

折叠的忧伤

——从形式主义探析莎士比亚十四行诗第30首

尚天娇

天津外国语大学, 中国·天津 300202

【摘要】从1609年首次出版至今400多年来,莎士比亚的十四行诗像一个谜一样深深地吸引着国内外的学者。他的这些诗不仅表达着浓烈的情感,还蕴藏着深邃的思想。莎士比亚的大部分诗中都有着友情与爱情的主题,但其中也有少部分是莎士比亚失意时所作,抒发了诗人对命运起伏的感慨,其中以第三十首感情尤为浓烈。形式主义文学理论是20世纪西方文论最重要的理论流派之一,其影响绵亘近一个世纪。第30首诗中莎士比亚匠心独运,熟练运用文字技巧,通过语言上的重复自己的感情抒发得淋漓尽致,这种层层叠叠的重复对的情绪的渲染可称得上是折叠的忧伤。因此本文意在从形式主义英美新批评中文本细读的方法探究莎士比亚十四行诗第三十首中莎士比亚的失意与悲伤,从而帮助读者更加深入全面了解莎士比亚的作品,进而探究他的内心世界。

【关键词】莎士比亚十四行诗; 第30首; 形式主义; 忧伤

引言

莎士比亚的十四行诗是欧洲文艺复兴时期英国诗坛上一朵绚丽的瑰宝,他的154首十四行诗,每一首都世界诗歌宝库中有着崇高的地位,既是诗人思想、感情、人生态度的艺术表现,也是时代社会的一面镜子。不仅如此,他的十四行诗具有很高的文学价值和审美价值,在世界文学界享有盛誉,吸引了世界各国一代又一代学者从各种不同的角度对其进行解读。莎士比亚十四行诗中主要表现了莎士比亚对劝婚、爱情、友情、永生与死亡等众多主题,是英语诗歌之宝库,诗歌中体现的真、善、美的思想也是对文艺复兴时期的文学研究有巨大的贡献。但是在莎士比亚描写失意的诗中,第30首是一串最璀璨耀眼的明珠。诗中描写了诗人对流逝的年轻时光感到遗憾,为逝去的朋友感到悲伤,但最后想到友人,心情又转而明朗的过程。E. A. J. Honigsmann对莎士比亚性情进行研究时提出一个有趣的问题“我们敬重莎士比亚是伟大的诗人和剧作家,但是我们对他的内心世界和个人性情,那个‘真正的莎士比亚’又了解多少呢?”^[1]莎士比亚作为大众熟悉的诗人作家,我们在宏观地了解他作品的对文艺复兴时期人文主义颂扬的同时,也可以从细处着手探究一下莎士比亚的内心世界。袁国廷在对莎士比亚第33首诗进行文体特征分析时提到,诗人写诗时,充分利用优美精练的语言,使读者能从语言的各个层面感受到其语言之美。^[2]由此可见,通过形式主义的文本细读分析更能加深对莎士比亚诗歌的理解和阐释,也更能走进莎士比亚真实的内心世界,感受他折叠的忧伤。

1 形式主义

作为20世纪西方文论最重要的理论流派,形式主义文学理论的发展阶段十分清晰。它主要经历三个重要阶段:俄国形式主义,英美新批评和结构主义。

俄国形式主义强调形式消灭内容,或将内容归结为形式,用材料、程序、风格等关键词构筑了其形式理论的最为简括的基本的概念系统,一方面启发着人们更加自觉地研究文学中的形式结构,另一方面又试图通过拒绝一切传记的、心理的和社会学的方法去创建一种倾全力于诗歌内部演变历史的诗学。詹姆斯表示,俄国形式主义者的是“顽强地坚持内在文学性,以及固执地拒绝脱离‘文学事实’而转向其他的理论形式。”^[3]另外,张永刚也谈到,俄国形式主义认为文学文本就这样开始在理论视野中获得前所未有的独立地位,它与作者、社会生活和各种文化活动截然分离开来,仅以自己的特殊形式显示存在价值。^[4]

英美新批评进一步发展,首先,文学文本的客观性和中心地位被放大,形成了“作品本体论”。文学作品遂被视为一个有序结构起来的形式体系。韦勒克与沃伦还创造性地阐发了这个结构状态,并将其分为三个层面,声音层面,修辞层面和结构层面。^[5]文学作品(主要是诗歌)既然有着如此复杂的形式构成,且批评视点又受限制在文学文本自身以达到“内部”视点的要求,在批评方法上,一种必要而行之有效的方法——文本“细读”就应运而生,成为新批评独特的文学批评方法。

文学上的结构主义可以说是形式主义的新发展或余绪,从发展角度看,结构主义的一整套结构理论将文学的客观构成推进到更加“科学”的地步,即它致力于文学结构的内在性寻找科学依据,以便使文学形式更具独立性和更富逻辑力量。另外,黄念然也提出结构主义试图建立总的诗学理论,它关注的中心不是独特的个人作品,而是从个人作品中可以分离出的文学的一般特征。^[6]

结合以上所述,本文将通过形式主义中英美新批评的文本细读来重新解读莎士比亚十四行诗第30首诗,以期能够更加深入探究莎士比亚诗中的心理,了解他的人生之感,体会他久久不能排遣的忧伤之情。

2 探析第30首中莎士比亚折叠的忧伤

根据韦勒克与沃伦的英美新批评理论,文学作品的形式体系分为三个层面。其中莎士比亚第30首在其中都有不同的体现,声音层面包括了节奏、格律、语音;修辞层面包括头韵、尾韵、同义词、重复;结构层面包括诗歌的整体结构和语言结构。下面本文将一一对其进行解读。

2.1 声音层面

莎士比亚十四行诗是十四行诗这一诗歌形式最杰出的实践者。诗歌分为三组四行诗以及一组偶句。第30首作为其中的一首,也严格遵循了莎士比亚十四行诗的韵律与节奏。每行有五个音步,每个音步一般有一轻一重两个音节,韵脚安排为: abab cdcd efef gg。艾布拉姆斯表示“十四行诗的长度正好适合表达相对复杂的情感发展,但诗歌短促、急迫的韵脚又对诗人的艺术技巧形成了永恒的挑战。”^[7]莎士比亚却扬长避短,将十四行诗运用到出神入化的程度,韵律不仅没有阻碍他思想情感的有效表达,相反通过对韵律的灵活性的运用,莎士比亚将自己的人文思想和内心情感更为生动鲜活地表现了出来。

首先诗的首行给人眼前一亮,“when to the sessions of sweet silent thought”^[8]诗中重复的两个音/s/和/θ/,这

两个辅音读音发音位置不同,发出的声音却有极高的相似之处,犹如风吹树林沙沙作响,进而营造一种冷清幽的氛围,又如人们低声细语,慨叹往事,正与下文的“sigh”相吻合。结合莎士比亚的生平,莎士比亚一生仕途坎坷,创作莎士比亚十四行诗时,他正处于从喜剧向悲剧的过度时期,受回忆中情绪影响,心中感慨之情难免溢于言表。其次诗中词之长音,在诗的第一小节中,例如“sweet”的/wi:/、“thought”的/θɔ: /、“past”的/pa:/、“sought”的/sɔ: /、“new”的/nju:/ [9](鉴于莎士比亚是英国诗人,我们采用英音的音标,下同),这些词都是包含长元音的词,长元音与短元音的不同之处在于长元音更能使人在该词的时间上停顿更长,无法轻易忽略,起强调作用,诗人使用这些词,使读者在阅读的时候不由得速度放缓,发音清晰,给人一种进入沉思的一种感觉。慢节奏更容易激发深沉哀怨之情,此原理与音乐相通,快节奏的音乐一般给人一种轻脱欢快的感觉,而舒缓的音乐则一般会带来人沉重哀伤之感,这样更体现出莎士比亚十四行诗如音乐般的韵律感。再者就是双元音,例如诗中的“old”的/oʊ /、“woe”的/ɔ:/、“wail”的/eɪ /、“waste”的/eɪ /、“eye”的/aɪ /、“flow”的/ɔ:/、“moan”的/oʊ /、“owe”的/oʊ / [10],这些双元音的词是英文词的特点,双元音的滑动可以增强诗的律动感,并且给人一种哭泣时悲伤地哀叹的感觉,与诗人悲痛、沉闷的心情更加相得益彰。正如杨斌所言,一个成功的诗歌意象离不开诗歌语言的精心塑造,它所蕴含的“情”也必须通过外在的“象”得以体现。[11]莎士比亚的第30首诗不仅做到了音乐般的韵律美,还通过语言读音的形式来使读者共情,读者阅读感受,加深对诗人的深沉的忧伤情绪。

2.2 修辞层面

首先诗中的头韵和尾韵让读者读起来朗朗上口。在《现代英文修辞学》中头韵指的是在两个或多个相邻的词中,重复出现开头或中间的辅音。[12]同理,尾韵则是在两个或相邻的词中,重复出现结尾的辅音。首先看诗的前两句,开口一读,“the sessions of sweet silent thought” [13]开篇便让读者便感受到了莎士比亚对语言运用的高超技术。诗人通过渲染的幽静哀伤的气氛,使读者沉下心来慢慢进入诗人所描绘的世界中。头韵与尾韵的重叠使用,同样增强了该诗的律动感,使人读起来朗朗上口,过目不忘。其次,后面“with old woes new wail my dear time's waste” [14]一句,其中的“old”和“new”虽然为反义词,此处却起到相同的作用,循环往复,反衬了诗人的在旧愁上又添新愁。诗人仅用两词就将诗人的无限忧伤之情表达得淋漓尽致,令读者叹为观止。值得注意的还有诗人在第三节“the sad account of fore-bemoaned moan, which I new pay as if not paid before” [15]中所用的比喻也表明了诗人的奇思妙喻,竟将忧伤比作以往未偿还的旧债,这些债都像巨石般压在诗人的心头,通过化无形为有形,在体现诗人的哀愁之感时也让读者产生一种压力与焦虑。诗人这种创造性的想象是他对生活的深切体会之感所激发出来的,另外在诗歌的形式创作上,整首诗字字珠玑,同义词的使用、同一词的不同形式的使用以及相同词的重复使用,也是莎士比亚第30首诗的一大亮点,例如诗中“sigh”和“wail”, “drown an eye”, “flow”和“weep”, “grieve”和“grievances”, “bemoaned”和“moan”, “lack”, “expense”和“losses”, “new”和“afresh” “vanish’ d”和“foregone”以及“woe” [16], 这些词在诗中多次重复出现,充分展现了莎士比亚无与伦比的语言

功力,使整首诗读起来气势磅礴,悲伤之情如排山倒海之势扑面而来。另外这些反复出现的词,看似信手拈来,实则独具匠心,这种重复虽然简化了语言,但是仿佛将莎士比亚的忧伤折叠,折叠,再折叠,不断重复渲染诗人的忧郁之情。最后的呼语“dear friend” [17],瞬间将读者从深切的悲伤之中拉回来,造成巨大情绪反差,从而表明诗人最终心志,只因友人,诗人一切烦恼都可抛开。同时也让读者卸下负担,给读者以柳暗花明之感,读起来酣畅淋漓,大快人心。

2.3 结构层面

第30首诗结构技巧极高,诗人充分发挥了十四行诗的长处,采用了“先抑后扬”的手法,层层推进,并在最后转变态度,写出了诗人思想感情发展变化的过程。诗的第一节,写诗人醉心于沉思之中,回想往事,感叹未曾如愿之事与那些曾经荒废了的时光,意在借此告诫读者珍惜身边的亲友,懂得时光的宝贵。诗的第二节,写诗人情绪更为浓烈,由感叹转为哀伤,恸哭自己逝去的亲朋好友,勾起诗人尘封已久的悲伤,诗人的痛苦之情又被覆盖一层,全诗感情从而被推向新的高度。到了第三节,诗人巧用比喻,将自己的陈旧的过去的忧愁比喻成未还清的“债”,而现在需要继续偿还,更极度地表达了这些忧伤对诗人的影响。在对莎士比亚的30首诗作注释时,Ralph Aiken也曾提出“things past” [18]是对诗人自己过往生活的描述,这些回忆整整进行了全诗的12行,在总共就14行这种形式的诗中占了绝大的比例。[19]这12行分为三节,节节感情递进般地浓烈,像层层海浪将悲伤之水涌向读者心头,使读者完全沉浸其中。最后一节,作者在极度悲伤的状态下,突然话锋一转:因为想起了你“think on thee, dear friend” [20],所有的损失全部收回,所有的悲伤都被治愈。从而表明诗人对朋友的重视,赞颂了友谊的崇高和伟大,突出了这一主题,显示出人文主义的思想。第30首诗并没有采用莎士比亚十四行诗常采用的起承转合的结构,而是采用“落落落起”结局突转的结构。该诗的前三节都是围绕主题进行叙述进行反复叙述,重复渲染诗人的忧伤情绪,感情一步步强化。最后在第4节的时候,才点明主题,由悲转喜,表明友谊的重要性可以使我忘记自己的忧伤,起画龙点睛的作用。第30首诗的这种形式的优点就很好地突显出来,从而使诗的结构更加紧凑,使主题更加鲜明。

3 结论

莎士比亚十四行诗真实地表达了莎士比亚的思想,情感,颂扬了人的价值和力量,流露出闪耀着生命之美、爱之美的人文主义关怀。作为其为数不多的几首失意诗之一,第30首诗的形式独树一帜,因此从本文着重通过英美新批评中文本细读的方法从声音,修辞,结构三方面都生动地阐释了莎士比亚失意时期对过往回忆的哀悼,表现了他折叠的忧伤,并通过对结尾的分析,表明了莎士比亚对友谊的高度重视,这不仅体现了莎士比亚对文艺复兴时期人性的颂扬,也体现了莎士比亚柔软的真性情,让我们看到一个有血有肉的莎士比亚。

参考文献:

- [1] E. A. J. Honigmann, “Tiger Shakespeare and Gentle Shakespeare”, [J]. The Modern Language Review, Vol. 107, No. 3, (Modern Humanities Research Association, 2012), pp. 699-711, p. 699.
- [2] 袁国廷、张生珍. 莎士比亚十四行诗第33首文体分析[J].

赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2010(5): 101.

[3] 弗雷德里克·詹姆斯·《语言的牢笼》钱佼汝译[M]. 南昌: 百花洲文艺出版社, 1997: 34.

[4] 张永刚. 形式主义文论的发展及自我终结[J]. 文艺理论研究, 2009(3).

[5] [美] 韦勒克, 沃伦.《文学理论》刘象愚等译[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2005: (174).

[6] 黄念然. 形式主义文论的自足论析评[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版) 2016(5): 111.

[7] [美] 艾布拉姆斯 M. H.《文学学术语词典》[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 581.

[8] [9] [10] [13] [14] [15] [16] [18] [20] 十四行诗 =Sonnets: (英) 莎士比亚著[M]. 北京: 中译出版社, 2017: 48.

[11] 杨斌. 莎士比亚十四行诗中意象塑造的陌生化[J]. 名作欣赏, 2019(5): 81.

[12] 胡曙中.《现代英语修辞学》[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2004: 318.

[19] Ralph Aiken, "A Note on Shakespeare's Sonnet 30" [J]. Shakespeare Quarterly, Vol. 14, No. 1, (Oxford University Press, 1963), pp. 93-94, p. 93.

作者简介: 尚天娇(1997-), 女, 汉族, 河北省衡水市, 研究生在读, 研究方向: 英美文学, 天津外国语大学。

(上接158页)

一定在前后文中可以找到。在莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》中有一段描写, 就用的是无动词句: Le vapeur chauffant contre le quai de Granville, mon père, effaré, surveillant l'embarquement de nos trois colis; ma mère inquiète ayant pris le bras de ma soeur non mariée, qui semblait perdue depuis le départ de l'autre, comme un poulet resté seul de sa couvée; et derrière nous, les nouveaux éoux qui restaient toujours en arrière, ce qui me faisait souvent tourner la tête. 蒸汽轮船停靠在格朗维尔码头; 惊慌的父亲盯着装船的三个行李箱; 焦虑的母亲挽着大姐的胳膊, 而大姐自二姐出嫁后就像失了魂一样, 如同窝里仅剩的一只小鸡; 新婚夫妇一直走在最后面, 使我不时回过头去看他们。段落中除了使用形容词外, 还有现在分词和关系从句来做定语修饰中心名词——四个主题, 都没有谓语动词。

4 结论

(上接159页)

农作物种植的不易, 在一定程度上激发起热爱劳动, 尊重自然的情感。

3.3 培养幼儿形成良好的观察习惯

幼儿阶段正是幼儿认识世界与接触世界的关键时期, 更是幼儿逐渐养成各种生活习惯和学习习惯的关键时期。当前阶段, 无论是幼儿教师还是幼儿家长对于幼儿良好习惯的培养都不够重视, 甚至部分教师和家长经常在生活与学习中带给幼儿很多不良示范, 严重影响了幼儿的健康成长和综合发展。与此同时, 从另一个角度来看, 良好的观察习惯的培养不仅仅能够在潜移默化中培养和提升幼儿的思维能力、创造能力以及综合实践能力, 还能够增强幼儿对于生活中美好事物的感知与欣赏能力, 帮助幼儿实时发现生活中的乐趣, 实现对幼儿生活情趣的培养。因此, 幼儿教师要借助“生态小农庄”活动中相关管理工作与任务的长期性和持续性这一特征, 引导幼儿开展长期和持续的观察行为, 并在这种长期和持续的观察过程中逐渐养成良好的观察习惯。

比如, 在“生态小农庄”建设与管理触已经初具规模之后, 幼儿教师可以尝试引导幼儿参与到小农庄的日常管理工作之中, 通过安排幼儿开展“分批值日”活动的方式来逐渐养成定期观察的良好习惯。在整个过程中, 幼儿教师需要结合“生态小农庄”的实际管理需求以及幼儿们的实际能力水平对其进行安排, 从周一到周五每天都要保证有小朋友专门负责“生态小农庄”的管理工作。所谓的“生态小农庄”日常管理不仅仅包括常规的除草、浇水以及翻土等工作任务, 还包括及时观察植

物的生长情况, 针对于植物们出现的异常变化, 比如黄叶、枯叶以及虫眼数量不正常增加等, 都需要及时记录下来, 并上报给幼儿教师。与此同时, 整个“生态小农庄”内部的基础设施也需要幼儿进行日常维护, 包括农庄围栏是否出现倒塌现象、蔬菜和花卉的名牌是否出现遗失情况以及灌溉设备是否出现损坏现象等内容, 这些问题都需要幼儿在仔细观察之后才能够做出判断, 对于培养幼儿的观察能力大有裨益。除此之外, 幼儿教师还需要引导幼儿建立主人翁意识, 即将每天的值日活动看作是主人看管自家农场, 一方面能够调动幼儿参与值日活动的积极性和主动性; 另一方面也能够帮助幼儿在日复一日的值日观察活动中逐渐养成良好的观察习惯。

参考文献:

[1] Roland ELUERD. La grammaire française. EDITION GARNIER. Paris, 2009. Verbal Aspect in French[J]. Language, 1957(2).

[2] 温婷. 简论法语语法范畴[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版). 2012(12).

[3] 乐盛楠. 汉法动词完成体对比分析[D]. 辽宁大学 2012.

[4] 贺川生. 动词空缺、左边界省略及英汉语主语位置[J]. 现代外语. 2007(02).

4 总结

“生态小农庄”活动的开展能够为幼儿提供更加丰富的生活体验和劳动体验的机会, 在整个过程中, 通过幼儿教师的科学引导, 幼儿的身体素质、认知能力、社会情感以及道德品质都能够得到积极正面的引导和培养。

参考文献:

[1] 陈双燕. 浅谈幼儿园教学中儿童观察能力的培养与塑造[J]. 青春岁月, 2017(2).

[2] 邹佳彤. 如何利用游戏培养幼儿的观察力[J]. 神州, 2018(24).

[3] 沈明华. 如何培养幼儿的观察能力[J]. 小学教育科研论坛, 2017(11).

作者简介: 何晨子(1992.9.17-), 女, 汉, 江苏省张家港市, 本科, 职称: 二级教师, 研究方向: 学前教育。