

Study on T. S. Eliot's Literary Criticism View

Yan Liu

Foreign Languages College, Shandong University of Science and Technology, 266590, China

Email: luckycarrieliu@163.com

Abstract

T.S.Eliot was a famous poet who created a new era of poetry. He respected the tradition, criticizing literature from the historical dimension. Meanwhile, he concentrated on the present moment, worrying and reflecting on the modern civilization. Not only did he advocate rationalism, protesting against the overflow of romanticism, he also emphasized the expression of individuality which could generate strong artistic effect and diversified interpretations. Eliot stressed the importance of self-discipline in literature as well as personal emotions, gradually forming his own literary criticism views with continuing correction and supplementation.

Keywords: T.S.Eliot; Literary Criticism; Non-Personality

论 T. S. 艾略特的文学批评观

刘燕

山东科技大学外国语学院

摘要: 艾略特是一位开创诗歌新时代的大家，他既尊重传统，以历史的维度批评文学，又关注当下，对现代文明充满忧虑和反思；他既提倡理性，反对浪漫主义的情感泛滥，又注重个性的发挥，强调多元化的解读和强烈的艺术效果；他强调文学自律，也鼓励个人情感，在不断的修正和补充中形成了自己的文学批评体系。

关键词: 艾略特；文学批评；非个人化

引言

艾略特在 20 世纪 20 年代成名于欧洲，他是现代主义文学的开拓者，《荒原》见证了他在语言上的大胆尝试，诗歌四处点缀着深奥的典故和身份不明的说话人，现代文明在地狱中煎熬，精神与经济的变化带来了生命的普遍绝望与幻灭。他是诗人，戏剧家，也是文学批评家。他在进行创作实践的同时也在阐述着自己的理论。艾略特的文学批评抱有鲜明的历史意识，注重传统对文学创作与批评的影响。西方文论家韦勒克称他为英语世界 20 世纪迄今最重要的批评家，显而易见的影响了那个时代的文学趣味。本文从艾略特不同时期发表的文章以及演讲词中搜集整理他的文学批评理论，以此更好地了解艾略特的诗歌创作以及他所处时代的文学流行和审美标准。

1 非个人化理论

初入文坛的艾略特在 1919 年发表《传统与个人才能》提出非个人化理论，公开反对 19 世纪流行的浪漫主义个人至上论。浪漫主义诗人强调诗歌中的情感，“诗是一切知识的起源和终结，一切好诗都是强烈情感的自然流溢”。艾略特则认为，文学作品是客观的、有机的、独立自足的象征物。他提出诗歌的非个人化理论，即诗歌不是放纵情感，而是逃避情感；不是表现个性，而是逃避个性。一个艺术家的前进是不断牺牲自己，不断地消灭自己的个性。通过对华兹华斯，柯勒律治和雪莱的批判，艾略特说明文学作品有自身的存在特性，诗歌并非诗人用来表现自己的情感和个性的工具，而是客观事物的象征。他指出诗人的任务是将个人的生活情感和经验转化为艺术的情感和经验，优秀的诗是诗人把自己的个人感情转化为人类的普遍情感，描

绘出客观关联物的有机体^[3]。艾略特在《哈姆雷特》(1919)中提出用艺术形式表现情感的唯一方法是寻找一个客观对应物,即用一系列实物,场景,一连串事件来表现特定的情感。那些没有办法直接讲述出来的情感只能被投射到“客观对应物”上,从而获得更好的呈现。因此艾略特虽然称赞莎士比亚的伟大,也批评了莎士比亚没能帮哈姆雷特找到释放复杂心情的“客观对应物”^[4]。虽然象征主义诗人们早就使用了意象的方法将主观的情感与思想外化,但艾略特对他们的意象使用也提出了批评,他批评克洛代尔和梅特林克的作品思想与视像的混合带来了更多的冲动,也就意味着关于具体客体的清晰思考与清晰表达不复存在。然而,庞德的诗歌得到了艾略特的推崇和赞许,因为庞德的诗歌总是明确有具体的,可见艾略特对文本明确性和清晰性有着极高的要求,即诗人在寻找客观对应物时,内心与外界之间要有明确的对应关系。

艾略特对 17 世纪英国玄学派诗人的作品大加赞赏,称邓恩,克利夫兰的作品能够将各种意象和多重联想通过撞击重叠而浑然一体,属于智性诗人。他在《玄学派诗人》(1921)中称 17 世纪初的英国诗人把思想转化成了经验和感觉,就仿佛闻到花香一样立刻感受到他们的思想^[4]。他认为,玄学诗的一大优点是将感性与理性密切地结合在一起,把个人的和私人的痛苦转化成普遍的,非个人的东西,在个人的感觉经验中展开对现实的普遍性批判。相反地,艾略特在一系列的讲座《诗歌之用与批评之用》(1932)中表达了对浪漫主义诗人过多的非文学关怀的不满。在他看来,这些诗人直截了当地在诗中表达自己的理性思索,混淆了诗歌与哲学,心理学等其他领域据界限,属于思性诗人。艾略特认为思性诗人逊色于智性诗人,因为他们的理性思考没有变成情感的再创造。然而,他对济慈给予高度的评价,称赞济慈的诗作紧扣文学自身的特点和文学创作的特性。艾略特主张诗人的职务不是寻求新的感情,诗人需要运用寻常的感情来化炼成诗,表现实际感情中没有的感觉。同时,诗人也有责任探索未被说出的东西,并寻找词语来捕捉人们甚至难以感觉到的感情。艾略特评价诗歌的价值不在于感情的伟大与强烈,而在于艺术作用的强烈,诗人需要的不是个性,而是一个特殊的工具,使种种经验和印象在这个工具里用种种特别的意想不到的方式相互结合,达到更加理想的艺术效果。

虽然强调非个人化和客观对应物,艾略特依然尊重艺术家的个人才能,他认为一个作家有个性而没有发挥出来才是真正的失败,他欣赏叶芝后期的诗作,因为叶芝的个性得到了更大程度的表现。他批评叶芝早期的作品虽然很美,但缺少那种为普遍真理提供材料的独特性。而后期的作品在普遍的关怀中体现了思想和情感的独特个性。因此,艾略特修补了关于非个性化主张,艺术家用强烈的个人经验,表达普遍真理,并保持其经验的独特性,而这个独特性需要艺术家在走向成熟的过程中逐步获得。同样的,艾略特在《密尔顿 I》(1936)批评密尔顿的语言和意象,而在《密尔顿 II》(1945)中赞扬密尔顿总能最大限度地发挥自己的才华,没有陈词滥调,只有一串不间断的,不守规则的创新行为,是所有怪人中最伟大的一个^[4]。至此,艾略特对创作个性的推崇也达到了极限,他在非个人化诗学理论上一直在自我更正补充,他并不是放弃了对普遍真理的追求,而是越来越认清个体经验可以产生更大的吸引力。于是,1952 年艾略特在华盛顿大学的演讲中提倡年轻作家不应该有意识地委屈自己的才华而遵从假定的美国传统或其他传统,而是要把与自己同一地点,同一语言的过去的作家作为具体的反叛对象,敢于突破创新。

2 传统论

为了摒除个人的任意性对文学作品的艺术效果造成混乱,艾略特强调创作的惯例,而惯例就是一种传统的力量,它能恰如其分地约束作家的随意和任性。艾略特最初是在《传统与个人才能》(1919)提出传统至上论。他认为历史感对于一个诗人的素养是至关重要的。过去塑造了现在,现在也可以塑造过去。艾略特看到了传统与现代的承继性关系。他认为,历代文学本身是一个独立的系统,古今作品构成一个同时并存的秩序。任何艺术家都不能单独具有他完全的意义,他的重要性以及我们对他的鉴赏就是鉴赏他和以往诗人以及艺术家的关系^[3]。对于现下的文学创作,艾略特强调作家虽然在语言和形式方面有独创,对历代共存的旧的文学秩序有所调整,但从总体看来,他必须服从和尊重传统,因为自我的意义无法产生于孤立的自我评估中,

而是要通过与先贤的比较中获得。作家的创作本身就是一种批评，作家在创作时不能忽视单一文本之外的东西，要从中吸取养分，同时也要与先前的和同时代的作品进行比较和分析。艾略特就文学创作是一种与传统相关的批评活动这一观点在《批评的功能》（1945）中做了分析：在批评活动中，我们不仅是与自己，更是与他人作比较与分析，是把自己的感悟与来自传统的共同遗产和共同事业做联结，在宏大的参照系中看到自己的价值和意义^[2]。

艾略特强调文学传统，表达了他对社会文明的忧虑和期待。他在诗歌创作中引入大量的典故和传说，不断调动读者关于过去的回忆，展现出对现实的批判与反思，这种古今互文构造了“当代与古代之间的一种连续性并行的结构”。他的诗歌在现代性的主题中蕴藏传统的内涵，给读者呈现多种解读的视角和入口，也表现出艾略特深厚的历史意识以及对当下社会的关怀。所以艾略特的传统观明显带有辩证特质，他跳出了以时间为基准的框架，打破了所谓“过时论”或者“古法论”的狭隘思想，对历史的意义含有一种领悟，提出“不但要理解过去的过去性，而且还要理解过去的现存性^[5]”。艾略特的传统意识并非所谓的“复古意识”，而是一种融合了历史意识与现代意识，具有两面性和运动性特征的抽象概念。如果传统的方式仅限于追随前一代，或仅限于盲目地或胆怯地墨守前一代成功的方法，“传统”自然就不足称道了。试图回到旧传统，或是恢复一个传统，抑或是认为传统对立于所有变化，都是错误的传统观。在《什么是经典》（1944）中艾略特再度申明关于传统的意见，任何民族维护其文学创作的关键就在于能否在广义的传统和目前的创新之间保持一种无意识的平衡。

3 外部权威说

艾略特秉持理性批评，否定情感批评与直觉批评，他在《完美的批评家》中明确表明批评家的任务应是揭示情感，生命力等等这些东西在作品中的系统和结构，是感受力的进一步发展；批评家不仅仅扮演一个情感体验者，批评家应该随时保持思维的犀利，以智性的态度面对作品，阐发作品。艾略特认为，批评应该是一种冷静的合作活动，批评的标准应该是外部权威，即文学传统。他强调诚实的批评和敏感的鉴赏并不注意诗人，而应该注意诗。一首诗对于别的作者写的诗的关系如何重要，表示了诗歌是自古以来一切诗歌的有机整体这一概念。他提倡从文学历史发展的角度和文学有机整体原则出发，审视文学作品是否遵循文学传统，并以此为标准评价作品的优劣。艾略特认为文学批评的永恒任务是要使一位诗人复活，批评的劳动不是去评定地位高低，而是去离析出诗人作品中的精华和与众不同的特性。这些特性不是个人的特性，而是一种文化的特性，一种传统的生活习惯的特性^[1]。艾略特的文学批评是一种历史性的比较，反映的是一种各有长短，互为补充的批评立场。

艾略特自《诗歌之用与批评之用》（1932）开始将批评的视角延伸到读者这一维度，他将解释的权利更多地给到了读者，鼓励多元化的理解。他反对把诗歌视为诗人的传话筒，他反复批判马修·阿诺德将诗歌作为诗人道德与快感载体的文学观，因为诗人所经验的东西不是诗歌而是诗歌的材料，而对作品的阅读，不是隶属，臣服于写作行为的另外一回事。而阅读诗歌会产生新的情感和体验，表达出不同于作者的感受。艾略特反对将批评家自己的内心声音作为批评标准的浪漫主义批评，认为这种批评是主观随意的。名副其实的批评家必须努力克服个人的偏见和癖好，还必须努力使自己的不同点和最大多数人协调一致。艾略特对密尔顿前后两次差别很大的评价反映了他与时俱进，不断更正个人评价标准的诚恳态度，一方面艾略特一直调整自身的诗学思路，另一方面英国著名评论家刘易斯对密尔顿的批评也促成了艾略特对密尔顿评价的反转。艾略特在《密尔顿 II》中明显接受了刘易斯的观点，而且密尔顿作品自 20 世纪后半期越来越成为批评界的焦点，艾略特对密尔顿创作个性的再次确认，也与其他相关的批评发展达成了一致。

艾略特指出批评家的任务是引导读者正确地喜欢他们所喜欢的东西以及培养他们的鉴赏力，还不是向读者灌输批评家自己的观点。任何一个新的批评家都是在这样一个事实面前发挥了自己的作用，然而，任何批评都不能给出对作品的最佳解释，因为任何解释都有局限性。因此，艾略特建议批评家要把敏锐持久的感受

力和广泛的，与日俱增的有辨别力的阅读结合在一起。通过广泛的阅读，我们就会变得不再受任何一个或任何少数强大个性的统治，我们的脑海中就会同时存在各种不同的观点，而我们的独立见解会给每一种不同的观点适当的地位。艾略特不认为只有通过教导性的阅读才能有所收获，相反地，那些为娱乐而阅读的作品会对读者产生最大的意想不到的影响。艾略特对于他所处的时代文学总体上持否定态度，称当代文学作为一个整体倾向于使人们堕落，大部分文学作品只是提供娱乐或享受，作品的出版受到商业力量的驱动，评论性的书籍和文章大量出现会在读者中造成一种只读评论艺术作品的书而不读作品本身的坏趣味，这样就可能只是向读者灌输一堆观点，而不能培养读者的鉴赏力^[3]。

4 结语

纵观整个批评观的发展，艾略特对自己提出的理论不断回顾和反思，然后结合时代的变化以及批评界整体的基调做出补充或修正，他对自己的思维和批评观坦率且真诚。他既希望通过传统和惯例约束当下散漫无序的文学，又放眼未来，看到传统与现代的承继发展；他既提倡理性客观的文学批评，又肯定文学批评的多样性以及个性化文学的吸引力。与他同期的批评家们纷纷告别作者，转向作品本身，新批评浪潮兴起，新批评家们一方面继承着艾略特的批评观，另一方面也提出了新的批评，比如兰色姆指出他的文学批评始终离不开文学史这个参照，只是将作品放在历史维度中的纵向比较，算不得对作品本身的批评。对于不同的评判标准和意见，艾略特始终保持谦逊的态度，他在《批评的界限》（1956）中明确否认自己是新批评派的先驱，同时仍然坚持多元化的批评观，不相信有绝对正确的批评模式。总的来说，艾略特的文学批评观具有深刻的洞察力和独到的见解，为英美现代文学批评带来了一场深刻的革命。

参考文献

- [1] T.S.艾略特，《现代教育和古典文学：艾略特文集·论文》，上海译文出版社，2012
- [2] T.S.艾略特，《批评批评家：艾略特文集·论文》，上海译文出版社，2012
- [3] T.S.艾略特，《传统与个人才能：艾略特文集·论文》，上海译文出版社，2012
- [4] 虞又铭，《T.S.艾略特的诗学世界》，上海社会科学院出版社，2020
- [5] 蒋洪新，《T.S.艾略特文学思想研究》，人民文学出版社，2022