

美妙的意象

——莎士比亚十四行诗中的人文主义精神

高歌

(浙江理工大学外国语学院, 浙江 杭州 310000)

摘要: 莎士比亚高深的语言使用技巧, 体现在十四行诗中丰富多彩的意象上, 意象是诗人用来传达思想和情感的特殊语言。本文通过对莎翁十四行诗中意象的多角度研究, 探讨诗中所反映的人文主义思想。

关键词: 意象; 莎士比亚十四行诗; 人文主义

中图分类号: G642.0   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1671—1580(2011)04—0115—03

美学家朱光潜认为“意象是所知觉的事物在心中的影子”。简单地说, 意象(imagery)就是用来寄托主观情思的客观物象。意象是连接思想与情感的桥梁, 是传递思想的工具, 是诗歌的精神。诗歌中的意象引领读者进入诗人的内心世界, 体悟情感与理性的交融。对诗歌艺术而言, 意象本身就是一幅以词语表现的画, 而一首诗本身可能就是由多种意象组成的意象。人文主义主张以人为本, 反对中世纪以神为中心的世界观, 提倡积极进取、享受现世欢乐的生活理想^[1]。莎士比亚的十四行诗也使用了多种意象, 诗人通过这些意象来表达人类的真实情感以及刻画时间的无情。我们也能洞察到受到文艺复兴思潮的影响, 诗人的内心中强烈的人文主义精神。本文将莎翁的十四行诗中的意象分为两大类: 来自自然界的意象和来自人们日常生活的意象。莎士比亚感知敏锐, 无论是对自然界万物的对比和变化, 还是对世俗日常生活, 他都有着极强的敏感性和准确的洞察力。因此他创造的意象丰富多彩、气象万千。我们在分析和欣赏莎士比亚作品的时候, 需要运用自己的艺术想象, 读懂莎士比亚的诗就如同走进他的内心世界, 让我们把他的语言还原为一个个生动的意象并尝试体会他的用心。

一、人与自然万物的关系

在莎士比亚的十四行诗中, 来自自然万物的意

象不胜枚举, 其中探讨人与自然的关系的有许多, 它们都巧妙地呈现出一种理性的以人为本的思想, 表现出诗人与自然抗争的勇气以及强烈的人文主义情怀。

1. 太阳

太阳是莎士比亚十四行诗中重要的意象之一, 诗人在多首诗中使用了这一意象。莎士比亚用太阳从初升到落下的不同阶段来象征人一生的三个阶段(少年, 壮年, 老年)。初升的太阳活力四射; 正午的太阳耀眼夺目; 日暮的太阳孤寂凄凉。^[2]在第七首中, 第7首的前两行, “Lo, in the orient when the gracious light/Lifts up his burning head,” “瞧呀, 瞧东方仁慈的朝阳抬起了/火红的头颅”, “gracious light”指太阳; 第33首的1-4行, “Full many a glorious morning have I seen/Flatter the mountain tops with sovereign eye, /Kiss - ing with golden face the meadows green, /Gilding pale streams with heavenly alchemy...”, “多少个明媚辉煌的清晨, 我看见/威严的朝阳把四射光芒洒满山颠, /它那金色的脸儿贴紧碧绿的草原, /用上界的炼金术使惨淡的溪水璀璨。”太阳被描绘成“sovereign eye”和“the golden face”, 冉冉升起的旭日新鲜又有活力, 给万物带来生机, 就像是一个充满活力的年轻人。当太阳在正午时到达天顶, 他在这一时刻最炙热, 光芒万丈, 就

收稿日期: 2011—01—16

作者简介: 高歌(1977—), 女, 浙江杭州人, 浙江理工大学外国语学院, 讲师, 硕士。研究方向: 外语教学。

项目简介: 本文受到浙江理工大学《大学英语》精品课程(JPKC1017)项目资助。

像一个人到达其人生与事业的顶峰,这是一个人最有能力最为重要的时期。他经历少年时代而获得充足的知识与经验,就在这一时期他尽其所能实现成功的目标。对莎士比亚的友人来说,他应做的就是娶妻生子,以此来继承自己的美貌,进而不虚度人生。之后太阳渐渐落下去了,日落就如人到暮年,他虚弱,行将就木。他的黄金时代早已过去,如今只能靠回忆安慰自己。诗人在写诗时仿佛看到了友人寂寞的晚年,诗人的友人年轻美貌,却始终独身,诗人用此诗来规劝他的爱友放弃独身尽早娶妻生子,以达到与时间抗争的目的。

2. 火

“火”是一种比较耀眼的视觉意象,人们可以点燃它,亦可熄灭它。在第73首中诗人把自己的生命比作临终床上的火,这个意象带给了死亡更深刻的内涵。火焰是青春的年华和旺盛的活力,而灰烬只是火焰的燃尽之后的无用的废物。诗人描述出一个苍老的生命就躺在自己年轻岁月已经燃尽的无用的灰烬中。灰烬是无法再次被点燃的,所以诗人所描述的光“glowing”也只是他生命中最后的余晖。曾经使他滋润的青春生命如今已被消耗殆尽“consumed by that which (he) was nourished by”,在熊熊火焰中被吞没的恰恰是他自身的生命和曾经年轻的岁月。“烈焰”在这首诗末尾出现,与死亡渐近应有的死寂,形成鲜明的对照,爱的热度似乎并未因死亡的临近而有丝毫退烧,反而更加熊熊。尽管这首诗暗示着老龄、死亡,尽管时间残酷无情,但是并不是不存希望,再次表现出人对自然的一种抗争。

3. 花朵

莎士比亚十四行诗中使用花朵的意象以花喻人,来探讨人和自然的复杂关系。比如在著名的第18首中,莎士比亚用“易凋的花朵”意象暗喻时光的无情,而他的朋友的美貌和青春却因他写的诗歌而永存。另外“玫瑰”被看成是莎士比亚十四行诗中的一个重要意象,诗人如此热烈赞美玫瑰,因为玫瑰代表诗人的友人。第54首中的最后两行,出现了诗人友人的形象:“And so of you, beauteous and lovely youth, / When that shall fade, my verse distills your truth.”中歌颂的人便是这种玫瑰类型的人。在第54首,甜美的玫瑰和野蔷薇这两种美丽的花儿代表两类漂亮的人。野蔷薇型的人虽然貌美,但是性情放荡,不守忠贞,这类人注定“开时无人羨其色,谢时无人叹其凋”,最终在与人隔绝的状态中“悄然自殒”。玫瑰型的人只为他人,是诗人心中的爱人。玫瑰代表忠贞的德性,玫瑰与野蔷薇的对比

突出了玫瑰的德性。在第99首中花朵的意象得到了非常集中的体现。爱友是理念的化身,是一切生命的源泉,自然万物一个个都是他的模仿物。紫罗兰偷来“我的爱友”的气息,使自己香气四溢,面颊上灿烂的紫色,是在我的爱友的血液里浸泡所得;百合花从“我的爱友”白嫩之手获得洁白;薄荷花窃来“我的爱友”发丝里的幽香。^[3]诗人在这些十四行诗中赋予了花朵人的灵魂,赋予了人花的气质。通过使用花朵的意象探讨了人与自然界中事物的相似之处,让我们领会到了人和自然的相辅相成,浑然一体的关系。同时也强调人在万事万物中的主体地位,人为万物之灵,人有智慧,语言和思维,人是万物的尺度。这些都是人文主义精神的体现。

二、人与日常生活的关系

莎士比亚的十四行诗就是他所处时代的世俗人生百态的生动表现。我们不难发现他利用日常生活中的人们熟悉的意象来使人们产生丰富的联想,留给读者回味和思索。诗歌中的人也通常是不完美的,同样在现实社会中,“完人”毕竟只是一种理想,人的存在是不完美的,这些都是对当时真实社会生活的表现。

1. 镜子

在莎翁的十四行诗中,读者不难看到一些镜子意象被反复使用,诗文内容映射时事,直指人类灵魂深处。比如在第三首十四行诗中诗人规劝友人娶妻生子,以使他的青春和美貌在后代中得到永生,诗人就使用了“glass”,“Look in thy glass, and tell the face thou viewest/Now is time that face should form another”,并指出友人是他母亲的镜子“Thou art thy mother's glass, and she in thee/Calls back the lovely April of her prime;”这面镜子不仅能照射出人生的变化,还能把现在和过去的时间联系在一起。而且镜子在人们生活中的形象是易碎易破不牢固的,借此诗人表示他所担心自己的友人会独身而死,人去而美貌成空。在第77首中诗人再次使用了镜子意象。诗人送给友人两个礼物:镜子和日晷,因为镜子是提醒人防老的礼品,意图也很明显是劝告友人珍惜时光。也再次表现出了诗人希望友人能想尽办法与时间抗争。

2. 音乐

音乐是生活、思想和心情,是反映人类现实生活的艺术。诗人利用音乐的意蕴作为意象来表达自己心中所想。比如第8首是诗人劝说友人成婚生子的主题,音乐的和谐之美就如同婚姻的和谐之美,通过音乐的意象来说明结婚生子、延续美的必要性和紧

迫性。独身是单调的琴弦,家庭才能演奏出和谐
的乐章。^[4]音乐只有在融洽的家庭生活中才能发出悦
耳和谐的乐声。诗人警告友人,如果他抱定独身
的话,他的生命将毫无意义。在人类的生活中,和谐
的音乐,和谐的家庭必然是社会中十分重要的一部分。

3. 眼泪

莎士比亚在十四行诗中用眼泪意象表现出他对
人类爱和情感的思考。眼泪是人类情感的极端体
现,更是人内在灵魂的闪光。莎士比亚在第29首
中用眼泪意象表现了没有爱的伤心人的心境。“*When
in disgrace with fortune and men's eyes, / I all alone
beweep my outcast state, / And trouble deaf heaven
with my bootless cries*”失去了幸福,命运多舛,世
间所有的不幸和挫折都集中到了他的身上,因此他
嚎啕大哭(*cries*)。眼泪是他内心渴望别人关爱而
又不可得的痛苦心情的表现。第44首就体现了对
爱的苦苦追求:“*But ah! thought kills me that I am
not thought, / To leap large lengths of miles when
thou art gone, / But that so much of earth and water
wrought, / I must attend time's leisure with my
moan; / Receiving nought by elements so slow /
But heavy tears, badges of either's woe.*”诗人感
叹自己是泥和水铸成的肉体凡胎,不能像灵巧的
思绪那样振翅翱翔,飞到所爱的人身旁,于是只
能流下悲恸的泪水。人世间的真爱是人类的最
根本追求,眼泪表现了人对有限的生命和爱的不
懈追寻和无比珍惜。正是因为如此人们才更加
珍惜现在的生活,抓紧时间享受世间真爱。通过
这些充满了人情味的眼泪意象,诗人将人的欲望
和人的情感提高到了一个前所未有的高度,是文

复兴时期的人文主义体现。这表明了人文主义者
对现世之爱的追求和歌颂,这也是人文主义者“及
时行乐”思想的根源。^[5]

三、结论

美国诗人庞德说过:“意像是一刹那间思想和
感情的复合体”。^[6]莎士比亚十四行诗中的意象
不仅增添了诗歌的美感而且深化了诗歌的内涵。
透过这些意象,我们能够洞察诗人复杂的内心世
界和细腻的人文主义情怀。莎士比亚通过这些意
象来表达对友人的爱和忠诚,也哀叹时间的无情。
同时诗人希望通过艺术和真爱来超越时间,鼓舞
人们去和时间抗争,去努力争取幸福,提倡对个
人自由和尊严的尊重。遇到这样的意象时,我们
不能只停留在其表面,而因挖掘其深层含义,这
样才能深刻理解诗人当时的思想感情。

[参考文献]

- [1]徐平. 英国文艺复兴时期的诗歌意象及其人文主义精神[J]. 名作欣赏, 2009(10).
- [2]李娟,程宝乐,徐昀. 莎士比亚《十四行诗》中太阳意象的
神话原型分析[J]. 时代文学, 2008(10).
- [3]金涛. 莎士比亚十四行诗中的玫瑰意象[J]. 重庆电子工程
职业学院学报, 2009(2).
- [4]马春丽. 莎士比亚十四行诗中的多重复义[J]. 重庆交通大
学学报, 2007.4.
- [5]范岩炎. 被泪水灌溉的爱—莎士比亚十四行诗中的眼泪意
象[J]. 安徽文学, 2009(8)下半月.
- [6]彼德·琼斯. 意象派诗选·序[M]. 裘小龙译. 桂林: 漓江
出版社, 1986.

The Wonderful Imagery —the Humanism in Shakespeare's Sonnets

GAO Ge

(School of Foreign Languages Studies, Zhejiang Sci - Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310000, China)

Abstract: Shakespeare's language leaves us with enduring charm and beauty which are reflected by various and amazing images in his Sonnets. Imagery is an extraordinary language that is mostly used by poets to express their experiences. By means of the multiple perspectives of imagery, Shakespeare's humanism is embodied in his Sonnets.

Key words: imagery; Shakespeare's Sonnets; humanism