

鲍勃·迪伦的诗歌语言艺术之诗性美浅析

黄超楠

(湖南女子学院文学院 湖南长沙 410004)

摘要: 鲍勃·迪伦在音乐领域是一位优秀的音乐家,但他的语言风格却与诗歌十分相似。与一些当代流行音乐的歌词不同,迪伦的歌词用更偏向于传递深刻思想的诗意表达,具有一定的美学和文学价值。在其众多作品中,迪伦运用了丰富的意象,用比喻、重复、排比的修辞手法,将诗歌的写作手法运用到了歌词中,从而让歌词变得富有诗意和美感。本文主要从鲍勃·迪伦个人经历、歌词表达特点、意象和诗性美的关联展开综述,浅析其诗歌语言艺术的诗性美,以期今后诗歌语言艺术的相关研究提供参考价值。

关键词: 鲍勃·迪伦; 语言风格; 诗歌; 诗性美

诗词,是抒情、言志的文学体裁,也是具有一定的韵律,可将社会各种生活集中反映出来的一种文学体裁。作为最高精髓的诗歌,是一个民族在语言文学上的集大成之作,它是将作者丰富的情感通过语言的方式进行高度凝练,生动形象地表现出来^[1]。文学史上最早出现的文学形式是诗歌,它也是所有其他文学形式的形式来源。诗歌最早也是以吟咏的方式表现出来的,诗歌与音乐的联系是极其紧密的。2016年,诺贝尔文学奖颁给了美国音乐人鲍勃·迪伦,诺贝尔奖评委会认为鲍勃·迪伦的卓越贡献在于“在伟大的美国歌曲传统中创造了全新的诗意表达方式”[2-3]。此后,人们对迪伦的关注点也开始从音乐整体上向歌词创作转移。他的歌词诗性美且丰富,善于运用对形象的描写,以及一系列的修辞手法,又有诗歌的韵律美,使歌词充满诗性的魔力。本文将主要从作者的亲身经历、表达特点和形象三个方面对鲍勃·迪伦歌词中诗性之美进行阐释。

1、个人经历和诗性美

在20世纪的美国,鲍勃·迪伦曾一度被认为是具有影响力和最重要的民谣和摇滚歌手,也是60年代美国发生民权运动的代言人。当时一大批及后来众多的音乐人都直接受到了他的影响,例如大卫·波维、尼尔·杨、约翰·列侬、布鲁斯·斯普林斯丁、娄·里得等人,且被《时代杂志》评选为“21世纪最有影响力的100人”名单^[4]。假如不是迪伦的存在,摇滚乐无疑会走一段较长弯路,也将不会有“滚石”的《Beggars Banquet》(乞丐的宴会)、“披头士”的《Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band》(佩珀军士孤独之心俱乐部乐队)和“乐队”的《Music from Big Pink》(来自大平克的音乐)等一些著作,他在这一领域中起到了十分重要的影响程度^[5]。鲍勃·迪伦的诗歌中的词意富含深刻的寓意,与音乐占据着同等的地位,这也是他对音乐方面的最主要贡献之一。此外,我们从他开始创作的抗议歌曲中,也能够发现这些诗歌的歌词语言比其音乐更加具有感染力,更加扣人心弦。

纵观其音乐生涯,鲍勃·迪伦生于明尼苏达州德卢斯城,在少年时期,他便对音乐着迷,一直热爱音乐,尤其是对乡村音乐特别感兴趣。在14岁的那年,鲍勃·迪伦通过在戏院里看到的《Blackboard Jungle》,便开始了摇滚狂热,摇滚乐的歌词热情奔放、扣人心弦,充分反映了青少年的叛逆、抱负和个性发展,并且发现了作为音乐的社会学效应这一重要功能^[6]。高中时代的鲍勃·迪伦,曾作为一支乐队的队员参加过短暂的摇滚音乐表演。然后,他便进入了明尼苏达大学进行深造学习,但是根据《迷途之家》的纪录片采访,她

对上课并不感兴趣,也不喜欢大学环境,而是去了一个演出的地方唱歌。于是,鲍勃·迪伦于1961年初从所在的大学辍学,从此开始了专心致志地歌唱事业,后再一些著名的表演场所进行演出,诸如纽约煤气灯(Gaslight)和民谣音乐城(Folk City)等^[7]。

鲍勃·迪伦的音乐在民谣复兴的主流之下产生的,是其重要的组成部分,不但优美动听,有时也是如此闪耀着光芒,例如鲍勃·迪伦的处女作《Bob Dylan》于1962年发表,带有浓厚的民谣气息。迪伦的诗歌也有抗议成分,这对当时美国60年代的年轻人灵魂具有一定的影响和震撼作用,进而产生了巨大的青年大觉醒^[8]。后来,他曾被公认为与当时一些最著名的青年词作家汤姆·帕克斯顿等具有相同的才华。白人学生把他的歌曲作为参加反战和民权运动的圣歌,有像《大雨将至》和《在风中飘荡》这样的抗议歌曲^[9],有像《我将会自由》这样的唱法多种多样的滑稽歌曲,也有像《来自北部乡村的女孩》和《科里纳,科里纳》这样的传统的爱情歌曲。虽然这些诗歌的曲调朴实而自然、简单而脍炙。但是其诗性美的冲击力却十分抢眼。他的吉他演奏、口琴和歌喉有时并不十分完美的配合着简单的音调,使他的音乐由此展开,轰动全国。在核裁军和古巴导弹危机运动的国际世界中,听任何歌曲都没有什么比听迪伦演唱《大雨将至》和《战争的主人》更加令人振奋,这些个人经历造就了他诗歌语言艺术的诗性美,他的歌词让人久久回味,难以释怀。

2、歌词语言表达特点与诗性美

在语言方面,鲍勃·迪伦是一个笔耕不辍的人,他的语言并没有那么多让人觉得晦涩难懂的词句,大部分都是理解浅近的口语形式,朗朗上口。鲍勃迪伦诗歌当中的诗意表达不一定需要修饰和语言的精炼,即使在最平实的语言表达中,也能体现出主题内涵和感伤色彩的深刻,将诗性美体现的淋漓尽致。《答案在风中飘摇》这首作品应该是老少皆宜,通俗易懂,甚至有点励志的感觉在里面。

诗歌中有比较多的问号,通过浅显简单的方式将人世间的苦难描绘出来,表达出一种令人无奈的心境,就像禅意一样,看破滚滚红尘和世间磨难,“答案在风中飘摇”凸显着逍遥自在的成分,这不是消极,而是面对眼泪、苦难和死亡,这些问题的提出正是所有人都想知道的,那些深陷困境的人,那些身处苦境的人,在现实的阴暗笼罩下,有信仰的东西在里面表现出来,也是无拘无束的心灵,也是不被大众认同的心灵,所以更多的心灵……^[10]。在这首歌词中指责和虚无并不是最大的特点,反抗的理想主义才是作者所想表达的特点,而是更好地体现了现实主义的状态,这种境界只有

大诗人才会有这种诗性美,有一种精神在里面看破红尘,看破人生大义,值得人们去思考。

鲍勃·迪伦歌词文学性的一个重要体现就是主题的深刻性,他能把握凝练情感和语言诗性美,将内涵诗性美和深刻的主题融汇到一句一句的歌曲和诗歌里。例如 Like A Rolling Stone 这首诗歌表面看来,他撰写的歌词都是问话而没有答案,然而鲍勃·迪伦并不是在寻求真正的答案,他是利用这一种方式进行一种无解的心态,抒写出来美国 60 年代时的青年人内心迷茫和苦闷的情结,同时也真实地体现了美国当时社会政治生态和人民生活状况等方面的样貌。在这首歌中,他将魔术师和小丑进行了对比,描绘了他们为了下一顿饭而奔波,卑躬屈膝的生活状态,同时也描绘了一个花花公子,他的肩膀上跨着一辆哈雷机车,躺着一只猫。迪伦类似这样的诗歌,在平民化的同时,并没有让它丢掉深刻的主题内涵。

浓烈的抒情也是迪伦的风格之一,鲍勃·迪伦是一个感性的诗人,同时他也是一个真诚的歌者。例如 Working mans Blues 是一首旋律当中具有非常优美的蓝调,通过缓缓地诉说来打动万千聆听者,“They say low wages are a reality, if we want to compete abroad.”抒写出了广大劳工们的辛酸生活,“I can see for myself that the sun is sinking, How I wish you were here to see”。“看到夕阳西下的美景,希望对方也能在场,这是一种普通而深沉的情愫,流露出无限爱意”。再例如 Girl From The North Country: “when the rivers freeze and summer ends (河流冰封夏日将尽), please see for me if shes wearing a coat so warm 请为我看看她是否身穿保暖大衣, to keep her from the how linwinds (来抵御寒风的呼啸)”^[11]。这首歌词的字里行间均流露出主人公对昔日最爱的恋人的思念和挂念。

3、诗歌的意象与诗性美

鲍勃·迪伦的诗中人物众多,最具鲜明特点的就是国家政府人员和社会底层人物,他们都深深根植于作者在客观世界中所产生的主观感情,对作者的创作思想进行了映射。鲍勃·迪伦是美国民谣鼻祖伍迪·格思里的继承者,他深受伍迪音乐创作思想的影响,民谣应该以社会现实问题为主题,针砭时弊,勇于揭发和抨击,发出对民众的声音。因此,迪伦的作品中充斥着对国家政府制度的抨击,对法律的讽刺和对政客操纵的反抗,集中体现在作品中的人物形象上,比如“法官”、“政客”、“警察”等,诗歌意象与诗性美有机柔和。

《新港每日新闻》说,迪伦代表的是“美国被压迫的人民的声音,一个小人物的代言人。”“迪伦之所以能成为小人物的”代言人,是因为他在诗歌中大量描述了美国底层民众生活受压迫、精神丧失自主性的现状^[12]。迪伦 1964 年发行的专辑《鲍勃·迪伦的另一面》中《自由的钟乐》集中体现了迪伦为弱势群体发言的身份。迪伦在诗歌中为“战斗的勇士”、“手无寸铁的难民”、“士兵”、“反叛者”、“浪荡子”、“不幸的人”、“被抛弃的人”、“被驱逐的、在危险中持久烧灼的人”、“温和的人”、“善良的人”、“心灵的守护者和保护者”、“超越其所属时代的、未被担保的画家”、“聋人和盲者”、“哑巴”、“受虐待的人、单身的母亲,被叫错名字的妓女”、“被追捕和欺骗的轻罪逃犯”、“无数困惑、被控告、被虐待、被毒瘾和更糟糕的人”等鸣钟,迪伦从未用如此得体的表达来体现自己与弱势群体的亲近

“流浪汉”这个角色在美国已经形成了一种独特的文化现象,电影、小说、诗歌等领域经常出现这种现象。在迪伦的笔下,“流浪汉”从来都是一个特别而亲近自己的存在。

迪伦曾自称:“我是游子,我是赌徒,离家数千里。”“从西宾小镇只身来到纽约的鲍勃·迪伦,换了个名字,虚构了一段经历,将自己塑造成‘流浪汉’形象。”迪伦在诗歌中以“流浪汉”的身份写出了当时人们的生活状态,二战后的美国,让人精神流浪,越南战争中的美国,让人身体流浪,透过小小的自己,迪伦看到了青年一代的现状,精神无处安放,无人救赎,其实迪伦自己也一直在流浪,他曾经说过,只有在路上,他才能感觉到他的存在。迪伦借《流浪汉》莫名其妙被法律审判来暗示美国大众的生存状态,无论你做了什么,在法律面前都会面临糟糕的人为审判^[13]。

4、小结

鲍勃·迪伦不仅是一位优秀的音乐家,同时他也是一位了不起的诗人。他寄希望于尖锐的语言和深刻的思想意识中的音乐逻辑,影响了那一代人的敏感和思想意识,对当时和后来的音乐家影响巨大。同时,他还通过自己生动形象的表达方式,把歌词像诗歌一样写出来。作为诺奖获得者,他的诗歌创作不仅是个人作品,更是时代精神在当时的集中体现。其众多作品也将因其独特的文学魅力和诗情画意之美而影响更为长远。

参考文献:

- [1] 刘畅,刘金华.论鲍勃·迪伦诗歌中自然意象的审美风格[J].英语广场,2021(31):79-81.
 - [2] 美国歌手鲍勃·迪伦获 2016 年诺贝尔文学奖[J].语文教学与研究,2016(33):3.
 - [3] 魏群益.鲍勃·迪伦歌词的审美性研究[D].四川音乐学院,2022.
 - [4] 李保杰.矛盾中前行:鲍勃·迪伦的创作与时代[J].外国文学,2017(06):67-77.
 - [5] 王焱.“嚎叫”之后的时代强音——探析金斯堡对鲍勃·迪伦创作的影响[J].河北科技师范学院学报(社会科学版),2013,12(02):91-97.
 - [6] 刘火雄.一桩诺贝尔文学奖的“图书生意”——论鲍勃·迪伦作品的出版及跨界融合[J].出版广角,2017(18):27-30.
 - [7] 卢贝贝.中国对鲍勃·迪伦的译介与形象构建[J].文化艺术研究,2017,10(03):16-24.
 - [8] 成涵涌,丁运梦.基于认知语言学的鲍勃·迪伦的歌词象似性解读[J].中州大学学报,2022,39(03):64-69.
 - [9] 姚标,才卓男.鲍勃·迪伦诗歌《暴雨将至》的新历史主义解读[J].河池学院学报,2020,40(01):1-7.
 - [10] 陆正兰.鲍勃·迪伦歌词创作资源探析[J].职大学报,2017(01):32-35.
 - [11] 王迪,傅琼.原型理论下鲍勃·迪伦诗歌多维解读[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2020,42(S1):84-87.
 - [12] 张艺.走进鲍勃·迪伦经典音乐创作空间——探索歌诗叙事学理论跨界运作的成功经验[J].上海理工大学学报(社会科学版),2018,40(02):160-166.
 - [13] 顾悦.论鲍勃·迪伦的诗人身份[J].当代外国文学,2019,40(01):110-116.
- 作者简介:黄超楠(1980—),女(苗族),湖南邵阳人,湖南女子学院文学院讲师,主要研究方向:英美文学
基金项目:2017 年湖南省社科基金外语联合项目:“鲍勃·迪伦诗歌意象与音乐表现手法关系研究”阶段性成果(17WLH17);2018 年湖南省社会科学成果评审委员会课题:“鲍勃·迪伦诗歌意象音乐性研究”阶段性成果(序号:79)