

T.S. 艾略特《传统与个人才能》中的“非个性化”诗学理论研究

刘丹

(成都文理学院, 四川 成都 610401)

摘要: 美国十九世纪重要的诗人、剧作家和文学批评学家艾略特是西方现代主义文学的奠基人, 他开创了现代诗歌批评理论的先河。其关于现代主义诗歌的实践是19世纪末传统主义诗学转向20世纪现代主义诗学的过渡。其著名的诗学理论的宣言书《传统与个人才能》, 是诗学理论界不朽的经典, 其中他提出的“传统意识”理论, “非个性化”理论, 以及“客观对应物”等理论均在当时产生了巨大的轰动并对20世纪的诗歌创作产生了深远的影响。本文旨在从内涵, 和“个性”的关系, 以及其与新批评的互文这三方面来分析探讨其中重要的“非个性化”理论, 从而更深入的理解和把握艾略特的诗学观。

关键词: 艾略特; 《传统与个人才能》; “非个性化”理论; 诗学

“诗歌不是情感的释放, 而是对情感的逃避; 诗歌不是个性的表达, 而是对个性的逃避。”(《传统与个人才能》, T.S. 艾略特, 1919年)

《传统与个人才能》是美国著名诗人和文学评论家 T.S. 艾略特于1919年撰写的一篇杰出散文。这篇文章最早发表于1919年的《自我主义者》(The Egoist), 后于1920年收录在艾略特的第一本评论集《圣林》(The Sacred Wood)中。这篇文章还被编入《艾略特散文选》和《散文选集》。

虽然艾略特以诗歌闻名于世, 但他在文学批评领域也做出了巨大贡献。他与菲利普·西德尼爵士(Sir Philip Sidney)和塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)一样, 是一位诗人批评家。《传统与个人才能》一文是他最重要的评论文章之一, 其中提出了他关于诗人个人才华与他们之前的文学传统之间关系的具有影响力的概念。这篇文章影响了几代诗人、评论家和理论家, 是现代文学批评的重要文献。在这篇文章中, 艾略特提出并分析了“传统”概念、“非个性化”诗歌理论和“客观相关性”三个重要观点。其中, “非个性化”诗歌理论最为突出, 奠定了艾略特在新批评领域的先锋地位。论文试图从这一重要理论的内涵、与“人格”之间的关系及其与新批评的互文性三个方面进行分析。从而更好地理解艾略特的诗学。

一、“非个性化”理论的内涵

“非个性化”理论不仅是现代诗歌的一种美学追求, 也是艾略特关于传统、秩序、历史感等独创性观点的体现和实践。为了淡化受19世纪浪漫主义影响的主观主义与客观主义对立的倾向, 将二者辩证地结合起来, 艾略特提出了这一理论。他提出用传统文化和艺术秩序来抑制浪漫主义以来个人主义的泛滥和浪漫主义的滥用。

“非个性化”诗歌理论包含两个要点。一方面, 诗歌创作要

遵循传统, 即诗人要有传统意识, 要放到传统中去比较和评判。另一方面, 诗人自己在写诗时要尽量避免“个性”。个人是人类文明史的一部分, 只有融入历史才能找到生命力、力量和价值。

首先, 在艾略特看来, 要实现诗歌的非人格化, 诗人自身的不断屈服或自我牺牲至关重要, 因此他成为历史和传统的当下载体。然而, 诗人并不是被动地扮演角色, 而是被视为通向未来的桥梁, 因为他同时承载着过去和现在的特征。其次, 在“非个性化”诗歌理论中, 艾略特主张诗人放弃“个性”, 正如他在《传统与个人才能》中所说: “诗不是情感的放纵, 而是对情感的逃避; 不是个性的表现, 而是对个性的逃避。”他反对以张扬个性、情感泛滥为特征的浪漫主义批评观。在他看来, 批评应该是客观的、冷静的。他把批评的准则建立在外权威之上, 外权威包括文学和文化传统以及艺术秩序。让文学作品以过去的标准来评判, 遵循传统, 而不是遵循诗人心中形成的规则。这种观点往往被视为欧美新批评的先声。

二、非个性化和个性化

1800年, 在威廉·华兹华斯和塞缪尔·柯勒律治的诗集《抒情歌谣集》第二版的序言中, 华兹华斯说: “诗歌是强烈感情的自发流露: 它起源于在宁静中回忆起的情感。”这标志着浪漫主义的开始。浪漫主义的特点是强调直觉、情感、想象力和个人主义, 颂扬自然和个人的创造力。它强调主体的重要作用, 认为个人是自我解放和自由的决定力量, 主观意识应得到充分发挥。诗人个性和情感的表达决定了诗歌的价值。

浪漫主义过分强调个人的作用, 过度表达情感。在这种情况下, “非个性化”理论作为一种反驳, 试图倡导一种客观的批判。艾略特在《传统与个人才能》中说: “艺术家的进步就是不断地自我牺牲, 不断地消灭个性”。过去浪漫主义诗人所倡导的情感被否定了, 诗人不再是诗歌价值的体现者, 他们只是扮演着中介

的角色。这里用了一个“催化剂”的比喻来说明诗人的中介作用。氧气和二氧化碳在铂丝的作用下混合生成亚硫酸。在这一化学反应中,铂是不可或缺的,因为只有铂存在,才能发生结合。但是,在新化合物形成的过程中,铂本身没有变化,在新形成的化合物中没有铂的痕迹。诗人的心灵就像催化剂,在它的作用下,情感 and 感觉结合在一起,形成新的化合物——诗歌。“伟大的诗歌可以不直接使用任何情感:完全由情感构成”。诗歌不是诗人经验的直接呈现,而是植入诗人心灵的情感和感受等经验元素的重构。诗人的心灵是一个容器,里面装着各种情感、情绪、形象、印象,随时可以转化。“诗人要表达的不是‘个性’,而是一种特殊的媒介,它只是一种媒介,而不是个性。在这种媒介中,印象和经验以奇特的、意想不到的方式结合在一起”。在诗人将平凡的情感转化为复杂新奇、独特的审美体验的过程中,非人格化的过程得以进行,诗歌从诗人中分离出来,成为一个客观的单元。正如他所说:“对人很重要的印象和经验,在诗中可能没有位置,而在诗中变得重要的印象和经验,在人格中可能起着相当微不足道的作用。”在他看来,“去个性化”是诗歌创作的一个重要过程。在这个过程中,主观性和个性被消除,诗人以一种更具包容性和客观性的方式“模仿”世界。在他的许多非凡诗作中,如《普鲁弗洛克情歌》《荒原》等,主体在某种程度上进入了隐藏状态,诗歌中的主人公不再是“我”或“谁”这样一个既定的个体,而是变得不确定。支离破碎的西方现代文明通过意象、典故和意识流等手法得以呈现。

三、“非个性化”理论与新批评

20 世纪中叶,作为一场形式主义运动,新批评在文学理论领域占据主导地位,其名称源于 1941 年约翰·克罗·兰塞姆(John Crowe Ransom)的著作《新批评》(The New Criticism)。它强调细读,尤其是对诗歌的细读,从象征主义的美学角度出发,将作品视为独立客观的象征,与外界隔绝的自给自足的有机体,称之为“有机形式主义”。它认为文学本质上是一种特殊的语言形式。批评的任务是分析作品的文本,探索各部分之间的相互作用和隐秘关系。为了将文学研究的重心回归到对文本本身的分析,新批评家试图避免读者的反应和诗人的主观意图,排除文化和历史背景以及分析过程中的道德偏见。

在艾略特的“非个性化”诗歌理论中,他主张抑制诗人的主观能动性,诗人应放弃对个性的追求,使诗歌本身成为诗人与传统相生相长的“同步秩序”。它反对以强调个性、抒发感情为出发点的浪漫主义批评观,主张客观冷静的批评观,一直被视为欧美新批评的先驱。尽管他自己予以否认,但他坚持诗歌必须是非个性化的,这在很大程度上影响了新批评经典的形成,这一点是毋庸置疑的。在他的批评文章《传统与个人才能》中,有这样两段话:“真诚的批评和敏锐的鉴赏不是针对诗人,而是针对诗歌。”

“把兴趣从诗人转移到诗歌是一个值得称赞的目的:因为这将有助于对实际诗歌的好坏做出更公正的评价。”。他将文学研究的重点放在文学的内部,强调作品的结构和张力,专注于文本研究。

尽管艾略特的理论与新批评虽然有着千丝万缕的联系,但也存在一些差异。它们都关注文本形式,但艾略特的形式本体论被纳入广义的传统语境,是一种非同步的客观批评范式,不同于新批评的同步性,旨在探索文本的科学性。新批评将文本视为一个固定而封闭的整体,完全独立于外部环境。因此,文学研究变得程序化、标准化和工具化。对形式的过度关注和对文本的过分抽象,使作品变得相当机械。在经历了繁荣期之后,新批评日渐式微。一方面,“非个性化”诗歌理论在传统语境中,过去、现在和未来紧密相连,在解读文本时不可避免地要考虑过去的标准。正如艾略特所说,对于诗人来说,“你不能只看重他,你必须把他放在死者中间,进行对比和比较。”不同时代的诗人和作品是相互联系、相互关联、相互印证的,共同构成了欧洲文学的有机整体。另一方面,艾略特的“非个性化”理论也并非完全否定诗人的作用,否定情感。相反,印象、情感和体验是通过“客观关联”来呈现的,它是一种特殊的表达方式,超越了个人情感,升华为普通情感。个人才华不容忽视。

《传统与个人才能》是 T.S. 艾略特最杰出的评论文章之一,是现代主义文学的代表作。尤其是其中的“非个性化”诗歌理论,对其后的各种批评理论产生了重大影响。通过对其内涵、与“个性”的关系以及其与新批评的互文性的分析,我们对艾略特的诗学有了更深刻的理解,对现代主义文学也有了更好的诠释。

参考文献:

- [1] 虞又铭.T.S. 艾略特的诗学世界[M]. 上海社会科学院出版社, 2020: 47-49.
- [2] 洪振国. 美国现代诗人与作品研究[M]. 世界图书出版公司, 2021: 156-157.
- [3] 李雪梅, 穆晓乔. 诗性此在——艾略特非个性化理论的诠释学解读[J]. 外语教育研究, 2021, 9(01): 77-84.
- [4] 张义. 英语世界的艾略特经典化过程研究[J]. 中外文化与文论, 2020(03): 380-392.
- [5] 黄维樑. 艾略特和中国现代诗学[J]. 外国语文论丛, 2022(01): 146-165.
- [6] 裴福慧. 简谈艾略特《传统与个人才能》中的诗学观点[J]. 青年文学家, 2022(29): 117-119.
- [7] 许小凡. 西方文论关键词: 非个人化[J]. 外国文学, 2022(06): 92-104.
- [8] 史笑添. 个人与非个人——从维庸、艾略特看“非个人化”诗论[J]. 文教资料, 2019(36): 4-7.