

《因你而生的声音》诗歌研究——佩德罗·萨里纳斯

袁子涵

浙江外国语学院

DOI:10.12238/jief.v4i2.4854

[摘要] 尽管佩德罗·萨里纳斯是近代西班牙最出色的作家之一,他的诗作却在中国读者中鲜为人知,也从未被翻译成汉语。因此,这篇论文的目的在于通过研究他的著名诗集《因你而生的声音》来填补这一空缺。本论文分析这部诗作的诗歌创作背景和语言风格,以及其中重要的文学象征元素:表象与现实的挣扎、苦与乐的模糊界定……本研究亦可作为该诗歌作品的导读,为读者解读诗中主要的关键元素。

[关键词] 西班牙诗歌; 近代诗歌; 诗学研究

中图分类号: G623.34 **文献标识码:** A

A Poetry Study of "The Voice Born Because of You" – Pedro Salinas

Zihan Yuan

Zhejiang International Studies University

[Abstract] Although Pedro Salinas is one of the best Spanish contemporary writers, a great part of his poetry is seldom known among Chinese readers and none of his works has been translated into Chinese. Therefore, this paper aims to contribute to fill this gap by proposing a study of his book *My Voice Because of You*. The present work analyses those key aspects related to the poetic creation of this book in its historical context as well as its literary language and those crucial literary symbols: struggle between appearance and reality, the vague definition of pain and pleasure, etc. This investigation could also be considered as a reading guide for those readers of this poetic work, which presents a general vision of those key elements of the poems.

[Key words] Spanish poetry; Modern poetry; poetic studies

前言

佩德罗·萨里纳斯是西班牙二七代文学流派最伟大的诗人之一,其作品擅用独特的诗歌语言来创造一个全新的世界。尽管萨里纳斯不算是高产的诗人,其创作生涯中的九部诗集都在西班牙获得好评,且有深远的文学影响和研究价值。本文研究的诗集《因你而生的声音》(1933)是萨里纳斯创作第二阶段(1933-1938)的首部作品(共七十首无题诗)。在这部充满爱与渴望的诗作中,诗人试图寻找其深爱女子的本质,通过诗句挖掘事实真相,从而深切体会爱情的酸甜苦辣。

接下来的篇幅将为读者解析该诗集的关键元素,通过分析诗作节选来解读诗人心中的情绪、笔下的诗歌意象,以及该诗作的诗歌用语。

1 表象与现实的挣扎

该诗集出现一系列反差元素(如:自己与所爱的女子的反差、理想与现实爱情的反差……),而这些都是由作者在爱情世界里不断挣扎于表象与现实的差距所造成的。复杂的情绪使萨里纳斯的作品丰富完整,并以最自然的形式呈现爱情的真挚情感(Díez de Revenga, 1986:8)。对于诗人,他的爱情宛若一场梦,一段如诗如画的梦境:

我会认为它是被梦想出的。/那一段,如此真实, /不具形态、没有名称。/我失去的是/一抹阴影,黄粱一梦。

(第五首诗节选)

爱情的表象是美好的,仿佛转瞬即逝的梦——既真实又如痴如醉的梦。诗人眼前的女子是如此美好纯洁,以至于萨里纳斯赋予她“上帝”般的能力。他

眼中的“女神”高尚神圣,似乎诗人的整个世界都归她所管:

你总活在自己的行动。/你用你的指尖/触碰世界,揭下其/曙光、战果、色彩、/喜悦:尽是你的乐曲。/生命正是你所碰触的。

(第一首诗节选)

诗人坚信自己所爱之人具有异于常人的能力。该比喻手法突出诗人心中至深的渴求,为读者绘出生动的诗歌意象。然而,萨里纳斯却不满足于爱情的表象,而是极力追求爱的本质和真谛(Escartín, 2019:12)。他渴望通过自己的爱慕之情来寻求对方最真实的一面——他人无法轻易察觉到的一面:

我如此冒失地/找寻你,于你自己/深处。/抱歉那时不时的伤痛。/我是真心渴望能够/从你里面带出最棒的你。/

你不曾看见自己,而我却看到你,/(……)
如此一来,曾经的你便于/焕然一新的外壳中回应我的爱。

(第四十一首诗节选)

诗人对爱情怀有坚定不移的信念。他认为这名女子的本质比其表象更为美好,并试图唤出他自认为隐藏于女子深处的完美情人。他坚信只有自己才看到爱人的“本尊”,并迫切想告诉对方。此刻诗人单纯地以为只要足够努力,对方便会用全新的一面来回应自己。作者在爱里实现自己,该浪漫文学基调贯穿全书的多首诗。

于人群身后/我找寻你。/并非他们口中的你的名称,/亦非他们画出的你的影像。/后面,后面,再后面。/在你身后我寻觅你。/并非于你的镜中,亦非于你的字句,/或你的灵魂。/后面,更后面。

(第三首诗节选)

诗人通过语言的创造性和灵活性来达到真正的诗歌用语,诗中的“后面”反映诗人心中渴望追求爱情精华与现实真相的愿景(Angulo Flores, 2008:10)。然而,再坚定的爱情也抵不过命运的安排,再坚守的信念也有脆弱的时候,或许这就是爱情最真实的样貌。这份苦恋的情感夹杂着猜忌与怀疑——面对未来的不确定性和爱人变幻莫测的态度,各种不安全感迎面而来。爱情的复杂性和心情的跌宕起伏是全书的核心元素。与爱慕之人相识相知相恋,既而心碎绝望,作者在爱情逝去后将其回忆写入诗作——活在过去的可贵回忆:

它们/拥有记忆,它们的过去/将有血有肉,/活于我们的岁月。/而其影子的渴求,/梦想,将再次成为返回/这粉嫩凡人身躯的渠道/在那里爱情创造出无限。

(第七十首诗节选)

作者在全书的最后一首诗真切地表达了爱情的无限潜能与美好。诗句中的“影子”暗喻爱情的真实面,并于爱情(作品)结束时揭露爱的真相(López Castro, 1992:149)。爱情如“影子”般变幻莫测、转瞬即逝,却又能够完整呈现其主体的形态,带给人无尽的猜测与遐想。

2 苦与乐的模糊界定

该诗集的另一关键元素是萨里纳斯的矛盾——诗人坚信自己对爱的选择,却又心存疑虑,在爱里痛心又享受。爱情带给诗人的欢乐时光主要集中在诗集的前半段,而与爱人渐行渐远的伤痛则多在后半部分。然而,此界定却又是模糊的,书中反复穿插苦与乐的意境,仿佛这两种心境能同时并存。毕竟,爱情里的哀痛和忧愁正是由其喜悦所造成的:

何等喜乐,活着/感知着活力。(……)
坚信这段人生不仅仅/是我的:而是我们的。有另一个我/活于永生之中。

(第二十一首诗节选)

我无法给予你更多。/我不过就是我。/(……)啊,我多么希望能成为/(……)真爱,独一的爱:/能令你醉入爱河的情爱。

(第二十三首诗节选)

诗人用独特的语言来赞叹活着的美好(López Castro, 1992:148)。爱情的力量赋予他生命的活力,使其坚信这份爱情已将自己变为不朽,这段经历也已化为永恒。然而,极度的喜悦也令他担忧——害怕自己无法给予真爱、无法把握这份感情。

是的,它确实发生过。/在那一日,那个日期/将岁月的长河划出那一刻。

(第五首诗节选)

敬畏你。爱你/是至高的风险。

(第六首诗节选)

意料之外的/喜悦(……)/从天而降的厚礼,/我几乎无法相信/那是为我准备的。

(第八首诗节选)

诗人真切地爱上了一名真实存在的女子,但爱情的突如其来却令其心生畏惧,并害怕承受即将到来的变故。随着爱情故事的发展,恐惧和孤寂也随之而来:

她的伟大爱情巨作/便是留我孤身一人。

(第四十七首诗节选)

深夜即是对世界/以及对你的怀疑。

(第四十八首诗节选)

享乐、与之而来的痛苦、最终的哀

痛和阴影,整部作品随之基调循序渐进(Alonso, 1968:75)。女子的若即若离让诗人怀疑世界和爱情,并逐渐意识到伟大的爱情巨作仍无法帮他逃脱孤独的命运。尽管早已预料到结局,诗人却不放弃追求心中的执念。爱情带来的享乐令他无法自拔,他企图寻得真爱——他一直信以为真的狂热爱情。然而,结局是忧伤的,诗人并未找到苦苦寻觅的幸福。当爱情逝去时,他依旧想知道心上人是否能听见他的心声。仿佛只要爱人知道自己所经历痛苦,他的伤痛就有意义:

倘若你知道这段/流于你手臂上的/深深的啜泣,(……)/全是源自于你,是你,/我的泣不成声全是因为/你带来的伤痛所造成的!

(第六十一首诗节选)

最终诗人泣不成声,不得不接受爱情结束的事实。为了留住过往的经历,诗人写下内心深处的感悟——只有用笔下的诗句才能把消逝的情爱谱写成美丽的乐章。在爱情完全逝去前,作者忍不住再次表达自己炙热的情感:

我不愿你离去,/痛,是爱最后的/形式。于深深的悲痛中/我感到自己活着/(……)是真实存在过的,且依然存在,/她是爱过我的,是的,/我也仍深爱着她。

(第六十三首诗节选)

对诗人而言,体会苦楚是哀悼爱情的方式。一段刻骨铭心的感情值得用伤痛和泪水去缅怀。悲痛是爱的印记,是证明自己活过、经历过且依然活着的证据。曾经的享乐和喜悦已化为痛苦,这也是每段可歌可泣的爱情故事最真实的样子。

3 诗歌用语

诗歌堪称语言艺术,它不同于日常用语,而是抒情的载体。萨里纳斯在该诗集中挑战语言的极限,尝试以诗歌用语的特殊性来记录爱的回忆、抒发心中最真切的情感。诗人通过笔下的诗句来寻求心中渴望的真理:

在字母表中猎守,/沉睡于水面,/于最初的字典,/赤裸裸、没有梦。

找寻不可触碰的字句,/随后将其整合,/你却没对我说。

(第四十六首诗节选)

诗人用语言的创造性绘出新的现实真谛,他拒绝接受既定的事实,拥抱尚未被触碰过的全新现实(Angulo Flores, 2008:11-12)。对诗人而言,未被触碰的字句才能表达内心世界。在诗歌创作中,作者一直试图抹去现有的名称,并用自己的想象力将其感官再次创造:

若你没有名称, / 一切都将成为首, / 最初的, 为我 / 而造的, / (……) 名称, 深深刺入 / 朴实胸膛的匕首, / 本应永远属于我们的胸口啊 / 若不是因其称呼!

(第九首诗节选)

诗人将自己的伤痛和失落都归咎于现有的名称。现实世界的框架阻拦一切的可能, 让他在情感世界中被束缚。为了获得自由, 也为了拥有纯粹的爱情, 诗人打破既定规则。在文学世界里, 诗人赋予言语极大的自由度, 甚至认为语言的使用者可以通过词藻来创造属于自己的全新世界。读者可将其理解为“出生前的世界”——仍未具名称、时间且全然自由的世界(Costa Viva, 1969:138)。

一切都走向生命之后 / 世纪正在消亡, / (……) 竭力渴望 / 试图抹去历史 / 倾尽心力只为 / 能重新 / 开始。未来 / 亦作过去。

(第十七首诗节选)

在爱情里, 在文学的意境中, 作者试图抹去历史。于诗人而言, 唯有打破对未来、过去的原有理解才能重新开始属于自己的故事。因此, 在该诗集中, 读者可以在其诗句中获得全新的诗歌体验——随诗人情绪的跌宕起伏和勇敢寻求爱情真谛的决心, 来诠释这段最真实的心声。这个声音不仅仅因爱而生, 更从诗人至深的“本我”诞生。

4 结语

《因你而生的声音》是萨里纳斯诗歌创作中最优秀的作品之一, 它的重要之处不仅体现于其语言的优美, 更在于作者对语言价值和能力的深刻反思和运用。正如本文开篇介绍的, 本研究的目的在于为读者分析和解读该作品的关键诗歌元素。同时, 本文作为该诗集的导读, 也通过评价诗句节选来诠释诗人内心的情感、笔下的文学意境, 以及其诗歌用语的特殊性。萨里纳斯的诗歌擅用真实裸露的语言, 使其诗中的字句化为永恒, 并随自己的“心声”自由歌唱。

[参考文献]

[1]Alonso,D.(1968). “La poesía de Pedro Salinas, desde Presagios hasta La voz a ti debida”. De! Siglo de Oro a

este siglo de Siglas,pp.126-153.Madrid: Gredos.

[2]Angulo Flores, G. M. (2008). “El exilio en el lenguaje: el camino hacia el poema La voz a ti debida como ontología”. Tesis de Licenciado. Lima: Universidad Católica de Perú.

[3]Costa Viva,O.(1969).Pedro Salinas frente a la realidad.Estudios de Literatura Contemporánea III.Madrid: Alfaguara.

[4]Díez de Rivenga,F.J.(1989). Tres poetas ante el amor, el mundo y la muerte (Salinas, Guillén, Lorca). Palma de Mallorca:Prensa Universitaria.

[5]Escartín,M.(2019). “Introducción”.La voz a ti debida, Razón de amor, Largo lamento [Edición de Montserrat Escartín],pp.9-71.Madrid: Catedra.

[6]López Castro, A. (1992). “Pedro Salinas y la busca de la realidad”. Filología, No.14, pp.143-156.León: Universidad de León.

作者简介:

袁子涵(1993—),女,中国台湾省台北市人,博士,讲师,研究方向: 西汉文学翻译。