

吕进诗学隽语

曾心 钟小族 主编

新诗重镇的山城
一座龙族诗歌形象的坐标

俯瞰
一首熟透醉人的新诗
仰观
一束缪斯灵光的聚焦

进诗学隽语

üjinshixuejuanyu

主 编 曾 心 钟小族
编 委 程海岩 董运生
李 悦

留中大學出版社

吕进诗学隽语

Lüjinshixuejuanyu

主 编

曾 心 钟小族

编 委

程海岩 董运生 李悦

*

留 中 大 学 出 版 社 发 行

The Twin Tower Hotel 2nd Fl., 2/03-04 Room
88Rama 6Rd., Rongmaung, Patumwan, Bangkok 10330

E-mail: liuzhongzonghui@yahoo.com

网 址: liuzhong-zh.com

印 刷: COLOR PLATE CO., LTD.

地 址: No. 479/502 DINDEAG BANGKOK 10400

TEL. 0-2248-6495, 0-86-3134905 FAX: 0-2248-6285

130×210 毫米 1/ 32 开本

2012 年 2 月第一版 第一次印刷

印数 1000 册

ISBN 974-389-62888-8-6

定价: 泰币 200 铢 US\$ 6.00

序

(泰国) 曾 心

吕进先生是我敬重的中国诗评家，我是 2007 年 10 月在第二届东南亚诗人大会上认识他的。那次会议在广东韶关举行，吕进先生为会议提供了论文《东南亚诗歌：本土与母土》。他写道：“东南亚是华文诗歌正在成熟的一个富有特色的组成部分，蕉风与华韵的交融富有艺术魅力。”在会议的闭幕式上，他又受邀为会议做学术总结，他的文章和总结讲话，给我，给到会的东南亚诗人，带来惊喜，留下深刻印象。大家都喜欢他，尊敬他。我就是从那时起和吕进先生开始交往的。我发现，他简直是桃李满天下，许多著名诗评家都出自他的门下，提到他，都对“吕老师”很仰慕，也很自豪。所以，我也跟着他的弟子叫他“吕老师”。我比他稍长，他总叫我“曾心诗兄”。见面不多，电邮很多，了解日益加深，友谊日益增长。

2009 年吕进先生担任主席的第三届华文诗学名家国际论坛在西南大学举行，我受邀出席，并在开幕式上担任五位主题讲演者之一。2010 年 7 月，泰国留中总会文艺写作学会庆祝成立三周年，凭借我和吕进先生的友谊，受该会会长的委托，特邀平素不太喜欢出门的他来到泰国，并做了《中国文学的诗化特征》的学术讲座，深受好评。他关心泰国“小诗磨坊”，为第 4 集《小诗磨坊》写序，题为《八仙过海——2010 年<小诗磨坊>序》，给“小诗磨坊”诗社八位同仁极大的鼓舞。同年，他还为我的 160 小诗作了点评，“点”醒了诗中的眼睛，出版了《曾心小诗点评》。

在和吕进先生交往中，我产生了一个强烈愿望：把他那些被人评论和引用很多的著名诗学名句编成一本语录体的书。这就是《吕进诗学隽语》的来历。我和钟小族先生（文学硕士，师从吕进先生，现供职于西南师范大学出版社，是《吕进文存》的责编），以及吕进先生几个在读的研究生，一起努力，从几百万字的著述里花中选花，选编出了这本书。说实话，吕进诗学体系博大精深，无处不闪烁着诗心、哲理和语言的灵光，选编这本书是有难度的。尤其是我们考虑到，为了读者的方便，要尽量把篇幅压得简短一些，这就更是难上加难了。我们尽量努力，把它分为“诗美篇”、“诗歌分类篇”、“诗运篇”、“诗人篇”、“诗歌技法篇”和“诗歌鉴赏篇”六个部分，希望能给读者提供学习和使用吕进诗学体系的某些方便和乐趣。

吕进在小学年代就开始发表诗歌，所以诗人臧克家曾在《吕进的诗论与为人》一文中说：“吕进同志，从少年时代就发表诗作，以诗人之心论诗，自然知其意义与甘苦。”自儿时起的诗歌世界大大改变了吕进的现实人生。接触过他的人都有一个强烈感觉，这就是他的人生理想标杆是在创造一个诗化人生。许多研究他的文章，都注意到他的人生风度：轻人之所重，重人之所轻。这里的“人”就是俗人，庸人，所以出现在我们面前的吕进先生总是脱俗的，乐观的，明朗的。他有一句座右铭：“心中别有欢喜事，向上应无快活人。”这个座右铭成了他的学生们的人生指路标。也正因为别有向往，所以吕进先生心胸很宽广。对于人生中遇到的某些一般人难以忍受的另类，他完全不屑理会。新西兰诗人游子感叹说：“像吕进这样的胸怀的人，是很少的。”

吕进是一个有自己完整诗学体系的人，这在当今的

中国诗学界并不多见。尤其是他的文体理论，非常深刻而周全，既是现代的，又是传统的。1982年他出版《新诗的创作与鉴赏》，一时洛阳纸贵，重印3次，印数4万册，市面上仍然找不到。许多诗人，甚至现在身在海外的诗人，都在文章或博文里回忆，当年给自己引路的案头书就是这部著作。从那时到现在，可以说，吕进的著作等身，迄今已撰写和主编了近30部著作，一些著作还是多卷本。

几十年来，吕进在中国诗坛一直保持着强劲的影响，持久而不衰。有人说，西南大学并不在北京，但是吕进在遥远的重庆发出的声音总是受到全国注意，这是一个当今诗坛的奇特现象，谈中国新诗而不知吕进，将是一个笑话。以他为领头人的“上园派”是新时期中国诗坛的与传统派、崛起派并立的重要诗学学派。进入新世纪，吕进又提出了以振衰起弊为旨归，以诗歌精神重建、诗体重建、诗歌传播方式重建等“三大重建”为内容的“新诗二次革命”，掀起了新的浪潮。

说起吕进先生，当然要说到中国新诗研究所。上个世纪80年代成都著名女诗人王尔碑曾发文说，重庆有三大宝：“火锅，长江大桥，还有中国新诗研究所。”香港著名诗人犁青也说，到新诗研究所就是“朝圣”。吕进说，他这一生最重要的科研成果不是某部书，不是某篇文章，而是中国新诗研究所。1986年的端午节，因为对新诗的守望，在吕进向学校的建议下，中国新诗研究所诞生了。这是新文学历史上第一家新诗研究机构，是西南师范大学的独立建制的系级单位。吕进出任所长，诗坛前辈臧克家、卞之琳受聘为顾问教授。在25年里，中国新诗研究所经历了不同寻常的风景，信心满满地走在寻梦之路上。从一名在读研究生到今天的一百多名在

读研究生的数量变化，从于今遍布中国诗学界的毕业生的活跃与影响，见证了新诗所 25 年的不无光辉的历程。而吕进始终是中国新诗研究所的旗帜与灵魂。

新诗所出来的弟子号称“吕家军”，无一不敬爱自己的导师。在吕进先生 70 寿辰的时候，全国各地学生不顾导师的反对，赶回重庆祝寿，并制作了一个吕进的铜像。西南大学校长王小佳在为四卷本的《吕进文存》写的序言《删繁就简三秋树，领异标新二月花》里提到这件事：“这样的学术带头人在学校是不多的。他为学校的建设，尤其是文科的学术建设，做出了自己的贡献，也因此受到全校师生的敬重。先生七十大寿时，学生们自发地为他塑了一尊苏格拉底式的智者的铜像就是最好的例证。”我也为此写了一首小诗《铜像》，刊登在《中外诗歌研究》上：

新诗重镇的山城
一座龙族新诗形象的坐标

俯察
一首熟透醉人的新诗
仰观
一束缪斯灵光的聚焦

愿这本《吕进诗学隽语》能够广泛流传，受到大家的欢迎和喜爱，如果这样，我的夙愿也就达到了。

吕进先生有句艺术人生寄语：“以出世的风格，做入世的工作”，我很喜欢，把它当座右铭。在此也献给喜爱吕进诗学的读者。

是为序。

目 录

序.....曾 心 1

诗美篇

诗的定义.....	1
审美视点.....	2
诗与生活.....	5
诗与真.....	7
诗与画.....	8
诗与音乐.....	11
诗与散文.....	13
诗与禅.....	16
诗的情感.....	18
诗的意象.....	22
诗与诗人.....	25
诗的言说方式.....	27
诗家语.....	32
诗语的音乐性.....	37
诗语的排列.....	43
诗语的弹性.....	45
诗语的随意性.....	49
诗的文体可能.....	50

诗歌分类篇

新诗的双极发展.....	54
--------------	----

自由体新诗.....	55
格律体新诗.....	58
抒情诗.....	62
叙事诗.....	62
讽刺诗.....	66
小诗.....	69
无题诗.....	73
散文诗.....	74
剧诗.....	77
歌诗.....	78
军旅诗.....	80
校园诗.....	81
女性诗歌.....	82
爱情诗.....	83

诗运篇

诗歌传统与传统诗歌.....	84
生命意识与使命意识.....	86
开放与传统.....	88
新诗的破与立.....	91
诗的大众与小众.....	93
诗的“变”与“常”.....	95
诗运的三段式.....	96
大陆与台湾诗歌的逆向展开.....	97
诗学的三个基本意识.....	101
传统派.....	103
崛起派.....	103
上园派.....	104
“归来者”.....	107

“新来者”	108
对话与重建	110
新诗的二次革命	111
诗歌精神重建	112
诗体重建	113
诗的传播方式重建	118

诗人篇

大诗人的特征	120
诗人与时代	123
诗人与读书	126
诗人是文明的“原始人”	127
学与似	128
诗人修养	128
博观	132

诗歌技巧篇

诗歌技巧的“有”与“无”	134
“寓万于一”与“以一驭万”	137
苦而无迹	138
脱俗与通俗	139
虚与实	140
露与藏	144
诗与法	145
理趣	146
单纯即丰富	146
家常语入诗	147
工于捕捉特征	148
什么是灵感	149

灵感的特点.....	150
灵感的获得.....	153
诗的构思过程.....	156
诗的想象.....	159
诗的修辞.....	163
诗的寻思.....	168
诗的寻言.....	169
诗的创新.....	171
意象技巧.....	173
弹性技巧.....	174
通感技巧.....	175
不即不离.....	177
无理而妙.....	178
诗出侧面.....	180
“不尽意”与“达意”	182
“点”大于“面”	184

诗歌鉴赏篇

诗歌鉴赏的过程.....	186
诗歌鉴赏的创造性.....	190
诗的共鸣.....	192
诗与读者的关系.....	195
以意逆志.....	196
知人论世.....	197
读者的修养.....	198

后记_____钟小族 199

诗美篇

诗的定义

诗是歌唱生活的最高语言艺术，它通常是诗人感情的直写。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：49.

诗的“定义”，有三个方面：一是诗反映社会生活途径的独特性；二是诗反映社会生活媒介的独特性；三是诗的作者与作品关系的独特性。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：73.

所谓“歌唱”，就是化生活为感情，就是生活的心灵化。即是说，感情不仅仅是从生活到诗的中介，而且是诗的直接内容。诗不但以抒情态度去认识现实，而且以歌唱现实去反映现实。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：73.

“歌唱”是与“叙述”相对而言，有的读者以为是与“暴露”相对而言，实属误解。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：73.

诗的反映对象是生活，诗的立足点也是生活。生活的心灵化无非是心灵对生活的体验与反响而已：诗对美引起的体验与反响的描绘无非是它对美本身的一种独特描绘而已。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：74.

“它通常是诗人感情的直写”一句，是想阐明诗的作者与作品的关系的独特性。诗歌唱生活。诗不必像其他文学样式那样去塑造人物形象、安排故事情节。诗通过自己的审美方式去把握世界。除了叙事类的诗，诗人在诗中塑造的是抒情主人公形象，而在通常情况下，抒情主人公形象往往就是超越诗人自己的“诗人自己”的形象，至少也较多地溶进了诗人的人格、个性、经历、气质等等。德国作家让·保尔·里希特说：“在抒情类诗中，……创造者变成了自己的创造品。”他大概就是指此。我以为这是诗有别于其他文学样式的一个重要美学本质。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：75.

“直写”当然不是抄袭原型感情。诗人在自己身上体验时代的悲欢。他深入地把握自己，以生动地获得超越自己的自己。

——吕进. 吕进文存（第四卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：81.

审美视点

所谓审美视点，就是诗人和现实的美学关系，更进一步，就是诗人和现实的反映关系，或者说，诗人审美地感受现实的心理方式。在对于物质媒介感觉终止的地方，艺术才真正开始。换个说法，艺术与现实总是有缝隙的，这种缝隙的完全弥合，也就意味着艺术的毁灭。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：300.

从审美视点观察，文学可以分为两类：一类是外视

点文学，即非诗文学(尤其是戏剧)；一类是内视点文学，即诗和其他抒情文体(尤其是抒情诗)。外视点文学叙述世界，内视点文学体验世界。外视点文学具有较强的历史反省功能，内视点文学以它对世界的情感反应来证明自己的优势。外视点文学显示客观世界的丰富，内视点文学披露心灵世界的精微。

——吕进. 吕进文存(第二卷). 重庆: 西南师范大学出版社, 2009: 300-301.

散文对外在世界的感受终止的地方(自愿的终止，无可奈何的终止，等等)，正是诗的领地。诗在散文未及、未尽、未能、未感的地方显露自己的价值：它是外在世界的内心化、体验化、主观化、情态化。散文的外视点有超越时空和生活现象的极大自由，但在心灵生活中它的灵敏度却并不理想。如果说，散文探索“外宇宙”，诗就在探索“内宇宙”；如果说，散文寻觅外深化，诗就在寻觅内深化；如果说，散文在外在世界徘徊，诗就在内心世界独步。散文是作家与世界的对话，读者倾听散文；诗是诗人在心灵天地中的独白，读者偷听诗歌。

诗与散文的根本异质在审美视点的同中的不同，由此在审美对象、审美方式、审美体验、审美表现、审美功能上分道扬镳。离开审美视点而言诗只能是隔靴搔痒，在西方，所谓荷马方式和圣经方式其实也就是外视点文学和内视点文学。不同审美视点带来不同的文体可能。

——吕进. 吕进文存(第二卷). 重庆: 西南师范大学出版社, 2009: 301-302.

内视点就是心灵视点，精神视点。我国古代“言志说”和“缘情说”两个抒情诗理论实际上都是对内视点的发现，二者的区别无非是一个强调情的规范化，一个强调情的未经规范的自然本质而已。

——吕进. 吕进文存(第二卷). 重庆: 西南师范大学出版社, 2009: 302.

内视点进入创作状态后启用的。诗人应当摆脱的误解在于：想从诗与外在世界的脱离中寻觅诗的永恒。内视点的灵敏度与诗人对外在世界的体验程度和把握外在世界的深刻程度一致。诗的最高价值在于言众人之未言与难言。诗只能在自己的时代里寻求不朽。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：157.

抒情诗的内视点有三种存在方式。第一种基本方式是以心观物，即现实的心灵化。诗人以心观物时总是倾心于表现性较强的事物。第二种基本方式是化心为物，即心灵的现实化。以心观物的诗，其意象是具象的抽象；而化心为物的诗，其意象则是抽象的具象。第三种基本方式是以心观心，即心灵的心灵化。以心观心是原生态心灵向普视性心灵的升华。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：300.

“精练”、“想象”和“感情”不是诗歌专利；诗是心灵性很强的艺术，它的审美观点是内视点，而不是外视点，和散文不同，诗与生活的“反映”关系是通过“反应”来实现的；诗与散文在语言上的区别不止于“节奏”，二者在语言上的区别不在语言，而在不同的语言方式；定义对现代派诗歌和后现代诗歌缺乏概括力。

——吕进. 吕进文存（第三卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：230～231.

诗人要进入诗的世界，首先要获得诗的审美观点。不同的审美观点，使不同文学品种创作者在哪怕面对同一审美对象时，也显现出在审美选择和艺术思维上的区别。诗情体验变为心上的诗，还只是诗的生成的第一步。心上的诗要成为纸上的诗，就要寻求外化、定形化和物

态化。审美观点是内形式，言说方式是外形式，即诗的存在方式。从内形式到外形式，或曰从寻思到寻言，这就是一首诗的生成过程。诗体是诗歌外形式的主要因素。换个角度说，寻求外形式主要就是寻求诗体。

——吕进. 吕进文存（第三卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：323.

所谓内视点，也可以说就是直接观照心灵的视点。外视点通过中介观照心灵，诗超越了这种中介。

诗人的智慧正体现在对“人人心中所有，人人笔下所无”的人生经验的捕捉上。诗人由外在世界回归最深层的内心世界，他在内心世界独步时的自白就是诗。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：161.

诗与生活

诗来源于生活。诗是生活大海的闪光。把诗与生活隔开，就无法认识诗的内容本质。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：61.

诗虽然直接来源于生活，但它一般并不直接反映生活，而是直接表现人的情感；诗不长于细致地叙述客观现实，而是长于细致地叙述感情浪花。换句话说，诗的内容本质在于抒情，它是生活的感情化。它通过表现人的情感去反映生活；它通过细致地叙述感情浪花去叙述客观现实。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：49.

有生活的地方，就有诗的歌唱。诗领域像生活一

样广阔无垠。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：61.

古典诗论说：“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句便工。”诗歌应当多方面、多角度、多风格地歌唱生活。但这一歌唱中最好有“沧桑”这样或那样的影子。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：137.

新诗，应当这样做：诗与生活绝不能是永不交叉的平行线。诗，要面向生活，干预生活，推动生活。

——吕进. 吕进文存（第一卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：310.

对于诗，更重要的不是对象的外貌，而是诗人的主观体验。外在世界的一切经诗人的主观体验而获得诗的生命，如同睡美人之经王子的一吻而复活。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：157.

诗的创作过程就是化对象为体验、化客观为主观的过程，或者，化物理世界为心灵世界的过程。“化”，即质形俱变。吴乔说：“文，则炊而为饭；诗，则酿而为酒。”（《围炉诗话》）。饭并未改变五谷的形状，酒就把五谷的质形都改变了。饭属于实用的物理世界，酒属于超脱的心理世界。

——吕进. 吕进文存（第二卷）. 重庆：西南师范大学出版社，2009：157.

有一种“纯诗”理论，主张诗与现实的绝缘。如同自然科学界的永动机设想一样，“纯诗”只是一个伪问题，诗人本身就是一种社会存在。而且，诗来自情动，情动又来自物感，足见外在世界无可争议地是一切抒情诗的