

浅
谈

诗与写诗

王玉树
著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

浅谈诗与写诗

王玉树
著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

浅谈诗与写诗/王玉树著. —天津:百花文艺出版社,
2006.6

ISBN 7-5306-4484-X

I. 浅... II. 王... III. 诗歌—文学理论—研究
IV. I052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第051942号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区西康路35号

邮编:300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)23332651 邮购部电话:(022)27695043

全国新华书店经销

天津市海龙印刷有限公司印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.875 插页2 字数 154 千字

2006年7月第1版

2006年7月第1次印刷

印数: 1-3000 册

定价: 14.00 元

诗学大众化的新尝试

——读《浅谈诗与写诗》

朱先树

王玉树先生是从事文学理论研究的专家，特别是对诗的研究颇有成就，出版过多部诗学论著。诗是人们心灵情感的表达，是一种精神的安慰，我们的生活中不能没有诗。但今天的诗歌创作在某种意义上却在远离读者，在社会生活中逐渐走向边缘化，如何让更多人了解诗歌，让诗的创作能走在通向广大读者的正道上，是一个重要课题。王玉树先生写了这部“袖珍式”的诗学专著，没有理论让人敬畏的严肃面孔，在诗学的大众化和通俗化上做出了自己的努力，我想这是用心良苦的，他为诗做了一件实际而又很有意义的事情。

《浅谈诗与写诗》从诗体类别、表现方式和诗意构成，以及诗意特点等方面，概括论述了诗学的主要问题。诗作为文学中的一种特殊文体，它和小说、散文等叙事文体虽然有共同的东西，但更有相区别的特殊元素，这就是诗意构成

的表达方式。这部书稿我以为正是在这一点上加以集中论述,能给读者以系统的知识和对诗形成准确完整的印象。书稿从诗的构成特点出发,在论述中打破时空界限,把传统与现代,中国与西方交叉融合,放在同一的诗的背景上加以论述,而不是以偏概全,这样来看待诗和界说诗,得出的结论也就是科学的。当然,这种论述需要有广泛的知识积累和综合的分析能力。王玉树先生的这部书稿虽然不是鸿篇巨制,而只是一部面向大众读者而力求通俗易懂的读物,这就更需要提纯的功夫和深入浅出的能力。我以为写作这样的东西,不亚于写一部学术性、专业性的论著,有的学者即使有这方面的专长,可能不愿为,实际上有的是不能为,王玉树先生做了这项尝试工作,是值得敬佩的。

在这部书稿中,王玉树先生有着许多精彩的个人见解。比如在谈诗体时,分别从两种诗体——流行的通俗诗歌和当代诗体来论述,突出的是民间性和当代性,也就是大众性和现实性;而不是学院式的,从四言、五言、绝句、律诗、词、曲来论述,也没讲西方的史诗或十四行,我想这不是作者无意的忽略,而是有意而为,目的仍然是从现实存在出发,为大众的需要和能利用。又比如针对当代诗歌创作,明确提出“诗应有音乐性”,这虽然不是一个新问题,从古到今,称诗歌即诗与歌就是原于诗是有音乐性的,但现在的许多新诗作品却忽略甚至直接否定诗的音乐性的存在。新诗的语言节奏、韵律,其实也是诗的一种表现手段,缺少了对诗体建设和诗意的表达,也许就是一种损失。当然这些还有待

于诗人的创作实践,但这个问题的提出和强调我认为是有意义的。另外在谈怎样写诗中,虽然谈的是技巧和形式,但主要也是从诗意的构成和表达的意义上谈的,而不拘泥于某种技法的具体运用,我想这样会是更有概括性和指导意义的。重点不在规范什么,而在于每一个诗人的不同智慧和创造;理论的意义在于总结和启示,而不是讲述工艺流程的操作细则,这些都是准确把握了诗的本质而作出的,既是科学的又是有现实针对性的理论叙说。

现在的诗歌创作,的确是进入了一个丰富多样的发展时期,但许多读者和年轻的作者,他们在读诗和写诗时,由于对诗缺乏基本的了解和把握,更缺少系统的诗的基本原理知识,由于只为追求新奇的目标,他们对诗的理解和认识往往只是零碎的、片面的,甚至是偏激的,他们对诗的欣赏和写作时的偏颇由此而产生。这样对诗的信誉也造成了一定的影响,现在流传于社会的某些对诗的偏见,我想这不能说不是一个重要原因。在这种情况下,诗歌的理论工作者走出书斋,走出经院式的研究,对诗的一些基本原理和基本知识,做一些普及的、通俗的、有针对性的,甚至近乎于启蒙的工作,我想仍然是十分必要的。在这个意义上,我对王玉树先生的这部论著是十分看重的。

王玉树先生是一位有影响、有成就的学问家,这部《浅谈诗与写诗》的出版,他希望我能为之写篇序文,这让我诚惶诚恐。论年龄他不算长辈也是我尊敬的长兄,我想也许只是因为我为编辑时间长,对诗的现状还有一些了解吧,若

从这个意义上我也就只好勉力而为了。希望王玉树先生今后更加关注当前诗的创作实际,写出更多具有理论意义和现实针对性的文章来,我和广大读者与诗人都期待着。

2005年12月26日 于北京

(作者系《诗刊》编委,著名诗论家)

目 录

守护着诗神的精神力量·····	1
-----------------	---

——代引言

上部 两种诗体

一、流行的通俗诗歌·····	3
----------------	---

1. 歌谣的历史源流·····	4
-----------------	---

2. 新民歌获得大发展·····	8
------------------	---

3. 唱不完的儿歌·····	16
----------------	----

4. 不入流的打油诗·····	19
-----------------	----

5. 讽刺诗的社会根性·····	21
------------------	----

6. 商业广告诗与摄影诗·····	26
-------------------	----

二、把握好当代诗体·····	29
----------------	----

1. 自由体不断衍化·····	30
-----------------	----

2. 象征派的最初萌芽	33
3. 半格律体一度走红	34
4. 现代派的历史性跋涉	37
5. 朦胧诗潮与先锋派实验	43
6. 朴素明朗体守护诗神	49
7. 小诗体的诗性价值	56
8. 新古体诗的规则与兴起	60

中部 怎样写诗

一、诗的主要技巧	73
1. 从诗兴到意境构建	74
2. “对应物”的再现图式	81
3. 陌生化的神奇力量	88
4. 表现上的现代主义	93
5. 诗也要求细节描写	102
6. 精神世界物化的两种程序	106
二、诗质与形式美	111
1. 朴素美与抽象化的分野	112
2. 互文性法则的运用	114
3. 诗歌语言的性能及使用	118
4. 形式的意义与表现力	123

下部 诗学原理

一、古今诗义漫说	132
二、诗的特殊韵味	140
三、诗的语言结构与魅力	147
四、诗应有的音乐因素	153
五、创作永远需要批评	163
六、诗体建设的困惑	170

主要参考书目	177
--------------	-----

附录

文学、绘画、音乐的读法	179
穆旦的诗歌与翻译	188
论诗风在流变中的诗学价值	200

跋语	211
----------	-----

守护着诗神的精神力量

——代引言

在文学中，诗人本来是一位天之骄子，历史与人民的代言人。他们拥有一颗永远追寻人生真谛的美丽灵魂，一种特别深沉的力量和超乎文字以上的智慧。古往今来，诗歌的使命在于歌唱生命与宇宙，爱情与忧患……这也是一切文艺唱不完的永恒主题。我国两千多年前的伟大诗人屈原在《远游》里唱道：“唯天地之无穷兮，哀人生之长勤！往者吾不及知兮，来者吾不闻。”到了晋代，陶渊明在《饮酒》里也感悟到人生的深刻意义：“宇宙一何悠！人生少至百……”后来的李白、杜甫、苏东坡也不例外。诗人大多是哲学家，对“宇宙意识”和生命的价值都有着深刻的揭示，留下了一篇篇优美动人的作品，成为人类文化史上最好的精神财富。

因此我们始终深信，诗的魅力永远不会衰退，诗的地位可以随历史的变迁而变化，而作为一种最古老的文学形式

绝不会消亡。虽然黑格尔说过,随着小说这种文学形式的出现,史诗就消失了,但诗总是诗,别的什么也替代不了它。如果一个民族缺乏对诗歌的基本认识与尊重,“肯定是精神上出了问题”。诗作为人类最真挚的声音,当它接近心灵深处时是多么美,多么神妙!它的高雅与力量令人感到一种惊羨,它所展示的生活图像常常教人为之震撼!诗是无数矛盾的现实和理想之奇异的总和——几千年来终于汇聚成一部光辉灿烂的诗学。诗的特殊性还在于,它富有感官的直觉,节奏的和谐,情感的凝聚力和美的深度,为人们所认许的最高文学。诚然诗歌似乎偏爱天赋,更需要由一种特别的训练得来。诗不是天文学,而是一种境界和品质的生动呈示。说到底,诗代表着大多数人的美好追求,表现出人的最深微与复杂的精神活动,因而也是大众的;那种贵族式的诗歌总是转瞬即逝的,不会有广阔而永久的读者市场。

当然,从爱诗、读诗,直到进入研习诗歌创作,这是十分艰苦而充满快乐的过程。我说过,诗人是劳苦的,也是幸运儿。其实诗就在生活之中,并非什么神秘的仙乐神曲。只要你坚持不懈地努力,就能够用自己的声音进入这座心灵冒险的殿堂。本书著述的目的,正是从常见而流行的通俗诗歌入手,逐步引向一般意义的诗歌创作的境界,至少可以提供如何阅读诗歌的门径吧?

上部 两种诗体

一、流行的通俗诗歌

我国的诗歌历史大约有三四千年之久。古人论诗分品位,晋代钟嵘的《诗品》就分为三大类,唐代司空图著有《二十四诗品》,宋代严羽的《沧浪诗话》只分为九种,各个历史时代的标准不同。论诗歌的性质总体上有雅俗的区别,“雅”的专指骚人墨客的作品,“俗”的泛指民间歌谣,包括山歌、民歌、童谣(儿歌)之类。这种通俗诗歌自古有之,它“不为学士大夫所重视,而流行于民间,成为大众所嗜好,所喜悦的东西”。^①我国最早的诗歌总集《诗经》,其中的《国风》、《小雅》大部分原来就是民歌,它是古代先民心情所寄托的精神产品。《楚辞》里的《大招》、《九歌》,更是当时楚国民间实际应用的乐歌吧。唐末是乱世年代,这种通俗诗歌忽然又盛行起来,而且出现了一些仿写通俗诗的文

^① 郑振铎著《中国俗文学史》上册第一章。

人,他们投合当时民众的口味,吟咏人生的各种苦乐情状,兼带有训世的味道,有些话语已成为大家的口头禅。例如:“今宵有酒今宵醉,明日愁来明日愁”(罗隐);“只知事遂眼前去,不觉老从头上来”(罗隐);“易落好花三个月,难留浮世百年身”(杜荀鹤);“南朝天子爱风流,尽守江山不到头”(李山甫)等等。此外,古代歌谣中好句如珠,对后人的创作影响颇深,像“青青河边草,绵绵思远道”,“有所思,乃在大海南”,“生年不满百,常怀千岁忧”,“年少当及时,蹉跎日就老”……至于明清以来的两种民间歌谣体——江苏的弹词和北方的大鼓书,已经发展成为现在艺坛上重要的曲艺品种了。

1. 歌谣的历史源流

民间歌谣为诗歌的原生态,后来人们才把民歌当作诗来写,其内容是说穷诉苦和情歌居多。据郑振铎《中国俗文学史》记载,清代戴全德著有《浔阳诗稿》,里面搜集了大量这样的诗:“积善之家多余庆,行恶之人有余殃。”“春夏秋冬四季天,有人劳苦有人闲。不论好与歹,都要过一年。”“长江有,庐山在,人似后浪催前浪。”(今改为成语“长江后浪推前浪”)清末倡导“诗界革命”的著名诗人黄遵宪也辑成《山歌》一书,据他自云是从口头笔录下来的(流传于广东梅县一带),都是拟民歌的“道情”小唱,如:

人人要结后生缘,

依只今生结目前。
一十二时不离别，
郎行郎坐都随肩。

这种民歌写得率真自然，“俗而不俗”正是它的艺术本色，并构成一种历史传统。

通俗诗歌的共同特点是，作品不署名（即无名氏），能长期在群众中传诵，属于口头文学的性质。鲁迅称之为“不识字的诗人作品”，说它“刚健、清新”。因为民歌是发自内心的吟唱，不造作不雕琢，如出水芙蓉一样清新自然，而且力求朗朗上口。可以说这种情真意切的歌谣体诗歌，代代相传，不会因时代的变更而停止，正像历史的长河永远奔流不息。而俗与雅仅仅是由于所处的阶级地位和文化差异造成的，前者是原发性的无报酬的文化，从文化学上讲，凡通俗的文艺形式可视为“文化民主”（与垄断的上层文化相对而言），最大的特色是它能为大多数人群服务，真正表达平民的思想与梦想。如在美国这样的国家里，就把文化分为上层（或称高级、精致的）文化和下层（或称大众的）文化两种。大众文化的作品（包括电视、小说等）能够吸引广大受众，创作者只求迎合大多数人的文化需要。由于教育程度的不同（主要因素），普通员工和一般市民爱看连环漫画和西部电影，层次高的行政官员和专业人员喜欢欣赏哲学性的抽象作品，能读懂英国艾略特的现代派诗。不同文化层次的背后都存在着美学标准的问题：一种倾向于消费

文化和娱乐性的品位,一种受到艺术形式不断创新与实验的支配,热衷于新潮的文艺,选择的趣味不同。^① 这种状况在世界各国大抵如此,和我国的发展趋势基本一致。

再来看看通俗诗歌的具体情况,我国的这类诗歌相当丰富,仅略举一些常见的实例。最有名的河北民歌《小白菜》唱遍全国,它诉说出一个丧母的小女孩的心事,无人不受其感动:

小白菜呀,地里黄啊,
三岁两岁,没了娘啊,
没有亲娘还好过呀,
就怕爹爹娶后娘啊。
娶了后娘三年整呀,
生个弟弟比我强啊,
弟弟吃面我喝汤呀,
端起碗来泪汪汪啊!

无独有偶,台湾有一部电视连续剧《星星知我心》,也有一首含泪惨别慈母的主题歌,大意是说“世上只有妈妈好,有妈的孩子是块宝……”当妈妈突然去世后,一下子就变成“没妈的孩子像根草”! 这歌词如同鞭子一样深深地打在

① 参考美国赫伯特·冈士所著《雅俗之间》,韩玉兰、黄绢绢合译。该书的若干章节专谈两种文化的区别。

每个人的心上。这种通俗明白,纯属自然流露的歌就是大众诗,最能产生一种“灵犀相通”的感染力量。我国各地的民歌各具特色,风土使然。山西民歌《走西口》,四川的《康定情歌》等,都能生动地写出恋人的不同心境。最典型的是,长江三峡自古流传着一首民谣:“巴东三峡巫峡长,猿啼三声泪沾裳……”后来翻作的诗歌不计其数。早年北大的《歌谣周刊》上登了一首北京歌谣:“月儿斜,中秋节,/又吃月饼又供兔儿爷,/穿新袜,换新鞋,/也跟奶,也跟姐,/上趟前门逛趟街。”陕北人强悍而热情,那首绥德民歌《三十里铺》有着迷人的歌调:

提起家来家有名,
家住绥德三十里铺,
四妹妹和那三哥哥,
是妹的知心人!

.....

陕北有名的“信天游”山歌,男女一唱一和没有尽头,如:“革命的势力大无边,/红旗一展天下都红遍……”这种两行体的歌谣形式很独特,被诗人李季引用过来写成一部歌颂解放区的名作《王贵与香香》。华北地区流行一种“莲花落”,大人小孩都能唱,抗战时期被改作填词成为宣传之用,效果相当好。这种民歌都采取了大量的口语或方言,新鲜活泼,为老百姓所喜闻乐见。民歌不仅述说自