

禁
外
售

读诗记

中国出版集团
东方出版中心

西 渡 —— 著

读诗记

中国出版集团
东方出版中心

西 渡 —— 著

图书在版编目(CIP)数据

读诗记/西渡著.—上海：东方出版中心，
2018.7

ISBN 978 - 7 - 5473 - 1303 - 9

I. ①读… II. ①西… III. ①诗歌评论—中国—当代
IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 124306 号

读诗记

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路 345 号

电 话：(021)62417400

邮政编码：200336

经 销：全国新华书店

印 刷：江苏苏中印刷有限公司

开 本：890mm×1240mm 1/32

字 数：226 千字

印 张：9.5

版 次：2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5473 - 1303 - 9

定 价：48.00 元

目 录

当代诗点评

江河《星星变奏曲》点评	/ 3
多多《冬夜的天空》点评	/ 9
翟永明《母亲》点评	/ 14
王家新《日记》点评	/ 18
韩东《甲乙》点评	/ 21
王寅《想起一部捷克电影想不起片名》点评	/ 24
东荡子《喧嚣为何停止》点评	/ 27
从容《减法》点评	/ 29
池凌云《雅克的迦可琳眼泪》点评	/ 32
桑克《哀歌》(之四)点评	/ 35
蓝蓝《死于无声》点评	/ 37
戈麦《献给黄昏的星》点评	/ 42
陈先发《养鹤问题》点评	/ 44
蒋立波《为黄公望隐居地的石鸡而作》点评	/ 47
高春林《唤鱼》点评	/ 50
于贵锋《凉州词》点评	/ 55
维鹿延《全南》点评	/ 57
周伟驰《我的星座》点评	/ 59
陈家坪《吊水浒》点评	/ 64

广子《礼物(祭南岳忠烈祠)》点评	/ 69
梦天岚《雕刻家和一块石头》点评	/ 72
蒋浩《山中一夜》点评	/ 75
田雪封《独眠》点评	/ 79
谭克修《归途》点评	/ 83
荣光启《风车》点评	/ 89
高世现《只有你还未爱过我》点评	/ 93
小葱《致意》点评	/ 95
双皇连《苦荞花开》点评	/ 99
吴友财《在梅尔顿·莫布雷的孤独》点评	/ 101
徐钺《一月的使徒》点评	/ 104
王东东《谒比干庙》点评	/ 120
张口《烧水》点评	/ 124
许明阳《新地小村》点评	/ 126
李琬《在海边,克尔凯郭尔》点评	/ 129
米崇《余山游》点评	/ 134
高寒《临时火车站》点评	/ 136

诗文本细读

好诗与坏诗的距离

——戴望舒《烦忧》版本中的诗艺问题	/ 141
-------------------	-------

新诗成熟的里程碑

——戴望舒与《萧红墓畔口占》	/ 146
----------------	-------

爱的可能与不可能之歌

——穆旦《诗八首》解读	/ 177
-------------	-------

《致橡树》和朦胧诗	
——答郑义广老师	/ 213
工蜂背负的生命之美	
——骆一禾《为美而想》解读	/ 227
时间中的远方	
——解读张枣的《镜中》	/ 236
“如若我再生于祖国的河岸”	
——海子《面朝大海，春暖花开》臆解	/ 249
析臧棣的《新建议》	/ 261
“汹涌不已，永远升腾又降落……”	
——析惠特曼《有个天天向前走的孩子》	/ 277
后 记	/ 291

读诗记

当代诗点评

江河《星星变奏曲》点评^①

星星变奏曲

江 河

如果大地的每个角落都充满了光明
谁还需要星星，谁还会
在夜里凝望
寻找遥远的安慰
谁不愿意
每天
都是一首诗
每个字都是一颗星
像蜜蜂在心头颤动
谁不愿意，有一个柔软的晚上
柔软得像一片湖
萤火虫和星星在睡莲丛中游动
谁不喜欢春天，鸟落满枝头

① 原刊《语文学习》2008年第2期。《星星变奏曲》原文据《新诗三百首》，中国青年出版社2000年版。原文在“每一首都是一群颤抖的星星”之后空一行，全诗分三段，据《新诗潮诗集》（老木编，北京大学五四文学社1985年印行）改正。

像星星落满天空
闪闪烁烁的声音从远方飘来
一团团白丁香朦朦胧胧

如果大地的每个角落都充满了光明
谁还需要星星，谁还会
在寒冷中寂寞地燃烧
寻求星星点点的希望
谁愿意
一年又一年
总写苦难的诗
每一首都是一群颤抖的星星
像冰雪覆盖在头上
谁愿意，看着夜晚冻僵
僵硬得像一片土地
风吹落一颗又一颗瘦小的星
谁不喜欢飘动的旗子，喜欢火
涌出金黄的星星
在天上的星星疲倦了的时候——升起
去照亮太阳照不到的地方

朦胧诗是新时期一个非常重要的文学现象。它是“文革”后期一群自我意识开始觉醒的青年，利用诗歌的形式对现实进行反思和追求诗歌独立的审美价值的产物。江河是朦胧诗的代表诗人之一，原名于友泽，生于1949年，北京人，现居美国。1980年江河在《上海文学》发表处女作《星星变奏曲》，代表作品有政治抒情诗《纪念碑》和组诗《太阳和它的反光》等。

这首《星星变奏曲》在诗歌主题、诗人主体意识和诗歌技艺方面都体现了朦胧诗的一些典型特征，为我们提供了一个解剖朦胧诗的具体而微的样本。

这首诗表达了对黑暗冰冷的现实的否定，抒发了对理想的向往和追求，在朦胧诗中非常有代表性。全诗由两个并列而基本对称的诗节组成，每节 16 行。每一诗节都以“如果……”的假设句开头，语气上有一种一气呵成的气势，显示了诗人为追求光明不惜牺牲的决心。“星星”在诗里象征着黑夜里的有限光明。第一节的头四行诗直接引入主题。这四行诗通过假设口吻强调指出，人们抬头凝望星空，把星星当作遥远的安慰，完全是因为黑暗笼罩了大地。同时又在这个假设复句下的子句中连用“谁还会”“谁不愿意”“谁不喜欢”引领的三个反问句，充分肯定人们对光明世界的向往，同时也也就有力地鞭笞了黑暗的现实。“谁不愿意”以下 12 行，诗人用诗、萤火虫、星星、鸟、白丁香等意象展现了一个光明、美好的世界——那是一个春天的世界，鸟落满枝头，夜晚柔软得像一片湖；在这个世界里，每天都是一首诗，每一个字都是一颗星。

第二节诗的头四行，使用了与第一节前四行相同的句式，所用的意象也基本同义，只是稍作变化，各有侧重（头一节强调现实的黑暗，第二节强调现实的寒冷），两者构成主题与变奏的关系，一起完成了对现实的否定。“谁愿意”以下八行，写出了现实的寒冷与苦难。在这个现实世界里，诗人一年又一年总写苦难的诗，夜晚被冻僵，一颗又一颗瘦小的星被风吹落。这部分与第一节诗人向往中的光明世界构成了强烈的对照。全诗最后五行，则表现了诗人为追求光明而献身的决心。在这几行诗中，旗子象征着理想，火是为光明而献身的烈士的化身。因此，这几行诗可以被解释为，诗人愿意在天上的星星疲倦的时候，燃烧自己，代替它们照亮黑暗的现实。

从全诗来看，整个第一节和第二节同样构成主题与变奏的关系。所以，诗题叫“星星变奏曲”可谓名副其实。

在阅读朦胧诗的时候，我们常常会产生一个这些诗是为谁而写的疑问。事实上，大部分朦胧诗的说话对象都是模糊不清的。也可以说，朦胧诗的说话对象就是世界。这也是朦胧诗的共同特征之一。《星星变奏曲》同样是一首没有具体的说话对象，对整个世界说话的诗。进一步说，朦胧诗中的说话者即诗人的身份也是不那么清楚的。这个说话者在某种程度上并不是诗人自己，而是一个既高于诗人，也高于读者的人物，他代表时代向世界说话。正如一些评论者所指出的，这首诗“奏出了一代人的希望和失望”，表现了人们在特定历史时期共同的心理感受，这就是当代诗歌批评中经常提到的朦胧诗的代言人身份。这在一个万马齐喑，众人都被剥夺了思考和说话的权利的时代，无疑是合理的，也是非常宝贵的。正是这一点，成就了朦胧诗的历史功绩。但是，随着社会环境的巨大变迁，一个人人都有自己的话要说，众声喧哗的时代来临了。在这样的社会背景下，这个代言人身份就变得十分可疑，也不再有效了。这又决定了朦胧诗只能是一个过渡性的文学现象。朦胧诗萌芽于“文革”后期，在 20 世纪 70 年代末、80 年代初形成高潮，随后迅速衰落。到 1984 年前后，一般认为朦胧诗作为一场文学运动已经结束了自己的历史使命，中国诗歌由此进入了一个后朦胧诗时代。

在艺术上，朦胧诗基本上采用了一种意象化的表达方式。也就是说，朦胧诗并不直接表现或呈现经验，而总是借助意象来暗示或间接地表现经验。这种表现方式，和我国古典诗歌特别是词非常相像。这可能也是它被一些人认为朦胧，而又能够迅速在公众中得到传播的原因。《星星变奏曲》在这一点上是相当典型的。这首诗就是以“星星”作为核心意象来组织诗思的（“星星”的意象先

后出现七次,加上两次出现的“星”总共高达九次),其他意象都连缀在“星星”这一核心意象的周围。诗中一些次一级的意象,如诗、蜜蜂、萤火虫、睡莲、春天、鸟、丁香、夜晚、湖等,都与“星星”这一核心意象有密切联系,构成一个主次分明而又浑然一体的意象群。这种写法有助于造成含蓄朦胧、精致细腻、富于诗意的效果,但也有一个致命的缺陷——表达的间接性降低了经验的强度和切身性,使它难以和现实产生直接的摩擦,而这一点被认为是现代诗歌最突出的特征之一。此外,意象的标签化使用,也造成了艺术上大量的低效的重复。正是由于上述的代言人身份的失效和艺术上存在的这种天然局限,朦胧诗在达到高潮后就迅速被后朦胧诗所取代。朦胧诗的一些代表诗人,如北岛、多多等,逐渐放弃了朦胧诗的写作理念和写作手法,转向了更为个人化的写作;而另一些诗人,如江河、舒婷,由于未能及时在艺术和意识上做出调整,不得不在朦胧诗退潮后很快放弃了写作。

比喻的运用在这首诗中有十分突出的作用。意象与意象的联系在这首诗中主要是靠比喻建立起来的。也就是说,比喻在这里不仅是修辞的手段,还是结构的方法。如果在这首诗中去掉比喻的成分,整首诗就面临分崩离析的危险。比喻在彼此隔离、陌生的事物之间筑起桥梁,在它们之间建立起感觉上的联系,扩大了人类知觉的范围,提高了人类的感受力。因此,在以人类感受力的丰富和深化为追求目标的诗歌中,比喻一直是一个至关重要的修辞手段。由于比喻的运用,诗中的字变成了星星,星星变成了蜜蜂,鸟变成了星星,天空变成了一棵树,字—星星—蜜蜂、鸟—树—天空在诗人的笔下被连缀成一个感觉的整体。而作为时间概念的夜晚既可以有“柔软”的触感和“湖”的体积感,它还可以被冻僵,僵硬得像一片土地;星星可以是瘦的,会感到疲倦,还可以被风吹落……如果没有比喻在其中穿针引线,这些事物之间的联系就不可能存

在,我们也不可能获得这些独特的感觉。当然,比喻的滥用和意象的滥用一样,也会造成艺术上的平庸和对直接经验的遮蔽。重复的、缺少新意的比喻也意味着感觉的重复,是诗歌的大敌。歌德说,人类所能达到的最高境界就是“惊异”,那是一种黑暗突然被闪电照亮,灵魂突然被惊醒的感觉。这首诗的比喻并不能造成我们“惊异”的感觉,但至少还是新鲜的。这是对一首好诗的最基本的要求。

多多《冬夜的天空》点评^①

冬夜的天空

多 多

四只小白老鼠是我的床脚
像一只篮子我步入夜空
穿着冰鞋我在天上走

那么透明，响亮
冬夜的天空
比聚敛废钢铁的空场还要空旷

雪花，就像喝醉酒的蛾子
斑斑点点的村庄
是些埋在雪里的酒桶

“谁来搂我的脖子啊！”
我听到马

^① 原刊《名家读新诗》，西渡编，中国计划出版社2005年版。《冬夜的天空》原文据《多多诗选》，花城出版社2005年版。

边走边嘀咕

“喀嚓喀嚓”巨大的剪刀开始工作
从一个大窟窿中，星星们全都起身
在马眼中溅起了波涛

噢，我的心情是那样好
就像顺着巨鲸光滑的脊背抚摸下去
我在寻找我住的城市

我在寻找我的爱人
踏在自行车蹬上那两只焦急的香蕉
让木材

留在锯木场做它的噩梦去吧
让月亮留在铁青的戈壁上
磨它的镰刀去吧

不一定是从东方
我看到太阳是一串珍珠
太阳是一串珍珠，在连续上升……

这首诗初看起来有点让人摸不着头脑。第一节诗就给读者一个下马威，例如“四只小白老鼠是我的床脚”“像一只篮子我步入夜空”“穿着冰鞋我在天上走”，诗中写到的这些全都偏离了我们的常识。这也告诉我们不能用常识的眼光来读这首诗，也就是说我们不能单纯依赖理性的分析来获得它的意义。事实上，所有的好诗

都有它超越常识、难以理喻的成分。只是一般情况下，诗人总会给我们一些铺垫，逐渐地把我们带到高处，就像借助气球把我们送往天空，然后顺风一吹，我们就飘浮在诗的空气中了。所以，我们对最后的凌空一跃，并不感到非常意外，还以为本来我们就有这个飞翔的本事呢。但是，对多多这样的飞行好手，这样的过程显得太乏味了。多多的诗是直升机，把我们直接带往高空，然后从那儿把我们往下一扔……这第一节诗就是把我们放在这样一个无处抓挠的高度。

要想理解这样的诗，最好的办法是去感受诗歌中的声音，而不是先去分析它的意义。因为声音是一个生理性的东西，比意义更接近诗歌的原生状态。也就是说，它更多地保留了诗人写作一首诗的时候内分泌的气味。我们发现这首诗的节奏是轻快的，像一支愉快的回旋舞曲。实际上，诗人自己已经道破了这个秘密，诗中第六节说“噢，我的心情是那样好”。这一好心情渗透到了诗人对每一事物的感觉中，构成了这首诗的基调。整首诗就是写诗人在一个下雪的冬夜的愉快心情。有了这个基本的认识，我们回头再来看它的第一节，就不会那么丈二和尚摸不着头脑了。

“四只小白老鼠”与下雪的天气有关。这时候诗人可能正躺在床上，想象飘飞的雪花正在一点点覆盖大地。人虽然在室内，但诗人的心却一定在室外，和雪花一起飘飞着。所以，雪花也就飘到屋子里来了，在床脚堆出了四只小白老鼠。后两行中，“篮子”的形象给人轻飘、亲切的感觉，用来比喻处于好心情中的我，显得奇特而不失贴切。“步入夜空”“穿着冰鞋我在天上走”，既是夸张的想象之辞，也是写实之辞。雪夜的天地浑茫一片，因此天不妨是地，地也不妨是天。当然，说“我”“步入夜空”，说“我”“在天上走”，都与“我”轻快的心情有关。第二节写天空给人的感觉，“比聚敛废钢铁的空场还要空旷”。这么写，是因为钢铁和冬夜的天空一样给人冰