

TAN
XIAN
DE
FENG

张同道 著

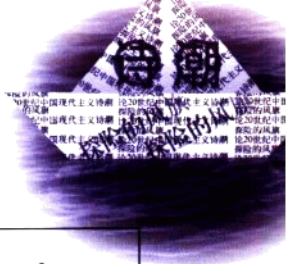
论20世纪
中国现代主义诗潮

探险的旗帜

诗潮

安徽教育出版社

探险的旗帜

安徽教育出版社

探险的风旗

——论20世纪中国现代主义诗潮

● 张同道 著

责任编辑：钱 江

装帧设计：包云鸠

探险的风旗

——论 20 世纪中国现代主义诗潮

张同道 著

出 版：安徽教育出版社（合肥市跃进路 1 号）

邮政编码：230063

发 行：安徽教育出版社发行部（合肥市桐城路 145 号）

邮政编码：230061

经 销：新华书店

排 版：合肥南方激光照排部

印 刷：合肥晓星印刷厂

开 本：850 × 1168 1/32

印 张：18.5

字 数：40 万

版 次：1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印 数：2000

标准书号：ISBN 7 - 5336 - 2072 - 0/C·2608

定 价：17.80 元

发现印装质量问题，影响阅读，请与我社发行部联系调换

责任编辑：钱江
装帧设计：包云鹄

贈
師
大
周
書
作

張
同
道
壬
午
年
書

世纪之交的精神历险

谢冕

20世纪中国现代主义诗潮是一场悲壮的精神历险。它与新诗同时诞生，却承受了来自多方的攻讦与诘难——甚至包括新诗人中的一部分人。中国现代主义诗潮始终是在抗争中默默生长。抗争几乎是现代主义诗潮的宿命。

中国现代主义诗潮所遭受的最为著名的指责是：晦涩和逃避社会责任。从20年代到80年代都是如此。其实，排除现代诗在实验过程中的局部缺误之外，这种指责大多来自美学懒惰与思维简陋——他们总是希望一目了然地在诗里找到某种思想的稀释说明。与这种不加思考的惯性指责相反，中国现代主义诗潮总是敏锐地感受时代的步履，并在时代的行进中作出艺术的反响。在新文学的生成期，在30年代、40年代中国社会的风云激宕中，在50年代以还台湾社会的急剧转型中，甚至在一场以“文化”命名的浩劫中，现代诗都是时代忠实的儿女，勇敢地置身于风暴的漩涡，记录了独立心灵对社会巨变的反响与沉思。这些现代诗人有时甚至面临死亡的威胁，如40年代

上海诗人群和 70 年代大陆的现代诗探索者对文化统治的挑战。那时，一首诗都可能是死亡的证据。然而，他们时刻没有忘记自己是诗人。他们没有简单地把历史事件白描式地摆放在诗歌里，而是进行了艺术转换，生活真实化为艺术真实，重大的时代事件幻化为诗歌的细节。他们追求的不是历史事件的机械再现，而是诗人对历史事件作出的独立思考，如 40 年代西南联大诗人群和 80 年代新诗潮运动的那些“挑战者”。

与现代主义诗潮的坎坷历程相似，长期以来，中国现代主义诗潮的研究处于一种抑制或闭锁状态。这种状况直到 80 年代新诗潮运动兴起才逐渐为评论界所重视。不过，由于偏见，许多优秀诗人和杰出作品至今还被流放在文学史之外。现代主义诗潮研究也大多限于局部，而整体研究不足，专门而系统的研究尚不多见。张同道的《探险的风旗——论 20 世纪中国现代主义诗潮》大约是第一全面而系统地探讨 20 世纪中国现代主义诗潮的史论性著作。本书对中国新诗中的现代主义诗潮在各个阶段的发展作出了历史性的梳理。从胡适的最初“尝试”开始，历经 20 年代象征主义的引进，30 年代象征主义的成熟与意象派实验，40 年代后期象征主义即狭义现代主义的确立，50 年代至 70 年代台湾现代诗运动，70 年代末至 80 年代的大陆朦胧诗运动，直至 80 年代中期至 90 年代向后现代主义的转型，历经发生、确立、再生发展、转换四个历史时期。这种时间跨度巨大、涵盖面很广、贯穿整个中国新诗史的关于现代主义诗潮的研究，是当代诗史研究的匮乏。

中国现代主义诗潮生成于中国现代特殊的社会文化背景下，西方现代主义思潮这一“怪影”的笼罩，对由古典形态到现代形态转变过程中的中国诗歌发生了巨大的影响。中国现代

主义诗潮出身于复杂的环境，由此呈现了一种特殊的美学品质。本书作者在《探险的风旗》中注意把这一诗歌潮流放置在中西不同的文化语境中加以描写，强调了中西诗观的矛盾和撞击。他提出中国现代诗的两种基本品质：汉文化内质与现代性。作为中国诗的现代形态，它与汉文化以及中国诗学传统的联系是必然的；作为中国文学现代性的追求，它与西方文化以及西方现代主义诗潮的联系也是必然的。两种文化的互异性造成了中国现代主义诗潮的兼容、综合以及矛盾而又丰富的品质。作者面对错综复杂的诗歌现象，作了清晰而不简单化的描绘，提出一些创造性论点，如关于中国现代主义诗人“两个故乡”的论析，中国现代诗的“综合品质”——现实主义与现代主义的糅合、浪漫主义精神对现代主义的全面渗透，等等。

中国现代诗在它的发展过程中，一直受到“洋化”和背离传统的责难。作者明确提出，中国现代主义诗歌是中国新诗的一支，并且是中国古典诗创造性的延伸。书里花了大量篇幅对中国现代主义诗歌与西方现代主义诗歌进行比较，发现二者拥有相似的生成语境：西方现代诗源于工业对人的异化、上帝的死亡和人的主体精神沦丧，而中国现代诗源于国家、民族危机所招致的文化幻灭，同样是一种与传统决裂的态度。但是，二者所经历的精神路程又迥然不同：西方现代诗以信仰幻灭——悲观——无法确定的救赎为主线，中国现代诗则以现实文化危机——愤怒——充满希望的重建显示了一条精神还乡之路。这是中西现代主义诗潮的本质区别，也正是中国现代主义诗潮的独特美学品质之所在。

文学史发展已经证明，一个民族的文学不可能在孤立的封闭状态获得发展。尤其在资讯发达、交往密切的今日世界，封

闭就意味着死亡。20世纪世界文学常常是在国际语境里展开的，每一个文学思潮几乎都跨越国界而成为世界性潮流。现代主义就是这样一种国际文学潮流。它与各国的民族传统融合，生成了富于诸种民族特性的现代主义文学潮流，产生了一批文学大师。东方国家里也不乏这样的先例，如印度的泰戈尔和日本的川端康成等。不仅文学，其他艺术样式的引进也蔚为壮观，如在电影、绘画、戏剧、音乐等相当广阔的艺术领域中，为什么在中国新诗里的引进和渗透就被视为异端？在多元化的现代社会，宽容是艺术发展的空气，也是艺术探索的土壤。

正如作者在书的名字里所隐喻的，探险构成了中国现代主义诗潮——也是所有艺术发展的必要条件。然而，正是这种探险凝聚了中国现代主义诗潮的基本品质。他们在20世纪中国的每一步推进都是一次新的历险，而他们的作品已经熔铸为一座饱经风浪考验的美学纪念碑，记录了独立的个体生命所作的心灵探险。因此，从某种意义上说，中国现代主义诗歌构成了一部中国现代知识分子的心灵图志。作为现代艺术的基本品质，只要中国现代诗还发展，这种探险就势必进行下去。

诗歌研究不仅需要大量资料、辛勤工作和理论基础，最重要的是感受诗歌的心灵。我们在本书里看到的不只是富有创见的理论分析，更有激情饱满的美学感受和一些灵感飞扬的诗学论述。也许，这和作者在新诗潮运动中曾经狂热写诗的经历有关，也是作者对中国现代诗的热爱与期待的具体显现。

如果说探险是一切艺术发展的基本品质，那么，这探险同时隐喻了新的创造与不可避免的缺憾。对于张同道的第一本现代诗著作，也是如此。书里对50年代以前部分的论述较为详尽，相比之下，对50年代以后部分的论述则显得简略。关于

现代诗与其他诗歌潮流的关系也语焉不详。不过，无论如何，这是一次有价值的学术探险。我期待他在以后的日子里，继续新的诗学探索，并在新的研究领域中创造新的高度。

1997年1月14日
北京大学畅春园

目 录

序：世纪之交的精神历险 谢 冕 (1)

第一章 导论：中西文化的宁馨儿

——中国现代主义诗的发生、确立及特质 1

第一节 中国现代主义诗的发生与确立 1

第二节 中国现代主义诗的特质 8

第三节 中西诗学在中国现代主义诗中的撞击与融会
..... 33

第四节 20 世纪中国现代主义诗潮历程 59

第二章 世纪的足音

——中国现代主义诗发生的文化背景与初期尝试
..... 88

第一节 西方现代主义诗的初期译介 89

第二节 中国现代主义诗的初期尝试 103

第三章 象征的森林

——中国象征主义诗的早期实验 115

第一节 死神的微笑：李金发 116

第二节	浪子、旅人与梦游者：创造社后期三诗人 王独清、穆木天、冯乃超·····	147
第四章	忧郁的花园舞蹈	
——	从象征到现代·····	163
第一节	青色的灵魂飘浮的梦：戴望舒·····	164
第二节	微雕的风景：卞之琳·····	202
第三节	灯与梦：废名与何其芳·····	229
第四节	都市的风景与疾病及田园乡愁：30年代 现代诗人群·····	241
第五章	昆明：一个神话的诞生	
——	西南联大诗人群·····	284
第一节	生命的风旗：冯至·····	293
第二节	带电的肉体与搏斗的灵魂：穆旦·····	317
第三节	穿越季节的荷花之魂：郑敏·····	340
第四节	跳荡的蓝精灵：杜运燮·····	368
第五节	手持法尺的诗人：袁可嘉·····	384
第六章	严肃的星辰	
——	上海诗人群·····	398
第一节	杭育诗宗：杭约赫·····	404
第二节	蓝马店的风景：辛笛·····	417
第三节	高原与都市的交响变奏：唐祈·····	424
第四节	灵魂与灵魂的密语：陈敬容·····	441
第五节	剑客或骑士：唐湜·····	453

第七章 越海的涛声

- 台湾现代诗运动····· 462
- 第一节 三套马车与一顶草笠：台湾现代诗运动历程
····· 462
- 第二节 美学与乡愁：台湾现代诗的诗学主题
和诗学艺术····· 470
- 第三节 独步的狼：纪弦····· 492
- 第四节 自由海之魂：覃子豪····· 501
- 第五节 高贵的绝症：余光中····· 508
- 第六节 语言历险者：洛夫····· 519

第八章 暴动的群岛

- 朦胧诗与后朦胧诗····· 529
- 第一节 断裂的美学地平线：朦胧诗生成纪历····· 529
- 第二节 青铜时代：朦胧诗····· 540
- 第三节 英雄挽歌：北岛····· 551
- 第四节 自由的碎片：后朦胧诗····· 557

主要参考书目····· 574

后记····· 578

第一章

导论：中西文化的宁馨儿

——中国现代主义诗的发生、确立 及特质

第一节 中国现代主义诗的发生与确立

1.1 谈论现代主义早已不是时髦话题。然而，中国新文学——再凝缩范界——中国新诗里究竟存在一种什么样的现代主义，它是如何发生的，如何界定它的特质，如中国现代主义诗与西方现代主义诗、中国新诗与古诗之间的承继与背叛。甚至连它的名称也是浮动的，郑敏称为中国现代主义新诗，唐祈称为中国现代主义诗歌，而袁可嘉则受中国式社会主义的启悟，命名为中国式现代主义诗歌。^①说中国式现代主义诗歌，恐怕难以以同样的句法结构统摄现代主义这一国际性文学潮

① 分别见于郑敏：《回顾中国现代主义新诗的发展，并谈当前先锋派新诗创作》，《国际诗坛》，1989年第8期；唐祈：《后记》，《唐祈诗选》，人民文学出版社，1990年；袁可嘉：《中国与现代主义：十年新经验》，《文艺研究》，1988年第4期；《还是叫“中国式现代派”好！》，《光明日报》，1988年6月26日。

流，西方并没有法国式或英国式现代主义的概念。这些构成了我启用中国现代主义诗（下文中有时简称为中国现代诗）一词的动因——依旧并不令人满意，因为任何概念都是施暴行为。

更大的难题在于，现代主义在西方也并非一个内涵明晰的概念，它的分期与灭亡至今还属于争论的话题。如英国批评家马·布雷德伯里和詹·麦克法兰认为，“现代主义在大多数国家里是未来主义和虚无主义、革命和保守、自然主义和象征主义、浪漫主义和古典主义的一种奇特的混合物”。^①大致达成共识的是，现代主义是从1890年至1950年间一系列以反传统相标榜的艺术流派，它包括象征主义、立体主义、未来主义、漩涡派、表现主义、达达主义、超现实主义和后期象征主义。现代主义又有广义狭义之分，广义如上所述，狭义的则“以后期象征主义为起点是更加合适的”。^②

西方理论界对于现代主义界定的含混投射到中国现代文学研究中，导致了对中国现代主义诗确认的混乱。袁可嘉认为从1917年胡适《文学改良刍议》引述意象派信条开始，中国现代主义诗就未间断；^③1935年孙作云称戴望舒等《现代》诗人作品为“现代派诗”，^④可郑敏宣布“一提中国现代主义新诗

① 马·布雷德伯里、詹·麦克法兰：《现代主义的性质和名称》，《现代主义》，上海外语教育出版社，1992年。

② 袁可嘉：《欧美现代三大诗潮》，《诗刊》，1991年第11期。

③ 袁可嘉：《中国与现代主义：十年新经验》，《文艺研究》，1988年第4期。

④ 孙作云：《论“现代派”诗》，《清华周刊》，43卷1期，1935年5月15日。

就和三十年代的《现代》新杂志联系在一起是一种很大的误解”，^① 这期间的歧异正在于现代主义的广义狭义之分。其实这两种观点并非不可调解。中国现代主义诗应当从1917年算起，而狭义的或严格意义上的现代主义诗则从40年代开始。

1.2 中国现代主义诗与中国新文学同时诞生。胡适《文学改良刍议》的八事确实与艾米·洛厄尔的意象派六原则相近，更富有象征意味的是第一首中国新诗《鸽子》正是一首意象派诗，具体的感性意象、直接呈现的方式及形容词的放逐正相印合。这不仅是意象派诗学的借鉴，也正是中国古典诗学的延伸。它的现代主义形象淹没于新诗的迅猛形象之中，并且，它的现代主义意味也并不浓厚，正如诗集的名字所启示的：仅仅是“尝试”，而尝试正是中国新诗尤其中国现代主义诗的道路。

象征主义是中国现代主义诗的重要潮流。从1925年开始，李金发相继出版了《微雨》、《食客与凶年》与《为幸福而歌》。法国象征主义诗风盛行中国诗坛，波德莱尔、魏尔仑、兰波、马拉美、拉弗格、果尔蒙、耶麦和福尔是中国诗人热衷的话题。创造社后期三诗人穆木天、王独清和冯乃超分别出版了《旅心》、《圣母像前》与《红纱灯》，胡也频、姚蓬子、石民也追随而至。戴望舒、何其芳、卞之琳等将中国象征主义诗升到顶峰——一场短暂的收获。1932年《现代》的创刊，昭示着中国现代主义诗风的分流，施蛰存、徐迟等人标举美国意象派诗风，都市诗迅速崛起；而下之琳则转向后期象征主义诗创

^① 郑敏：《回顾中国现代主义新诗的发展，并谈当前先锋派新诗创作》，《国际诗坛》，1989年第8期。

作。艾略特诗《荒原》（赵萝蕤译）和论文《传统与个人才能》（卞之琳译）的译介，促成了中国现代主义诗的转变，徐迟在《顶点》的创刊号上发表了《抒情的放逐》给以响应。^①

40年代初，西南联合大学成为中国现代主义诗的先锋基地。王佐良教授作为西南联大诗人群的一员讲述了当时的情景：“现代主义并未完全统治校园，但确是那时一个强劲的趋势，法国象征主义和庞德艾略特现代主义之后，R·M·里尔克也发生了很大影响”。^②

1942年，《十四行集》由桂林明日社出版。沉默十余年、任教于西南联合大学的诗人冯至以新的诗学和卓越的创作震惊了诗坛。《十四行集》宣告了严格意义上中国现代主义诗的确立，同时将中国现代诗升为一个高峰，西南联大三星穆旦、郑敏、杜运燮则是这一高峰的群体延展。冯至和联大三星及后起的袁可嘉等人构成了西南联大诗人群。他们是自觉的现代主义者，汇通后期象征主义诗学与中国民族意识，以现代观念将象征、玄学与现实融为一体，抵达中国现代主义诗的前卫状态，创作了《十四行集》、《穆旦诗集》、《诗集 1942—1947》与《诗四十首》——中国现代主义诗史上最卓越的诗章。

1948年，上海诗人群之杭约赫、辛笛、唐祈、陈敬容、唐湜围绕《诗创造》与《中国新诗》会同西南联大三星和袁可嘉继续进行现代主义“探险”——借穆旦一本诗集的名字。上海诗人群的作品向现实与浪漫态势倾斜，现代主义色彩弱化，

① 见《顶点》创刊号，戴望舒、艾青主编，1939年7月。

② 王佐良：《Modernism Poetry in China》，《DEGREES OF AFFINITY》，外语教学与研究出版社，1985年。