

諾貝爾獎
文學獎

解構古典重塑當代
詩歌散文交織創文學新風格

遊走神話與現實之間

加女詩人獲文學諾獎

卡森
(Anne Patricia Carson)
76歲

國籍：加拿大
學歷：多倫多大學古典學博士
職業：詩人、散文家、翻譯家、古典學家

● 卡森年輕時已對古希臘語和古典文學產生濃厚興趣。 網上圖片

卡森代表作(部分)

《愛慾的苦甜》 1986年

從古希臘女詩人薩福的「愛慾苦甜交織」概念出發，探討愛情中快樂與痛苦共存。論述戀人與被愛者之間的距離，恰恰是愛慾力量的來源，也是詩歌啟動的動力。

《未亡者的經濟學》 1999年

將古希臘詩人西摩尼得斯與20世紀德語詩人策蘭並置，探討兩位詩人如何處理「遺失」與「留存」、「經濟」與「贈予」之間的關係。

《紅的自傳：詩體小說》 1998年

重構希臘神話中怪物革律翁的故事。革律翁遭受兄長性虐待，後來愛上注定會殺死他的赫拉克勒斯。故事結尾，革律翁與赫拉克勒斯及其男友，踏上前往安第斯山脈的尋找火山之旅。

《丈夫之美》 2001年

以29段「探戈」組織敘事，記錄一名女子不顧母親反對與一名男子結婚，但丈夫坦白自己有外遇，還將她的詩作據為己有。呈現一段婚姻從相遇到破裂的全過程。

《若非，冬季：薩福斷章》 2002年

卡森整理、翻譯並解讀薩福的殘詩斷章。

《安提戈涅》 2015年

卡森翻譯並改寫古希臘劇作家索福克勒斯最知名的悲劇《安提戈涅》。

《漂浮》 2016年

由22本主題各異的小冊子組成，涵蓋卡森的個人思考，以及探討婚姻與一夫一妻制。

《錯誤的諾瑪》 2024年

卡森自述「關於不同事物的寫作合集」，涵蓋對從古至今多元文化意象的遐想。

《玻璃、反諷與上帝》 1995年

敘述一位被丈夫離棄的女性，前往荒涼的沼澤地探望孤獨的母親，隨身帶著艾米莉·勃朗特的作品。講述一個關於哀傷與單相思的故事。

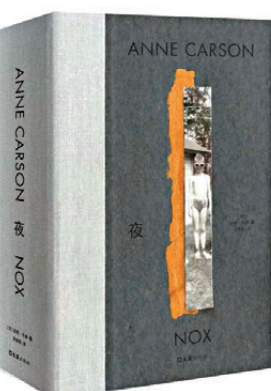
《收工的男人》 2000年

對照討論歷史學家修昔底德與英國女作家伍爾夫，結合散文與詩歌體裁，重新想像俄狄浦斯等古典人物。

《夜》 2010年

卡森紀念亡兄邁克爾的特殊作品，用悼亡詩為線索，呈現記錄兄長生前點滴的物件作為記憶殘片。

香港文匯報訊 瑞典學院10月8日宣布，今屆諾貝爾文學獎得主為加拿大女詩人卡森。卡森在英語詩歌界享有盛名，亦是知名的古典文學家與翻譯家，以混合寫作風格聞名，擅長將詩歌與散文交織，將現代故事與遠古神話完美結合。卡森多年來都被視作諾獎熱門人選，諾貝爾獎委員會表彰她大膽且富有創意的作品，在與古典傳統的巧妙對話中，為當代文學創造新的形式。

● 歌劇團Shotgun Players表演卡森的作品《安提戈涅》。 網上圖片

卡森於1950年出生於加拿大多倫多，中學起對古希臘語和古典文學產生濃厚興趣，她於多倫多大學獲得古典學博士學位，於1981年出版博士論文《我恨我愛，故我存在》。職業生涯中，卡森將詩歌創作、翻譯與教學相結合，幾乎所有的文學創作，都聚焦於語言學家對文字的執着鑽研，與詩人對全新意義渴求的交集。卡森將詞源研究視作自己一切創作的起點，她翻譯詮釋的薩福詩歌殘篇《若非，冬季：薩福斷章》，以及索福克勒斯悲劇《厄勒克特拉》，都被視作優秀的藝術作品。

1986年出版的長篇散文《愛慾的苦甜》中，卡森為日後寫作奠定基礎。這本書以精妙的筆觸，描繪愛慾作為詩歌的本質與驅動力，並借鑒薩福詩歌中的形容詞，將愛慾定義為「痛苦與甜蜜的結合」(bittersweet)。卡森在書中提出「立體視野」概念，透過不斷引入相互交織的不同聲音，在平面的文字中同時保持立體的兩種視覺之間的平衡。

卡森在許多作品中利用出人意料的文學組合。在散文《未亡者的經濟學》中，卡森將公元前6世紀的希臘詩人西摩尼得斯，與二戰後知名德語詩人策蘭進行比較。在《收工的男人》一書中，她又將歷史學家修昔底德與20世紀英國女作家伍爾夫並置。卡森以此突破了囿於敘事自我的抒情詩範式，啟發了當代文學的新形式，催生出現多靈動、談諧且諷刺的作品，遊走於古典到現代各種體裁與藝術形式之中。

具將古典具象化的卓越能力

1998年問世的《紅的自傳：詩體小說》，常被譽為卡森最偉大的作品，充分展現她將古典文學傳統具象化的卓越能力。卡森以公元前6世紀希臘詩人斯忒西科羅斯的詩歌殘篇為起點，其主角是長有翅膀的紅色怪物革律翁。神話原作描述赫拉克勒斯完成十二項苦役之一時，殺死了革律翁並奪走他的牛群，卡森將可怖的巨人重塑為一個依戀母親、性情溫柔的主人公，創作一部現代成長小說。在她筆下，少年革律翁曾遭受兄長性侵，其後又愛上自負且粗暴的赫拉克勒斯，用氣勢恢宏的史詩形式，演繹「愛上一個終將毀滅你之人」的命題。

卡森同時期還發布諸多知名作品。收錄於1995年出版的《玻璃、反諷與上帝》中的《玻璃隨筆》雖是一首長詩，卻模糊文學體裁界限，娓娓道來一個關於悲傷和單戀的長篇故事。書中以第一人稱敘述一名被丈夫拋棄的女子，前往荒涼的沼澤地探望孤獨的母親，旅途之中，她隨身攜帶最喜愛的作家、19世紀英國女作家艾米莉·勃朗特的作品。故事圍繞三個孤獨的女性圍坐在廚房餐枱邊展開，行文巧妙融入勃朗特筆下的內心世界，充分展現詩歌的故事性，與詩歌體裁特有的跳躍段落和場景轉換，寫作手法爐火純青。

卡森曾將無聊形容為她最大的敵人，她也以辛辣的幽默和機智與之對抗。2001年出版的《丈夫之美：29支探戈的虛構散文》，描述了她失敗的第一段婚姻，講述她與欺騙成性的丈夫之間尖酸刻薄而諷刺的爭吵。全書每一章都用浪漫主義詩人濟慈的詩句開篇，文字談諧又隱含殘酷意味，與一段令人精疲力竭的婚姻糾葛對比鮮明。

輕盈筆觸探索無限可能

卡森在整個創作生涯中，始終以輕盈的筆觸探索寫作的無限可能，她的作品跨越多個藝術和學術領域，也積極與視覺藝術家、編舞家、歌劇和戲劇導演合作，充分體現她不拘泥於既有文學和創作範式的自由姿態。諾貝爾獎委員會稱讚她自1990年代以來，在國際藝術和文學界的地位舉足輕重。卡森將獲得1,200萬瑞典克朗（約938萬港元）獎金。

悼念亡兄之作

《夜》以書砌成墓志銘

香港文匯報訊 卡森最獨特的作品之一，是悼念亡兄邁克爾的手工書《夜》。2000年，邁克爾在丹麥離世，卡森將兄長遺下的一些私人片段和物件，與諸多細碎的文本拼貼組合，形成以書本形式呈現的墓志銘，書中流淌深沉的悲痛與失落感，亦伴隨着紀念逝者曾經存在的痕跡的思考。

《夜》以羅馬古詩人卡圖盧斯紀念兄長的輓歌《第101首詩》為線索，按順序從詩中提取63個拉丁詞。卡森在書中呈現特別的對照：在每對展開的摺頁左側列出詞條和字典釋義，右邊拼貼邁克爾相關的私人片段，包括舊相片、手寫信、便箋、拼貼畫、對話記錄和國際郵票等，一一對應兄長生前的細節。

卡森在書中含蓄地描述邁克爾的生平，他於1978年離家，在歐洲和印度多地生活，曾與一名叫安娜的女性相愛，在安娜離世後又先後與另外兩名女性結婚。邁克爾一直用假名生活，曾給家中

寄過明信片 and 聖誕禮物，卻從未留下回寄地址。卡森回憶從邁克爾離家到離世的22年間，兄妹之間只有5次通話：他拒絕在我的思緒秩序中被烹煮。

引用古希臘史學家紀念

在形容對兄長的回憶和紀念時，卡森引用了古希臘歷史學家希羅多德的斯基泰人傳說：當時的斯基泰國王阿里安塔斯為統計自己治下人口數量，命令每個臣民必須向他上繳一個青銅箭頭，他並未清點數目，而是將這些箭頭熔化，鑄造出一個巨大的容器。卡森以此暗示，清晰的數字或記錄難以描述人生全貌，承載記憶和經歷的碎片，反而能拼貼出對一個人更直觀的感知。

卡森在筆下將歷史與記憶呈現多重互文交織，用家書、便箋、日記、相片、通話記錄和個人記憶，讓逝者的人生漸漸顯影，將這些不可解讀的碎片具象化，最終用灰匣式的文本將思緒封存，留下予人長久思考的空間。

逛書店與女詩人隔時空結緣 認為閱讀中國詩歌令人滿足

香港文匯報訊 今屆諾貝爾文學獎得主卡森是古典文學家和翻譯家，她曾憶述自己與古希臘文學的結緣，始於15歲時一間購物中心的偶遇。卡森回憶她在書店閒逛時，看到一本古希臘女詩人薩福的希臘語與英語雙語譯本：「它看上去引人入勝，我想我應該學習。」翌年轉學後，卡森的拉丁語老師考恩得知她的興趣，主動提出教她希臘語。卡森對此充滿感激：「我的事業和幸福都要歸功於中學老師考恩。」

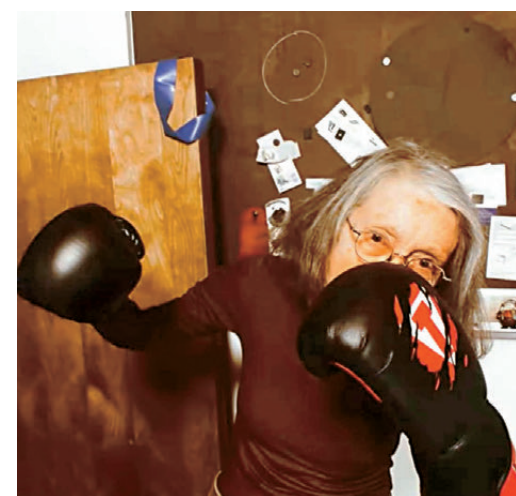
珍視尋找詞義的猶疑體驗

作為翻譯家，卡森形容她珍視尋找詞義時充滿聯想的猶疑體驗。她回顧自己學習古希臘語時，會翻找傳統的詞典釋義：「在那個過程中有一段遐想的間隔，在尋找釋義的過程中，你在向它走去，但你尚未抵達那個想法，那是一種不同類別的時

間。」對於如今學生們直接使用電子詞典，卡森感到可惜：「這會失去在未知狀態下，你在遐想詞彙的歷史和可能意向，在多種可能之間漂浮徘徊的機會。」

卡森的作品靈感多元，她描述有時在巴士上聽聞的一段對話，或是夢中的一些看似毫無意義的詞句，她都會仔細記錄，形容它們可能是開啟另一個世界的鎖匙。卡森稱她的代表作之一《玻璃隨筆》，便是以注視母親家附近一條結冰的溝渠開篇：「我認為它總會出現在詩中的某個地方，一種現象學的概念產生了這種想法。」

卡森過往受訪時曾表示，她認為閱讀中國和日本的許多詩歌令人滿足：「它們似乎有共同的目的，它們洞悉：現實的整個機制是為了呈現某些事物現象的瞬間，再令其流露出較這個瞬間更巨大的意義。我認為在作品中，這就是某種最終成就。」

● 卡森曾學打拳。 網上圖片