

SHIYI QIANSHUO

诗艺 浅说

雁翎 著

延边教育出版社

诗艺浅说

雁翎 著

责任编辑：徐文洲

封面设计：方大伟

诗 艺 浅 说

雁翎 著

延边教育出版社出版·发行

辽宁省宽甸县印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：9.8 字数：200,000

1988年2月第一版 1988年2月第一次印刷

印数：1—3,000

ISBN 7—80509—658—9/I·6

定价：2.60元

作者近影

作者简介

雁翎，原名程振家，辽宁省新民县人。1938年农历1月24日生。1961年于辽宁大学中文系毕业。曾做过教师、记者、创作员、文学编辑。五十年代末开始发表作品，主要写诗，也发表过歌词、剧本、评论等。已出版诗集《雁阵，在故乡的天空》、儿童读物《古今团结友爱的故事》。

中国民间文艺家协会会员、辽宁省民间文艺家协会理事，中国作家协会辽宁分会会员、编辑工作委员会委员，中国乡土诗人协会常务理事，辽宁省诗词学会理事，辽宁省文学学会、美学学会会员。

现任营口市文联副主席、《辽河》文学杂志主编。

目

录

什么是诗.....	(1)
诗歌创作的准备.....	(16)
诗的构思.....	(27)
诗的构思在选材上的特点.....	(28)
诗的构思在结构上的特点.....	(37)
诗的构思在表现上的特点.....	(41)
用情人的目光注视生活	
——谈诗人的生活感受力.....	(65)
诗人要有一双想象的翅膀	
——谈诗人的艺术想象力.....	(75)
诗的语言.....	(94)
诗歌语言的形象性.....	(95)
诗歌语言的跳跃性.....	(116)
诗歌语言的音乐性.....	(124)
诗的用词技巧.....	(140)
名词的功能.....	(140)
数量词的妙趣.....	(143)
重迭词的作用.....	(147)
准确巧妙地使用动词.....	(149)
诗歌语言的推敲与锤炼.....	(161)
谈“通感”.....	(175)
描写什么，不等于表现什么	
——谈诗歌创作中的实与虚.....	(181)

把自然化为思想，把思想化为自然

——谈诗的形象性特点及其手法……………(198)

形象在前，重要者在后

——谈诗的组织结构……………(222)

编筐织篓，全在收口

——谈诗的结尾……………(228)

形象的内在逻辑与层递……………(243)

独辟蹊径，不拘一格

——诗歌表现手法的多样性……………(247)

简谈诗的概括……………(250)

给诗多添些警句……………(258)

从“载”字的传承说开去……………(262)

圆月、弯月及其它……………(271)

读诗札记……………(275)

朴实自然 含蓄深切

——读王安杰组诗《宿舍楼里的夏天》……………(305)

《新花》漫议……………(309)

后记……………(312)

什 么 是 诗

歌德有句名言：“谁要成大事，就必须集中全力。在限制中才显出大师的本领，只有规律才能够给我们自由。”这就是说，世上万事万物皆有规律，要认识它，掌握它，才能成功。学习写诗也不能例外，也必须首先认识和掌握诗的特点及其规律，然后经过实践，才能得心应手，运用自如地进行创作。所以，在没有具体地接触诗的创作问题之前，这里，首先向青年朋友介绍一下诗的特点，对什么是诗这个问题有个初步认识。

有人说，诗和小说不一样，比较短，分行、押韵。分行押韵的就是诗吗？不一定。“春夏秋冬日，东西南北方，油盐柴米酱，犬马豕牛羊。”字句平仄都合乎“五绝”，然而它不是诗，因为它没有作为诗的艺术内容。小孩子跳皮筋，嘴里喊着：“你拍一，我拍一，马莲开花二十一，二五六，二五七，二八二九三十一。”也是押韵能唱的，但也不是诗，因为它也不具有诗的内容。

是不是有内容的就是诗呢？也未见得。文化大革命时期，全国上下到处开展“小靳庄活动”，“上自九十九，下至刚会走，人人能写诗，个个是歌手”，以为写诗是极简单极

容易的事，什么“高举红旗迈大步，继续革命永向前”，“阶级斗争永不忘，刀山火海也敢上”，能说它不合辙吗？很合辙，你说它没内容吗？内容很大，动不动就是“阶级斗争”，“继续革命”，但那是口号，不是诗，只能败坏读者的胃口。

有内容喊口号的，不是诗；有内容没感情的也不是诗。老和尚念经很好听，有节奏有韵律，还有木鱼伴奏，内容又都是劝人行善的，但它千篇一律，没有感情可言，也不是诗。

有的人认为，诗都要写景，有景的就是诗，这也不一定。“江上一笼统，井上黑窟窿，黑狗身上白，白狗身上肿。”这是自然的摩拟，只能叫顺口溜，也不是诗。

那么，究竟什么是诗？诗有哪些特点呢？

首先，诗是一种抒情的语言艺术，抒情性是诗的一个本质特征。

抒发感情，以情动人，这是诗区别于科学、政治、哲学的最大特点，没有感情就没有诗。这种感情是诗人真挚的内心世界的流露，是诗人脉搏的跳动；这种感情不仅仅是诗人的个人之情，它是和人民呼吸相通、甘苦与共的感情，它吐露着人民的心声，散发着时代的气息。不论抒情诗叙事诗，都是以抒情为主，通过抒情言志使读者受到感染，产生心灵的共鸣，这是诗之所以产生社会效益的根本所在。

诗本缘情而发，以情动人。白居易说：“大凡人之感于事，则必动于情，然后兴于嗟叹，发于吟咏，而形于歌诗矣。”说明诗是感情的产物，无情即无诗。无情的诗是不能打动人心的。

古人主张“诗言志”，就是主张诗要抒情。“志”，就是志气、志向、志愿等等。但不光指这些，还包括凡是人的心里想的都可以说是“志”，不过特别强调的是思想感情。

《诗·大序》里边有一段解释：

“诗者，心之所知也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之。”

什么意思呢？“诗者，心之所知也”，就是说，诗是心里面所想的東西，所希望的东西，所要求、所倾向的东西。

“在心为志”，就是在心里隐藏着的时候，就叫“志”。

“发言为诗”，发出声音来，用语言表达出来，就叫诗。但光这样说不全面，不圆满，因为心里所想的不一定都是诗，

如逻辑思维，科学推理、判断等也都是人的思想，这种思想用语言表达出来很可能是一篇论文，一篇讲话稿，不一定能成为诗。所以，光这样说不行，下面这句话很重要，说出了

诗的本质和特点：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，

嗟叹之不足故咏歌之。”“情动于中”就是感情在我们心里激动起来了，“而形于言”就是要用语言文字表达出来，

要写了，“言之不足”就是用一般的话来说不足以表现，不能令人感动，“故嗟叹之”加上感叹词，打上个惊叹号，

“嗟叹之不足”加上感叹词也觉得不够，“故咏歌之”诗歌就出来了。比如，青年人谈恋爱，一个小伙子想念一个姑娘，说：

“我想念你”，这是“情动于中而形于言”，但太平淡，太一般了，不能表现心中强烈的想念之情，就是

“言之不足”；于是加上个感叹词：“啊！我多么想念你啊！”这是“故嗟叹之”；这还不足以表达他心中的感情，

那种思之深切，想的厉害的那种感情，“故咏歌之”；诗就

出来了，比喻一下吧：“一日不见，如隔三秋”——“我一天不见你，好象过了三年啊！”这就比普通的话好得多，就可以打动姑娘的感情。

从这段话里，我们可以懂得诗是因为有了感情而后才产生的，所以，没有感情就没有诗。这不是说，感情是诗唯一的主宰，诗中就可以毫无思想了。感情与思想是密不可分的，是紧密的联系在一起的。思想是头脑的思索，心灵的领悟，感情则是心灵的激动，感官的谐鸣。诗是由于外界事物的刺激，引起诗人某种感觉和冲动而勃发了诗情，它不可能与感情分开。特别是强烈的感情，激情，非诗是不能表达的。好诗都是抒情的，抒情，是诗的共性，是诗的本质特点。这个道理勿须多讲，也不必泛泛例举，打开中国历代诗歌读读，无一不散发着强烈浓郁的感情气息，许多脍炙人口的名篇，也无一不是因为诗中真挚的感情振撼了人心而“传之后世而不衰”的。所以，诗是立足于感情的。

感情，在诗中具体的化为一种诗意。诗人要抒情，就要善于发现生活中的诗意。似乎可以这样说，有诗意的东西就可以写诗，有诗意的就是诗。诗不在形式上是否分行，是否合辙押韵，主要看它是否有诗意。

冰心的第一首诗《可爱的》是无意中发表出来的。1921年6月，21岁的谢冰心给《晨报》写了一篇小散文《可爱的》，结果编辑一眼看中它是诗，便分行排列作为诗发表了：

除了宇宙，
最可爱的只有孩子。
和他说话不必思索，

态度不必矜持。

抬起头来说笑，

低下头去弄水。

任你深思也好，

微讴也好；

驴背上，

山门下，

偶一回头时，

总是活泼泼地，

笑嘻嘻地。

为什么把这篇小散文当诗发表了呢？因为它写得有趣，有诗意。

其次，诗不是直说的，常常借助形象来表达，形象性是诗的本质特征之一。

上面说到诗的本质在于抒情。但是怎么抒情？这是很重要的问题。为了弄通这个问题我们不妨先研究一下人的感情是怎么来的。

按照唯物辩证法的说法，人的感情不是从天上掉下来的，也不是抽象的东西，它是人对客观外物的主观反映，离开客观外物就不可能有情产生，情是造不出来的，生造出来的情是虚假的，不会是真情。白居易说：“感于事则必动于情”；刘勰说：“物色之动，心亦摇焉”，“应物斯感，感物言志”；钟嵘说：“凡斯种种，感荡心灵，非陈诗何以展其义，非长歌何以骋其情”；班固说：“哀乐之心感，而歌咏之声发”，凡此种种，都说明了人的感情是在外物刺激下产生并随外物的变化而变化的。既然，感情是从外界事物当中

产生出来的，那么，要抒发这种感情也必然要以外界事物为依托，而不能空喊和直接的说出，这样才会真挚动人。所以，诗要借助形象来表达；写诗，要讲究形象性。对此，别林斯基有过一段著名的论述：“诗歌不是什么别的东西，而是寓于形象的思维”，“哲学家用三段论法，诗人则用形象和图画说话。”“用形象和图画说话”一语中的，道出了诗的特点与规律，也说清楚了诗歌创作的基本方法。

那么，什么叫形象？

这里所说的“形象”，不是指目光所及的一切客观事物，也不是强加上的一些形容词；我们所说的“形象”是指能够引起人们想象和联想的东西，你说东我能想到西，你说今天我能想到明天，所以，能够帮助人们展开想象的，由近及远，由少及多、由此及彼的这样的语言文字，就是形象。

比如，“月亮”，单说月亮只不过是事物的实体，你说它“象把镰刀”，“象只小船”就能引起人们的联想，也就有了形象。

道光七年，陆以恬、严比玉、严佩仙、吴淡川、汪霁堂五人会饮，商定以“初三月”为题行酒令。吴先成令：“初三月，玉一钩，问何人挂在柳梢头？”汪续令：“初三月，影纤纤，学姮娥眉样两尖尖。”吴又续：“初三月，似指爪，半弯儿掐破青云表。”汪也续：“初三月，未分明，想佳人睡起眼才醒。”严比玉续：“初三月，映残晖，镜开奁才露影些微。”陆以恬续：“初三月，魄生刚，讶高悬弓势未全张。”严比玉再续：“初三月，色无多，要团栾须盼浹辰过”。严佩仙续：“初三月，吐华新，宛天仙妆罢半开

唇。”

上则酒令中，对农历初三之月所作的种种比喻，就构成了诗的形象，它把“初三月”描述得淋漓尽致，十分妙肖，给人以丰富的想象。

从这个例子中可以看出，诗的形象里包含着两个因素，即有客观外物，又有主观色彩，主客观的融合通过诗人的想象和联想表现出来的即为诗的形象。

比如，你抒发“爱”，怎么写呢？直喊“我爱你”不足以表现；加个感叹词：“我多么爱你呀！”也还不行，就得描写一番，把这“爱”的感情附丽在具体的事物上。裴多菲的著名诗篇《我愿意是树》这样写：

我愿意是树，如果你是树上的花，
我愿意是花，如果你是露水；
我愿意是露水，如果你是阳光……
这样我们就能够结合在一起。

而且，姑娘，如果你是天空，
我愿意变成天上的星星，
然而，姑娘，如果你是地狱，
（为了在一起）我愿意永堕地狱之中。

这首真挚热烈的爱情诗，没有直露平白地喊“爱”的口号，作者把他对姑娘的坚贞的爱情，附托在外物——树、花、露水和星星等，让澎湃在胸中的爱的感情和客观的外在事物相结合，相交融，表达得淋漓尽致，生动而感人。

你是天上的一颗亮星
我是海里的一尾银鱼

白天你隐进茫茫的天际

我沉入深深的海底

夜晚你闪烁明亮的眸子

我留下相思的泪滴

蔚蓝蔚蓝的天宇

是你驰骋的圣地

淡蓝淡蓝的海水

是我追逐的乐池

多想把你明亮的眸子

镶进我的眼底

多想把我闪光的银鳞

融进你的光际

你在天上我在海里

我仍痴情地痴情地

向前游去

我深信

总有一天会游到

水天相接的那一线天地

——佟峙：《我深信》

这首爱情诗表达的是对自己意中人矢志不渝的坚定追求的信念，虽然他们相距遥远，一个在天上，一个在海里，但“我深信”总有一天会走到一起的。诗人把这种感情寄寓在“亮星”与“银鱼”的比喻里，追求的信念全从这一并列的形象里自然流露出来，含蓄而深沉。

再比如，我心里感到忧愁，想用诗表现出来，怎么表现呢？南唐后主的词“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，这比加上那些“多么呀”、“十分地”、“万分地”

“最”等普通的形容词强多了；因为这是形象的，而且是诗的形象。心中忧愁之长、之多，说不完无穷尽，就象那一泻千里的江水滔滔不绝，永远流不尽。李清照写“愁”：“唯恐双溪蚱蜢舟，载不动许多愁”。愁重如山，船都载不动，多么具体。这就把愁形容出来了，这才是诗的形象，才能打动读者。

古代写送别的诗，也都是通过形象来表达的。“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”帆影消失在天边，只有江水可望，还痴痴地伫立在岸边，惜别之情尽在不言中。“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。”千尺潭水可渭深矣，可是，赶不上汪伦送我的感情深。借物比喻，创造出送别的形象。

“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”用频频劝酒的动作，表达不忍分手的离情，娓娓动人。

用形象和图画说话，讲形象性是文艺作品的共性，共同要求。小说、散文、戏剧都要用细节、画面来刻画人物的性格，揭示主题，作者不能直露的、表白，不能用抽象的概念代替具体的艺术描写。

比如，你要写一个吝啬的人，怎么写呢？

《儒林外史》这样写严监生守财奴的形象：严监生临死时一连三天不能说话，眼看断气却总是伸着两个指头死不了，一家人纷纷猜测，有的说还有两个亲人没见面，有的说还有两笔藏银没有交代，有的说还有两块地没有交割。严监生嘴里不能说话两个指头还是直挺挺地竖着。最后还是他的爱

姜看透了他的心思，说：“爷，只有我知道你的心事，你是为那灯盏里点的是两茎灯草不放心，恐费了油，我如今挑掉一个就是了。”灯草刚刚挑开，这个土财主也就头一点，两手一垂死去了。作者没有一个吝啬鬼的标签，而一个吝啬鬼的形象活脱脱地呈现在读者面前。

契柯夫的小说《醋栗》这样写一个贪财奴的形象：他被火车压断了一条腿，大家赶紧来救他，要送他上医院，他却说：“你们不用管我，快把我那支靴子找回来。”为什么呢？原来，那支断腿上所穿的靴子里有十五个戈币。请看，十五个戈币居然比命重要，一个舍命不舍财的吝啬鬼的形象何其鲜明。

有一首民歌这样写守财奴的形象：

大户人家吃顿饭，

前门关，后门关，

只有窗户未曾关，

苍蝇嚼去一颗米，

一直追到太阳山。

不是桥神菩萨去拦路，

险些要到鬼门关。

这是用夸张来塑造诗的形象，回味无穷。

毛泽东同志在给陈毅谈诗的一封信里说：“诗要用形象思维，比兴两法是不能不用的。”这指出了创造诗歌形象的具体办法，比喻、比拟、夸张、拟人等是创造诗的形象的基本修辞手段，这里不细加介绍，后边还会提到。

总之，写诗不能直说，要借助形象来表现。就是不能用概念进行判断，用逻辑进行推理，用论说进行证明，而是由形象引起思维，用形象描写事物，表达感情。