

外教社
外国文学研究丛书

弗兰克·奥哈拉
城市诗学研究

A Study
on the
Urban Poetics
of
Frank O'Hara

汪小玲等 著

上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外教社 外国文学研究丛书

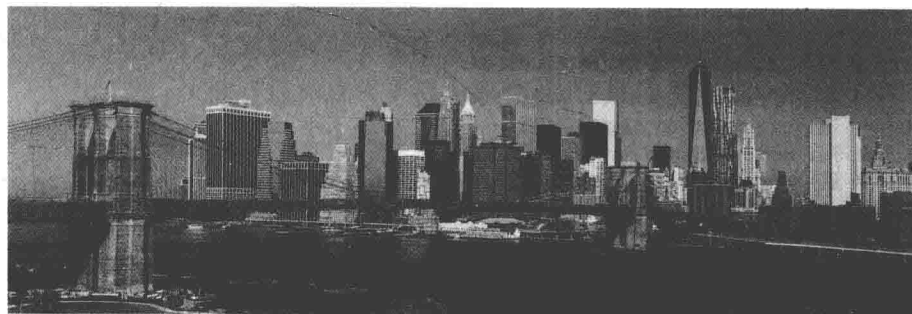
- 教育部新世纪优秀人才支持计划
- 教育部人文社科研究项目
- 上海市领军人才项目
- 上海市 I 类高峰学科(外国语言文学)项目

弗兰克·奥哈拉 城市诗学研究

汪小玲等 著

A Study on the Urban
Poetics of Frank O'Hara

图书在版编目(CIP)数据

弗兰克·奥哈拉城市诗学研究 / 汪小玲等著. — 上海: 上海外语教育出版社, 2016

(外教社外国文学研究丛书)

ISBN 978-7-5446-4378-8

I. ①弗… II. ①汪… III. ①诗歌研究-美国-现代 IV. ①I712.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 089268 号

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: 蔡一鸣

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 700×1000 1/16 印张 15.75 字数 248 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5446-4378-8 / I · 0347

定 价: 37.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

前

言

弗兰克·奥哈拉(Frank O'Hara, 1926-1966)是美国当代具有重要影响力的纽约派(The School of New York)城市诗人、霍普伍德奖(Hopwood Prize)获得者。在其诗歌创作及文化实践中,奥哈拉汲取了纽约丰富的城市文化元素,形成了自己独特的城市诗学风格。对奥哈拉城市诗学的研究表明,他所反映的纽约城不仅是美国城市居民精神诉求和多元生活的写照,而且在诗学层面上折射出城市文化的丰富内涵和发展轨迹。本部专著旨在探讨奥哈拉城市诗学与纽约文化之间的关联性,揭示其城市诗学的理论建构、美学原则和哲学基础,并从奥哈拉诗歌创作的城市诗域、现代、后现代文学传承及城市伦理文化等多角度研究奥哈拉诗歌,探讨纽约城市文化的多元性、复杂性和开放性。人类学家克利福德·格尔兹(Clifford Geertz, 1926-2006)认为:“文化绝不是人的一种后起的属性,也不是人的多种属性中的一种,因为人总是诞生于某种文化中,被文化所构造,同时也构建着文化。”纽约成就了诗人奥哈拉,使其诗学理论中充满了后现代城市文化气息;诗人的光芒也照亮了纽约城,使纽约城市文化充满了诗学的内涵和意义。迄今为止,国内外对奥哈拉诗歌的整理、出版工作基本就绪,但对其诗学的研究才刚刚开始,从奥哈拉的诗、画、音乐、电影、博物鉴赏等众多艺术实践对奥哈拉进行拓展研究的思路才刚刚形成,而对奥哈拉城市诗学的理论探讨及其与纽约后现代文化的互动研究更是罕见。近年来,国外奥哈拉研究学者逐渐开始搜集、整理奥哈拉的诗作,如 Donald Allen 编撰的 *The Collected Poems of Frank O'Hara* (1971)、John Ashbery 编撰的 *Selected Poems*,

都是搜集了奥哈拉的部分诗作、汇编而成的诗歌集锦;对奥哈拉的诗歌评论也不断出现,如 Paul Carroll 的 *The Poem in Its Skin* (1968),评述了奥哈拉早期被发现的诗歌特点和意义,Alan Feldman 在其著作 *Frank O'Hara* (1979)中增补了一些新发现的诗歌,并对它们进行了补充论述。Donald Allen Bolinas 在其编著的 *Frank O'Hara, Standing Still and Walking in New York* (1975)中,第一次将奥哈拉的诗歌创作与纽约文化相提并论,并从文化批评的角度探索了奥哈拉其人其诗。20 世纪末,Brad Gooch 撰写的 *City Poet: The Life and Times of Frank O'Hara* (1993)则进一步从奥哈拉所处的后现代城市环境考论了奥哈拉的诗歌创作过程。对奥哈拉的艺术实践和诗歌创作进行系统梳理的是美国斯坦福大学教授玛乔瑞·帕洛夫(Marjorie Perloff)。她广泛收集了奥哈拉生前信札、访谈及其诗歌创作的行踪,出版了专著《弗兰克·奥哈拉:画家中的诗人》(*Frank O'Hara: Poet among Painters*, 1977),使得奥哈拉研究在美国掀起了一个小小的高潮。现有的研究成果显示,奥哈拉紧紧握住了城市文化的脉搏,成功地将城市文明入诗,拓展了诗歌创作的领域,并对城市文化进行了崭新的诠释,令诗歌研究和爱好者们耳目一新。由于城市诗人们的努力,纽约派诗歌发展成一个罕见的以城市后现代文化为背景、命题和主旨的诗歌流派。随着国外学者对奥哈拉诗学研究的不断深入,国内学者对奥哈拉的学术兴趣也在悄然上升。20 世纪 90 年代,国内开始了奥哈拉诗歌的译介工作,但至今不足二十首,且没有正式出版的奥哈拉中文诗集,只在诗歌集中偶有出现,如张自清编著的《20 世纪美国诗歌》(1995)等。中国学术期刊网检索结果显示,到目前为止,国内有关奥哈拉研究有影响的论文只有十余篇,其中发表在《国外文学》、《外国文学研究》、《当代外国文学》、《文艺理论研究》等国内具有影响力的 CSSCI 期刊上的相关论文多为本部专著作者的前期成果。20 世纪 90 年代至今,各大高校博士、硕士论文中仅有 1 篇硕士学位论文研究奥哈拉诗作,即于鹏远的《论弗兰克·奥哈拉〈午餐诗歌〉中的行动绘画观念》;但没有一篇是专门以奥哈拉诗学体系为研究对象的,国内也没有一部正式出版的奥哈拉研究专著,对奥哈拉的综合评价只在少数文学史中偶有提及,如王卓教授的《后现代主义视野中的美国当代诗歌》(2005)中就略有评述。国内奥哈拉研究局限在对奥哈拉主要作品的介绍上,影响有限。诗歌的中文翻译工作也有待跟进,目前只有一些诗歌爱好者在网上尝试着翻译奥哈拉的诗作,更鲜有人

注意到他在音乐、绘画、博物馆鉴赏和电影艺术方面的成就。这些显然都是国内奥哈拉研究的空缺,有待进一步发掘。

本书在充分了解国内外奥哈拉研究现状的基础上,以奥哈拉城市诗学研究为契机,将奥哈拉研究置于纽约城市文化的空间和内涵上加以考察,深入奥哈拉的城市人生和创作过程,考察了奥哈拉的城市诗学接受城市文化滋养的过程,同时也把纽约都市文化作为考察对象,论证了奥哈拉城市诗学对纽约文化的作用与影响。这一相互作用同时拓展了奥哈拉诗学研究和城市文化的内涵。将奥哈拉城市诗学置于纽约后现代文化的发展轨道上考察,让城市文化的动态在追寻文人活动的轨迹上延伸,这是国内外奥哈拉研究的趋势,也将是我国欧美城市文学研究的新起点。据此,本书的研究成果亦将是国内系统研究美国纽约派诗人弗兰克·奥哈拉的第一部学术专著。期待这部学术专著能通过对奥哈拉诗歌创作及城市诗学的研究,激发起国内文评界、英美文学研究专家、文艺学硕博士、西方文论爱好者广泛关注美国当代城市诗学和城市诗歌的兴趣,进而推进美国城市诗学研究的深化力度,这将是该项研究和本部专著最大的价值所在。

鉴于以上考虑,本书作者在近二十年讲授和研究美国文学、文化的基础上,对奥哈拉诗作中的城市诗学观进行研究,以期让读者对美国纽约派诗人奥哈拉以城市诗学为基点的文体创作意识有一个较为系统、深入的认识和了解。本部专著在内容结构的设计上以奥哈拉的城市诗学为研究目标,从奥哈拉诗作与纽约城市文化发展的关联性入手,共分九章进行:第一章概括综述美国纽约派诗人弗兰克·奥哈拉城市诗学的思想渊源和主题内涵;第二章深入挖掘奥哈拉城市诗学的理论建构过程,确定了奥哈拉“一人主义”诗学观的文论概念;第三章剖析弗兰克·奥哈拉与纽约城市文化、大众文化的互动关联意义,确定奥哈拉集诗歌、绘画、音乐为一体的诗歌艺术特色;第四章以城市意识的表达策略、城市抒写的审美特质和城市体验的另类颂诗三个维度为论证基础,探察了奥哈拉城市诗学的美学原则;第五章分析奥哈拉城市诗学的哲学底蕴;第六章以城市伦理道德为突出主线,揭示了奥哈拉城市诗学所反映的城市伦理文化;第七章探讨奥哈拉城市诗歌所呈现的多维空间视域、城市意识流和都市梦幻等艺术情境;第八章考察奥哈拉城市诗歌的现代性和后现代性表征;第九章结语部分,总结了奥哈拉诗歌创作及文化实践的艺术特色和诗学风格,并分析了美国城市诗歌与文化的发展轨迹,即奥哈拉城市诗学与当下文体革

新思想理论的共通之处:动态平衡性、彼此渗透性和时空延展性。此外,值得一提的是,书中出现的所有引用诗歌的中文版皆为作者自译。迄今为止,国内尚未出版过奥哈拉诗歌翻译作品。而诗歌翻译难度较大,对具有浓厚后现代特点的奥哈拉诗歌的理解和翻译难度则更大,要实现理想译文还有很艰难的路要走。这里,笔者旨在抛砖引玉,激发更多年轻学者和翻译家翻译奥哈拉诗歌、研究奥哈拉城市诗学。

奥哈拉城市诗学研究是一个包容面极其宽泛的文艺学命题。它的发生和发展受到诸多不同因素的影响和左右,其理论架构的衍生和文化作用的发挥表现在奥哈拉诗歌创作的各个方面,更是突破了诗歌文体向来以狭隘的道德教化或以娱乐为主的功能界限。同时,这本著作也难免有不足之处,留待后续的研究中补充丰富,例如有关奥哈拉城市诗学美学原则的探讨还有待更多专家学者在多学科、跨文化视域下共同推进。

本课题为上海外国语大学汪小玲教授、华东师范大学汪玉枝副教授、华北水利水电大学外国语学院郑茗元副教授协作创新的成果。汪小玲负责本书总体思路和写作纲要的拟定、参考文献的提供以及全书的修改和最后审定,并撰写前言、第一章、第二章、第三章、第七章、第八章,协作完成第四章、第五章、第六章、第九章的撰写以及部分奥哈拉诗歌作品的翻译、附录的编写等;汪玉枝协作完成了第二章、第三章、第八章和第九章的撰写,并负责奥哈拉诗歌作品的中文翻译和全书的校对工作;郑茗元负责撰写本书的第四章、第五章、第六章和第九章。本部专著《弗兰克·奥哈拉城市诗学研究》为2011年度教育部人文社科研究项目——奥哈拉城市诗学与后现代纽约文化研究(11YJA752022)的项目成果之一,同时获得教育部新世纪优秀人才项目(NCET-10-0585)的支持。在成书过程中,该书还得到了上海外国语大学各位专家、教授的大力支持和帮助,在此致以真挚的谢意。

汪小玲

2015年3月

于上海外国语大学

目

录

第一章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的渊源	1
一、城市视点：国内外奥哈拉研究现状的启示	2
二、城市诗派：纽约派诗歌的特点和代表人物	6
三、城市诗域：奥哈拉诗学的创作主题	31
第二章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的理论基础	40
一、现代主义与奥哈拉城市诗学	40
二、超现实主义与奥哈拉城市诗学	51
三、“一人主义”与奥哈拉城市诗学	61
第三章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的文化格局	71
一、奥哈拉诗学与纽约城市文化的关联性	71
二、奥哈拉诗学与城市大众文化的互动意义	79
三、奥哈拉诗学与绘画和音乐的互融性	92
第四章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的美学原则 ...	100
一、城市意识的表达策略	101
二、城市抒写的审美特质	109
三、城市体验的另类颂诗	119
第五章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的哲学内涵 ...	132
一、城市意象的情感化	133
二、日常生活的同一化	139
三、荒诞意义的严肃化	147

第六章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的伦理体系	157
一、都市爱欲	157
二、人性异化	163
三、后现代伦理道德	168
第七章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的空间视域	177
一、多维现象	177
二、意识流思绪	184
三、梦幻色彩	191
第八章 弗兰克·奥哈拉城市诗学的现代性与后现代性	198
一、奥哈拉城市诗学的现代性	199
二、奥哈拉城市诗学对自白诗体的继承与发展	207
三、奥哈拉城市诗学的后现代性	216
第九章 结语	226
附录一：奥哈拉生平大事年表	229
附录二：主要参考文献	232

第一章

弗兰克·奥哈拉城市诗学的渊源

在“现代主义文艺运动”不断向纵深发展的过程中,20世纪美国诗坛异常活跃,涌现出大量诗歌创作和诗学批评作品,对美国文坛产生了深远的影响,并逐渐成为主导美国文坛的风向标。其中“纽约派”诗歌以其革命性诗歌实验和创新精神令美国城市诗歌与文化发生了巨大的变化,而其代表诗人弗兰克·奥哈拉的城市诗作中更呈现出创新、多元的文化趋势,从而更直接地实现了城市和诗学的对话,揭示了现代大都会的客观存在特征以及生活在现代化城市中的“人”的原初人性和精神特质。奥哈拉的诗歌创作中承载了更多的城市文化信息,其诗歌素材和城市诗学建构在文化与文学的“整合力场”中,重新思索了现代人格“自我塑造”的个人化和统一性,也使文本的大都会背景在城市与诗学的碰撞中被赋予了全新的内涵。因此,本书试图以特定的地域时空中的特定文体类别为研究对象,聚焦城市环境和都市文化空间对于奥哈拉诗学的影响,以期在超出文学的诗学概念与文化思潮的关联性研究上有所突破。因此,我们首先需要对国内外奥哈拉的研究史进行必要的梳理,以便为“城市诗学”的研究创新点作出合理的规划。

一、城市视点：国内外奥哈拉研究现状的启示

（一）国内美国纽约派诗人奥哈拉研究的主要成果综述

根据《人大复印资料·外国文学研究》、《外国文学评论》论文索引、中国期刊网 CNKI 数字图书馆、中国国家图书馆等数据资料统计显示：截至 2015 年 6 月，我国公开出版或发表有关美国诗人弗兰克·奥哈拉诗歌研究的专著 0 部，译著 0 部，博士学位论文 0 篇，硕士学位论文 2 篇，学术论文约 25 篇左右。在部分关于美国当代诗歌研究的论著和译著中，也有一些章节内容论述了“纽约派”代表人物奥哈拉的诗歌创作模式和先锋派诗艺手法，并呈现出以下特色：

第一，在美国诗歌的研究领域内，国内的奥哈拉研究成果虽然有些新进展，但范围仍然比较狭隘，主要还是集中在对纽约派诗歌和奥哈拉创作风格的整体性介绍上。其中较有概括意义的是阿蒙的“奥哈拉与纽约派诗歌”（《新青年》1994 年第 11 期）、侯爱波的“纽约派诗选”（《诗歌月刊》2008 年第 8 期）等。

第二，国内奥哈拉诗歌研究的主要成就依然是对这位诗人经典诗作的个案评价。如于鹏远的硕士学位论文《论弗兰克·奥哈拉〈午餐诗歌〉中的行动绘画观念》（2010 年）和他的学术期刊论文“奥哈拉诗歌《与他们一步之遥》中的‘死亡’意象”（《安徽文学》2010 年第 4 期）等。

第三，对奥哈拉诗歌现象的“流派”研究和“诗学风格”研究得到了纵深的挖掘与发展，从而使美国诗歌的文学实质在诗学策划的“张力”下，被赋予了多种新的多元化的思想内涵。其中多为汪小玲近年来的研究成果，如“颠覆与发扬——论弗兰克·奥哈拉的另类颂诗”（《外语研究》2013 年第 2 期）、“论弗兰克·奥哈拉诗歌的后现代诗学风格”（《外语与外语教学》2013 年第 4 期）、“论奥哈拉早期诗歌创作中的超现实主义诗学观”（《当代外国文学》2014 年第 2 期）、“奥哈拉城市诗歌中的‘一人主义’诗学”（《人文杂志》2014 年第 11 期）、“论奥哈拉城市诗歌对自白派诗歌的继承与发展”（《英美文学研究论丛》2015 年第 22 辑）等。

第四，诗评与画评的结合视角成为国内奥哈拉研究的又一热点，以表现美国纽约派诗歌的文体框架对其他艺术门类的广泛借鉴和深层应用，

并试图展示这些不断变化的先锋派艺术的文化功能和诗意之境。如王俊英的“词语与色彩——弗兰克·奥哈拉论诗歌与绘画艺术的界限”(《时代文学·理论学术版》2007年第6期);汪小玲的“从玛乔瑞·帕洛夫的《弗兰克·奥哈拉:画家中的诗人》看奥哈拉的艺术人生”(《外国文学研究》2010年第5期)、“论奥哈拉城市诗歌中的梦幻色彩”(《英美文学研究论丛》2012年第2辑);叶美、张伟栋的“变化的功效——论弗兰克·奥哈拉”(《上海文化》2010年第5期)等。

第五,各种新的研究方法和创造性的思维方式的提出,尤其是美学原则、存在哲学、空间理论、都市文化学、文学伦理学等文论意识形态的更深入、更广泛的引进,拓宽了国内奥哈拉诗歌研究的批评视野和解读范式,并在城市诗歌这一新的富于弹性的艺术形式之内毫无保留地揭示了新时代的都会生活现状和个人内心体验。如侯爱波的硕士学位论文《消费时代纽约诗派的城市风景》(2009年);刘立平的“弗兰克·奥哈拉诗歌中词与物的距离”(《四川教育学报》2011年第3期)、“谁能真正拥有一切——弗兰克·奥哈拉诗歌中的距离”(《安庆师范学院学报·哲学社会科学版》2011年第2期);王卓的“诗学与文化的紧张——弗兰克·奥哈拉诗歌审美与文化的思考”(《北京科技大学学报·哲学社会科学版》2006年第3期)、“纽约派诗人与纽约城市文化——以弗兰克·奥哈拉为个案”(《济南大学学报》2007年第3期);王燕飞的“解读奥哈拉的‘存在焦虑’”(《中美诗歌诗学协会第一届年会论文集》2011年第9期);汪小玲的“论奥哈拉诗歌创作与纽约城市文化的互动”(《外语与外语教学》2011年第1期)、“从实验性到独创性——论法国现代诗歌美学对弗兰克·奥哈拉诗歌创作的影响”(《当代外国文学》2011年第4期)、“论弗兰克·奥哈拉城市诗歌中的纽约大众文化”(《国外文学》2013年第1期)、“弗兰克·奥哈拉城市诗学的多维空间探索”(《文艺理论研究》2014年第4期)、“弗兰克·奥哈拉城市诗歌中的后现代道德”(《上海师范大学学报·哲学社会科学版》2015年第1期)等。

除此之外,国内美国当代诗歌研究领域内的一些研究基金的最终性专著成果也纷纷聚焦于“弗兰克·奥哈拉诗歌研究”的议题,结合诗歌文本中诗学风格与文化因素的独特复杂关系进行了深入的探讨。如王卓的《后现代主义视野中的美国当代诗歌》中的第五章:“诗学与文化的紧张:弗兰克·奥哈拉诗歌研究”(2005年)和唐根金的《20世纪美国诗歌大

观》中的第七章：“纽约派诗歌”（2007年）等。

（二）国外美国纽约派诗人奥哈拉研究的主要成果综述

要想理清美国诗人奥哈拉的国内外研究现状，单在国内研究领域进行纵向比较分析是不够的，只有与国外的研究成果进行横向的比较，才能找出我们的薄弱环节和不足之处，进而认清我们与国际先进水平的差距。为此，我们选择杜克大学主办的《美国文学》（*American Literature*）作为奥哈拉诗歌研究的反应样本，并通过 ProQuest 公司的 PQRAL 学术数据库获取相关信息资源和学术资料，以客观地梳理出国外奥哈拉的研究概况。调查结果表明，国外的奥哈拉研究概况主要呈现出如下一些特点：

第一，某些专业诗刊、学术刊物刊登了大量关于美国纽约派诗人奥哈拉及其诗作某一专题的研究。如刊登在《美国诗歌评论》（*American Poetry Review*）上的“可触摸的面纱”（“The Veil of Accessibility”）一文，就探讨了奥哈拉诗歌中的互文性、超觉冥想、美学依据等诗学特质。其中奥哈拉专题研究及总结性成果回顾包括爱丽丝·查里·帕克（Alice Charlie Parker）编著的《神秘微笑的探索：弗兰克·奥哈拉诗歌中的语言艺术与同性恋主题》（*The Exploration of the Secret Smile: The Language of Art and of Homosexuality in Frank O'Hara's Poetry*）、布拉德·古奇（Brad Gooch）编著的《城市诗人：弗兰克·奥哈拉的生活和时代》（*City Poet: The Life and Times of Frank O'Hara*）等。

第二，奥哈拉诗歌创作与社会文化的关联性研究占了很大比例，使更贴近美国当今现实生活主题的奥哈拉诗学研究呈现出多样性的特征。如多尔·艾什顿（Dore Ashton）编著的《纽约诗派：一种文化的深思》（*The New York School: A Cultural Reckoning*）、吉奥夫·沃尔德（Geoff Ward）撰写的《自由法规：纽约诗派》（*Statutes of Liberty: The New York School of Poets*）等。

第三，各种批评理论的运用，如：生态诗学、语言技艺、现代主义、后现代主义、文学伦理学批评理论、应用语言学领域中的文体学等，大大拓展了奥哈拉诗作评论的研究空间，也给奥哈拉的创作思想与其作品的诗学价值研究带来了新的气象。其中，玛乔瑞·帕洛夫的《弗兰克·奥哈拉：画家中的诗人》（*Frank O'Hara: Poet among Painters*）就是一本颇具权威

的参考书;还有珍妮佛·雅各伯·布朗(Jennifer Jacob Brown)刊登在《山谷的声音:文学评论》(*Valley Voices: A Literary Review*)上的论文“弗兰克·奥哈拉和绘画中的诗学”(“Frank O'Hara and the Poetics of Paintings”)等,均从文体学视角阐述了奥哈拉诗歌创作体系对两代纽约绘画艺术的认识和借鉴。此外,值得一提的是,大卫·雷曼(David Lehman)的专著《先锋派艺术:纽约诗派的形成》(*The Art-Avant-Guarde: The Making of the New York School of Poets*)也把研究视角聚焦于奥哈拉诗歌的主题与艺术手法的品评上。这些成果都代表着国外奥哈拉诗歌研究的基本走向。

第四,考察2010—2015年间国外涉及奥哈拉诗歌研究方面的学术成果,不难发现一些新方向与新课题。如发表在《山谷的声音:文学评论》上的埃里森·坎贝尔(Allison Campbell)的“傲慢的天性:城市生态诗人弗兰克·奥哈拉”(“Irreverent Nature: Frank O'Hara as Poet of City Ecology”)、詹妮弗·雷明顿(Jennifer Brewington)的“纽约诗派的戏剧传统”(“The Tradition of Play in the New York School of Poets”)、彼得·斯通利(Peter Stoneley)的“弗兰克·奥哈拉和轻蔑式法语的语言艺术”(“Frank O'Hara and French in the Pejorative Sense”)和托德·帖特肯(Todd Tietchen)的“弗兰克·奥哈拉和数字诗学”(“Frank O'Hara and the Poetics of the Digital”)等,都通过对奥哈拉诗作中文学性的纵深分析,加大了美国纽约诗派的文体研究与其他学科的互动、影响或交叉的跨学科性考察力度。这些对美国诗歌的流派研究和诗学文化的认同问题研究无疑具有极大的推动作用。

(三) 奥哈拉诗歌研究中的现存问题与奥哈拉城市诗学研究的创新趋势

当代的美国诗歌研究,较20世纪50年代之前,发生了根本性的变化,变得更注重细节化的地域色彩和异质文化间的时代因素。虽然迄今为止,国内外涉及奥哈拉诗作研究的诸多学术成果中涌现出了大批注重以鲜明的诗人个体特色、明确的创作理念、先锋艺术的表现手法等为主的文学评论杰作,但针对与美国城市的政治、经济和文化特征一脉相承的优秀流派诗歌作品的研究毕竟是剖析当今美国社会的一面多棱镜,它的继

承和发展需要开拓性的创新研究,以理清代表人物奥哈拉城市诗学的整体发展脉络。本书从浩瀚的美国当代纽约诗派的生命海洋中,捧出“城市诗学”这朵晶莹的时代浪花,希望从一门综合艺术(这里只谈诗歌)所特有的都市文化视角赋予其诗作以新的内涵,以期提高我国奥哈拉城市诗作的研究水准。

尽管本书的论述内容是以美国纽约派诗人奥哈拉和他的城市诗域创作主题为解读框架而建构起来的,但这本书所关注的重点不是诗人的诗歌创作历史,而是其诗学体系所创造的城市时代历史与文化发展趋向。换言之,本书的城市诗学研究是一部涉及都市文化的文学想象研究。美国诗人奥哈拉与他所存在的城市文化间的独特联系折射出这位城市诗人的心灵历程。诗人奥哈拉以诗歌语言艺术承载了纽约的城市文化内涵,表达出时代心声和民族话语。本着这样的诗学研究宗旨,本书尝试着选择了一种全新的诠释美国当代诗歌创作机制的城市文化多元建构视角,以拓宽奥哈拉城市诗歌研究的诗学视野,并开始把都市文学批判领域内的最新文明成果运用到诗歌文体的抒写意象研究上来。

由于美国纽约派诗人往往热衷于诗歌形式上的语言实验和先锋诗学上的标新立异,因此,以往国内外的奥哈拉诗歌研究更多的是关注其诗歌的韵律形式和语言技巧,而忽略了对奥哈拉城市诗学特质的历时共性、文化背景、空间视域、伦理取向等动态成因的综合性研究。本书在对奥哈拉城市诗学深入研究的诠释过程中,运用了文化诗学、自传理论、空间文论、现代主义、后现代主义、文学伦理学批判等文艺理论依据,并结合社会学及人类学等领域内的相关文论常识,揭示了奥哈拉诗作在标新立异的诗歌语言外表之下,所蕴含的深刻的城市文化内涵和诗学发展机制,从而实现了本书的撰写宗旨,揭示出奥哈拉城市诗学的艺术不仅是一人的、即兴的、抒怀的,而且是生活的、历史的、人类文明所共有的。

二、城市诗派：纽约派诗歌的特点和代表人物

第二次世界大战期间,美国凭借其强大的工农业优势,向反法西斯国家源源不断地提供军需物资,大做特做军火生意,黄金、白银也如潮水般流入美国国库。二战使前苏联、英、法、德、日、意等参战国元气大伤,损失惨重,而美国则迟迟不愿涉入战争,坐收渔翁之利。战争结束时,美国的

实力急剧增强,拥有资本主义世界工业总产值的 60%,黄金储备是世界总量的 75%,美元一跃而成世界最具价值的交易货币,美国也因此而代替老牌英帝国成为世界头号强国。50 年代,在艾森豪威尔总统领导的共和党政府 8 年的执政期间,美国经济又有了进一步快速稳定的发展,人民生活水平也有了较大的提高,美国已然成为经济学家加尔布雷思口中的“丰裕的社会”。

第二次世界大战的结束标志着冷战的开始,战争中形成的美苏同盟破裂,美国与西欧国家结成集体防御体系,与苏共在欧洲的军事力量抗衡。在美国国内,1947 年,遭受“恐共症”的美国政府下令对 1350 余万公职人员进行“忠诚”审查。1950 年,参议员麦卡锡发动了一场政治大迫害,许多进步人士被列入黑名单,人们心中惶恐不安。物质生活的丰富、反共迫害、对核武器的恐惧、对朝战争的阴影,促使 50 年代一部分美国青年挑战正统文化,自称为“垮掉派”,公然嘲弄美国现存的价值观与道德规范,终于引发一场文化反叛运动,美国也因此而跨入动荡不安的 60 年代。

从文学发展的进程来看,这一时期的美国诗歌处于一个新旧交替的过渡阶段。20 世纪上半叶,以 T·S·艾略特、W·C·威廉斯、史蒂文斯以及庞德等人的作品为代表的现代派诗歌占据主流地位,但从 50 年代开始,美国诗风开始发生剧烈的变化,一批中青年诗人脱颖而出,力求走出前人庞大的身影,另辟蹊径,垮掉派、黑山派、自白派、深层意象派等诗歌流派应运而生。他们积极探索新的诗歌艺术表现形式,以体现新时代的社会状况与个人经验,对现代主义诗歌构成了真正的挑战。他们一反艾略特“非个人化”和“人格面具”等观点,在作品中毫无保留地袒露自己的内心世界,以怀疑的态度关注社会现实,同时确立各自的风格。

60 年代对社会现实不满的人们有的走上了反叛的道路,有的则用逃避的方式对抗社会,“垮掉的一代”演变成“嬉皮士”,留长发、吸毒、群居,展现出一种桀骜不驯的生活态度。对现实的不满促使黑色幽默在 60 年代的美国文坛红极一时,以揭示当代社会中荒诞、丑陋、残酷与非理性的一面,通过喜剧的方式表现现代人无所适从、近乎绝望的精神状态。这一时期,起始于 50 年代的动荡、分化与改组导致纽约派、新潮现实主义诗歌和新形式主义诗歌的涌现,诗歌的个人化、内在化倾向也进一步加强,纽约派诗人就是其中“最具自我意识”的诗人。他们反对形式主义诗歌美

学,将法国达达主义、超现实主义、后现代主义、抽象表现主义绘画等艺术手法运用于诗歌实践中,对诗歌的多元化发展以及诗歌的开放性进行了新的探索与拓展。

(一) 纽约诗派的形成及其与“主义”流派的渊源

在艺术史与文学史上总有一些艺术家、作家、诗人的名字与某一特定的地域联系在一起,纽约派就是这样一群诗人的统称。所谓纽约派,广义上指由一群与“纽约”有这样和那样联系的诗人、画家、音乐家组成的一个非正式的团体,它形成于1950年前后的纽约城,而真正作为一个派别出现并引起广泛重视则是在1960年。是年,唐纳德·艾伦(Donald Allen, 1912-2004)出版发行了其著名的《当代美国诗歌选集》(*The New American Poetry*, 1999),奥哈拉(Frank O'Hara, 1926-1966)、阿什贝里(John Ashbery, 1927-)、格斯特(Barbara Guest, 1920-2006)和舒亦勒(James Schuyler, 1923-1991)等纽约派主将脱颖而出,引起读者与评论界的广泛关注。他们通过对友谊、艺术的融合和对生存状态的思考与联系而形成一派,以超然物外的态度来看待整个世界的同时又对个体的存在怀有平等的尊重与同情之心。他们在“永远合作”的口号下演绎成地道的美国本土文化的一部分,高举反传统、反成规戒律的大旗开始个性化的诗歌创作。但纽约派诗人并未制定任何共同的纲领与准则,也没有公开发表宣言以昭告天下,他们是一群志趣相投、目标相近、相互影响、相互促进的实验主义者。他们通过对日常生活戏剧化和滑稽幽默的刻画,向读者呈现自己对世界的观感认识。非写实性、抽象拼贴、口语(甚至俚语)化和荒诞不经、插科打诨的幽默感是纽约派鲜明的特点。纽约派的崛起是美国社会政治、经济、文化发展与变迁的衍生物。20世纪50年代,当阿什贝里、奥哈拉等人初到纽约时,各种社会矛盾与冲突正处于一触即发的态势。由于科技的发展与经济的繁荣,美国社会已快速进入后工业时代,电视得到普及、汽车进入千家万户、超市连锁店供给人们丰富的物质商品,时尚与娱乐也陪伴在人们的左右。但与此同时,朝鲜战争的硝烟似乎还未完全散去,麦卡锡主义阴魂令人惶惶不可终日,人们——尤其是灵动敏感的诗人——感到无以言表的精神压抑。于是,他们开始寻求自己的出路,渴望在物质的充裕与精神的颓废中找到心中的方向。