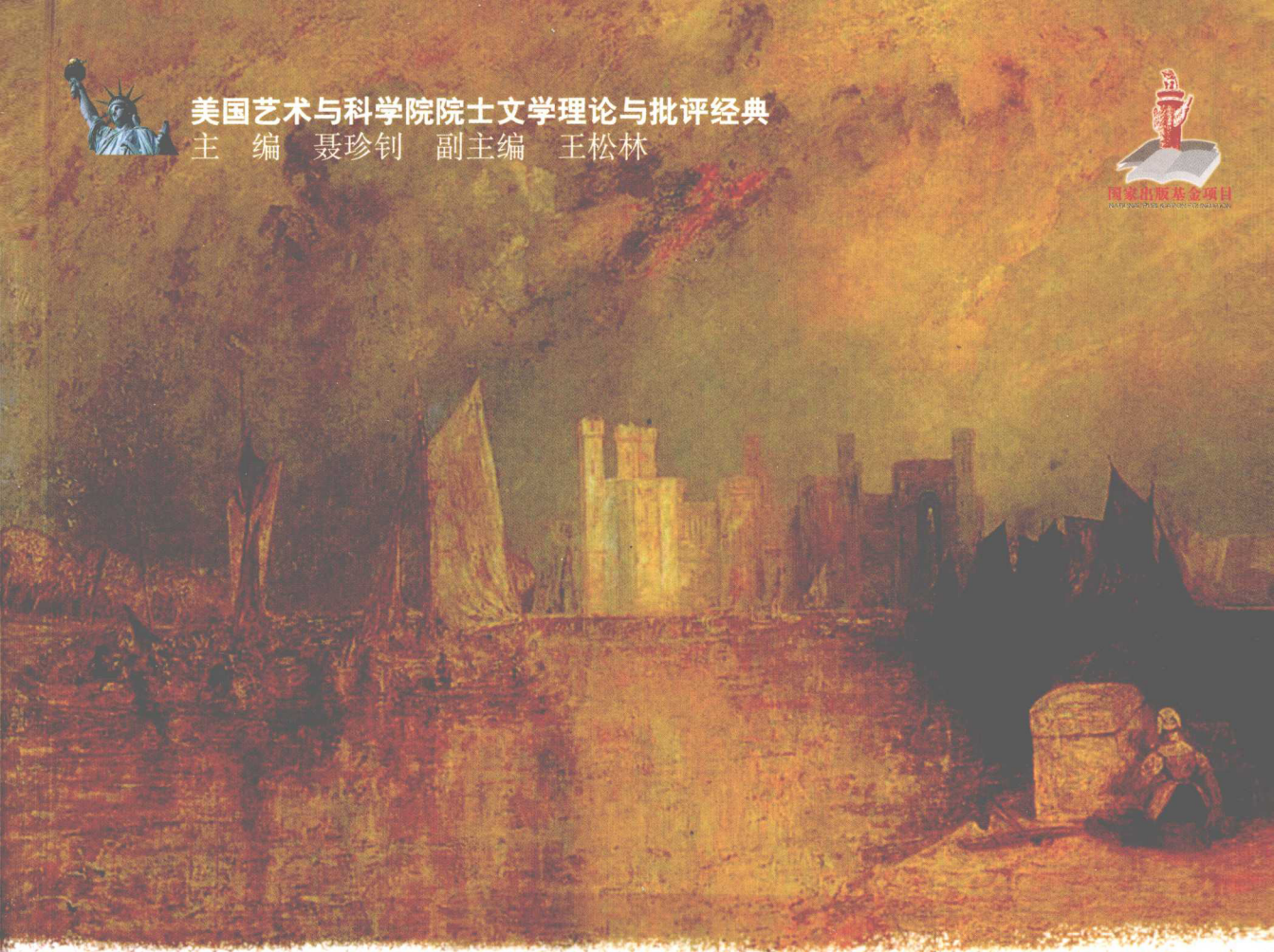

美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典

主 编 聂珍钊 副主编 王松林

激进 ——— : 媒体时代的诗歌创作

RADICAL ARTIFICE: WRITING POETRY IN THE AGE OF MEDIA

玛乔瑞·帕洛夫 © 著

聂珍钊 等 © 译

W 上海外语教育出版社
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS
www.sflep.com

美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典

主 编 聂珍钊 副主编 王松林

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

激进的艺术： 媒体时代的诗歌创作

RADICAL ARTIFICE: WRITING POETRY IN THE AGE OF MEDIA

玛乔瑞·帕洛夫 © 著

聂珍钊 等 © 译

上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

激进的艺术：媒体时代的诗歌创作 / (美)帕洛夫著；聂珍钊等译. —上海：上海外语教育出版社，2012

(美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典)

ISBN 978 - 7 - 5446 - 2827 - 3

I. ①激… II. ①帕… ②聂… III. ①诗歌创作 IV. ①I052

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第160498号

© 1991 by The University of Chicago. All rights reserved.

Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U. S. A.

本书由芝加哥大学出版社授权上海外语教育出版社出版。

仅供在中华人民共和国境内销售(香港、澳门和台湾除外)。

图字：09-2010-617

出版发行：上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编：200083

电 话：021-65425300 (总机)

电子邮箱：bookinfo@sflep.com.cn

网 址：http://www.sflep.com.cn http://www.sflep.com

责任编辑：苗 杨

印 刷：上海信老印刷厂

开 本：787×1092 1/16 印张 13.75 字数 311千字

版 次：2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印 数：1500册

书 号：ISBN 978-7-5446-2827-3 / I · 0215

定 价：50.00元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

编委会名单

美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典

顾 问：陈众议 玛乔瑞·帕洛夫 庄智象

主 编：聂珍钊

副主编：王松林

编 委：(按姓氏笔画为序)

王守仁

史惠风

吴 笛

陆建德

陈 红

陈建华

罗良功

胡亚敏

胡全生

隋 刚

曾繁仁

蒋洪新

谢 群

总序

“美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典”是一套学术翻译丛书，国家出版基金资助项目。丛书从20世纪80年代以来入选美国艺术与科学院文学批评领域的院士中，选择9位院士的文学批评力作，译介给中国学术界。所选内容涵盖诗歌批评、小说批评、戏剧批评和文化批评，尤其对当代美国诗歌批评的学术成果做了重点译介。最近二三十年来，我国外国文学批评界大量翻译介绍了国外的文学理论著作和思想著作，对我国的文学研究发展产生了积极的推动作用。与外国文学理论著作的翻译相比，对外国某一领域的有代表性的文学批评专论的译介还有待加强。这套丛书产生的初衷，就是想在这方面有所弥补。本丛书力图通过对当代美国文学批评家精心之作的翻译，向中国学术界展示“理论热”之后，美国文学批评家如何更新文学批评方法，以更宽广的学术视野和更包容的态度对不同类型的文学进行有效的批评。与一些所谓的解构主义批评不同，在这些出色的学术研究中，文学的边界不仅没有消失，文学本身不是正在死去，而是以新的特点获得了新生，充满了活力，让我们看到了文学的永恒魅力。我们从这套丛书中还可以看出，一个伟大的负责任的批评家不能利用自己的专门知识去曲解文学、误导读者甚至去毁灭文学，而应该通过批评与阐释，探索文学对于我们每一个人以及社会的价值，引导读者阅读和欣赏文学，从中得到教诲。这一点对于我国文学批评中盛行的文学经典的戏说和大话倾向，其警示意义是不言而喻的。这套丛书从一个侧面反映了当今美国文学批评领域的成就，编者期望这套丛书能对我国的文学批评和文学理论建设有所启示，进而推动我国人文学科的学术发展和社会主义文化事业的繁荣。

“美国艺术与科学院”(AAAS)创办于1780年，是一个蜚声世界的、独立的学术研究机构。这个组织每年都要在美国及世界范围内选取当代最杰出的人才成为该院的院士。在230余年的历史里，“美国艺术与科学院”在自然科学、社会科学、人文和艺术、公共管理等各领域一共选举产生了4000多位美国院士和600多位外籍院士，其中包括200多位诺贝尔奖得主和100多位普利策奖获得者。目前入选“美国艺术与科学院”文学批评领域(含语文学学者)且仍然健在的院士仅有169人，他们均是当今诗歌、小说、戏剧和文学文化理论及批评方面的顶级专家，其学术思想在美国及世界文学和文化批评界都有着重大影响。

20世纪堪称是一个“理论的世纪”。建国以来，国内出版界组织力量翻译了大量外国文艺理论经典，尤其值得一提的是，人民文学出版社和上海译文出版社联合推出的“外国文艺理论丛书”以及中国社会科学出版社、上海文艺出版社和上海外语教育出版社共同推出的“外国文学研究资料丛书”，意义重

大。这两套丛书的选材范围涵盖了从古希腊罗马至现代的文学理论，几乎囊括了国外最重要的文学理论与批评经典，对我国的文学研究和理论建设产生了深远的影响。改革开放以后，尤其是20世纪80年代以来，大量西方的文学批评理论被介绍引入中国，如强调意识形态的政治批评、以社会和历史为出发点的审美批评、在心理学基础上发展起来的精神分析批评、在人类学基础上产生的原型—神话批评、在语言学基础上产生的形式主义批评、在文体学基础上产生的叙事学批评，还有接受反应批评、后现代后殖民批评、女性主义批评、新历史主义批评、文化批评、伦理批评、生态批评等。这些批评是我国文学研究中经常使用的批评方法，形成了我国文学批评中西融合、多元共存的局面，推动着我国文学批评的发展，造就了我国文学研究领域前所未有的繁荣局面。

可以说，外国文学理论的引进极大地开阔了我国文学研究者的视野，使我们的研究走向深入。然而，在一阵阵理论热浪的背后，也出现了一些令人担忧的问题，这就是文学批评偏离了对文学的批评。有一些打着文化批评、美学批评、哲学批评等旗号的批评，往往颠倒了理论与文学之间的依存关系，割裂了批评与文学之间的内在联系，出现了某些理论自恋(theoretical complex)、命题自恋(proposition complex)、术语自恋(term complex)的严重倾向。这种批评不重视文学作品(即文本)的阅读与阐释、分析与理解，而只注重批评家自己某个文化、哲学或美学命题的求证，造成文学理论与文学文本的脱节。在这些批评中，文学作品被肢解了(用时髦的话说，被解构了、被消解了)，自身的意义消失了，变成了用来建构批评者自己文化思想或某种理论体系或阐释某个理论术语的自我演绎。文学的意义没有了，自然文学的价值也就没有了，其结果必然是文学的消失导致文学批评家的自我消亡。这种倾向的产生，一方面是我们对西方一些影响巨大的思想家如德里达、利奥塔、拉康、赛义德等人的理论的误读或消化不良所致；另一方面也是我们在翻译介绍西方文学批评理论时还没有为中国学者提供充分的可供学习和借鉴的范例。正是考虑到这一点，我们选择了9部当代美国文学批评的力作译介给读者，试图展示当前美国文学批评界“理论热”之后建立在文本细读和学术洞见之上的另一幅批评图景。

自20世纪90年代起，盛行于美国的各种文学批评理论开始在美国学界遭受冷遇。对于美国大学英语系名目繁多的理论课程，赛义德十分不满，将其称为“残缺破碎、充满行话俚语的科目”。2006年，美国现代语言协会(Modern Language Association)的时任主席、著名批评家玛乔瑞·帕洛夫也针对文学批评理论与文学的泛文化批评乱象告诫同行们说，大学的文学批评教授们可能是在“没有适当资格证明的情况下从事文学研究的……而经济学家、物理学家、地质学家、气候学家、医生、律师等必须掌握一套知识后才被认为有资格从事本行业的工作，我们的文学研究者往往被默认为没有任何明确的专业知识”(参见威廉·崔斯：“英文系的衰退”，《美国学者》2009年秋季刊)。美国布朗大学教授罗伯特·斯科尔斯也将大学英语专业的衰落归咎于理论的过度膨胀。在不少专家看来，那些花样翻新的时髦理论消弭了文学的人文价值，抽空了文学的道德情感内涵。美国国内的这一反“理论热”现象很快引起了我国文学研究界有识之士的注意，并引发了对“理论热”之后的美国文学教学与研究的热议讨论。例如，本世纪初我国有关文学伦理学批评的研究与讨论，就是在理论热之后对文学理

论与批评的深度反思。我们认为，文学批评是对文学的批评，因此文学批评不能离开文学文本。只要脱离了文学，不对文学的文本进行分析和解释，文学批评根本就无法存在。只要脱离了文学文本，所谓的文学理论只能陷于空谈，变得毫无价值。我们反对“不读而论”的概念推理式研究，推崇富有情感交流的、有个人洞见的对文本的解读式批评，主张批评者要担当起文学批评的伦理责任。当然，要做到这一点并非易事。我们此次翻译的这套文学批评丛书，就是为了给国内学者如何认识和理解文学批评提供一些可资借鉴的范例。

译丛选取的9部专著，涵盖了诗歌、戏剧、小说等文学领域，可以说体现了当今美国批评家的创造性思想和开阔的学术视野。其中有3部关于诗歌的专论。《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》的作者是斯坦福大学玛乔瑞·帕洛夫教授。她站在美国当代诗歌的最前沿，用最敏锐的眼光审视媒介时代的诗歌创作，高擎智慧的火炬把我们带入一个新的学术天地。她用精深的学识和批判性的研究引导着当代诗歌学术研究的发展，评论家称她是一位“阅读精确、拒绝将艺术的评判权拱手交给教师或理论家”的作者。《语言派诗学》的作者是宾夕法尼亚大学的查尔斯·伯恩斯坦教授。他是当今美国“语言诗派”的代表诗人和理论家。他从意识形态和审美的角度讨论了现代主义和后现代主义语境下的美国诗歌特征，尤其是他对语言诗的语言、声音、形式与意义以及政治策略的研究，是我们认识和解读语言诗的一部指南。

《诗与感觉的命运》的作者是普林斯顿大学的苏珊·斯图尔特教授。她是美国具有广泛影响的诗人、批评家和教育家，帕洛夫教授、伯恩斯坦教授分别称其为当今“国际最顶级学者”之一和“本世纪文学批评界最重要的学者”之一。她的著作援引上至古希腊下至后现代的诗歌经典，论述了诗歌与人类触觉、视觉、听觉等感官的内在联系，从艺术审美的高度探究了诗歌艺术在人类文化中所起的作用。在原来的选题计划中，我们还选择了美国圣母大学吉拉尔德·布伦斯的《诗歌的材料：诗学理论概要》一书准备译介给国内学界。该书对当今美国先锋派诗歌的写作实践做了哲学层面的解读，认为诗歌的意义隐藏在诗的创作和阅读的空间之中，主张读者应该像人类学家那样回到诗歌的社会、文化和历史现场去寻找意义。遗憾的是，由于未能获得这本书的版权，我们无法将这部著作翻译成中文出版。

在戏剧研究方面，我们选择了著名莎学专家、前国际莎士比亚协会主席大卫·贝文顿教授的著作《莎士比亚：人生经历的七个阶段》。贝文顿教授是当今为数不多的最重要的莎士比亚专家之一，在莎士比亚研究领域享有崇高地位。他把莎士比亚一生分为七个阶段，对莎士比亚的历史背景、个人生平、戏剧创作及舞台表演等多方面的问题进行了深入探讨。作者驾轻就熟，思路清晰，说理透彻，成就了这部研究莎士比亚的经典之作。

在小说研究方面，我们选择了3部著作。耶鲁大学克劳德·罗森的《上帝、格利佛与种族灭绝》从文学人类学和后殖民批评的角度出发，通过细致入微的文本考究，批判了近五百年来欧洲对所谓异邦“野蛮人”的“他者”文化想象，涉及的作家有斯威夫特、蒙田、王尔德、萧伯纳等，视野开阔，见解独特，启示深刻。霍普金斯大学埃里克·桑德奎斯特教授的专著《福克纳：破裂之屋》依据丰富的文献资料，从社会历史和政治的角度研究了福克纳的作品主题、结构及其与南方神话之间的关系，是研究福克纳不能不读的著作。爱荷华大学盖勒特·斯图尔特的著作《小说暴力：维多利亚小说的形义叙事学解读》从文体学与叙事学的

角度，就维多利亚时期小说家笔下强大的语言力量的表述与情节之间的密切关系进行了细致的解读。该书研究方法独特，注重文本细读，是近年来小说研究的重要成果。

在文化批评方面，哥伦比亚大学安德鲁·戴尔班科教授的《撒旦之死：美国人如何丧失了罪恶感》一书，如作者自己所说，是“一部美国精神传记”。作者对美国过去和现代之间的道德传统的割裂，特别是对美国社会面临的道德危机及精神信仰的匮乏进行了批判，作者也因此而被《时代杂志》评为2001年度“美国最佳社会评论家”。宾夕法尼亚大学让-米歇尔·拉巴泰教授的《1913：现代主义的摇篮》将现代主义文学纳入1913年这一特殊的年代，详细考察了1913年发生的一系列标志性文学艺术现象和政治事件，如非西方作家泰戈尔获得诺贝尔文学奖、一战爆发前最后的世界和平、叶芝和庞德的合作等，从全球文化思想变化及交融的角度审视现代主义文艺思潮的发端，视角独特，见解深刻。

20世纪以来，美国的文学研究空前繁荣，出版了大量影响深远的学术著作，但我们只能从中挑选部分杰作，翻译介绍给中国读者。以上译介的著作，都是文学批评各个领域的代表性作品。从中可以看出，美国同行们在文学研究方面有其突出的优点：方法多样，务实求新，细致深入，特色鲜明。这些专著均有非常重要的学术参考价值，借得认真阅读和参考。我们希望这套丛书能够给中国读者的文学研究提供有益的借鉴。

译丛选择的著述涉及文学、历史、哲学、政治、文化等多方面的内容，不易阅读、理解和翻译，因此对于译者而言是一项十分艰巨的任务。尽管各位译者做出了巨大努力，希望把这些学术著作翻译得完美，但是由于水平有限，仍然无法达到目标，在此请各位读者多加批评指正。

主编 聂珍钊

谢辞

“美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典”即将由上海外语教育出版社出版，我们借此机会首先向中国外国文学学会会长、中国社会科学院外国文学研究所所长陈众议先生表示衷心感谢。陈众议先生长期关注中国的文学理论建设，关心中国的外国文学研究和学术发展，关心中外文学与文化的交流。这套丛书的选题、论证和整个翻译工作，都倾注了他的热情和关心。他的珍贵友谊、热情鼓励、宝贵建议，是我们完成此项工作的动力。还要衷心感谢玛乔瑞·帕洛夫教授。她是这套译丛的顾问，为我们初选的著作提供了实事求是的和富有建设性的学术评价，为我们联系每个作者和协商版权提供了重要帮助，在我们遇到困难的时候，她都能及时地热情地帮助我们。可以说，这套译丛得以面世，陈众议先生和玛乔瑞·帕洛夫教授是我们最需要感谢的人。

我们还要感谢这套丛书的各位作者，他们是：玛乔瑞·帕洛夫、查尔斯·伯恩斯坦、苏珊·斯图尔特、大卫·贝文顿、克劳德·罗森、埃里克·桑德奎斯特、盖勒特·斯图尔特、安德鲁·戴尔班科、让-米歇尔·拉巴泰。我们不仅要感谢他们同意我们翻译他们的著作并在中国出版，还要感谢在翻译过程中他们提供的各种帮助，感谢他们随时解答译者遇到的各种问题。我们相信，他们的著作在中国翻译出版，中国的学者和读者都将大受裨益。我们还要感谢这套译丛的美国出版社，是它们的充分合作和授权，才使这套译丛的中文翻译和出版得以顺利进行。

我们还要感谢庄智象教授、副编审孙静女士，以及所有著作的责任编辑。庄智象教授既是上海外语教育出版社社长，也是这套译丛的顾问。这套译丛从选题、翻译到出版，与他的指导和帮助是分不开的。这套译丛也是他特别倾心的一个项目，用他自己的话说，一个人一生要做几件有意义的事，而这个项目正是他一生中做的最有意义的事之一。孙静女士是出版社这套译丛的具体负责人，她不断对译丛的翻译工作提出具体指导和帮助，这套译丛倾注了她的大量心血。每部著作的责任编辑都是学识渊博的学者，他们对每部译著都进行了仔细认真的审校，提出十分重要的意见，消除其中的疏忽与瑕疵。我们还要感谢刘华初先生，他负责这套丛书的版权谈判。是他辛苦和有效的工作，为我们奠定了顺利完成这项工作的基础。还要感谢负责这套译丛的装帧设计的美编，因为是他的精心设计才最终使这套译丛的出版变得完美。

最后，我们还要感谢参与这项工作和为我们提供帮助的所有人。离开了大家的共同努力和来自各方面的帮助，要完成这样一项大的工程是不可想象的。对所有帮助过我们的人，我们心存感激。

献给亚历山德拉·帕洛夫-吉尔斯

玛乔瑞·帕洛夫(Marjorie Perloff, 1931—)是当今美国最重要的现代诗歌和当代诗歌批评家之一,美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)院士、美国哲学会(American Philosophical Society)会士、斯坦福大学荣休讲座教授、南加州大学荣休讲座教授、中美诗歌诗学协会(Chinese/American Association for Poetry and Poetics)会长。她曾担任英国牛津大学讲座教授,美国现代语言协会(Modern Language Association, 全世界文学领域最大的学会)主席、美国比较文学学会(The American Comparative Literature Association)主席,曾获古根汉基金奖(Guggenheim Fellowship)、美国人文科学基金会奖金(National Endowment for the Humanities Fellowship)、亨廷顿奖金(Huntington Fellowship)等多项荣誉。

帕洛夫生于奥地利维也纳一个犹太家庭,教名是加布里埃尔·明茨(Gabriele Mintz),这是典型的维也纳人的名字。她的家庭在维也纳属于中上层阶级,外祖父理查德·舒勒(Richard Schuller)在杜尔菲斯担任奥地利总理期间曾出任外交部长以及国际联盟的代表,是家族中最为显赫的人物。外祖母热爱文学艺术,不仅能流利地讲法语、英语、意大利语和西班牙语,而且能用这些语言进行写作。她的祖父和父亲皆从事律师行业,虽不如母亲的家族显赫,但却更为富有。她虽然出生在一个犹太家庭中,但是家庭的大部分成员并非犹太教徒,许多人都信奉天主教或新教。1938年,纳粹德国吞并奥地利,帕洛夫年仅6岁,作为难民随同家人辗转苏黎世来到美国,在纽约的河谷区(Riverdale)定居。她先是在纽约州布朗克斯(Bronx)公立学校上小学,然后获得全额奖学金进入菲尔德斯顿中学(Fieldston School),接受美国的文化教育。由于同学们叫她Gabby (gaby 在字典中意为傻瓜),因此她不喜欢加布里埃尔这个名字。1944年13岁那年,她将自己的名字从加布里埃尔改为玛乔瑞,表示自己对美国化的认同。从此以后,她就从一个“说德语的加布里埃尔”变成了一个“说英语的美国女孩玛乔瑞”。

1953年,帕洛夫从纽约的巴纳德学院(Barnard College)毕业,同在纽约西奈山医院(Mount Sinai Hospital)担任医生的约瑟夫·帕洛夫(Joseph K. Perloff)博士结婚。约瑟夫·帕洛夫教授是美国成人先天性心脏病学科创始人,被尊称为“成人先天性心脏病之父”,在国际医学界享有崇高地位。他的两部经典医学著作《心脏和循环系统体格检查》(第4版)和《成人先天性心脏病临床实践指南》(第3版)已在中国翻译出版。玛乔瑞·帕洛夫后来的学术研究同科学的结合,不能不说受到丈夫的影响。帕洛夫婚后进入位于华盛顿特区的美国天主教大学(The Catholic University of America)读研究生,于1956年和1965年分别

获得硕士和博士学位。1966—1967年，她在美国天主教大学担任教职，先后被聘为助教和副教授。1971—1976年，她受聘于马里兰大学(the University of Maryland)，担任全职英语教授。此后，她分别担任过南加州大学(University of Southern California, 1976—1978年)和斯坦福大学(Stanford University, 1986—1990年)的英语与比较文学教授。1990—2000年，她担任斯坦福大学的人文讲座教授(Sadie Darnham Patek Professor)，2001年荣誉退休。目前，帕洛夫是南加州大学的驻校学者(scholar-in-residence)。

帕洛夫自幼受到良好教育，学识渊博，兴趣广泛，在多个领域都卓有建树，在实验派和先锋派诗人以及与此相关的现代主义、后现代主义和文化理论方面，她的学术成就尤为显著。自20世纪70年代以来，帕洛夫就是美国现代诗人眼中的守护者，她通过自己的著述和精辟的见解，引领着现代诗歌创作的发展。早在20世纪初，美国的现代小说和戏剧创作形成了一股影响世界的文学潮流，挤压了诗歌创作与批评的空间。到了20世纪后期，美国的现代诗歌仍然在结构主义、解构主义的批评热潮中没有得到应有的重视。帕洛夫是一个对文学有着高度责任感的学者，她认识到了伴随小说和戏剧而生的现代诗歌的生存困境和批评危机，于是从研究小说转而研究现代和当代诗歌。她以博大的胸怀和超前的视野，不仅对叶芝(W. B. Yeats)、庞德(Ezra Pound)、艾略特(T. S. Eliot)等一批现代诗人细心地加以研究，对从黑山派到语言诗派的美国诗歌认真地加以总结，让读者和学术界对现代诗歌保持着阅读兴趣和研究热情，而且还把批评的视野扩大到加拿大以及英国、法国等欧洲其他国家和地区的先锋派诗歌，用世界的眼光看待先锋诗歌的发展。正是帕洛夫的研究和对先锋诗歌的价值发现，西方以先锋诗歌为主体的现代诗歌，才被批评家和读者接受，迅速繁荣起来并在文学史上获得应有的地位。可以说，如果没有帕洛夫自70年代以来诸多关于先锋派诗歌艺术的专著出版与论文发表，当代先锋诗歌在美国学界与商界的成功是不可想象的。

早在20世纪70年代，帕洛夫就崭露头角，出版了《叶芝诗歌的韵律与意义》(*Rhyme and Meaning in the Poetry of Yeats*, 1970)、《罗伯特·洛威尔的诗歌艺术》(*The Poetic Art of Robert Lowell*, 1973)和《画家中的诗人：弗兰克·奥哈拉》(*Frank O'Hara: Poet among Painters*, 1977)三部著作。从她的著述中可以看出，帕洛夫主要致力于对个别诗人的专门研究，在学术立场上恪守传统，强调在不同的文化环境中对文学作品进行细致分析，对当时在美国盛行的解构主义持批判态度。在80年代，帕洛夫的研究在美国诗歌界获得了高度认可，她也因此成为美国学术界的知名人物。她于1981年出版的《不确定诗学：从兰波到凯奇》(*The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage*)是她的诗学理论的奠基作品。这部著作在借鉴巴尔特(Roland Barthes)、托多洛夫(Tzvetan Todorov)和德里达(Jacques Derrida)的哲学与诗歌理论的基础上，把“不确定性”作为诗歌创作的主要美学原则，在特定的文化语境中结合具体的诗歌文本，揭示凯奇(John Cage)、斯泰恩(Gertrude Stein)、W·C·威廉姆斯(W. C. Williams)、庞德、贝克特(Samuel Beckett)、阿什伯里(John Ashbery)、安廷(David Antin)等诗人创作中的“不确定性”(indeterminacy)模式，分析后期象征主义诗歌的主要特征。帕洛夫在这部著作中重新解读了几位有争议的美国当代诗人的创作，对美国的诗歌理论与批评影响深远。1985年，她出版论文集《智力的舞蹈：诗歌中的庞德传统研究》(*The Dance of the Intellect: Studies in the*

Poetry of the Pound Tradition)。1917年,庞德在评论米娜·罗伊(Mina Loy)的诗歌时使用了诗道(Logopoeia)一词,并将其定义为“词汇中的智力舞蹈”。帕洛夫借用“智力的舞蹈”重点研究了史文朋(Swinburne)、叶芝、史蒂文斯(Wallace Stevens)、乔伊斯(James Joyce)、威廉姆斯、凯奇、庞德等诗人的创作,讨论了文本的拼贴、诗歌视觉形象、诗行的形态、语言诗的词语等诗歌中使用的激进技巧,揭示出后现代诗歌的发展轨迹。她认为叶芝所拒绝的象征主义技巧如断片、纯粹的韵律或视觉印象、理论概念等,对于后来的诗人却日益重要,并最终导致诗歌新潮流的出现。这部著作全面梳理了自庞德以来美国先锋派诗歌的谱系,奠定了帕洛夫在庞德研究中的地位。1986年,她的《未来主义:先锋派艺术及断裂语言》(*The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture*)出版。这部著作从总体上对整个欧洲文学艺术的最新发展进行了一次“前卫”考察,不仅对“未来主义”的各种体验进行了广泛研究,而且还对20世纪20年代前的先锋运动作了详尽的总结。帕洛夫发掘出大量的新材料,以卓越的分析技巧重新阐释了批评史上一个关键时期,在解读英语、法语、意大利语和俄语文本的基础上,分析了“机器时代”艺术家的文字与视觉素材对当代作家的影响,指出未来主义导致了当代文化中许多重要艺术形式的诞生。评论家高度评价了这部著作。史蒂文·康纳(Steven Connor)认为:“对帕洛夫来说,未来主义时刻的重要性在于它已经预示和渴盼着当代文化中许多最为重要形式的诞生。”维纳德·波恩(Willard Bohn)也认为:“本书不仅是已出版的早期先锋派研究作品中最好的作品,也是有史以来有关这个主题最好的著作。”在帕洛夫最初20年的学术生涯里,她广博的知识、深邃的思想、细腻的分析、深刻的见解,在文学界尤其在诗歌界,为她赢得了广泛的声誉。

在20世纪90年代里,帕洛夫笔耕不辍,新作迭出,其研究进入纯熟完美的境界。1990年,《诗的破格:现代主义和后现代主义抒情诗论文集》(*Poetic License: Essays on Modernist and Postmodernist Lyric*)出版,她的研究对现当代诗学研究的价值与示范作用是不可替代的。在这部著作中,她打破语言学界限,对从庞德到斯泰恩、从默温(W. S. Merwin)到路易斯·祖科夫斯基(Louis Zukofsky)、从艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)到西尔维亚·普拉思(Sylvia Plath)、从史蒂夫·麦卡弗里(Steve McCaffery)到苏珊·豪(Susan Howe)等一批主流与非主流现代主义诗人进行了深入研究,正确指出“现代派和后现代派之间存有深层联系和共鸣”。1992年,《激进的艺术:媒体时代的诗歌创作》(*Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*)一书出版。这是20世纪以来美国诗歌领域的一部经典著作,帕洛夫以诗歌为例对大众传媒影响人类文明进行了深入分析,揭示了科学时代诗歌的新特点。1996年,《维特根斯坦的梯子:诗歌语言和日常语言的奇特》(*Wittgenstein's Ladder: Poetic Language and the Strangeness of the Ordinary*)出版。这部被视为世纪之交美国四大研究维特根斯坦哲学最佳范本的著作,将哲学引入现当代诗学研究领域,详细论述了维特根斯坦对斯泰恩、贝克特、巴赫曼(Ingeborg Bachmann)和伯恩哈德(Thomas Bernhard)等作家的影响,对先锋派文学进行了全面细致的解读,揭示了以日常语言为核心的西方当代诗学特征。至此,玛乔瑞·帕洛夫在诗歌界的崇高地位得到确立。

就当代美国文学批评理论而言,从帕洛夫出版的有如百科全书式的著作中,可以看出她

在许多领域都有杰出贡献，对于诗歌贡献尤其突出。克里斯·穆雷(Chris Murray)主编的《文学批评家和文学批评百科全书》(*Encyclopedia of Literary Critics and Criticism*, 1990)中的玛乔瑞·帕洛夫条目说：“她的著作致力于阐释实验派和先锋派诗人的创作，致力研究现代主义主流，尤其是研究包括视觉艺术和文化理论在内的后现代创作活动。”可以说，她的著作加在一起，就是一部现当代美国诗歌批评史。

21世纪以来，帕洛夫对诗歌的研究继续表现出时代性特点，就是她始终把最新的文学现象纳入自己的学术视野中，用未来的眼光审视美国诗歌的发展。在《21世纪的现代主义：新诗学》(*21st-Century Modernism: The New Poetics*, 2002)这部研究新世纪美国诗歌的著作中，她通过对艾略特、斯泰恩、杜尚(Marcel Duchamp)和赫列勃尼科夫(Velimir Khlebnikov)等诗人的研究，充分肯定了语言派诗歌的实验与革新意识对当代诗歌发展所作的贡献，明确指出现代主义、后现代主义和当代诗歌相互间的联系和发展演变。2004年，帕洛夫出版论文集《诗歌、诗学和教学辨微》(*Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy*)。这部著作展示了她解读现当代诗歌的非凡技巧与杰出洞察力，又一次彰显了她的博学、慎思、严谨与示范精神。书中尽管涉及广泛的题材和多样的文本，但帕洛夫始终能够专注于对诗学特性的分析，聚焦于她所关注的诗学问题。她提倡细微阅读的方法，强调把文本阅读和文化背景结合起来，以避免细读往往脱离文化、政治、历史的弊端。她的这一观点对新世纪英语诗歌的阅读与阐释取向产生了重要影响。帕洛夫对当时英美比较文学研究领域跨学科研究的重视与预测，不仅体现了她作为一位教育工作者的道德责任，而且也表现出她对整个人文学科面临的危机所感到的忧虑。2010年，帕洛夫又推出新作《非原创的天才：用其他方法创作的新世纪诗歌》(*Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*)。她晚年在科学影响下写作的这部著作，是21世纪美国最重要的诗歌学术著作之一。这部著作从历史和科学技术多角度追溯了“非原创性”的诗学传统，对现当代诗人的各种实验和革新进行梳理和总结，揭示了现代诗歌特有的独创性和复杂性，系统地构建了她的当代诗歌理论并进行了诗歌批评实践。现代信息技术如流媒体(streaming video)、博客、短信、网络搜索等改变了“人如何表达自己”这一命题，因此，20世纪和21世纪美国文化中出现了新的诗歌创作特点，这就是通过重组、重构、挪用、引用、限制、转录、复制、拼贴、可视化或可声化现存的词汇和句子进行创作，丰富了“原创”一词的固有内涵。普林斯顿大学的鲁本·加洛(Ruben Gallo)评论说：“玛乔瑞·帕洛夫的新作将读者带入了一次难忘的诗歌之旅，让他们领略了瓦尔特·本雅明笔下的‘巴黎的拱廊街’、哈罗多·德·坎波斯笔下的‘图形诗’、多和田叶子笔下深受日本文化熏陶的德国散文、肯尼斯·戈尔德斯密斯笔下的‘纽约交通广播’等。这次极具原创性的诗歌之旅让读者领略了20世纪及21世纪文化中一些最富创新性的诗歌策略，即引用、转录、复制等写作手法，真是奇遇连连。”《非原创的天才》揭示了现代诗学变化的规律，即不失神秘魅力的当代诗歌如何从以前的“原创”观念转换成如今的对话性“非原创性”活动的演变过程。这部著作再一次表明，玛乔瑞·帕洛夫是当今最权威也是最前沿的先锋派诗歌阐释者和理论家。

帕洛夫一共出版了17部著作，发表了大量学术论文，然而在她的全部著述中，我们翻译

的《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》具有特殊的地位。在确定“美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典”翻译书目时，应我的要求，帕洛夫自行挑选了这部著作。她的每一部著作都是当代诗学领域中的杰作，闪耀着作者智慧的光芒，值得翻译介绍给中国的读者。但是，她为何不挑选21世纪以来出版的著作反而挑选一部20年前出版的旧作供我们翻译出版？虽然当时心存疑惑，但是考虑到这是一部当时在诗歌界产生了深远影响的著作，我并没有向她寻求解释。

现在看来，玛乔瑞·帕洛夫选择《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》是有其深意的，因为不仅在这部著作出版以来的20年里，而且在未来相当长的时期内，媒体时代的诗歌创作仍然是我们讨论的中心话题。在一个电子和信息技术主宰我们生活的时代，我们应该怎样去看待诗歌？怎样看待我们传统意识中的文学艺术？这是必须讨论和需要回答的问题。作者曾经在序言中说：“如今，已经找不到一片未受到声音或电脑污染的土地，找不到可以避免手机讯号覆盖和盒式磁带播放器的声音的山峰和空谷。接着，越来越多的诗人舞台就是电子世界，即由多纳休表演和MTV构成的世界，由《人物》杂志和《国家讯问者》杂志构成的世界，由互联网和通过调制解调器传达到世界各地的MCI邮件构成的世界，这同推陈出新的杂志[后现代文化]是一样的，即通过电子邮件发布小说、文学和文化批评。”在信息技术时代，离开了各种媒体，诗歌是很难存在的。由于科学的影响，我们关于诗歌的传统观念已经遭遇到巨大挑战，诗歌的艺术形式、表达技巧以及存在的方式，正如苏珊·豪、查尔斯·伯恩斯坦(Charles Bernstein)等语言派诗人的创作那样，已经不是我们按照传统的观念所能理解的了。阅读诗歌不能只是看到印刷在书页上的词汇，还要看到与这些词汇紧密相连的电子文化。而有关这些问题，帕洛夫早在20年前就以超凡的前瞻性思想以及对美国诗歌未来发展的深刻洞见，在《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》中进行了深入讨论并作出了回答。

显然，帕洛夫已经先于他人找到了20世纪80年代以来美国先锋诗歌的核心问题，这就是科学时代诗歌创作与媒体的联系。这一思想对传统文学观念提出了巨大挑战，对20世纪90年代以来文学观念的发展有着重要启示。她通过对美国诗歌尤其是语言诗的分析和解剖，认识到在一个科学高速发展的时代，我们必须为诗歌与媒体的关系定位，因为不管我们喜欢与否，媒体不仅与诗歌创作，而且已同阅读、欣赏和批评融为一体、不可分离了。先锋派文学是“走在时代前头”的文学，先锋派作家是时代的前卫作家，尤其是它同现代科学的结合，使它变得不同于传统的艺术，让我们理解它时不能不考虑科学时代影响它发展的媒体因素。这些诗人一再地拒绝使用“常规的”词序或保留句子结构的完整性，他们引入神秘难懂的词汇、让人困惑的暗示、大量的媒体图像，用以说明诗歌与图像的关系。玛乔瑞·帕洛夫通过对现实中诗歌艺术的细致观察，在著作中引用大量绘画、照片、广告画以及一些艺术作品，说明强有力的图像不仅挑战了诗歌话语，而且也解构了诗歌话语。

帕洛夫从现代科学立场发现了媒体对诗歌产生的革命性影响，重新诠释了视觉诗学。在科学的时代，人们同计算机之间的交流导致的“计算机焦虑”，这对文学艺术的影响是显而易见的。计算机介入诗人和读者的生活，不仅改变了诗歌文本的形态，而且还导致诗人创作诗歌和读者阅读诗歌时同文本的互动。20世纪80年代以来，更激进的视觉诗开始解构传统上

被认为是诗歌本质特征的意象，从对意象的迷恋转而寻找用于诗歌创作的更为新颖的技巧。在现代媒体社会里，诗歌从单纯的文字符号作品变化为媒体作品，诗歌创作不只是供人阅读的按照一定规则排列的诗行，而且也是供人“看”的图像和让人听的媒体。玛乔瑞·帕洛夫当时已经充分预见到文学同科学结合而导致的诗歌文本视觉化的趋向，这不能不让我们感到钦佩。

今天，电子科技不仅改变了诗歌创作，也改变了我们阅读诗歌的方式。在信息时代，无论创作诗歌还是阅读诗歌，已经不能脱离媒体而存在。电子科技是否因此从根本上改变文学，即是否会因此改变我们对于文学的观念？我们现有的文学理论是否能够有效地用来阐释当今的甚至是过去的文学？这个让人难以回答的最前沿的问题，帕洛夫已经在20年前为我们做出了回答。作者当年解剖先锋诗歌所表现出来的对科学影响文学的伟大预见，她对文学发展趋势的敏锐洞察力，对信息时代文学新特点的发现，无一不被今天的文学现实所证明。时至今日，她当年所关注和讨论的先锋诗歌，业已发生了很大变化，有些诗歌更加前卫地挑战传统诗学，甚至诞出一些在传统诗学观念中无法接受的文学怪胎。但是，我们今天不能不接受这些文学现实，不能不去理解这些诗歌，尤其是理解媒体时代的诗歌。因此，帕洛夫在20年前出版的《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》就是一部我们不可不读的入门书。她的深邃思想、伟大智慧和对文学的责任心，决定了这部著作的永久学术生命力。尽管20年过去了，这部著作仍然同我们今天的时代紧密相连，指引着新时期新文学的研究方向。即使在20年之后，它也是一部不会被遗忘的学术经典。

虽然《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》(英文版)包括图片在内只有248页，然而就其思想、论及的问题、涉及的领域以及学术开拓性而言，却堪称一部鸿篇巨制。作为译者，我们为有幸翻译这部著作感到荣幸。通过翻译这部著作，我们更多地了解了这位当今伟大的诗歌批评家，对科学时代的文学发展有了新认识，从中获得了丰富的教益。但是，这部著作研究内容涉及诗歌、艺术、文化、媒体、电子科技，可以说包括了当时最前沿的文学信息，因此翻译这部著作的难度可想而知。为了准确地传达出作者的学术思想，我们每一个译者都做出了艰苦的努力，但力有未逮，尚存诸多不尽如人意之处。我们在此表达歉意的同时，恳请各位学者和读者多加批评指正。这部著作由以下译者翻译完成：聂珍钊、林宛莹(作者序和致谢辞)；郑杰、陈晞(第一章)；柏灵(第二章)；蒋天平(第三章)；李玉英(第四章)；胡全生(第五章)；何翠屏(第六章)；朱卫红(第七章)。聂珍钊最后对全书进行了校改。最后，我们还要在此对玛乔瑞·帕洛夫在翻译过程提供的各种帮助表示诚挚感谢，感谢这本书责任编辑苗杨最后对译文的校改和编辑所作出的贡献。

聂珍钊

2012年7月

作者序

1988年春季学期，我在编号为362号的研究生英语研讨课上，对后现代诗歌和理论（简称诗歌理论或理论诗歌）进行讨论。学生们当时阅读的是约翰·凯奇（John Cage）和罗伯特·史密斯森（Robert Smithson）的著作，还阅读罗兰·巴尔特（Roland Barthes）的《符号帝国》（*Empire of Signs*）、查尔斯·伯恩斯坦（Charles Bernstein）的《内容的梦》（*Content's Dream*）、苏珊·豪（Susan Howe）的《我的狄金森》（*My Emily Dickinson*）、雅克·德里达（Jacques Derrida）的《明信片》（*Postcard*）、史蒂夫·麦卡弗里（Steve McCaffery）的《诗之北和全景敞视建筑》（*North of Intention and Panopticon*）和林·贺金年（Lyn Hejinian）的《写作助于记忆》（*Writing Is an Aid to Memory*）。大家讨论的这些文本有时非常艰涩难懂。有一天，一名不久前才从南斯拉夫来到美国的学生无奈地问我：“为什么他们不能像卡夫卡（Franz Kafka）那样创作？”

这到底是为什么呢？学生的意思其实是指不管卡夫卡的作品含义有多么难懂，他的隐喻如何微妙，他的语气如何模棱两可，但他所写的散文，其语法都是完全清楚的。“一定是有人说了关于约瑟夫·K的谎话，因为他并没有做错什么，但在一个晴朗的早晨却被捕了。”这是《审判》这部小说的开头，无论这句话有多么奥秘和复杂，但毫无疑问，这是一个结构完整的句子，其中的被动式语句“被捕”，明显地是指称主语“他”，“晴朗”二字也清楚地告诉读者是针对“那个早晨”的。但是，我们又如何去理解黛安·沃德（Diane Ward）的《仅有一人》（“Never Without One”）中的这句“漆黑的窗户，列出事实，从中爆发出寒冷的比较”？句中的这些词语是我们相当熟悉，甚至是极为普遍的，但为什么作者要写得如此晦涩难懂呢？

对于这样的句子，特别是面对一整段或一整页都是这种句子的诗歌时，我们的第一反应是，自己无形中成了这些骗局的受害者。于是乎，一群在学术和文化界有影响的精英诗人们（大约从客体派诗人和图像派诗人到所谓的语言诗派，约翰·阿什伯里[John Ashbery]是其中著名的人物），他们同解构主义有某种说不清道不明的关系，写作了一堆没有价值的垃圾，但他们却自以为是，把这些垃圾当作文学。换言之，我们不用太过贬损的话说，对自然的诗歌或易懂的诗歌的需要（如庞德著名的“对事物的直接处理”的观点），这种需要曾经是现代主义的基石，却因我们并不清楚的理由让位于技巧，而这种技巧不是同健康的现代主义结合在一起，而是同19世纪末的颓废艺术结合在一起。还是因为那些不明不白的理由，诗歌的重要主体（或声称为诗的东西）被制造出来。它们是那样的晦涩难懂：其语法反常怪异，其语言意义不明，其形式属于数学结构而非韵律结构。