

Contents

第一篇	十六世紀早期和伊麗莎白時代	8
1__	湯姆斯·懷亞特爵士 Sir Thomas Wyatt, Poet of Petrarchan Sonnet	↳ 佩脫拉克體詩人 15
2__	克里斯多夫·馬婁 Christopher Marlowe, Poet of Shepherd	↳ 牧羊詩人 33
3__	威廉·莎士比亞 William Shakespeare, Poet of Poets	↳ 詩人中的詩人 53
4__	菲利浦·西德尼爵士 Sir Philip Sidney, Courtly Poet	↳ 宮廷詩人 69
5__	班·強生 Ben Jonson, Poet of Decorum	↳ 強調妥適性的詩人 79
第二篇	十七世紀早期與新古典時期	94
6__	安德魯·馬維爾 Andrew Marvell, Poet of Mannerism	↳ 矯飾主義詩人 101
7__	約翰·但恩 John Donne, Poet of Wit	↳ 智慧巧思之詩人 113
8__	羅伯·海瑞克 Robert Herrick, Son of Jonson	↳ 強生之子 127

	作者	詩目	音軌
1	湯姆斯·懷亞特爵士	The Long Love That in My Thought Doth Harbor	1
		Farewell, Love	2
		My Galley	3
2	克里斯多夫·馬婁	The Passionate Shepherd to His Love	4
		Hero and Leander	5
3	威廉·莎士比亞	It Was a Lover and His Lass	6
		Oh Mistress Mine ¹	7
		Fear No More the Heat o' the Sun	8
4	菲利浦·西德尼爵士	Astrophil and Stella (1)	9
		Astrophil and Stella (5)	10
		Astrophil and Stella (6)	11
5	班·強生	What He Suffered	12
		Her Triumph	13
		His Discourse With Cupid	14
6	安德魯·馬維爾	To His Coy Mistress	15
		The Definition of Love	16
7	約翰·但恩	The Flea	17
		The Canonization	18
8	羅伯·海瑞克	Upon the Loss of His Mistresses	19
		His Farewell to Sack	20
		To the Virgins, to Make Much of Time	21
9	威廉·布雷克	Song	22
		To the Muses	23
		The Sick Rose	24

10	威廉·渥茲華斯	Strange fits of passion have I known	25
		She dwelt among the untrodden ways	26
		Lucy Gray (Or, Solitude)	27
11	山謬·泰勒·柯立芝	Recollections of Love	28
		Constancy to an Ideal Object	29
12	約翰·濟慈	Ode to Psyche	30
		Ode to a Nightingale	31
13	波西·雪萊	To— [Music, when soft voices die]	32
		The flower that smiles today	33
14	拜倫爵士	She Walks in Beauty	34
		They say that Hope is Happiness	35
		When We Two Parted	36
15	伊麗莎白·貝瑞·伯朗寧	From Sonnets from the Portuguese	37
		From Sonnets from the Portuguese	38
		From Sonnets from the Portuguese	39
16	羅伯·伯朗寧	Porphyria's Lover	40
		My Last Duchess	41
17	艾佛瑞·丁尼生	Mariana	42
		Sonnet	43
		Tears, Idle Tears	44
18	威廉·巴特·葉慈	Down by the Salley Gardens	45
		The Rose of the World	46
		The Sorrow of Love	47
19	豪斯曼	Bredon Hill	48
		With Rue My Heart Is Laden	49
		Oh, when I was in love with you	50
20	艾略特	The Love Song of J. Alfred Prufrock	51

前言

文學，是構成人類存在本質一個很重要的部分，而在所有的文學類型中，「詩」給人的第一印象總是披著一層謎樣、難解的神秘面紗。在這種情況下，筆者期許自己能扮演一個文化的傳譯者，解讀由隱喻和轉喻編寫而成的詩歌密碼，藉此介紹詩歌骨幹裡的文化典型與知識轉換。要理解詩句中所透露的明確意義和弦外之音，文化典型和知識轉換是必須具備的歷史基礎。

本書的宗旨是要將英詩介紹給對文學規律、以及英詩的文化典型不甚熟悉的非英語系國家的讀者。為了讓讀者深入探索詩的弦外之音，本書會有詳盡的概要介紹，包括作者的背景、詩的風格、以及詩作分析的具體練習。

我們也鼓勵讀者培養回溯的想像力，如此有助於清楚判斷出詩的特定文化背景，以說明其文學規律和其反映出的知識之間緊密的關係。如此一來，讀者獲得的知識不只是事實，還有詩人想要傳達的觀念 (ideas)。

為求清楚起見，本書是依照時代來設計。全書大致劃分為四個部分：

- ① 十六世紀早期和伊麗莎白時代
- ② 十七世紀早期與新古典時期
- ③ 浪漫主義之革命年代
- ④ 維多利亞時代與二十世紀

書中選出二十位詩人（其中僅一位女性），讓讀者一覽詩歌堂奧及其文化指示物。各位可以悠遊於詩歌的世界，獲得藝術的趣味，更可經由詩的變革，認識以辯證的對立原則為基礎的文學發展史。

本書的主軸定位在愛情的文化想像這個題材上。愛情的文化想像一來是指我們生活方式的構成要素。二來，愛情的題材跨越國家與個人，藉此可讓我們發展出純淨的認同感，並且對愛情典型的轉換有不同的體認。以宮廷詩 (courtly poetry) 來說，想像中的女性常有雙重視野——同時兼具優雅的理想形象與新教上帝的概念，反映出當時宗教勢力強大的歷史背景。

筆者期望由愛情的文化想像這個角度切入，帶領讀者進入詩的世界，並且認識詩中所反映出的世界觀。在此之前，希望讓讀者也能夠對詩是什麼、以及詩人想表達什麼有一個基本的認識，當然還有詩中所透露的文化背景與藝術欣賞。

英詩有其技巧和專門用語，在我們選輯的詩裡常會出現字尾如「-th」和「st」的古字，因此讀者也必須具備一些古語用法的常識。接著要請各位注意符號的使用，如

「斜體字」、「引號」。例如，斜體字是指一部詩集或是散文集，而加上引號則是單指一首詩。

音韻和格律 Rhythm and Meter

詩有別於散文，主要差別在於詩以壓縮、摘要的方式表達，陳述形式也要依循韻律規則。羅馬的雅各森（Jacobson）在對詩的分析中指出，詩人通常會運用兩種修辭技巧：**隱喻**（metaphor）和**轉喻**（metonymy）。讀者會因這兩種障礙而無法理解詩的意涵，因此需要對詩的**歷時性**（diachrony）和**共時性**（synchrony）有充分的了解才能排除這些障礙。

歷時性是說文化典型的轉換，而**共時性**則是指歷史上同時期的發展。此外，本書也會介紹詩的組成元素和一些基本觀念，讓讀者得以欣賞一首詩明確的意義、以及其弦外之音。

由於詩得遵循韻律規則，因此產生了配置音韻的格律。音韻系統的基礎是**重音節**和**無重音節**，由此而形成**格律**。而詩的長短通常有以下區別：單韻律（monometer）、兩音步（dimeter）、三音步（trimeter）、四音步（tetrameter）、五音步（pentameter）、六音步（hexameter）及七音步（heptameter）。

押韻和詩節 Rhyme and Stanza

押韻（rhyme）的決定因素，通常取決於**最後一個母音**，但也有**押行中韻**（internal rhymes）的。母音會重複、並和其他位置的發聲成雙發相同的母音。如果詩句最後的音節押重母音，則稱為「陽性韻」；若最後押輕母音，則稱「陰性韻」。

基本說來，押韻的形式可分為：**對句**（couplet）、**三行聯句**（triplet）、**四行詩**（quatrain）、**八行詩節**（octave）押韻。對句是兩行詩句有相同押韻。三行聯句照辭源學來說，就是三行都押同一個韻。至於四行詩則是由四行詩句組成。八行詩節押韻則是八行詩，最早見於湯姆斯·懷亞特（Thomas Wyatt）改革義大利十四行詩（sonnet）而成的詩作中。

因此，押韻往往是形成「詩節」（stanza）的重要因素，在義大利文，詩節是「終止處」（stopping place）之意。大致說來，押韻是一首詩中週期重複的單位，而詩節則是依照押韻而結束。

某些特定詩的押韻是有規則的，有些詩則沒有一定的規則。不同的詩節可以輕易地

由韻腳 (rhyme) 重複來做區別。再者，也可以標點符號，如句號或分號來判斷。在印製的文本中偶爾會以空白來間隔。

時態的差異：古代 VS. 現代

在古代英語中，特別是詩的語言和現代英語的用法有些許不同。譬如說，時態表達上的差異：在古代英語中，詩人會用「doth」或「doeth」代表現代英語中的「does」。「doest」則相當於現在口語中的「do」。因此，詩的規則如下：

- ① 以「(e)th」作結尾的動詞，為第三人稱單數。
- ② 以「est」作結尾的動詞，則是第二人稱單數。

以上所述為進入詩歌殿堂的入門階。還有，各位也會看到一些省略記號，如「wander'd」等。建議讀者最好能夠將省略的文字大聲朗誦出來，如此才能記住被省略的是哪些字。

古代及現代英語差異表

① adieu = goodbye	⑬ oftentimes = often
② art = are	⑭ prime of all = most of all
③ bill = beak (鳥喙)	⑮ smart = pain
④ coyness = shyness (害羞)	⑯ sweeting = sweet heart
⑤ ere = before	⑰ thee = you (主詞)
⑥ fain = glad	⑱ thou = you (受詞)
⑦ faire = fair	⑲ thy = your (所有格)
⑧ hath = has	⑳ thine = your (沒有、不足)
⑨ hight = height	㉑ wanting = lacking
⑩ mirth = merriment (歡樂)	㉒ wast = were
⑪ nay = no	㉓ wont = know
⑫ oft = often	㉔ yonder = out there (在那裡)

第一篇 - 十六世紀早期和伊麗莎白時代

Early 16th Century and Elizabethan Age

Elizabeth I (1533-1603)

英國女王伊麗莎白一世（1533-1603），亨利八世之女，是都鐸王朝（Tudor dynasty）的第五位也是最後一位君主。都鐸王朝的五位君主分別是：亨利七世（Henry VII）、亨利八世（Henry VIII）、愛德華六世（Edward VI）、瑪麗一世（Mary I）和伊麗莎白一世。

在伊麗莎白一世的執政時期，英國成為了世界強國，並出現了如莎士比亞和培根這樣的著名人物。在英國歷史上，她的統治期被稱為「伊麗莎白時期」（Elizabethan era）。英國的桂冠詩人史賓塞（Edmund Spenser），讚譽她為不朽的「仙境女王」（Faerie Queene）。她因終身未婚，人稱「童貞女王」（The Virgin Queen），後被人稱為「天佑女王」。

Elizabeth I (1533-1603)

伊麗莎白時代興起

十六世紀及稍後的伊麗莎白時代 (Elizabethan Age, 1558-1603)，在都鐸王朝 (Tudor, 1485-1603) 成立之初相繼登場，其後隨著伊麗莎白一世 (Elizabeth I, 1533-1603) 的辭世而步入歷史。都鐸政權始於李奇蒙伯爵 (Earl of Richmond, 1457-1509) 即位成為亨利七世 (Henry VII, 1485-1509)，他擊潰封建割據，建立民族國家政權，成為都鐸王朝第一位君主。

這個時期的重大事件包括哥倫布 (Christopher Columbus, 1451-1506) 發現美洲 (1492)、達伽馬 (Vasco da Gama, c. 1469-1525) 踏上印度土地 (1498)。英國當時還遠遠落後其他從事海洋探險的國家，但接下來的一百年，英國急起直追，成為殖民和貿易的霸權。

在這些外在因素影響下，英國逐漸發展出全國性的文化及國家認同。諸如佩脫拉克式情詩的傳入及改造，宗教改革運動 (Reformation)，英國國教創立 (the Anglican Church)，以及民族史詩 (national epic)，如史賓塞 (Edmund Spenser, 1552/53-1599) 在 1590 年首次出版的史詩《仙后》 (*The Faerie Queene*) 等，都是明顯的例子。因此，這個時期的特點可分為以下幾點——人文主義 (humanism)、改革、國家意識 (national consciousness)、伊麗莎白時代十四行詩 (sonnet) 的藝術成就、戲劇文學及劇場。

人文主義傳入

人文主義 (Humanism) 的緣起要歸因於幾位僧侶和官吏，他們發現一項美與文化的運動，也就是後人所知的文藝復興 (Renaissance)。這個於義大利興起的運動，旨在探尋古典時期的文學藝術典範。過去英國人的生活方式主要受到教會宰制，這一發現為英國帶來巨大的衝擊。亦即，中世紀對於週遭世界和來生的普世價值因而改觀，個人觀與世界觀被整個扭轉過來。

由於對人有了不同的評價，英國人開始探討烏托邦社會，也就是以理性打造出來的理想國度。英國政治家湯瑪斯·摩爾 (Thomas More, 1478-1535) 在《烏托邦》 (*Utopia*, 1516) 一書中，以人文主義的觀點對政治、社會、宗教的價值觀嘲諷了一番。由於人文主義受到重視，教育於是成為關注的焦點。當時是由家庭教師或朝臣在名門

望族的宅邸或文法學校傳授知識，教育主軸則為中世紀的**三學**（trivium，即文法、邏輯學、修辭學）、**四藝**（quadrivium，即算術、幾何、天文、音樂），目的在培養更具「人類特質」的英國子民。不僅如此，英國的人文主義基於策略上的目的，還和日後成為新教（Protestantism）的基督教勢力結合在一起。

不過，由於古典時代重新受到矚目，因此不論是英文或拉丁文的寫作形式，都出現許多不同的主張。此一爭論深具歷史意義，意味著英國文學和英國國家認同即將成形。不只如此，宗教改革更進一步確立了英國為單一民族國家的地位。

十六世紀以前，英國受到天主教會的支配；天主教會向來以世人的管理者自居，不但擁有支配眾人的強大力量，且創立了一套告解（confession）、寬恕（pardon）、懺悔（repentance）、赦免（absolution）的系統，藉這類儀式活動達到監督「迷途羔羊」（lamb）的目的。

後來日耳曼宗教改革家馬丁·路德（Martin Luther, 1483-1546）向天主教會抗爭，強調個人應秉持良知，不該一味聽由教會詮釋《聖經》，最終引發了宗教改革。而英國朝著自決和自我認同的方向前進，並在伊麗莎白時代登上了巔峰。

創立宮廷詩（Courtly Lyrics）

伊麗莎白時代始於 1558 年伊麗莎白一世即位，至 1603 年女王崩逝告終。英國在這段期間不但和歐洲各國打交道，同時也展開海外的探險。此外，伊麗莎白一世在宮廷廣邀接見文人，也頗為人津津樂道。

Thomas More (1478-1535)

湯瑪斯·摩爾，英國人文主義學者及政治家。曾當過律師，後在修道院隱修四年，但未擔任過神職。亨利八世時先後任職請願法庭法官、財政大臣和任蘭開斯特王室領地大臣。1532年，因反對亨利八世與羅馬教會意見分歧而辭職，後因為不承認亨利八世為英國教會領袖，被下獄斬首。1935年被追謚為聖徒，紀念他的宗教節日是7月9日。

「國家」這個現代的概念就在這一時期逐漸發展起來，因為國家及其形成的條件除了取決於政治因素，文化氛圍也脫離不了關係。說到政治，當時的重大事件是英國擊敗西班牙的無敵艦隊（Spanish Armada），這一大勝利使舉國上下信心大振，也促使文化上產生許多驚人的成就，如詩歌與戲劇。

詩歌方面，英文十四行詩不僅發展出一套形式上比佩脫拉克體更為複雜精確的押韻格式，連在內容上也是大異其趣。雖然主題同樣圍繞在感情受挫的男子感嘆心上人無情拒絕、甚至以此為樂，不過英文十四行詩注入了新的元素，也就是伊麗莎白女王的形象，菲利浦·席得尼爵士（Sir Philip Sidney, 1554-1586）的十四行詩系列——《愛星人與星星》（*Astrophil and Stella*, 1591）即為一例。伊麗莎白女王成了國家與國家認同的象徵。

在戲劇和劇院方面，代表人物首推威廉·莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616），他創造出和歐洲截然不同的戲劇類型——歷史劇、悲劇、浪漫喜劇。戲劇、詩歌這類民族文學不僅反映出英國的自我認同，也使得民族意識發展臻於成熟完整。從英國在文化生產和自決的相對自主性，可以看出新時代降臨的軌跡，因此，十六世紀初期和伊麗莎白時代，可以說為後世英國文學開啟了一條康莊大道。

Petrarca (1304-1374)

佩脫拉克，義大利詩人，早期的人文主義者，被義大利最偉大的詩人但丁（Dante, 1265-1321）譽為文藝復興之父。

義大利式十四行詩（Petrarchan Sonnet）一詞，即源於佩脫拉克。佩脫拉克於1327年在亞威農（Avignon）初識一位名為 Laura 的女子，她可能就是 Laure de Noves，或僅是一個想像中的理想人物。他深為 Laura 而著迷，Laura 成為他的創作衝動，而此愛情堅貞純潔，成為真愛的象徵。

佩脫拉克的成名作《歌集》（*Canzoniere*），即是以 Laura 為愛慕對象的一系列愛情詩。1341年，他被授予「桂冠詩人」的稱號。其作品對許多作家產生很大的影響，尤其是英國詩人喬叟（Geoffrey Chaucer, c.1345-1400）。