

文化和时间的使者

——浅析曼德尔施塔姆诗歌《失眠。荷马。绷紧的帆》

黄莹

(北京航空航天大学外国语学院俄语语言文学专业, 北京市海淀区学院路 37 号, 101901)

摘要: 曼德尔施塔姆是俄罗斯白银时代阿克梅派诗歌的主将之一, 其诗歌创作独具一格, 成绩斐然。他的诗歌中大量用典, 经常会出现古希腊、古罗马文明。其诗歌主题大体可概括为: 文化与时间中人的现代存在。诗人认为应从时间延续的角度看待历史及文化, 不可以割裂历史与文化之间的联系。他对历史、时间、文化的议论, 启发人们进一步思考艺术的不朽和创造的本质。本文通过对《Бессонница. Гомер. Тугие паруса.》的浅析, 展示曼德尔施塔姆创作的古典风格、诗歌韵律及其历史文化观。

Abstract: Osip Emilyevich Mandelstam is one of the leading figures of Acmeism in Silver age. With unique characteristics, his poetry has acquired remarkable achievements. In his poetry there are many historical allusions such as Ancient Greek civilization and Roman civilization. The theme of his poetry can be summarized as hominine existence in the culture and time. The poet thinks instead of severing the connection between the history and culture, people should study the history and culture from the point of continuation of time. His discussion about history, time and culture inspires readers to think about the eternity of the art and essence of creation. By analyzing “INSOMNIA, HOMER, THE TIGHTENED SAIL”. This paper exhibits classic style, poetic rhythm and the viewpoint of historical culture in Mandelstam’s creation.

关键词: 曼德尔施塔姆; 爱情; 历史文化观

Keyword: Mandelstam, Love, The viewpoint of historical culture

中图分类号: I1 世界文学 文献标识码: 无

奥西普·埃米里耶维奇·曼德尔施塔姆(Осип Эмильевич Мандельштам 1891-1938)俄罗斯白银时代阿克梅派创始人之一, 一直与阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、帕斯捷尔纳克并称为“20 世纪俄罗斯诗坛的四巨匠”(曾思艺, 2004:342)。诗人一生坎坷, 流离失所, 历经苦难, 最后死于劳改营, 但在他去世后俄国评论界对其有很高的评价: 20 世纪初, 著名语言学家雅可布逊(Р. О. Якобсон)曾经列出俄罗斯白银时代成就最大的 5 位诗人, 他们是: 波洛克(А. А. Блок)、赫列勃尼可夫(В. В. Хлебников)、马雅可夫斯基(В. В. Маяковский)、曼德尔施塔姆(О. Э. Мандельштам)、帕斯捷尔纳克(Б. Л. Пастернак)。20 世纪 60 年代, 评论家埃·拉伊斯(Э. М. Райс)指出曼德尔施塔姆当之无愧地应该成为 20 世纪俄罗斯的第一诗人, “大致从战争后期, 他作为本世纪第一诗人的地位越来越稳固, 并可同黄金时代的 3 大泰斗并肩: 普希金(А. С. Пушкин)、丘特切夫(Ф. И. Тютчев)、和莱蒙托夫(М. Ю. Лермонтов)”(Струве Н. А., 1967:425)。我国学者对他的评价也非常高: “他虽然属于阿克梅派, 但却融汇了 20 世纪俄罗斯诗歌三大流派—象征派、阿克梅派、未来派的精华, 创作出不朽的诗篇”(曾思艺, 2004:342)。

诗人主要代表作有诗集《石头》(1913 年), 该诗被认为是俄罗斯诗歌中象征主义与阿克梅主义交接的重要标志, 诗集命名为《石头》也体现了曼德尔施塔姆独特的视点和思想。尼采从实用的角度认为诗歌只是“石头”, 不能填饱挨饿者的肚子, 以“石头”命名体现了

诗人对诗歌美学的追求。此外，“石头”是具象的，体现了诗人反象征主义思想，立足于现实的精神。最后，“石头”是冷静、坚定，象征着诗人的人生态度。在此之后诗人出版了诗集《悲痛》、自传性散文集《时代的喧嚣》、中篇小说《埃及邮票》、诗集《亚美尼亚游记》等。

本诗《Бессонница. Гомер. Тугие паруса.》写于1915年，收录于诗集《石头》中，属于曼德尔施塔姆早期的作品，体现出了浓厚的古典风格。这种古典风格一方面表现在诗人在诗中大量引用历史文化典故以及古代文字典故，如本诗中引用《荷马史诗》中的历史事件。另一方面，古典风格也表现在韵律上。郑体武先生指出：“曼德尔施塔姆有‘文化诗人’之称。他崇尚古典诗歌的严谨，这一点表现在他的全部创作之中”（曾思艺 2004:364）。本诗通过对历史中爱情的叙述引发人们对爱情在历史中作用的思考：爱情是推动一切的动力。爱情在俄罗斯诗歌中是一个永恒的主题：普希金的爱情无私而深沉，表现出其伟大的人格魅力；阿赫玛托娃的爱情细腻而婉约，体现了女性诗人的内心世界，而曼德尔施塔姆从历史的角度审视爱情在人类历史中的作用，体现了诗人独特的视角和历史文化观。

全诗分三节，属于无题诗，一般把第一行诗看作诗歌的题目。“Бессонница. Гомер. Тугие паруса.”是三个连续的称名句，连用三个性质不同、跨度很大的意象，留给读者揭示它们之间联系的空间，从而使诗歌变得韵味无穷。这三句话交代了故事情节：“失眠”，诗人为什么会失眠？失眠以后又会做什么？接下来的两句给出了答案，“荷马”，交代了大的历史背景，“紧绷的船帆”，更确切的指出了历史事件：《荷马史诗》中的特洛伊战争。我们的思绪也随着这三个称名句进入到诗歌之中。

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей | прочёл до середины:

Сей длинный выводок, | сей поезд журавлиный,

Что над Элладю | когда-то поднялся.

失眠。荷马。绷紧的船帆。

我读完一半战船的名单：

这长长的一串，这鹤群似的战舰，

曾集聚在埃拉多斯的海面。

诗歌第一节由诗人的失眠把我们带入了他的内心世界——回想起了古老神秘的传说。诗人在对战船的描写时用到了“绷紧的船帆”，形象生动地描写出几千艘战船在海面上蓄势待发的情景，可见诗人在诗歌用词上的字斟句酌、严密逻辑。“我读完一半战船的名单”，这让读者产生了疑问：为什么诗人只把战船的名单读到一半？在《伊利亚特》中用336行诗完整地记录了参与特洛伊战争的1186艘战船的名字。读不到头的战船名册，营造出一种长夜漫漫的感觉。“这长长的一串，这鹤群似的战舰”。这里诗人把长长的舰队比喻成了仙鹤列队，也就是我们常说的大雁南飞时的“人字形”和“一字形”队列。“曾集聚在埃拉多斯的海面”，

埃拉多斯是古希腊人对自己国家的旧称。诗人通过前面的陈述已经把我们带入了古希腊时代，给读者一种亲眼见证特洛伊战争的感觉。最后一句 *когда-то*（曾经）又把读者从历史和诗人的想象中引入现实，特洛伊战争已成历史，人们只能从历史的角度思考战争。

诗歌第一节在读者眼前展开了一幅画面：几千艘战船像仙鹤列队一般集聚在埃拉多斯的海面上，这些战舰绷紧了船帆蓄势待发，随时准备征战特洛伊。这些战舰为什么要征战特洛伊？下文给了我们答案：

Как журавлиный клин | в чужие рубежи, -
На головах царей | божественная пена, -
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, | ахейские мужи?
像仙鹤的楔形编队侵入异国的边界——
诸王头上是神的泡沫——
阿卡亚的勇士，你们将驶向哪里？
如果没有海伦，一个特洛伊算什么？

“像仙鹤的楔形编队侵入异国的边界”，诗人把战船列队比喻成侵入异国边界的仙鹤的楔形编队，（即汉字的“人字形”）。曼德尔施塔姆习惯把象征、日常生活场景、古典文化等组合在一起，构成寓意深刻的独特隐喻。那么诗人为什么要用仙鹤这一比喻？这是因为，在俄罗斯仙鹤通常使人联想到夏秋交接的忧伤。用这一比喻是想让读者体会到诗人对阿卡亚勇士的同情、惋惜，对他们命运的不安。诗人预料到了这场战争不论结果如何，对阿卡亚，对特洛伊都将是悲剧。但阿克亚的勇士们已经准备好了为这场战争牺牲。“诸王头上是神的泡沫”，指的就是神的旨意，诸神同意阿卡亚到异国征战。“阿卡亚的勇士，你们将驶向哪里？如果没有海伦，一个特洛伊算什么？”最后这两句给出了第一节中疑问的答案：阿卡亚的勇士们征战特洛伊是为了夺回他们的皇后——海伦。诗人在这一节中陷入了对生活意义的思考，最终他也得出结论：爱情推动世界的一切。没有鲍里斯和海伦的爱情就不会有特洛伊战争，不会有《荷马史诗》，我们就无从了解那一段历史，更不会感受古希腊的伟大的文明。

И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер | молчит,
И море чёрное, | витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом | подходит к изголовью.
哦，大海，哦，荷马——一切都由爱情推动。
我该听谁诉说呢？荷马沉默不言，
黑色的大海喋喋不休，喧闹沸腾，
带着沉重的轰隆声来到我的枕边。

最后一节诗中，在对特洛伊战争的思考时，诗人将过去于现在对比，得出结论：任何人的行为，甚至是残酷的战争都是有一定的逻辑原因，即爱情。所以诗人说：“哦，大海，

哦，荷马——一切都由爱情推动”。在诗人看来，爱情可以导致战争，导致死亡，但爱情也给予人们重生的希望。感觉和理智总是相矛盾的，所以诗人问道：“我该听谁诉说呢？”睿智的荷马也不能给出准确的答案，他认为，爱情是伟大的力量，爱情可以燃起战争。因而，爱情是值得尊敬的。但是曼德尔施塔姆并不同意这种观点，他认为爱情带来的应该是创造，而不是毁灭，但是他又不能反驳荷马的观点，因为特洛伊战争确实是因为爱情燃起的。对于这个问题其实并没有答案，所以诗人把爱情与“喋喋不休，喧闹沸腾，带着沉重的轰隆声来到我的枕边的黑色的大海”相对比。对抗大海的威胁似乎是不可能的，因此，每个人都要选择是否准备好为了崇高的爱情牺牲自己的原则和理想，或者也许爱情会成为救赎者，帮助人们从错误中走出。大海这一意象在俄罗斯诗歌里有着深远的传统，被认为是普希金的意象。诗中描写到大海的“喋喋不休，喧闹沸腾”其实是大海对诗人的一种回应、赞同。

本诗《Бессонница. Гомер. Тугие паруса.》属于诗人创作的第一个阶段即从1907到1916年，“他的诗歌中可以捕捉到一种模糊的惆怅、未表露的忧郁，但主调则是对生活、对严整性的探寻，以及认识整个世界的活跃的希望。他一般不直接描写当代的社会冲突，而是力图展示作为文化发展阶段的人类社会各个阶段的特有价值……在实践阿克梅诗派主张的艺术描写的具象性、可视性和清晰度方面，曼德尔施塔姆可以说是一位大师。在词汇运用方面他力避时髦，多用庄重的、几乎是古旧的词汇，却使之具有丰富的内涵”（汪介之，1995:205-201）。

曼德尔施塔姆多采用约定俗成的、古典的、格律严谨的诗体。在本首诗歌中绝大多数都是以元音为韵脚（паруса, середины, журавлиный, поднялся 等），这些简明的韵脚使诗歌具有清晰的节奏，这也是白银时代许多诗人创作的共同特点。此外，曼德尔施塔姆的诗歌多是以从四音步到六音步的抑扬格为主。通过使用阳性、阴性交叉韵脚（рубежи, пена, Елена, мужи），在诗行中增添无重音音节以营造出不同的韵律。在诗人的作品中，诗歌中常会出现停顿，这种格式几乎相当于亚历山大诗行（俄罗斯诗歌中每行包含12-13个音节的抑扬格诗，源于法国歌颂亚历山大的颂诗）。这种停顿使某一时刻延续，超出自然的限度，造成一种时间流逝的缓慢、粘滞的感觉。这一充满停顿的诗体，另一方面使诗歌便于记忆，这是因为它缓滞、凝重的节奏响应了记忆的速度，且它有别于混乱的日常口语更容易刺激人的记忆。如：Как журавлиный клин в чужие рубежи, / На головах царей божественная пена, / Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, / ахейские мужи?

本首诗《Бессонница. Гомер. Тугие паруса.》体现出了曼德尔施塔姆诗歌韵律的典型特点。诗人使用具有古典特色的六音步诗体与古希腊文明、援引《荷马史诗》这一大的背景相呼应。几乎每一句诗行中都有停顿（Я список кораблей | прочёл до середины: Сей длинный выводок, | сей поезд журавлиный, Что над Элладю | когда-то поднялся. 再现了历史缓慢的进程，因此曾思艺将曼德尔施塔姆的诗歌称为“一条沟通现在和过去的时间隧道”。另一方面，这一停顿让人想到了三音步的韵律，使诗歌的整体节奏缓慢从容，留给诗人和读者安静

思考的时间。全诗使用阴性、阳性名词交叉韵脚，其实是在暗示历史的循环往复，爱情不仅在古希腊时期是推动一切的动力，如今爱情也是推动历史进程的动力。

曼德尔施塔姆诗歌的古典风格除了在韵律上有所体现外，还表现在语言上。一方面，诗歌创作中诗人大量使用与日常口头语完全不同的书面语。如 сей（这），витийствуя（喋喋不休）等。使用这些旧词把读者带入到诗人古典文化之中。另一方面，诗人大量使用典故体现出诗人强烈的历史文化感。郑体武先生指出：“曼德尔施塔姆痴迷于古希腊文化，沉湎于经典作品的世界，执意要通过某些人物或情节的改写，对历史进行重新体验，并且典故的原型故事也可以引导读者进行无限的思考。诗人大量使用典故也体现出了自己对待文化的态度，“诗人自喻为‘世纪的孩子’深感有责任保留世界文化的传统，维护其完整性和人道主义的精神”（阿格诺索夫，2001:235）他认为俄国文化的发展既离不开俄国历史文化更离不开世界历史文化，这也是诗人虽然是阿克梅派诗人但却接过了象征主义的象征手法，同时又向未来派诗人学习大度跳跃的技巧，并形成自己独特的个性。事实上不仅是曼德尔施塔姆，白银时代的许多诗人都钟情于古希腊古罗马文化，因为在当时社会政治生活中的许多问题在现实中找不到解决方法，所以迫使很多诗人转向历史文化，在历史文化中寻找答案。

《Бессонница. Гомер. Тугие паруса.》表面上体现了曼德尔施塔姆对爱情在人类历史进程中的认识，更深层次地是体现了诗人的历史文化观。1933 年在诗人的诗歌朗诵会上，曼德尔施塔姆给阿克梅主义下了一个定义：阿克梅主义是对世界文化的眷恋。“对世界文化的眷恋”这样的定义揭示了诗人世界观的本质，并指引了其诗歌创作的主要特点。

众所周知，20 世纪 20 年代，一些理论家受到形而上学的思想影响，认为发展的起点“是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造”，错误地认为文化的发展仅限于对上一代文化的继承。因而在掀起打倒普希金的狂潮，在曼德尔施塔姆看来这无疑是对当代文学与俄国古典主义、浪漫主义以及各个国家优秀的历史文化联系的割裂。

在这种文化走向迷途与割裂的背景下，诗人接受柏格森直觉主义的哲学思想，摒弃传统观点对时间的认识，选择从空间延伸的角度去观察事物。诗人还对文学中的进化论、进步论提出质疑与批判。曼德尔施塔姆认为“文化中不可能存在任何‘更优’和‘进步’”，这些理论应用在文化中必然导致本族文化与外来文化及其它时期的优秀文化的断裂。他坚持联系论的原则，认为不同民族、不通过历史时期的文化现象是相互联系的，不同的文化之间是可以相互嫁接的，这种嫁接对文化的繁荣与发展具有重要的意义。这样，历史文化、古代神话、以往文学的情景与形象便经常出现在曼德尔施塔姆的诗中。由此，逐渐形成了曼德尔施塔姆别具一格的历史文化观。

初读曼德尔施塔姆的诗歌，读者常常感到他的诗歌晦涩难懂，宛如一座座迷宫，要想弄懂诗歌的意蕴，必须费一番心思。不过，随着对诗人诗歌特色认识的不断加深，我们便能发现这正是其诗歌的独特之处和魅力所在。在当今文化快速发展、相互碰撞的背景下，曼德尔施塔姆的历史文化观对促进思想交流、文化繁荣有重大的意义，值得我们更深刻研究。

参考文献

- [1] 曾思艺. 俄国白银时代现代主义诗歌研究. [M]. 湖南人民出版社. 2004.
- [2] 阿格诺索夫. 白银时代俄国文学. [M]. 译林出版社. 2001.
- [3] 李辉凡. 俄国“白银时代”文学概观. [M]. 中国社会科学出版社. 2008.
- [4] 胡学星. 巧用诗歌意象之间的间隔. [J]. 解放军外国语学院学报. 2008.
- [5] 胡学星. 曼德尔施塔姆的历史文化观. [J]. 国外文学. 1999.
- [6] <http://www.litra.ru/composition/get/coid/00021501184864256622/?key>
- [7] <http://pishi-stihi.ru/bessonnica-gomer-tugie-parusa-mandelshtam.html>