

伟大的学者、诗歌评论家和理论家：悼念玛乔瑞·帕洛夫教授

A Distinguished Scholar, Poetry Critic, and Theorist: In Memory of Marjorie Perloff

聂珍钊 (Nie Zhenzhao)

内容摘要：玛乔瑞·帕洛夫教授是一位杰出的学者、诗歌评论家和理论家。她对美国现代和当代诗歌的深刻洞察和独到见解，赢得了国际学术界的高度认可。她不仅是美国斯坦福大学和南加州大学的荣休教授，还是美国艺术与科学院的院士和美国哲学会的会士。她的研究横跨多个领域，尤其在先锋派诗歌以及现代主义和后现代主义理论方面取得了卓越成就。她的著作《不确定诗学：从兰波到凯奇》《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》和《微观：微诗学实验》等，不仅为理解现代诗歌提供了新的视角，也推动了诗歌理论的发展，建构了具有引领性意义的不确定诗学、微诗学等现代诗学理论。帕洛夫教授还长期担任中美诗歌诗学协会会长，积极推动中美文化交流，促进了双方在诗歌研究领域的深度合作。帕洛夫教授虽然离开了我们，但她给我们留下了宝贵的学术遗产。我们会永远把她记在心里。

关键词：玛乔瑞·帕洛夫；庞德；艾略特；激进的艺术；不确定诗学；微诗学

作者简介：聂珍钊，广东外语外贸大学教授、外国语言文学学科建设云山工作室首席专家，欧洲科学院 (Academia Europaea) 外籍院士，国际文学伦理学批评研究会会长，主要从事英美文学与比较文学、文学理论与批评、文学伦理学批评理论研究等。本文系国家自然科学基金重点项目“文学伦理学批评跨学科话语体系建构研究”阶段性成果【项目批号：21AWW001】、国家社科基金重大项目“文学伦理学批评的理论资源与对外传播研究”【项目批号：21&ZD264】的阶段性成果。

Title: A Distinguished Scholar, Poetry Critic, and Theorist: In Memory of Marjorie Perloff

Abstract: Professor Marjorie Perloff was a distinguished scholar, poetry critic, and theorist. Her profound insights and unique perspectives on modern and contemporary American poetry have earned her high recognition in the international academic community. She was not only an Emeritus Professor at Stanford University and the University of Southern California but also a member of the American Academy of

Arts and Sciences and a fellow of the American Philosophical Society. Her research spanned multiple fields, with outstanding achievements particularly in avant-garde poetry and modernist and postmodernist theory. Her works, including *The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage*, *Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*, *Infrathin: An Experiment in Micropoetics*, have not only provided new perspectives for understanding modern poetry but also advanced the development of poetry theory, establishing leading theories such as the poetics of indeterminacy and micropoetics. Professor Perloff also served as the long-term president of China-American Association for Poetry and Poetics, actively promoting cultural exchange between China and the United States and fostering deep cooperation in the field of poetry research. Though Professor Perloff passed away, she has left behind us a valuable academic legacy. We will always keep her in our hearts.

Keywords: Marjorie Perloff; Ezra Pound; T.S. Eliot; radical artifice; the poetics of indeterminacy; micropoetics

Author: Nie Zhenzhao is Professor of Literature and Yunshan Chair of Foreign Language and Literature at Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou 510420, China), a foreign member of Academia Europaea and the President of the International Association for Ethical Literary Criticism, specializing in English and American literature, comparative literature, literary theory and criticism, and ethical literary criticism (Email: niezhenzhao@163.com).

引言

玛乔瑞·帕洛夫 (Marjorie Perloff, 1931.9-2024.3) 是美国斯坦福大学和南加州大学的荣休教授, 美国艺术与科学院的院士和美国哲学学会的会士。她是美国当代极具影响力的现代诗歌和当代诗歌评论家和理论家, 曾担任过美国现代语言学会和美国比较文学学会的会长、中美诗歌诗学协会的会长 (2008-2024)。2024 年 3 月 24 日, 帕洛夫教授在加利福尼亚州太平洋帕利塞德的家中逝世, 享年 93 岁。帕洛夫的去世震动了世界, 大量媒体发表文章对她表达敬意。斯坦福大学高度评价了她, 称她“无疑是斯坦福大学有史以来最重要的诗歌评论家之一”。¹《纽约时报》(*New York Times*) 称她为“当代诗歌领域的世界领军学者”², 芝加哥大学出版社称她为“美国最具影响力的文学评

1 参见 “Poetry scholar and critic Marjorie Perloff has died,” 29 March 2024. Available at: <https://humsci.stanford.edu/feature/poetry-scholar-and-critic-marjorie-perloff-has-died>. Accessed 1 June 2024.

2 参见 Clay Risen, “Marjorie Perloff, Leading Scholar of Avant-Garde Poetry, Dies at 92,” *New York Times*, 26 March 2024. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/03/26/books/marjorie-perloff-dead.html>. Accessed 1 June 2024.

论家和现当代诗歌学者之一”和“国际上广受欢迎的演说家和学者”。¹《英国和爱尔兰创新诗歌杂志》(*Journal of British and Irish Innovative Poetry*)对这位编辑部创始成员的逝世深感悲痛,誉其为“一代创新诗歌的杰出评论家”,认为“如果没有帕洛夫数十年的持久贡献,很难想像美国对创新诗歌的接受”。²

玛乔瑞·帕洛夫原名加布里埃尔·明茨(Gabriele Mintz),出生于维也纳的一个犹太家庭,祖父和父亲都是当时著名的律师。她的外祖父理查德·舒勒(Richard Schuller)在杜尔菲斯担任奥地利总理期间曾出任外交部长以及国际联盟的代表。她的外祖母精通法语、英语、意大利语和西班牙语等多种语言,热爱文学艺术,深刻影响了她的成长。她虽然出生在一个犹太家庭中,但是家庭的大部分成员并非犹太教徒,许多人都信奉天主教或新教。1938年,纳粹德国吞并奥地利,年仅六岁半的玛乔瑞不得不在反犹太主义浪潮中随同家人逃离奥地利,移民美国,最后在纽约河谷区定居。幼年的她在纽约布朗克斯的公立学校接受启蒙教育,然后获得全额奖学金进入菲尔德斯顿中学读书。1944年,她把自己的名字改为玛乔瑞(Marjorie),自此“说德语的加布里埃尔”转变成了“讲英语的美国女孩玛乔瑞”(Marjorie Perloff, *The Vienna Paradox: A Memoir* xv)。

1953年,帕洛夫从纽约的巴纳德学院(Barnard College)毕业,同在纽约西奈山医院(Mount Sinai Hospital)担任医生的约瑟夫·帕洛夫(Joseph K. Perloff)博士结婚。约瑟夫·帕洛夫教授是美国成人先天性心脏病学科创始人,被誉为“成人先天性心脏病之父”,在国际医学界享有崇高地位。他的两部经典医学著作《心脏和循环系统体格检查》(*Physical Examination of the Heart and Circulation*, 2010)和《成人先天性心脏病临床实践指南》(*Con-genital Heart Disease in Adults*, 2010)已在中国翻译出版。³玛乔瑞·帕洛夫后来的学术研究同科学结合,不能不说受到丈夫的影响。玛乔瑞婚后进入位于华盛顿特区的美国天主教大学(The Catholic University of America)读研究生,于1956年和1965年分别获得硕士和博士学位。1966-1967年,她在美国天主教大学担任教职,先后被聘为助教和副教授。1971-1976年,她受聘于马里兰大学(University of Maryland),担任全职英语教授。此后,她分别担任过南加利福尼亚大学(University of Southern California, 1976-1978)和斯坦福大学

1 参见 Thomas Alan, “In Memoriam: Marjorie Perloff (1931-2024),” 25 March 2024. Available at: <https://pressblog.uchicago.edu/2024/03/26/in-memoriam-marjorie-perloff-1931-2024.html>. Accessed 1 June 2024.

2 参见 Scott Thurston, “Marjorie Perloff (1931-2024),” 27 March 2024. Available at: <https://poetry.openlibhums.org/news/696/>. Accessed 1 June 2024.

3 参见 约瑟夫·帕洛夫:《心脏和循环系统体格检查》,张华译,北京:人民卫生出版社,2010年;约瑟夫·帕洛夫、约翰·察尔德、贾敏·阿伯豪森:《成人先天性心脏病临床实践指南》,周新民等译,北京:人民军医出版社,2010年。

(Stanford University, 1986-1990) 的英语与比较文学教授。1990-2000 年, 她担任斯坦福大学的人文讲座教授(Sadie Dernham Patek Professor), 2001 年荣休。

一、帕洛夫 20 世纪的诗学研究

自 20 世纪 70 年代以来, 帕洛夫就是美国现代诗人眼中的守护者, 她通过自己的著述和精辟的见解, 引领着现代诗歌创作的发展。早在 20 世纪初, 美国的现代小说和戏剧创作形成了一股影响世界的文学潮流, 挤压了诗歌创作与批评的空间。正如卡西米(Ghasemi)所说: “文学与科学之间存在着如此激烈的矛盾, 以至于它们的边界被划上了一条红线, 以至于跨越到对方领域被认为是异端”(320)。到了 20 世纪后期, 美国的现代诗歌仍然在结构主义、解构主义的批评热潮中没有得到应有的重视。帕洛夫认识到了伴随小说和戏剧而生的现代诗歌的生存困境和批评危机, 于是从研究小说转而研究现代和当代诗歌。她以博大的胸怀和超前的视野, 不仅对叶芝(William Butler Yeats)、庞德(Ezra Pound)、艾略特(T.S. Eliot)等一批现代诗人细心地加以研究, 对从黑山派到语言诗派的美国诗歌认真地加以总结, 让读者和学术界对现代诗歌保持着阅读兴趣和研究热情, 而且她还把批评的视野扩大到加拿大以及英国、法国等欧洲其他国家和地区的先鋒派诗歌, 用世界的眼光看待先鋒诗歌的发展。正是帕洛夫的研究和对先鋒诗歌的价值发现, 西方以先鋒诗歌为主体的现代诗歌, 才迅速繁荣起来并在文学史上获得应有的地位。可以说, 如果没有帕洛夫自 70 年代以来诸多关于先鋒派诗歌艺术的专著出版与论文发表, 当代先鋒诗歌在美国学界与商界的成功是不得而知的。

早在 20 世纪 70 年代, 帕洛夫就崭露头角, 出版了《叶芝诗歌的韵律与意义》(*Rhyme and Meaning in the Poetry of Yeats*, 1970)《罗伯特·洛威尔的诗歌艺术》(*The Poetic Art of Robert Lowell*, 1973)和《画家中的诗人: 弗兰克·奥哈拉》(*Frank O'Hara: Poet Among Painters*, 1977)三部著作。从她的著述中可以看出, 帕洛夫主要致力于对个别诗人的专门研究, 在学术立场上恪守传统, 强调在不同的文化环境中对文学作品进行细致分析, 对当时在美国盛行的解构主义持批判态度。在 80 年代, 帕洛夫的研究在美国诗歌界获得了高度认可, 她也因此成为美国学术界的知名人物。她于 1981 年出版的《不确定诗学: 从兰波到凯奇》(*The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage*)是她的诗学理论的奠基著作。这部著作在借鉴巴尔特、托多洛夫和德里达的哲学与诗歌理论的基础上, 把“不确定性”(indeterminacy)作为诗歌创作的主要美学原则, 在特定的文化语境中结合具体的诗歌文本, 揭示凯奇(Cage)、斯泰恩(Gertrude Stein)、W. C. 威廉姆斯(W. C. Williams)、庞德、贝科特(Samuel Beckett)、阿什贝利(John Ashbery)、安廷(David Antin)等诗人创作中的“不确定性”模式, 分析后期象征主义诗歌的主要特征。帕洛夫在这部著作中重新解读了几位有争议的美国当代诗人的创作, 逐渐形成她的不确定诗学, 对

美国的诗歌理论与批评影响深远。

1985年，她出版论文集《智力的舞蹈：诗歌中的庞德传统研究》（*The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition*）。1917年，庞德在评论米娜·罗伊（Mina Loy）的诗歌时使用了“诗道”（Logopoeia）一词，并将其定义为“词汇中的智力舞蹈”（Pound 25）。帕洛夫借用“智力的舞蹈”重点研究了史文朋（Algernon C. Swinburne）、叶芝、斯蒂文斯（Wallace Stevens）、乔伊斯（James Joyce）、威廉姆斯（William Carlos Williams）、凯奇、庞德等诗人的创作，讨论了文本的拼贴、诗歌视觉形象、诗行的形态、语言诗的词语等诗歌中使用的激进技巧，揭示出后现代诗歌的发展轨迹。她认为叶芝所拒绝的象征主义技巧如断片、纯粹的韵律或视觉印象、理论概念等，对于后来的诗人日益重要，并最终导致诗歌新潮流的出现。这部著作全面梳理了自庞德以来美国先锋派诗歌的谱系，奠定了帕洛夫在庞德研究中的地位。¹

1986年，她的《未来主义：先锋派艺术及断裂语言》（*The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture*）出版。这部著作从总体上对整个欧洲文学艺术的最新发展进行了一次“前卫”考察，不仅对“未来主义”的各种体验进行了广泛研究，而且还对20世纪20年代前的先锋运动作了详尽的总结。帕洛夫发掘出大量的新材料，以卓越的分析技巧重新阐释了批评史上一个关键时期，在解读英语、法语、意大利语和俄语文本的基础上，分析了“机器时代”艺术家的文字与视觉素材对当代作家的影响，指出未来主义导致了当代文化中许多重要艺术形式的诞生。²评论家高度评价了这部著作。史蒂文·康纳（Stephen Connor）认为：“对帕洛夫来说，未来主义时刻的重要性在于它已经预示和渴盼着当代文化中许多最为重要形式的诞生”（904）。维纳德·波恩（Vinayd Bohn）也认为：“本书不仅是已出版的早期先锋派研究作品中最好的作品，也是有史以来有关这个主题最好的著作”（200）。在帕洛夫最初20年的学术生涯里，她广博的知识，深邃的思想、细腻的分析、深刻的见解，在文学界尤其在诗歌界，为她赢得了广泛的声誉。

在20世纪90年代里，帕洛夫笔耕不辍，新作迭出，其研究进入纯熟完美的境界。1990年，《诗的破格：现代主义和后现代主义抒情诗论文集》（*Poetic License: Essays on Modernist and Postmodernist Lyric*）出版，她的研究对现当代诗学研究的价值与示范作用是不可替代的。在这部著作中，她打破语言学界限，对从庞德到斯泰因、从默温（W. S. Merwin）到路易斯·朱科夫斯基（Louis Zukofsky）、从艾伦·金斯堡（Allen Ginsberg）到西尔维亚·普拉思（Sylvia Plath）、从史迪夫·麦卡弗里（Steve McCaffery）到苏珊·豪（Susan

1 参见 Marjorie Perloff, *The Dance of the Intellect: Studies in Poetry of the Pound Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

2 参见 Marjorie Perloff, *The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture*, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Howe)等一批主流与非主流现代主义诗人进行了深入研究,正确指出“现代派和后现代派之间存有深层联系和共鸣”(Perloff, *Poetic License* 5)。

1992年,《激进的艺术:媒体时代的诗歌创作》(*Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*)一书出版。这是20世纪以来美国诗歌领域的一部经典著作,帕洛夫以诗歌为例对大众传媒影响人类文明进行了深入分析,揭示了科学时代诗歌的跨学科新特点。中国有学者正确指出,“文学研究的跨学科性质是与生俱来的,从最初借助社会学和历史学方法对文学作品进行阐释,到后来‘语言论转向’背景下强调意义阐释过程中语言的作用,以及‘文化转向’兴起后将目光投向艺术与人生、文本与历史、文学与权力话语的关系等,无不显示了文学研究的跨学科属性”(Ren 735)。1996年,《维特根斯坦的梯子:诗歌语言和日常语言的奇特》(*Wittgenstein's Ladder: Poetic Language And The Strangeness of The Ordinary*)出版。这部被视为世纪之交美国四大研究维特根斯坦哲学最佳范本的著作¹,将哲学引入现当代诗学研究领域,将维特根斯坦的抽象哲学与文学批评具象联系起来,形成了一部以维特根斯坦的语言哲学为基础深入研究先锋派文学的范式。这部著作详细论述了维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)对斯泰因(Gertrude Stein)、贝克特(Samuel Beckett)、巴赫曼(Ingeborg Bachmann)和伯恩哈德(Thomas Bernhard)等作家的影响,对先锋派文学进行了全面细致的解读,揭示了以日常语言为核心的西方当代诗学特征。至此,帕洛夫在诗歌界的崇高地位得到确立。

三、帕洛夫 21 世纪的诗学研究

就当代美国文学批评理论而言,从帕洛夫出版的有如百科全书式的著作中,可以看出她在许多领域都有杰出贡献,对于诗歌贡献尤其突出。克里斯·穆雷(Chris Murray)主编的《文学批评家和文学批评百科全书》(*The Literary Critic and Literary Criticism Encyclopedia*, 1999)中的“玛乔瑞·帕洛夫”条目显示:“她的著作致力于阐释实验派和先锋派诗人的创作,致力研究现代主义主流,尤其是研究包括视觉艺术和文化理论在内的后现代创作活动”(832-835)。可以说,她的著作加在一起,就是一部现当代美国诗歌批评史。

21世纪以来,帕洛夫对诗歌的研究继续表现出时代性特点,这就是她始终把最新的文学现象纳入自己的学术视野中,用未来的眼光审视美国诗歌的发展。在《21世纪的现代主义:新诗学》(*21st-century Modernism: The “New” Poetics*, 2002)这部研究新世纪美国诗歌的著作中,她通过对艾略特、斯泰因、杜

1 其余三部分分别是:David Edmond and John Eidinow, *Wittgenstein's Poker: The Story of a Ten-minute Argument between Two Great Philosophers* (London: Faber and Faber Limited, 2001); Martin Cohen, *Wittgenstein's Beetle and Other Classic Thought Experiments* (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004); Susan G. Sterret, *Wittgenstein Flies a Kite: A Story of Models of Wings and Models of the World* (New York: Penguin Group, 2005).

尚 (Marcel Duchamp) 和赫列勃尼科夫 (Viktor Vladimirovich Khlebnikov) 等诗人的研究, 充分肯定了语言派诗歌的实验与革新意识对当代诗歌发展所做的贡献, 明确指出现代主义、后现代主义和当代诗歌相互间的联系和发展演变。¹2004 年, 帕洛夫出版论文集《诗歌、诗学和教学辨微》(*Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy*)。这部著作展示了她解读现当代诗歌的非凡技巧与杰出洞察力, 又一次彰显了她的博学、慎思、严谨与示范精神。书中尽管涉及到广泛的题材和多样的文本, 但帕洛夫始终能够专注于对诗学特性的分析, 聚焦于她所关注的诗学问题。她提倡细微阅读的方法, 强调把文本阅读和文化背景结合起来, 以避免细读往往脱离文化、政治、历史的弊端。²帕洛夫对当时英美比较文学研究领域跨学科研究的重视与预测, 不仅体现了她作为一位教育工作者的道德责任, 而且也表现出她对整个人文学科面临的危机所感到的忧虑。

2010 年, 帕洛夫又推出新作《非原创的天才: 用其他方法创作的新世纪诗歌》(*Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*)。她晚年在科学影响下写作的这部著作, 是 21 世纪美国最重要的诗歌学术著作之一。这部著作从历史和科学技术的角度多方面追溯了“非原创性”(unoriginal)的诗学传统, 对现当代诗人的各种实验和革新进行梳理和总结, 揭示了现代诗歌特有的独创性和复杂性, 系统地构建了她的当代诗歌理论并进行了诗歌批评实践。³现代信息技术如流媒体 (streaming video)、博客、短信、网络搜索等改变了“人如何表达自己”这一命题, 因此, 20 世纪和 21 世纪美国文化中出现了新的诗歌创作特点, 这就是通过重组、重构、挪用、引用、限制、转录、复制、拼贴、可视化或可声化现存的词汇和句子进行创作, 丰富了“原创”一词的固有内涵。普林斯顿大学的鲁本·加洛 (Rubén Gallo) 评论说: “玛乔瑞·帕洛夫的新作将读者带入了一次难忘的诗歌之旅, 让他们领略了瓦尔特·本雅明笔下的‘巴黎的拱廊街’、哈罗多·德·坎波斯笔下的‘具象诗’、多和田叶子笔下深受日本文化熏陶的德国散文、肯尼斯·戈尔德斯密斯笔下的‘纽约交通广播’等。这次极具原创性的诗歌之旅让读者领略了 20 世纪及 21 世纪文化中一些最富创新性的诗歌策略, 即引用、转录、复制等写作手法, 真是奇遇连连” (Perloff, *Unoriginal Genius*, Backcover)。《非原创的天才: 用其他方法创作的新世纪诗歌》揭示了现代诗学变化的规律, 即不失神秘魅力的当代诗歌如何从以前的“原创”观念转换成如今的对话性“非原创性”活动的演变过程。这部著作再一次表明, 帕洛夫是当今最权威也是最前沿的先

1 参见 Marjorie Perloff, *21st-century Modernism: The “New” Poetics*, Hoboken, New Jersey: Wiley, 2002.

2 参见 Marjorie Perloff, *Differentials: poetry, poetics, pedagogy*, Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, 2004.

3 参见 Marjorie Perloff, *Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*, Chicago: University of Chicago Press, 2010.

锋派诗歌阐释者和理论家。

帕洛夫一共出版了 20 多部学术著作，发表了大量学术论文，然而在她的全部著述中，我主持翻译成中文出版的《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》具有特殊的地位。¹ 在确定“美国艺术与科学院院士文学理论与批评经典”翻译书目时，应我的要求，帕洛夫自行挑选了这部著作。她的每一部著作都是当代诗学领域中的杰作，闪耀着作者智慧的光芒，值得翻译介绍给中国的读者。但是，她为何不挑选 21 世纪以来出版的著作反而挑选一部 20 年前出版的旧作供我们翻译出版？虽然当时心存疑惑，但是考虑到这是一部当时在诗歌界产生了深远影响的著作，因此我并没有向她寻求解释。

现在看来，帕洛夫选择《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》是有其深意的，因为不仅在这部著作出版以来的数十年里，而且在未来相当长的时期内，媒体时代的诗歌创作仍然是我们讨论的中心话题。在一个电子和信息技术尤其是人工智能主宰我们生活的时代，我们应该怎样去看待诗歌？怎样看待我们传统意识中的文学艺术？这是必须讨论和需要回答的问题。帕洛夫曾经在序言中说：“如今，已经找不到一片未受到声音或电脑污染的土地，找不到可以避开手机讯号覆盖和盒式磁带播放器的声音的山峰和空谷。接着，越来越多的诗人舞台就是电子世界，即由多纳休表演和 MTV 构成的世界，由《人民》杂志和《国家讯问者》杂志构成的世界，由互联网和通过调制解调器传达到世界各地的 MCI 邮件构成的世界，这同推陈出新的杂志《后现代文化》（*Postmodern Culture*）是一样的，即通过电子邮件发布小说、文学和文化批评”（Perloff, *Radical Artifice* xiii）。在信息技术时代，离开了各种媒体，诗歌是很难存在的。由于科学的影响，我们关于诗歌的传统观念已经遭遇到巨大挑战，诗歌的艺术形式、表达技巧以及存在的方式，正如苏珊·豪·查尔斯·伯恩斯坦（Charles Bernstein）等语言派诗人的创作那样，已经不是我们按照传统的观念所能理解的了。阅读诗歌不能只是看到印刷在书页上的词汇，还要看到与这些词汇紧密相连的电子文化。而有关这些问题，帕洛夫早在 20 年前就以超凡的前瞻性思想以及对美国诗歌未来发展的深刻洞见，在《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》中进行了深入讨论并作出了回答。

有学者指出：“科学二元论导致了科学和文学领域之间的鸿沟，几乎阻碍了两种文化中新研究和新思想的探索”（Ren 735）。显然，帕洛夫已经先于他人找到了 20 世纪 80 年代以来美国先锋诗歌的核心问题，这就是科学时代诗歌创作与媒体的联系。这一思想对传统文学观念提出了巨大挑战，对 20 世纪 90 年代以来文学观念的发展有着重要启示。她通过对美国诗歌尤其是语言诗的分析和解剖，认识到在一个科学高速发展的时代，我们必须为诗歌与

1 参见 玛乔瑞·帕洛夫：《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》，聂珍钊译，上海：上海外语教育出版社，2013 年。

媒体的关系定位，因为不管我们喜欢与否，媒体不仅对于诗歌创作，而且已同阅读、欣赏和批评融为一体，不可分离了。先锋派文学是“走在时代前头”的文学，先锋派作家是时代的前卫作家，尤其是它同现代科学的结合，使它变得不同于传统的艺术，让我们理解它时不能不考虑科学时代影响它发展的媒体因素。这些诗人一再地拒绝使用“常规的”词序或保留句子结构的完整性，他们引入神秘难懂的词汇、让人困惑的暗示、大量的媒体图像，用以说明诗歌与图像的关系。帕洛夫通过对现实中诗歌艺术的细致观察，在著作中引用大量绘画、照片、广告画以及一些艺术作品，说明强有力的图像不仅挑战了诗歌话语，而且也解构了诗歌话语。

虽然《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》包括图片在内只有 248 页，然而就其前沿话题、诗学理论、跨学科领域以及学术开拓性而言，却堪称一部鸿篇巨制。作为译者，我为有幸翻译这部著作感到荣幸。通过翻译这部著作的过程，我们不仅对科学时代的文学发展有了新认识，而且对帕洛夫这位当代伟大的诗歌批评家有了更多了解。帕洛夫在 30 年前出版的《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》是一部从事文学研究不可不读的入门书。她的深邃思想、伟大智慧和前瞻眼光，决定了这部著作的永久学术生命力。尽管 30 年过去了，但是这部著作仍然同我们今天的时代紧密相连，指引着新时期新文学的研究方向。即使在 30 年之后，它也是一部不会被遗忘的学术经典。

四、帕洛夫诗学研究的科学转向

2021 年，帕洛夫的新著《微观：微诗学实验》（*Infrathin: An Experiment in Micropoetics*）由芝加哥大学出版社出版。这部著作对于帕洛夫的学术人生具有里程碑的纪念意义。一方面，这部著作可以看作帕洛夫在研究当代诗歌 50 年中形成的科学诗学的标志。另一方面，它也可以看作是对帕洛夫 90 岁人生的纪念。帕洛夫对诗歌尤其是美国当代诗歌抱有巨大热情，不仅是潜心甚至是醉心于诗歌研究，直至她去世之前，从没有停止过在诗歌王国的自由耕耘，每一年都有新的研究成果发表。

“微观”（*Infrathin*）是艺术家马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）提出的一个概念，用以描述物体之间微妙的、难以捉摸的、几乎无法被感知的差异和联系。这个概念指那些不能通过常规方式来感知或界定的细微差别，是介于“thin”（薄）和“thick”（厚）之间的一种状态。“*Infrathin*”强调诗歌中最小粒子（如音节、字母等）的重要性，以及它们在诗歌形式、意义和感觉上的价值。因此，“*infrathin*”在中文的表述中可以理解为“微观”、“超薄”、“微细”、“超微”或者“极微”，用以表示那种难以捉摸的微小差异。帕洛夫使用“*infrathin*”这个词，是为了说明不能用常规解释和理解诗歌，而要研究

和讨论诗歌细微的差别和特点,并将这种研究称之为“微诗学”(Micropoetics)。¹帕洛夫以马塞尔·杜尚的艺术实践为引子,探讨微诗学的概念,致力于对诗歌语言最小单位(如字母、音节、单词)的细致研究。诗歌不仅仅是表达情感或描绘景象的工具,更是一种对语言和形式进行探索的艺术形式。杜尚通过对日常物品的重新命名和展示,挑战了传统艺术观念,为诗人对诗歌语言和形式开展新的思考带来启发。

帕洛夫的热情不仅体现在持续的学术发表上,更彰显在她对诗歌内在韵律、意象、结构的敏锐洞察中。她提出“微诗学”的概念并努力建构微诗学理论,目的在于让我们从全新的角度去解读和分析诗歌的细微之美。在过去,学者们往往更关注诗歌的宏观结构和主题,而忽略了其中的微观元素。帕洛夫通过《微观:微诗学实验》告诉我们,正是这些微观元素,构成了诗歌真正的魅力和生命力。帕洛夫认为,诗歌中的美感往往隐藏在字里行间,是那些看似微不足道却富含深意的细节。这些细节可能是一个字的选用,一个标点的放置,或是行与行之间的空白,但它们共同构建了诗歌的深度和层次。在《微观:微诗学实验》中,帕洛夫用她独特的视角和细腻的笔触,带领读者进入了一个前所未有的诗歌微观世界。这本书在帕洛夫 90 岁生日之际出版,无疑是对她学术贡献的最好总结。它不仅展示了帕洛夫在诗歌研究领域的卓越成就,更体现了她对诗歌艺术的无尽追求和伟大奉献。

在《微观:微诗学实验》一书中,帕洛夫主要讨论了埃兹拉·庞德、T.S. 艾略特、华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)等美国诗人的作品,揭示他们在处理文字、声音和空间布局上的创新方法,分析他们如何通过对语言、声音和视觉设计的精细处理,创造出具有微观美感的诗歌。她强调声音在微观诗歌中的重要性,认为诗人们通过对音节的精心安排、重复和变化,营造出了独特的韵律和节奏。庞德等诗人通过独特的文字选择和组合,以及对古典文学和语言的引用,创造出富有张力和深度的诗歌文本。帕洛夫通过对庞德《诗章》(*The Cantos*)中具体页面的分析,说明庞德如何通过空间布局、字体大小、中文字符等表现方法,创造出独特的视觉和听觉效果。她认为庞德的这部史诗级作品通过对多种语言 and 文化的引用、对中国字符的创造性使用以及对文字、声音和空间的精细处理,展现了微观诗歌的无限可能。

帕洛夫在讨论史蒂文斯晚期诗歌的转向时,认为史蒂文斯晚期诗歌对自然景观的关注以及通过“岩石”等类似的主题描写,探索了人类与自然、存在与虚无之间的关系。在她看来,史蒂文斯和苏珊·豪等诗人的作品展示了如何通过诗歌的排版、布局和空白运用,增强了诗歌的视觉美感和深层含义。例如,她认为史蒂文斯在她的晚期作品《岩石》(*The Rock*)中,转向对自然和日常生活的观察,通过对细节的敏锐捕捉和对文字、声音的精致处理,呈现

1 参见 Marjorie Perloff, *Infrathin: An Experiment in Micropoetics*, Chicago: University of Chicago Press, 2021.

出一种内敛而深刻的诗歌风格。

帕洛夫在《微观：微诗学实验》中深入探讨了微诗学在当代诗歌中的应用和发展，通过对庞德、艾略特、史蒂文斯和苏珊·豪等诗人作品的分析，展示了微诗学在增强诗歌表达力、深化诗歌主题方面的巨大潜力，揭示了微观诗歌的创作实践在现代诗歌发展中的重要地位。通过对文字、声音和视觉设计的精细处理，诗人们创造出了具有独特美感和深刻意义的诗歌作品，为后来的诗歌创作提供了宝贵的经验。通过对具体诗歌作品的分析，帕洛夫深入探讨了诗歌语言的特点和作用，强调诗歌语言不仅是传达信息的工具，更是诗人表达独特艺术见解和情感的重要媒介。通过细致的语言分析，她在细微之中发现了诗歌的宏大世界，指出微诗学和现代诗歌的发展是相互促进的，认为对诗歌语言最小单位的研究不仅丰富了诗歌创作的手段，也推动了现代诗歌向更广阔领域的拓展。每一字、每一句、每一韵，都是诗人内心世界的反映，是情感与思想的交织。她通过对这些微观元素的剖析，让我们看到了诗歌背后的深层含义，也让我们重新认识了诗歌的魅力和力量。当然，帕洛夫的学术贡献不仅仅局限于《微观：微诗学实验》一书，她的每一篇研究论文、每一次学术演讲，都是留给我们的宝贵学术遗产，给我们带来深刻的思想启迪。《微观：微诗学实验》无疑是她学术生涯中的一个重要节点，不仅总结了帕洛夫过去的研究成果，也预示着她未来研究方向的可能性。帕洛夫关于微诗学的研究，反映了她对诗歌形式、声音和视觉效果的敏锐洞察力和深刻理解，展现了她对诗歌语言的丰富性和复杂性特点的新理解、新认识，体现了她晚年诗学研究向观念诗学的转向。

《微观：微诗学实验》不仅仅是一本书，它更是一个时代的缩影，一个学者的心声，一个对诗歌的热爱者的深情告白。就帕洛夫的学术思想而言，这部著作还通过微诗学把她的研究同数字人文结合起来，找到她的诗学思想科学转向的发展轨迹。

早在1991年，帕洛夫在《激进的艺术：媒体时代的诗歌创作》一书中对诗歌艺术同多媒体的关系进行了讨论，表现出她的诗歌研究同现代科学技术相互融合的趋向。2006年，Adelaide Morris和Thomas Swiss共同编辑的*New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories*一书收录了帕洛夫撰写的第七章“Paging the Screen: Digital Poetics and the Differential Text”。在这篇文章中，帕洛夫讨论了数字诗歌的定义与特点，指出数字诗歌不仅仅是传统诗歌的电子版，而是一种新的依赖于数字技术和多媒体环境的诗歌形式。数字诗歌结合了文字、图像、声音和动画等多种元素，形成了丰富的多感官体验，往往具有多模态特征。在她看来，超链接、互动界面和多媒体整合等技术为诗歌创作带来新的可能性。数字诗歌的文本不是固定的，而是可以根据读者的互动、算法的变化等因素不断变化，呈现出不同的版本面貌，读者的角色也从被动接受者转变为主动参与者。她特别强调了技术对诗歌形式的影响，认

为数字技术不仅提供了新的创作工具和平台，也改变了诗歌的传播方式和接受方式，提出“差异文本”概念解释数字诗歌的动态性和互动性，将数字技术与文学艺术结合在一起，开拓了一个新的诗学研究领域。¹

数字诗歌不仅是技术发展的产物，而且具有深刻艺术价值和文化意义的文学创作，这就是中国学者指出的“科学技术同艺术结合”（Yang and Woody 501）。帕洛夫这篇文章是早期研究数字诗歌的重要文献之一，为理解和分析数字诗歌提供了新的理论框架，突破了传统诗学的局限，为数字人文研究提供了有力支持，促进了文学、技术与文化研究的交叉融合。

从“Paging the Screen: Digital Poetics and the Differential Text”可以看出，帕洛夫后来发展了她的微观诗学理论，提出了许多具有创新性和前瞻性的观点，为数字诗歌和数字诗学理论的研究提供了宝贵的理论资源。她对数字诗歌的定义、“差异文本”的概念、读者与文本的互动以及技术对诗歌形式的影响等方面的探讨，推动了数字人文学科的发展，提升了数字诗歌的学术地位，具有重要的学术价值和实践意义。帕洛夫从现代科学立场发现了媒体对诗歌产生的革命性影响，重新诠释了视觉诗学。在科学的时代，人们同计算机之间的交流导致的“计算机焦虑”，这对文学艺术的影响是显而易见的。

计算机介入诗人和读者的生活，不仅改变了诗歌文本的形态，而且还导致诗人创作诗歌和读者阅读诗歌时同文本的互动。20世纪80年代以来，更激进的视觉诗歌开始解构传统上被认为是诗歌本质特征的意象，从对意象的迷恋转而寻找用于诗歌创作的更为新颖的技巧。在现代媒体社会里，诗歌从单纯的文字符号作品变化为媒体作品，诗歌创作不只是供人阅读的按照一定规则排列的诗行，而且也是供人“看”的图像和让人听的媒体。帕洛夫当时已经充分预见到文学同科学结合而导致的诗歌文本视觉化的趋向，这不能不让我们感到钦佩。

在今天的AI时代，人工智能不仅改变了诗歌创作，也改变了我们阅读诗歌的方式，更将改变诗歌的理论及批评。在信息时代，无论创作诗歌还是阅读诗歌，已经不能脱离媒体而存在。电子科技是否因此从根本上改变文学，即是否会因此改变我们对于文学的观念？我们现有的文学理论是否能够有效地用来阐释当今的甚至是过去的文学？这个让人难以回答的最前沿的问题，帕洛夫已经在20年前为我们做出了回答。作者当年解剖先锋诗歌所表现出来的对科学影响文学的伟大预见，她对文学发展趋势的敏锐洞察力，对信息时代文学新特点的发现，无一不被今天的文学现实所证明。时至今日，她当年所关注和讨论的先锋诗歌，业已发生了很大变化，有些诗歌更加前卫地挑战传统诗学，甚至诞出一些在传统诗学观念中无法接受的文学怪胎。但是，我们今天不能不接受这些文学现实，不能不用发展的眼光去理解过去诗歌和未来

1 参见 Adalaide Kirby Morris and Thomas Swiss eds, *New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories*, Cambridge: MIT Press, 2006.

的诗歌，不能不去建构人工智能时代的诗歌理论。

五、帕洛夫同中国

帕洛夫是一位永远年轻的长者、教授和诗歌批评家。她对诗歌的热情没有因为年龄的增长而消退，反而愈发炽烈。即使在她 90 高龄之后，仍然保持着对诗歌研究的热情，每年都有新的研究成果问世。这种精神，不仅让人敬佩，也给了我们后辈学者无尽的激励。

作为美国现代语言协会的前会长，帕洛夫的学术地位不言而喻。她对诗歌的深刻理解和独到见解，使她在当代诗歌理论和批评领域做出了重大贡献。她的研究不仅深入剖析了诗歌的内在结构和韵律美学，还从文化、历史和社会的多角度对诗歌进行了全面解读。她的学术著作被广泛引用，是该领域的重要参考文献。

帕洛夫不仅在诗歌理论和批评方面有着深厚的造诣，更以其开阔的国际视野和不懈的努力，促进了中美两国在诗歌研究领域的深度交流与合作。2006 年，她的中国之行不仅是为了参加“20 世纪美国诗歌国际学术研讨会”，更是开启了一段跨国界的学术对话。这次访问，她与丈夫——美国现代医学成人先天性心脏病之父——约瑟夫·帕洛夫教授同行，两人的结合仿佛象征着文学与科学的交融，而他们的中国之行也为中美文化交流注入了新的活力。

在随后的几年中，帕洛夫的名字与中国学术界紧密相连。2009 年，她与中国学者共同创立了“中美诗歌诗学协会”（Chinese/American Association for Poetry and Poetics, CAAP）并担任会长。这个协会不仅为中美两国的诗歌学者提供了一个交流与合作的平台，更是推动了双方在诗歌研究领域的共同进步。在她的领导下，协会举办了多场学术会议，促进了学术思想的碰撞与融合，也为两国的文化交流注入了新的动力。她多次访问中国，被邀请到各高校讲学和参加学术会议，分享她的研究成果和学术见解。她以渊博的知识和高贵风度赢得了中国学者的尊敬和喜爱。在她和我们共同的朋友查尔斯·伯恩斯坦的引荐和帮助下，许多中国学者得以作为 CAAP 学者前往美国高校访学和进行学术研究，体验美国的学术环境，拓宽学术视野。同时，她们也多次邀请中国学术团体前往美国进行学术访问和交流。这些互访活动极大地增进了两国学者之间的了解与友谊，无疑对提升中国在国际学术界的地位和影响起到了积极的推动作用。帕洛夫积极为中美文化交流搭建桥梁，以开放的心态和不懈的努力，促进了中美两国在诗歌领域的相互理解和尊重，开展学术交流与合作。在她的影响下，越来越多的中国学者开始关注和研究美国诗歌，也有越来越多的美国学者对中国诗歌产生了浓厚的兴趣，积极参加中国的学术活动。帕洛夫同中国学者建立起来的跨越国界和文化背景的友谊，不仅体现了她的个人魅力和国际学术影响力，也体现了她对中国的深厚感情。

2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生了 8 级大地震，给汶川人民带来了巨大

的灾难。为了表达对遇难者的哀思，送上对生者的慰藉，在中美诗歌诗学协会会长帕洛夫教授和副会长伯恩斯坦教授的支持下，我同中美诗歌诗学协会执行理事罗良功教授决定向广大中外诗人征稿，编辑出版诗集《让我们共同面对灾难——世界诗人同祭汶川大地震》，希望用诗歌表达普天之下的人类共同之爱，用诗歌熨平心灵的创伤。在短短一个月的时间里，我们就收到了数十位国际诗人专门为汶川地震创作的诗歌。为这本诗集提供作品的诗人，不仅具有强烈的同情心，而且也有写作诗歌的高超技艺，在诗歌界享有盛名，如美国最有影响力的先锋派诗人之一、著名的诗歌表演艺术家安·瓦尔德曼（Ann Waldman），美国新百德福市桂冠诗人、格温朵琳诗歌奖得主、马萨诸塞大学文学教授埃弗瑞特·侯格兰（Everett Hougland），2008年美国手推车诗歌奖得主蔚雅风（Afaa Weaver），芬兰著名诗人、翻译家利维·莱托（Leevi Lehto）等。在大爱的道德旗帜下，同情和爱心把所有的人连接在一起，共同面对大自然带给人类的灾难。帕洛夫教授在给我的电子邮件中说：“我们一直在通过电视和报纸关注着这个可怕的悲剧，希望能够表达安慰。在加利福尼亚，我们也经历过可怕的地震，但是却不如此次地震可怕。我深感悲痛。”这位年逾8旬的诗歌评论界领袖，还同她的丈夫约瑟夫·帕洛夫一起，通过全球性慈善组织（Global Giving）向中国灾区捐款，以此表达他们对中国人民的心意。

在与帕洛夫的长期交往中，我们建立了深厚的友情。在学术上，她无私地给予我帮助和指导，对我来说，她既是一位尊敬的导师，也是一位真诚的朋友。我无比珍视这份以学术研究为基础同她建立起来的跨越太平洋的友谊。值得一提的是，在2016年的中美诗歌诗学协会第五届年会上，帕洛夫特意为参加会议的中外学者举行了隆重的家庭宴会，尤其这个“family party”是以“in honor of Professor Nie Zhenzhao”为名举行的，让我内心充满感动。那一刻，我又一次深深感受到了她的真诚和热情，也更加坚定了我们继续深化中美诗歌诗学交流与合作的决心。

帕洛夫是一位真正的学者和文化交流的使者，她用自己的智慧和热情为中美文化交流搭建了一座坚实的桥梁。她在诗歌理论与批评方面的重大贡献，以及在中美诗歌诗学领域的交流与合作方面的不懈努力，都值得我们铭记和学习。在推动中美文化交流与合作方面，她的努力将永远被铭记。尽管她永远离开了我们，但她对学术做出的伟大贡献，她对中国学者的真诚和热情将永远留在我们心里。

Works Cited

- Alan, Thomas, "In Memoriam: Marjorie Perloff (1931-2024)," 25 March 2024. Available at: <https://press-blog.uchicago.edu/2024/03/26/in-memoriam-marjorie-perloff-1931-2024.html>. Accessed 1 June 2024.
- Barry, Peter. "Marjorie Perloff: American Critic." *The Encyclopedia of Literary Critics and Criticism*, edited by Chris Murray. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999. 832-835.

- Bohn, Willard. "Review of *The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture*." *Comparative Literature* 12 (2002): 200-202.
- Connor, Stephen. "Review of *The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture*." *Modern Language Review* 84 (1989): 904-908.
- Ghasemi, Parvin et al. "To the Lighthouse: Memory and Art Therapy." *Forum For World Literature Studies* 2 (2018): 320-333.
- Morris, Adalaide Kirby and Thomas Swiss eds. *New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories*. Cambridge: MIT Press, 2006.
- Murray, Chris. *Encyclopedia of Literary Critics and Criticism*. New York: Routledge, 1999.
- 约瑟夫·帕洛夫: 《心脏和循环系统体格检查》, 张华译。北京: 人民卫生出版社, 2010年。
- [Perloff, Joseph K. *Physical Examination of the Heart and Circulation*, translated by Zhanghua. Beijing: People's Medical Publishing House Co., LTD, 2010.]
- 约瑟夫·帕洛夫等: 《成人先天性心脏病临床实践指南》, 周新民等译。北京: 人民军医出版社, 2010年。
- [Perloff, Joseph K. et al. *Congenital Heart Disease in Adults*, translated by Zhou Xinmin et al. Beijing: People's Military Medical Press, 2010.]
- Perloff, Marjorie. *The Dance of the Intellect: Studies in Poetry of the Pound Tradition*. Cambridge: Cambridge UP, 1987.
- . *Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy*. Tuscaloosa, Alabama: U of Alabama P, 2004.
- . *The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture*. Chicago: U of Chicago P, 2003.
- . *Infrathin: An Experiment in Micropoetics*. Chicago: U of Chicago P, 2021.
- . *Poetic License: Essays on Modernist and Postmodernist Lyric*. Evanston: Northwestern UP, 1990.
- . *Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*. Chicago: U of Chicago P, 1991.
- 玛乔瑞·帕洛夫: 《激进的艺术: 媒体时代的诗歌创作》, 聂珍钊译。上海: 上海外语教育出版社, 2013年。
- [—, *Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media*, translated by Nie Zhenzhao. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2013.
- . *21st-century Modernism: The "New" Poetics*. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2002.
- . *Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*. Chicago: U of Chicago P, 2010.
- . *The Vienna Paradox: A Memoir*. New York: New Directions, 2004.
- Pound, Ezra. *Literary Essays of Ezra Pound*. New Directions Publishing, 1968.
- Ren Jie. "Interdisciplinary Studies and the Construction of Discourse System of Ethical Literary Criticism." *Forum For World Literature Studies* 5 (2022): 735-744.
- Scott Thurston, "Marjorie Perloff (1931-2024)," 27 March 2024. Available at: <https://poetry.openlibhums.org/news/696/>. Accessed 1 June 2024.
- Yang Haiying and Deyi Woody. "The Courier of the Human Spirit." *Forum For World Literature Studies* 5 (2022): 501-514.