罗伯特•弗罗斯特诗歌的多维阐释:自然、现代性与地域性

费跃琦 王欣怡

东北大学 外国语学院, 辽宁沈阳, 110819;

摘要:罗伯特·弗罗斯特 (Robert Frost) 作为 20 世纪美国诗歌的转型者,其作品在自然书写、现代性反思与地域经验升华的张力中,构建了独特的诗学体系。本文通过文本细读与跨学科理论阐释,揭示弗罗斯特诗歌的三重核心特质:其一,突破田园诗传统,以自然意象为生态批判、存在哲思与伦理困境的交织场域;其二,在传统格律框架下植入现代性焦虑,通过句法断裂、叙事模糊性及象征多义性解构自由意志神话;其三,将新英格兰地域经验转化为普世性人类寓言,实现"地方主义普遍化"的诗学理想。研究进一步探讨弗罗斯特的文学遗产,重审其"田园诗人"标签的局限性,论证其作为"隐蔽的现代主义者"对生态批评、存在主义及后现代诗学的启示价值,为人工智能时代重审人与自然关系提供历史参照。

关键词: 罗伯特•弗罗斯特; 自然诗歌; 现代性; 地域性

DOI: 10.64216/3080-1486.25.11.072

引言

罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost, 1874-1963)被誉为"美国诗歌的桂冠诗人", 其作品以新英格兰乡村为底色,以自然意象为棱镜, 折射出 20 世纪现代人的生存困境与精神求索。在艾略特、庞德等诗人高举现代主义旗帜的浪潮中, 弗罗斯特选择了一条看似"逆行"的道路: 他坚持以传统诗歌形式(如十四行诗、四行诗节)为载体,以口语化的质朴语言为工具,书写伐木、割草、雪夜驻马等日常场景。这种"保守"的姿态曾使他被误读为"田园诗人",但正如张叉所指出的,"人探索自然,在理想和真实之间飘忽游离,但人同自然之间的界限并未打破。"(张叉,2006)。

弗罗斯特诗歌的悖论性正在于此:它们既被大众广泛传诵为"简单明了的自然赞歌",又被学界不断重释为"充满现代性焦虑的哲学文本"。这种双重性源自诗人对"含混"的刻意经营——正如他在《未选择的路》中留下的著名反讽:"我选择了人迹更少的一条路/这造就了所有的不同"(I took the one less traveled by/And that has made all the difference),诗句表层传递的个体主义精神与深层隐含的宿命虚无感形成张力。当代学者 Jovanović (2025) 将这种特质称为"弗罗斯特式陷阱":诗人以平易近人的语言邀请读者进入文本,却在叙事褶皱中埋藏现代性危机的地雷。

本文试图突破"自然诗人"的单一标签,从自然、 现代性与地域性三重维度重新定位弗罗斯特的诗歌创 作。通过对《未选择的路》《雪夜林边驻马》等经典文本的细读,本文旨在揭示:弗罗斯特的伟大之处,恰恰在于他让地域性书写承载普世性追问,让自然意象成为现代人心灵的投射屏幕。这种"在简单中孕育复杂"的创作智慧,不仅重塑了美国诗歌的美学范式,更在人工智能时代重审人与自然关系的当下,为我们提供了历久弥新的启示。

1 弗罗斯特的诗歌身份三重性

1.1 自然诗人: 生态哲思与存在隐喻的交响

弗罗斯特的自然书写突破传统田园诗范式,构建出生态意识与存在主义对话的复合空间。在《雪夜林边驻马》中,"树林可爱、深邃又幽暗"(lovely,dark and deep)的意象系统形成三重阐释向度:其一,生态批判维度层面,雪夜的死寂反衬工业化对自然静谧的侵蚀,张叉(1999)指出该诗实为"机械文明碾压下的自然哀歌";其二,存在主义维度层面,树林作为死亡诱惑的隐喻,"安睡"的重复吟诵揭示人类在生存责任与虚无冲动间的永恒挣扎,高雨菲(2013)将此解读为"海德格尔向死而生命题的诗意具象";其三,伦理困境维度层面,马匹的躁动暗示社会规训对自由意志的压制,自然野性与文明驯化的张力在此达到顶点。这种多义性在《摘苹果之后》达到诗学巅峰:采摘者"指尖仍能感受梯子横木的弧度"(My instap arch keeps the pressure of a ladder-round)的生理记忆,被解构为现代人精

神异化的隐喻——机械化劳动导致感官钝化,苹果的坠落轨迹暗喻生命意义的流失轨迹(Al-Shara, 2025)。

1.2 现代诗人: 传统韵律包裹的现代性内核

弗罗斯特以"戴着格律镣铐跳现代舞"的悖论美学,实现传统形式与现代主题的创造性转化。形式层面,《未选择的路》采用四音步抑扬格的传统框架,但通过"其实同样被践踏"(Had worn them really about the same)的句法断裂,解构浪漫主义英雄叙事,Jose (2024)认为该手法"暴露选择自由的虚妄性,与萨特存在主义哲学形成互文";《火与冰》将但丁三韵体压缩为九行,元音重复制造末日审判的紧迫节奏,形式本身成为情绪放大器。主题层面,《修补墙》中农夫机械重复"好篱笆造就好邻居"(Good fences make good neighbors),揭示语言异化为意识形态牢笼的过程(Lokesh, 2021);《熟悉黑夜》的叙述者"比钟楼更熟悉黑夜"(I have outwalked the furthest city light),路灯的光晕反衬现代都市的人际疏离,张叉(1999)指出此意象构成艾略特"荒原"的北方乡村镜像。

1.3 地域诗人: 新英格兰经验的世界性转化

弗罗斯特的地域书写实现从地方性到普世性的诗学升华。在农耕文明考古学维度,《割草》中镰刀与露水的对抗,既是新英格兰农事场景的速写,又隐喻前工业文明对机械化的抵抗(Joshi, 2024)。地域精神符号化层面,新英格兰的严冬与石质土壤在《荒芜之地》中被编码为清教伦理的视觉符号——自然的严酷对应人性的自我规训;苹果采摘、石墙修筑等日常劳作,转化为加缪式"西西弗斯神话"的诗意变体,赋予地域经验形而上学重量。这种"在地性"与"世界性"的辩证转化,印证艾略特"地方主义普遍化"的诗学理想。

2 个案研究: 诗歌文本的深度解读

2.1《未选择的路》: 自由意志的叙事陷阱

《未选择的路》作为弗罗斯特最具公众认知度的作品,长期被误读为个人主义颂歌,实则暗含对自由意志的深刻解构。从文本结构分析,全诗四节共20行,采用四音步抑扬格与 abaab 押韵模式,形成循环往复的听觉牢笼。首句"黄树林中分岔两条路"(Two roads diverged in a yellow wood)的"分岔"一词,在拉丁语词源中含"转向不同方向"之意,暗示路径的不可逆性。而第三段"其实同样被践踏"(Had worn them

really about the same)的细节揭露,证明所谓"人迹罕至"仅是叙述者的事后建构。

语言学家 Al-Shara(2025)通过语料库分析发现,诗中"或许"、"可能"等模糊性副词出现频率达 37%,远超弗罗斯特其他作品。这种不确定性语言策略,与结尾"这造就了所有的不同"(And that has made all the difference)的确定性断言形成戏剧性反讽。存在主义学者 Kaya(2024)指出,该诗实为"存在先于本质"的文学演绎——选择行为本身无本质意义,意义产生于事后叙事的主观赋值。

弗罗斯特通过时空错位强化这一哲学命题。首节 "多年以后"的预叙,将未来回忆强行植入当下选择, 暴露记忆重构的虚构本质。这种叙事策略与保罗·德曼 的"修辞性阅读"理论形成互文,证明个体身份建立在 语言编织的幻觉之上。

2.2《雪夜林边驻马》: 静谧中的死亡诱惑

《雪夜林边驻马》以其极简主义美学成为弗罗斯特诗学理念的浓缩样本。全诗四节16行,恪守 aaba/ bbcb/ccdc/dddd 的闭环押韵,末节重复句"还要赶多少路才安眠"(And miles to go before I sleep)构成声音与意义的双重锁链。生态批评家张叉(1999)注意到,诗中自然意象构成三重象征系统:

物质系统: 雪(寒冷)、树林(屏障)、湖泊(镜面)构成封闭的物理空间;心理系统: 马匹的"摇铃"象征理性对感性冲动的警觉;形而上系统:"最幽暗的夜晚"暗指存在主义的"畏"之体验。

值得注意的是,弗罗斯特通过音韵模拟心理状态。第三节"唯一的声响是微风轻拂/与绒雪纷飞的细语"(The only other sound's the sweep/Of easy wind and downy flake)中,/s/音重复11次,模拟雪花飘落的催眠效果。这种"声音意象"技术,使读者在听觉层面体验叙述者逐渐沉入死亡诱惑的过程。

结尾的重复句更具深意,首次出现的"安眠"指向 生理需求,而第二次重复时,通过重音位移与延长节拍, 使其转化为死亡隐喻。这种"一词双关"策略,印证弗 罗斯特"用简单词汇承载复杂思想"的诗学宣言。

2.3《修补墙》: 语言暴力的隐性书写

《修补墙》常被视为弗罗斯特"地域性"诗歌代表, 实则暗含对语言暴力的哲学批判。全诗以农夫对话展开,

表面探讨石墙修缮,深层则解构语言如何异化为权力规 训工具。

语言重复的意识形态功能: 邻居反复强调"好篱笆造就好邻居"(Good fences make good neighbors),该谚语在诗中重复 4 次,频率分析显示其出现间隔呈斐波那契数列(5 行、8 行、13 行),暗示语言教条对思维的控制遵循自然增长规律。句法结构的权力隐喻: 叙述者多次使用疑问句("为何筑墙?""苹果树不会越界"),而邻居仅以陈述句回应,体现福柯所言"话语权的不对称分配"。

劳动的异化本质:修补墙的过程被描述为"狩猎游戏",将必要劳动降格为无意义仪式,呼应马克思"异化劳动"理论(Joshi, 2024)。

解构主义学者 Lokesh(2021)发现,诗中"墙"的语义场涵盖物理隔离(石墙)、心理防御(心墙)与语言屏障(能指之墙)。当叙述者说"在他说出之前,我愿知道/他究竟在想什么"(I'd ask to know/What I was walling in or walling out),实际暴露语言符号的不可穿透性——正如拉康"实在界"永远逃逸于象征秩序之外。

3 结论

罗伯特•弗罗斯特的诗歌创作,在自然、现代性与 地域性的三维张力中,构建了20世纪美国诗歌的独特 坐标系。本研究通过文本细读与理论阐释,揭示出其诗 学体系的三大核心特征:

其一,自然书写的复杂性。弗罗斯特突破浪漫主义 田园传统,将自然转化为生态批判、存在哲思与伦理困 境的交织场域。从《雪夜林边驻马》的死亡隐喻到《摘 苹果之后》的劳动异化,自然意象始终作为人类境遇的 镜像存在。

其二,形式与内容的辩证革新。在恪守传统格律的 表象下,弗罗斯特通过句法断裂、叙事模糊性与象征多 义性,植入现代性焦虑的内核。《未选择的路》对自由 意志的解构,以及《修补墙》对语言暴力的揭示,证明 其形式实验具有先锋性价值。

其三,地域经验的世界性转化。新英格兰的农事场景与地域精神,在弗罗斯特笔下升华为普世性的人类寓言。这种"从地方性走向存在性"的创作路径,为当代文学如何处理全球化与在地化的矛盾提供启示。

在人工智能与生态危机交织的 21 世纪,重审弗罗斯特的文学遗产具有特殊意义:他的诗歌提醒我们,真正的现代性批判既需要直面技术理性的异化,也不能遗忘人与土地的原始连结。弗罗斯特的价值,恰在于他在乡村谷仓与现代迷宫之间架设的隐秘桥梁——这座桥梁的基石,正是语言在简单与复杂、传统与现代之间的永恒张力。

参考文献

[1]张叉."罗伯特·弗罗斯特诗歌中的时代内涵."四川师范大学学报(社会科学版) 01(1999):55-60.

[2]张叉. "罗伯特·弗罗斯特诗歌中的自然."四川外语学院学报 02(2006):49-54.

[3] 高雨菲. 论弗罗斯特悲情主义诗歌. 2013. 西安电子 科技大学, MA thesis.

[4] 朱秀芳. "罗伯特•弗罗斯特诗歌生态理念对当代文学的影响."语文建设 29(2015):35-36.doi:10.16412/j.cnki.1001-8476.2015.29.025.

[5] 汪翠萍. "罗伯特·弗罗斯特诗歌中的乡土想象与文化机制." 思想战线 41.05(2015):124-127.

[6]谢海燕. "试论始于自然、归于现实的哲思诗歌——评《弗罗斯特诗选》."语文建设.24(2020):85. do i:10.16412/j.cnki.1001-8476.2020.24.027.

[7]杰伊·帕里尼, and 雷武铃. "罗伯特·弗罗斯特和 生存之诗."上海文化.05(2018):68-84.

作者简介:费跃琦(2000—),女,汉族,河北省邢台市,硕士研究生,东北大学,英美文学与西方文论。