

十四行体在中国

许 霆 鲁德俊 著

苏州大学出版社

(苏)新登字第 015 号

十四行体在中国

许 霆 鲁德俊 著

苏州大学出版社出版发行

江苏省新华书店经销

常熟高专印刷厂印刷

常熟市元和路 98 号 邮编:215500

开本 850×1168 1/32 印张 14.125 字数 350 千

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷 印数 1—2000

ISBN 7-81037-124-X/I·10 定价:14.50 元

苏州大学出版社出版的图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换。

序 言

十四行体(Sonnet,又译为商籁体),是欧洲传统的抒情格律诗体,在其发展途中,出现过许多优秀的作品。在20年代初,我国诗人就开始尝试着把这种诗体输入中国,70多年来,经过几代人的努力,十四行诗在中国走向成熟,终于结出了丰硕成果。这是中西文化交流史上,尤其是中国新诗史上,值得大书特书的一页。

十四行体其所以能被较早地移植到中国,不是偶然的:

首先,十四行体是一种合乎抒情写意的诗体,如构思精巧、排列适中、音律谨严、结构优美,尽管格律较严,却适合于诗人感情的自然流露。较早写作十四行诗的老诗人冯至在谈到他创作十四行诗时,就说:“这形式帮助了我。”到了晚年,他还由衷地说,十四行体具有其他诗体所不能代替的特点,“它的结构大都是有起有落,有张有弛,有期待有回答,有前题有后果,有穿梭般的韵脚,有一定数目的音步,它便于作者把主观的生活体验升华为客观的理性,而理性里蕴蓄着深厚的感情。”(见冯至《我和十四行诗的因缘》)正因为如此,它才能吸引着西方和东

方一些诗人,使十四行诗成为一种世界性的格律诗体。

中国近体诗,在唐代完成,标志着中国抒情诗的一座高峰,是可以同十四行体媲美的。只是近体诗束缚较多,如定韵、定平仄、定行、定句、定字,无不约束诗人的思想感情。1917年初兴起的新诗运动,其所以首先要“解放诗体”,就是要冲破近体诗的格律森严。但是,冲破旧体诗格律束缚之后,如何建设新诗的格律问题,数十年来始终困惑着新诗人。在新诗尚未完全定型的时候,不少诗人注目于十四行体就不奇怪了。十四行诗同中国近体诗在内含美质方面有相通之处,郭沫若在给陈明远的信中,就提到“把欧洲近代流行的颂内体(即十四行体)跟我国唐宋以来的五七言律诗作了透彻的全面的对比,认为两者之间具有惊人的相似性和对应性。”(见郭沫若、陈明远《新潮》)同时,十四行体讲究格律,但并不固定,既有正式,又有变式,可以单独抒写,也可以写成组诗。诗行和诗篇的规模也大于律绝诗体,更能表现现代生活内容,语言方面也契合现代汉语的特点。十四行体与中国传统诗体的相似性和相异性,决定了它比其他外国诗体更容易为我国诗人所注意。

还有,我国诗人创作十四行体,是同为新诗创格的需求联系着的,十四行体较早引人瞩目,就出现在刘半农呼吁“增多诗体”的背景之后。事实上,十四行体的音步构成、建行原则、结构章法、格式格调、用韵方式、音乐段落等,都对新诗解决好自身的艺术问题有可借鉴之处。孙大雨、闻一多、郭沫若、胡乔木、饶孟侃、卞之琳、冯至、曹葆华、屠岸等一批诗人,都把创作十四行诗同探索中国现代新诗体的实践结合起来。朱自清在40年代就说过,闻一多、徐志摩、冯至等创作十四行诗,输入外国诗体和外国诗的格律说,“同时在创造中国新诗体,指示中国诗的新道路。”(见《朱自清全集》第2卷)因此,十四行体移植中国的价值,首先在于它丰富了中国新诗的诗体和风格。

正是基于以上所述原因,中国诗人移植十四行体才绵延了整

个新诗史，同时也使这种移植的重要价值得以确立。当然，十四行体毕竟是欧洲的传统诗体，对于它的移植，一方面要借鉴，另一方面更要创造。对此，我国诗人是有自觉意识的。通过数十年的努力，我国诗人不仅完成了十四行体从欧洲到中国的移植，而且创作了中国式的十四行诗。这是我国诗人对十四行诗史发展所作出的贡献，是我国诗人对中西文化交流作出的贡献。我国诗人扩大了十四行诗体的表现手法，增加了十四行诗的品种，并试探了十四行诗体的音律改造，诞生了中国式格律的十四行、变格的十四行和自由的十四行三大类作品。现在许霆、鲁德俊抓住这课题，合作研究，是令人欣喜的。他们通过总论、史论、专论以及资料四大部分，网格式多方位地展示了十四行体输入中国 70 多年的历程、成果以及其中所包含着的经验启示，初步完成了这课题的研究。

研究“十四行体在中国”，需要做好三方面的工作，即资料搜集、理论概括和作品剖析，许霆和鲁德俊在这些方面作出了应有的努力。从 80 年代初，他们就接触这一课题，写成长文《十四行体在中国》，发表于《中国现代文学研究丛刊》。以后又编成了《中国十四行体诗选》（将由人民文学出版社出版），搜集了数千首十四行诗，编成篇目索引和大事记。在这过程中，他们还同一批十四行诗人建立了交流关系，从而掌握了大量第一手材料。书稿中大至十四行体在中国的发展史描述，小至十四行体中文译名的考证，都是令人欣慰的。书稿认为第一个给十四行体中文译名的，第一个创作英文十四行诗的，第一个从理论上介绍和概括十四行体形式特点的，据保存下来的资料看都是胡适。类似的结论很多，这些结论都是建立在坚实的资料基础上的。

作者也重视具体作品的研究。在写作这本书期间，作者写成了《中国百家十四行诗赏析》（江苏教育出版社），从大量创作中选出 100 家 100 首十四行诗，逐一解读，从而接触到中国十四行创作的许多精细之处，一方面加深了对中国十四行诗的艺术和思想的认识。

识,另一方面也扩展了视野,以利于理论概括。在本书中,作者列入了10个专题,进行中国十四行诗重要作家作品研究,涉及到10位诗人的作品。这些作品代表着中国十四行诗的重要特点和创作成就,既有叙事组诗,也有抒情短章,既有三四十年代的作品,更有新时期的作品。每一专论都注意从所论对象出发,突出主要特点和重要贡献,因此都能写出新意。

作为一部理论专著,其价值是由理论概括水平来确定的,在这方面作者也作了努力。理论概括渗透在“史论”和“专论”中,但最集中的还是在“总论”中。围绕着“中西文化交流”这一基本问题,作者写了六个问题,大致分成两块。一是移植的内部研究,包括题材拓展、音步移植、乐段改造;二是移植的外部研究,包括移植途径、移植经验、十四行体与中国传统诗体的关系。作者在研究中作出了一些重要的理论概括,如途径研究中“四环节”问题,音步对应移植的三种类型,十四行体内外结构的关系问题,题材拓展中的诗体规范和反规范问题,十四行体同中国传统诗体的契合问题,十四行体移植中国的动力因素、接近因素、扬弃因素、实践因素、欧化因素、功能扩展分析等。这些概括是值得我们珍视的。

当然,“十四行体在中国”这课题,可以研究的问题还很多,本书还只是对这课题的初步研究,可能还存在着若干尚须进一步研究、讨论甚至争鸣的问题。我们期盼着本书作者和其他诗论家能有新的研究成果面世。

吴奔星

1994年9月

目 录

序言	吴奔星(1)
----------	--------

第一编 总 论

一、十四行体移植中国的主要途径	(3)
十四行体的理论介绍	(4)
十四行体的作品翻译	(10)
十四行体的创作实践	(18)
十四行体的中文译名	(23)
二、中国诗人对十四行体题材的拓展	(27)
诗体规范和题材拓展	(27)
十四行体现代城市诗	(31)
十四行体军事生活诗	(36)
十四行体环境保护诗	(40)
十四行体动物诗	(44)
十四行体山水旅游诗	(48)

十四行体新边塞诗	(52)
十四行体建设题材诗	(56)
十四行体国际政治诗	(60)
十四行体政治史诗	(64)
三、中国诗人对十四行体音步的移植	(69)
音步:十四行体的节奏单元	(70)
中国诗人对音步的对应移植	(74)
音组排列节奏构成的七种类型	(81)
音组排列节奏的诗行长度	(92)
诗行意群对称节奏的初步尝试	(103)
四、中国诗人对十四行体音乐段落的移植	(108)
音乐段落:十四行体的形式要素	(108)
中国诗人对段式的移植	(118)
中国诗人对韵式的移植	(124)
五、十四行体与中国传统诗体	(134)
十四行体与中国古代十四行诗	(134)
十四行体与中国传统诗体的契合	(139)
十四行体同中国传统诗体的区别	(144)
六、十四行体移植中国的启示	(150)
移植中的动力因素分析	(151)
移植中的接近因素分析	(154)
移植中的扬弃因素分析	(158)
移植中的实践作用分析	(161)
移植中的欧化因素分析	(164)

移植中的功能扩展分析·····	(168)
-----------------	-------

第二编 史 论

七、十四行体在中国的发展历程·····	(175)
---------------------	-------

十四行体在中国的输入(20年代)·····	(176)
十四行体在中国的进化(30、40年代)·····	(192)
十四行体在中国的蛰伏(50—70年代)·····	(210)
十四行诗在中国的繁荣(80年代—)·····	(217)
回顾后的概括·····	(237)

第三编 专 论

八、中国现代第一抒情十四行长诗·····	(243)
----------------------	-------

——论李唯建的《祈祷》

动因:创作的契机·····	(243)
机宜:宗教的外衣·····	(246)
旨要:艰难的追寻·····	(248)
境界:理想的幻象·····	(250)
情愫:神秘的爱恋·····	(253)
风采:现代的离骚·····	(255)

九、播种五谷者的功绩·····	(259)
-----------------	-------

——论朱湘的十四行诗创作

抒情基调:从平和温柔到凝重深沉·····	(260)
抒情方式:从情景交融到情理交融·····	(263)

抒情结构:从节的独立到篇的独立	(266)
建行形式:从行的独立到行的统一	(269)
十、双子巨星的风采	(273)
——卞之琳、梁宗岱十四行诗合论	
外向和内向的抒写方式	(274)
征服和使唤的格律运用	(279)
十一、寻思 寻形 寻言	(285)
——论冯至《十四行集》的追求	
寻思:新的发现	(285)
寻形:美的显形	(291)
寻言:格的探索	(297)
十二、挖掘独特的心灵秘密	(302)
——论林子的《给他》	
个人化 女性化 纯情化	(302)
情节展示 对话交流 情理交融	(307)
题材内容 表达方式 形式框架	(311)
十三、奋发的晚年捧出最光彩的珠贝	(314)
——论唐湜十四行诗的抒情艺术	
平静的回忆和明净的风格	(314)
化虚为实和就实示虚	(318)
象征式意象和意象累积法	(322)
真淳的内在情愫和沉静的格律节奏	(326)

十四、意识流 性格史 变格体 (329)

——论唐湜《海陵王》的创作特色

东方意识流 (330)

悲剧性格史 (333)

形式的变格体 (337)

十五、严谨 规范 精美 纯熟 (341)

——论屠岸的十四行诗

闪烁着耀眼的时代折光 (344)

蕴含着深邃的人生理趣 (346)

高扬着自豪的民族精神 (347)

遵循着严谨的格律规范 (348)

充盈着诱人的诗美华彩 (350)

十六、创建当代民族风格的颂内体 (354)

——论郭沫若与十四行体

评价：曲折中深化 (354)

创作：建设新诗体 (359)

形式：寻求新格式 (365)

十七、新型的中国式的十四行诗 (369)

——论陈明远十四行诗的形式追求

语言：词曲的格调 (370)

诗行：整齐中错综 (372)

乐段：借鉴中改造 (375)

结构：规律中翻新 (378)

组诗：花环的编织 (381)

第一编 总 论

中国诗人完成了十四行体由欧洲向中国的转徙,这是中西文化交流的卓越成果;中国诗人移植十四行体,留下了丰富的历史经验和有益启示。

十四行体移植中国的主要途径

一种文学样式的跨语系移植，一般都要经过以下三个转借环节：原样式拿来，中介物沟通，新样式诞生。就十四行体移植中国来说，原样式拿来就是接受西方的十四行体形式。中国近代以来，尤其是“五四”以后，在面向世界开放的思潮鼓动下，一批文人学者跨出国门，接触了西方的现代文明，同时也接受了西方十四行体形式，并对这种诗体产生了兴趣。胡适在1910年以后即试作英文十四行，就是个明证。虽然原样式拿来后也可以模仿创作，但由于深谙西方语言和诗律者毕竟不多，因此要使十四行体真正移植到中国，还需要借助中介物沟通，这就是对西方十四行体的理论介绍和诗作翻译。当然，最初直接模仿西方十四行体的创作也起着转借中介物的作用；20年代初期的一些十四行体创作，则在该诗体的移植中起着某种传播作用。正是依靠这种中介，更多的诗人得以熟知十四行体，并开始了新一轮的转借工作，包括模仿创作、扬弃改造、探索新路、写出精品，使十四行体移植中国成为现实。由此可见，转借的三个环节就其移植而言共有四个途径，即原作传播、理论

介绍、作品翻译和新作创作。

这里就后三个途径作些分析。

十四行体的理论介绍

胡适在1914年12月22日写成纪念世界学生会十周年的英文十四行诗后，就在自己的日记里较准确地介绍了英体和意体十四行的格律形式，并对十四行体的节奏单元——音尺作了说明。1922年，回家乡度蜜月的闻一多写成了《律诗底研究》，提出了两个重要问题：一是十四行体同中国传统格律诗体在美学特征上相通；二是十四行体格律严格，边幅适中，是最合艺术原理的抒情诗体。胡适的《留学日记》和闻一多的《律诗底研究》公开发表，分别是在30年代和80年代。在20年代公开介绍十四行体的是“少年中国”诗人康白情、李思纯等。如李思纯在《抒情小诗的性德及作用》和《诗体革新之形式及我的意见》中，都说到十四行诗。他认为十四行体是欧洲律文诗的一种形式。他说：“十四行诗，是短诗之一种。大约分诗体为四段，前两段每段四行，后两段每段三行，合为十四行体。莎士比亚弥尔敦大家的集中，也有许多美丽的十四行体，其作用略似中国诗中的绝句体。”李介绍欧洲诗体，目的是为了“输入范本，以供创作者的参考及训练。”^①

在20年代中期，中国十四行诗有了较多创作以后，饶孟侃、闻一多、徐志摩、孙大雨、梁实秋、陈梦家等都对十四行体有理论说明，尤其是饶孟侃在《晨报副刊》上连续发表两篇关于新诗音节的论文，产生了重要影响。其中谈到：“譬如我们专从诗的音节上讲，把文字的关系抛开，我们在新诗里也可以用外国诗的音节，这种例子在现在的新诗里真是举不胜举，象骈句韵体、谣歌体（Ballad

^① 李思纯《诗体革新之形式及我的意见》，载《少年中国》第二卷六期，1920年12月。

Fonn)、十四行体等等都是。这些外来的体裁只要问运用的好与不好,中外的关系是不成问题的。”^① 这样就从理论上肯定了十四行体移植中国的现实性和可能性,在当时不失为一种思想解放。以上的理论介绍,对于十四行体输入中国起了重要作用。

在中国十四行诗史上,有一批重要的关于十四行体的专题论文,主要的有胡适的《谈十四行体的形式》,闻一多的《谈商籁体》,梁实秋的《谈十四行诗》,王力的《商籁》(上)(中)(下),郭沫若、陈明远的《论十四行诗》,唐湜的《迷人的十四行》和《幻美之旅》前言,屠岸的《莎士比亚十四行诗集·译后记》和《十四行诗形式札记》,冯至的《我和十四行诗的因缘》,雁翼的《十四行诗和我》,邹绛的《一点体会和一点希望》等。此外,还有散见于其他文章中一大批十四行体诗论。这些诗论,成为十四行体移植中国的重要组成部分,起着移植的中介作用和指导作用。

这些诗论主要从理论上解决了三大问题。

一、十四行体移植中国的可能性

闻一多在评蒲薛凤的十四行诗《给玳嫫娜》时说:“介绍这种诗体,恐怕一般新诗家纵不反对,也要怀疑。”^② 这话透露了一种信息,即那时人们对引进十四行体态度不一,基本的倾向是“纵不反对,也要怀疑”。事实上,这种态度在移植十四行过程中始终存在。因此,中国诗人就注意从理论上说明十四行体移植的可能性。

首先,从理论上说明十四行体可以跨国移植。饶孟侃在《再论新诗的音节》中说,对外来诗体“只要问运用的好与不好,中外的关系是不成问题的”,接着又以十四行体为例说:“十四行体诗就不是英国本有的体裁,它本是由意大利搬运过来的;因为这个体裁在英诗里运用得好,所以现在也就成为他们自己的一种诗体了。”饶孟侃又说,由此看来,“不但是新旧的分别在诗里没有根据,就是中外

① 饶孟侃《再论新诗的音节》,载《晨报副刊》1926年5月6日。

② 见《闻一多论新诗》,武汉大学出版社1985年4月版,第6页。

的分别也没有一定的标准了。”这种论述直接针对当时一些人反对诗式纵移和横移的主张，论证了诗式可以移植的观点。

其次，从理论上说明十四行体符合艺术规律。有人认为十四行体格律束缚诗人创作，梁实秋针锋相对地说，格律是“艺术的一些条件”，还说：“没有艺术而不含有限制的。情感是必须要有合乎美感的条件的限制，方有形式之可能。”“十四行诗尽管作，不过用中文作得好与不好，那另是一个问题，其成功的机会也许是用白话文做律诗之成功的机会一样的多！”^①这是从艺术规律上说明移植十四行体的可能性。在许多人的诗论中，都谈到十四行体符合艺术规律，如闻一多关于构思圆满、格律谨严的论述，梁实秋关于含情单纯、宜于抒情的分析，陈梦家关于韵节密接、合律展开的归纳，曾凡华关于规范诗情、形式精美的论述，都说明十四行体符合艺术规律，有必要也有可能把它移植到中国来。

再次，从理论上说明十四行体移植的重要价值。闻一多认为移植十四行体“这个问题太重大太复杂”，因为它涉及到新诗形式美学建设的一系列重要问题。徐志摩针对中文十四行“永远写不象”的说法，认为移植十四行可以“欧美诗作我们的向导和准则”。这是从价值角度论述十四行体移植的必要性和可能性。此后，不少人又从这个角度作过理论说明，重要者是朱自清。他在《诗的形式》中认为，输入外国诗体和外国诗的格律说，“同时在创造中国新诗体，指示中国诗的新道路”。^② 50年代，郭沫若更从“世界共通的文艺形式”的角度论述了十四行体移植对中国新诗建设的意义。他说：“流传最普遍、发展最成熟的诗歌形式，要算是文艺复兴时期从意大利发源的颂内体了！”对十四行体，“有人痛骂它是资产阶级的、腐朽的、没落的，但是全世界的诗人都照样在写，中国诗人为什么就不

① 梁实秋《谈十四行诗》，见《偏见集》第270、272页，正中书局1934年7月版。

② 见《朱自清全集》第二卷第397页，江苏教育出版社1988年8月版。

可以写。”^① 这种论证的视野是开阔的。

二、十四行体移植中国的基本点

在十四行体移植中，中国诗人从理论上多方面地介绍了该诗体的基本特点，从而使理论介绍更好地发挥了移植的中介作用。

第一，十四行体的美学原则。闻一多最早提到十四行体是抒情诗的“最佳之诗体”。在《律诗底研究》中，他引韩偓与艾谋生关于诗的节奏与“圆形之美”相连属的见解，阐发了“圆满”这一律诗与十四行诗的艺术特质。梁实秋在《谈十四行诗》中突出地说明了十四行体的“单纯性”和宜于抒情，“以十四行去写一刹那的情绪，是正好长短合度的”，它使“深浓之情感注入一完整之范畴而成为一艺术品”。梁实秋还告诉我们，“十四行诗一忌晦涩，二忌平淡”，“必须要有一个深刻的意象做骨子，不可以几句老生常谈繁衍成篇。”^②

第二，十四行体的结构特点。闻一多在 30 年代就提出十四行体的结构，包含着起承转合的情感发展过程，成 360 度弧形。此后，卞之琳、李广田、唐湜、屠岸、曾凡华等都对此作了阐发。如陈明远说：“中国古典律诗的结构（章法），由四联组成：首联为‘起’，颌联为‘承’，颈联为‘转’，尾联为‘合’；欧洲各种颂内体的结构，也由四段组成：第一段‘起’，第二段‘承’，第三段‘转’，第四段‘合’。都是一个完美的圆形，具有立体的建筑美。”^③ 结构适合抒情，是十四行体的奥秘之处。梁实秋曾引帕蒂孙纂弥尔顿的《十四行诗集》序中对起承转合结构的分析，阐明了十四行体作为抒情诗体的美妙。冯至认为十四行体的结构“便于作者把主观的生活体验升华为客观的理性，而理性里蕴蓄着深厚的感情。”^④ 这种介绍，使中国诗人的创作注意构思圆满，如孙静轩、雁翼都说：虽然在创作中没有严守

① 郭沫若、陈明远《新潮》，中国文联出版公司 1992 年 3 月出版，第 284 页。

② 梁实秋《谈十四行诗》，见《偏见集》，正中书局 1934 年 7 月版，第 272 页。

③ 郭沫若、陈明远《新潮》，中国文联出版公司 1992 年 3 月版，第 302 页。

④ 冯至《我和十四行诗的因缘》，载《世界文学》1989 年第 1 期。