

外教社
博学文库

艺术与政治的互动： 论兰斯顿·休斯的诗歌

The Interplay between Art and Politics:
A Study of Langston Hughes's Poetry

罗良功 著

艺术与政治的互动： 论兰斯顿·休斯的诗歌

The Interplay between Art and Politics:
A Study of Langston Hughes's Poetry

罗良功 著

图书在版编目(CIP)数据

艺术与政治的互动: 论兰斯顿·休斯的诗歌/罗良功

著. —上海: 上海外语教育出版社, 2010

(外教社博学文库)

ISBN 978-7-5446-2011-6

I. ①艺… II. ①罗… III. ①诗歌—文学评论—美国—现代 IV. ①I712.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 187468 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@sflap.com.cn

网 址: <http://www.sflap.com.cn> <http://www.sflap.com>

责任编辑: 张亚东

印 刷: 上海华文印刷厂

开 本: 890×1240 1/32 印张 8.25 字数 238 千字

版 次: 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2011-6 / I · 0160

定 价: 23.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

博学文库 编委会成员

(按姓氏笔划为序)

姓 名	学 校
王守仁	南京大学
王腊宝	苏州大学
王 蕾	北京师范大学
文秋芳	北京外国语大学
石 坚	四川大学
冯庆华	上海外国语大学
吕 俊	南京师范大学
庄智象	上海外国语大学
刘世生	清华大学
杨惠中	上海交通大学
何刚强	复旦大学
何兆熊	上海外国语大学
何莲珍	浙江大学
张绍杰	东北师范大学
陈建平	广东外语外贸大学
胡文仲	北京外国语大学
秦秀白	华南理工大学
贾玉新	哈尔滨工业大学
黄国文	中山大学
黄源深	上海对外贸易学院
程朝翔	北京大学
虞建华	上海外国语大学
潘文国	华东师范大学
戴炜栋	上海外国语大学

出版说明

上海外语教育出版社始终坚持“服务外语教育、传播先进文化、推广学术成果、促进人才培养”的经营理念，凭借自身的专业优势和创新精神，多年来已推出各类学术图书 600 余种，为中国的外语教学和研究做出了积极的贡献。

为展示学术研究的最新动态和成果，并为广大优秀的博士人才提供广阔的学术交流的平台，上海外语教育出版社隆重推出“外教社博学文库”。该文库遴选国内的优秀博士论文，遵循严格的“专家推荐、匿名评审、好中选优”的筛选流程，内容涵盖语言学、文学、翻译和教学法研究等各个领域。该文库为开放系列，理论创新性强、材料科学翔实、论述周密严谨、文字简洁流畅，其问世必将为国内外广大读者在相关的外语学习和研究领域提供又一宝贵的学术资源。

上海外语教育出版社

序

兰斯顿·休斯(Langston Hughes, 1902—1967)在长达 40 余年的文学生涯中创作了诗歌、小说、戏剧、杂文、自传等作品,留下了一大笔宝贵的文化遗产,是美国黑人文学崛起的丰碑,被誉为“哈莱姆桂冠诗人”。他是一个美国黑人作家,但是他的黑人身份没有阻碍他融入美国文学,相反他却成了美国文学的成就卓著的代表人物。他创作的文学作品具有浓郁的美国民族特色,已经成为美国文学的重要组成部分。作为美国黑人民族的代言人,他“像德莱塞将美国文学从清教文学中解放出来一样将黑人文学从胆怯中拯救出来”,为黑人文学在美国文学中赢得地位奠定了坚实的基础。在休斯的创作中,黑人文学的印迹是十分鲜明的,正是这种民族的印迹,体现了美国文学在思想、主题和艺术形式上的多元化。休斯的创作以诗歌成就最大,因此批评界认为他是“自惠特曼以来美国最伟大的民主诗人”,在美国黑人文学和美国文学史上都具有十分重要的地位。

休斯不仅是伟大的美国黑人诗人,而且也是有着国际声誉的世界诗人。他的作品被广泛地翻译成法、德、俄、日、西班牙等国的文字以及非洲的文字,已经成为世界文学经典,并且引起了广大学者的关注和研究。对休斯的研究已经取得了丰硕的成果,然而同欧美学者的研究相比,中国对休斯的研究仍然显得薄弱。对中国读者而言,休斯并不是一个完全让人感到陌生的美国黑人作家。1933 年,随着休斯访问上海,我国开始

介绍休斯和翻译休斯。鲁迅还在《准风月谈》中发表论文，称休斯是一个“走出了黑人圈子”的进步作家。新中国成立后，尤其是自改革开放以来，休斯的诗歌被不断翻译介绍进来，引起我国学术界的高度关注，一批学者展开了对休斯的研究。在我国研究兰斯顿·休斯的学者中间，尤以华中师范大学罗良功教授用功最多，成就突出，可以视为我国研究兰斯顿·休斯的代表。

良功长期从事英美文学的教学和研究，基础十分厚实，诗歌方面尤其如此。早在1999年，良功就开始研究兰斯顿·休斯。此后，他在《外国文学研究》、《当代外国文学》等杂志上发表了一系列研究休斯的专题论文。他于2002年出版的《英诗概论》一书，是我国高校广泛使用的教学参考书，奠定了他在英语诗歌研究方面的坚实基础。2003年，良功赴美国宾夕法尼亚大学师从查尔斯·伯恩斯坦教授研究诗歌，同时在赫尔曼·比弗斯教授指导下研究美国非裔诗歌。查尔斯·伯恩斯坦不仅是英语系教授，而且是语言派诗人和理论家、美国艺术与科学院院士，在美国诗歌创作界和学术界都有很高地位。良功跟随他学习，不仅近距离接触到美国一流的作家和理论家，而且还通过他接触到美国诗歌界的许多重要诗人和学者，并同他们建立起广泛的联系。通过在美国一年的学习与研究，良功学业上突飞猛进，查尔斯·伯恩斯坦和斯坦福大学的玛乔瑞·帕洛夫教授都向我表示了对良功的赞赏。良功回国后，产生了通过攻读博士学位把休斯研究推向深入的愿望，并于2005年以优异成就考入华中师范大学，在我的指导下攻读博士学位。良功用功勤奋，学养深厚，视野开阔，为人谦虚，学风纯正。正是这些特点，形成了他自己的学术个性。

良功在攻读博士学位期间，继续从事休斯诗歌研究，立志做一个有成就的兰斯顿·休斯研究专家。经过三年的努力，他圆满地完成了学业，通过了博士论文答辩，获得了博士学位，以自己的行动实现了做一个休斯专家的学术目标。陈众议、黄铁池等同行专家对他的博士论文给予了高度评价。2009年，在上海外语教育出版社优秀博士文库遴选中，良功的博士论文《艺术与政治的互动：论兰斯顿·休斯的诗歌》在专家评审中脱颖而出，被收入这一在全国很有影响的文库中。这再次表明，良功

研究兰斯顿·休斯的成果得到了学术界的认可。良功的博士论文就要出版了,可喜可贺。在他的论文出版之际,我觉得有必要作一简单评价,作为读者阅读时的参考。

良功的博士论文《艺术与政治的互动:论兰斯顿·休斯的诗歌》有其明显的特色,这首先在于其研究的学术焦点自始至终都聚焦于兰斯顿·休斯诗歌的“艺术与政治互动”这个根本问题之上,并把“艺术与政治互动”作为论文的主线,将休斯诗歌创作中的一个重要学术问题贯穿起来,形成一个有机的整体。论文作者认为,休斯政治意识的核心价值观表现在两个层次,即种族自由平等的民主理想和人类友善和谐的道德理想。休斯从种族伦理关系出发,根据不同的社会政治形势不断调整、扩展自己的政治视角,从阶级关系、文化、性属、种族、伦理等多重角度探寻通向理想的道路。作者从休斯关注社会的视角变化中揭示出一个基本特点,这就是:休斯的政治思想塑造了诗歌艺术,诗歌艺术又传达了他的政治思想;在休斯的不同创作时期美国政治环境宽严不同,其政治意识的表现呈现出从外向到内敛的变化,而诗歌艺术形式却由平实到激进,两条相反的轨迹反映了艺术与政治之间的对话,两者形成互为呼应、互渗互补的关系。正是基于这一独特的认识,论文作者采用对照的方法,集中讨论休斯的诗歌在不同时期表现出来的政治与艺术互动的基本特点。

在诗歌创作中,休斯的政治就是对文学的社会责任和文学的教诲功能的强调。关于这一点,良功在他的论文中作了很好的阐释。他在论文中指出:“休斯是一位具有强烈社会责任感的诗人,始终强调文学的社会作用。”像马克思所赞扬的欧洲19世纪的批判现实主义作家一样,休斯是一个有强烈政治倾向的诗人。休斯在“黑人艺术家与种族山”一文中强调黑人作家应承担社会责任,对黑人诗人回避种族身份写作的倾向进行批评,表达了“借助文学翻越种族大山获取自由”的政治理想。正是出于一种带有政治倾向的社会责任感,休斯为美国黑人民族提供了“美国黑人文学”的范例,加速了美国黑人文学融入美国文学的进程。休斯文学创作的上述基本特性,正是良功在休斯研究中的新的发现,是休斯研究学术史上的一次飞跃,无论对于他自己或是其他人的研究,都是十分

重要的。

IV

良功的博士论文还有另一个重要特色,这就是与“政治与艺术互动”主题相呼应的历时性与共时性论文结构。论文按照休斯创作发展的历史线索,把休斯的诗歌创作分为四个发展阶段,然后找出各个阶段的一个个结点,把休斯的诗歌文本、休斯的创作道路同当时的历史、文化、政治与批评环境结合起来,探讨休斯诗歌创作的具体特征。作者精心安排的这种论文结构科学合理,有利于展开对休斯诗歌的深入讨论和问题归纳。例如在第二章讨论哈莱姆文艺复兴时期休斯的“波希米亚式的种族意识及其书写”时,作者就有意识地在哈莱姆文艺复兴的历时性框架结构中,将休斯的种族身份的自我认同、美国民族身份的诉求、自由的信念、唯美主义的种族艺术观、种族发现与诗歌艺术视角的变换、波希米亚式的种族书写、黑人文化元素与民族意识表达等重要问题集合在一起,从共时性的视角揭示出休斯在整个哈莱姆文艺复兴时期的思想与艺术特征,即“强烈的种族责任感,对民族身份的认同与诉求、对民族自身的发现与检审、对种族意识的艺术表达”。正是在这一准确判断的基础上,作者认为休斯这一时期的诗歌“回应了时代对于美国黑人民族意识的呼唤,表现了诗人自己对于民族、国家的强烈的认同和独立的理解”,并认为休斯强烈的民族意识及其波希米亚式的诗歌艺术相得益彰,推动休斯的诗歌创作走向成熟。作者在论文中指出:“休斯的诗歌在政治与艺术上的互动不仅仅是政治表达的调整和实验,而且是美学意义上的不断实验。”这一结论不仅是对休斯诗歌创作的正确总结,而且也为休斯诗歌研究的深入奠定了新的理论基础。

作者对“政治与艺术互动”的研究贯穿论文的始终。例如第三章,作者用“红色年代”建构论文的历时性结构,向前承接哈莱姆文艺复兴,向后连接 20 世纪 40 年代的诗歌直至麦卡锡时期之后。这种历时性结构不仅有利于从整体上对休斯诗歌创作的发展脉络进行梳理并对其创作特点进行科学总结,而且有利于发现休斯各个不同创作时期的重要问题并从共时性角度对它们进行分析与总结。在第二章里,作者在历时性框架中发掘出休斯的“左倾政治观”、“激进的社会理想”、“左翼诗歌与红色主题”等一系列重要学术问题,又从共时性的角度论述了休斯诗歌创作

“走向人民阵线美学”的历时性特征。作者对休斯的诗歌在人民阵线美学影响下走向成熟的过程进行细致的描述,尤其是对休斯在这一时期形成了“非间离美学”进行深入的分析,指出“非间离美学在很大程度上是一种政治美学,表现了休斯艺术为政治服务的诗学观”。作者的这一观点能够准确说明休斯 20 世纪 30 年代中后期诗歌创作的总体倾向,论辩有力,让人信服,应该看成是作者对前人研究的重要发展。

第四章也采用了同样的方法。作者从历时性角度将研究的视角聚焦于 40 年代的诗歌,深刻分析和讨论了休斯诗歌创作含蓄的政治观、艺术立场的现实主义回归及诗歌艺术的政治表达等共时性问题,有力地论证了休斯的诗歌创作从革命到抗议的历时性总体特征,认为休斯“通过强调政治表达中的艺术性形成了一种新的政治美学观,深刻地影响了他在这一时期的诗歌创作,并奠定了其 50—60 年代文学艺术观的基础”。论文作者最后以麦卡锡时代作为休斯创作的一个重要的历时性结点,将直至休斯逝世的最后一段创作历史连接起来,构成休斯创作完整的历时性艺术与思想结构。休斯创作的最后这一段历史十分重要。在这个时期,休斯的诗歌在艺术题材的选择上体现了他的艺术原则和政治意识,社会责任感和艺术责任感进一步加强,自觉地通过含蓄的艺术形式和手法表现政治,政治和艺术上更为成熟。作者在细腻地分析休斯诗歌的基础上指出休斯这一时期诗歌的重要特点,即政治作为休斯诗歌创作的艺术题材主要表现在两个相互包容和印证的层面:一是种族,一是种族的精神状态。作者还认为,休斯的平实而又激进的诗歌在很大程度上是对他压抑的政治意识的一种补偿,明显具有种族文化特质、民主政治理想和先锋主义技巧的特征。作者对休斯复杂的创作历史过程的描述深刻细腻,总结准确精当,观点明晰科学,历时性归纳概括与共时性分析总结相互交织,出色地给我们描述了休斯诗歌创作的发展演进历程和总体特征。

良功在整篇幅论文的写作过程中,还有一个特色应该提到,这就是他在整个论文写作中自始至终都能够坚持理论同实际相联系,坚持以休斯的诗歌文本分析为前提,无论是问题的发现还是观点的归纳,都来自诗歌的文本。他只要提出了新的看法和观点,都要搜寻大量的其他文本

材料进行考证阐述,用事实对自己的观点加以确认,做到实事求是,有根有据。对于休斯诗歌的研究,良功的眼光独特,见解深邃,因而能够在新的发现基础上对休斯的诗歌进行科学归纳与总结,把以前的休斯研究提高到一个新的层面。做学问需要潜心钻研,专心致志,切忌浅薄浮躁和急功近利。可以说,良功在论文的写作过程中真正做到了刻苦认真地读文本,老老实实在地做学问。他治学严谨,学风纯正,问题意识突出。尽管他已经在休斯的研究中取得了可喜的成果,是一位在学界有了一定影响的休斯研究专家,但他为人低调谦逊,从不骄傲自大和自以为是。从他的研究中可以看出,他保持了一种难能可贵的优良学风。

总之,良功的博士论文观点突出,分析细腻,材料丰富,评述充分,特色鲜明,的确不失为一篇优秀的博士论文。当然,论文也并非十全十美,有些问题还需要继续深入探讨,有些措词还需要推敲。但是瑕不掩瑜,相信良功在博士论文出版后会继续对这些问题加以研究,把对休斯的研究提高到一个新水平。

聂珍钊

于剑桥铭邸

2009/12/28

前言

本书主要从艺术与政治互动关系的视角探讨美国黑人作家兰斯顿·休斯(1902—1967)的诗歌。休斯在长达40余年的文学生涯中表现出了持久的强烈的政治意识,其政治意识的核心价值观表现在两个层次,即种族自由平等的民主理想和人类友善和谐的道德理想。在这种持久的政治意识的驱动下,休斯在不同的时期从不同的角度孜孜不倦地探寻实现理想的道路、丰富理想的内涵。他从种族伦理关系出发,根据不同的社会政治形势不断调整、扩展艺术视角,运用阶级视角、文化视角、性属/种族视角、道德视角等探寻理想之路。在这一过程中,他关于种族平等自由理想的内涵也在不断拓展和深化,强调的侧重点也不时调整,时而强调具体可行的理想,时而强调抽象远大的目标。休斯政治理想内涵的拓展和侧重点的变化以及他关注社会的视角的变化,都直接反映在诗歌之中,不仅影响了休斯诗歌的主题、题材、艺术视角,而且影响着诗歌的艺术形式;同时,诗歌艺术也是休斯进行政治表达的工具,而且成为休斯迫于外部压力无法充分进行政治言说时补偿自己政治意识的机制。由此,政治与艺术之间形成一种互渗互补的关系。本书将阐述休斯在不同时期的政治观与艺术观、主题、艺术题材与视角、艺术表现手段之间的关系,探讨其中政治与艺术的互动关系。

鉴于休斯的诗歌在不同的文学时期表现出较为明显的差异性,他的政治意识与诗歌艺术之间的关系呈现出的不同的形态,本书将休斯的诗

歌创作生涯分为四个时期进行探讨：哈莱姆文艺复兴时期、激进的红色 30 年代、40 年代至 50 年代初麦卡锡主义时期、麦卡锡主义之后的 50—60 年代。这种时间划分大体兼顾了美国的社会和政治背景和休斯自身的政治意识与艺术特点，便于两者相互参照。

本书由六个部分组成。

第一章是绪论，简要介绍休斯在美国黑人文学和整个美国文学中的地位，回顾休斯的文学生涯及其政治意识的大致轨迹；粗略梳理国内外休斯研究的历史发展与现状，指出本书研究的意义和研究方向；提出本书研究的思路和方法。

第二章主要探讨哈莱姆文艺复兴时期休斯诗歌体现出来的政治与艺术互动关系。休斯在这一阶段的政治意识突出地表现为英雄主义的种族意识，即毫不羞怯地认同黑人种族身份、毫不畏缩地追求美国民族身份、宽容乐观地表达种族自由平等的民主信念。这种英雄主义的种族意识塑造了休斯在这一时期狂放不羁的唯美主义种族艺术观，即黑人艺术家应该勇于从黑人民族的生活中发现美、毫不羞怯地表现民族的真实的美，以此反抗殖民主义文化对美国黑人民族形象的贬损，还原黑人民族的真实形象。在探寻黑人的美和民族真实的生活的过程中，休斯的艺术视角发生了三种转变，即空间维度上由外而内的转变、时间维度上由历史想象到现实关注的转变、精神维度上由主观向主客一体的转变，这种转变反映了休斯逐渐向客观视角的转变。休斯强烈的种族意识和社会责任感还从根本上决定了他在 20 世纪 20 年代诗歌的基本艺术特征，即诗歌艺术成为他强烈的社会责任感的载体。他的诗歌艺术通过对惠特曼诗歌传统的接受，并与黑人文化元素的融合，既体现了时代特征和诗人个性，又体现了种族政治与艺术实践的互动与融合，形成一种波希米亚式的种族书写特征。

第三章则主要讨论休斯在 20 世纪 30 年代激进左倾年代的诗歌艺术与政治之间的互动关系。休斯在 30 年代对马克思主义的接受使他能够从阶级层面、世界层面来理解和思考种族问题，从而使他的种族思想和社会观更加深广和激进。这种激进的左倾思想和全新的社会观渗透了休斯 30 年代诗歌的内在精神和外在形式，不仅改变了休斯诗歌原有

的艺术视角和主题,而且促使休斯在诗歌艺术方面作出了新的探索。这一时期宣传激进的暴力革命思想成为休斯诗歌的主题,诗歌显示出极为明显的政治宣传意图、激进的政治意识和直白的思想表达方式。同时,他也力求运用既吸收了大众文化又吸收了精英文化的艺术手段来进行政治表达。30年代中后期的人民阵线美学为休斯的诗歌艺术提供了新的契机,在这一基础上,他开始重新调整政治与艺术的关系。他的人民阵线诗歌对后期的诗歌艺术创作和政治表达形式产生了持久的影响。

第四章主要讨论30年代末期至50年代初期休斯诗歌的政治与艺术的关系。这一时期跨越了二战和冷战前期,种族仍然是诗歌关注的核心对象,但是激进直白的革命声音已经被一种温和而躲闪的声音代替,表现出他政治意识上的矛盾性。他在这一时期的诗歌创作中,艺术视角再次回到现实生活本身,因此他在艺术中把现实生活细节作为传达意义的载体,注重对现实生活进行艺术阐释。休斯诗歌艺术视角向现实的回归是一种疏离30年代激进政治的体现,也是自30年代末期以来美国日趋紧张的政治环境压抑的结果。通过强调对现实生活的表现和阐释,休斯的政治意图和政治理想更加隐含地表现出来,诗歌中的政治话语成分从显性走向隐性,而艺术话语由弱转强,这样既躲避了严格的政治审查,也增强了诗歌的艺术性。黑人方言、民间文化和大众文化形式再一次渗透到诗歌的表层结构上来,人民阵线美学持续影响着他的诗歌,最终形成了一种大众现代主义诗歌艺术形式。

第五章重点分析在麦卡锡时期之后的50—60年代休斯诗歌在政治与艺术之间的新的对话。在40年代末期到50年代初期,经历了以麦卡锡主义为极端代表的美国冷战政治思维的严酷压制和40年代以来美国黑人问题上的些许进步之后,休斯逐渐认识到美国社会虽有瑕疵但可以挽救,因而对美国黑人问题抱有更加乐观的态度。此后,休斯更加强调种族之间的和谐,认为黑人争取民主自由的斗争应该采取有利于和谐的手段。具体而言,他主张以两种手段来实现种族之间的和谐与平等:一是在道德和理性的约束下对社会进行批评,即休斯强调的“幽默”手段;一是以自己踏实的工作赢得社会认同。在这一意义上,休斯在50—60年代的社会理想表现得最为温和、实际。在这一时期,休斯的诗歌更注

重描写黑人的正面形象,描写黑人的精神面貌。休斯诗歌任务的重心转向记录,而不是宣传或鼓动。他在诗歌艺术形式上也有与时俱进的发展,将惠特曼的大众现代主义艺术与大众文化和民间文化结合,形成一种大众主义先锋诗歌,既表现了他在这一时期的平和实用的政治理想,又使他备受时代和环境压抑的政治意识得到补偿,形成了艺术与政治之间既互动又互补的关系。

第六章全盘梳理了休斯在不同时期在政治与艺术关系上所做的探索 and 实验,认为休斯通过毕生的诗学实验最终走向了艺术领先政治的政治诗学。本章还简要论述了休斯诗歌在艺术与政治互动中形成的独特的美学品质,即大众主义的先锋艺术、黑人文化特色的表意模式、艺术的真实。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 诗人休斯	2
第二节 国内外研究现状	4
第三节 本书研究对象、方法、结构	6
第二章 哈莱姆文艺复兴时期：波希米亚式的种族意识及其书写	11
第一节 自我认同：英雄主义的种族意识	13
第二节 自我发现：诗歌视角与题材	37
第三节 自我表现：波希米亚式的种族书写	60
第三章 红色年代激进的政治表达	77
第一节 激进的种族政治倾向	78
第二节 左翼诗歌与红色主题	96
第三节 走向人民阵线美学的诗歌	114
第四章 从革命到抗议：40年代的诗歌	136
第一节 走向含蓄的政治观	137
第二节 艺术立场的现实主义回归	150

第三节	大众现代主义诗歌艺术中的政治表达	170
ii 第五章	麦卡锡时期之后：压抑的政治意识与诗歌艺术的实验	188
第一节	政治意识与艺术责任	189
第二节	作为艺术题材的政治	198
第三节	诗歌艺术的实验与政治意识的补偿	208
第六章	结语：艺术与政治的互动	221
第一节	艺术与政治的互渗互补	221
第二节	作为艺术与政治互动产物的美学特征	225
附录		233
附录 1	参考文献	233
附录 2	兰斯顿·休斯生平年表	238
后记		241