

三评 21 世纪现代主义：玛乔瑞·帕洛夫的诗学遗产

21st-Century Modernism: Marjorie Perloff's Poetics Legacy

钱兆明 (Qian Zhaoming)

内容摘要：现代主义诗歌诗学批评家玛乔瑞·帕洛夫教授素以阐释难解的现当代实验诗歌而著称。这种抽丝剥茧的阐释才能可见于她早期评叶芝等诗人的专著、中期论 20 世纪现代主义诗歌运动的名篇，亦可见于她晚年探讨当代实验派与早期现代主义渊源关系的力作之中。本文聚焦于《21 世纪现代主义》《非原创天才》和《虚薄：微观诗学实验》等帕洛夫晚期著作对 21 世纪现代主义的回应和评价，探讨了帕洛夫晚期的诗学思想和遗产，揭示了她的一个重要观点，即：新世纪的先锋派已接过并完善早期现代主义的物质性诗学实验。

关键词：玛乔瑞·帕洛夫；诗歌与诗学；21 世纪现代主义；虚薄

作者简介：钱兆明，美国新奥尔良大学教授、北京外国语大学客座教授，长期致力于东西文学文化比较与英美现代主义诗歌、诗学研究。

Title: 21st-Century Modernism: Marjorie Perloff's Poetics Legacy

Abstract: The Chinese academia's old friend, the world's leading scholar of avant-garde poetry, Marjorie Perloff died on March 24. Perloff was celebrated for her ability to explain difficult experimental poetry. This ability is seen in her early work on Yeats, middle works on 20th-century modernist movements as well as in her last books, *21st-Century Modernism*: (2002), *Unoriginal Genius* (2010) and *Infrathin* (2021), comparing the new century's experimental poetry with early modernism. This paper, focused on the books of her later years, demonstrates her responses to the 21st-Century modernism and foregrounding the ideas and legacy in poetics of her later years, and reveals one of her major ideas that modernism is back in the forms of Eliot's verbivocalvisual complex and Duchamp's ready-mades, delays in glass, and the infrathin.

Keywords: Marjorie Perloff; poetry and poetics; 21st-Century Modernism; infrathin

Author: Zhaoming Qian, Professor of English Emeritus at the University of New Orleans, USA, is mainly focused on the comparative study of eastern and western literature and culture, and modernist poetry and poetics (Email: zqian2026@outlook.com).

玛乔瑞·帕洛夫教授 (Marjorie Perloff, 1931-2024) 是国际学界在现当代实验诗歌诗学研究领域的翘楚。她于 1965 年获博士学位, 历任马里兰大学和南加州大学教授, 1986 年加盟斯坦福大学, 1990 年成为斯坦福大学塞迪·帕泰克讲席教授, 1997 年当选为美国艺术与科学院院士, 曾任美国现代语言协会、美国哲学学会等极具学术影响力的学术组织的会长。帕洛夫著有 28 部专著, 其中前三部分别论一位诗人: 《叶芝诗歌的韵律与涵义》 (*Rhyme and Meaning in the Poetry of Yeats*, 1970) 《洛厄尔的诗歌艺术》 (*The Poetic Art of Robert Lowell*, 1973) 《画家群里的奥哈拉》 (*Frank O'Hara: Poet Among Painters*, 1977); 她 1981 年至 1999 年的著作大多聚焦诗歌潮流, 其中最著称的是《不确定诗学》 (*Poetics of Indeterminacy*, 1981), 《思维的起舞》 (*The Dance of the Intellect*, 1985) 和《未来主义时刻》 (*The Futurist Moment*, 1986)。帕洛夫 2001 年退休后笔耕不辍, 以八九十高龄完成六部专著、一部译作。六部专著中有三部专论 21 世纪现代主义: 《21 世纪现代主义》 (21st-Century Modernism, 2002)、《非原创天才》 (*Unoriginal Genius*, 2010) 和《虚薄》 (*Infrathin*, 2022)。

帕洛夫早期和中期的多部著作都深度探讨了英美诗歌的现代主义问题。在《不确定诗学》中指出, 英美现代主义诗歌有两派, 一派以叶芝、艾略特和史蒂文斯为代表, 传承法国象征主义传统, 另一派以斯泰因 (Gertrude Stein)、庞德和威廉斯为代表, 与法国象征主义背道而驰。帕洛夫管反象征主义那派的诗学叫“不确定诗学”。她在《思维的起舞》的开篇“庞德/史蒂文斯: 谁的时代?” (“Pound/Stevens, whose era?”) 中, 揭示了美国学界对谁最有资格被称为美国现代主义诗歌的倡导者存在重大分歧。凯纳的《庞德时代》 (*The Pound Era*, 1971) 问世六年后, 布鲁姆 (Harold Bloom) 抛出《华莱士·史蒂文斯我们风貌的诗》 (*Wallace Stevens: The Poems of Our Climate*, 1977), 昭示史蒂文斯才是我们时代的最强音。此后美国学界但凡论庞德就不提史蒂文斯, 但凡论史蒂文斯就不提庞德。帕洛夫论文在文中提出“谁的时代?”, 无疑是对美国学界关于现代主义诗歌既有观念的质疑和反思。她在 21 世纪三评现代主义, 正是她的这一质疑和反思的结果。

《21 世纪现代主义》 (21st-Century Modernism: The “New” Poetics, 2002) 是帕洛夫教授退休后发表的第一部论著。在《21 世纪现代主义》中, 帕洛夫教授抨击了上世纪末流传甚广的“分期说”“断裂说”和“现代主义过时论”。她指出, “早期现代主义播下了物质主义诗学的种子, 这种诗学日益成为我们这代人的诗学, 它让我们更容易接受马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp) 的现成品、玻璃中的‘眷留’和文字游戏, 格特鲁德·斯坦的超常规抽象文体、韦利米尔·赫列勃尼科夫 (Velimir Khlebnikov) 的音诗、具象诗、诗歌宣言和特制艺术书” (3-4)。什么是物质主义诗学? 物质主义诗学就是凸显本来不显眼的微交际元素——词素 (morpheme)、音素 (phoneme)、韵律、标点

乃至诗歌断行分节等等，以传递“弦外之音”的诗学。帕洛夫用了艾略特《阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》（*The Love Song of J. Alfred Prufrock*）6-7 两行诗来解释注重用词素、音素、韵律等微元素表意的物质性诗学：

Of réstless níghts in óne-níght cheáp hotéls
And sáwdûst réstaûránts with óyster shells （Eliot 11）

其“restless”就是一个精选的微观成分。试用“restless”的同义词“troubled”“anxious”取代之，取代后原有的效果就没有了。该词-st音素重复出现在下行“sáwdûst réstaûránts”、“oyster”中。该词-le音素重复出现在“hotels”和“shells”中。更重要的是，该词与下行“réstaûránts”押头韵，让人似乎听到“半冷清的街上”（“half-deserted streets”）回响着脚步声（21）。就这样，帕洛夫在讲清了什么是物质主义诗学的同时，让我们学会了怎样欣赏现代主义诗歌微观成分的美。

帕洛夫此书的策略是先论早期现代主义的艾略特、斯坦和杜尚，再论 21 世纪的苏珊·豪（Susan Howe）、伯恩斯坦（Charles Bernstein）、赫吉尼安（Lyn Hejinian）和麦卡弗里（Steve McCaffery）。论及当代美国诗人时，她同样通过细读微观成分，一步步论证他们的实验诗歌继承了艾略特、斯坦、杜尚注重的物质主义的倾向。结论是：“日趋强大的当代先锋派已促成新一波现代主义的到来”（5）。

帕洛夫教授在《非原创天才》（*Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*, 2010）一书中二论 21 世纪现代主义。该书标题是一个颠覆认知的词汇搭配（oxymoron）。按传统的艺术观，优秀的原创才堪称天才之作，非原创怎能说是天才之作？法国艺术家杜尚《带胡须的蒙娜丽莎》（*Mona Lisa with Mustache*, 1919）等现成品艺术显示，再创造经典原创也必须有天才的想象力。杜尚的现成品艺术激发艾略特以其天才的想象力铸但丁（Dante Alighieri）、莎士比亚（Shakespeare）、韦伯斯特（John Webster）、瓦格纳（Richard Wagner）、波特莱尔（Charles Baudelaire）等诗人、剧作家经典原创于一炉。他拼贴 36 部经典而成的现代主义诗歌杰作《荒原》可谓非原创天才之作。然而，在《非原创天才》中，帕洛夫教授没有用《荒原》，而用了《机械复制时代的艺术作品》作者本雅明（Walter Benjamin）未完成的巨著《拱廊街计划》（*Arcades Project*）为例来论证非原创天才诗学。据统计，这部凝聚本雅明 13 年心血、用德法两种语言与图版再现 19 世纪巴黎之繁华的书稿有 75% 篇幅为非原创，摘引自 300 余种经典文献。这样一部浩瀚如烟的现成品艺术书稿，究竟有没有出版的价值？学术界争论了二三十年。1982 年，德法文原版《拱廊街计划》（*Passagen-Werk*）终于在德国法兰克福问世。1999 年，英文版《拱廊街计划》（*Arcades Project*）在哈佛出版。

随着 21 世纪人们对艺术的认识日趋开放,不少诗人、作家开始关注并尝试杜尚的现成品艺术和艾略特、本雅明等人实践的非原创诗学。帕洛夫在《非原创天才》中讨论的新世纪非原创天才之作有巴西诗人坎普斯兄弟(Augusto and Haroldo de Campos)的具象诗、苏珊·豪的《午夜》(*The Midnight*, 2003)、伯恩斯坦的《影子时光》(*Shadowtime*, 2005)、戈德斯密斯(Kenneth Goldsmith)的《交通实况》(*Traffic*, 2007)。这些作品中最典型代表新世纪博客、串流时代精神的非戈德史密斯莫属:他将纽约某周末 24 小时交通实况音频转成文字,并删节编织成的《交通实况》。在《非原创天才》中,帕洛夫通过详析《午夜》《交通实况》等当代现成品艺术诗,证实新世纪的先锋派已接过杜尚、艾略特、本杰明在 20 世纪启动的大胆实验,开始着手构思自己的‘杰作’,不再一味地追求‘原创’”(Perloff, *Unoriginal Genius* 22)。

帕洛夫三论 21 世纪现代主义的代表之作是《虚薄》(*Infrathin: An Experiment in Micropoetics*, 2021)。该书题名“虚薄”出自杜尚。有人问维特根斯坦,“相同的东西是不是真相同?”维特根斯坦的回答是“不”;杜尚称相同事物中的细微差别为“虚薄”。该著共七章,分别论杜尚和斯坦为杜尚所作晦涩的《肖像》、艾略特精妙的视觉-听觉-语言复合体《小吉丁》(“Little Gidding”)与 21 世纪现代主义具象诗(Concrete Poetry)、庞德《诗章》与 21 世纪现代主义具象诗、史蒂文斯的虚薄文字游戏与豪、阿什贝利(John Ashberry)的微观诗学与伯恩斯坦/阿曼特劳特(Rae Armantrout)、贝克特(Samuel Beckett)的音韵诗、贝克特与音韵诗先驱叶芝。

在这部力作中,90 高龄的帕洛夫教授再次把我们的注意力引向现代主义诗歌开拓者和他们继承人在诗歌微观层面作出的大胆创新实验。这里,她把这种实验称为“微观诗学实验”(experiment in micropoetics)。她提供的佳例中最令人难忘的是艾略特《荒原》首句“April is the cruelest month, breeding / Lilacs out of the dead land”。试用“harshest”或“worst”替代艾略特精选的“cruelest”,原有的效果就丢失了。诗歌是视觉、听觉、语言的综合体。有“cruelest”就有 -pr、-cr、-br 的连用,就会吸引读者反复玩味,从而联想到此诗指涉的深重灾难的第一次世界大战这一历史背景。重读此诗的读者还会联想到下节要出现的强奸菲洛墨拉(Philomela)并割去其舌头的色雷斯国王忒柔斯(King Tereus of Thrace)。没有“cruelest”与“April”“breeding”连用,就没有此种效果。由此帕洛夫推断出了关系到如何阅读和批评不同时期现代主义诗歌的有效方法:现代主义诗歌特别注重“虚薄”,“不仅诗人,就是欣赏诗歌的读者,也要有敏锐的目力和听力,能识别虚薄的差异。诗歌确实可被定义为一种注重虚薄的艺术,在这种艺术之中相异性要比相似性更为重要”(6)。这句话在一定程度上概括了“虚薄”诗学,亦是现代主义物质性诗学,亦是现代主义物质性诗学的实质。

Works Cited

Eliot, T. S. *Selected Poems*. New York: Harcourt Bruce Jovanovich, 1988.

Perloff, Marjorie. *21st-Century Modernism: The "New" Poetics*. Oxford: Blackwell, 2002.

—. *Infrathin: An Experiment in Micropoetics*. Chicago: U of Chicago P, 2021.

—. *Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century*. Chicago: U of Chicago P, 2010.