

中外现代诗结构·意象

李天靖 陈忠村 宗月 主编

我与光
一起生活

上海文艺出版社

我与光一起生活

中外现代诗结构·意象

李天靖 陈忠村 宗月 主编

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

我与光一起生活:中外现代诗结构·意象/李天靖,陈忠村,宗月主编.
—上海:上海文艺出版社,2011.5

ISBN 978-7-5321-4135-7

I. ①我… II. ①李…②陈…③宗… III. ①诗集—世界
IV. ①I12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 060104 号

责任编辑:徐如麒

封面设计:周志武

我与光一起生活

——中外现代诗结构·意象

李天靖 陈忠村 宗月 主编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海交大印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7 插页 2 字数 151,000

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

印数:1-3,000 册

ISBN 978-7-5321-4135-7/I·3186 定价:27.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-54742977

序 言

孙琴安

李天靖本是诗人，近些年来在写诗之余，却又编著了三本诗选——《一千只膜拜的蝴蝶——现代诗面面观》、《波涛下的花园——中外名家现代诗技法鉴赏》、《水中之月——中国现代禅诗精选》。由于其视角独特，态度严谨，又有深入浅出、观念新颖、偏于审美、技法、禅意等评说，故每出一本，热销一本，不仅深得圈内诗人的认可，也深得广大诗歌爱好者的欢迎。

大概正由于以往的成功，再加上这两年又“艳遇”了一些好诗，对中外现代诗的名篇又有了一些新的体会与认识，这次李天靖又从现代诗的结构视角和意象出发，遴选了中外现代诗中的名篇佳什，与诗人陈忠村、宗月主编了题为《我与光一起生活——中外现代诗结构·意象》，奉献给广大读者。

结构、意象都是构成现代诗的基本要素，无论是写诗者或评诗者，都会经常用到。其实，这两个概念在中国古代文论或诗歌批评中都有过，只是内涵与含义与当今以西方引进的结构主义与意象主义都有所不同。

在中国传统和自身的文学批评中，结构主要是就一首诗或一篇文章的谋篇布局或章法结构而言的，前人所说的起承转合、前后照应、详略得当、重点突出之类，都应在此范围之内。沈德潜所谓的“作诗贵剪裁”，对《孔雀东南飞》所作的评点，几乎全从结构章法出发。

意象一词，在古代诗话中不甚多见，尚不如“兴象”之词居多，但意思大体相近，如清方东树《昭昧詹言》评王维诗，便用了“兴象超远，浑然元气”诸语。其“兴象”之意便与“意象”相近。

在欧洲古代，结构最初运用于建筑学，后被广泛地推广到各类文学艺术之中。其内涵与含义也以布局章法编排为主，与中国古代所指范围相近。然而，自从让·皮亚杰推出了《结构主义》，特别是瑞士语言学家费迪南·德·索绪尔推出了《普通语言学教程》一书以后，结构本意已发生变化，演变为“结构主义”，成为全新的方法论。随后法国学者又把结构主义这种方法从语言学移用于人类学，罗曼·雅各布森等人又把它移用于诗学，使其成为一种“结构主义诗论”，一种全新的诗歌批评和文学批评的方法——把语言的“诗歌性”总结成一个模式：“在邻近的句段关系上发展相似性的联想关系……研究其中由声音、意象、隐喻、韵律和语意等结构关系的相似性与差异性，从而阐明诗歌的‘诗歌性’”。法国理论家杰内特通过西欧巴洛克诗歌意象，探索其相互冲突的关系，试图建立一个白昼与黑夜互为对立的矛盾系统，研究诗歌特殊结构与方法之间的关联，恢复修辞手段在诗中的地位等（四川辞书出版社《诗歌美学辞典》“结构主义及诗评”）。而意象主义作为象征主义的一种继承与发展，作为英美现代诗的一种重要现象和流派，一开始就有其特定的含义，而与单纯的“意象”有所不同。但意象主义确实又是从意象的原意上繁衍发展而来的，正如结构主义也是从结构的原意繁衍而来的情况一样。诗人庞德在《意象主义的几个“不”》一文中甚至说：“一个人与其在一生中写浩瀚的著作，还不如在一生中呈现一个意象。”

当然，庞德这里所说的“意象”，根据我的理解，应该是指一种深刻而又带有创造性的意象。

我之所以在此简要介绍了中西方诗的结构与意象、结构主义与意象主义的概念的演变，就是因为李天靖这次评选诗的视角与侧

重，大多与此有关。他在此基础上，具体引申出诸如并置、对称、隐题、进层、悖论、回环等一些形式、修辞、技法或韵律，可以更有利于我们对现代诗结构和意象的了解，也更有利于我们在诗歌创作中的运用与把握。

由于长年做文学刊物的编辑，经常有大量的诗从眼前流过，而自己又有作诗酸甜苦辣和切身体会，这使李天靖对诗有一种敏锐的鉴别能力，也炼就了他在诗歌上的一副“火眼金睛”。不论中外，每首诗的高下优劣、真伪良莠，一目了然。

衷心祝愿此书再次赢得读者的欢迎，再次获得相应的成功！

2010年7月23日于
上海社会科学院文学研究所

目 录

序言.....	孙琴安 / 1
---------	---------

结 构

并置

我隐藏在，我的花里.....	〔美〕狄金森 江 枫译 / 3
思想面具.....	杨 炼 / 4
秘密.....	〔法〕让·福兰 杜青钢译 / 7

对称

对称十三行.....	周伦佑 / 9
光与水.....	〔西班牙〕胡安·拉蒙·希梅内斯 安 妮译 / 10
镜.....	唐晓渡 / 12

隐题

我什么也没有说，诗早就在那里，我只不过把语字排成欲飞之蝶	洛 夫 / 13
夕阳美如远方之死（一题二式）.....	洛 夫 / 14

复调

一种演奏风格..... 舒 婷 / 17

进层

浮雕..... [美] 普拉斯 赵毅衡译 / 20

神降临的小站..... 李少君 / 22

交互

黎明..... 李 瑛 / 24

八月和二月..... [日本] 谷川俊太郎 田 原译 / 25

内敛

镜子的诗..... [捷克] 汉兹利克 杨乐云译 / 28

总分

三叶..... 彭燕郊 / 30

问答

海水谣..... [西班牙] 洛尔迦 戴望舒译 / 32

脱衣睡觉..... [波兰] 斯丹尼拉夫·格罗维为雅克 程步奎译 / 34

复迭

死亡赋格..... [德] 保罗·策兰 王家新 芮 虎译 / 36

你是人间四月天..... 林徽因 / 39

丹青见..... 陈先发 / 40

八行：只给你..... 大 卫 / 41

顶针

重有感（之四）·····	周梦蝶 / 44
11月1日阴雨，发短消息至杭州嘱诗友·····	铁 舞 / 46

回环

还给我·····	严 力 / 47
登摩星山慈云极乐寺·····	李天靖 / 49

悖论

一种生活·····	〔丹麦〕诺德布兰德 北 岛译 / 52
-----------	---------------------

象征

火蛇的地方·····	〔法〕伊夫·博纳富瓦 叶维廉译 / 54
------------	----------------------

互否

大街·····	〔墨西哥〕帕斯 郭惠民译 / 56
恋爱的超现实主义·····	颜艾琳 / 58
要紧的·····	汤养宗 / 61

戏仿

简单的自传·····	王家新 / 63
蜜周·····	多 多 / 65

反讽

菜户营桥西·····	安 琪 / 71
------------	----------

戏剧化

红玉米·····	痙 弦 / 73
----------	----------

置换

我愿意接受命运全部的波折…………… 刘 川 / 77

加减

桌上的盒子……………〔荷兰〕凯斯希普斯 马高明 柯 雷译 / 80

意 象

这是一小时……………〔美〕庞德 李文俊译 / 85

我与光一起生活……………〔叙利亚〕阿多里斯 / 86

一片秋叶…………… 白 桦 / 88

罗布林卡的落叶…………… 古 马 / 89

白桦…………… 李天靖 / 90

变叶木…………… 杨秀丽 / 92

金黄的稻束…………… 郑 敏 / 94

一穗谷…………… 蓝 蓝 / 95

扭断天鹅的脖颈……………〔墨西哥〕马丁内斯 陈光孚译 / 97

天鹅…………… 海 子 / 98

天鹅……………〔英〕弗林特 飞 白译 / 99

西班牙的舞女……………〔奥地利〕里尔克 杨武能译 / 101

一种歌……………〔美〕威廉·卡洛斯·威廉斯 李卉等编译 / 102

蛇…………… 冯 至 / 103

十月的罂粟·····〔美〕西尔维娅·普拉斯	赵琼 岛子译	/ 105
烟之外·····〔加拿大〕洛 夫		/ 109
宋桂·····	赵丽宏	/ 110
情人·····	姚 风	/ 113
茉莉花·····	张 烨	/ 114
情人·····	王 寅	/ 116
忏悔·····	娜 夜	/ 118
致妻子·····	赵宏兴	/ 119
苦瓜·····	龚 璇	/ 121
梨子·····	欧阳江河	/ 122
夜曲·····〔西班牙〕胡安·拉蒙·希门内斯	林之木译	/ 124
双鱼座·····	靳晓静	/ 126
夜·····〔波兰〕马丁松	李 笠译	/ 127
留下夜晚细微的回响·····	黄礼孩	/ 129
煎熬是今晚的主角·····	陈忠村	/ 130
距离·····〔瑞士〕菲利浦·雅格泰	周伟驰译	/ 132
致星空·····	苏 浅	/ 133
关于存在·····〔美国〕史蒂文斯	叶维廉译	/ 135
劈柴垛·····	张新泉	/ 136
橄榄树·····〔希腊〕罗兰佐斯·马维里斯	马高明译	/ 137
行道树·····	宗 月	/ 138
场所·····〔美〕默温	刘 锋译	/ 141
山楂树·····	郑小琼	/ 142
刺桐·····	冰 儿	/ 143

看雨·····〔澳大利亚〕马丁·哈里森	欧阳昱译 / 145
蓝鸟·····	韩作荣 / 146
纪念维特根斯坦·····	臧 棣 / 150
我梦见旗帜·····	成 路 / 151
司马台听鸟·····	怀 宗 / 152
鸽子·····	草人儿 / 154
蝴蝶·····	沈天鸿 / 157
蝴蝶，或来世·····	叶 青 / 158
蝴蝶·····〔伊拉克〕巴维尔·弗里德曼	159
蝴蝶·····	万 夏 / 161
谁去谁留·····	欧阳江河 / 163
啊，时间·····〔西班牙〕胡安·拉蒙·希门内斯	林之木译 / 165
仰望三十三行叉题：两个星期五和一只椅子·····	周梦蝶 / 166
日子·····	潘 维 / 169
我发现你了吗·····	叶 人 / 170
那时·····	安 遇 / 173
花冠·····〔奥地利〕保罗·策兰	王家新译 / 175
菊的想法·····	季振邦 / 178
风中的凤凰花·····	萧 融 / 181
会飞的鱼·····	王学海 / 183
白色的玫瑰·····	叶世斌 / 184
秋英·····	席永君 / 185

音乐·····	〔西班牙〕希梅内斯 飞 白译 / 187
形式主义者爱箫·····	陈东东 / 188
噪音与诗人·····	〔希腊〕柯里托斯·基鲁 马高明译 / 189
琴房·····	朱 朱 / 190
镜子·····	靳晓静 / 192
镜像·····	海 岸 / 193
一壶月光·····	曲 近 / 196
形状·····	阿 翔 / 198
破碎·····	羽微微 / 201
光与生活的现代诗意·····	王学海 / 203
后记·····	李天靖 / 209

结 构

一种极为复杂的关系——外在诸如并置、对称、隐题、互否、进层、交互、内敛等形式，与修辞学的，与内在包含意念变化无常的意象多寡，以及悖论、隐喻、反讽、象征、解构等技法，还涉及声音、速度、节奏同词语相关联的气氛所构成浑然一体的相互关系。

亦如美国诗人加里·斯奈德一首诗的诗句：

一块溪水冲圆的石头
花岗岩；遍体渗透了

火和重量的痛苦
沉晶体和沉积层火烫地联结起

所有的变化，在事物中
也在思想里。

并置

我隐藏在，我的花里

〔美〕狄金森 江 枫译

我隐藏在，我的花里，
这朵花佩在你的胸前——
你，并没有想到，也佩戴着我——
天使却知道这一切。

（约 1859）

我隐藏在，我的花里，
这花在你的花瓶中凋落——
你，并没有想到，为我而感觉——
几乎是，一种寂寞——

（约 1864）

1896

视角：

狄金森被西人断言，她是“公元前七世纪古希腊萨福以来西方最杰出的女诗人”，《我隐藏在，我的花里》是她的一首情诗，写给

谁已不得而知。她的诗歌意象充盈且蕴藉着深意，让人一唱三叹。一首约写于1859年，另一首写于1864年，均以花设喻，一脉相承，隐指长时期的自我幽禁，又渐渐老去，曲折地表达了她内心的秘密——她的骄傲又不无伤感；抑或女诗人的宿命，忍住不说，还是默默地言说。之后两首合辙成一首，于1896年公开发表。

此诗系最具意义的并置结构，还在于“这朵花”彼此的双重意味。诗中狄金森使用了倾斜短划，“以表达过渡、跳跃、省略成分，或者只是为了造成韵律上的起伏跌宕”。

思想面具

杨 炼

(五)

返回蝴蝶般精巧扇动的鼻翼
嗅 空气中持续赋予
持续散开的形式

返回一只花园中翻飞的老虎
穿上它不认识的名字
世界就绘满金黄的斑纹

涓涓流去时也涓涓流回
你不认识陶土的形式