

新诗创作子学

□冯中一 鹿国治 王邵军 著

□吉林文史出版社

现代写作丛书

新诗创作美学

□冯中一

鹿国治 王邵军

□吉林文史出版社

现代写作丛书

583

XINSHICHUANGZUOMEIXUE

新诗创作美学

冯中一 主编

责任编辑：王桂兰

封面设计：王 潇

吉林文史出版社出版
(长春市斯大林大街副136号)
长春科技印刷厂印刷
吉林省新华书店发行

850×1168毫米32开本 9.125印张 2插页 213千字
1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷
印数：1—1 460册 定价：5.40元
ISBN 7—80528—366—4/I·60

现代写作丛书

编委会

(按姓氏笔画为序)

冯中一

杨阴浒

辛宪锡

郭同文

裴显生

前 言

时代在前进，万象在更新，当然新诗也在经历着日新月异
的巨变。

面对新诗坛这种大变革的形势，有些评论认为是徘徊与失
控，投以种种疑虑的目光；有些评论则认为是全方位的喧哗与
躁动，表示热烈的支持赞扬。呈献于大家面前的这本《新诗创
作美学》，就是结合聚讼纷纭的现状，努力融会人类学的、社
会学的、心理学的、美学的理论批评观点，探索一些思考问题
的线索，寻找一些解决问题的门径。至于内容是否言之成理，
抑或语多乖谬，那就得听凭专家和广大读者的评判了。

这本书是三人合作的成果：冯中一负责全书的审订与修
改；鹿国治撰写导语及第一、二、三编；王邵军撰写第四、五
编。

由于我们理论素养不高，写作过程中又因各种教学任务时
辍时续，以致思考不集中，论析欠周严，肯定会有不少缺点或
问题，很愿多多听取批评指教，再作补正。

著 者

1987年8月于山东师大

导 语

爱美是人的天性。“人类总是按照美的规律来造形”(马克思语)。人类业已创建了辉煌的审美宫殿，艺术就是这座宫殿之中的皇冠，而诗则是这顶皇冠上的闪耀着神圣之光的灿然明珠。

诗是花中之花，蜜中之蜜，歌中之歌。诗歌的神圣之光，照耀得一切文学艺术通体透明。诗的素养，是一切艺术家的最基本的素养；诗意、诗味，是品评一切艺术作品的最高标准。

“无韵之离骚”，难道不是对《史记》的极大肯定？“画中有诗”，难道不是对一幅画的热情盛赞？“立体的诗”，难道不是对一幢建筑物的深刻称颂？“抒情诗人肖邦”，难道不是对音乐家肖邦的极度褒扬？“要养成纯正的文学趣味，我们最好从读诗入手”(朱光潜语)，难道不是对诗的价值之深情推崇？“诗艺术是心灵的普遍艺术”(黑格尔语)，难道不是对诗的本质的深刻揭示？如果以上的答案是肯定的，我们也就丝毫不用怀疑：诗美创造是最高层次的审美创造，诗歌创作是人类最美的事业。

其实，凡字之中，莫不有诗；凡人之心，无不存诗。那神姿仙态的桂林山，那如情似梦的漓江水，那生活之中的一切歌。

声、喊声、笑声、哭声，哪一件不是诗的元素！

一个人，若是心灵中有了诗，他的生命存在就是一个美的存在：清晨，他会看到花叶捧举的露珠；傍晚，他能望见云霞飘舞的彩练；在海滩，他会聆听碧波掀动的喧哗；处山村，他能体味牧笛筛落的宁静。总之，一颗诗心，便是一颗敏感的心、多情的心，因而可以感受到青山点头、流水奏曲、岩石沉思、清风絮语……

不仅如此，人类对诗的需要，更来自人类对自身生存状态超越的需要。宇宙之中，只有人才能超越自身。人，不是一架体力劳动的机器，如同一头牛那样；也不是一架智力劳动的机器，如同一台电子计算机那样。人就是人！他应当是一个自由的存在——自由地发挥体力，自由地发挥智力，自由地进行创造。在这种自由的创造之中，就对象化了人的本质；在这种自由的超越性行动之中，就实现了生命的自由运动。而纯粹的自由和自觉，唯有在审美中，尤其是在诗的创作之中，才能得以实现。所以诗的世界，才是生命力自由迸发的世界，人的本质全面展开的世界；诗的哲学，才是真正人的哲学——生存的哲学，超越的哲学。一句话，生命的诗化是人生的最高境地，它不停地把人们非世俗的思绪带进天国，促使人们摆脱和净化自身的卑琐平庸而向上飞跃！

正因为如此，诗才能“引无数英雄竞折腰”，赢得了许许多多大有成就的人的普遍钟情。古今中外，举凡大哲学家、大科学家、大军事家、大政治家、大革命家，几乎无一例外地倾倒在诗，这个包括诸如马克思、毛泽东在内的名单，可以开出长长的一列。怪不得青年诗人顾城，盛赞惠特曼“是个超验的人，他直接达到了本体，达到了那种‘哲学不超过，也不能超过的境界’。他留给人类的不是一本诗，而是一个燃烧着无尽核

能的爱的太阳。”^①

诗对于美化和丰富我们的心灵，实在太重要了。

那么，诗到底是何物？诗人何许人也？新诗创作的本质如何？新诗创作美学的对象和范围，构架和范畴如何？这些带有逻辑起点性质的问题，至今还少有简括系统的描述和回答。

为此，我们这本书，打算更切近诗作者和诗读者审美实践的需要，作为文艺创作美学的一个分支，探讨一下新诗创作中审美活动的一些基本理论和主要方法。

我们粗略设想的内容结构，包括五个部分：

一、本质论——认识新诗创作在本质上是一种审美活动，是一种掌握世界的方式；

二、主体论——研究诗人的基本素质、素养问题，明确在诗这一特定艺术中主体意识的特殊地位、作用；

三、创作论——对新诗创作实践的过程、方式和规律作动态考察，提供一个参照系；

四、审美论——对新诗创作的物化形态进行一些审美的鉴赏和思考，进一步把握诗歌美学的内在机制与心理结构；

五、发展论——对新诗创作的审美品格进行史的考察，并对其审美嬗变与走向，作未来学的展望。

我们想通过以上不同视角的分析和体验，期望能够对新诗进行一次文化哲学的思考和整体上的把握，力求为创作实践提供一些理论依据。当然，也不能苛求这些创作美学的规律对新诗创作实践产生立竿见影的效率，因为我们着重于美学理论视野的开拓，不同于新诗创作技法和具体创作经验的总结。

受理论水平所限，受文化教养所限，以上意图可能是一些

① 顾城：《诗话录》，载《当代文艺思潮》，1985年第4期。

奢望，所设想的构架可能也是很不完美的。但我们在构思和执笔中，始终有一股驱动力在鼓舞着我们，那就是：在大时代的光照下，听从历史和时代的召唤，尽可能提高艺术敏感和美的洞察力，从当代开放改革的生活激流中，捕捉足以激发崇高美的诗意精华，以求共同勉励，都来自觉地担当起新时代美的开拓者，人民心灵花园的真正园丁。

目 录

导 语.....	(1)
----------	-------

第一编 本质论

第一章 以特有的方式掌握世界

——新诗创作的本质特征.....	(2)
------------------	-------

1—1 关于“掌握世界的方式”的命题.....	(2)
-------------------------	-------

1—2 从艺术分类上辨识诗歌掌握世界的 方式.....	(4)
--------------------------------	-------

第二章 诗歌掌握世界方式的活动规律

——几种方式的剖视.....	(7)
----------------	-------

2—1 心灵之歌——直接展示心灵.....	(7)
-----------------------	-------

2—1 A 人的“内心生活”.....	(7)
---------------------	-------

2—1 B “情绪的直写”.....	(9)
--------------------	-------

2—1 C 侧重诗人主观自我的抒发.....	(10)
------------------------	--------

2—1 D 区别开客体真实与主体真实.....	(10)
-------------------------	--------

2—2 意象之流——谱写交响的情感音乐.....	(12)
--------------------------	--------

2—2 A 新诗要运用音乐的造型手段.....	(13)
-------------------------	--------

2—2 B 由音乐衍化为同态对应的意 象之流.....	(14)
--------------------------------	--------

2—2 C 意象之流的内在结构.....	(17)
----------------------	--------

2—3	“诗性”之形——从混沌中创造出	
	秩序·····	(21)
2—3 A	作为诗歌信息载体的语言·····	(22)
2—3 B	新诗语言的审美特性·····	(24)
2—3 C	新诗音乐美的形式要素·····	(29)
2—4	个性之躯——以诗人个性生命之光	
	照亮生活·····	(33)
2—4 A	具备独创的艺术个性·····	(33)
2—4 B	诗人“自我”的人格·····	(34)
2—4 C	通过“自我”显现当代意识	
	的反光·····	(35)

第二编 主体论

第一章 诗的主体精神

——诗创作的精髓和灵魂····· (39)

1—1 诗人主体意识的确认····· (39)

1—2 研究主体意识结构的重要性····· (40)

第二章 诗人主体意识的审美创造结构

——掌握主体意识的内在机制····· (41)

2—1 内驱力——诗人精神现象学····· (42)

2—1 A 缺乏性动机····· (43)

2—1 B 丰富性动机····· (46)

2—2 内省力——诗人的意识结构····· (48)

2—2 A 哲学意识····· (49)

2—2 B 生命意识····· (51)

2—2 C 宇宙意识····· (53)

2—2 D 超越意识····· (55)

2—3	内视力——诗人的美感结构·····	(57)
2—3 A	审美感觉·····	(57)
2—3 B	审美直觉·····	(62)
2—3 C	审美情感·····	(65)
2—3 D	变态心理·····	(71)
2—3 E	潜意识心理·····	(82)
2—4	思维力——诗人的艺术想象力·····	(87)
2—4 A	想象的心理形式·····	(87)
2—4 B	诗人想象的特点·····	(92)
2—4 C	诗人想象的规律·····	(95)
2—4 D	想象力的培养·····	(100)
2—5	人格力——诗人的个性结构·····	(103)
2—5 A	先天因素·····	(103)
2—5 B	后天因素·····	(106)

第三章 塑造自由的审美个性

	——创造力的充分发挥·····	(115)
3—1	了解自己的“敏感圈”·····	(116)
3—2	认清自己的才能基型·····	(117)
3—3	培养自己的整合力·····	(118)

第三编 创作论

第一章 创作的过程

	——由诗人到诗篇的工艺流程·····	(121)
1—1	创造精神的张扬·····	(121)
1—2	创作过程的几个主要环节·····	(122)
1—2 A	进入最佳临战心境·····	(122)
1—2 B	激发灵感思维·····	(124)

1—2 C	充分发挥想象力·····	(127)
1—2 D	精心锤炼语言·····	(133)
1—2 E	反复修改诗篇·····	(135)

第二章 抒情的规律

——新诗抒情方式举隅·····		(137)
2—1	意境的构成因素·····	(137)
2—2	抒情方式的类别·····	(138)
2—2 A	直抒式·····	(139)
2—2 B	曲抒式·····	(142)
2—2 C	合抒式·····	(145)
2—2 D	综合式·····	(147)

第三章 结构的类型

——新诗结构方式举隅·····		(148)
3—1	新诗结构的实质——内在逻辑“构架”·····	(149)
3—2	新诗结构类型——几种常见模式·····	(150)
3—2 A	块状结构·····	(151)
3—2 B	线状结构·····	(151)
3—2 C	平面结构·····	(152)
3—2 D	双层结构·····	(155)
3—2 E	多层结构·····	(156)

第四编 审美论

第一章 让感官透过层层迷雾

——新诗审美的否定性命题·····		(160)
1—1	感知画面并非审美的目的·····	(161)
1—2	诗作的魅力并不是分居八方的·····	(164)

1—3	诠释与诗美无缘·····	(166)
-----	--------------	-------

1—4	生命的整体震颤与统一直观·····	(167)
-----	-------------------	-------

第二章 洞开缪斯之门

——诗的审美是如何发生的? ·····	(169)
---------------------	-------

2—1	生成于主客体运转的诗美建构·····	(170)
-----	--------------------	-------

2—1 A	具有诗的图式的心灵·····	(171)
-------	----------------	-------

2—1 B	储有足够信息的诗作·····	(172)
-------	----------------	-------

2—1 C	审美把握中的不同组合·····	(173)
-------	-----------------	-------

2—1 D	审美选择时的多元容包·····	(173)
-------	-----------------	-------

2—1 E	审美图式的逐层完成·····	(174)
-------	----------------	-------

2—2	诗的审美的过程描述·····	(175)
-----	----------------	-------

2—2 A	心理期待: 进入诗的氛围·····	(175)
-------	-------------------	-------

2—2 B	魅力探寻: 生命的形式·····	(177)
-------	------------------	-------

2—2 C	审美完成: 自我实现·····	(179)
-------	-----------------	-------

2—3	诗的审美的文化学分析·····	(181)
-----	-----------------	-------

2—3 A	具体性·····	(182)
-------	----------	-------

2—3 B	隐性·····	(183)
-------	---------	-------

第三章 寻找精神的家园

——诗的审美心理结构的培养·····	(184)
--------------------	-------

3—1	诗的审美心理结构的构成·····	(185)
-----	------------------	-------

3—1 A	幽静的心境·····	(185)
-------	------------	-------

3—1 B	生命的体验·····	(187)
-------	------------	-------

3—1 C	创造性想象的富有·····	(189)
-------	---------------	-------

3—1 D	诗的形式理解力·····	(190)
-------	--------------	-------

3—2	诗的审美心理结构的培养·····	(193)
-----	------------------	-------

3—2 A	文化背景的沉浸·····	(193)
-------	--------------	-------

3—2 B	大自然的净化与体悟·····	(195)
-------	----------------	-------

3—2 C 别一种生活的开拓…………… (196)

3—2 D 诗美本身的磨砺…………… (197)

第四章 生命在这里体验

——诗的审美例析…………… (199)

4—1 牛汉:《华南虎》…………… (199)

4—1 A 显示超越性氛围…………… (202)

4—1 B 生命在扭曲中奔发…………… (202)

4—1 C 灵魂的升华…………… (204)

4—2 北岛:《和弦》…………… (204)

4—2 A 整体的眼光…………… (206)

4—2 B 情调的体味…………… (206)

4—2 C 还乡的冲动…………… (208)

4—3 唐亚平:《黑色睡裙》…………… (208)

4—3 A 灵魂的沙漠…………… (210)

4—3 B 生命的诱惑…………… (210)

4—3 C 令人震惊的经验…………… (210)

第五编 发展论

第一章 多元建构中的诗美选择

——新诗审美发展描述…………… (213)

1—1 旧诗与新诗的审美分野…………… (213)

1—2 写实品格…………… (215)

1—2 A 速写和即影…………… (216)

1—2 B 杂糅的纯净…………… (217)

1—2 C 别一世界的画轴…………… (219)

1—3 哲理品格…………… (221)

1—3 A 感兴——人生海洋的拾零…………… (222)

1—3 B	感——进入心灵的思辨·····	(223)
1—4	抒情品格·····	(226)
1—4 A	一泄无余的倾吐·····	(227)
1—4 B	用意象收敛情感·····	(230)
1—4 C	用理性传递出形式化情感·····	(231)
1—5	象征品格·····	(233)
1—5 A	演化——由陌生走向普泛·····	(234)
1—5 B	想象转换的不同指向·····	(236)
1—6	综合品格·····	(238)
1—6 A	艾青——典型形态的诗美理想·····	(238)
1—6 B	七月诗派——以写实为基础的开拓·····	(240)
1—6 C	九叶诗人——以象征为基础的博纳·····	(241)
1—7	总论：诗美的发展轨迹·····	(243)

第二章 涅槃后的再生

	——新时期诗歌的审美新变·····	(247)
2—1	时代氛围：重铸缪斯的契机·····	(248)
2—1 A	人的解放带来的审美觉醒·····	(248)
2—1 B	科学变革拓宽了心理空间·····	(249)
2—1 C	开放时代的审美浪潮·····	(251)
2—2	新诗潮诗歌的审美特征·····	(252)
2—2 A	思辨：哲学意识的强化·····	(252)
2—2 B	心理时空：意象的世界·····	(256)
2—2 C	诗歌语言的开放性·····	(260)
2—3	蜂涌又起的诗美探索·····	(263)

2—3 A	野性的出没	(264)
-------	-------------	---------

2—3 B	荒诞之圈	(265)
-------	------------	---------

2—3 C	平俗的呼唤	(266)
-------	-------------	---------

第三章 面向未来的诗美创造

——并结束语	(267)
--------------	---------

3—1	新诗本体：“我”是谁？	(267)
-----	-------------------	---------

3—2	诗美的多元取向	(272)
-----	---------------	---------

3—3	新的缪斯变奏曲	(274)
-----	---------------	---------