

The Two Worlds of John Keats —An Analysis of Life and Death in *To Autumn*

Chen Yao^{1,*}

Department of English, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, China
*18731682964@163.com

ABSTRACT

John Keats, a genius poet, is like a sparkling morning dew that disappears swiftly when the rising sun begins to give warmth on earth. His poems attract people not only because of its aesthetic beauty but also because of the profound thinking on life and death they reflect. Keats's poems present his complex emotion of life and death. When he is tired of the reality, he expresses his negative attitudes towards life in his poems; when he is in positive attitudes, his poems praise the truth and the beauty in life. This thesis mainly focuses on the two worlds in his *To Autumn* from two aspects for the interpretation of the view towards life and death. Keats's poetry illustrates negative and positive attitudes towards life and death and *To Autumn* not only conveys his treasure of life but also express his reconciliation to and tolerance for death.

Keywords: John Keats; *To Autumn*; Positive and Negative Attitudes; View of Life and Death

约翰·济慈的两个世界 ——《秋颂》之生死观分析

陈瑶^{1,a}

天津财经大学英语系, 天津, 中国
18731682964@163.com

摘要

天才诗人约翰·济慈, 就像一朵闪闪发光的晨露, 当冉冉升起的太阳开始给地球带来温暖时, 它迅速消失。他的诗之所以吸引人, 不仅是因为它的美学价值, 更是因为它所反映的对生死观的深刻思考。济慈的诗歌表现了他复杂的生死情感。当他对现实感到厌倦时, 他在诗歌中表现出对生活的消极态度; 当他处于积极态度时, 他的诗歌赞美生活的真与美。本文主要从两个方面对《秋颂》中的两个世界进行解读。《秋颂》中济慈所体现的对生死观的消极态度和积极态度, 不仅传达了他对生命的珍视, 而且表达了他对死亡的和解与宽容。

关键词: 约翰·济慈; 《秋颂》; 积极与消极态度; 生死观

1. 简介

约翰·济慈是 18、19 世纪英国文学中最杰出的浪漫主义诗人之一, 共发表了五十四首诗。在他发展的每一个阶段, 都在挑战各种各样的诗歌形式, 从十四行诗到斯宾塞罗曼史, 再到弥尔顿史诗, 以自己独特能量的融合, 对冲突的观点和力量的控制, 偶尔干涩的讽刺机智和诗意的自我意识, 重新定义了它们的可能性。以英国颂歌为例, 济慈发表于 1819 年的五首“伟大的颂歌”是对它的完美定义^[1]。

《秋颂》是济慈于 1819 年 9 月在温彻斯特写的一首著名的颂歌。这不仅是他最后一部作品, 也是他最成

熟、最令人满意的一首颂诗。深受评论家和诗歌爱好者的喜爱, 并被认定为一部完美的作品。伯特对其给予了高度尊重, 说一代又一代的读者“发现它是英语中最完美的诗歌之一”^[2]。《秋颂》是诗人最简单的一首颂诗, 无论从形式上还是描写上都是如此。在他对秋天的赞歌中, 没有任何令人困惑或复杂的东西: 它的果实, 它的花朵, 它的燕子为迁徙而聚集的歌声等等。这首诗的非凡成就在于它能够探索和发展丰富的主题, 而不会扰乱它对秋天平静、柔和和可爱的描写。

文章刚开始的部分是对济慈悲惨人生经历的展开, 这被认为是济慈对生死持否定态度的根源。之后, 通过对济慈脱离现实生活的论述, 阐述了济慈逐渐成熟的人生态度和超越性的死亡观。最后, 以济慈的《秋颂》为

例,从其消极与积极两个世界中进一步探讨济慈对生命的欣赏和对死亡的平和态度。

2. 济慈生死观的形成

人的生命随时可能结束,活在这个世界上便意味着走向死亡。生命是短暂的,死亡将终结一切,包括痛苦。因此,生命是值得珍惜的,沉溺于自我的苦难是对生命的浪费。

2.1 对生死观的消极态度

毋庸置疑,作家的个人经历和社会背景或多或少地影响着他的作品和对生死的态度。对济慈作为一个诗人的每一次批判性评价都必须从接受他的作品和他的生活是不可分割的这一事实开始^[3]。因此,研究他的生死观,人们首先要了解他的生平并掌握大概的背景知识。背景是非常复杂的,它们深刻地影响着诗人,使他形成了独特的视角,促进了他文学艺术的进步。

2.1.1 文化背景

如果人们把济慈和他的文化背景联系起来,就会更容易理解济慈的生死观,如将他和他的诗歌放在他所处的特别是浪漫主义和艺术革命运动的时代背景下。

在工业革命、法国大革命和自由、平等、博爱思想的影响下,浪漫主义运动是十八世纪末经济、政治和意识形态剧变的产物。在这一时期,济慈的诗歌被认为是更个人的,虽然有时因为他与伦敦学派的积极分子如雪莱的密切关系而不可避免的带有政治性^[4]。浪漫主义者虽然在很多方面都是不同的,但也存在很多共同点。浪漫主义者作品的一个普遍特点是对资产阶级社会的不满。伟大的浪漫主义诗歌是诗人对革命的幻灭或在绝望的心情下写成的。由于这种绝望,他们的作品或多或少带有一种逃避现实的色彩,而且这些浪漫主义者在描绘人的精神和情感生活时,主要依靠想象。济慈敏锐地意识到外在的、日常的表象世界与内在的、深奥的、不朽的善与美的真理之间的鸿沟,这是一个只有通过想象才能进入的领域。

2.1.2 个人经历

为了全面而真实地了解济慈,人们不得不提及他的个人经历。他的每一首诗都源于他的实际经验。济慈在短暂的一生中经历了各种不寻常的艰难挫折——父母早逝,文学界的严厉批评,与范妮·布朗的无果之爱,以及他致命的疾病。显而易见,他的生活充满了痛苦,死亡是贯穿他诗歌各个方面的永恒主题。

1819年3月,济慈在写给乔治和乔治娜的信中提到:“这就是世界。因此,我们不能指望拥有更多去享

乐的时间……当我们在笑的时候,一些麻烦的种子便被放入了广袤的可耕地中”^[5]。这封信生动地揭露了济慈对世界的失望。他觉得快乐的时光总是短暂的且所有的快乐都会被毁灭,人类没有能力保持美丽和快乐的事物。

济慈的人生经历导致了痛苦感受。他看到别人的死亡,深受创伤,并引起了他对死亡的恐慌。他认为他所拥有的一切注定都要失去。面对无处不在的死亡,人是脆弱而无力的。济慈根深蒂固的死亡观念暗示了他对生命存在的不安全感。

2.2 对生死观的积极态度

济慈的诗歌中也体现了他对生死的积极态度。济慈生前被病魔和死亡包围,所以他对死亡很熟悉,这使他面对死亡时能够保持平静的态度。其次,由于济慈多次遭受各种苦难,所以对现实世界并没有情感上的依恋。因此,济慈的诗歌揭示了平静的生活情调。他在信中深刻地表达了他对生与死的积极态度,他写道:“人的状态并不比玫瑰好多少。它在一个美丽的早晨绽放,自得其乐。但它逃不掉随之而来的寒风与烈日,它被摧毁了。它们与世界本身一样是土生土长的”^[5]。在济慈眼中,人的生存和死亡与自然的变迁是一样的。因此,济慈既不沉溺于世俗生活,也不惧怕死亡。这种冷静、积极的生死观赋予了济慈诗歌一种超然感。

2.2.1 对生与死的超然之感

济慈对生死的冷静态度,源于他对死亡的熟悉。死亡夺走了他生命中所珍视的东西。因此,济慈认为生命中任何美好和快乐的事物都不可能在世界上永恒存在。此外,济慈还相信人类可以通过死亡来摆脱痛苦和疾病。因此,他没有生活在对死亡的否认中。这种冷静的态度使他的诗歌传达出一种超然之感。

生与死是分不开的。济慈接受了死亡永远存在的事实,并敞开心扉,而不是沉溺于悲伤之中。生命是短暂的,生活在死亡的阴影下是不明智的。除此之外,生命由每一个活着的时刻组成,每一天都充满了神秘和发现,这给诗人带来了不同的生活感受^[6]。因此,济慈不再沉溺于丧亲之痛,平静地接受了生命中所失去的部分。他开阔了视野,注重生活的变化。在广阔的视野中,济慈获得了一种超然的感觉。人的生命与世界息息相关,人的生命意识被世界唤醒。放纵自己是不幸的祸根,多样性是生命的宝藏。济慈以开放的心态,实现了内心的平静。

2.2.2 向死而生:对生命的赞扬与珍视

死亡是不可避免的,但人们可以正面面对死亡。济慈呼吁人们对生活保持积极的态度,热情地参与社会活动是济慈的主要观点。在他的诗歌中,与审美形式的斗

争变成了对经验极限的意义斗争，他的艺术形式似乎体现和解释了死亡和欲望的冲突。由于济慈对美的强烈热爱和悲惨的短暂人生，这首诗一直在向读者显示一种紧迫感^[7]。济慈对经验、想象、艺术和幻觉之间的关系进行了深入的思考，既没有感情用事，也没有愤世嫉俗，而是用微妙的美和常常令人惊讶的方式以揭示真理为乐。

当人们阅读济慈的诗歌时，人们便可以洞察他的内心世界，并发现诗人意识到了现实中缺乏的美和与可怕命运抗争的力量。同时，诗人明白死亡与自然生命的死亡和社会事物的更替并无太大区别。死亡是人的意志所不能改变的自然规律。《秋颂》是以一种恬静愉悦的语调写成的，人们也能感受到济慈是多么珍惜字里行间的快乐。

3. 《秋颂》中的两个世界

人们很容易在《秋颂》中找到两个世界：消极世界和积极世界。《秋颂》，以其具体的图像目录，最密切地描述了一个在地球上实现的天堂，同时也关注与季节相关的原型符号。在这首诗中，秋天从开始的成长、成熟，到最后死亡的临近，理想和现实之间有一个完美的结合。在《秋颂》中，济慈本人运用丰富的想象力将两个领域结合起来，通过创造一个完全不同于现实的理想世界，揭示了他对永恒美的追求。在这首诗中，济慈的生死观强调生命的有限性。他传达了生活在这个世界上的人们随时都面临死亡的威胁。然而，和平的生活状态可以通过珍惜生命的瞬间和平静地面对死亡来实现。生命是由每一刻组成的，因此珍惜生命中的每一刻就是对生活的尊重。

3.1 《秋颂》中的消极世界

关于这首颂诗的主题，自它第一次出现以来，学者们便提出了许多不同的看法。一些评论家把这首诗与诗人的生活联系起来，得出了不同的见解。达戈尔说，“《秋颂》是自然界的一个季节的结束，也是他生命的季节，它是自然界成就的总结，同时也是一种半意识的告别生命的姿态”^[8]。秋天本身就是一年中一个回顾时间。《秋颂》中，济慈回首自己的充实生活，感受自然生命周期完成的喜悦。尽管从外表上看，整首诗充满了欢乐，但忧郁却潜伏在黑暗中，因为像秋天这样美丽的事物一定会因为时间的流逝而消逝。

这首诗有三节，每节由十一行组成。在第一节中，诗人描述了一幅秋天的丰收景象，向人们展示了秋天的自然成果：成熟的果实、胀大的葫芦、羽状的榛子、盛开的鲜花、翩翩起舞的蜜蜂和令人愉快的温暖日子。这样的描述让人们脑海中浮现出这样一个画面：秋天正是盛年，万物成熟，准备丰收。然而，在第二节中，“秋天”是“随意地坐在打麦场上”或“倒卧在收割一半的田垄旁”^[9]，诗人向人们描绘了一幅栩栩如生的画面，

人们在田里忙着收割。秋天的收获是令人满意的：粮仓里装满了粮食，在微风的轻拂下，半收割的犁沟、麦田、缠绕的花朵和清澈的小溪都浸泡在罌粟的烟雾中。但他为什么不采取行动收割呢？因为收割庄稼的人耽误了，他太清楚秋天美景的消失即短暂的秋天将导致收割的失败，因此他不采取任何行动。

当来到最后一节的时候，秋天就快结束了，冬天来临的暗示也清晰可见。在诗人的笔下，所有的生物都蜕变成了秋天的美妙合唱，唱出了最丰富最精彩的歌曲：小飞虫的哀鸣，河流的潺潺，风的低语，羊群的咩叫，还有篱下蟋蟀的歌唱，红胸知更鸟的呼啸和从飞燕子的呢喃。多彩的秋歌丰富了它的成熟之美，但瞬间被唤起了失落的感觉。在最后一行，现在时态动词给人一种强烈的存在感，它把过去聚集起来，并被推向未来：“红色胸脯的知更鸟从花园里呼啸而出，从飞的燕子在空中叽叽喳喳”^[9]。在济慈的颂诗中，强烈的体验和神话的视野第一次在纯自然的环境中达到了平衡。这一节起到了一个过渡功能，它改变了从夏天到冬天的季节，鸟类从停留到离开，生命从振奋到疲惫。“成年的羔羊”形象是生命流逝的暗示，因为羔羊在春天是幼小的，直到秋天才长大。“燕子”是指停留和离开的界限。燕子是夏天的鸟，当它离开时，冬天就来了。

济慈被美丽的风景感动，但同时也在感叹人类生命的短暂。因此，在享受了美丽的景色和丰收的喜悦之后，一种忧愁感弥漫开来。因为他预见到，在金秋的背后，是一个没有生命力的冬天。到那时，树上没有叶子，地上没有植物，黯淡的形象会造成痛苦的感觉。这种特殊的诗意表达与济慈的人生经历和人生信念有关。在济慈的诗歌中，死亡的阴影总是在他的脑海中游荡，生命的短暂在他的诗歌中传播。

虽然这是一首关于秋天的颂歌，但也提到了夏天和即将到来的冬天。时间在这首诗中永不停歇，读者从头到尾都能感受到时间的流逝。然而，人们不应该永远被这首看似欢乐的诗所欺骗。即将来临的失落感弥漫在诗中，悲伤是季节创造力的基础，白昼将失，飞虫、羔羊、蟋蟀和小鸟似乎都意识到即将来临的黑暗。押韵模式也表达了忧郁的感觉，并进一步暗示了死亡的主题。正如稍纵即逝的感觉从未离开济慈，死亡的主题从未真正离开过这首诗。

3.2 《秋颂》中的积极世界

《秋颂》是以一种相当欢快的语调写成的，人们也能感受到济慈是多么珍惜字里行间的幸福。济慈在《秋颂》中表达了积极态度和平和的生活状态：珍惜生命中的每一刻，平静地面对死亡，才能达到平和的生命状态。在这首诗中，诗人完全接受了自然世界，它是成熟、充实、消逝和死亡的混合体。诗人被秋天的美丽果实深深震撼，因而写下了这首伟大的颂诗。然而，他写这首颂诗不仅是因为他被感动了，因而有把自己的幸福写下来的冲动，还因为他想让快乐的感觉和美丽的景色永远留在他的潜意识里。

尽管冬天即将来临，但深秋的暖意却给诗人带来了多彩的欢庆之美：第一节描述了色彩纷呈的“秋色”，第二节则是对百忙之中偷得片刻清闲的“秋人”描写，第三节展现了自然生物栖息地中的“秋声”，诗人能够以真诚且有意义的方式体验这些美丽^[10]。从热爱现实的角度看，这首诗充满了乐观情怀，他对美的追求和对美感的歌颂是具体而真实的，将词与美的关系很好地联系在一起。

这首诗的第一节代表了秋天，它涉及到自然过程的促进、生长和最终成熟，同时又给人留下了季节不会结束的印象。在这一节中，果实仍在成熟，花蕾仍在温暖的天气中开放。在第二节中，秋天被拟人化为一个收割庄稼的人，读者可以看到它以各种各样的姿态执行着为来年提供食物所必需的劳动任务。虽然缺乏明确的行动，但所有的行动都是温和的。这首诗中的最后一节代表着被死亡束缚的生命态度。秋天是一个边界，因为它把充满活力的季节转移到毫无生气的冬天。济慈并不为失去春天和夏天而悲伤。相反，他心胸开阔，时刻拥抱秋天的到来。尽管秋天的音乐是“悲歌”，济慈仍然珍视秋天的景色。“不要想他们，你也有你的音乐”^[9]这句话表达了济慈对生命的珍惜。除此之外，“将逝的一天”和“残梗散碎的田野”都是代表被死亡束缚的生命意象。然而，济慈用一种平和的心态描绘了他的死亡观念。“将逝的一天”在美丽的夕阳余晖中结束，波状的云把“残梗散碎的田野”染成玫瑰色。虽然这一天即将结束，平原上的植物也将枯萎，但现存的景色值得赞扬。在这里，济慈揭示了他的人生智慧。他珍惜现在的生活，在短暂的生命中享受美好快乐的时刻。同时，被死亡束缚的生命态度贯穿于诗歌之中，它揭示了济慈对死亡平和的态度。当生命中快乐的时刻出现时，他满怀激情地享受着；当死亡降临时，他平静地接受它。

此外，济慈在这首诗的第一行通过相反阶段的意象来表达他的辩证人生观。它们是“迷雾”和“累累的果实”，“知己”和“密谋”，“负荷”和“祝福”^[9]。所有这些相反的意象都传达了诗人无法解释的情感——诗人既喜又悲。当他陶醉于眼前的欢乐景色时，一种失落感刺痛了他的心。就像人类一样，自然也有生命周期，现在所有美好的事物将来都会毁灭。从另一个角度看，这种快乐的描绘表达了济慈对生命的热爱。他珍视世界上所有美丽的事物，特别是大自然的奇景。诗人屈从于秋天的仙境，忘记了痛苦。

总之，这首诗表达了诗人对生活中美好事物的欣赏。济慈以广阔的视野看待人生，他珍视世界之美，享受幸福；同时，他也持悲观的观点，认为现在的一切都是短暂的，注定要走向灭亡。因此，诗人认为沉溺于幸福或陷入忧郁都是不明智的，辩证地看待生死才是一种明智的人生态度。

4. 结语

本文分析了济慈生死观的消极态度和积极态度。这两个世界构成了济慈的一生。本文以济慈的《秋颂》为

例，进一步探讨济慈对生命的鉴赏和对死亡的平和态度。他既不对失去的时间感到懊悔，也不担心即将到来的死亡。相反，他珍惜现在。济慈在这首诗中传达了一种超然的生死观，给后人以启示。

济慈逃离现实生活，生活在他的想象世界里。济慈诗歌中的死亡观不是为死亡服务，而是为生命服务。生命是短暂的，所以活着的时刻是宝贵的。此外，他面对生活的勇气值得钦佩。济慈选择开阔视野，勇于发现世界上美丽的事物，辩证的生死观有助于他对面对生死时的冷静和超然。当他享受世界之美时，被死亡束缚的生活态度起着自我控制的作用，阻止他自我吸收；当他面对死亡时，被死亡束缚的生活态度是一种安慰，抚慰他的痛苦，带给他一个平和的心情。他的诗歌给读者以平静的生死观，呼吁读者珍惜当下的生命，坦然接受必然的死亡。

因此，本文认为济慈的生死发展观培养了后人的生命态度。他对生活态度和思想的转变传达了他的生活信仰和理念。总之，他的消极态度和忧郁使读者产生了共鸣，他的积极态度和自我解放激励着人们探索一条摆脱伤悲的道路，他的同情心和人文关怀给人们带来生命希望的同时，激起了人们对生命的珍视感。

REFERENCES

- [1] Bennett, A. (1994) *Keats, Narrative and Audience*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [2] Bate, J. (1964) *Keats: A collection of Critical Essays*. Belknap Press, Cambridge.
- [3] Harrison, P. (2003) *The Dominion of the Dead*. Chicago University Press, Chicago.
- [4] Abram, M. (1979) *The Norton Anthology of English Literature Volume 2*. W.W. Norton Company, London.
- [5] Keats, J. (1958) *The Letters of John Keats*. Harvard University Press, Harvard.
- [6] Clemens, J. (2003) *The Romanticism of Contemporary Theory: Institution, Aesthetics, Nihilism*. Ashgate, Aldershot.
- [7] Vendler, H. (2014) *The Odes of John Keats*. Harvard University Press, Cambridge.
- [8] Dagorn, L. (2016) *John Keats, The Final Season in a Young Poet's Life and His Final Poem*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [9] Keats, J. (1978) *John Keats: Complete Poems*. Heinemann, London.
- [10] Ricks, C. (1976) *Keats and Embarrassment*. Oxford University Press, Oxford.