

汉园新诗批评文从
洪子诚 主编

小回答

周伟驰 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

汉园新诗批评文丛

洪子诚 主编

小回答

周伟驰 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

小回答/周伟驰著.—北京:北京大学出版社, 2014.8

(汉园新诗批评文丛)

ISBN 978-7-301-23298-9

I . ①小… II . ①周… III . ①诗歌评论—世界 IV . ①I106.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 233543 号

书 名: 小回答

著作责任者: 周伟驰 著

责任编辑: 任 慧

标准书号: ISBN 978-7-301-23298-9/I · 2683

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pkuwsz@126.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62756467

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

880 毫米×1230 毫米 A5 9.625 印张 207 千字

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

汉园新诗批评文丛·缘起

北京大学中国新诗研究所 2005 年成立以来，重视新诗研究刊物、研究丛书的编辑出版工作，先后出版了“新诗研究丛书”和集刊性质的《新诗评论》，受到诗人、诗歌批评家、新诗史研究者和诗歌爱好者欢迎。

从今年开始，在“研究丛书”之外，拟增加“汉园新诗批评文丛”的项目。相较于“研究丛书”的侧重于新诗理论和诗歌史研究的“厚重”，“批评文丛”则定位于活泼与轻灵。它将容纳诗人、诗歌批评家、研究者不拘一格的文字。这一设计，基于这样的认识：在诗歌研究、批评领域，重视理论深度、论述系统性和资料丰富翔实固然十分重要，但更具个性色彩的思考、感受，和更具个人性的写作、阅读经验的表达，同样不可或缺。在力图揭示事物的某种规律性之外，诗歌批评也可以提供个别、零星、可变的体验——这些体验与个体的诗歌写作、阅读实践具有更紧密的关联。也就是说，为那些与普遍的规范体系或黏结、或分离的智慧、灵感，提供一个表达的空间。除此之外的另一个理由，是诗歌批评“文体”方面的。也许相对于小说研究、文化批评，诗歌批评、阅读的文字，需要寻求多种可能性和开拓，以有助于改善我们日益“板结”、粗糙的“文体”系统和感觉、心灵状况。

小回答

写作这样的文字，按一般认识似乎比“厚实”的研究容易得多。其实，如果是包蕴着真知灼见和启人心智的发现，透露着发人深思的道德感和历史感，并启示读者对于汉语诗歌语言创新的敏感，恐怕也并非易事。

这样的愿望，相信会得到有相同期待者的理解，并获得他们的支持和参与。

洪子诚

目 录

汉园新诗批评文丛·缘起	洪子诚/1
马查多的河流、大海和梦中梦	1
马查多《肖像》一诗的翻译与理解问题	23
替罪羊的诗篇	52
萨巴《自传》的翻译及讨论	70
米沃什的神学之诗思	96
辛波丝卡的六世界.....	113
当代中国基督教诗歌及其思想史脉络.....	150
用典与新诗的历史纵深问题	
——维庸和聂绀弩.....	200
强劲有力的当代非洲诗歌.....	217
新时期诗歌对政治的加法和减法	
——政治与诗歌的互相介入.....	241
访谈一(答黎衡问)	261
访谈二(答李浩问)	280

马查多的河流、大海和梦中梦

一 一个诗人的传奇

1939年2月22日,流亡中的西班牙诗人马查多病死于法国南部边境小城科利尤尔,口袋里装着他写下的最后一首诗《这些天青色的日子,阳光明媚的童年》。三天后,与他同行的老母亲亦与世长辞。4月1日,西班牙内战结束,佛朗哥开始其独裁统治,直到1975年。在此期间马查多著作遭禁,但诗人仍活在人们心中。1966年2月,一家报纸说,小城巴埃萨将有马查多铜像揭幕仪式,于是成千上万的人从各地涌人巴埃萨,引起警方高度戒备,对他们实行重重拦截,最后双方发生流血冲突,27人被捕,成为轰动一时的新闻。

马查多是忧国忧民的“九八一代”的中坚诗人之一,随着岁月的汰洗,他因其诗艺的精湛和思想的深邃,而渐被公认为20世纪西班牙最伟大的诗人。许多人把他和英语的叶芝、法语的瓦雷里、德语的里尔克、意大利语的蒙塔莱相提并论。眼光苛刻的布罗茨基,在《怎样阅读一本书》里向西班牙语读者推荐的诗人名单依次是:马查多、洛尔迦、塞尔努达(Luis Cernuda, 1902—1963)、阿尔

伯蒂(Rafael Alberti, 1902—1999)、希门内斯(1956 年诺奖得主)和帕斯(1990 年诺奖得主)。

马查多 1875 年出生于塞维利亚的一个知识分子家庭,父亲是西班牙民谣的热心搜集者。童年的阳光、柠檬树、庭院、花园和喷泉,成了马查多早期诗歌的源泉。8 岁时全家搬到马德里,马查多在后来有“第二共和国摇篮”之称的“自由教育学校”接受了七年开明教育,形成了尊重他人、有社会责任感、崇尚自由讨论、热爱大自然的个性。学校的“远足”训练使他终生热爱散步,这为他的诗歌带来渐次清晰的形象和徐缓的节奏。但他 18 岁时父亲的去世使得家道中衰,他不得不勤工俭学,结果 25 岁时才拿到学士文凭。1899 年,他和哥哥曼奴埃尔到巴黎小住五个月,为一个法国书商编一部法西词典。他见到了莫里亚斯、保罗·福特,还有晚年王尔德,大约同时接触到了柏格森的哲学。这一年他开始写诗。1902 年他又去巴黎,结识了现代主义大师达里奥,后者马上看出了他的才华,写了一首“哀歌”给他。达里奥说:“他一次又一次地漫步,/神秘并默默无言。/目光是那样深邃/几乎无法看见。/他说话的语调/腼腆而又高傲。/他思想的光芒/几乎永远在燃烧。/他深刻而又闪光/像具有崇高信仰的人那样。/他同时在放牧/上千只狮子和羔羊。/他会引导风暴/也会带来充满蜜的蜂房”(赵振江译),准确地刻画出了马查多的性格、风格和爱用的意象。

巴黎给了马查多三样东西:现代诗歌、柏格森哲学、法语之为职业。回到马德里后,马查多开始与乌拉穆诺、巴列—因克兰、希门内斯等人交往,形成“九八一代”的核心圈。那是群星璀璨的一群人。1903 年 1 月,马查多出版处女诗集《孤寂》,四年后加入新

写的诗，扩大为《孤寂、长廊及其他诗篇》。

1907 年，马查多获得在中学教授法语的资格，离开马德里，前往北部卡斯蒂利亚高原小城索利亚任教。作为一个“对周遭环境极度敏感的人”，那片土地改变了他观察世界的方式，而与少女莱昂诺尔的相遇则改变了他的生活，使他由孤寂的现代主义“自我”通向现实主义“他我”。莱昂诺尔是马查多房东的女儿，二人于 1909 年结婚，其时马查多 34 岁，莱昂诺尔 15 岁。1911 年，马查多获得政府奖学金，携莱昂诺尔前往巴黎专攻哲学，听柏格森在法兰西学院的系列讲座。但几个月后莱昂诺尔患肺结核，二人不得不回到索利亚。次年八月，莱昂诺尔病死。马查多痛不欲生，只因刚出版的诗集《索利亚的田野》获得很高评价，让他觉得自己尚有一点“正面力量”，尚可活下去。他离开了索利亚，没有再回来，也没有再娶。他去了南方小城巴埃萨，在那里待了七年。这期间他获得了教授西班牙语文学的资格，出版了《索利亚的田野》扩大版（1917），书中加入了他在巴埃萨时写的一些诗。他还通过函授的方式，从马德里大学获得了哲学博士学位，指导教师是哲学家迦塞特。他的诗的哲理味更浓了。其间值得一提的趣事有：1916 年，才 18 岁的大学生洛尔迦与其同学到巴埃萨看望马查多，马查多朗诵诗歌，洛尔迦弹琴伴奏。

1919 年，马查多搬到距马德里西北一小时车程的塞哥维亚，在新开的为平民子弟服务的人民大学任法语教授。他周末常回马德里，与哥哥曼奴埃尔合写剧本。1924 年他出版了第三本诗集《新歌集》。随着哲学思考的加深，他虚构了两位诗哲，亚伯·马丁（Abel Martin，1840—1889）及其学生胡安·德·马依瑞纳

(Juan de Mairena),通过他们的互驳和互补,折射马查多的思想。三人之间构成微妙的反讽。了解马查多诗歌的深度,离不开这两位“诗哲”;其作品结为“伪歌者集”,收在《诗全集》(1928、1933、1936)里。1931年第二共和国在塞哥维亚成立时,马查多参加了成立仪式。1932年他转到马德里一家新开的学校任法语教授,住在弟弟何塞(Jose)家里。此时,山雨欲来风满楼,左右两翼较劲,尽管马查多认为文学不能政治化,但形势比人强,他不得不挺身而出充当自由主义的辩护人。他让马依瑞纳紧急复活,在报纸撰文五十篇,对时政及社会文化现象作出广泛评论,1936年结集为《胡安·德·马依瑞纳》(言论、妙语、笔记,以及对一位伪教授的回忆)。

1936年7月,佛朗哥叛变,内战爆发。国仇引发家恨,马查多往左,曼奴埃尔往右,兄弟决裂。马德里被围,很不安全。11月,马查多和何塞一家随共和国第五军团撤往巴伦西亚,1938年4月撤往巴塞罗那,1939年1月他们加入逃难的人群,到了法国南部的小镇科利尤尔,于是有了本文开头那一幕。

二 一个“绵延”的“喷泉”

作为诗人的马查多,在其四十年的诗歌生涯中,持续而稳定地成长着,就像他所喜欢的柏格森的“绵延”一样,很难将其流程分割——它们往往是淡出淡入,常有深化——但出于方便,我这里还是将其发展分为四个阶段。一、现代主义时期,《孤寂、长廊及其他诗篇》,主题是时间和真我;二、写实主义时期,《索利亚的田野》,主题是卡斯蒂利亚的土地和精神,对莱昂诺尔及友人们的怀

念；三、哲理诗时期，《新歌集》及“伪歌者集”，探讨自我与他人、虚无与时间等；四、政治诗时期，写于内战时期，涉及战争。

马查多诗歌的大主题是“时间”。1902年他写道：诗是“时间中的词语”。从发生学的角度看，马查多的诗与柏格森哲学有很深的渊源。

柏格森打破了近代空间化的时间观，认为它是对我们真实时间意识的扭曲。我们的意识状态绵延起伏，彼此渗透，生生不息如大河流淌，又不断壮大如雪球向前滚动，在当前的注意中带着昨日的记忆，走向明天，于是有一个生成变化的自我，今昔一体，昨日之我也即今日之我。但一旦用公共性的语言将这个绵延之我凝定，加以空间化的切割，则自我便如中央之帝混沌被倏忽凿出了七窍，成了死的永恒。对于柏格森来说，意识 = 直观材料 = 绵延 = 时间 = 记忆 = 自我 = 变化 = 自由 = 存在，原本是同一个活的有机体，只是为了交流的方便，他才不得不用公共语言来对私己的意识流加以分析。那么如何才能对这个绵延的自我有所认识？用直观。他举例说，对一座陌生的城，你可以看地图和说明书，但总不如亲身到它的街巷里走一走来得直接。因此这相当于我国所说的“亲证”和“体知”。根据柏格森哲学，过去的经验如滚雪球一般自动地留在了记忆之中，极少部分因当前实际的需要而被功利地利用起来，但绝大多数则留在那里未被动用，而做梦、白日梦和怀旧则因没有功利性，而能让绵延不经意地呈现，从而直达意识最深层，直观到那个作为“活的永恒”的真我。柏格森的“记忆”对文学艺术影响深远，普鲁斯特《追忆似水年华》即为一例。

马查多《孤寂、长廊及其他诗篇》正是要“以梦为马”，把梦、幻

想和童年回忆当作通往真我的长廊。柏格森的“绵延”，正是马查多诗中的“时间”“昔今一如”；柏格森的“活的永恒”，正是马查多频频提到的“河流”“喷泉”“泉水”“水车”；柏格森的“生命冲动”，成了马查多的“深层的精神冲动”；柏格森那活泼泼无以言喻的“根本自我”和被语言固化的“表层自我”，就成了马查多想分清的“原声”和“回声”；柏格森的“直观”，成了马查多“眼睛”的“看”——既向内也向外——长途散步正是“亲证”；连柏格森在《意识的直接材料》第三章中所举的“走路”的例子，也对马查多的“道路”意象不无影响。马查多说“世上本无路，路由人走出”，“回望时只看见一抹泡沫”，正与柏格森活动先于反思的思想相合。尽管后来马查多对柏格森哲学有所反省，尤其是在他人、虚无的问题上，但在时间主题上，可以说他终生是个柏格森主义者。

《孤寂、长廊及其他诗篇》中，魏尔伦那魔幻的音乐，马拉美那于无声处的暗示，波德莱尔感官的综合，达里奥那幻美的花园，都留下了一些痕迹。废园、葬礼、蜜蜂、道路、大海、喷泉、河流、具有阿拉伯遗风的水车，是常见的意象。这些诗表现了一个年轻人的孤独、忧郁、焦虑和无爱的苦闷。但由于柏格森哲学，它们有了一种统一性。诗人说：“记忆有益于一件事/令人惊奇地：它把梦带回。”因此，童年时在塞维利亚的美好景象不断出现：柠檬、阳光、鲜花、花园、喷泉、庭院，以及母亲的怀抱，构成了一个彼岸乐园，但因为绵延，而又活在今天。他用“原声”象征“真我”，用“回声”象征“表层自我”，后者又像“镜子的迷宫”一样不断繁衍。与忧伤的“我”进行对话的“喷泉妹妹”，象征着不息流动的“真我”，她告诉“我”，多年以前的夏日在她旁边喝水的少年也就是今天的“我”，

今天也就是昨天，是同一个“绵延”。《水车》中的被蒙着眼的骡子，把泉水从井底下转到地面，正象征着诗人的劳动，使真我坦露。值得注意的是，诗集里的一些诗已有民谣、反讽、哲理、描写的成分，它们以后将得到充分发展。

对这段时期的创作，马查多后来说：

那时，达里奥是一小群人的偶像。我也钦佩(他)……但是我试着走一条安静些的、不同的路。我认为，诗歌的实质并不在于词语的声音的价值，不在于它的色彩，也不在于音步，也不在于感官的复合，而在深层的精神冲动……我还以为，一个人可以带着惊奇，追上他与他自己的内在对话的某些片断，把活生生的声音跟死的回声区别开来；我认为，他在向内观看时，能够瞥到深层的根本意象，那是所有人都拥有的感觉之物。

三 索利亚的山水与爱情

1907 年马查多到索利亚任教。索利亚处于卡斯蒂利亚高原，周围群山环绕，冬季时冰雪皑皑，杜埃诺河从城边穿过。索利亚中世纪时曾繁盛一时，从摩尔人手中回到基督教时，其居民竟没有一点非基督徒的血统，因此被称为“纯洁的索利亚”。城东北七公里，有罗马时代的努曼西亚古城遗址。努曼西亚城曾顽强抵抗罗马军队入侵十九年。公元前 133 年，罗马名将西皮奥(Scipio)筑堡九公里，将城围死。城内居民守城十三个月，弹尽粮绝，集体自杀身亡。他们宁愿死也不愿成为奴隶，因此成为西班牙自由的象

小回答

征。马查多《卡斯蒂利亚的田野》正是描写这里的土地和人民、历史和现状，尤其是精神。诗中意象坚实而凝重，视野开阔而深远，与早期梦幻般的意象迥然有别：

从苍鹰居住的巅峰眺望，
眼前是野玫瑰和钢铁的光芒，
铅灰的平原，银白的山岭，
被紫罗兰色的山峦环绕在当中，
玫瑰色的积雪覆盖着一座座高峰。

(《索利亚的田野》，艾青译)

有人说，马查多在索利亚这几年心情最愉快，写的诗也最好。这句话后半句不准确，前半句则大致不错。确实，1908年写的诗《肖像》，诙谐而风趣，对他自己做了生动的刻画，说出了他的诗歌秘密是：

在众多的声音中，我只听一个声音，
我会停下脚步，区分原声与回响，

但他也在努力通过“自我”与“他我”(alter ego)的对话而走向“他人”：

我与那个总和我在一起的人交谈
——独自说话等候着向上帝倾诉的那一天；
我的自言自语是与这位好友的探讨
他曾将博爱的诀窍向我秘传。

(赵振江译)

他甚至“腼腆而又高傲”地说：

我愿留下自己的诗行像将军留下他的剑一样：
不是因铸剑者的工艺高超才受人尊重
而是因舞剑之手的强劲有力才威名远扬。

(赵振江译)

但莱昂诺尔的死让马查多陷入了巨大的哀恸。他搬到巴埃萨后，仍无法驱除对她的思念，在巴埃萨散步时，坐火车外出时，他常常会想起与她偕行时的情景。思念莱昂诺尔的这些诗感情真挚，情景交融，直入灵魂，和哈代晚年悼念亡妻的诗篇相似：

我觉着你的手在我手里，
你那爱侣的手，
你那孩子般的声音在我耳里
像一个新造的银铃，
像一个从未动用过的银铃，
摇响在春天的黎明里。
这是你的声音，你的手，
在我的梦里，这样地真切！

四 直面“虚无”和“梦中梦”

莱昂诺尔的死逼着马查多承认“虚无”的实在性。而这是不愿承认“虚无”的“存在”的柏格森所不能领会的。在柏格森那里，只有意识的直接材料才是实在，虚无并不能作为直接材料，因此并

小回答

无存在。在初到巴埃萨时写的长诗《一日之诗》中，马查多已对柏格森颇有微词。虽然巴埃萨的山水也时有出现，但他诗中外物的主题在淡出，哲学的主题在淡入。

我不渴求名声，
也不指望把我的诗
留在人们的记忆之中。
我爱微妙的世界
它们美好而没有重量
像肥皂泡。
我喜欢看它们被太阳
描绘并呈红色，飘飞
在青色的天空里，突然地
颤抖并破灭。

以前，梦是通往真我的长廊，但现在，世界本身成了一个肥皂泡，在泡沫里追求虚名当然没什么意思。马查多以自己的方式领悟了吠檀多哲学的“幻”、大乘佛教的“空”。“幻”与“空”中的“爱”才更显珍贵。

在巴埃萨读哲学期间，除了与乌纳穆诺外，马查多还与哲学家迦塞特有思想交流。迦塞特的“视角互补论”引起了他的共鸣。迦塞特的哲学口号是“我是我自己及我的环境”，他认为笛卡尔“我思故我在”不足以解释实在，故提出生命是我与环境互动的结果，犹如一场戏，存在于自由和命定之间。他认为绝对真理即所有生命的视角的总和，人们的视角必须互补才行。他造了一个新词

razon vital(生命理性),强调理性来自生命,也应为生命服务,他反对近代哲学的唯我论和唯心论,这引起了马查多的共鸣。在题献给迦塞特的格言体《箴言与歌谣》里,马查多强调人与人的关系不是主客体关系,而是互动的关系:你所看见的眼睛是眼睛/这并非是因你在看它;/它是眼睛,是因它在看你。他在诗里批评说,以前的纳喀索斯(自恋者)在镜子里尚能看到另一个我,现在的纳喀索斯则连自己都看不到了,因为他们变成了镜子!

马查多在观察的基础上继续深化他早期的重要意象,如著名的《歌》的第一首:

冲着开花的山峦
辽阔大海正在咆哮。
在我蜜蜂的巢里
有小颗粒的盐。

动与静、大与小、咸与甜、短暂与永恒,形成对比。花开,潮涌,风吹,蜂飞,充满动感。从事实说,塞维利亚风从大西洋吹来,中含盐分。从义理说,意象涉及象征。“蜜蜂”是马查多爱用的意象,如《劝告》之九说:“在我的心里/有一个蜂房;/金黄色的蜜蜂/在那里奔忙,/用古老的苦涩/酿出白色的蜡和蜜浆”(赵译),象征诗人将生命的痛苦转化为艺术。“大海”有多种象征,这里当指死亡,即彻底的虚无化。早期诗《评注》(Glosa)引用曼尼克(Manrique,1440—1479)的诗句:“我们的生命是河流/流淌着冲向大海/死亡的大海。”1938年,苏联作家爱伦堡去巴塞罗那探望马查多,马查多在谈话中还引用了这句诗(事见《人、岁月、生活》第四