

中英旅游诗意境及表现手法的相似性

程立初

旅游是诗歌创作的重要源泉,旅游诗歌是旅游记事和表达形式的提炼。它以洗炼的文字、优美的音律和丰富的意境内涵在各种游记文体中独树一帜。旅游诗歌不仅是诗歌文库的一朵奇葩,而且为开拓旅游资源,弘扬旅游文化作出独特贡献。

旅游诗歌林林总总,色彩纷呈,本文仅就中英旅游诗常见的几种题材及其意境表现的共同特点略加分析论述。

中英旅游诗歌常见的题材大致有下列几种:

一、**旅游哲理诗**。诗人在旅游过程中,触景生情,顿悟景中存在的哲理而作的诗歌,古人称之为“理趣诗”。这种诗歌既写景又写理,或只写景而藏理于其中,让读者自悟之。景理交融,意境奇兀,诗中的景物体现着哲理的深邃内涵,反之哲理也赋予景物更强的生命力,使得诗歌更加隽永不衰。如大诗人苏轼的《题西林壁》:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

诗人以大手笔描写了匡庐雄浑变幻的景色,同时深刻地揭示了一个道理:要认识一事物,必须对其进行全方位的了解,否则,容易被各种变幻不定的现象所迷惑,从而看不清事物的真相。诗人通过短短的七绝小诗,写景写理,使二者相得益彰。读者在品吟之际,似乎觉得正在诗人的引导下游览名山大川,同时也正在识理悟道,韵味无穷。

揽物之情中外皆然。著名的英国启蒙运动诗人 Alexander pope(1688—1744)在其名诗“Am Essay on Criticism”《批评论》^①中写道:

So pleas'd at first the tow'ring Alps we try
Mount o'er the vales, and seen to tread the sky,
Th' eternal snows appear already past,
And the first clouds and mountains seem the last;
But, those attain'd, we tremble to survey
The growing labours of the lengthen'd way,
Th' increasing prospect tires our wand'ring eyes,
Hills peep o'er hills, and Alps on Alps arise!

* 收稿日期:1997-09-02

诗中描写了起伏的沟壑, 纠纷的群山, 千年积雪, 奇峰指天的阿尔卑斯山的奇异景色和天外有天, 山外有山, 无限风光尽在险峰的意境。诗的最后二句历来被广为传诵, 大意为“层峦叠嶂, 阿尔卑斯的山峰一座高过一座, 美丽的景色扑面而来, 使我们目不暇接”。这二句诗与汉诗名句“欲穷千里目, 更上一层楼”异曲同工, 阐明了“人生只有不断奋斗, 不断追求和探索, 才能站得更高, 永不知足”的道理。这首诗不仅带领人们游览了壮丽的阿尔卑斯山, 而且使其受到了哲理的陶冶, 因此被广为传诵, 不失为一首好诗。

二、游玩唱和诗。这类诗歌大多是作者与亲友在游览之际, 为增添游兴, 显示风雅而作。因大多为即景之作, 所以情景并茂, 较能真实地反映作者当时的情绪。笔法多为白描, 较为新颖生动, 当然也不乏应酬之作。如唐代诗人杜审言的《和晋陵陆丞早春游望》^②:

独有宦游人, 偏惊物候新。
云霞出海曙, 梅柳渡江春。
淑气催候鸟, 晴光转绿蘋。
忽闻歌古调, 归思欲沾巾。

诗人与友人早春出游, 无限春光, 使其陶醉, 吟出了传世名句“云霞出海曙, 梅柳渡江春”。正当诗人游兴勃勃之际, 忽然听到有人在高唱古老的歌曲。韶光易逝, 飘泊异乡的感觉使得诗人乡思无限, 悲不自胜。

再看当代美国著名诗人罗伯特·勃莱(ROBERT BLY 1926——)的名诗《与友人饮酒竟夕黎明同乘小舟赛诗》:

FTER DRINKING ALL NIGHT WITH A FRIEND,
WE GO OUT IN A BOAT AT DAWN TO SEE WHO
CAN WRITE THE BEST POEM^③

These pines, these fall oaks, these rocks,
This water dark and touched by wind --
I am like you, you dark boat,
Drifting over water fed by cool springs.
Beneath the waters, since I was a boy,
I have dreamt of strange and dark treasures,
Not of gold, or strange stones, but the true
Gift, beneath the pale lakes of Minnesota.
This morning also, drifting in the dawn wind,
I sense my hands and my shoes, and this ink --
Drifting, as all of this body drifts,
Above the clouds of the flesh and the stone.
A few friendships, a few dawns, a few glimpses of grass,
A few oars weathered by the snow and the heat,
So we drift toward shore, over cold waters,
No longer caring if we drift or go straight.

这首诗十分优美, 诗中描写的生活情调, 似乎要把读者带到一个桃源世界。诗友酒后的唱和; 清晨荡舟的闲情逸致和作诗饮酒时的狂放都跃然纸上。勃莱喜欢东方诗歌, 这首游记诗的格调和长标题显然受到中国旅游诗的影响。明尼苏达州雄浑粗犷的山水在其笔下产生了无穷诗意。

三、怀旧怀古旅游诗。怀旧怀古旅游是旅游整体的一个重要组成部分,是时空留给旅游的可衍生的特殊资源。有关专家认为回复原始,怀古怀旧的心理是人类与生俱来的基本心理。文人雅士自古善于旅行游览,而且易于感物伤逝,怀古抚今,吟哦题勒,这类诗歌是旅游诗歌的重要组成部分。《唐诗三百首》收录七言律诗45首。其中旅游诗占15首之多,可见一斑。这类诗歌大多以写景为起兴,拉开时空距离,古今对比,相互烘托的写作手法,达到强烈的渲染效果。如唐代崔颢的《黄鹤楼》被誉为“七律第一”,就是一首优秀的怀古诗:

昔人已乘黄鹤去,此时空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复还,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

诗中极力描写了人去楼空的清冷情景,使之与眼前江南秀丽的景色形成强烈反差,再以迟暮的日色,迷茫的烟波加以烘托,使读者与该诗之眼“愁”字产生强烈的共鸣。这首咏古旅游诗意境的描写达到如此完美无缺的结合,以致到处题吟的大诗人李白登黄鹤楼时,无可奈何地发出“崔颢在上不敢题”的感叹,这首诗传唱千古,使得黄鹤楼声名远播。

让我们拜读英国名诗人济慈(John Keats, 1795—1821)的怀故游记小诗《谒柏恩施墓》^④(On Visiting the Tomb of Burns):

The town, the churchyard, and the setting sun,
The clouds, the trees, the rounded hills all seem,
Though beautiful, cold - strange - as in a dream
I dreamed long ago. Now new begun
The short - lived, paly summer is but won
From winter's ague, for one hour's gleam;
Through sapphire - warm, their stars do never beam -
All is cold Beauty; pain is never done
For who has mind to relish, Minos - wise,
The real of Beauty, free from that dead hue
Fickly imagination and sick pride
Cast wan upon it! Burns! with honour due
I have oft honoured thee, Great shadow, hide
Thy face! I sin against thy native skies.

诗人笔下,柏恩施墓地附近的景色虽然美丽,但不掩清冷;温暖的夏日易逝;变幻多彩的想像和苍白的荣耀不值一笑。诗人以此反衬出对柏恩施的景仰和怀念,表明只有柏恩施才配享荣誉,只有他的天才是永存的。

四、四季郊游诗。自古以来,无论中外,人们出于“返归自然”的天性和“乘物游心”的心理,尤其是居住城市的人们为充实自己的生活内涵,使自己的紧张、喧闹、拘谨、单调的城市生活得到调整,都喜欢到郊外游玩,去感受物候之新,去享受大自然的抚慰。中国传统的“清明节”和“重阳节”就兼有这种色彩。郊游中心旷神怡,诗兴也就与之俱来。正如王夫之所说:“心目之所及;文情赴之”,年年郊游,佳作迭出、美不胜收,是旅游对诗歌文化的特殊贡献。这类诗的写作手法为适应千姿百态的大自然,也是“十万红紫斗芳菲”,标新立异。一般来说,它们多为即景之作,描写真实,多可入画,较少用“兴”。其笔法细腻如“草色遥看近却无”(韩愈),清新如“小荷才露尖尖角”(杨万里);朴质如

“平田如棋局”(杨慎);传神如“风如小燕过池塘”(丁澎);而意趣盎然则如“春江水暖鸭先知”(苏轼);不一而足。请看大诗人陆游的《马上作》^⑤:

平桥小陌雨初收,淡日穿云翠霭浮。
杨柳不遮春色断,一枝红杏出墙来。

这是一首春日郊游的马上口占,从地上到天空,从树木到花草,给人以鲜明的立体感。春雨初收,淡日穿云,杨柳不遮,红杏出墙,一切都显得生机盎然,绚丽多姿。

英国郊游诗也是琳琅满目的。如诗人约翰·科列尔(John Clare 1793—1864)的《秋游》^⑥:

By overshadowed ponds, in woody nooks,
With ramping sallows lined, and crowding sedge,
Which woo the winds to play,
And with them dance for joy;
And meadow pools, torn wide by lawless floods,
Where water-lilies spread their oily leaves,
On which, as wont, the fly
Oft batters in the sun;
O'er the disordered scenes of woods and fields,
Ploughed lands, thin travelled with half-hungry sheep,
Pastures tracked deep with cows,
Where small birds seek for seed:

...

诗人笔下浓阴遮蔽的池塘边,水柳摇曳,芦苇挤集,在风中欢快起舞……杂乱无序的田野、丛林和犁过的土地上,羊群移动,牛群在草地上留下足迹,鸟儿在觅食。好一幅秋塘耕牧图。一边是静态的池塘,田野、土地和牧场,一边是动态的水柳,芦苇、羊群、牛群、小鸟。一切井然有序,层次分明,动静协调,与中国的田园诗堪可媲美。

五、宗教旅游诗。宗教活动促进了旅游资源的开发。千年古刹,名山胜水,都为旅游诗歌创作提供了丰富的养份。这类诗歌经常努力去描绘与宗教胜迹相协调的自然景色,去创造一种神秘、虚无和超然的宗教气氛。如明代诗人夏浚的《登三清山》^⑦:

天童山下玉霄宫,千年老鹤巢云松。
羽客步斗明月中,锵然环佩声叮咚。
丹桂烟消人久去,紫芝香暖春长住。
双凫翩翩渺何许,华声归来鹤应语。

诗人笔下的老鹤、云松、丹桂、紫芝、双凫这些道教文化中特有的景物为玉霄宫蒙上一层神秘的色彩。道士踏星步斗时,环佩叮咚作响为整个画面带来生机,打破沉闷静寂,其实更起了“鸟鸣山更幽”的艺术效果。

英国诗人豪斯曼(Alfred Edward Houseman 1859—1936)的《休来寺》^⑧(Hoghley Steeple):

The vane on Hughley steeple
Veers bright, a far-known sign,
And there lie Hughley people,
And there lie friends of mine.
Tall in their midst the tower

Divides the shade and sun,
And the clock strikes the hour
and tells the time to none.

To south the headstones cluster,
The sunny mounds lie thick;
The dead are more in muster
At Hughley than the quick.
North, for a soon - told number,
Chill graves the sexton delves,
And steeple - shadowed slumber
The slayers of themselves.

To north, to south, lie parted,
With Hughley tower above,
The kind, the single - hearted,
The lads I used to love.
And, south or north, 'tis only

A choice of friends one knows.
And I shall ne'er be lonely
Asleep with these or those.

.....

古刹钟楼,黄昏落日,风标铄铄,一切都沉浸在萧杀、静寂之中,只有没人理睬的寺钟在颤悠悠地响着。诗人看到寺边的墓地,想起那里长眠的友人,感慨良深。此诗与李白“西风残照,汉家陵阙”的神来之笔可谓伯仲难分。

六、寻幽旅游诗。恬淡养性,清静无为,回归自然,寄情山水,寻求超脱,寻求脱离现实的“乌托邦”和“桃花源”,这些都是寻幽旅游诗歌产生的背景。这类诗歌的意境表现特点是真实新切,语言朴实、自然清新,想象丰富,具有强烈的感染力。如唐代诗人常建的《宿王昌龄隐居》^⑩:

清溪深不测,隐处惟孤云。
松际露微月,清光犹为君。
茅亭宿花影,药院滋苔纹。
余亦谢时去,西山鸾鹤群。

只要从“清溪,隐处,孤云,微月,清光,茅亭,药院,苔纹,鸾鹤”这些词汇,就可以体悟到诗人刻意描写隐居处景物的良苦用心了。这首诗把我们带到一个与世无争,超脱空灵,野趣无限的桃源胜境。使人读了顿觉涤浊沁心,忘却尘世。

英国诗人约翰·科列尔(John Clare 1793 - 1864)说过:“我热爱大自然,我使用语言和色彩装饰大自然的能力胜过许多诗人和画家……”。请读他的名诗《山边小屋》(A Hill - side House)^⑪:

There is a house stands in a lonely way,
The hill seems falling on but all the day;

It seems half - hidden, like a robber's den,
And seems more safe for robbers than for men.
The trees look bushes scarcely half as big,
Seem taking root and growing on the rig.
The cows that travel up with little heed
Seem looking down upon the roof to feed,
And if they take a step or stumble more
They seem in danger then of tumbling o'er.
The cocks and hens that fill a little space
Are all that look like home about the place.
The woods seem ready on the house to drop,
And rabbits breed above the chimney - top.

诗人笔下的山边小屋,若隐若现,如同匪巢一样静寂。山上的一切景物如同悬挂在屋后一样。灌木如同屋后饰物,牛群,鸡群,兔子似乎走在屋顶,树木摇摇欲坠似乎随时要砸在屋子上。一切如同画于挂轴之上的山野村居图,科列尔其言果然不谬,其诗如画,几笔勾勒就把读者带入一个安谧空旷而又生机盎然的桃源世界。

七、长途旅游诗。“旅从速”,古人缺乏现代高速旅游交通工具,而诗人又多善行吟。因此,这类诗歌经常集豪情浪漫与夸张于一身。李商隐有名句:“八骏日行三万里”。英诗《卡斯迪拉瀑布》中,诗人安蒙斯写道“运动,每小时/三万英里,太阳/就这样飞去:/我把所有错综复杂的/运动/和我自己联系起来/…”这二首诗确实都是大笔挥洒,意驰天表。我国伟大的浪漫主义诗人李白一生与旅游结缘,写下了许多传诵的旅游诗篇。如《下江陵》:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

从四川白帝城到湖北荆州,何止千里,但在诗人笔下只有一日之遥。轻舟追波逐浪,在两岸猿猴的惊啼声中,已穿过丛山万重的三峡直抵荆楚大地,何等神速。浪漫与夸张托起了行舟,使其疾驶如箭。但诗中情景起止有序,虚实相掩也使得这首诗并不显得过于虚无,真可谓神来之笔。只有诗歌这种艺术形式才能如此简练和形象地去把时空浓缩,去为想象插入翅膀。同时,浪漫和夸张也给三峡壮丽的山水蒙上神秘的面纱,吸引着无数游客。三峡是诗人笔下永恒的主题之一。

英国诗人普洛默(William Plomer)的诗《旅行者的故事》(A Traveller's tale)^⑩:

We should come that way again
Though not the men we were.
Mountain fever has left us thin,
We still see snow, the wind
That drove the grit against the skin
Has left our faces scarred,
Our cheeks have fallen in,
Our foreheads wear the anxious lines
That acid doubt takes time to groove,
But why complain?
We made our way along

And met from time to time
Comparing notes and mapping routes.
We climbed for days towards the sky
But only came on dry plateau
With various views but paradise
Of heights too huge to climb,
The massif, where a hooded storm

这是一首描写长途旅游的长诗:“我们自愿选择了线路/沙漠和高地/…/高山热病使我们消瘦/我们顶着冰雪寒风迈进/沙砾敲打着皮肤/脸上留下疤痕/双颊凹入/额上挂着绉纹/抱怨谁呢/…/我们一直朝着天上攀登/只见高原风景无限/却不见天堂/…”。从择录的诗行中,我们大致领略到旅行者的吃苦、勇敢、浪漫和豪迈的精神世界,从中可以得到巨大的鼓舞与启示。

旅游诗歌内涵丰富,是旅游文化不可分割的一部分。当前,世界旅游业正进入一个蓬勃发展的时期,它必然带来旅游诗歌创作的繁荣。因此,旅游诗歌更值得我们全方位地去探讨研究。

主要参考资料

- ①《英国文学选读》,孙铎,1981,上海,上海译文出版社。
- ②.⑨《唐诗三百首》,1981,北京,中华书局。
- ③《英国诗歌欣赏》,杨传伟,1995年,海口,南海出版公司。
- ④《John Keats Selected Poems》,1988,英国,Penguin 集团。
- ⑤《历代四季风景诗三百首》,1984,北京,北京师范大学出版社。
- ⑥⑩《John Clare Selected Pomes》,1988,英国,Penguin 集团。
- ⑦《神奇的三清山》,俞福麟,1990,南昌,江西人民出版社。
- ⑧《英美名诗一百首》,孙滢,1987,北京,中国对外翻译出版公司。
- ⑪《Harrap's Junior of Modern Verse》Wollman,英国,George G Harrap CO.LTD.

(作者单位:华侨大学外语系,泉州,362011)