

莎士比亚十四行诗音乐性微探

王树利, 刘晓梅

(河北师范大学 外国语学院, 河北 石家庄 050016)

摘要:美学特征之一的音乐性历来吸引评论界关注,不同论者以不同视角诠释着音乐性的范畴,诗歌音乐性也不例外。莎士比亚十四行诗体现的诗歌音乐性除去宏大的“天体音乐”之外,还有不少可爱动人的“世俗音乐”。

关键词:莎士比亚十四行诗;语音音乐性;生命空间

中图分类号: I106 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5039(2010)09-0233-02

An Exploration of Musicality in Shakespeare's Sonnets

WANG Shu-li, LIU Xiao-mei

(School of Foreign Languages, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050016, China)

Abstract: As a character of esthetics, musicality attracts the attention of the critics, so does the musicality of poetry. William Shakespeare's sonnets show not the grandiose "music of spheres" but quite a few touching "music of life".

Key words: Shakespeare's Sonnets; musicality in sound; life space

优秀的诗歌作品除了言语精炼、意象突出等本质特征之外,一个重要的本质特征便是诗歌音乐性。原因在于,从源头上看,中西诗歌界均认为诗歌与音乐是一起诞生的,具有相生性与共生性;还在于诗歌后来发展路程中虽与音乐逐渐分离但保留并发展了音乐特征,这一特征成为诗歌与其它文体的区别性特征之一。诗歌音乐性主要表现在两个方面。第一个方面反映在语音方面,具体为押韵与节奏;第二个方面表现在语义方面,具体为对生存空间的暗示和描绘。从某种意义上说,任何层面上的音乐性缺失,都会导致诗歌美感的严重匮乏。

莎士比亚十四行诗集共收录诗歌 154 首,其中 152 首为十四行体,1 首为十五行体,1 首为十二行体,这样诗集中就呈现三大体式,以十四行体为主体,而十五行体和十二行为变体,展现了丰富多姿的体式。张少雄教授认为这三种体式虽然诗行数量不拘,但均为十四行,因为“十四行诗不一定为十四行,而是以十四行为主的抒情短诗。”^{[1](P32)}莎诗音乐性在这样丰富的诗歌体式中得到了充分释放的空间。

1 跳跃音符

1.1 庞杂音韵

押韵是相同或相似的音在诗行中的有规则的重复,这种重复能起到鲜明的音乐效果。一词与另一词在句尾押韵便会让读者感到事物的圆满。诗中的押韵可以使诗句更加婉转动听,前后呼应,相互回荡,使得诗篇浑然一体;而读者则更能产生美的共鸣。

莎诗中主要出现了三种押韵方式。首先是尾韵。莎诗有 152 首的尾韵韵式为 abab cdcd efef gg, 1 首为 ababa cdcd efef gg, 1 首为 aa bb cc dd ee ff。这三种不同的尾韵韵式把莎诗紧凑地连接了起来。诗歌尾韵全是阳韵,听起来强劲有力;有的

诗歌尾韵全是阴韵,听力来安静缓慢;亦有诗歌尾韵是阴阳韵结合体,产生一种独特的音乐效果。这样的尾韵格局也构成了西方诗歌独特的“二元韵式”,在某种程度上产生了音乐张力。其次,为了避免尾韵在一定程度上的单调性,莎翁运用了行间韵与尾韵结合的方式来营造诗歌音乐效果。如在第 8 首中,“-ing”与众多词语成了行间韵与尾韵。这样的交错效果将读者带入了一个音乐世界。然后是在中古英语诗歌中大量使用并延续到文艺复兴时期诗歌的头韵,它不仅蕴含了语言的音乐美和整齐美,使得语言声情交融、音义一体,而其具有很强的表现力、感染力。如第 12 首的第 1 行中[k]与[t]交替重复构成的头韵,使时间意象“钟”顿时在读者脑海中浮现。读者隐约听到阵阵钟声,因为[k]与[t]的重复犹如钟工作时发出的声音。莎诗中几乎每个诗节都有一至两处头韵现象。英国文体学家利奇把辅音按强度由小到大的次序分了四部分:“流音、鼻音和送气音、塞擦音、爆破音”^{[2](P 98)};每类均能表达一定的音乐美感。若按照利奇的观点纵观莎诗不难发现头韵出现的频率几乎覆盖了上述在柔和与刚硬区间的四类辅音。吟诵莎诗便感时而柔情似水,时而激情洋溢,犹如七弦琴弹出的甜美音乐,让人流连忘返。至于其它形式的音韵模式,如元韵、和韵、眼韵等,在音乐效果上不如尾韵、头韵等效果明显,但也为莎诗音乐性增添了光彩,如第 25 首的第 14 行中“remove”与“removed”构成的元韵就使读者回味无穷。

简言之,语音的回响反复激发了读者的听觉,使其产生象征性联想,充分显露了诗歌语言音乐性。然而,莎诗音韵庞杂虽不会让读者感到厌倦单调,但有时过多的变化让读者感到迷茫、无所适从。

1.2 抑扬张弛

在语音层面上,除去音韵安排产生的诗歌音乐效果之外,

收稿日期:2010-07-09 修回日期:2010-08-05

课题名称:河北师范大学研究生科研项目“莎士比亚十四行诗美学探究”(课题号:200901025)的阶段性成果

作者简介:王树利,男,河北康保人,河北师范大学外国语学院在读硕士。

还借助于重音与轻音的安排,即节奏,来控制思维流动的速度与进程。在英诗漫长的发展历程中,诗人通过自创或引进先后出现了重音节奏体系、重音音节节奏体系、音节节奏体系、音长节奏体系。在重音音节节奏体系下,重读与轻读的不同组合方式共有20多种常见的又抑扬格、抑抑格、扬抑格、扬扬格。而莎翁恰运用了这四种组合方式来进行诗歌创作。

抑扬格,由于其最接近英语语言的天然节奏且能表达深沉的思想、静寂的思索等思想跳跃的音符,所以在莎诗中占据主体地位。这样吟诵莎诗无不感到柔和流畅。为了更准确地表达诗人心声,莎翁也使用了一定的变格,正如艾略特所说“某种平易的格律的幽灵,应当潜伏在最自由的诗的花毯后面,当我们昏昏欲睡的时候它驱使我们;当我们惊醒之时,它又悄然隐退去。换言之,只有当自由在人为地限制时才是真正意义上的自由。”^[3](P 45)扬抑格、扬扬格、抑抑格在合适的音步上就替换了抑扬格。如第1首中,扬抑格分别出现在第3、5、6、7、13、14行。一般说来,扬抑格暗示诗人思维突转,语气变化。经过前两行的平稳叙述,第3行行首的扬抑格瞬时令读者为之一震,意识到变化的到来。第5行行首扬抑格的出现更是呼应了第3行,突出了诗人思维的跳跃感。扬扬格一般来说是可以减缓语速,营造凝重氛围。如第3首的第14行行首的扬扬格就如打破寂静的军鼓,令人侧耳细听,仿佛全宇宙都等待下一步该怎么运转。这一切,只为在读者脑中抽离出一片真空,好让读者能在这刹如永恒的寂静里,听见诗人的心。与扬扬格相反的正是抑抑格,它可以加快语速,营造轻快气氛。两者常结合起来使用,造成时而轻快活泼时而凝重沉闷的抑扬张弛的音乐效果。莎翁尽全力对沉默的抑抑格、独断的扬扬格、活泼的扬抑格综合使用以实现最不自由中的极大自由。第116首是莎翁这一理念实践的产物。在该诗中,扬扬格出现了13次,扬扬格6次,扬抑格5次。第1行行首的“Let me not to”是一个扬抑格加抑抑格的组合这一组合在莎诗中是很罕见的,因为以这样的组合开头很容易颠覆一抑扬格为基础的十四行诗。在第11行中,扬扬格出现了2次,抑扬格1次,诗人之所以采用如此大幅度的变格就是诗人思维跳跃的结果。

种种变格现象是诗人思维起伏变动的真实记录,是诗人思维跳跃谱成的音符。这所带来的诗歌音乐感与语音复现带来的音乐感共同构成了诗歌音乐性的第一个层面。

2 生命空间

诗歌中,节奏与韵律是诗歌音乐性从物理时间向音乐时

间转换的物质因素,但并不是具备韵律和节奏的语言组合都是诗歌,最突出的例子就是打油诗,因为它不具备诗歌语言为音乐情绪的弥漫所提供的空间。

文艺复兴时期诗歌是古人的生存在语言上的真实投射,是与古人生活世界高度统一的,因此可以说每首莎诗都是一个玲珑精致的宇宙,一个诗意空间,一个对生存空间的暗示和描绘。当莎翁内心的旋律隐秘地响起时,他的生命将像洪钟一样与整个宇宙一起鸣响。诗人将自己的人生经历娓娓道来就如一支交响乐,呈现出心灵的乐曲。这种情绪的传达既通过词义的所指来表达,也通过情绪本身来彰显。那么就存在一个先验的诗歌音乐结构,该结构既呼唤词义,栖身于中,又使词义摆脱其物质外壳回归先验诗歌音乐结构。词义按照诗人心中的先验诗歌音乐结构排列组合转变为带有音乐情绪的意象空间,成为神韵流动的情感空间。诗人的情绪蔓延到诗歌各个角落,诗歌被赋予了生命,成了生命空间。诗人情绪的消涨这内在的节律便构成了诗歌音乐性的第二个层面。纵观诗集,诗人情绪时而激情澎湃,时而悲悲戚戚,几消几涨,演绎成一只萦绕耳际的变奏曲。

3 结束语

诗意空间的充盈需要诗歌从内到外音乐性的配合。莎翁也意识到这一点,并在诗歌创作中对诗歌音乐性进行两个层面真挚的追求,达到了跳跃的音符悦人双耳,婉转的心声取人心智的极佳艺术效果。

参考文献:

- [1] 张少雄.SONNET: 辨体、正名[J].外语与外语教学,1998(6): 32.
- [2] Leech,Geoffrey N.A Linguistic Guide to English Poetry [M].北京:外语教学与研究出版社,2003:98.
- [3] 伊丽莎白·朱.当代英美诗歌鉴赏指南[M].余石,译.上海:外语教育出版社,1986:45.
- [4] 王树利,胡荣欣.论重读——从英诗的节奏与押韵谈起[J].河北北方学院学报:社会科学版,2009(4).
- [5] 莎士比亚.莎士比亚十四行诗[M].屠岸,译.重庆:重庆出版社,2008.
- [6] 钱兆明.The Sonnets with Introduction and Notes[M].北京:商务印书馆,1998.