

非裔女性诗歌批评诗学建构：论《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》

Towards the Construction of Critical Poetics for Afro-American Female Poetry: A Study on *Poetic Life and World Reflection of Black Venus: A Study of Rita Dove*

李保杰 (Li Baojie)

内容摘要：王卓新著《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》对美国非裔桂冠诗人丽塔·达夫的诗歌小说及戏剧作品进行了系统研究，在性别政治、种族政治、世界主义等批评视域下对成长书写、空间书写、历史书写和文化诗学进行了多维度考察。该书以辩证思维采用建构和解构平行推进的双线研究，在“双重辩证”的逻辑下展现达夫诗歌的历史性和当下性，创新性地提出独具达夫特质的“文化混血儿”和“学术诗歌”等批评理念。该书在批评范式上坚守文学性，从性别政治和族裔政治的讨论回归到了艺术审美，建构起黑人女性诗歌批评诗学的底层逻辑。

关键词：《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》；美国非裔文学；黑人女性诗歌；文化混血儿；学术诗歌

作者简介：李保杰，山东大学外国语学院教授，主要从事美国文学和女性文学研究。

Title: Towards the Construction of Critical Poetics for Afro-American Female Poetry: A Study on *Poetic Life and World Reflection of Black Venus: A Study of Rita Dove*

Abstract: *Poetic Life and World Reflection of Black Venus: A Study of Rita Dove* makes a systematic study of the African American poet laureate Rita Dove, focusing comprehensively on her poetry, fiction and drama, and making a multi-dimensional study of growth writing, space writing, historical writing and cultural poetics from the critical perspectives of gender politics, racial politics, and cosmopolitanism. This book adopts a dual-line study of dialectical thinking and parallel promotion of construction and deconstruction, showcasing the historical and current thematic concerns of Dove's poetry under the logic of dual dialectics, and originally

proposing unique Dove-orientated critical concepts such as “cultural hybrid” and “academic poetry.” This book adheres to literarity in its critical paradigm, returning from the discussion of gender and ethnic politics to artistic aesthetics, and constructing an underlying poetics for the criticism of black female poetry.

Keywords: *Poetic Life and World Reflection of Black Venus: A Study of Rita Dove*; Afro-American literature; black female poetry; cultural hybrid; academic poetry

Author: Li Baojie is Professor at the School of Foreign Languages and Literature, Shandong University (Jinan 250100, China). Her area of academic research includes British and American literature and feminist literature (Email: lbj@sdu.edu.cn).

丽塔·弗朗西斯·达夫（Rita Frances Dove）是当代非裔女性诗歌界的杰出代表，她 1986 年凭借诗集《托马斯和比尤拉》（*Thomas and Beulah*）摘得普利策诗歌奖，成为继格温多林·布鲁克斯（Gwendolyn Brooks）之后第二位获此奖项的非裔女性诗人。达夫是当今美国非裔女性知识分子的代表，是非裔女性诗歌的集大成者，在 1993 年至 1995 年间任桂冠诗人。达夫研究辐射非裔女性诗歌的关键问题，诸如她因主编《企鹅 20 世纪美国诗选集》（*The Penguin Anthology of 20th Century American Poetry*, 2011）而引发的多元文化主义相关的论争¹，主流和边缘文化群体在美国文学史中的经典化，以及如何看待“美国诗歌中无处不在的白色”（Delbos 181）²等问题。美国非裔诗歌研究专家王卓的新作《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》（下文简称为《丽塔·达夫研究》）可谓恰逢其时，在对达夫作品进行深入解读的同时，厘清了“后种族”视域下美国非裔诗歌的当下观照，对重新审视“美国文学”的当下含义意义重大。这部著作这是“丽塔·达夫研究的一部标志性成果”（聂珍钊 2），它系统研究了达夫的诗歌、小说、剧作和散文作品，聚焦其中的成长书写、空间书写、历史书写和文化书写这四种范式，在非裔文化和西方文化的双重视角之下，在非裔文学和欧裔文学的关系中对达夫创作进行了多维的分析，代表了当今达夫研究的最前沿，这种批评范式填补了非裔女性诗歌研究的空白，也带给美国黑人文学研究诸多启发。

一、黑人女性的多维成长：多维批判和多重视角

《丽塔·达夫研究》除绪论外，主体分为四章，分别是“从青春到母爱：达夫的成长书写”、“从家园到世界：达夫的空间书写”、“从家族史到世界史：达夫的历史书写”和“从多元文化到世界文化：达夫的文化观与经典重构”，以历时研究和共时研究相结合的方式，采用性别政治、种族政治、世

1 参见 Helen Vendler, “Are these the Poets to Remember?” *New York Review of Books*, 24 November 2011. Available at: <https://www.nybooks.com/articles/2011/11/24/are-these-poems-remember>. Accessed 29 November 2024.

2 外文引文均出自笔者译。

界主义等批评视角，对达夫的四种书写范式进行了多维度的立体考察。在具体研究方法上，该书立足于深入细致的文本分析，在美国非裔诗学、美国文学传统及世界文学视域下，融合宏观视角和微观视角，阐释文学中的价值表达和思想逻辑，正如聂珍钊先生所言，“这部作品聚焦于作家作品，真正做到了将文本研究与文化研究、作家个体研究和黑人作家群体研究、黑人政治研究与艺术运动研究有机融合在一起”（4）。在研究立场和学术思想方面，该书以辩证思维采用建构和解构平行推进的双线研究，体现了研究方法的科学严谨，而且这种批判性解读对于非裔文学乃至美国文学研究都是具有启发性的。所以，从研究对象、研究范式和学术思想这几个方面来说，该书不只是达夫研究的集大成之作，而且还称得上国内美国非裔诗歌研究乃至美国少数族裔女性诗歌研究的里程碑。

《丽塔·达夫研究》的第一个特点是研究视角的“点面结合”，论证由点及面、层层铺展，对研究对象进行多维度的立体批评，使得这部 500 多页的厚重作品做到了“繁而不乱”。这在前两章对达夫诗歌身体书写和空间书写的批评中表现得尤为突出：从具体的身体意象到身体书写范式、再到黑人知识分子精神书写的逻辑进深，遵循了从家宅空间等具体意象到文化表征再到诗学建构的层进关系。该书对达夫诗歌中的身体书写进行了系统的梳理，通过分析《翼人奥古斯塔和黑色的鸽子瑞莎》（“Agosta the Winged Man and Rasha the Black Dove”）、《维伦多夫的维纳斯》（“The Venus of Willendorf”）、《美杜莎》（“Medusa”）、《三原色十四行诗》（“Sonnet in Primary Colors”）等作品，追溯“黑人女性的身体所经历的从客体到主体的转化过程，并揭示出这一转化过程凝聚的恰恰是黑人女性从被动的牺牲者到成为主动的解放者、直至生活的创造者和享受者的心路历程”（46）¹。黑人女性身体的根本属性在于物质性和文化性的统一，在文化传统的框架下审视黑人女性身体的文学再现是解读身体概念化的根本。该书追溯黑人女性从作为被凝视者到实现自我凝视及相互凝视的轨迹，分析黑人女性身体何以成为主流文化凝视的对象，并在社会历史视域下剖析权力生产机制，提出“在达夫的黑人女性成长诗歌中，黑人女性的自我成长就是通过女性的自我凝视实现的”（62）。由此，该书在“身体”这一场域中审视权力的布展，呈现身体的物质性、文化象征和文学性的多维度统一及身体意象的嬗变过程，即黑人女性身体从被他者化、客体化、物化的存在虚空，到作为黑人女性自我呈现的场域。

《丽塔·达夫研究》的另外一个突出特点在于其辩证性，在“双重辩证”的逻辑下展现达夫诗歌的历史性和当下性。这个双重辩证表现为两个“双重视

1 本文有关《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》的引文均来自 王卓，《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》（北京：社会科学文献出版社，2022）年。以下引文仅标注页码，不再一一说明。

角”，即黑人女性知识分子个性和美国黑人文学族裔性相结合的视角，以及族裔性和非族裔性相结合的视角。

第一个双重视角体现在族裔文学传统下审视黑人女性知识分子的个性诗作。丽塔·达夫作为黑人中产阶级知识分子出身的作家，其诗歌在当代美国非裔诗歌中颇具特色，兼具族裔特征和时代性。她在诗歌创作中汲取非裔文化传统，又擅长捕捉生活中的细节和转瞬即逝的鲜活场景，生动地书写黑人尤其是黑人女性的生存当下。该书以《美国狐步》等作品为重点，集中探讨诗歌如何体现了黑人女性知识分子的精神诉求，细致解读《光天化日的白日梦》（“*Reverie in Open Air*”）等诗作中塑造的特立独行的异类女孩，认为这是“达夫等一代黑人女性所追求的理想的女性形象”（85），颠覆了长期以来文学作品的黑人女性刻板形象。在追溯这种书写传统在非裔文学中的生发和嬗变时，该书对达夫作品中黑人知识分子形象和赫斯顿自传中的黑人知识分子形象进行互文分析，同时观照艾丽丝·沃克（Alice Walker）的《寻找母亲的花园》（*In Search of Our Mothers Garden*）所倡导的黑人女性自我为观照，在黑人女性书写的谱系下呈现黑人女性成长中的多元性，即“融个人性与普遍性、感性与理性、生命故事和学术批评、内心体验与美学追求于一体”（87）的主题范式。这种研读方式注重个性与传统之间的关系，对达夫乃至整个当代黑人女性诗歌进行了审视，它指出独立张扬的黑人知识女性形象“在非裔女性作家的作品中有着伟大的传统”（85）。这种双重视角不仅是达夫研究所必需的，也是国内美国黑人女性诗歌研究所欠缺的。可以说，它不仅为达夫研究提供了一个样本，也为美国非裔女性诗歌研究乃至相似的研究选题，提供了研究范例。

《丽塔·达夫研究》的第二个双重视角是在非裔文学传统和西方文学传统的交织之下审视丽塔·达夫的诗歌。该书对于达夫作品的研究始终没有偏离族裔文化性，承认“达夫的确很少直接书写种族问题，但是种族问题却以一种潜在的元素贯穿于达夫创作的始终”（199）。但是，该书并没有被种族性的讨论所局限，而是把种族性的讨论放在“种族文化”的范畴下加以厘清，提出“达夫的诗歌是‘去种族’的，但绝不是‘去文化’的”（42）。因而族裔文化成为该书文学审美分析的底层逻辑，在此基础构架之上，该书结合历时研究和共时研究，在非裔文化的框架下追溯达夫诗歌与非裔文化传统的关系，强调达夫虽然继承了在哈莱姆文艺复兴以来的黑人文学批判性，但是这种继承是精神上的而非形式上的；进而结合性别政治谋求对种族政治批评范式的超越，探寻达夫诗歌的另外一个精神源泉。它以家园和旅行之间的关系为例，阐释达夫与西方女权主义书写的联系，提出“一种拆解家宅空间的渴望一直如一股暗流涌动在达夫诗歌的深层结构之中。这一点与其他黑人女性作家形成了极大的反差，却与西方女权主义作家的创作理念有着一脉相承的精神气质”（196-197）。在解读旅行和文化碰撞及其权力布展时，该书认为

达夫对西方精神的继承更加清晰地反映在旅行主题的诗歌中。该书以达夫的游记诗歌为例,认为“游散的状态”(220)体现出达夫对于欧洲文化的复杂心态,使她更加深切地体会到了“身处不同文化中的‘他者性’”(211),从而帮助她做出超越自我-他者二元对立的选择:在诗歌中,这位漫游的诗人讲述人拥有着既为他人述说,也向着他人述说的权利”(212)。可以说,这种视野就是该书所说的“从帝国文化视野中疏离出来”(215),转而寻求一种“世界主义者视野”(216)的对世界的认知和阐释的方式。

二、“文化混血儿”批判:族裔性和美国性的辩证

王卓提出,黑人作家并非一定写黑人贫民窟;丽塔·达夫没有局限于传统的黑人书写范式,其创作集中体现了黑人女性的多维度成长。在族裔性和美国性的辩证逻辑之下,《丽塔·达夫研究》深入剖析达夫诗歌的当下价值表征,充分呈现了诗人的“诗艺人生”和“世界观照”,开创性地提出了诸如“文化混血儿”和“学术诗歌”等批评理念。

针对普通大众、诗歌读者乃至文学批评界中颇为流行的认识,即美国文学中的“种族性”就是阶级上的属下性,《丽塔·达夫研究》高屋建瓴地对达夫作品中的历史书写进行批判解读。该书基于达夫黑人知识分子的身份和其诗歌的鲜明个性,提出了“文化混血儿”这一批评思想,通过对达夫成长书写范式的解读,指出其成长题裁是在“美国非裔女性的身体成长、精神成长和艺术成长的多维层次中一一呈现的。而此种多维度的文化身份建构呈现的是一个文化混血儿,或者更确切地说,一个‘女性-文化混血儿-公共知识分子’的全面成长”(39)。王卓认为,达夫的书写范式没有脱离非裔美国文化的语境,依然聚焦于书写黑人的生活,其诗歌投射出美国近代以来的社会历史,尤其是美国黑人的历史,并以普利策获奖作品《托马斯和比尤拉》为例,呈现诗人如何将个人经历及家族历史嵌入到黑人权利运动的诗歌话语中。这种分析视角融合了传统与现代、族裔与主流、历史与当下,表现出鲜明的哲理性和强大的张力;通过探析诗作如何通过多重对话实现了个人历史和公共历史的关联,得以揭示达夫作品中的“双向对话机制”,即在呈现家族历史与世界历史之间的辩证关系时,“一方面,达夫把家族史放置在美国历史语境之中。另一方面,达夫又设法把所有的历史都变成了美国家庭的家族史”(284)。这种对话机制的解密不仅可以理解达夫诗歌中的多重融合,而且还揭示了达夫诗歌对传统种族性的超越:首先,比尤拉的形象相对于文学传统中的黑人女性形象既有继承也有颠覆,是通过诗歌“对黑人家庭断裂的纽带修复的一次尝试”(314);其次,诗歌中的“三重对话”模式等多重叙事声音直指诗作的黑人史诗本质,即夫妻对话重塑黑人家庭价值,代际对话表达对黑人身份的形塑,黑人家族史和美国历史的对话则象征黑人历史的重写;最后,诗歌在艺术手法上达成了自传性和公共性的融合,可谓对后现代

诗歌的自白体和非裔诗歌历史传统的双重继承。该书从达夫“文化混血儿”身份的文化定位,到解密其文学创作“双向对话机制”,实现了对“族裔性”的批判解读,是对族裔文学批评的一个突出贡献。

《丽塔·达夫研究》的另外一个学术贡献在于对文学之政治性的观察,尤其体现在对达夫作品的女权主义思想批判。该书在综合考量达夫性别主题诗歌的基础上,对达夫的性别政治进行了更加全面客观的评价,以达夫所特有的艺术形式“舞蹈诗歌”为例,提出达夫以“更为艺术化的方式呈现了作为文化意识、以根深蒂固的思维方式存在的男性中心主义”(94),创新性地提出了“学术诗歌”的概念,用来指称达夫诗作中“以黑人女性知识分子的学术和创作活动为内容”(99)的作品。这种学术思想的创新以翔实的文本分析为支撑,其中对于《美国狐步》等作品的分析既是文学批评又可以当作文本细读的范例,此分析方法体现出对文学研究传统的坚守,呈现了如何在“后理论时代”立足于文学文本并做出突破。例如该书在对父亲主题组诗的分析中,通过细读《在祖父家里的周日夜晚》(“Sunday Night at Grandfather's”)等诗作,分析以“触觉、味觉和视觉”(150)等多维度的感觉呈现的父亲形象;又将研读视野扩展到现实的父亲之外,聚焦“文化之父”的意象,在族裔文化视域下对父女关系进行了延伸分析,由此探讨新生代诗人及其同时代的非裔女性对于父系文化的接受。这是“文化混血儿”思想范式在性别批评中的延续,最终在种族、性别、阶级和美学等维度实现对诗作主题、艺术审美和文化取向的讨论,呈现出分析逻辑的一体性。

三、传统与超越的辩证:批评传统的坚守与黑人女性诗学理念的构建

《丽塔·达夫研究》的思辨性还表现在批评范式方面的坚守与突破,“坚守”体现在对于文学作品之文学性的坚持,“突破”是指从性别政治和族裔政治的讨论回归到了艺术审美,这一点从对达夫神话题材运用的批评中得到了体现。

《丽塔·达夫研究》立足于达夫诗歌的族裔题材和文化根基,同时在形而上的维度下将讨论延伸,把达夫的创作置于以希腊神话为代表的西方文化框架之内,这既体现出对西方文化传统的尊重,也体现出有意识的非裔文化偏移,即书中所说的“后现代思维”(112)。该书以《母爱》(*Mother Love*)为例阐释黑人母女关系中的神话原型指向,分析达夫对德墨忒尔-珀耳塞福涅故事的改写,阐释希腊女神形象到当代黑人女性的嫁接,指出达夫改写的秘密在于“双向寻找”范式,即将希腊神话中母亲寻找女儿的故事改写为族裔视域下母女的相互寻找,从而在西方文化传统的框架下构建起了非裔女性话语的对话模式,在诗学上理顺了达夫作品中母女共同成长的主题。该书的研究并未就此止步,而是继续挖掘主题范式中隐藏的集体心理模式。通过借用学者提出的“拥有焦虑”的概念并在黑人群体和黑人历史的框架下挖

掘其深层次意义，该书认为这种焦虑根植于奴隶制下奴隶主对黑人家庭意识的有意阻隔且具有群体取向，因此提出“女儿对母爱的渴望往往成为生命最本质的体现，而母爱的缺失也往往成为黑人女性成长的羁绊”（118）；进而在比较视域下以莫里森的《最蓝的眼睛》（*The Bluest Eye*）等作品为例，在黑人文学中女性成长的核心主题范式下探讨这种心理格式塔的普遍在场。可以说，这种融会贯通基于对个案的熟稔，且其中对黑人文化审美的判断超越了作家作品的个案范围，对黑人小说研究同样具有启发。这种主题、价值与艺术的结合反映在该书书名的设计中：将代表美国非裔种族属性的“黑色”和代表西方文化属性的“维纳斯”相结合，凸显了达夫对于种族问题的辩证立场。

《丽塔·达夫研究》对于历史辩证的思考，表现为达夫诗学思想的探究，这在空间研究和黑人奴隶史部分尤为典型。空间研究部分以达夫诗歌中的“博物馆”时空综合体为例，阐释空间的概念在诗歌中的不同延展，从四个部分展开分析，“空间文本和文本的空间”“叙事空间和空间叙事”“文化空间和空间文化”“空间意象和诗学空间”。从家宅空间到集漫游流散和时空于一体的“博物馆”隐喻，该书发现达夫的空间表达基于家园意识但又对家园空间实现了突围：“分享姐妹情谊、讲述家族故事、积蓄个人力量的厨房空间，却是达夫诗歌中的女性焦虑地等待时机逃离之地”（273），这是“后黑人艺术运动”时代黑人女性知识分子对家园的全新理解。从整体的论证逻辑来看，该书一步步梳理出达夫诗歌的空间诗学：从博物馆这一特定空间到游记诗歌作为对抗殖民视角的文化空间¹，可谓“文化混血儿”立场在空间批评中的验证。而该书在“俄狄浦斯情结”框架下对诗剧《农庄苍茫夜》（*The Darker Face of the Earth*）的解读，进一步验证了达夫的文化混血儿立场：达夫通过艺术成长书写超越种族幻象，体现出其文学创作同欧洲文学传统的关联，在“西方文化、美国文化和非裔文化三重遗产熏染下”已经迈进了“‘世界主义’的新天地”（450）。这是基于达夫“文化混血儿”身份对其“学术诗歌”的价值研判，最终闭合了该书从黑人女性到世界理想的论述路径，建构起黑人女性诗歌批评诗学的底层逻辑。

达夫的诗作代表了非裔诗歌的一个当代取向，可谓非裔女性诗歌从封闭走向开放、从“自我言语”走向“我们的言语”的转折。王卓认为，达夫的诗歌“代表了在文化融合的大趋势下，黑人诗歌逐渐走向普世性和艺术性的趋势”（39）；而前文提到的论争则是一场经典之争，“从本质上说既是一场种族之间的对立，也是一场文化之间的对立，同时也是一场不同文化语境中经典之战的对立”（404）。也就是说，达夫试图构建的是更具包容性的非传统文集，关乎后现代文学的经典化问题，关系美国诗歌中的时代性和经典性之间的平衡。这些问题不仅是达夫研究中的关键，也是当今美国文学的核

1 参见 王卓：《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照：丽塔·达夫研究》，北京：社会科学文献出版社，2022年，第274页。

心,《丽塔·达夫研究》不仅就这些问题给出了自己的答案,并且构筑了黑人女性诗歌批评诗学思想,是非裔女性诗歌研究的一个里程碑,也为美国族裔文学研究做出了重要贡献。

Works Cited

Delbos, Stephan. *The New American Poetry and Cold War Nationalism*. London: Palgrave Macmillan, 2021.

王卓:《多元文化视野中美国族裔诗歌研究》。北京:中国社会科学出版社,2015年。

[Wang Zhuo. *A Study of American Ethnic Poetry from a Multicultural Perspective*. Beijing: China Social Sciences Press, 2015.]

——:《黑色维纳斯的诗艺人生与世界观照:丽塔·达夫研究》。北京:社会科学文献出版社,2022年。

[—, *Poetic Life and World Reflection of Black Venus: A Study of Rita Dove*. Beijing: China Social Sciences Press, 2022.]