Bakgrunnen for mitt masterprosjekt er en personlig dyp fascinasjon for forestillingsevnen som et problemområde innenfor litterær estetisk tenkning. Særlig den estetiske tenkningen som står i tradisjonen etter romantikerne oppvurderer forestillingsevnens betydning for den strabasiøse frambringelsen av litterære verk som sådan. Og enkelte går så langt som til å hevde at siden den gang forestillingsevnen med romantikerne for første gang blir helt sentral i tenkningen rundt sanne verks tilblivelse, har forestillingsevnen beholdt en plass i tenkningen av verkets tilblivelse som er så naturlig at det ikke lar seg tenke uten.

Arven etter romantikernes estetiske tenkning er med andre ord et overordnet emne for masterprosjektet mitt. Den er kjernen som trengs for å samle innfallsvinklene til diktningen jeg har som materiale for prosjektet. Sagt rent ut: Jeg er av den oppfatning at en forståelse av blant annet Wordsworth må legges til grunn dersom diskusjonen av helt sentrale kvaliteter i materialet mitt, Elizabeth Bishops diktning, skal bli av tilfredsstillende dybde. Jeg påstår dette fordi mitt prosjekt går ut på å vise hvordan Bishops diktning berører grunnleggende tema, f. eks. subjektivitet, på en måte som forholder seg til den som romantikerne var foregangsmenn for. Andre er kanskje utstyrt med mer romantiske signalement, men disse er å regne for ren overflate i forhold til det som går til kjernen, nemlig dikternes store spørsmål, gitt et uomgjengelig romantisk preg siden romantikkens brudd med tradisjonen, og tatt opp i Bishops diktning.

Bishop arver flere viktige troper og problemstillinger fra romantikerne. Hvordan det indre forholder seg til en ytre verden er et av problemområdene som får størst pregnans i Bishops forfatterskap. M. H. Abrams har i studien *The Mirror and The Lamp* vist hvordan metaforer for et utover-og-overstrålende sinn som konstituerende bilde avløser speilet, det passive sinnets metafor, når Wordsworth m. fl. lanserer sine refleksjoner. Sagt med Abrams’ termer innebærer dette for Wordsworth at diktets forhold til dikteren får større betydning enn dets forhold til en etterlignet ytre verden eller publikums smak. Jeg ser tallrike avskygninger av denne problematikken i Bishops dikt ”Crusoe in England”. Jeg ser for meg å kunne knytte en diskusjon av romantisk innflytelse opp til begreper som er nært beslektet med romantikernes begrep for sinnet som er aktivt og farger observasjonen – og dessuten er oppe i dagen i Bishops produksjon, spesielt ”blikket” som begrep.

Hva er ”looking” i Elizabeth Bishops diktning? Om diktet ”2000 Illustrations and a Complete Concordance” skriver John Ashbery det følgende i en anmeldelse:

Description and meaning, text and ornament, subject and object, the visible world and the poet’s consciousness fuse together to form a substance that is undescribable and a continuing joy, and one returns to it again and again, ravished and unsatisfied. After twenty years (the poem first appeared in *Partisan Review* in 1948) I am unable to exhaust the meaning and mysteries of its concluding line: ”And looked and looked our infant sight away,” and I suspect that its secret has very much to do with the nature of Miss Bishop’s poetry. Looking, or attention, will absorb the object with its meaning.[[1]](#footnote-1)

(Dette sitatet skal jeg kommentere før jeg gir avsnittet under som en konklusjon på emne-delen av prosjektbeskrivelsen)

Med masterprosjektet mitt ser jeg for meg å først spørre hvordan blikk og forestillingsevne forenes i en aktivitet hvor den observerende i sitt indre tar del i en ytre verden, å belyse denne teoridelen gjennom analyser, for så å spørre hvordan dette får konsekvenser for observatøren og gjennom å vise tilbake til de analyserte diktene få fram den skyggesiden av forestillings-evnen som melankolien er. Allerede Aristoteles sammenholdt genialitet og melankoli. Videre vil diskusjonen dermed gå på hvorvidt melankoli er det eneste utfallet når skaperkraften anstrenges. Her ønsker jeg å åpne for analyser av nye Bishop dikt. Altså kan masterprosjektet mitt kanskje få fram motstridende sider ved Bishops forfatterskap og noe av spenningen i det.

Motiveringen for prosjektet er tredelt. Den handler delvis om fortsettelsen av to tidligere prosjekter og delvis om utsikten til å starte på et prosjekt som har vært lenge i emning. I løpet av årene på bachelornivå skrev jeg to oppgaver av omfanget til bacheloroppgaven (den ene som frie studiepoeng, fristet til dette av temaet for emnet) og disse dreide seg henholdsvis eksplisitt og implisitt om forestillingsevnen og blikket. I den første oppgaven, bachelor-oppgaven, diskuterte jeg framstillingen av figurene hvis tanker ble utledet i M. H. Abrams *The Mirror and The Lamp* i håp om å fastholde enkelte som estetiskteoretiske helteskikkelser. Aristoteles, Johnson, Wordsworth presterer inkludering side om side med originalitet, konkluderer jeg, mens Platon og Mills estetiske refleksjoner framstår som fånyttes da ingen av disse evner å definere helheten uten å ekskludere (og dermed forringe). Dette altså innenfor Abrams studie. Denne oppgaven satte meg på sporet av forestillingsevnens mulige betydning, selv om den ikke diskuteres direkte. Neste oppgave handlet derimot eksplisitt om blikket og bilder slik forestillingsevnen frambringer dem i samspill med det som observeres. I emnet leste vi bror-parten av *På sporet av den tapte tid* og jeg gikk i dybden på fortellerens to forestillinger om Albertine, hans siste forelskelse, to bilder med Albertine i; jeg så på hvordan disse dannes og hvordan de på lik linje med sedvanlige skildringer er deler av romanteksten, og til slutt kom jeg med en tolkning av hvordan det på et fatalt tidspunkt finner sted en ”billedforskyvning” mellom fortellerens to forestillinger, den ene, ”forskyvende”, et slags feberdrøm-bilde. Jeg konkluderte med at fortelleren på dette tidspunktet i fortellingen var avmektig ovenfor forestillingsevnen. På grunn av sjalusien hadde den i øyeblikkets hete overvunnet blikkets ”naturlige” billeddannelser.

Motivasjonens tredje bestanddel er utsikten til å gjøre selvstudier til et ordentlig prosjekt. I det som har blitt noen år nå har jeg utenfor universitet lest lyrikk i det vide og det brede, men spredt, smuler. Det gjenstår for disse leseerfaringene å bære håndgripelige frukter. Selv om jeg har fått lest hele forfatterskap forekommer lesingen meg å ha vært for springende til at det helt store utbyttet har kunnet materialisert seg. Derfor har jeg ønsket å ha en dikter som materiale for masterprosjektet mitt. Da prosjektet begynte å ta form for første gang var John Ashbery den som skulle være min dikter. (Rilkes Malte Laurids: ”*Men se bare, for en skjebne, jeg, kanskje den ynkeligste av alle disse lesende, en utlending: jeg har en dikter. Selv om jeg er fattig. Selv om dressen min som jeg går med daglig, begynner å få enkelte tynnslitte steder, selv om man sikkert kan si både det ene og det andre om skoene mine*.”) Når materialet mitt nå blir enkelte av Elizabeth Bishops dikt er det fordi noen begynnende sondringer i Ashberys artikler henledet oppmerksomheten på hennes forfatterskap. Egentlig skulle jeg bare lese hva mitt egentlige materiale hadde å si om dette forbildet, ”Miss Bishop”. I Ashberys anmeldelse fant jeg igjen emner som tidligere har fenget og fengslet; og jeg gikk til kilden, og i Bishops dikt finner jeg billeddannelser og findefinisjoner av tingene (den ytre verden) som vitner om en slik dyp kontemplasjon som den jeg har håpet å få studere inngående selv. Jeg har snakket om Wordsworth så langt, men vil nå legge til at Bishop (i følge Bloom og Vendler) befinner seg innenfor den amerikanske tradisjonen jeg setter størst pris på. Dette kommer jeg tilbake til. Poenget jeg for øyeblikket vil nøye meg med er at Bishop som materiale etter all sannsynlighet vil fø frem motivasjonen til å fortsette prosjektet når det tyngre arbeidet begynner.

Materialet for mitt masterprosjekt henter jeg som sagt fra Elizabeth Bishops diktning. Elizabeth Bishops diktning har ikke blitt allemannseie i den grad et mer turbulent dikterliv som Robert Lowells har blitt det. Elizabeth Bishop (1911-1979), Robert Lowells næreste venn, Marianne Moores protesje, befant seg i den andre bølgen amerikanske modernisters midte og nøt samtidig et visst privatliv, i stor grad takket være en forståelse av ”Miss Bishop” som en slags estet, ”miniatyrist”, eller forfatternes forfatter – og dette i tidvis grell kontrast til nevnte Lowells ”Confessional Poetry”. Bishop ble kjent for et polert og dempet versemål som rant over av utsøkte nyanser, og observerte heller enn brast bekjennende. Bishops vers er så å si ”drikkelig”, slik hun sier om den ene tåren til ”The Man-Moth”, et av fantasifostrene fra den første boken hennes *North & South*: ”cool as from underground springs and pure enough to drink”. Utgangspunktet for resten av materialet mitt er diktet ”Crusoe in England”. Med den problemstillingen jeg spisser prosjektet mot vil dette diktet bli kjernen i materialet mitt. Her siteres Wordsworths dikt ”I Wandered Lonely As A Cloud”. Fra et analytisk perspektiv er siteringen oppsiktsvekkende som sådan, og ytterligere så med tanke på anakronismen det er å la Crusoe sitere Wordsworth[[2]](#footnote-2), som ble født lenge etter. Denne detaljen var det som først satt meg på sporet av en mulig lesning der Crusoe forstås som en slags proto-dikter (– i lys av romantisk tenkning. Dette poenget skal fylles ut) Jeg ser for meg én del teori (med romantisk tenkning) og én del analyse, som vil bli en nærlesning av Bishops dikt, der analysen gis mest plass. Jeg ser for meg å kunne drøfte analysen oppimot teorien, og til slutt å kunne problematisere funnene gjennom andre dikt i Bishops forfatterskap, for dersom det har funnet sted en utvikling som gjør at dette sene diktet står i kontrast til Bishops tidlige dikt, vil det være interessant å drøfte hva utviklingen består i, hvilke innsikter som er oppnådd, hvilke forestillinger som er avskrevet.

(I det følgende begynner jeg en kortere utleggingen av ”Crusoe in England”. Det gjenstår å knytte det tydeligere an til problemstilling/emne)

”Crusoe in England” tilhører Elizabeth Bishops helt sene diktning. Produksjonen hennes kan vanskelig kalles voluminøs; det utkom ikke mer enn 101 dikt fra hennes hånd før hun døde i 1979, og leseren forestiller seg en slik *oeuvre* på litt annet vis enn man har for vane. Til gjengjeld er diktene så sjeldent veldreide som man (inderlig) forestilte seg. ”Crusoe in England”, et av Bishops lengste dikt med sine 15 strofer på 9-18 verselinjer hver, opptar side 9 til 18 i samlingen *Geography III* (1976). Dikteren gir ordet til en Robinson Crusoe som er vel hjemme igjen i et underlig England. Mot slutten av diktet avrundes skildringen av øyen, og taleren benevner stedet han har bosatt seg etter bergingen. Det skjer uaffisert uten egennavn, lakonisk så det går kaldt nedover ryggen på en: ”Now I live here, another island, / that doesn’t seem like one, but who decides.” Forstått med et slags trykk på ”here”, kommer det underforståtte i disse linjene – i dette topografiske diktet – opp i dagen med all den smerte *feil* *sted* kan forårsake. Selve strandingen er ett sinnbilde på den ufrivillige situeringen. Men Bishops Crusoe er tydelig preget av *avskjeden* med øyen som han i nøden gjorde til sin egen. Tiden der lot ham fullende en smått adamittisk gjerning. Nå fylles han med lengselsfullt vemod mens dagene går med til erindringene av øyen som er mer hans.

Øyer begynte på et tidspunkt å så til de grader oppta Crusoe at drømmetilstanden fyltes av dem:

”(…) I’d have

nightmares of other islands

stretching away from mine, infinites

of islands, islands spawning islands,

like frogs’ eggs turning into polliwogs

of islands, knowing that I had to live

on each and every one, eventually,

for ages, registering their flora, their fauna, their geography.”

fra “Crusoe in England”

Men øyen England er det altså annerledes med.

Crusoe-diktet betegner en figur hvis tankegods introduseres i romantikken. (En stump)

***

(Dette er så langt jeg har kommet. Avsnittene som følger er ikke ordnet. Med Bloom ønsker jeg å komme inn på den synlige delen av Bishops forhold til tradisjonen, men det går kanskje utover prosjektbeskrivelsens omfang å trekke inn dette)

(Hypotesedelen, som er litt for generell for øyeblikket. Noe teori er på plass, men mer sentral teori – om forestillingsevnen og blikket – mangler.)

I prosjektet ser jeg for meg et dypdykk i hvordan forestillingsevnen fortoner seg hos dikteren Elizabeth Bishop. Siden subjektiveten gang på gang tematiseres i Elizabeth Bishops diktning, forventer jeg å i hennes poetiske tenkning finne paralleller til romantikernes – og antagelig *spesielt* Wordsworths refleksjoner. Mitt prosjekt: En kritisk studie av en annengenerasjons-modernist sine røtter i romantikken. Emneområdet for mitt prosjekt er todelt: 1) forestillings-evnen slik den er å finne i Elizabeth Bishops diktning og 2) hva den settes i spill med. Billed-dannelser er de steder hvor man ofte finner forestillingsevnen i dagklart spill. Et blikk inngår i enhver billeddannelse.

Harold Bloom hevder at Bishop overgår sine samtidige takket være en bestemt retorisk bevissthet. I introduksjonen til en antologi om Bishops forfatterskap skriver Bloom at Bishop retorisk sett slekter mer på forgjengere som Moore og Stevens enn hun ligner samtidige som Lowell eller Berryman[[3]](#footnote-3). Mens flere av Bishops store samtidige eksellerte i en bekjennende modus hvor retorisitet ikke overskygger det biografiske, altså ikke blir helt produktiv, skriver Bishop i Blooms øyne en diktning som i produktivt spill med overleveringens troper og selve tradisjonen tydeliggjør at den besitter en dypere klarhet. Stor diktning avbilder det den vet klarest, nemlig *at* den er diktning; det man lett nedsettende kan kalle moten med bekjennelser angår den ikke; Elizabeth Bishops diktning går i rette med lyrikkens kjerneproblem gjennom en bevissthet om sin retorisitet.

Bishop lar seg kontrastere mot Wallace Stevens. (Her følger et ubearbeidet sitat fra Bloom. Han siterer diktet ”The Unbeliever”)

which was, ”I must not fall.

The spangled sea below wants me to fall.

It is hard as diamonds; it wants to destroy us all.”

I think that is the reality of Bishop’s famous eye. Like Dickinson’s, its truest precursor, it confronts the truth, which is that what is most worth seeing is impossible to see, at least with open eyes. A poetry informed by that mode of observation will station itself at the edge where what is most worth saying is all but impossible to say. I will conclude here by contrasting Bishop’s wonderful trope of the lion, in ”The End of March,” to Stevens incessant use of the same figure. In Stevens, the lion tends to represent poetry as a destructive force, as the imposistion of the poet’s will-to-power over reality. This image culminates in ”An Ordinary Evening in New Haven”:

Say of each lion of the spirit

It is a cat of a sleek transparency

That shines with a nocturnal shine alone.

The great cat must stand potent in the sun.

Against that destructive night in which all cats are black, even the transparent ones, Stevens sets himself as a possible lion, potent in the light of the idea-of-ideas. Here, I take it, Bishop’s affectionate riposte:

They could have been teasing the lion sun,

except that now he was behind them

– a sun who’d walked the beach the last low tide,

making those big, majestic paw-prints,

who perhaps had batted a kite out of the sky to play with.

A somewhat Stevensian lion sun, clearly, but with something better to do than standing potent in itself. The path away from poetry as a destructive force can only be through play, the play of trope. Within her tradition se securely, Bishop profoundly plays at trope. Dickinson, Moore and Bishop resemble Emerson, Frost, and Stevens in that tradition, with a difference due not to mere nature or mere ideology but to superb art.” (Bloom, s. 2-3)

(Det følgende poenget bygger på en artikkel av Helen Vendler som jeg ikke har innlemmet i oppgaven enda)

Hvordan er det at forestillingsevnen, som hos eldre diktere (Frost, Stevens) *utfordrer,* er viljen-til-makt over den ytre verden, hos Bishop snarere *betryggende og storartet kan være utenfor subsumpsjonen*?

Kilder:

Ashbery, J. (1985) ”The Complete Poems”. I: Bloom, H., *Modern Critical Views: Elizabeth Bishop*. New York: Chelsea House Publisher, s. 5-8.

Bishop, E. (1971) *The Complete Poems.* London: Chatto and Windus.

Bishop, E. (1976) *Geography III*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Bloom, H. (1985) ”Introduction”. I: Bloom, H., *Modern Critical Views: Elizabeth Bishop*. New York: Chelsea House Publisher, s. 1-3.

Vendler, H. (1985) ”Domestication, Domesticity and the Otherwordly”. I: Bloom, H., *Modern Critical Views: Elizabeth Bishop*. New York: Chelsea House Publisher, s. 83-96.

1. (Ashbery, 1985, s. 5) [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeg inkluderer tekststedet i en fotnote fordi jeg ikke har rukket å innlemme diskusjonen av det i teksten.

   (…) The books

   I’d read were full of blanks;

   the poems––well, I tried

   reciting to my iris-beds,

   ”They flash upon that inward eye,

   which is the bliss…” The bliss of what?

   One of the first things that I did

   when I got back was look it up.

   fra ”Crouse in England”

   ”… of solitude” mumler kanskje leseren mellom sammenbitte tenner:

   I gazed––and gazed––but little thought

   What wealth the show to me had brought:

   For oft, when on my couch I lie

   In vacant or in pensive mood,

   They flash upon that inward eye

   Which is the bliss of solitude;

   And then my heart with pleasure fills,

   ’ And dances with the daffodils.

   fra ”I Wandered Lonely As a Cloud” [↑](#footnote-ref-2)
3. (Bloom, 1985, s. 2) [↑](#footnote-ref-3)