

话语转型与诗学对话

—— 泰戈尔诗学比较研究

*Transformation of Discourse and
the Dialogue of Poetics*

侯传文 著

中国社会科学出版社

- 本书为国家社科基金项目“话语转型与诗学对话——泰戈尔诗学比较研究”（03BWW005）的最终成果
- 青岛大学学术著作出版基金资助

话语转型与诗学对话

—— 泰戈尔诗学比较研究

*Transformation of Discourse and
the Dialogue of Poetics*

侯传文 著

图书在版编目 (CIP) 数据

话语转型与诗学对话：泰戈尔诗学比较研究 / 侯传文著. —北京：
中国社会科学出版社，2010.5

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8741 - 8

I. ①话… II. ①侯… III. ①泰戈尔, R. (1861—1941) - 诗歌 -
比较文学 - 文学研究 IV. ①I351.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079113 号

出版策划 任 明
特邀编辑 成 树
责任校对 刘 娟
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 23.5

插 页 2

字 数 405 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序

传文是2002年9月来四川大学读博的，在此之前，他已经对泰戈尔有较深入的研究。在讨论博士论文选题时，我鼓励他在自己熟悉的研究领域深入开掘，于是，传文就选了“泰戈尔诗学比较研究”这个题目。我觉得这个选题很好，不仅在泰戈尔研究方面有所深化，从一般的泰戈尔生平思想和创作的研究深入到其文学理论层面，而且可以延伸到印度传统诗学、西方诗学以及中国诗学研究领域，成为具有跨文化、跨文明特点的比较诗学研究。跨文化、跨文明比较文学是我多年来一直提倡和追求的学术思路和学术境界，所谓跨文明研究，就是跨越中国、西方、印度等不同文明的比较文学研究，对于打破比较文学领域的西方中心主义和中西两极比较研究的局限具有重要意义。传文的《泰戈尔诗学比较研究》，从纵向的角度看，是东方诗学从传统向现代的话语转型研究；从横向的角度看，是印度诗学与西方诗学和中国诗学之间的诗学对话研究。这是一个大胆的设想，具有很强的挑战性，既要求有宏观总体的理论驾驭，又必须有微观细致的具体分析，是对一个学者的学术功底和研究实力的考验。

经过近两年的艰苦努力，传文完成了他的博士论文，并以创新的观点、翔实材料、充分的论述赢得校外评审专家和答辩委员会的高度评价。通过答辩以后，传文将论文进一步充实完善，通过了国家课题验收。至此，该课题应该算是比较圆满地完成了，但传文仍不自满，又用了三年多的时间继续修改、充实、完善成果，显示出他严谨的治学态度和扎实的学风。现在拿出来的成果，据我看来，比起传文数年前的博士论文，在体系的完整性和论证的严密性方面都更上一层楼。我认为，本书的特点主要表现在以下几个方面：

首先是泰戈尔研究的深化。泰戈尔研究在我国已经有很长的历史，从“五四”前后的“泰戈尔热”至今，有过多次研究高潮，可以说，泰戈尔是我国研究最充分的东方作家。然而，泰戈尔不仅是一个作品丰厚的诗人和艺术家，而且有着非常丰富的理论思考和深刻的思想洞见，对此，前人只有一些零星的研究。泰戈尔诗学研究是对作为诗人和作家的泰戈尔的研究的深入，有助于深化对泰戈尔作品的艺术特点和美学品格的认识，而泰戈尔诗学的系

统研究和比较研究在国内外都非常欠缺，本书是国内第一部对泰戈尔诗学进行全面、系统、深入研究的学术专著，代表了目前我国泰戈尔研究的新水平。

其次是比较诗学研究领域的开拓。此前学术界一般的比较诗学研究大都局限于中西比较，而对另一个非常重要的诗学体系——印度诗学重视不够。泰戈尔是印度现代诗学的代表，也是印度传统诗学的现代传人。本书的主体是泰戈尔诗学研究，对泰戈尔诗学思想发展历程、诗学关键词与思想体系，以及各种文学文体的理论等，都作了细致的分析和深入的论述，由此展现出比较诗学的一片新天地。在这样的本体研究的基础上，本书又展开纵横比较，开辟专章，将泰戈尔诗学与印度传统诗学、西方诗学以及中国诗学分别进行比较研究。这样的以一位印度现代诗人和理论家为立足点的东西中外诗学比较研究是前所未有的，在比较诗学研究领域具有开拓意义。

第三，泰戈尔诗学是东方诗学话语转型的一个范本，对其进行研究实际上就是对东方文学现代转型的话语分析。我在20世纪90年代中期开始提出中国文论“失语症”问题，引起学术界的普遍关注。随后，我又进一步思考中国文论话语的重建问题，认为应该立足于中国人当下的现实生存样态，沉潜于中国五千年生生不息的文化内蕴，在坚实的民族文化地基上，吸纳古今中外人类文明成果，融会贯通，自铸伟辞，从而建立起真正能够成为当代中国人生存状态和文学艺术现象的学术表达，并能对其产生有影响的、能有效运作的文学理论话语体系。其中传统诗学的话语转型是题中应有之义。传文的《泰戈尔诗学比较研究》，通过对泰戈尔诗学话语特点和转型机制的研究，总结东方诗学话语转型的某些规律，对于认识中国现代文论“失语症”问题，对于中国文论话语的重建，都有重要的借鉴意义。

当然，作为一部跨文明的比较诗学研究著作，本书是尝试性的探索，弥足珍贵，但不可能达到尽善尽美。在我看来，泰戈尔诗学的比较研究，作为东西方之间、中国和印度之间文学对话的题域，本书还没有充分展开，还可以有更多的文章可作。从印度诗学的角度看，本书对印度现代诗学的总体状况的梳理以及泰戈尔与同时代其他印度诗学家的比较研究还可以进一步充实。

传文是一位不懈追求的学者，相信他在未来的学术研究中会获得新的更大的成就。是为序。

曹顺庆

2009年11月2日于北京

目 录

序	曹顺庆 (1)
绪论——泰戈尔与比较诗学研究	(1)
一 泰戈尔和他的时代	(1)
二 泰戈尔诗学文献整理	(4)
三 泰戈尔与比较诗学研究	(8)
四 泰戈尔诗学比较研究	(12)
第一章 思想历程	(18)
第一节 前期诗学思想	(18)
一 早期诗学著述	(18)
二 《文学》	(21)
三 主动性诗学体系的形式	(24)
第二节 中期诗学思想	(27)
一 中期诗学著述	(28)
二 《什么是艺术》	(32)
三 浪漫主义的深化	(35)
四 神秘主义的发展	(39)
第三节 后期诗学思想	(42)
一 后期诗学著述	(43)
二 《文学的道路》	(48)
三 批判与反思	(54)
第二章 本体研究	(59)
第一节 人格论	(59)
一 审美内涵	(59)
二 哲学底蕴	(62)
三 有限中的无限	(65)
第二节 情味论	(67)

一 形成过程	(68)
二 审美内涵	(71)
三 主体性	(73)
四 超越性	(76)
第三节 欢喜论	(79)
一 审美内涵	(79)
二 文学目的	(83)
三 哲学底蕴	(86)
第四节 韵律论	(90)
一 诗人的韵律	(90)
二 音乐家的韵律	(93)
三 哲人的韵律	(96)
四 美在韵律	(99)
第五节 和谐论	(102)
一 美在和谐	(102)
二 和谐在爱	(105)
三 真善美统一	(107)
第三章 各体诗学	(111)
第一节 诗歌论	(111)
一 相关著述	(111)
二 创作论	(114)
三 语言论	(118)
四 体式论	(120)
五 接受论	(122)
第二节 戏剧论	(127)
一 戏剧情味	(127)
二 想象与象征	(130)
三 戏剧冲突	(134)
四 戏剧表演	(137)
第三节 儿童文学论	(141)
一 儿童文学与教育	(141)
二 儿童文学与游戏	(143)
三 视童心为神圣	(145)

四 简朴自然	(147)
第四章 传统继承	(149)
第一节 接通民族精神血脉	(149)
一 寻根民族文化	(149)
二 弘扬民族精神	(152)
三 重建民族话语	(157)
第二节 承接民族诗歌传统	(161)
一 诗歌体式	(162)
二 虔诚精神	(163)
三 自然美	(167)
四 和谐美	(169)
第三节 激活民族诗学话语	(172)
一 话语传统	(173)
二 审美意识	(174)
三 超越精神	(177)
四 语言意识	(180)
第五章 现代定位	(185)
第一节 浪漫主义	(185)
一 天然本性	(185)
二 思潮回声	(188)
三 浪漫特征	(192)
第二节 神秘主义	(196)
一 诗人之神秘体验	(197)
二 哲人之神秘思考	(199)
三 诗哲之“诗人宗教”	(203)
第三节 唯美主义	(208)
一 个人气质	(208)
二 民族基因	(211)
三 同声相应	(214)
第四节 现代主义	(218)
一 思想拒斥	(218)
二 创作影响	(222)

三 心灵契合	(226)
第五节 生态主义	(230)
一 自然观	(230)
二 文明论	(235)
三 整体和谐说	(239)
第六章 西方影响	(244)
第一节 渊源与纠葛	(244)
一 文化渊源	(244)
二 思想纠葛	(247)
三 矛盾态度	(250)
第二节 接受与影响	(252)
一 泰戈尔对西方的接受	(253)
二 泰戈尔诗学中的西方影响	(256)
三 西方对泰戈尔的接受	(260)
第三节 对话与互动	(264)
一 诗学话题	(264)
二 文化题域	(266)
三 互动关系	(269)
第七章 中国情缘	(274)
第一节 友好情缘	(274)
一 交往	(274)
二 谈论	(277)
三 接受	(281)
第二节 精神契合	(285)
一 诗心会通	(285)
二 道法自然	(287)
三 人格和谐	(293)
四 诗禅一致	(296)
第三节 话语激发	(300)
一 契合	(300)
二 激发	(305)
三 对话	(310)

四 误读	(313)
第八章 启示与反思	(319)
第一节 民族诗学的话语转型	(319)
一 诗学传统	(319)
二 现代语境	(321)
三 话语转型	(325)
第二节 诗学对话与文化输出	(328)
一 对话方式	(328)
二 文化输出	(331)
三 启示与思考	(333)
第三节 诗学的跨文明研究	(336)
一 比较诗学与跨文明研究	(336)
二 泰戈尔与诗学的跨文明研究	(339)
三 迎接世界诗学时代	(343)
泰戈尔诗学年表	(347)
主要参考文献	(354)
后记	(363)

绪论——泰戈尔与比较诗学研究

泰戈尔是一个跨度非常大的人物，从文学艺术到社会政治、宗教哲学和文化教育，都是他的活动领域。在文学艺术领域，从创作到理论，他都有所建树。所有这一切的交汇点就是他的文艺思想，即本文所谓诗学。泰戈尔诗学是在近现代西学东渐的大背景上产生的，不仅跨越了传统与现代，而且跨越了东方与西方，因此适宜于进行比较诗学的研究。泰戈尔诗学是东方诗学话语从传统向现代转型的范本，对东方诗学的话语转型具有示范作用。其对外来理论的民族化阐释，对传统诗学范畴的现代性阐释，以及具有独创性的诗学范畴的建立，对于东方现代文论“失语症”的诊疗和东方诗学话语的重建具有重要的启示意义。^①

一 泰戈尔和他的时代

罗宾德拉纳特·泰戈尔（Rabindranath Tagore，1861—1941）生于印度加尔各答一个名门望族。祖父德瓦尔伽纳特是一位著名的具有进步思想的商人，是印度近代启蒙思想家拉贾·罗姆摩汉·罗易的朋友和支持者。父亲代温德拉纳特既是一位善于经营的商人，又是一位宗教哲学家，是印度著名的宗教和社会改革组织“梵社”的领袖。^②诗人泰戈尔是他的14

---

^① “话语”是西文 discourse 的汉译，其本义是阐述、言说。福柯将其引申至意识形态层面，将其与权力意志相联系，建立起一种被称为“话语理论”的学说。在中国学术界，话语概念的使用和理解比较混乱，有的将其理解为语言或语言层面的“言语”，有的用来表示一种体系化的理论，有的泛指思想观念。本文所谓“话语”是一个意识形态概念，主要指与特定的思维方式和言说方式相联系的理论体系及其所包含的理论范畴和思想架构。虽然从理论上说，任何思想言说都可以称为“话语”，但由于“话语”概念的意识形态性，所以一般不在个人层面使用，而常用于不同的文化群体。本文中经常出现的与话语相关的概念主要有：诗学话语、民族话语、传统话语、话语转型、东方话语、现代话语等，其统一性就在于特定的思维方式和言说方式。而其中的关键词“诗学话语”即指一种文学理论的体系、范畴及其表现出来的思维方式和言说方式。

^② “梵社”是印度近代宗教改革组织，由著名启蒙思想家罗易于1828年创办。泰戈尔的祖父是罗易的朋友，罗易去世后继任梵社领袖。泰戈尔的父亲继任梵社领袖以后进行了大胆的改革，使梵社迅速发展成为影响全印度的宗教和社会改革组织。

个孩子中最小的一个。泰戈尔从小受到良好的教育，他的兄长中有哲学家、文学家、艺术家和社会活动家，家庭浓厚的文化氛围对诗人的成长起了重要作用。泰戈尔从童年时代便醉心于文学艺术，讨厌刻板的学校教育，中学毕业时成绩不好，没有获得上大学的资格。1878年他遵从父兄意愿去英国留学，原来准备学法律，但在英国两年，他主要学习了英国文学和西方音乐。1880年回国后，他先被父亲安排在梵社当秘书，参与宗教和社会改革活动，后来又接受了管理家族田产的任务。1901年，他为了实践自己自由、自然的教育思想，在加尔各答附近的圣蒂尼克坦开办了一所印度传统教育与西方现代教育方式相结合的学校，他既当校长，又当教员。他的学校由小学发展成中学，后来又发展成为著名的国际大学。直到1941年去世，他一直没有离开校长和教师的岗位。这些实际工作对他的文学创作和诗学思想的发展都是有益的，通过这些工作，他贴近了土地，接触了人民，开阔了视野，得到了锻炼，因此他的精神才真正扎根于祖国的土壤，他的思想才有了源头活水。

泰戈尔虽然从事了许多实际工作，但他的“主业”始终是文学创作。他在诗歌、小说、戏剧创作方面都取得了非凡的成就，共出版诗集50余部，包括2000多首诗；戏剧约60部，中长篇小说12部，短篇小说近百篇，另外还有大量的散文和文学论著。泰戈尔首先以诗闻名，他8岁开始写诗，14岁发表诗作，20多岁便有了“孟加拉语文学中的雪莱”的美誉。诗人在30岁左右形成了独特的创作风格，人道主义思想和宗教情感的矛盾运动产生思想的张力，艺术上返璞归真、和谐自然。50岁以后，他的一些诗歌和其他作品由他自己或他的亲友译成英文在西方出版，产生了巨大影响，使他成为蜚声世界的大诗人，并于1913年获得诺贝尔文学奖，成为第一个获此殊荣的东方作家。泰戈尔不仅是伟大的文学家，而且是艺术家、思想家、哲学家、教育家和社会活动家。作为艺术家，他创作了2000多首歌曲、1500多幅绘画作品，曾多次举办个人画展；作为思想家，他激浊扬清，成为印度现代文明的播火者，推动了印度文化和思想道德的发展，被甘地称为“伟大的保卫者”；作为哲学家，他继往开来，搭起了印度古典哲学与现代哲学的桥梁。这一切使泰戈尔不仅是一位诗人和作家，而且成为一位文化巨人。

泰戈尔是典型的跨世纪作家，他的生活和创作跨越了两个世纪。世界文学史上有许多文学巨匠出现在世纪之交，这种现象不是偶然的，因为在世纪之交，人们往往有更多的对时间的感悟和对生命的思考。然而，真正意义上

的跨世纪作家不是一般的生活在世纪之交，而是站在时代的交叉口。泰戈尔生活在印度社会文化由传统向现代转型的历史时期，而且这种转型已经由缓慢进入加速阶段，出现多元并举、众声喧哗的局面。这时候，权威崩解，思想解放，新旧杂陈，促人探索。泰戈尔的一生和他的创作，都体现了这种转型期的特点。

印度社会文化转型的标志是19世纪初开始的启蒙运动。启蒙运动是资产阶级领导的旨在实现社会现代化的思想文化运动，主要借鉴西方近代人文主义思想，改造传统文化，促进社会的进步和发展。泰戈尔的祖父和父亲都是这场运动的参与者和领导者。印度是文明古国，有过辉煌的值得自豪的古代文化，而近代以来长期遭受异族统治压迫，民族文化衰退，有被外来文化湮没之势，因此启蒙思想家往往打起“印度文化复兴”的旗号。另外，印度是一个宗教化的民族，宗教是各种意识形态的外壳，因此印度的启蒙运动以宗教改革的形式出现。由此可见，启蒙运动、印度文化复兴运动与宗教改革运动三位一体，共同推动了印度社会文化的现代转型。泰戈尔继往开来，既是三大运动哺育成长的一代新人，又是三大运动的参与者。他曾经担任“梵社”的秘书，主编报刊，发表关于宗教和社会改革的文章及演讲。正是近代启蒙思潮的影响，使人道主义成为贯穿泰戈尔所有理论和创作的一条红线。他的文学艺术创作和各种社会活动，在印度社会文化现代化的过程中发挥了重要作用。

泰戈尔生活的时代，印度已经完全沦为殖民地，但印度人民从来没有停止过斗争，从19世纪初到20世纪中叶，印度民族独立运动此起彼伏。摆脱殖民统治、争取民族独立是几代爱国者的追求，反英爱国的民族主义成为近现代印度社会的最强音。泰戈尔从小就参加爱国集会，参与爱国行动，发表具有爱国主义思想的诗歌。1905年印度民族运动高潮期间，他走上街头，发表演讲，朗诵爱国诗歌，成为民族运动的领导人之一。后来由于与主张暴力斗争的极端派意见分歧，他退出了运动，受到误解和非难，但他始终保持着爱国激情。1919年他为抗议殖民政府屠杀爱国群众的惨案，声明放弃英国女王授予的爵士封号。在他长达70年的诗歌创作中，始终回响着爱国主义的声音。他的一首题为《印度命运的赋予者》（又译《印度的主宰》）的歌曲，在印度独立后被选定为国歌，另一首《金色的孟加拉》被独立后的孟加拉国选定为国歌。泰戈尔已经成为现代印度和孟加拉民族文化和民族灵魂的象征。

泰戈尔生活的时代，是东西方文化碰撞交流的时代。泰戈尔是印度传统

文化的继承者,《奥义书》“梵我同一”的世界观,^① 佛陀博大的同情心和富有逻辑性的睿智,印度教关于人与神的亲密关系,印度传统的非暴力思想和生命本体以不同的形式流转不息的轮回转生观念,在他的思想和创作中都打下了深深的烙印。然而泰戈尔毕竟是在西学东渐的大背景上成长起来的一代新人,他虽然受着印度传统文化的哺育,但他少年时代就通过学校和家庭教育接受西方文化,后来又多次赴欧洲。旅欧经历使他接触和认识西方文化的精华,结识西方文化界的精英,从而在思想上得到熏陶,在精神上得到充实。近代西方形成的民主、平等、自由思想使他认识到印度社会种姓制度的弊端,来自西方的人文主义不仅是他创作的核心,也是他人生的基础。泰戈尔属于文化上的两栖者,他从印度的森林文明和英国的海洋文明中汲取营养,二者对他来说都是不可缺少的。他在森林文明与海洋文明之间徜徉,因此他既有大山的静穆,也有海洋的浩瀚。这是一个深沉厚积了印度数千年文明智慧、融会贯通了东西方两大文化源流的伟大生命。东西方文化的碰撞运动,造就了泰戈尔这位东方现代文化巨人。

作为文化巨人,泰戈尔不是以完美取胜,而是以不断追求显示出人格的魅力。他的人格也不是那么和谐统一,在他身上,进步与保守,出世与入世,传统与现代,贵族化与平民性,幻想与务实,内向与外向,东方与西方,等等,重重矛盾交织在一起,增加了读者认识和理解的难度,也留下了探索和思考的空间。他丰富多彩的文学创作,具有永久的审美价值;他复杂深厚的文化人格,有着无穷的精神魅力;他深刻厚重的理论思考,是值得我们挖掘和继承的思想资源。

二 泰戈尔诗学文献整理

泰戈尔诗学主要由三方面的内容构成,一是其文学论著中阐述的文学理论,二是其哲学思想中的美学成分,三是其创作中表现出来的文艺思想。

关于文学的论著是泰戈尔诗学思想的主要载体。泰戈尔诗学是他作为诗人的创作经验的总结,是艺术经验和哲学思考的结合,因此其诗学思想体系的形成应该是在他创作的成熟时期。在创作的早期,即1900年以前,泰戈尔还没有系统的文学理论著述,只在一些书信和个别文章中表现对文学的某些具体问题的看法。如1897年出版的散文集《五行》(又译《五个元素的

---

^① 《奥义书》是印度古代一类哲学著作的总称,产生于公元前6世纪前后。“梵我同一”即认为宇宙本体“梵”与个体灵魂“我”具有统一性。

日记》)中有几篇诗学论文,表现了深刻的诗学思想,其中《诗歌的意义》通过一首诗的内容和意义的讨论,说明作者对自己诗歌的意义并没有多少发言权,而读者可以做出不同的理解。在其他文章中,泰戈尔提出美是物质和精神之间的桥梁,强调情感在创作中的作用,强调作家是自然之子,这些思想与本时期创作的浪漫主义风格是一致的。

进入成熟期以后,泰戈尔有三次理论的冲动。第一次是在1905年前后印度民族运动高潮期间。当时加尔各答大学的一些学生因参加民族运动而失学,民族运动领导者成立了一个民族教育学院,收容这些失学的学生。泰戈尔为这些学生作了一系列关于文学的讲演。这是他第一次系统地阐述自己的文学思想。这些讲演以及本时期发表的一些文学理论和文学评论文章,于1907年分别以《古典文学》、《民间文学》、《文学》和《现代文学》为题结集出版。其中最具有理论意义的是《文学》,包括《文学的本质》、《文学的材料》、《文学思想家》、《世界文学》、《美感》、《美与文学》、《文学创作》等重要论文。在这些论文中,泰戈尔在自己的创作经验的基础上,借鉴了西方文论和印度古典诗学思想,形成了比较完整的具有主体性特征的诗学思想体系。

泰戈尔第二次文学理论思考的高潮是1916年前后。荣获诺贝尔文学奖之后,泰戈尔应邀访问了许多国家,所到之处都要发表演讲。这些演讲涉及宗教、哲学、教育、社会、伦理等许多方面,但作为诗人而被邀请的泰戈尔不能不讲文学。如1916年他在访美期间,先后发表了《什么是艺术》、《人格的世界》、《论再生》、《我的学校》、《论沉思》、《论妇女》等演讲,第二年他将这些演讲结集出版时,题名为《人格》,其中的《什么是艺术》是泰戈尔的诗学代表作之一。在本时期的文学论著和演讲中,泰戈尔一方面进一步发展了他的文学表现论,由前期一般性地强调“自我心灵世界的表达”发展为自成体系的“人格论”诗学,从而进一步完善了他的主体性诗学体系。另一方面,他增强了对话意识,充分利用访问和演讲的机会,努力向西方世界宣传自己的文学主张,输出印度文化。在这样的思想驱使下,他进一步强化了对印度传统思想的认同,使民族话语在他的诗学体系中占据了主导地位。

泰戈尔第三次文学理论思考的高潮是在1930年前后。当时孟加拉地区的一批青年作家受西方现代派文学的影响,否定印度文化和文学传统,提倡文学内容和形式的全面革新,自称超现代主义。他们不仅反对印度古典传统,也反对孟加拉近代文学传统,因而代表孟加拉近代文学传统的泰戈尔便

首当其冲，成为青年作家们攻击的对象，由此在孟加拉文坛引起一场大论战。由于争论涉及许多文学的根本问题，作为孟加拉文坛泰斗的泰戈尔不能不有所思考并参与论争，由此形成泰戈尔理论思考的又一个高潮。在此期间发表的一系列论文，包括《现实》、《诗人的辩白》、《文学》、《事实和真实》、《创作》、《文学的革新》、《文学思想》、《现代诗歌》、《文学的实质》、《文学的意义》等，于1936年以《文学的道路》为题结集出版。另外，泰戈尔还发表了一些关于文学的演讲，如1926年在达卡大学发表的演讲，以《艺术的意义》为题出版；1933年在加尔各答大学发表的题为《诗人的宗教》和《韵律》的系列演讲，1934年在孟加拉侨民文学大会上发表的题为《孟加拉文学的发展》的演说等，这些论著和演讲多数都带有一定的论战性。在这些论著中，泰戈尔一方面捍卫印度近代启蒙文学的人文主义传统，针对各种批评进行自我辩护，从而进一步充实和发展自己的文学理论；另一方面，泰戈尔对正在兴起的现代主义文学持否定态度，进行了严厉的批判。所以批判和反思成为泰戈尔后期诗学的主要特点。

泰戈尔不仅是著名的文学家，而且是哲学家、教育家和社会活动家，一生发表了大量关于哲学、宗教、教育和社会问题的著作和演讲。这些论著中也包含了许多与诗学有关思想和内容，是研究泰戈尔诗学的重要文献。早在19世纪80年代，身为梵社秘书的泰戈尔就参与了当时的宗教论战，发表了一些关于宗教和社会问题的论文。后来在他所创办的圣蒂尼克坦学校，他又定期向学生发表关于宗教、人生、哲学、社会和教育问题的演讲，在1909—1916年间先后出版了17集题为《圣蒂尼克坦》的演讲集，后于1935年合成两集再版。他于1912年前往英国和美国，发表了许多演讲，其中在哈佛大学作的系列演讲以《人生的亲证》（又译《正确地认识人生》、《生命的亲证》、《人生的实现》等）为题结集出版。1916年泰戈尔访问日本和美国，发表了许多演讲，第二年他将这些演讲分别结集成为《民族主义》和《人格》出版。1924年访问中国期间，泰戈尔作了多次演讲和谈话，后来整理出版了题为《在中国的谈话》（又译《在中国的演讲集》）的演讲集。1930年在英国牛津大学发表了题为《人的宗教》的系列演讲，1933年在加尔各答大学发表了题为《诗人的宗教》的系列演讲。这些演讲的内容以宗教、哲学和社会问题为主，同时也都涉及文艺问题。如《人生的亲证》中有《彻悟美》这样的美学专章，《人格》中有《什么是艺术》这样的诗学专论，《在中国的谈话》中有一部分是应听众请求讲述自己的成长过程和创作道路。这些对于研究泰戈尔的诗学思想具有重要意义。

泰戈尔经常给亲朋好友写信。1878—1880年在英国留学期间，他以与家人通信的形式在家庭主办的《婆罗蒂》杂志上发表见闻和观感，后来以《旅欧书札》为题结集出版。1885—1895年间他写给侄女英迪拉·黛维的信有百余封。英迪拉将这些书简保存下来，将近20年后，在叔叔50岁生日时将它们选择整理，作为生日礼物献给叔叔。这些书信1912年以《碎叶集》为题出版。后来泰戈尔又将这些书信进一步精选，委托侄子苏伦德拉纳特译成英文，以《孟加拉掠影》为书名于1921年出版。1924年泰戈尔访问秘鲁期间写了《西行日记》，1927年访问东南亚期间发表了《爪哇通讯》，1930年访问苏联期间有《俄国书简》。另外还有一些零散的致友人的信。这些书信和日记随意漫谈，经常涉及艺术问题，迸出诗学的思想火花。

泰戈尔经常反思自己，所以写了不少自传性的作品。1910年，接近知天命之年的泰戈尔对自己的前期生活、思想和创作道路进行总结和反思，写成一部《生活的回忆》（又译《回忆录》），于1910年开始在《侨民》杂志上连载，1912年出版单行本。该书不完全按时间顺序排列，不是生活的流水账，而是将生活中的某些场景归类描述，使其构成一幅较为完整的画面，用44个专题，描述了从童年到成年时期25年的人生旅程。其中英国文学的影响、代表性作品的创作过程等专题中都有与诗学相关的内容。1924年泰戈尔访问中国后发表的《在中国的谈话》中有自传性的内容。1940年，年近80岁的泰戈尔又写了一部自传《童年》。在这些自传性的作品中，泰戈尔主要通过回忆的方式总结自己的创作经验，发表对文学问题的看法。除了自传性的著作外，还有其他人辑录的泰戈尔的谈话。这里特别值得一提的是梅特丽耶·黛维夫人的《家庭中的泰戈尔》（又译《炉边的泰戈尔》）。泰戈尔去世前三年曾经四次到黛维夫人家度假。她在该书中记下了泰戈尔当时的言谈举止和趣闻逸事，特别是诗人谈文论诗的话语，对研究泰戈尔的诗学思想有重要意义，其作用近似于爱克曼辑录的《歌德谈话录》。其他泰戈尔的家人、友人、同事和学生对泰戈尔的回忆中也有关于诗学思想的材料。

文学创作是泰戈尔一生的主要领域，也是他作为文学家的主要成就之所在。文学创作是作家文学思想的实践，而文学思想又是他创作实践的总结，二者紧密联系，相辅相成。所以泰戈尔的文学创作也是他的诗学思想的重要载体，其中有些作品还直接表现了作者的文学思想。如《缤纷集》中的《生命之神》是一首表达诗人自己的神秘感受的诗，全诗出自一个深沉的认识：诗人自己是神所创作的一个作品，他的所有忧愁和欢笑、工作和游戏，都和这个创造活动有关。他似乎是站在远处进行自我观照，发现自己正在被