

诗神远游

中国如何改变了美国现代诗

赵毅衡 著

上海译文出版社

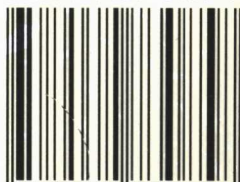
于1970年发表，其诗行式节奏
 诗人 斯温朋 (Alger
 麦 铿 铿 的 诗 歌
 in Calydon) 之戏仿。全诗不长
 名詹姆斯和比尔·奈依，这二人
 中牌戏) 赠钱，拉阿新凌一桌
 以的笑容，说他不会打这种牌
 比尔·奈依袖里暗藏了王牌。不料
 为胜，二个白人全输了。
 然后 我抬头看奈依，
 而他两眼朝我直瞪。
 站起来，

后为各种事件状态
 我袖手旁观决不参与。
 个地拔 飞落低牌，
 永河 涨满地是树叶——
 是阿新藏起幸的牌
 半玩进“他不会的游戏”。
 第一段似有一些“恩赐”的
 气漏了嘴，吐了真情。当他去
 谦座时：

们，被暖的最后土生着
 还依何，赐走的孩儿！
 们，重新创造的诞生者，
 了是大地而君王们致敬，
 们从多层由墙垣和墙接
 到我们的这些中张蓬。

ISBN 7-5327-3085-9

9 787532 730858 >

定 价：20.00 元

易文网：www.ewen.cc

诗神远游

中国如何改变了美国现代诗

赵毅衡 著

上海译文出版社

XXWU/77/09

图书在版编目(CIP)数据

诗神远游/赵毅衡著. —上海:上海译文出版社,
2003.11

ISBN 7-5327-3085-9

I. 诗... II. 赵... III. ①古典诗歌-文学研究-
中国②诗歌-文学研究-美国-现代 IV. I712.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 002832 号

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有,
非经本社同意不得连载、摘编或复制

诗 神 远 游

——中国如何改变了美国现代诗
赵毅衡 著

上海世纪出版集团
译文出版社出版、发行
上海福建中路193号

易文网:www.ewen.cc

全国新华书店经销
商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.75 插页 2 字数 263,000

2003年11月第1版 2003年11月第1次印刷

印数: 0,001—4,100册

ISBN 7-5327-3085-9/I·1785

定价: 20.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向承印厂联系调换

目 录

第一章 现代美国的“中国诗群” 1

第一节 1910 年前美国诗歌中的中国 1

1. 两种不同的中国兴趣 1
2. 霍尔姆斯(Oliver Wendell Holmes) 3
3. 朗费罗(Henry Wadworth Longfellow) 4
4. 斯托达德(Richard Henry Stoddard) 5
5. 政论诗 6
6. 哈特(Bret Hart)的《阿新》..... 7
7. 欧文(Wallace Irwin)的《唐人街谣曲》 10
8. 利兰(Charles Godfred Leland)的《洋泾浜小调》..... 12

第二节 新诗运动的“中国热” 13

1. 概况 13
2. 庞德(Ezra Pound) 17
3. 罗厄尔(Amy Lowell) 22
4. 弗莱契(John Gould Fletcher) 25
5. 蒙罗(Harriet Monroe) 26
6. 林赛(Vachel Lindsay) 27
7. 宾纳(Witter Bynner) 30
8. 费克(Arthur Davidson Ficke) 32
9. 斯蒂文斯(Wallace Stevens)..... 34
10. 马斯特斯(Edgar Lee Masters)与其他谣曲诗人 38
11. 桑德堡(Carl Sandburg) 40

12. 艾略特(T.S.Eliot)	42
13. 波登海姆(Maxwell Bodenheim)	44
14. 其他人	46
第三节 当代诗人	47
1. 概述	47
2. 英加尔斯(Jeremy Ingalls)	49
3. 威廉斯(William Carlos Williams)	50
4. 雷克斯洛思(Kenneth Rexroth)	52
5. 艾肯(Conrad Aiken)	54
6. 凯瑟(Carolyn Kizer)	55
7. 麦克娄(Jackson Mac Low)	57
8. 莫根(Frederick Morgan)	58
9. 勃莱(Robert Bly)	60
10. 赖特(James Wright)	62
11. 另一位赖特(Charles Wright)	63
12. 韦尔契(Lew Welch)	65
13. 惠伦(Philip Whalen)	66
14. 斯特利克(Lucien Stryk)	67
15. 鲁伊特(Fil Lewitt)	68
16. 吉福德(Barry Gifford)	69
17. 汉森(Kenneth O. Hanson)	70
18. 海因斯(John Haines)	71
19. 斯奈德(Gary Snyder)	72
第四节 各国影响的对比分析	76
1. 新诗运动期间的数量对照	76
2. 《诗刊》统计	77
3. 英国影响	78
4. 法国、印度、日本在影响渠道上的优势	79
5. 中国影响与日本影响的区别	82

6. 庞德的俳句	84
7. 庞德的中国式诗	85
8. 庞德“成形期”的中国影响	88
第二章 影响的中介	92
第一节 非文学中介	92
1. 快帆贸易	92
2. 传教	94
3. 辛亥革命	95
4. 巴黎和会	96
第二节 美国诗人访华	99
1. 早期访华诗人,米蕾(Edna Saint Vicent Millay)等	99
2. 狄任斯(Eunice Tietjens)的《中国剪影》	100
3. 三四十年代,休斯(Langston Hughes)等	103
4. “文革”期:巴恩斯通(Willis Barnstone)的《咏中国》	104
5. 八十年代,金斯堡(Allen Ginsberg)等	105
第三节 中国人在美国	108
1. 唐人街	108
2. 早期中国留学生关文清	110
3. 罗厄尔与赵元任	112
4. 宾纳与江亢虎	113
5. 其他人	114
6. 当代中国在美学者	115
第四节 美华诗坛	116
1. 美华汉语文学/美华英语文学	116
2. 回归唐人街之根,林永得(Wing Tek Lun)等	117
3. 反寻根,陈美玲(Marilyn Chin)等	118
4. 对主流文化的批判:六个不缠脚的女人	120
5. 追寻中国诗意,施家彰(Arthur Tse)等	121

6. 追溯中国哲理,刘玉珍(Carolyn Lau)等	122
7. 各种诗风,李力扬(Li-Young Lee)等	123
第五节 中国美术	127
1. 汉风	127
2. 私人收藏美术品	129
3. 庞德与中国艺术	131
4. 《七湖诗章》	137
5. 近年美国诗人的中国艺术迷恋	140
第六节 中国诗译介	141
1. 十九世纪欧陆翻译,《玉书》	141
2. 英国译本	144
3. 中国诗学之译介	146
4. 陶渊明	147
5. 陆机	148
6. 李白	150
7. 孟浩然	151
8. 白居易	151
9. 王维	154
10. 杜甫	155
11. 寒山	158
12. 林和靖	160
13. 苏轼	161
第七节 庞德的《神州集》	163
1. 费诺罗萨笔记	163
2. 《神州集》的悲愁气氛	165
3. 羁客题材	167
4. 树叶“典故”	168
5. 《神州集》之影响	170

第三章 影响的诗学与诗学的影响	172
第一节 东方风与中国风	172
1. 东方风与浪漫主义	172
2. 十九世纪的浮夸东方风	174
3. 新诗运动中的十九世纪东方遗风	175
4. 翟理斯与庞德	180
5. 中国诗学与反浪漫主义	181
第二节 中国影响与美国现代诗之“叛逆倾向”	183
1. 后维多利亚诗风	183
2. 中国诗在英国的冷遇	186
3. 中国诗引发的激进/保守之争	187
4. 中国诗与反战立场	192
5. 中国诗的“零度风格”	194
6. “化简诗学”	196
7. “中国诗热”作为一种文化姿态	199
第三节 中国诗与自由诗	203
1. 中国诗格律译法之弊病	203
2. 自由诗与中国诗的精神契合	207
3. 庞德的短语节奏	210
4. 韦利的重音节奏	213
5. 借鉴中国诗形式	217
第四节 中国诗与美国现代诗句法	221
1. “离开印欧语系”	221
2. 并置	225
3. 迭加	228
4. 脱体句法	232
5. 韦利的翻译实验	235
6. 其他人的翻译实验	236

7. 美国诗句法之中国化	239
第五节 汉字与美国诗学	242
1. 罗厄尔与艾思柯的拆字	242
2. 费诺罗萨论文	246
3. 庞德的“汉字诗学”	248
4. “汉字诗学”的实践	251
5. 蒙太奇与拼贴法	256
6. “汉字诗学”之延伸	257
第六节 中国诗与“反象征主义”	260
1. 呈现与再现	260
2. 从意象主义到“纯意象谬见”	261
3. 旋涡主义的意象动势	264
4. 先无托,再有托	266
第七节 退潮与第二潮	271
1. 二十年代英美学院派对中国诗的贬评	271
2. “新批评”面对中国诗学	274
3. 中国诗卷土重来	278
第八节 儒学与《诗章》	279
1. 儒学西传	279
2. 庞德学儒	281
3. 庞德译《诗经》	283
4. 《中国史诗章》	288
5. 《比萨诗章》与《中庸》	297
6. 《掘石机诗章》与“王王”	302
7. 《王座诗章》与《康熙圣谕》	304
8. 《草稿与片断》,思无邪	306
9. 《诗章》中的汉字	309
第九节 美国诗中的禅与道	314
1. 道学西传	314

2. 新诗运动中的道,杰弗斯	315
3. 从“无为”到“无言”,新超现实主义	318
4. 《易经》诗人	322
5. 禅学西传	325
6. 禅与随机诗学	327
7. 三教合一,斯奈德	330

第一章

现代美国的“中国诗群”

第一节 1910年前美国诗歌中的中国

1. 两种不同的中国兴趣

十九世纪中叶之前,美国诗坛对中国的兴趣大都是应和西欧,是回声之更遥远的回声。能找到零星散乱的提及,甚至一些中国题材诗歌,很难说构成了一种文学现象。比较文学工作者对此只能做一些搜奇探幽的工作。^①

当时中国和美国直接交往几等于零。中国的太平天国起事(1851—1864)与美国的南北战争(1861—1865)几乎重叠。两个民族都忙于内争而无暇它顾,刚半开启的窗户被冷落。

另一个原因更重要:真正的美国民族文学,在此时很难说已经成熟。要到十九世纪下半期,惠特曼和狄金森才开启了真正的美国诗风,马克吐温等人才开拓了真正的美国小说。在那之前,美国文学只是欧洲文学的一个卫星,一个不情愿脱离母体的抛出物,而美国文人似乎也满足于文化殖民地地位,即使标志着美国文化开始成熟的新英格兰人文主义(霍桑,梭罗,爱默森),也只是欧洲思

想逸出的旁枝。十九世纪末之前美国文学各种体裁,提到中国,多半也是学舌欧洲。

这两个文化要正面直接碰撞,才有可能产生更切实的文学影响。

第一次亲密接触,以相当奇特的方式出现:十九世纪中期,美国中西部开拓热潮,大中西铁路和太平洋铁路的建设,加上突发的加利福尼亚淘金热,急需大量廉价劳动力,而中国内战迫使南方沿海诸省居民大量外迁,中国移民浪潮卷入美国,使基本欧裔的美国人突然面对一个全新的文化现实。

从这个时期开始,美国文化人才开始直接注视中国。某些英国人所著关于中国的书开始成为文化圈中的热门读物。^②而美国诗人也开始“翻译”中国诗。最早有卡鲁斯(Paul Carus)和斯托达德(Richard Henry Stoddard)的译本。他们的“翻译”大都是法德两国汉学家译文的转译,很难说有多少中国味保留下来。当时欧洲译者倾向于把中国诗译出色彩浓艳的异国浪漫情调,让“文化贫乏”的美国人惊喜。

与之正相反的是,当时进入美国西部并渐渐向中部东部迁移的中国劳工移民,却让美国人觉得“色彩灰暗”:诚实,勤劳,狡黠,迷信,他们带来妓院和鸦片馆,怪异的“唐人街”文化。

因此,这时期的中国题材诗,几乎被撕成互不相关的两半:一半是“现实主义”的,以中国移民为题材,大量刊印于当时涌现的地方报刊,多半是拿中国人开心的所谓幽默作品,也有侮辱移民的种族主义打油诗,成为当时美国俗文学一个特殊景观。另一半则是抽象的,书上读来的中国,用绮丽文字写入华美诗章,作者多半是

---

① 阿尔德里奇教授(Owen Aldridge)的新作《龙与鹰》(*The Dragon and the Eagle*, 1993)详细地回顾了18世纪美国早期文人作品中提到的中国。

② 相当肤浅急就的介绍中国的书,例如威尔斯·威廉斯(S. Wells Williams)的《中央王国》(*The Middle Kingdom*),当时大受欢迎。

“主流文人”，理想主义自由主义色彩比较浓。

悖论的是，前一种“俗诗”，粗鲁，简陋，鄙俗，充满“草根层”偏见；却是真正的美国本土文学，可称为“现实主义”；后一种是知识分子的诗，精雅但无生气，是欧洲传统的呼应。

有相当多的研究者，以是否“反华人”作为诗的价值判断标准，就是自找难题做了。

要等二十世纪初“诗歌文艺复兴运动”，美国诗歌主流拥抱东方诗学时，才开出一个新局面。

2. 霍尔姆斯(Oliver Wendell Holmes, 1809—1874)

十九世纪文坛领袖之一霍尔姆斯，他的一首诗至今常被人引用。1868年美国传教士蒲安臣(Anson Burlingame)带领第一个中国使团游历西方，两个中国官员蟒袍红顶，带了三十名随从，第一次出现于西方官式宴席，轰动可想而知。霍尔姆斯特别擅长命题作诗应酬。1868年8月他在为使团举行的宴会上朗诵诗。

霍尔姆斯的这首诗格调传统，押韵守律，但字顺句畅读来朗朗上口。其主题是两大民族理想主义式的拥抱——互相开门：

大开吧，你，黄金的门，^①
向那卷起来的龙旗！
宏伟长城的建造者，
开启你们的高山防线！
让太阳的腰带

把东西方裹成一体。

---

^① 指旧金山湾的海口“金门”。

直到夏斯塔山^① 的轻风
吹动大雪山^② 皎白的峰巅——
直到伊利湖^③ 把蓝色的水
融汇入洞庭湖的波澜——
直到深邃的密苏里湖
把水灌入奔腾的黄河——

第一段诗化了美国的“门户开放”政策，第二段颇有一些“殖民输出”的味道，可能是霍尔姆斯只是个诗人，或可原谅。但下面这两行名句，还是相当真诚的：

我们，夜晚的最后出生者
欢迎你们，曙光的孩子！

可能是为了押韵，谦词有点过分。不过，他把欧洲文明称作夜晚，把美国这欧洲文明的最后产物称为“夜晚的最后出生者”(the evening's latest born)，而称中国人为“曙光的孩子”(the children of the morn)，不仅诗句漂亮，而且识见过人。

这两行诗，表明的“地理文化”意识，却是此后一个半世纪的绝妙预言，而且透露了美国与欧洲传统(“夜晚”)久合欲分的模糊愿望。

3. 朗费罗(Henry Wadworth Longfellow, 1807—1882)

十九世纪最受读者欢迎的美国诗人，是朗费罗。朗费罗擅长

---

① Mount Shasta, 加州北部一著名火山。

② Ta Sieue Shan, 音译, 所指不详。

③ 北美五大湖之一。

叙事长诗,几部名作至今脍炙人口,是美国文学遗产的一个重要部分。

朗费罗有好几首中国题材诗。他的诗集《各地方之诗》(*Poems of Places*)有一组专门写中国。其中第一首《罕巴鲁》(*Kambalu*, 1864)写的是蒙古军队征服中亚,很难说与中国有什么关系;第二篇《人民的声音》(*Vox populi*, 1870)其中国背景几乎没有仔细构筑,只是借用西欧关于神州(*Cathay*)的种种浪漫传说。

第三篇《瓷器》(*China Ware*, 1877),写的是景德镇,其中很难说有多少故事情节,却把制瓷器的工艺过程描写得很仔细。另一首关于中国的诗“瓷塔”(*The Porcelain Tower*)写的据说是南京的一个著名景色,下文将谈到。这两首诗原是长诗《卡拉莫斯》(*Karamos*)的一部分,朗费罗自己很喜欢,因此重印在《各地方之诗》之中。

4. 斯托达德(Richard Henry Stoddard, 1825—1903)

朗费罗对中国题材兴趣强烈,他竟然在自己的诗集中重印了另一个诗人斯托达德的十首“译中国诗”。上文已说过此人是美国首先介绍中国诗的翻译者之一,但他的翻译迹近再创作。他的“原文”大都是西方汉学家翻译中国经典的散文,有的来源更奇特,例如《好逑传》中的“以诗为证”。写中国这样遥远陌生的国家,有权学术上不严密。

斯托达德关于中国的作品之多,可以说是十九世纪美国诗人之最。1851年出版的《诗集》(*Poems*)中有“汉浦”(Kam Pou),“露露”(Lu Lu)等诗;1857年的《夏日之歌》(*Songs of Summer*)中有《马汉山小夜曲》(*Serenade of Ma Han - Shan*)。1871年他出版了诗集《东方书》(*The Book of the East*),1876年出版的《美国的客人》一书中有专门一章诗写“中国来客”。1880年版《诗集》(*Poems*)则换了一个方式写中国题材。《他看到自己的家》(*He Saw in Sight of His House*)和《大师,我们能否》(*Shall We, O Master*),显然都是理雅各

所译《论语》的某些章节写成诗,读来很有趣。

他的一部分“翻译诗”,用的是三音步抑扬括体,四行一节隔行押韵,颇为勉强;另一部分“译诗”用的是素体诗(blank verse),就较为流畅,自由,没有过分刻意的涂抹,保存了一部分中国古典诗的清淡风味。

斯托达德的诗歌成就不高,若不是朗费罗倾全力推荐,他很可能被文学史忘却。^①在当时纽约文学圈中,他却是一位大名人,主要是由于他的评论与编辑工作,以及他家的文学沙龙(其妻是当时著名的小说家)。作为活动家,他对中国的兴趣渐渐感染了美国文学圈子。

5. 政论诗

在十九世纪的西方,诗常被用作时评政论。“诗歌议政”(不是鼓动)是一种并不顺手的政治宣传方式,但上世纪诗歌读者的“阅读期盼”,与本世纪读者很不相同。政论性诗作,被看成是很严肃的写作方式。

政论诗歌涉及中美关系的,在十九世纪美国数量还相当多,大部分不值得在这里讨论了。我们要指出的只是诗人一般比较倾向于理想主义,因此对帝国主义行径大多持激烈反对的态度。上世纪有些文名的诗人尤金·费尔德(Eugene Field)写中法战争的诗《法国佬滚回去》(*The French Must Go*)^②作于1883年,是19世纪少见的谴责帝国主义的作品。这位诗人对中国所知极少,诗中的中

---

① 在某些特殊题材的文学史研究中,斯托达德这一类的诗人还是很重要的研究对象。例如威廉·罗伯特·诺思(William Robert North)的《美国诗中的中国题材》(*Chinese Themes in American Verse*,费城1937年版)。此书资料极为详尽,例如统计了惠特曼诗中提到中国共六次。

② 诗见《费尔德全集》(*The Works of Eugene Field*),纽约1914年版。尤金·费尔德(Eugene Field,1850—1895),十九世纪美国著名诗人、编辑。