

Viewing the West from the Oriental, Innovating Through Transcendence: A Review of *Breaking Boundaries and “Making It New”*: Oriental Elements in Western Modernism

LI Wenting PU Shanshan

Sichuan International Studies University, China

Received: September 28, 2024

Accepted: October 20, 2024

Published: December 31, 2024

This article is funded by the 2022 Provincial Project “Research on Ezra Pound’s Manuscript of His English Translation of the Shijing from the Perspective of Cognitive Translation Studies” supported by the Social Science Planning Office of Chongqing Municipality, China (Grant No. 2022PY15), and the 2024 Youth Western Project of Humanities and Social Sciences “The Integration of Translation and Creative Writing in the Cantos of Ezra Pound” supported by the Ministry of Education, China (Grant No. 24XJC740004).

To cite this article: LI Wenting & PU Shanshan. (2024). Viewing the West from the Oriental, Innovating Through Transcendence: A Review of *Breaking Boundaries and “Making It New”*: Oriental Elements in Western Modernism. *Asia-Pacific Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(4), 021–024, DOI: 10.53789/j.1653–0465.2024.0404.003. p

To link to this article: <https://doi.org/10.53789/j.1653–0465.2024.0404.003>. p

Abstract: The latest masterpiece by internationally renowned scholar Professor Qian Zhaoming, *Breaking Boundaries and “Making It New”*: Oriental Elements in Western Modernism, was published by Peking University Press in October 2023. The book exhibits four captivating features: First, it spans eight fields and explores the works of eleven artists. Second, it balances “textual” and “human-centered” approaches, utilizing primary historical sources for meticulous verification. Third, its uniquely crafted structure vividly showcases the significant influence of Eastern culture and “the insiders within the relevant cultural circle”. Fourth, it provides an insightful focus on the culture of the Naxi ethnic group, one of China’s minority peoples. This work is the culmination of over thirty years of Professor Qian’s dedicated research on modernism and Eastern culture, offering profound and extensive insights, and is well worth repeated reading and reflecting.

Keywords: QIAN Zhaoming; *Breaking Boundaries and “Making It New”*: Oriental Elements in Western Modernism; Eastern culture; modernism; the insiders within the relevant cultural circle

Notes on the contributors: LI Wenting is an associate professor at the School of English Studies, Sichuan International Studies University. Her research interest lies in contemporary translation theory, English translation of Chinese classics, and translation history. Her email address is liwenting20026@163.com. PU Shanshan is an associate senior researcher at the Library of Sichuan International Studies University. Her research interest lies in library information science, digital libraries, and higher education. Her email address is 897985467@qq.com.

東道觀西,破壁立新

——《跨越與創新:西方現代主義的東方元素》介評

李文婷 蒲姍姍

四川外國語大學

摘要:國際知名學者錢兆明教授的最新力作《跨越與創新:西方現代主義的東方元素》由北京大學出版社於2023年10月隆重推出。該書具備四大引人入勝的特點:一、跨越八個領域,探討了十一位藝術大師;二、兼顧「文本」與「人本」,發掘一手史料進行考證;三、獨具匠心地編排體例,再現東方文化及「相關文化圈內人」的重要影響;四、慧眼別具地聚焦中國少數民族「納西族」的文化。此著作乃錢教授三十餘年潛心鑽研現代主義與東方文化的結晶之作,精深博大,值得再三品讀。

關鍵詞:錢兆明;《跨越與創新》;東方文化;現代主義;相關文化圈內人

基金項目:2022年重慶市社會科學規劃培育項目「體認翻譯學視域下龐德英譯《詩經》手稿研究」(2022PY15); 2024年教育部人文社會科學研究西部青年基金項目「龐德《詩章》中的譯創融合研究」

錢兆明先生歷任耶魯大學拜納基研究員、美國新奧爾良大學校長教授、浙江大學「永謙」講座教授、杭州師範大學「錢塘學者」特聘教授,現為北京外國語大學特聘講座教授,多年來潛心於比較文學與跨文化研究,在該領域學養深厚、洞識精微。自從1995年錢教授的成名作《東方主義與現代主義》(*Orientalism and Modernism*)出版以來,他長期專注於東方文化與西方現代主義關係的深入研究,致力於探討兩者之間的複雜互動與交融,先後出版了《中國美術與現代主義》(*The Modernist Response to Chinese Art*, 2003)、《龐德的中國朋友》(*Ezra Pound's Chinese Friends*, 2008)、《中華才俊與龐德》(2015)、《東西交流與後期現代主義》(*East-West Exchange and Late Modernism*, 2017)等具有重要國際影響力的學術專著。這部最新力作《跨越與創新:西方現代主義的東方元素》由北京大學出版社於2023年10月推出,是錢兆明先生開闊的文化視野、精湛的「講故事」能力和深厚的學術功底的又一次完美彰顯。該書以生動而細膩的筆觸、獨闢蹊徑地勾勒出四個引人注目的特點,引領讀者踏上一場酣暢淋漓的、「跨越與創新」的文化之旅。

其一,該書在「跨越」二字上下足了功夫,「體量」驚人,大膽嫺熟地跨文化、跨學科探討了十一位藝術大師——克洛德·莫內(Claude Monet)、威廉·巴特勒·葉芝(William Butler Yeats)、華萊士·史蒂文斯(Wallace Stevens)、威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams)、瑪麗安·摩爾(Marianne Moore)、埃茲拉·龐德(Ezra Pound)、亨利·米勒(Henry Miller)、貝聿銘(Ieoh Ming Pei)、加里·斯奈德(Gary Snyder)、蒲齡恩(J. H. Prynne)和李安(Ang Lee),跨越了美術、音樂、舞蹈、詩歌、小說、戲劇、建築和電影八個領域。憑藉敏銳的文化洞察力、嚴謹的治學態度和深厚的學術造詣,錢兆明先生於其間自如地遊弋穿梭、舉證立論、遊刃有餘;細細品讀該書,就如同與一位知心老友圍爐夜話,於寒冷靜謐的冬夜、於溫暖搖曳的爐火中,聽他饒有興致地如數家珍、娓娓道來,既充滿醇厚的學術趣味,卻又不失輕鬆、風趣、閒適和活潑的興味。

其二,該書「以史為證」,採用東西文化研究的對比方法,完美兼顧了「文本」與「人本」,將賞析東西融合的現代主義名著與梳理其背後的文化交流故事結合。錢兆明先生除了引用史料闡釋現代主義名著之外,還

爬梳洗剔地大膽考證藏于「文本」之後的畫家、詩人、作家、藝術家與中國文化精英交往中吸收東方美學思想的鮮為人知的故事，從歷史悠久的檔案文獻中抽絲剝繭地尋找證據和線索，甚至對包括其私人信件、文稿、回憶錄和訪談錄在內的一手文獻作了全面深入的挖掘。錢先生顯然對後現代的歷史虛無主義持否定態度，亦不認同「作者已死」的後現代批評立場。因此，他通過歷史考據來支撐其文學批評方法，這在一定程度上是對丹納實證主義傳統的回歸^①。錢先生時常扮演「偵探」的角色，2011年他在北加州密爾斯學院(Mills College)拿到摩爾有關道與詩歌的演講錄音^②，發現摩爾的演講稿《煩冗與守真》中的「守真」議題與華裔畫家兼作家施美美的《繪畫之道》之間的關聯，確認施美美是摩爾創作背後的「相關文化圈內人」^③。錢先生從摩爾1930年至1933年的筆記中確認她對蟠桃、油桃的研究始於1931年春，其藝格轉換詩《九桃盤》中的詩句「作為野生水果/源於中國」依據為阿爾方斯·德·坎多爾的《栽培植物之由來》(*Origin of Cultivated Plants*, 1886)^④。通過一手文獻深入挖掘該詩的創作源泉與過程，錢先生開創性地揭示了《九桃盤》在中西藝術對話及現代主義詩歌創新中的獨特價值。品錢先生新著，如同給那段幽微的塵封歷史撕開了一道口子，讓讀者如臨其境地深刻體味「文本」背後的歷史、文化和人物，步步深入，妙趣橫生。

其三，該書體例編排別具匠心。錢先生反對「後現代主義」取代了「現代主義」這一觀點，而是將20世紀60年代至今不斷推陳出新的現代主義劃分為「後期現代主義」和「21世紀現代主義」，與「『鼎盛期』現代主義」(19世紀20-30年代)，形成三足鼎立之勢；並從中精心挑選出具有典型性的西方主流文化代表藝術家，詳述他們在東方文化圈內人中所依託的直接合作者和間接合作者對其藝術創新及再創新的重要助力。愛德華·W. 賽義德(Edward W. Said)曾指出「東方學」是一種權力話語，是「通過做出與東方有關的陳述，對有關東方的觀點進行權威裁斷，是西方用以控制、重建和君臨東方的一種方式」^⑤。外國文學評論通常關注的是西方主流文化本身，而該書關注的卻是西方「鼎盛期」現代主義、後期現代主義和21世紀現代主義文學中的東方文化，特別是中國文化及「相關文化圈內人」，闡釋了東方文化對西方文化的重要影響。這與傳統的「東方學」視角截然不同，也是在推進文化自信自強方面做出的重要努力。該書不僅揭開了隱而不顯的東西文化思想交集史，還為構建西方所接受的中國話語理論體系提供了有效模式^⑥，完美契合了錢先生創作新著的大目標——「為構建外國文學研究中的中國話語理論體系提供一個模式」^⑦。令人印象深刻之處不勝枚舉，此處僅列舉一例。我們可以從美國現代主義運動的重要成員威廉斯早期受白居易詩歌英譯本的影響形成的「立體短詩」、中期(20世紀40年代至50年代)「用過了頭，做作、古板」的三步「階梯型」詩體以及後期在與華裔詩人王榮甫的合作譯詩中，回歸「立體短詩」的詩體流變窺見一二。

其四，該書所關注的東方文化相容並包，特別是慧眼別具地關注到中國少數民族「納西族」的文化對西方文化的影響。受「納西文化圈內人」——美籍納西族人方寶賢的影響，美國著名詩人、文論家和翻譯家龐德在最後一部《詩章》(即《詩稿與殘篇》)中將文化視野從主流的「儒家文化」擴展到雲南麗江少數民族納西文化，難能可貴地接納了納西族文化中不容于儒家文化的鬼神之說，描繪了納西族殉情後的超度儀式，實現了文化視野上的重大突破；而龐德一改中期《詩章》，如《中國詩章》《亞當斯詩章》等冗長說教的詩歌特徵，重新追求早期「旋渦主義」的詩學之美，創造出多語種的「環顧式」閱讀文本^⑧，是詩歌風格上的突破，反映出他在詩歌創作方面「新，日日新」的不變追求。龐德所創作的《納西詩章》在西方廣為傳頌，其中對麗江純樸天然的生態美的描繪吸引了無數外國遊客來華觀賞。

《跨越與創新：西方現代主義的東方元素》貫通東西文化，在講述西方現代主義文學背後的「中國故事」方面筆力千鈞，對一手文獻的旁徵博引不僅令人信服，且讀來趣味叢生，是一部學術性與趣味性兼具的、值得一再拜讀的難得佳作。

注釋

①② 區鈺：《用歷史考證支撐文學批評——〈跨越與創新〉讀後》，《南方週末》，2023年6月8日，頁24。

- ③④⑧ 錢兆明:《跨越與創新:西方現代主義的東方元素》,北京:北京大學出版社2023年版,頁127-142,頁90,頁169-182。
- ⑤ 愛德華·W.賽義德(著),王宇根(譯):《東方學》,北京:生活·讀書·新知三聯書店1999年版,頁4。
- ⑥ 高奮:《一部關於中西文化與文學交融的精品力作——評錢兆明教授的〈跨越與創新:西方現代主義的東方元素〉》,《杭州師範大學學報(社會科學版)》,2023年第4期,頁137。
- ⑦ 林力丹,錢兆明:《西方現代派背後的「中國故事」:現代派研究專家錢兆明教授訪談錄》,《英語文學研究》,2023年第1期,頁165。

書影

新書基本資訊:

書名:《跨越與創新——西方現代主義的東方元素》

作者:錢兆明

出版社:北京大學出版社

出版年月:2023年10月

(Editors: Derrick MI & Joe ZHANG)