

THE MUSE FROM CATHAY

赵毅衡 著

四川人民出版社

● 中国古典诗歌对美国新诗运动的影响 ●

远游的诗神

远游的诗神

中国古典诗歌对美国新诗运动的影响

赵毅衡 著

四川人民出版社

一九八五年·成都

责任编辑：李 陈

封面设计：许大成

技术设计：唐 瑛

远游的诗神

赵毅衡 著

四川人民出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

渡口新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 10.625 字数 203 千

1985 年 7 月第一版

1985 年 7 月第一次印刷

印数：1—2,800 册

书号：10118·967

定价：1.55 元

Contents

Handwritten signature or mark

Foreword

The First Chapter: The Existence of the Influence	
.....	(5)

Section I The New Poetry Movement and China	
.....	(5)

Section II The New Poets under the Influence	
.....	(11)

Ezra Pound(11); Allen Upward(16); Amy Lowell(22); John Gould Fletcher(25); Harriet Monroe(26); Vachel Lindsay(27); Witter Bynner(30); Arther Davidson Ficke(33); Wallace Stevens(35); William Carlos Wil-

liams(42); Edgar Lee Masters(44); Carl Sandburg(44); T.S.Eliot(45); Maxwell Bodenheimer(48); Christopher Morley(49); Others(50)

Section III A Comparison of the Foreign Influences
.....(53)

Magazine pieces(53); Contents of *Poetry* (55);English Translation of Chinese poetry in this period(57); English poets(58); French Symbolists(60); Indian poets(61); Japanese poets(62); The distinction between the Chinese poetry and the Japanese poetry(64); Pound's relation with Chinese and Japanese poetry(66)

The Second Chapter: The Intermedia of the Influence
.....(79)

Section I Diplomatic, Missionary and Commercial Communication(79)

American poets and American imperialism (80); The trade of the clippers(81); American missionaries(84); The impact of the 1911 Revolution and the May 4 Movement (86)

Section II American Poets Visiting China.....(97)

Edna St. Vincent Millay(97); Witter Bynner and Arthur Davidson Ficke(99); Eunice Tietjens(100)

Section III The Chinese in America.....(105)

Chinatowns(105); Chinese students(109); Moon Kwan(109); Chao Yuen-ren(110); Kiang Kang-hu(112); Tsiang Ting-kan(113)

Section IV The Propagation of Chinese Poetry and Poetics to the West.....(116)

The Earliest English translations(116); French translations(117); *Livre de jade*(117); *Das Lied von des Erde*(118); The 19th Century English translators(120); Herbert Giles and his *History of Chinese Literature*(121); *Tsang Lang Discourse on Poetry*(122); The west spreading of Taoism(122); Zen Buddhism (126)

Section V Chinese Art.....(128)

The Boston Musium(128); The British Musium in London(129); The collection of Harriet Monroe(130); Chinese art in Carl Sandburg's works(131); Chinese painting and John Gould Fletcher's poems(135); Pound's love for Chinese art(136)

Section VI	Translation, <i>Cathay</i>	(146)
	Fenollosa's notebooks(146); Critical reception of <i>Cathay</i> (148); The theme of melancholy (149); The theme of exile(151); The image of the fallen leaf (154); The influence of <i>Cathay</i> (156)	

The Third Chapter An Analysis of the Influence(159)

Section I	Orientalisme and Chinoiserie	(159)
	The 19th Century romanticism and orientalism(159); <i>The Rubaiyat</i> (160); The old-type orientalism in the New Poetry(161); William Rose Benet(162); E.E.Cummings (165); <i>Legends</i> by Amy Lowell(167); Orientalism in other poets(169)	

Section II	Chinese Classical Poetry and the Anti-traditionalism of the New Poetry Movement	(176)
------------	--	-------

The pressure of the British cultural tradition (176); The conservatism of British poetry(177); The Genteel poetry in America at the begining of the century(181); The change of attitude of the big magazines(182);

Cathay and the attitude of American poets towards The First World War(186); The general ideological tendency of the New Poetry Movement (189)

Section III Chinese Poetry and the Anti-Romanticism of the New Poetry Movement.....(192)
The modernist quality of the traditional themes in Chinese poetry(192); The modernist quality in the style of Chinese poetry(194); The plastic vs the music (197); The reductionist poetics(198)

Section IV Chinese Poetry and Free Verse.....(202)
The old way of translating Chinese poetry (202); Helen Waddell(205); Free verse and the translation of Chinese poetry(207); Pound's phrasic rhythm (211); Waley's accentual rhythm (214); Waley's followers (218); Louise Hammond(219); The reaction against free verse(221); Imitations of "Stop Short" (222); Imitations of Chinese eight-line pattern (224)

Section V Chinese Poetry and the Syntax of Modern American Poetry.....(228)
The queer lines in *Cathay*(229); Juxtaposition of images(231); The juxtaposition of Williams(236); The juxtaposition of Olson(239);

The super-position of images(241);The complex super-position(244); Various ways to link the super-posed images(249); The departure from standard English(252); "disembodiment"(253); "Sino-English" poetry(256); The translation of Arthur Waley(257); The translation of Ayscough(258); The contemporary translations(259); Chinese syntax in American poetry(263)

Section VI Chinese Written Characters and Modern American Poetics.....(267)

Lowell's discovery of "split-up"(267); Split-ups in *Fir-Flower Tablets*(270); The Fantasy of Fenollosa(272); Fenollosa's notion of "science vs logic" (273); Dynamic images and the relation among images (277); "Oriental Hegelianism" (279); Large-scale juxtaposition of images (279); Juxtaposition of the abstract and the concrete (281); The paratactic tendency in Western poetry(285); The invention of montage(286); Montage in Eliot(289)

Section VII Chinese Poetry and Anti-Symbolism..... (293)

The anti-symbolism in modern American poetry(293); The mechanism of symbolism

(294); The Nature of imagism(295); The anti-symbolism in Chinese poetry(296); Pictorial impressionism(297);The development of the Poundian credo(298);A comparative study of Chinese poetry and Western poetry (303)

Postscript..... (309)

The epoch ending with the *Waste Land*(309); Criticism against both Chinese poetry and the New Poetry Movement(310); The exclusiveness of Eliot's notion of tradition (313); Chinese poetry and "impersonality" (314);The interest in Chinese poetry among contemporary American poets(315);The law governing the fluctuation of the influence of Chinese poetry(319)

目 次

小 引	(1)
第一章 影响的存在	(5)
第一节 新诗运动与中国	(5)
第二节 影响实例	(11)
埃兹拉·庞德(11); 阿伦·厄普瓦德(16); 埃米·罗厄尔(22); 约翰·哥尔德·弗莱契(25); 哈丽特·蒙罗(26); 伐切尔·林赛(27); 威特·宾纳(30); 阿瑟·戴维森·费克(33); 沃莱斯·斯蒂文斯(35); 威廉·卡洛斯·威廉斯(42); 埃德加·李·马斯特斯(44); 卡尔·桑德堡(44); T·S·艾略特(45); 麦克斯威尔·波登海姆(48); 克利斯多弗·莫利(49); 其他人(50)	
第三节 各国影响的对比分析	(53)

杂志评论(53); 《诗刊》内容分析(55); 新诗运动时期中国诗英译本(57); 英国诗(58); 法国象征主义(60); 印度(61); 日本诗人(62); 中日诗之区分(64); 庞德与中日诗的关系(66)

第二章 影响的中介……………(79)

第一节 外交与通商……………(80)

美国诗人与美帝国主义(80); 快帆贸易(81); 传教(84); 辛亥革命与五四运动引起的波澜(86)

第二节 美国诗人访华……………(97)

米莱(97); 宾纳与费克(99); 狄任斯(100)

第三节 中国人在美国……………(105)

唐人街(105); 中国留学生(109); 关文清(109); 赵元任(110); 江亢虎(112); 蒋廷干(113)

第四节 中国诗与诗学之西传……………(116)

最早英译本(116); 法译本(117); 《玉书》(117); 《大地之歌》(118); 十九世纪英译本(120); 翟理斯和《中国文学史》(121); 《沧浪诗话》(122); 道家思想之西传(122); 禅宗思想(126)

第五节 中国艺术……………(128)

波士顿博物馆(128); 伦敦大英博物馆(129); 蒙罗之收藏(130); 桑德堡诗中的中国艺术品(131); 弗莱契与中国画(135); 庞德与中国艺术(136)

第六节 翻译,《神州集》……………(146)

费诺罗萨笔记(146);对《神州集》的评价(148);悲愁题材(149);羁客题材(151);残叶形象(154);《神州集》的影响(156)

第三章 影响的分析……………(159)

第一节 东方风与中国风……………(159)

十九世纪浪漫主义之东方风(159);《鲁拜集》(160);新诗运动中的旧式东方风(161);威廉·罗斯·倍尼特(162);E·E·肯明斯(165);埃米·罗厄尔的《传说集》(167);其他诗人作品中的东方风(169)

第二节 中国诗与新诗运动之反传统……………(176)

英国传统的压力(176);英国诗坛之保守(177);美国世纪初的“绅士派”(181);“大杂志”态度之变化(182);《神州集》与美国诗人对一次大战的态度(186);新诗运动之一般思想倾向(189)

第三节 中国诗与反浪漫主义……………(192)

中国诗题材之“现代性”(192);中国诗风格之“现代性”(194);造型性与音乐性(197);“化简诗学”(198)

第四节 中国诗与自由诗运动……………(220)

中国诗旧式译风(202);海伦·瓦德尔(205);自由诗与中国诗翻译的必然关系(207);庞德的短语式节奏构造(211);韦利的重音节奏构造(214);韦利的追随者(218);路易斯·哈蒙德(219);对自由诗的不满(221);仿绝句(222);仿八行体(224)

第五节 中国诗与美国现代诗歌句法……………(228)

《神州集》中的奇句(229);所谓意象并置(231);威廉斯使用并置(236);奥尔森的并置(239);所谓意象迭加(241);复杂式

意象迭加(244);迭加的非正常连接法(249);脱离规范英语(252);“脱体法”(253);“中国式英语”诗(256);韦利的实践(257);艾思柯的译法(258);当代译法(259);句法仿中国诗(263)

第六节 中国文字与美国诗学……………(267)

罗厄尔发现“拆字”(267);《松花笈》中的拆字(270);费诺罗萨理论(272);“科学对抗逻辑”(273);动态意象与意象之关联(277);“东方黑格尔主义”(279);大规模意象并置(279);抽象与具体并置(281);西方诗歌的并置趋势(285);蒙太奇(286);艾略特的并置(289)

第七节 中国诗与“反象征主义诗学”……………(293)

美国现代诗之反象征主义传统(293);象征主义之分析(294);意象主义的本质(299);中国诗中的反象征主义(296);印象主义(297);庞德看法的发展(298);对比分析中西诗歌(303)

结 语……………(309)

《荒原》结束一个时代(309);对中国诗的指责与新诗运动的批评(310);艾略特的排它性传统(313);中国诗与“非个性化”(314);当代美国诗坛的中国热(315);中国诗影响起伏的规律(319)

小 引

中国古典诗歌对美国现代诗的影响，是中国文化西传产生的重要成果之一，是中西比较文学研究中的一个重要课题。

在美国现代诗的发轫期，即新诗运动中，这种影响已明确表现出来。它导致了，至少是促进了美国现代诗一些重要特征之形成。

不少诗人和批评家都意识到这一点，并试图评价和解释这种影响。美国当代著名诗人 W·S·默温 (W.S.Merwin) 说：“到如今，不考虑中国诗的影响，美国诗就不可想象。这种影响已成了美国诗自己传统的一部分”。^①

另一个著名诗人肯尼思·雷克斯洛思说：“今天，对于很大一部分美国诗人来说，远东影响比十九世纪或二十世纪法国诗的影响还大，而且肯定比十九世纪美国自己的诗或英国诗

^① *Ironwood*, No 17, p.18.

影响还大……可以列举一百名受到远东诗深刻影响的美国诗人，要他们不用中国或日本诗的方式来思考是困难的”，而“日本诗不过是中国美学的一个高度集中的表现”。^①

汉诗翻译家戴维·拉缜摩尔在一篇文章中问道：“为什么中国诗是被英美人发现，而不是法国人，也不是俄国人？”他说这问题根本无法回答，只好存而不论。但正如他谈到庞德和韦利早期的英译汉诗《神州集》和《一百七十首汉诗》时所说的，此二书对此后美国诗的影响“可能是无可估量的，肯定也是至今未得到估量的”。^②

实际上，美国学者已经就中国古典诗歌对美国诗的影响这一课题作了不少有价值的研究。但迄今为止，研究都局限于个别诗人，或个别诗派，尚未见到对美国现代诗所受中国古典诗歌影响作一总体的研究，也没有见到对这种影响作一断代的（例如新诗运动时期或当代美国诗）研究。的确，这个工作存在一定的困难。

本书尝试就新诗运动阶段美国诗所受中国古典诗歌影响作一番初步的检查。我们将论证在美国新诗运动中，中国影响不仅存在，而且是新诗运动所接受的主要外来影响；将探寻这种影响传向美国的渠道；将分析这种影响所产生的后果，以及这种后果在新诗运动之后的发展情况。在此基础上，我们将尝试回答为什么中国古典诗歌的影响在美国现代

① *Ironwood* No. 17, p. 12.

② David Lattimore: *Rediscovering Cathay, Parnassus*, Spring-Summer, 1973, p. 9.

诗歌中，而不是其允国家的现代诗歌中，表现得特别强烈。

说实话，这个工作至繁至难，非浅学如笔者所能胜任。本书只是抛砖引玉，以期海内外学者和中美两国比较文学界专家们注意这个课题，写出真正能解决问题的专著。

笔者希望强调一点：本书研究的是中国古典诗歌对美国诗歌发展史中一段重要时期的影响，本书在美国文学史的范围内提出一些问题，并试图在美国文学史的范围内解答这些问题。因此，本书将尽量不涉及对中国古典诗歌和中国古典诗学的深入研究，也就是说，本书所讨论的，只是美国诗人所理解，所接受的中国古典诗歌，而尽可能不讨论他们的看法是否符合中国古典诗歌的真貌。这样做的目的是避免把问题弄得过于复杂。

应当承认，美国新诗运动诗人所接受的中国诗，是被他们“中国化”了的中国诗，但这种“中国化”没有使中国诗成为非中国诗，而是突出了中国诗的某些方面，使中国诗的幅度变狭了，风格单一化了，从而更适应新诗运动的需要。在具体问题上（例如庞德—费诺罗萨的象形文字说），中国诗可能被误解，在总体上，中国诗不是通过误解产生影响的。

但是，对这个问题本身作出判断，则属于中国文学史研究的范围，这虽然很有意义，但对于本书所要解决的问题来说，实际上并非不可或缺。因此，为了使我们的讨论更集中一些，本书将避免深入到中国文学中去。

最后要说明的是，本书所谈的只是中国古典诗歌对美国新诗运动的影响，中国“五·四”新诗歌要到三十年代后才