

张祖新 / 著

通用诗学

UNIVERSAL POETICS

诗，静也

 中国言实出版社

通用诗学

Universal Poetics

张祖新 著

YZLI0890173060

 中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

通用诗学 / 张祖新著. --北京: 中国言实出版社,
2012.12

ISBN 978-7-5171-0046-1

I. ①通… II. ①张… III. ①诗学-通俗读物
IV. ①I052-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 290447 号

责任编辑: 周汉飞

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

电 话: 64924716 (发行部) 52666122 (邮 购)

64924853 (总编室) 52666121 (编辑部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: ysfazhan@163.com

经 销 新华书店

印 刷 成都蓉军广告印务有限责任公司

版 次 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

规 格 145 毫米×210 毫米 1/32 6.75 印张

字 数 175 千字

定 价 26.00 元 ISBN 978-7-5171-0046-1

诗歌美学的丰盈诠释

——序《通用诗学》

张同吾

古往今来人们在不断探寻诗的本质，就连一些取得一定创作经验的诗人，有时也产生惶惑：诗到底是什么？我在一篇文章中曾写道：“我觉得有时候诗像山间的野花，在巉岩的缝隙里吐绽蓓蕾，向荒野的春天述说自己的心曲；有时候诗像翻腾的波浪，以不可遏制的力量向前奔涌，在阳光的映照下闪现七彩虹霓；有时候诗像天上的流云，时聚时散有影无踪，却给人留下自由想象的空间；有时候诗像我们古老而焕发生机的土地，埋着英魂埋着忠骨有血有肉有歌有哭的土地，凝聚着五千年文化积淀望不到头，走不到边的土地。可是有时候又觉得诗是莫测高深的，有时诗是情人，有时诗是婢女；有时诗是天神，有时诗是魔鬼；有时诗是教父，有时诗是乞丐；有时柔情似水，有时旖旎如梦；有时炽烈如火，有时冷峻如铁；有时是戏谑的真诚，有时是庄严的欺骗；有时是生生死死的诱惑，有时是自安自慰的云烟；有时是神秘的魔方，有时是烫金的纸船；有时是清凉的甘露，有时是芳香的鸦片；有时是遥远遥远的相思树，有时是惊魂动魄的箴言；有时是永远听不倦的童话，有时是永不可破译的斯芬克斯之谜。”（摘自拙著《诗的本质和诗人素质》第19页）。然而诗的本质又是可辨识的，在千种定义中，我喜欢鲁迅精到的隐喻：他说诗是“血的蒸气，醒过来的人的真声音”，“是黄莺则黄莺般叫，是鸥

鸱则鸱鸱般叫”（《热风·随感录四十》）。他充分表述了诗的精英文化的本质：诗是人格精神的升华。

然而，我又认为诗是“无涯之路和有岸之海”，对其认知永无穷尽，同时又是见仁见智各有见地。张祖新先生本是职业军人，曾任某部政委，多年痴迷于诗的研究，他以数十年的时光广读古今中外诗歌作品和古今中外哲人、学者、诗人关于诗歌本质、诗的美学特征、诗的表现手法、诗的修辞方法等的论著，从而形成了自己独特的富有个性化的见解，撰写了《通用诗学》这部诗歌理论著作。祖新先生具有海纳百川的胸襟和上下求索的精神，他从浩如烟海的论述中，能发现闪光的箴言，不断丰富自己的理论库存，同时他又率真地批驳他不认同的诗学见解，以其通俗化的语言，对诗的本源、诗的意象、诗的喻象、诗的语境、诗的感知，作出了极其详尽的诠释。至于意象是否称之为“诗歌的材料”，喻象是否可称之为“诗歌的产品”，语境是否可称之为“诗歌的包装”，可另作探究与辨识，他的难能可贵之处，是构建了比较完整的诗学理论。何以把诗称之为“有岸之海”，便是“各还命脉各精神”，允许每个人从自己的阅读体验出发，对种种诗歌创作现象予以诠释。例如他把比方分为“用事来比”、“用物来比”、“用景来比”、“用心来比”、“用感觉来比”、“用联想来比”、“用想象来比”等等。仅以“用物来比”为例，他说《诗经》中用来打比方之物“草名 106 种，木名 74 种，鸟名 39 种，兽名 67 种，昆虫名 29 种，鱼名 20 种，器皿名 300 余种，食物性植物 44 种”。没有“关关雎鸠，在河之洲”的色相，就不会引出“窈窕淑女，君子好逑”的诗句。在分析之后便罗列出古今中外关于“用物来比”的例句：“歌谣：男儿欲作健，结伴不须多。鸛子经天飞，群雀两向波（南北朝《企喻歌》）；古诗：青青河边草，绵绵思远道（汉乐府《饮马行》）；唐诗：飘飘何所似，天地一沙鸥（杜甫《旅夜抒怀》）；宋诗：小池南畔木芙蓉，雨后霜前着意红。犹胜无言旧桃李，一生开落任东风（吕东莱《木芙蓉》）；今诗：如果，你是湖水/我乐意是堤岸环绕/如果，你是山岭/我乐意是装点你姿容的青草（《汪国真诗选》）；外诗：我愿意是树，如果

你是树上的花/我愿意是花，如果你是露水（〔匈牙利〕裴多菲《假如你是树上的花朵》）。又如他在阐释了“用事来比”是中外诗歌通用的诗写方法之后，又举出例句：“歌谣：耕田耕三亩哎，日晒皮肉乌哎……（《耕田歌》）；古诗：高田种小麦，终久不成穗。男儿在他乡，焉得不憔悴（汉《古歌》）；唐诗：朱门酒肉臭，路有冻死骨（杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》）；宋诗：春色满园关不住，一枝红杏出墙来（叶绍翁的《游园不值》）；今诗：你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你（卞之琳《断章》）；外诗：爱是长在我们心里的藤蔓（英语抒情诗）。”这成为《通用诗学》独特的体例，读者可以大量诗句作为论据，印证论理的确切。

张祖新十分珍视中国诗歌的优秀传统，深深懂得在漫长岁月中经过时间的涤洗，形成的艺术瑰宝具有恒久的魅力。在他的论述中，不断总结其美学特征的艺术规律，例如：他认为汉语的写作可用两句话来概括，其一是“构文之道，不过虚字、实字两端。实字其体骨，而虚字其性情也”（清/刘淇《助字辨略》）；其二是“删繁就简三秋树，领异标新二月花”（郑板桥《楹联》）。他又衍化成四句话：坐稳实字，化死物为活物；用活虚字，化景物为情思；删繁就简，由繁而简，一句多义；领异标新，句中藏比，虚实相生。他不仅对中国诗歌传统情有独钟，对西方哲学、美学、诗学中的精髓，同样予以高度评价，并且广为援引其名家名言。对现代派给予他自己的介定标准和命名，并且给予肯定，不管读者是否认同，都会赞许他的探索精神和公允态度。就连中学生的充满青春气息和喻象丰蕴的作品，他也高度赞扬。“眼睛里流出的/不一定是泪水/不然夜不会有星光灿烂/太阳下，也不会有明媚的阳光//也许/昨夜的星辰不曾坠落/今天的追求/明天仍不会完美//面对着岁月的足迹/心，会不会有/一丝欣然/一丝安慰。”（徐飞扬《足迹》）他赞扬喻象的模糊性和语言的跳脱性，拓展了这首短诗的诗意空间。当然，《通用诗学》作为理论著述，涉及文艺学、语言学、伦理学、历史学、政治学、文化学、文字学等多种学科的术语和基本概念，这些术语的定义和内涵，诸多

理论的基本概念，都具有稳定性和共识性，不管怎样立意新颖，也不可带有随意性的诠释，祖新不乏才力与功力，倘若更加规范和严谨，便愈臻完美。

感谢张祖新为诗的园林奉献了一束馥郁芳香的鲜花。我相信，《通用诗学》的正式出版，一定会给新的诗坛注入新的活力，带来新的面貌和新的篇章。

是为序。

2012年7月26日于北京

注：张同吾，中国诗歌学会前任秘书长兼法人代表，现任中国诗歌学会名誉会长（前任会长臧克家，现任会长雷抒雁），国际诗人笔会秘书长。中国作协创研部（专事当代诗歌发展宏观研究）研究员，中国第五次、第六次文代会开幕词起草者，著名诗歌评论家。

图为张同吾先生（右）在北京寓所，专心听取本书作者对《通用诗学》写作情况的详细汇报。

如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个有艺术修养的人。

——马克思

目 录

诗歌美学的丰盈诠释

——序《通用诗学》 张同吾 1

一、什么叫诗？诗，就是“打比方”

（一）“比”是中国诗歌的昆仑之源

【中外诗话】 1

【引论】“诗”，首先是一种方法 2

01 用事来比 4

日出而作，日入而息

凿井而饮，耕田而食

帝力于我何有哉

——（远古/《击壤歌》）

02 用物来比 5

关关雎鸠，在河之洲

窈窕淑女，君子好逑

——（周/《诗经·关雎》）

03 用景来比 7

昔我往矣，杨柳依依

今我来思，雨雪霏霏

——（周/《诗经·采薇》）

- 04 用心来比 8
知我者谓我心忧，不知我者谓我何求
——（周/《诗经·黍离》）
- 05 用感觉来比 11
桃之夭夭，灼灼其华
——（周/《诗经·桃夭》）
- 06 用联想来比 12
南有乔木，不可休思
汉有游女，不可求思
汉之广矣，不可泳思
江之永矣，不可方思
——（周/《诗经·汉广》）
- 07 用想象来比 13
硕鼠硕鼠，无食我黍
——（周/《诗经·硕鼠》）
- （二）“比”是“借物比心”，不是“以物比物”
- 【中外诗话】 15
- 【引论】“比方”和“比喻”的区别 16
- 08 为生命的忧患而比 18
执子之手，与子偕老
——（周/《诗经·击鼓》）
- 09 为情性的悲欢而比 19
风雨如晦，鸡鸣不已
既见君子，云胡不喜
——（周/《诗经·风雨》）
- 10 为理性的张扬而比 22
它山之石，可以攻玉
——（周/《诗经·鹤鸣》）

（三）比方（隐喻）的基本表达形式

- 【中外诗话】 24

【引论】“隐喻”的诗学解释	25
11 譬比——民歌的主要表达方式	28
一日不见，如三秋兮	——（周/《诗经·采葛》）
12 赋比——汉诗的主要创作方法	31
鹤鸣于九皋，声闻于野	
鱼潜在渊，或在于渚	——（周/《诗经·鹤鸣》）
13 曲比——诗人的主要艺术技巧	33
所谓伊人，在水一方	——（周/《诗经·蒹葭》）
14 反比——“现实主义”的写作传统	35
靡不有初，鲜克有终	
殷鉴不远，在夏后之世	——（周/《诗经·荡》）
15 博比——“浪漫主义”的表现手法	37
与天地兮比寿，与日月兮齐光	——（战国/屈原《离骚》）

【中外诗话】	40
【引论】 意象派死亡之谜	40
16 意象的本质和功能	42
十五从军征，八十始得归 ——（汉/《乐府·十五从军征》）	
17 意象从哪里来？	45
行行重行行，与君生别离 ——（汉/《古诗十九首》之一）	
18 意象的审美局限	49

日月之行，若出其中
星汉灿烂，若出其里

——（汉/曹操《观沧海》）

（二）意象的科学分类

【中外诗话】 51

【引论】世间一切皆诗 52

19 心象 54

少无适俗韵，性本爱丘山

——（晋/陶渊明《归园田居》）

20 景象 55

春江潮水连海平，海上明月共潮生

——（唐/张若虚《春江花月夜》）

21 事象 57

前不见古人，后不见来者

念天地之悠悠，独怆然而泣下

——（唐/陈子昂《登幽州台歌》）

22 物象 60

斜阳照墟落，穷巷牛羊归

——（唐/王维《渭川田家》）

23 拟象 63

浮云游子意，落日故人情

挥手自兹去，萧萧班马鸣

——（唐/李白《送友人》）

24 感象 65

国破山河在，城春草木深

感时花溅泪，恨别鸟惊心

——（唐/杜甫《春望》）

25 幻象 67

但使龙城飞将在，不教胡马度阴山

——（唐/王昌龄《出塞》）

26 征象 69

春眠不觉晓，处处闻啼鸟
夜来风雨声，花落知多少

——（唐/孟浩然《春晓》）

27 实象 71

战士军前半死生，美人帐下犹歌舞

——（唐/高适《燕歌行》）

28 虚象 72

忽如一夜春风来，千树万树梨花开

——（唐/岑参《白雪歌送武判官归京》）

（三）意象的命名

【中外诗话】 75

【引论】“古代汉语”也是汉语 76

29 坐稳实词——化死物为活物 79

黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开

——（唐/李贺《雁门太守行》）

30 用活虚词——化景物为情思 81

千山鸟飞绝，万径人踪灭

孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪

——（唐/柳宗元《江雪》）

31 删繁就简——化繁为简，一句多义 85

独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣

春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横

——（唐/韦应物《滁州西涧》）

32 领异标新——句中藏比，虚实相生 86

一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千

欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前

知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边

——（唐/韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》）

三、诗歌的产品——喻象

(一) 喻象的性质和审美意义

【中外诗话】 90

【引论】“喻象”与“意象”的区别 91

33 喻象的本质和基本特征 95

野火烧不尽，春风吹又生

——（唐/白居易《赋得古草原送别》）

34 喻象的价值和审美意义 98

朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜

旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家

——（唐/刘禹锡《乌衣巷》）

(二) 句子型喻象

【中外诗话】 102

【引论】什么是中国的“朦胧诗”？ 103

35 自然句——言浅意深 105

南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中

——（唐/杜牧《江南春》）

36 错综句——主词优先 107

嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心

——（唐/李商隐《无题》）

37 “两句见意” 109

问君能有几多愁

恰似一江春水向东流

——（南唐/李煜《虞美人》）

38 “词意俱尽” 110

羌管悠悠霜满地

人不寐，将军白发征夫泪

——（宋/范仲淹《渔家傲》）

39 词尽意不尽 112

东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华
烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家

——（宋/柳永《望海潮》）

40 意尽词不尽 113
把酒祝东风，且共从容

——（宋/欧阳修《浪淘沙》）

41 词意俱不尽 115
拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷

——（宋/苏轼《卜算子》）

（三）组合型喻象

【中外诗话】 118

【引论】逻辑的组合才是真美 119

42 并列式组合 121

花自飘零水自流

一种相思，两处闲愁

——（宋/李清照《一剪梅》）

43 宾主式组合 123

试问闲愁都几许

一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨

——（宋/贺铸《青玉案》）

44 叠加式组合 124

月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁

几家夫妇同罗帐，几家飘散在他州

——（南宋/《吴歌》）

45 穿插式组合 126

怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇

抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈

——（宋/岳飞《满江红》）

46 细节式组合 128

昨日入城市，归来泪满巾
遍体罗绮者，不是养蚕人

——（宋/张俞《蚕妇》）

四、诗歌的包装——语境

（一）语境的内涵和功能

【中外诗话】 130

【引论】什么叫“诗歌”？ 131

47 内语境（诗）的审美特征——言浅意深 135

山重水复疑无路，柳暗花明又一村

——（宋/陆游《游山西村》）

48 外语境（歌）的诗性本质——声情并茂 137

梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱

日子睡起无情思，闲看儿童捉柳花

——（宋/杨万里《闲居初夏午睡起》）

（二）固定式语境

【中外诗话】 139

【引论】什么是诗歌的发展史？ 140

49 古体诗的精华——绝句 144

昼出耘田夜绩麻，村中儿女各当家

童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜

——（宋/范成大《四时田园杂兴》）

50 戴着镣铐跳舞——律诗 147

世乱音书到何日？关河一望不胜悲

——（宋/严羽《临川逢郑遐之之云梦》）

（三）自由式语境

【中外诗话】 149

【引论】什么叫“现代诗”？ 150

51 领调——时代的选择 153

醉里挑灯看剑，梦回吹角连营

——（宋/辛弃疾《破阵子》）

52 声律——情感的放歌 159

慷慨歌谣绝不传，穹庐一曲本天然

中州万古英雄气，也到阴山敕勒川

——（元/元好问《论诗三十首》）

53 开头——平易近人 163

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家

——（元/马致远《天净沙·秋思》）

54 结尾——留有余味 163

伤心秦汉，生民涂炭

读书人一声长叹

——（元/张可久《卖花声·怀古》）

五、汝果欲学诗，功夫在“感知”

（一）感知与喻象

【中外诗话】 165

【引论】诗学是一门科学，也是一种良知 166

55 感知与情感 169

满纸荒唐言，一把辛酸泪

都云作者痴，谁解其中味

——（清/曹雪芹《红楼梦》）

56 气象与喻象 172

衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声

些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情

——（清/郑板桥《题墨竹图》）

（二）诗人与大众

【中外诗话】 175

【引论】诗须是平易不费力 177

57 诗人与凡人	180
----------------	-----

人生若只如初见，何事秋风悲画扇
等闲变却故人心，却道故人心易变

——（清/纳兰性德《木兰词》）

58 普及与提高	183
----------------	-----

天上大星管小星，地上抚台管军门
只有知府管知县，哪个管得唱歌人

——（当代/何其芳《陕北民歌选》）

（三）鉴赏与创新

【中外诗话】	188
--------------	-----

【引论】江山代有才人出，各领风骚数百年	189
---------------------------	-----

59 熟读与鉴赏	192
----------------	-----

长亭外，古道边，芳草碧连天
晚风拂柳笛声残，夕阳山外山

——（民国/李叔同《送别》）

60 生活与创新	195
----------------	-----

俱往矣，数风流人物，还看今朝

——（当代/毛泽东《沁园春·雪》）

结束语	200
-----------	-----