

浅论诗人叶芝的创作人生

张卓然，赫正芬

(西昌学院 预科部，四川 西昌 615022)

【摘要】叶芝 William Butler Yeats (1865 ~ 1939)，爱尔兰诗人，爱尔兰文艺复兴的中心人物。叶芝一生的诗歌创作可分成三个阶段，本文结合其人生经历谈叶芝的诗作风格。

【关键词】叶芝；爱尔兰；浪漫主义；唯美主义；象征手法；哲理诗

【中图分类号】I106.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673 - 1883(2007)01 - 0058 - 03

叶芝 William Butler Yeats (1865 ~ 1939)，爱尔兰诗人、剧作家。出生于都柏林一个画师家庭。是爱尔兰文艺复兴的中心人物、二十世纪西方最有成就的诗人之一，他的诗作对当代英国与爱尔兰诗歌发展影响巨大。叶芝一生经历了浪漫主义、唯美主义、象征主义、现代主义等几个创作时期。他出生在英国都柏林的一个中产阶级家庭，父亲是前拉菲尔派画家，从小深受家庭与爱尔兰乡村自然风光、民间文化和神秘主义巫术的影响，对雪莱、济慈、莎士比亚的文学传统了如指掌。最初的叶芝以写一些后浪漫主义诗歌走上文坛，接着由于结识德国唯美主义作家王尔德等人而撰写了大批唯美主义诗歌，辞藻美丽，情绪朦胧，甜美而略带忧郁。不久，叶芝转而深入到爱尔兰神话，为他的诗歌找到了深广的民族文化原型背景。按照《世界名著鉴赏大辞典》的说法，叶芝是在十九世纪与二十世纪之交“找到了自己真正的声音”，也就是说，这一时期叶芝形成他独特的象征主义诗学体系，并在接下来的多年中，不断地丰富、完善了这一体系，建构了他在世界文学史上绝无仅有的诗歌成就。一九一二年之后的四五年内，狂热地鼓吹西方现代派的尚未成名的美国诗人爱兹拉·庞德担任了叶芝的秘书，为晚年的叶芝汇入现代主义大潮并成为其中坚分子打开了一扇通往斯德哥尔摩的凯旋门。1923年，叶芝因“始终赋予灵感的诗歌，并以精美的艺术形式展现了整个民族的精神”而获得诺贝尔文学奖。艾略特称颂他为“我们时代最伟大

的诗人”。

他的创作可分为三个阶段，每个阶段都有好作品，而且内容和风格都有不同的特点。

1889年，对叶芝来说是不平凡的一年。这一年他出版了第一本诗集《奥辛的漫游及其他》。这部诗集的题材和语言都带有爱尔兰的地方色彩，引起了读者强烈的兴趣。19世纪90年代，他受当时的诗人和画家的影响，倾向浪漫主义。1891年他与一些诗人组织了“诗人俱乐部”，叶芝及其友人的创作活动，史称“爱尔兰文艺复兴运动”。主张诗的语言要有梦境的朦胧、含蓄和超俗。他厌恶商业文明所造成的不协调的生活，希望远离现代世界。因此，这一时期的作品表现出脱离现实的唯美主义倾向，带有浪漫主义色彩，富于音乐美。这方面他深受斯宾塞、雪莱的影响，后来又接受了布莱克以幻景表达诗思的艺术手法，因而他被认为是“先拉斐尔派”风格。著名的作品有诗剧《心愿之乡》(1894)，诗歌《十字路口》(1889)，抒情诗《茵尼斯弗利岛》(1890)、《白鸟》(象征灵魂)、《世界的玫瑰》(象征爱情)等。

其中《茵尼斯弗利岛》(1890)是叶芝早期著名的抒情诗，它具有叶芝早期诗歌的特点。全诗内容上具有躲避现实，美化退隐生活的消极倾向，在艺术上，把退隐的幻想与小岛上的具体形象相结合，具有吸引人的艺术力量。

还需一提的是这一时期叶芝还认识了爱尔兰的爱国主义者茅德·冈，并爱上了她。以后叶芝还帮助过她进行革命活动，虽然最后他们未能结合，但

收稿日期 2006-11-30

作者简介 张卓然(1981-)女,助教,主要从事汉语言文学的教学与研究。

叶芝把她当作理想的化身，写了许多优美的诗篇。所以在叶芝早期的诗作中，我们总能看到一个更加个人化的叶芝：爱情的不幸，感慨时光的逝去，对美好的追求。在伦敦期间，叶芝还几次去巴黎，接触到当时法国的诗派，特别是象征派，这对他的创作有明显的影 响。因此写下了许多思想上比较积极，艺术上比较成功的作品。

如为毛特·冈写的抒情诗《当你老了》、《深沉的誓言》等，以丰富的想象，缓慢的音乐节奏，朴实的语言，生动地表达了诗人对毛特·冈真挚、健康的爱情。此诗极写诗人对有着“朝圣者的灵魂”的毛特·冈的苦恋。事实上，诗人对毛特·冈的苦恋本身也构成了一种“朝圣”性质的体验过程。因此，此诗完全可以理解为一个“空筐结构”，人生的要义就在于百折不挠地走向“朝圣者的灵魂”，在于对人间一切美好事物的追求、迷恋和“朝圣”。而要达到这一理想，就必须带着“朝圣者”的心态去上下求索，九死未悔犹如精卫填海。如此，人生回忆的方舟就必能抵达一种丰富而宁静的生命化境。此诗由十二个句子构成，酷如中国古典排律，短小精致，高贵而又典雅，以假设和对话建构全诗，充满了一种哀怨、执著的近乎宗教式的感染力，却又蕴藉内敛，因而直抵人心深处，可谓千古绝唱。诗的结句隐约显示了叶芝向神秘主义的密林悄悄迈进的足迹。

他著名的诗篇还有《丽达与天鹅》、《妖青石雕》。所以他早期的诗常常把浪漫主义的幻想与理智的思索融为一体，把抽象的观念与具体的形象结合起来，语言富有音乐美和爱尔兰的地方色彩。

90 年代以后，爱尔兰在新芬党领导下开展了要求民族自治的运动。叶芝支持这一运动，并和剧作家格雷戈里夫人、约翰·辛格一同创办“阿贝戏院”。这期间，叶芝根据爱尔兰民间丰富多彩的神话、民歌，创作了一些反映爱尔兰农民生活的戏剧。他这个时期的作品充分表现了爱尔兰民族特有的热情和想象。诗风已摆脱了唯美主义的倾向，他把象征手法用以表达现实内容，现实主义因素大大增强，他的诗风从早期的虚幻朦胧走向坚实明朗。他的诗已没有早期的虚幻和朦胧，而是充满着他自己早期所排斥的战斗性和现实感。这时期他写了不少好诗，主要诗剧有《胡里奥的凯瑟琳》（1902）、《黛尔丽德》（1907）等，另有诗集《芦苇中的风》（1899）、《在七座森林中》

（1903）、《绿盔》（1910）、《责任》（1914）《阿尔庄园的野天鹅》（1916）《马可伯罗兹与舞者》（1920）等。

其中诗剧《胡里奥的凯瑟琳》（1902）采用爱尔兰神话中关于女王凯瑟琳的传说，表达了爱尔兰要求独立的愿望。另有《1916 年的复活节》（1921）为纪念工人起义而作，歌颂烈士们为民族独立的事业所作的英勇牺牲，“产生了壮丽的美”。其他作品还有《维与弗格斯同去》、《梦见仙境的人》、《秘密的玫瑰》、《云霄中的群仙》、《疏浪者安格斯之歌》等。并陆续出版了多卷本的诗文全集。

二十年代后期到三十年代末，是叶芝生活和创作的后期，是叶芝创作的成熟阶段。由于接近人民的生活，吸取了创作素材和人民的语言；而对玄学派诗歌的研究，又增添了诗作中的哲理性；他特殊的想象力使他又继续发展了象征主义。这个时期叶芝的作品具有现实主义、象征主义、哲理诗三种因素，特别是抒情诗，以洗练的口语和含义丰富的象征手法，达到了较高的艺术成就，在后期，他花了很多时间研究东方哲学，还翻译了印度古代哲学经典《奥义书》，因此他在后期的哲学思想上强调善恶、生死、美丑的矛盾统一并追求圆满和永恒。这一切都反映在他后期的创作上。

如著名诗篇《驶向拜占廷》（1928）和《拜占廷》（1929），它们歌颂古代贵族文明，把拜占廷象征为永恒，是一个脱去了人间生死哀乐的乐园，在那里精神与物质，个人与社会都达到高度和谐与统一，是诗人所追求的圆满境界。我们说，叶芝既是最后一个浪漫主义大师，又是现代主义鼻祖，《驶向拜占廷》就是一个典型的文本案例。诗人的浪漫逃亡倾向在此诗的最后两节表现得淋漓尽致。唾弃肉欲，抛开尘世，远离心智的昏昧，抵达神性的高迈……诗写到这里，已进入宗教、艺术和生命三位一体的哲学境界。青春美丽将会变成衰老的皱纹，瀑布和大海一样的肉身活力终将曲终人散，灰飞烟灭。于是诗人祈求进入时间与空间以外的形而上的永生——让拜占廷占有自己的肉体 and 灵魂的同时，也把自己的一切融进拜占廷。“在那金枝上唱吟”的金鸟，又一次与前文中“迷恋于肉感音乐”和“树上的鸟类”形成艺术比照，从而将诗的主题独出心裁地推入了我们的期待视野。

叶芝与他的好友、印度伟大诗人泰戈尔一样，

愈到晚年，愈富有创作活力。他在最后两年中，极力反对文艺创作从观念出发，主张从“心智的洞穴”中出来，到现实生活中，特别善于从原始的、粗犷的事物中吸取艺术素材进行创作。所以他最后两年的诗风又有新的发展，摆脱了后期象征派玄奥莫测、意象繁复的弊病，使诗篇直接歌颂人生，表

现情欲，艺术上具有歌谣体的特色。套用叶芝自己的说法，他晚期诗歌的最大特点是智慧。

1939年1月28日，在德国入侵波兰的八个月前，多年苦受各种病痛折磨的叶芝在法国辞世。这个不断反省、不断面对自己和诗歌困境的爱尔兰诗人，以伟大的人格走过了他漫长的一生。

注释及参考文献：

- 1、(爱尔兰)威廉·巴特勒·叶芝 (William Butler Yeats) 著. 傅浩译. 《叶芝诗集—上中下》，河北教育出版社，2003年.
- 2、傅浩著. 《叶芝评传》，浙江文艺出版社，1999年.
- 3、袁可嘉译. 《叶芝文集》，东方出版社，1996年.

A Brief Analysis of the Poetry Life of Yeats

ZHANG Zhuo-ran, HE Zheng-fen

(Preparatory Department, Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: William Butler Yeats (1865 ~ 1939) was an Irish poet, the main person of Irish Renaissance. Yeats' poetry life can be divided into three stages and the paper makes a brief analysis of his poetry styles combining with his life experience.

Key words: Yeats; Irish; Romanticism; Aestheticism; Symbolical Methods; Philosophical Poetry

(责任编辑：张俊之)