

黄其荣 著

新诗教程

新诗是什么？怎样创作新诗？怎样欣赏新诗？本书作者以众多翔实的新诗资料为基础，围绕建立诗艺体系而展开，从而实现对诗艺体系的较为系统的研究。这些问题的探讨，一方面揭示了诗的创作规律与诗的欣赏规律，有助于提高学生的创作新诗与欣赏新诗的水平，具有现实意义；另一方面克服了传统新诗理论以偏概全的弊端，深化和拓展了新诗内容、新诗形式的研究，建立了应用导向的新诗理论，也就具有积极的理论意义。

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

黄其荣 著

新诗教程

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

新诗教程/黄其荣著. —厦门:厦门大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5615-5362-6

I. ①新… II. ①黄… III. ①诗歌理论—教材 IV. ①I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 306691 号

官方合作网络销售商:

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181253

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门市金凯龙印刷有限公司印刷

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

开本:880×1230 1/32 印张:11.875 插页:2

字数:210 千字 印数:1~3 000 册

定价:35.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

序

这几年,我都在写《新诗教程》,终于,我完成了写作计划。为了使读者易于理解书的内容,我谨作如下说明:

什么是诗?如今通行的《新华字典》《文学概论》都没有解释清楚诗的定义。《新华字典》的编写者认为:“诗是一种文体,形式很多,多用韵,可以歌咏朗诵。”《文学概论》的编著者认为诗的特征是:“充满感情,富有想象、韵律美和抒情性,语言凝练,结构跳跃,情景交融,耐人寻味。”中国的格律诗有节奏与韵律,而新诗没有韵律,所以,“韵律”不是形成诗的必要条件。有的诗感情很平淡,有的诗内容富有写实性,有的诗语言冗长,有的诗具备“起、承、转、合”的完整结构,所以,“感情”“想象”“语言凝练”与“结构跳跃”等也不是形成诗的必要条件。我认为诗是有比较鲜明的语言节奏的文学作品。我还认为大多数新诗的语言节奏反映了诗的内容节奏,某些新诗的语言节奏仅仅是诗的语言形式节奏。当然,本书也探讨了新诗的题材、新诗的蕴意、新诗的语言、新诗的

生动性因素、新诗发展、创作新诗、欣赏新诗等的问题。

写教材,需有科学的理念。外国的教育学家提出程序教学、认知教学、实践教学、养成教学等的教学原则。程序教学法以教材内容为主体,通过编排教材内容程序,老师分阶段、分步骤地传授知识。认知教学法以学生学习过程为主体,老师依据学生的认知结构特征来讲授课文。实践教学法以社会实践为主体,学生学习是为了解决实践问题。养成教学法以学生成才为主体,老师要全面培养学生的学学习、研究、交际、合作、劳动等方面的良好习惯。这些教学法各有长处,我努力融合不同的教学法来写这本书。在组织教材内容的时候,我还使用了小步子程序教学法,把教材分成理论课和应用课,又把理论课、应用课各分为数十个小分题。所以,每堂课的内容不多,有利于减轻学生的学习负担。此外,在讲授课文的时候,我积极引导学生关心社会问题,也注意培养学生的良好的言行习惯。

最后,欢迎读者使用本书。如果你们乐意学诗,本书肯定有助于提高你们的诗歌艺术水平。

作者

2015年1月19日

目 录

绪 论	1
一、谈诗艺	1
二、谈诗教	4

上辑 理论篇

第一章 新诗本体论	13
1.1 新诗定义	13
1.2 新诗题材	17
1.3 新诗蕴意	21
1.4 物象、感情与理念	29
1.5 新诗语言	38
1.6 新诗种类	54
1.7 散文诗	57
1.8 诗剧	59
1.9 诗体小说	61

第二章 新诗趣味论 64

- 2.1 新诗美学 64
- 2.2 优美 67
- 2.3 崇高美 69
- 2.4 自然美 70
- 2.5 社会美 73
- 2.6 丑陋 77
- 2.7 新诗的生动性因素 78

第三章 新诗创作论 81

- 3.1 诗人的知识、能力与情操 81
- 3.2 诗人的创作动力 87
- 3.3 诗人的创作心理素质 93
- 3.4 诗人创作行为的调控 99
- 3.5 诗人的创作方法 100
- 3.6 创意 105
- 3.7 推理 107
- 3.8 判断 110
- 3.9 表达 114
- 3.10 诗篇布局 116
- 3.11 语境离散的程度 126
- 3.12 新诗修辞方式 129
- 3.13 新诗语言达标化 135
- 3.14 新诗的风格和新诗的流派 141

第四章 新诗鉴赏论	145
4.1 新诗鉴赏	145
4.2 新诗鉴赏的心理特征	151
4.3 新诗鉴赏参数	153
第五章 新诗发展论	155
5.1 新诗预测技术	155
5.2 新诗发展	157
5.3 歌词艺术	159
5.4 朗诵诗	165
5.5 配图诗	166
5.6 未来的新诗	168

下辑 应用篇

第六章 新诗创作技能训练	173
6.1 初级新诗创作技能训练	173
6.2 高级新诗创作技能训练	200
6.3 古老的创作诗的技巧	202
6.4 创作杂交诗的技巧	210
6.5 创作先锋诗的技巧	216
6.6 新诗主题艺术化	229
6.7 新诗的两极形态:理性与非理性	237

6.8	抒情·····	242
6.9	叙事·····	250
6.10	写人·····	254
6.11	绘景·····	257
6.12	创作乡土诗的技巧·····	262
6.13	创作城市诗的技巧·····	264
6.14	创作校园诗的技巧·····	267
6.15	创作旅游诗的技巧·····	270
6.16	创作山水诗的技巧·····	274
6.17	创作爱情诗的技巧·····	279
6.18	创作娱乐诗的技巧·····	282
6.19	创作儿童诗的技巧·····	286
6.20	创作咏物诗的技巧·····	290
6.21	创作哲理诗的技巧·····	292
6.22	创作长篇叙事诗的技巧·····	294
6.23	创作微型诗的技巧·····	304
第七章 新诗欣赏技能训练·····		308
7.1	初级新诗欣赏技能训练·····	308
7.2	高级新诗欣赏技能训练·····	322
7.3	崇尚实证·····	323
7.4	景缘情生·····	325
7.5	忧郁性格·····	327
7.6	美的花朵·····	329

7.7	单纯女孩	330
7.8	文坛奇诗	332
7.9	千古离愁	335
7.10	庄严静穆	337
7.11	新颖主题	338
7.12	真诚颂歌	339
7.13	可爱姑娘	341
7.14	为谁痴情	344
7.15	空蒙境界	346
7.16	高尚道义	348
7.17	爱情信念	350
7.18	写诗能匠	353
7.19	世俗情调	355
7.20	生存悖论	357
7.21	莽汉之诗	359
7.22	幸福梦幻	361
7.23	荒诞图画	363
7.24	超凡脱俗	364
参考文献		367
后 记		369

绪 论

一、谈诗艺

诗是很古老的文学品种。春秋战国时,孔子提出“诗可以兴,可以观,可以群,迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”的主张,他还提倡“温柔敦厚”的诗教。可是,庄子认为“诗以道志”,强调用诗歌来抒写个体的性情。中国古代文学史上有许多诗歌理论家,比如,钟嵘、司空图、严羽、叶燮等人都有诗歌理论专著,他们提出、阐述了旧体诗的理论。中国古代的诗歌理论家的研究问题的方法以及追求科学的精神,至今还有一定的现实意义。

外国也有各种诗歌理论,比如,古希腊哲学家亚里士多德的《诗学》是西方文论史上第一部比较全面的文艺理论专著,他研究了艺术的摹仿本性、艺术的净化功能等问题;美国的文论家泰特著有文章《诗的张力》,他认为诗的外延(词语的词典意义)与内涵(词语的暗示意

义或者词语的感情色彩)协调才能形成诗的张力,他认为优秀的诗具有张力;俄罗斯的文学批评家什克洛夫斯基认为诗歌要有陌生化的艺术效果。当然,很多著名诗人也有自己的主张。比如,德国诗人歌德认为应该从感性出发来创作诗;英国诗人华兹华斯认为激情是诗的灵魂;美国诗人艾略特认为诗人可以不用正常的语言秩序来表达意义。总之,诗是外国文学史上经久不衰的品种。很多人都有独特的诗学主张,值得我们学习与研究。

1917年1月,胡适在《新青年》上发表文章《文学改良刍议》,他提倡用白话文创作文学作品。不久,他又写了一些讨论新诗问题的文章。他认为创作新诗要不拘平仄,有押韵固然好,没有押韵也不妨。在20世纪的前期至70年代,郭沫若探讨了新诗的本质、作用以及语言节奏等方面的理论问题。当代还有很多的新诗理论家,他们都有自己的艺术主张。比如,谢冕认为应该支持各种新诗艺术实验;孙绍振研究了新诗美学的问题;陈仲义研究了诗的张力的问题;徐敬亚研讨了现代主义的诗;王晓生研讨了现代新诗格律;潘友强研讨了“中间代”的诗学。然而,如何阐释新诗的定义,如何阐释新诗的蕴意,如何精确地描述新诗语言,如何创作新诗作品,如何欣赏新诗作品,这些都是新诗教程之应有的内容,只有详细地、全面地、正确地阐述这些问题,新诗理论才会具备精确化、科学化的特征。在这些方面,我专门写

了《新诗定义》《新诗蕴意》《新诗语言》《语境离散的程度》《诗人的创作方法》《新诗鉴赏》等文章。

如今中国诗坛没有了盛唐诗的气象,诗逐渐边缘化了。为什么如此呢?高考作文不允许写诗;人们有诸如做生意、搞科研、教学之类的太多的事务;小说、散文、电影、电视、录像以及互联网转移了读者的注意力。也许这些都是诗歌衰落的原因,不过,我认为最根本的原因是如今新诗的质量差,以致读者没兴趣读诗。所以,这就要刻不容缓地提高新诗的质量。我写了《新诗鉴赏参数》与《新诗的生动性因素》等文章,以便帮助诗人改进创作诗的技巧。

我研究祖国的传统的诗歌理论,也研究西方的新潮的文艺理论。我认为祖国的优秀的传统诗歌理论不能丢。比如,“赋”即铺陈直叙,乃古老的创作诗的技巧。我使用铺陈直叙法来写《郊游》的长篇抒情诗,我塑造了意气风发的年轻女性的动人形象,这就很好地体现了中华盛世的社会风貌。比,即比喻。我用“比”的技巧写了《春天》的抒情诗。该诗具有生动的艺术形象。兴,起也,即,先言他物,以引发感情。我用“兴”的技巧写了《山歌》的诗,该诗具有中国民歌的艺术特征。本书既介绍了古老的“赋”的创作技巧,也介绍了古老的“比”“兴”的创作技巧。西方有不少人用新颖的方法来创作诗。比如,西方的后现代主义文艺具有“反主题”“反结构”“反抒情”“反叙事”“反理性”“反题材”等的特征,只要它

们有合理之处,本书都予以肯定。此外,本书也介绍了欣赏诗的各种技巧。本书依据兼收并蓄的原则来采录古今中外的诗歌理论的有用信息,所以,这本书具有集大成的性质。

如果我们善于学习祖国传统的诗学理论,如果我们善于借鉴西方诗人创作自由诗的技巧,如果我们勇于提出新的诗学主张,那么,中国的新诗艺术一定有美好的前景。

至于本书的研究范围,为了让读者正确地了解诗歌艺术方面的知识,这就应该研究新诗定义、新诗蕴意、新诗语言、新诗的发展、新诗创作技能训练、新诗欣赏技能训练等的问题。之所以研究新诗创作技能训练与新诗欣赏技能训练,是因为虽然中国诗人创作了大量的新诗,可是,怎么创作新诗,怎么欣赏新诗,大多数人不是很清楚,所以,需要研究这些问题。

本书建立了新型的诗艺体系,主要阐述了什么是新诗、怎样创作新诗与怎样欣赏新诗等方面的问题。虽然我几易稿件,也许还有不妥之处。敬请读者们多提意见,以便我将来修改,使本书渐臻完善。

二、谈诗教

什么是诗?人们把有比较鲜明的语言节奏的文学作品叫作诗。中国格律诗形成了固定的格律模式,比

如,它有字的平仄、诗行、字数等方面的规定,所以,这就体现了定型的节奏。自由诗没有固定的格律模式,具备了自然语言的节奏。因为自由诗不同于中国传统的古诗,具有新的特征,所以,人们称之为新诗。

诗歌艺术是文学的种类之一。本书主要阐释诸如诗、创作新诗、鉴赏新诗、新诗的发展规律等诗歌方面的问题。

先秦时,中国就有诗歌了。最早的诗歌总集是《诗经》。该书收录了远古的诗歌。战国时期,屈原、宋玉等人创作了楚辞体诗歌,后人汇总起来成为《楚辞》。《诗经》是中国现实主义诗歌的源流,《楚辞》是中国浪漫主义诗歌的源流。魏晋南北朝时期,曹操的诗具备了四言古体诗的形式,陶渊明的诗具备了五言古体诗的形式,他们的诗变得比较精致了。南朝齐永明年间,周颙、沈约等人制定了作诗的声律,他们创造了永明体诗。唐朝时期,诗得到了很大发展。诗人们创建了各种格律化的诗歌形式。诗既有内容,又有形式。诗的内容需要配上优美的形式。他们的愿望良好。虽然他们创造了诗的精致的格律形式,不过,他们的业绩起了好作用,也起了不好的作用。一方面,他们使诗变得文质俱佳了,他们有机会创作出高质量的诗;另一方面,诗人使用固定的格律做诗,又难以顺畅地下笔。当然,人们就要考虑是否要另外建立诗的语言形式。

1917年1月,中国掀起新文化的浪潮。胡适不仅

提倡创作新诗，他自己也创作了不少新诗。1917年2月，胡适在《新青年》杂志上发表八首诗歌，这是中国最早的新诗。1920年3月，他又出版诗集《尝试集》，这是中国第一部新诗集。1919年9月，郭沫若在上海《时事新报》上发表二首新诗。1921年8月，他出版诗集《女神》。这是新诗的奠基之作。他建立、完善了诸如自由诗、小诗、诗剧、新格律诗等新诗种类。此外，徐志摩、闻一多、李金发、戴望舒、艾青、田间、郭小川、牛汉、贺敬之、李瑛、洛夫、余光中、叶延滨、也斯、舒婷、于坚、苇鸣、韩东、李亚伟、海子、谢宜兴、伊沙、戈麦、祁国、安琪、天乐等人都创作了不少优秀的新诗作品。所以，中国的新诗事业取得了辉煌的成就。

虽然如今诗坛既有新诗作品，也有新诗理论，然而，至今还缺乏系统的新诗方面的理论与技巧。本书名曰《新诗教程》，也就是要系统阐释这些理论与技巧的问题。

（一）本书的内容

本书上辑是新诗理论，它的主要内容：第一，新诗本体论；第二，新诗趣味论；第三，新诗创作论；第四，新诗鉴赏论；第五，新诗发展论。本书下辑是新诗应用技巧，它的主要内容：第一，新诗创作技能训练；第二，新诗欣赏技能训练。

本书为新诗下了定义——新诗是具有鲜明的自然

语言节奏的文学作品。一方面,新诗是自由诗,它有自然语言的节奏;另一方面,新诗又是文学作品,它有形象性。这不仅指出了新诗作为自由诗的个性特征,还指出了新诗作为文学作品的共性特征。

本书关注新诗的语言,分别探讨了新诗的词语、诗行、段落、篇章、语言节奏、语言结构等方面的问题。特别是诗行,分析得比较透彻,也有新颖的提法,比如,词语诗行、短语诗行、句子诗行、切分诗行、铺陈诗行、移位诗行,等等。此外,本书还研究了新诗语境离散的问题,也介绍了非语境写作的新现象。

新诗主题艺术化也是一个重要的问题,我认为处理主题犹如冲洗照片,可以进行艺术操作,比如,主题单纯化或者复杂化;主题清晰化或者模糊化;主题感情化或者理性化;主题淡化或者强化,这些都是主题艺术化的技巧。当然,本书也介绍了诸如先导式、流露式与总结式的表现主题的技巧。

本书不仅介绍了表现优美与崇高美的技巧,也介绍了表现自然美与社会美的技巧。本书还为美下了定义,认为美是宜人的形态。本书说明了美与真、善的关系。此外,本书也说明了新诗的生动性因素,即,精彩的形象、动人的感情、正确的逻辑、生动的语言与诙谐幽默的情趣等等。当然,本书也没有忽略丑陋的哲学范畴。

本书专门介绍了创作新诗的方法,比如,古老的创作诗的方法、杂交诗的创作方法、先锋诗的创作方法、新