

赞美她与拒绝他

——从《牧羊人的恋歌》和《少女拒绝牧童》看英国文艺复兴的人文精神

“文艺复兴”一词，原意系指“希腊、罗马古典文化的再生”，它是14世纪初至15世纪上半期席卷欧洲的一场新兴资产阶级思想文化解放运动，这一时期形成的思想体系被称为人文主义。文艺复兴时期的英国诗歌，因其独特的历史地位和开创性的精神表达，成为了英国诗歌发展史上一颗璀璨明珠。

人文主义主张以人为本，反对中世纪以神为中心的世界观，提倡积极进取、享受现世欢乐的生活理想。相对于欧洲其他国家来说，英国的文艺复兴起始于15世纪末，当时新航路的发现使得英国海外贸易发达，国力日渐强大，人们的思想、文化意识也在随着经济的发展和文艺复兴思潮的影响而受到冲击，发生变化，面对新的社会生活，诗人们激情昂扬，对当时的社会历史文化变化做出了反应，描述了广阔的社会生活，创作了一系列不朽的诗歌，丰富了英国文学的现实主义传统。

文艺复兴时代精神的核心是人文主义。人文主义主张以“人”为中心，反对以“神”为中心。围绕这一核心，英国诗歌通过各种丰富多彩的意象表达出对人本身和自然的赞颂，对爱情和女性的赞美，对知识的渴求以及重现现实、重人生的等人文主义思想。¹本文试从马洛的《牧羊人的恋歌》和雷利的《少女拒绝牧童》这两首英国文艺复兴时期诗歌，浅议该时期的英国当时的艺术人文精神。

克里斯托弗·马洛是文艺复兴时期的代表诗人，他的诗歌主要以传统的田园诗歌形式表达对于爱、自然、自由和幸福的渴望和向往。²《牧羊人的恋歌》通过以牧歌的方式，描绘了一幅远离尘嚣的田园生活场景，并抒发了对于爱人的强烈感情。在诗中，诗人自比为牧羊少年，而他钟情的姑娘则是牧羊少女。诗中体现了诗人“歌颂女性的美好”和“及时行乐”的思想。如：来和我生活，做我的爱人，我们将体验所有快乐的人生，在丘陵与河谷，沟壑与田原，在所有的峻岭崇山。在本诗的第一节中，牧羊少年便对他钟情的姑娘发出了直白的邀请，希望能与她共同生活，体验所有快乐的人生。在接下来的几节诗中，牧羊少年将他对未来生活的构想做出了更加详尽的说明。如“我给你支起花床，用玫瑰和千万束芬芳的花朵组装，编织花冠一顶，彩裙一件，全部用桃金娘的叶片装扮”，表现了作者内心的浪漫主义思想。田园诗的生活远离尘嚣，显得清新自然而又充满趣味。最后作者进行点题——“假如这些欢乐能打动你的心，来吧，和我生活在一起，做我的爱人！”³诗人用美丽的设想、充满浪漫色彩的意象、清新自然的语言表达了希望与钟情的人快乐生活在一起的愿望，对女性和爱情进行了赞美和歌颂，联系中世纪禁欲主义的阴影，不难看出，这首诗歌体现出的解放人性，歌颂人性，并由之延展出“及时行乐”的思想，正是文艺复兴时期重视以“人”为中心的显著体现。

¹ 徐平.英国文艺复兴时期的诗歌意象及其人文主义精神[J].名作欣赏,2009(24):87-89.

² 孟丽丽.《牧羊人之歌》和《诱饵》诗歌中的爱情观对比分析[J].读天下,2016(22).

³ 单家旒.克里斯朵夫·马洛《牧羊人的恋歌》及时行乐主题赏析[EB/OL].

http://blog.sina.com.cn/s/blog_e0744c180101ddde.html.

讨论至此,再来看马洛友人雷利的《少女拒绝牧童》。沃尔特·雷利爵士是英国文艺复兴时期著名的航海家、史学家和诗人。他是伊丽莎白女王的宠臣之一,并和同一时代的诗人斯宾塞、马洛等结为诗友,共同为英国的文艺复兴创作出了瞩目的诗歌作品。雷利的作品中有意或无意地渗入了自己在人生经历中对朋友和爱人的“哲理性的思考”,在批判的同时,不自觉将女性的声音融入到文艺复兴这样时代。⁴女性的声音的汇入,在人文精神的表达上,将人的解放推向了更高的层次。尽管在《牧羊人的恋歌》中,对于作为爱情对象的女性,大肆歌颂,但也需意识到,其角色不过是被凝视的对象,其沉默不语地接受男性声音的赞美,聆听男性的心声,唯独没能传达出属于女性自己的声音。雷利的《少女拒绝牧童》对于《牧羊人的恋歌》的回应,正是为女性发声的显著代表。

有评论家认为,《牧羊人的恋歌》用极其浪漫,甚至完全脱离现实的笔法展示男性对心仪的女性步步为营、花言巧语般的爱情攻势,这是男性传达出的一种行乐纵欲的非理性情爱的声音。而雷利的《少女拒绝牧童》则完全用女性的视角来看待这盛极一时的田园爱情,传达了女性用自由的意志和聪慧的头脑来应对非理性情爱的声音。雷利的《少女拒绝牧童》以针尖对麦芒的方式应对马洛的《牧羊人的恋歌》,“在字句之间戳穿了无尽爱情与永恒青春的谎言,印证了牧童是骗子,示爱即欺诈”。在女性的声音中,田园爱情不再是“五月清晨中的芳草和玫瑰花床”,也不是“河谷、平原、森林和羊群织成的欢悦图景”,而是时间流逝,青春不再,秋冬来袭,万物呈现荒芜的现实。而牧童原先承诺过的浪漫、纵欲和非理性的爱情在女性这样智慧的声音下很快被解构成为一个经不起时间检验、耐不起逻辑推理的谎言。⁵

《少女拒绝牧童》从标题到尾声是一步一步将牧童的示爱解构成为爱情的谎言的。诗歌第一节是以“如果”作为假设,实际上是包涵着少女对牧童浓烈的示爱而发出怀疑批评的声音:“如果世界和爱情都年轻,每个牧童说话都当真,这些欢乐才能叫我动心,我会与你同居,做你的爱人”,如果即是“事实并不如此”的含义,在开篇就将结果讲得明明白白。诗歌的第二节和第三节是少女针对马洛原诗中浪漫而美丽的田园意象,比如河流、羊群、岩石、花朵、田野和春天,提出新的质疑和反驳:“花朵枯萎,田野漫漫,任由粗暴的冬天弄玩”。诗的第四节和第五节继续针对牧童营造的美丽却脆弱的意象,比如长裙、鞋靴、玫瑰花床、花冠、羊群、骏马、腰带、长春藤纽、珊瑚钩和琥珀扣,各个击破爱情的谎言,讽刺了牧童求爱时不堪一击的声音:“你的袍、靴、玫瑰的床铺,你的花冠、长裙和花束,很快就破裂、枯萎、忘记,剩下熟透的愚蠢,腐烂的情理”。诗的第五节再次用“如果”来作青春长存、爱情繁茂的假设,批判忽视现实,短暂瞬时的田园爱情:“如果青春长存、爱情永留 欢乐不逝、老年不忧,那么这类乐事会使我动心,我就与你同居,做你的爱人”诗中的少女以坚定而聪慧的声音明确表达了对牧童热烈求爱的质疑及拒绝做他爱人的决心。

如果说《牧羊人的恋歌》将注意力放到人本身身上,将人的本性、情欲从宗教束缚中解放出来,那么《少女拒绝牧童》则进一步地,发出了让女性脱离男性独立出来的声音。在漫长的神学统治中,女性长期处于男性的统治当中,是男性的附庸,在婚嫁问题上,女性没有

⁴ 陈吉.直面田园爱情,女性有话可说——从《少女拒绝牧童》中听英国文艺复兴时期女性的声音[J].黑龙江教育学院学报,2015,34(05):116-119.

⁵ 同上。

自己选择的自由，只能顺从家族的安排，充当家族交换利益的工具。婚姻生活中更是要求女性要沉默温顺，被动的遵守神权和男权。文艺复兴时期的艺术家如雷利，敏感的体察到了女性的这种被压制的地位和状况，将女性的独立思考还给女性，是文艺复兴人文精神先进性的重要体现。

参考文献：

- [1]Wang Zuoliang. A History of English Poetry[M]. Nanjing: The Yilin Press, 1997.
- [2] Lisa Lai-ming Wong A Promise (Over) heard In Lyric New Literary History[J]. Vol, 37, No. 2, Critical Inquiries (Spring, 2006) .
- [3] 徐平. 英国文艺复兴时期的诗歌意象及其人文主义精神 [J]. 名作欣赏, 2009(24):87-89.
- [4]孟丽丽. 《牧羊人之歌》和《诱饵》诗歌中的爱情观对比分析[J]. 读天下, 2016(22).
- [5] 陈吉. 直面田园爱情, 女性有话可说——从《少女拒绝牧童》中听英国文艺复兴时期女性的声音[J]. 黑龙江教育学院学报, 2015, 34(05):116-119.
- [6]单家旋. 克里斯朵夫·马洛《牧羊人的恋歌》及时行乐主题赏析[EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_e0744c180101ddde.html.