文飞

你的名，手中的鸟，
你的名，舌尖的冰。
双唇只需一碰就行。
你的名，五个字母组成。
凌空抓住的飞球，
嘴里衔着的银铃。

抛进沉静池塘的石，
溅起的水声如同你的姓名。

黑夜马蹄声碎，
踏出的是你的响亮的名。
扳机对着太阳穴一勾，
响声就是你的姓名。

你的名，啊，不能说！
你的名，眸上的吻
留在眼睑上的冷的温存。
你的名，雪上的吻。
想着你的名字，如同啜饮。
冰凉浅蓝色的泉水，梦亦深沉。

• **我喜欢，您不是为我所苦 1915.5.3**

译 | 郑体武

我喜欢，您不是为我所苦，
我喜欢，我不是为您所痛，
我喜欢，这沉重的地球
永远不会从我们脚下消隐。
我喜欢，不必在意别人笑话——
放纵自己——且不用花言巧语，
不必让脸上泛起窒息人的潮红，
只消抬起衣袖稍加掩饰。

我还喜欢，您当着我的面
旁若无人地将另一个女人拥抱，
不会因为我吻的不是您
而把我放在地狱之火上焚烧。
我还喜欢，我温柔的，无论白天黑夜
您都不会提及我温柔的名字——徒劳……
肃静的教堂里“哈利路亚”的歌声
永远不会在我们的头顶上萦绕！

谢谢您，以我的手与心，
为着您——您自己都不清楚！——
那么爱我：为着我夜晚的安宁，
为着黄昏时那千载难逢的一晤，
为着月光下我们若有若无的散步，
为着太阳不是照临在我们头顶，
为着您——可惜——不是为我所苦，
为着我——可惜——不是为您所痛。

- 致阿赫马托娃 1915.2.11

译 | 刘文飞

瘦削的身段不像俄国人，
俯向一部部巨著。
突厥国的纱巾低垂，
像是一件斗篷。

您在表达您自己，
像一道黑色的曲线。
您的欢乐有冷漠，
忧郁却有热度。

您全部的生活是寒战，
它将如何结束？
愁云一时布满
年轻恶魔的额头。

赢得人间每个男人，
对您是小事一桩！
您赤手空拳的诗句，
瞄准我们的心房。

像是四点一刻，
在惺忪的晨光下，
我已爱上了您，
安娜·阿赫马托娃。

除此诗外她还写有一组由十二首诗构成的组诗《致阿赫马托娃》（1916）

分享的思路

大约是四五年前，有位朋友和我在讨论爱情观的时候，介绍过茨维塔耶娃以及她的那句诗：“此刻你若不爱我，我也不会在意”，然后这段记忆就一直尘封在脑海中，直到看到这次的读书会推送被再次召回。

所以当我听到茨维塔耶娃这个名字的时候，是一种熟悉而陌生的感觉。我知道她，但又不甚了解。这也是我参加本次活动的原因。

这几天我也是临时抱佛脚，了解了茨维塔耶娃的生平和诗集，她的诗歌主题很大，生死，爱情，艺术，时代，祖国。那我就从爱情简单分享一下我的感受：

刚才我提到的“此刻你若不爱我，我也不会在意”来自于她的著名的情诗《我想和你一起生

活》。

当时看到这首诗的时候，我的第一反应是歌德在《少年维特之烦恼》里的“我爱你，与你何干”。而后半段描写自己爱人坐在沙发抽香烟的场景，又会联想到张爱玲写胡兰成的“他一个人坐在沙发上，房里有金粉金沙深埋的宁静，外面风雨琳琅，满山遍野都是今天”。

但是细细品读，会发现这是两种完全不同的爱情观。虽然他们都是一样如同飞蛾扑火般爱的热烈，但后两位却爱的卑微，关系并不对等，“卑微到尘埃里，然后开出花来”。

而反观茨维塔耶娃，则爱的热烈而直接，这也是我在读她诗选的最大感受，“我要你，从所有土地，所有天空”，一个独立，自信而内心充盈的女性形象跃然纸上。

我珍惜与你相处的每分每秒，但却不因你而束缚，就算你不在，我也会继续往前走，这点在之后与罗德泽维奇的爱情故事中也能感受到。这种独立精神即使在今天依然不过时，这也是茨维塔耶娃最吸引我的点。

以上，算是个人的一些俗见，如有不合理之处，还望和大家共同讨论，谢谢。

P.S.

罗德泽维奇

艾伏隆