

《普鲁佛洛克的情歌》中意象与修辞的分析

苗波

(湖南大学, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: T.S. 艾略特是现代派诗歌发展史过程中的重要人物之一。20 世纪初期受到庞德等意象派诗人的影响之后, 艾略特对诗歌进行创新, 使其充满现代感情色彩, 清晰的视觉意象, 灵活多变的语调和富有表达力的节奏, 并凭借新的风格成为英美两国新诗和评论界的领军人物。本文从艾略特的诗歌创作理论以及克林斯·布鲁克斯的反讽理论角度出发, 分析艾略特早期代表作《普鲁佛洛克的情歌》中意象和修辞手法的使用。艾略特在这首诗中将自己对现代社会和人们的生活的理解用意象表达出来, 加上修辞的使用向人们展现了其诗歌创作风格和理念的现代性。

关键词: 意象 客观对应物 布鲁克斯 修辞 反讽

中图分类号: I0 **文献标识码:**

T.S. 艾略特是一位在近现代美国文坛具有重要影响力的诗人以及文学评论家。20 世纪初期美国文坛上出现了一场著名的意象派运动, 主要领导人物是埃兹拉·庞德, 这场运动使得简练的表达和意象的运用成为一时间诗歌新的创作标准。艾略特深受其影响, 除此之外, 他的老师巴比特的新人文主义思想以及但丁, 法国诗人拉弗格的文风对其产生了影响, 于是艾略特运用新的思路和写作技巧对诗歌进行创新。他的诗歌以清晰的视觉意象, 灵活多变的语调, 富有表达力的节奏闻名。《普鲁佛洛克的情歌》是艾略特早期的代表作, 也是他的成名作。这首诗创作于 1911 年, 发表于 1917 年。这是一首带有明显现代感情色彩的诗歌, 描述的是一位怯懦的中年男子想要去想一位女士求婚但却一直在犹豫不决。这首诗采用了内心独白的方式, 通过使用一系列的意象和修辞手法表达了现代人精神世界空虚, 感情枯竭的主题。艾略特除了是诗人之外, 他还有自己的诗歌创作理念, 比较著名的就是“非个性化”理论以及“客观对应物”, 《情歌》这首诗主要是运用后者。关于修辞手法, 本文主要是分析有关反讽的修辞手法, 相关理论基础来自克林斯·布鲁克斯。这首诗对意象和修辞的大胆使用向人们展示了现代人物物质生活与精神生活的强烈对比, 以及现代社会生活的毫无意义和零散破碎, 尽管是早期作品, 也依旧表现了艾略特独特, 成熟的创作风格和他对于社会生活敏锐的观察力和捕捉。

一. 《普鲁佛洛克的情歌》意象的整合以及个体分析

意象不只是意象派诗歌里独有的, 意象存在于所有的诗歌中, 意象是“枯藤老树昏鸦”, 也是“人群中的脸庞”; 是“明月松间照, 清泉石上流”, 也是“一辆红色的手推车, 被雨水淋得晶亮, 在一群白色的小鸡旁”。休姆说过, 意象必须能使人“在一个兴奋点上沉思回味, 实现原本不可能的事, 从而画点成线”。^①而庞德将意象描述为一个能在刹那间表现出来的理性和感性的复合体。《情歌》这首诗从一开始就给了我们一个意象的整合。诗歌的第一部分首先用了三个“let us go”, 向我们展示了对于即将到来的见面的那种急切的心情, 这里出现了“you and I”, 显然这里的 I 是 narrator I, 而 you 的话我觉得有双重身份, 一个是 addressee, 也就是所谓的受述者, 这样的话就可以理解“我们”了, 文中的读者跟着主角去奔赴一场未知的见面, 另一个可以认为是暗指主角自己, 从这一句“To lead you to an overwhelming question...”可以看出这不仅仅是将读者引向无法抗拒的问题, 也是将他自己引向问题, 所以这里的 you

既指读者又暗指主角自己。接下来则是一系列的意象描写，也是一个重点部分。夜色，街道，夜幕，旅馆，牡蛎壳，锯末，餐馆等这些意象使大家眼前很快出现了这幅画，空旷而又萧索的街道，两边的楼破烂不堪，临街开着廉价的，甚至广告牌斜挂着的旅馆，昏暗而又喧闹的餐馆人们百无聊赖地吸着牡蛎喝着酒，地上是牡蛎壳和可以用来吸客人洒在地上的酒水和油污的锯末。在读这几句诗的时候，大家的脑海里应该会出现那样的画面，虽然是在读文字诗句，但读者们仿佛已经站到了那个空旷的街道中央一样。这些独立的意象为大家组成了完全的画面，这也正如艾略特自己所说的那样“用艺术形式表现感情的唯一方法在于发现一个‘客观对应物’；换句话说，就是找到一组客体，一个情景，一连串事件，它们将成为该特定情感的表达公式。这样，一旦出现最终形式必然是感觉经验的外部事实，该特定感情即被唤起”。^② 艾略特通过描写这一幕为接下来的约会营造了一种颓败的氛围。很有趣的是艾略特将弥漫在天际的夜色比喻成“a patient etherized upon a table”，这里我觉得作者有点略带讽刺的意思，除了描写夜色外，还讽刺了当时已然病态的，需要拯救的社会。

如果说刚刚分析的是了无生机的客观大环境的意象整合，那么接下来再来看一下与诗歌中的主人公关系密切的生活意象整合。从第二次写道“在客厅里女士们来回地走，谈论着米开朗琪罗”这里就开始进入现实了（相比较第一次主人公所想象的场面）。“礼服”，“硬领”，“领带”说明了他的阶级地位还不算差，而“咖啡勺子”，“音乐”，“胳膊带着镯子”，“淡褐色的绒毛”则描绘了这样的画面，男士穿着笔挺的礼服，打着领带来到会场，可依旧局促不安，略微有些尴尬和怯懦，看着那些些打扮时尚的女士们，还是开不了口。“咖啡勺子”属于画面外的一个意象，主人公“用咖啡勺子量走了”他的生命，不仅反映了他生活的漫无目的，精神的空虚，靠喝咖啡虚度光阴和冲散自己的寂寞和孤独，这也是现代人们的一个生活写照，处于精神荒芜的年代，人们百无聊赖地打发时间。

接下来的关于“yellow fog”的描写也是很精彩。这里的雾是个体意象。首先“yellow fog”让我们知道了这是黄昏时分，不是明亮的白天，也不是缙缙的夜晚，是接近夜色的黄昏时分，以前在学语文的时候总是遇到那种分析环境描写有什么作用的题目，在这里的话感觉也是可以这么分析的，比如铺垫了什么，营造了什么。艾略特用拟人的手法将黄色的雾刻画成一只只有背，有嘴，有舌头还可以跳来跳去的小动物。这几句诗中“擦着背”，“擦着嘴”，“舐着”，“溜下台阶”，“纵身跳跃”，“蜷伏”等动作使人联想到猫咪。猫咪是种很神秘很高冷的动物，不论是在东方还是西方的文学作品中，猫都是一种神秘的象征。除此之外猫还有一个明显的特点就是很爱干净。不过在这里，艾略特却写的是“Licked its tongue into the corners of the evening, Lingered upon the pools that stand in drains, Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,”猫逗留在排水道外的水摊中，它的背上落满从烟囱飘下的煤烟，并不是干干净净地舔着爪子洗脸的猫，而是脏兮兮的。脏兮兮的猫，脏兮兮的黄色的雾，脏兮兮的周遭。后面的“在房子附近蜷伏起来安睡”同样为大家呈现了一个懒散，迟钝，呆滞的猫的形象，将黄色的雾刻画成这样一只动物，足以见得诗歌里的主人公那种类似的性格。

除了黄色的雾这个个体意象，还有一个意象的使用需要关注，那就是诗歌结尾出现的“美人鱼”这一意象，在我看来美人鱼是诱惑和绝望的象征，是一种美好的设想但又不会实现的事物。诗歌里面写道“我不认为她们会为我歌唱”，美好的事物不会出现在他的生活中。作者用“We have lingered in the chambers of the sea By sea-girls wreathed with seaweed red and brown”这两句为大家呈现了沉溺于虚无的人们状态，而终有一天，当觉醒的力量到来时，这个病态麻木的社会就会死去。

艾略特通过运用这些意象揭露了主人公普鲁佛洛克的内心世界，让大家看到了现代人以及社会中的麻木，空虚的状态。虽然各个意象之间看似毫无逻辑关联，但当对诗歌进行理解之后就会发现这些意象其实有它们合适的位置。

二. 主要修辞手法在《情歌》中的运用——反讽

如果一首诗歌只是意象无序地堆砌和叠加，它就变成了毫无内涵可言的文字。好的诗歌则是诗人将理性和感性同时赋予到意象上来，就像艾略特所认为的那样“当一个诗人的头脑为工作完美地装备起来，它便不断地组合不同的经验；而普通人的经验则是混乱的，不规则的，片断的。普通人陷入情网，同阅读斯宾诺莎，这两种经验毫不相干，或如打字机的嘈杂声同烹调的香味毫不相干；而在诗人的头脑中这些经验总是在形成新的整体”^③，要想找到完美的“客观对应物”需要使用修辞手法的。这首诗歌中有不少修辞手法的运用，比如隐喻，拟人，反复，反讽的修辞。而本文则主要分析一下有关反讽这一修辞手法的使用。

反讽的概念产生于古希腊，最早是指行为方式的含义，就像苏格拉底用提问让对方的想法不攻自破这种苏格拉底式的反讽这样。现如今反讽则是修辞学的范畴之内。这里主要是结合布鲁克斯的一些观点进行说明。和艾略特同是新批评学派学者的克林斯·布鲁克斯认为“诗歌中的反讽绝不是一种简单的对比和调节…诗歌反讽作为一个整体，是一种混合了遗憾和嘲笑的丰富性与复杂性，读者因此远离简单化，产生了一种成熟复杂的阅读感受”^④。艾略特作为现代派诗歌的领军人物，其作品中少不了运用反讽的手法。这首《情歌》也正是如此。

且不进入诗歌正文，单看这首诗的题目，就是一个反讽。这首诗歌题目是普鲁佛洛克的情歌，然而，在读过整首诗之后，并没有感觉到一点点情歌的样子，或者说是整首诗里没有传统的有关爱情的那种缠绵悱恻，浪漫和热情。所以这是一首无关爱情的情歌，并且更像是诗歌中的主人公为读者放了一部默片一样，依靠主角的无声的表演来自己丰富而又强烈的内心世界。所以与其说是对其爱慕对象写的情歌，不如说是对所渴望的正常生活写的情歌。和爱情无关，却以此为题，也算是高明的讽刺了。

接下来的一部分的关键词是“time”，诗人不断地重复“there will be time”，就像是一种安慰和鼓励，却又更像是一种借口，通常人们在面对没有把握的事情时才会说没事的，会有时间的，会有时间的。总是要见面的，总是要见到爱慕的人的，“我”惶恐不安地怯怯弱弱地安慰着自己。诗歌中提到了“plate”，“toast and tea”，这是日常的事物，生活的琐碎和主角的犹豫不定并没有是使读者看到好的可能。而重要的决定也绝不是在这样的碎片中做出的。

这首诗歌中一个重要的反讽应该算是关于女士们的描写了。“在客厅里女士们来回地走，谈论着米开朗琪罗”。这两句诗反复出现在诗歌中。第一次是想象，第二次是现实。第二次的时候主人公已经到了聚会的场地，看到了那些谈论着米开朗琪罗的女人们，然后主角的内心开始强烈地活动起来，觉得她们不喜欢他，会认为他头发稀疏，胳膊腿细，会从表面的形象对他下一个自以为是的定义。作者在这里很明显地讽刺了“那些女人”，既然纠结于外表如此肤浅的东西又何必一幅知识涵养很高的样子谈论着文艺复兴时期的艺术家米开朗琪罗？这样一幅附庸风雅的样子也正是当时人们的精神写照，物质的膨胀与充斥使得人们精神空虚却又故作。正如诗歌所说的“The eyes that fix you in a formulated phrase, And when I am formulated, sprawling on a pin, When I am pinned and wriggling on the wall,”这样，周围的人们脑海里已经形成了固定的模式去看待其他人和事物，主角用咖啡勺量出生活，而其他入又何尝不是呢？而这一部分中关于手臂，绒毛，香气，围巾的描写更像是一种诱惑的象征，所以作者提出“how about I begin”的疑问。主人公对于欲望的渴望很明显，然而内心的惶恐不安和胆怯又和渴望形成了反差，这也正是现代人的一个精神焦虑的反映，精神的空虚使得人们会在物质和欲望上进行弥补。

“反讽在于相反相成，因此，具有反讽特点的诗歌不一定是最高明的诗歌，但最高明的诗歌特性中一定有反讽。”理查兹的这句话比较符合我对反讽手法运用的好处的理解。在这首诗歌中，反讽使诗人感情的宣泄更为巧妙和隐秘。

结语

《普鲁佛洛克的情歌》产生于20世纪初期这个经济飞速发展，物质社会不断膨胀的年代。这样的背景

势必为诗歌的创作提供了一定的基础，比如主题。人们的信仰在精神世界的空虚之下变得可有可无，这样的主题配合着后来的战争更让艾略特仔细认识着这个世界，也给他带来了新的作品。通过对这首诗歌意象和修辞手法中反讽手法的分析，通过对这首诗歌主人公内心世界的探究，20 世纪初期人们的精神面貌和社会面貌就这样暴露在众人面前，这不仅仅是对普鲁弗洛克个人的了解，同样也是艾略特对这个世界的怀疑和对自我的寻找。

注解：

- ① 常耀信：《美国文学简史》，天津：南开大学出版社 2008 年版，第 160 页。
- ② Eliot, “*Hamlet*”, *Selected Essays*, London: Faber and Faber Limited, 1932, p.145.
- ③ Ibid., p.283.
- ④ Cleanth Brooks, *Modern Poetry and the Tradition*, Chapel Hill: The University of North California Press, 1939, pp.35-36.

参考文献

- [1] Brooks, Cleanth, *Modern Poetry and the Tradition*, Chapel Hill: The University of North California Press, 1939, pp.35-36.
- [2] Eliot, T.S., *Selected Essays*, London: Faber and Faber Limited, 1932, p.145.
- [3] Richards, I.A., *Principle of Literary Criticism*, London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1976, p.197.
- [4] 常耀信. 美国文学简史[M]. 天津：南开大学出版社，2008.
- [5] 拉曼·塞尔登. 文学批评理论-从柏拉图到现在[M]. 刘象愚，陈永国等译. 北京：北京大学出版社，2003.
- [6] 李梅英. “新批评”诗歌理论研究[M]. 北京：中国社会科学出版社，2012, 10.
- [7] 索伦·奥碧·克尔凯郭尔. 论反讽概念：以苏格拉底为主线[M]. 汤晨溪译. 北京：中国社会科学出版社，2005.

The Analysis of Imagery and Rhetoric in *The Love Song of J. Alfred Prufrock*

Miao Bo

(Hunan University, Changsha/ Hunan, 410082)

Abstract: T.S. Eliot is one of the most important figures in the history of modernist poetry. After the influence of Pound and other imagery poets in the early 20th century, Eliot innovated poetry, which is

filled with modern emotions, clear visual images, flexible tone and expressive rhythm, and by virtue of a new Style he became a leader in both British and American poetry and critics. This article analyzes the use of imagery and rhetorical devices in Eliot's early masterpiece "The Love Song of J. Alfred Prufrock" from the perspective of Eliot's poetic creation theory and Cleanth Brooks' irony theory. In this poem, Eliot expresses his understanding of modern society and people's life with images and the use of rhetoric, which shows people the modernity of their poetry creation style and concept.

Keywords: Imagery, Objective Counterpart, Brooks, Rhetoric, Irony