

信天游长篇叙事诗

霍竹山 著
华月秀 剪纸

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

兰花花

信天游长篇叙事诗

霍竹山 著

华月秀 剪纸

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

兰花花 / 霍竹山著. —银川: 宁夏人民出版社,
2017.12
ISBN 978-7-227-06800-6

I. ①兰… II. ①霍… III. ①信天游—中国—当代
IV. ①I277.241

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第312762号

兰花花

霍竹山 著
华月秀 剪纸

责任编辑 杨敏媛
责任校对 陈 晶
封面设计 刘晓阳
责任印制 肖 艳

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

出 版 人 王杨宝
地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦(750001)
网 址 <http://www.nxpph.com> <http://www.yrpubm.com>
网上书店 <http://shop126547358.taobao.com> <http://www.hh-book.com>
电子信箱 nxrmcbs@126.com renminshe@yrpubm.com
邮购电话 0951-5019391 5052104
经 销 全国新华书店
印刷装订 西安市建明工贸有限责任公司
印刷委托书号 (宁)0007322

开本 787mm × 1092mm 1/32
印张 6 字数 170千字
版次 2017年12月第1版
印次 2017年12月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-227-06800-6
定价 48.00元

版权所有 侵权必究

写出属于这个时代的信天游

——浅谈霍竹山长篇信天游叙事诗《兰花花》

张 晓 林

新诗应该不外乎三种类型，一是自由体，二是现代格律诗，三是民谣体。这三种类型其实并没有高低贵贱之分，关键是看其在某一类型中是否抵达高峰。新时期以来，自由体诗已成为诗坛的主流，而现代格律诗、民谣体诗歌渐渐地被诗人们所淡忘、忽视和冷落，这不能不说是新诗创作与发展中的一种遗憾或悲哀。

令人欣喜的是，近年来，霍竹山用信天游这一形式进行了大胆地尝试和探索。从《金鸡沙》到《广羊湾情事》《走西口》《赶牲灵》等，再到现在的《兰花花》，每一部作品的问世都表明：在艰苦的文学创作道路上，霍竹山不仅写出了属于这个时代的信天游，而且捍卫了一种文学信仰、地方文化。更加难能可贵的是，霍竹山曾参加诗刊社第二十二届“青春诗会”，在自由体诗歌创作上已取得较大成绩，在中国诗坛占有一席之地。在这样一种情况下，他能不忘初心，否定自我，俯下身子回到“源头写作”上来，其勇气可佳，精神可贵，胆识令人敬佩。这种文化觉醒和文化自觉，体现了他对信天游诗歌创作的自信。

如果说李季、贺敬之、阮章竞等人信天游诗歌创作是属于那个时代的话，那么霍竹山在继承李季、贺敬之、阮章竞等人衣

钵——对前辈信天游诗歌创作继承与发展的同时，又把游天游创作向前推进了一步，写出了属于这个时代的信天游。

下面我以霍竹山这部长篇信天游叙事诗《兰花花》为例，从宏观到微观，谈谈我阅读过程中的一些感受。

所谓“源头写作”，不妨这样理解：那就是作品的题材来源于民间经典故事，艺术手法又继承传统优秀文学作品。信天游在表现方式上采用了《诗经》中的“赋”“比”“兴”。而霍竹山近几年的信天游写作道路又拓宽了很多，将《楚辞》中的浪漫主义色彩也融入其中……

冯骥才在韩美林美术展览会上说过这样一句话：艺术来源有两个地方，一是远古，二是民间。显然，霍竹山信天游诗歌是属于民间的。

《兰花花》是一首流传甚广的西北民歌。据说，兰花花确有其人，原名叫姬延玲，是当地出了名的美女。红军攻下临镇时，兰花花与部队里一个年轻后生一见钟情。后来，由于革命的需要两人不得不分别。在当时的社会环境下，小战士随部队离开了临镇。兰花花父母得知此事后，认为她大逆不道，强行把她嫁与恶棍任小喜，任小喜死后，又把她嫁给麻脸财主。兰花花因婚姻的不幸以及对小战士的思念，最终在忧郁悲愤中含恨离去。革命胜利后，小战士千里迢迢寻找兰花花，当他得知兰花花死去时，含泪创作了这首反抗封建礼教，大胆追求爱情和幸福，不惜牺牲生命的民歌《兰花花》。这首民歌，后来经周家洛采集和再创作，由党音之改编，郭兰英等人传唱，在社会上产生较大反响。

霍竹山所创作的《兰花花》的可贵之处，是没有对传统民歌《兰花花》进行改编，而是跳出旧有的艺术惯性，以自己的亲身体验和了解，借助于这首传统民歌的艺术魅力和影响力，运用原型理

论、文化人类学、历史还原、平面化、非线性和蒙太奇等观念和方法，对传统民歌《兰花花》的叙事原型进行了一次解构与重构，最终创作出了属于自己的《兰花花》，使之成为信天游诗歌创作上的高峰。在我看来，这种大胆创新既是对传统民歌《兰花花》的超越与突破，同时，又丰富和发展了信天游创作的审美意蕴和审美向度。

里尔克在《布里格随笔》中说：“诗并非像人们认为的那样是感情（说到感情，以前够多了），而是经验。为了写一行诗，必须观察许多城市，观察各种人和物，必须认识各种动物，必须感受鸟雀如何飞翔，必须知晓小花在晨曦中开放的神采。必须能够回想异土他乡的路途，回想那些不期之遇和早已料到的告别；回想朦胧的童年时光，回想双亲……回想童年的疾病……即使想到这一切还是不够的，还必须回忆许多爱之夜，这些爱之夜各各不一……如果回忆的东西多不胜数，那就还必须能够忘却，必须具备极大的耐心等待这些回忆再度降临。只有当回忆化为我们身上的鲜血、视线和神态，没有名称，和我们自身融为一体，难以区分，只有这时，即在一个不可多得时刻，诗的第一个词才在回忆中站立起来，从回忆中迸发出来。”文学是人学，是生存之学，是人性之学。这要求写作者从人的内心和生存经验出发，痛感于人性分裂造成人的不幸以及人的命运，写出人的生存天道、希望和梦想，这才是文学的所作所为，也是文学的价值和意义。诗歌作为文学种类中的一种，也不能例外。在霍竹山《兰花花》中，诗人以信天游的形式，旧瓶装新酒，借鉴了陈忠实《白鹿原》或贾平凹《废都》《古炉》刻画人物的写作策略，将兰花花和温拴来放置在一个特定的历史空间，在“起源于平静中回忆起来的感情”（华兹华斯语）中，在人的性格、整体存在和“边界处境”（雅

斯贝尔斯)中,在历史性、文化性、政治性、伦理性的维度里,将兰花花和温拴来作了平民化、民间化的艺术处理。这样的处理,使人物形象更准确、可信,也更有现实感和历史纵深感。

如果说早期的信天游的创作是生活体验的话,那么霍竹山信天游的创作则属于生命体验。可以说霍竹山赋予了信天游独有的生命力。“生活体验”和“生命体验”区别在于,前者注重于外部生活体验,而后者侧重于生命经验、心理、情感和思想。从他的这种变化中,可以看出诗人霍竹山高远和广阔的眼光。

恩格斯在《致斐·拉萨尔》信中把“美学观点”放置在“历史观点”前面,意在突出美学的作用。一部文艺作品,假如失去美学的标准,得不到美学的检验,那么它肯定是苍白无力的,也是毫无价值和意义的。

霍竹山出生在三边地区靖边县,又在文联工作,这样一个得天独厚的条件,使他对三边的历史、文化、民风民俗等非常熟悉和了解,同时,又能把民俗文化融入到自己信天游的创作之中。这是他信天游创作的又一特点。

首先,强化方言、俗语、农谚的运用。雷·韦勒克说过:“语言是文学艺术的材料。我们可以说,每一件文学作品都只是一种特定语言中文字语汇的选择。”从文化发生学的角度上讲,信天游选择了陕北,陕北又选择了信天游,这是信天游创作的必由之路,也是“一方水土养一方人”使然。如“长腰婆姨短腰汉,/格节节叫驴好使唤!(格节节:小巧而壮实的意思。)”“周善人半辈子不服输,/稍后养下两个‘夜明珠’(夜明珠:神木方言,指不务正。)”“扬脚打手下了山(扬脚打手:不做作,轻松、自然的意思。)/急得老妈妈硷畔上喊”,这些原生态的语言,既增强了诗歌的地域性,又具有浓郁的乡土气息,同时,又可以

产生陌生化的艺术效果。

其次，突出地域风情的描绘。如“围起了石片种上了菜，/茄子柿子都等你回来。//嫩黄瓜长成了牛皮绳，/没舍得给老大大吃一根。//清明的面人人墙上挂，/中秋月饼还留几疙瘩。//高家堡买一把空心面，/老鼠拉得剩下纸片片。//蘑菇晒干了藏起来，/攒下的鸡蛋直放坏。//南瓜籽炒好我剥仁仁，/大红枣放得都起了虫。//回来你倒上二两酒，/醉枣枣我让你吃个够”。再如“刚请温拴来吃羊杂碎，/又拉着上澡堂搓脊背。//早上是茶晚上是酒，/前后晌干炉猪头肉。//从南关吃到北关上，/大小馆子都挂了账。//大街的烙饼小炒肉，/二街的熟米拌酥油。//碗砣、酿皮、粉浆饭，/吃一回杀猪菜解一回馋。//黄河鲤鱼炖香菇，/草原牛肉烩豆腐。//清炖羊蝎子泡米饭，/直把温拴来吃成肉格蛋！”诗人把民风、民俗、民情等文化元素糅合到诗歌之中，增加了信天游诗歌的地域色彩和个性，又凸显三边地区的风土人情和文化气韵，给信天游诗歌增添新的审美空间和独特的魅力。同时，它又有点类似于传统小说中的闲笔，使得诗歌的叙事节奏变得有缓有急，张弛有度，叙事风格也变得从容优雅起来，极大地丰富了诗歌的想象空间。

第三，善于运用“赋”。即铺陈，让抒情在叙事中进行。或散布式，或段落式，或递进式，或并列式，这些手法的运用使他的信天游诗歌创作变得摇曳多姿、富丽堂皇起来，从而达到雅俗共赏的艺术效果。如“钟楼、鼓楼、凯歌楼，/树荫下书匠在夸麟州。//米行、纸行、珠宝行，/三百六十行能工巧匠。//醋房、酒房、剃头房，/一家家四合院砖雕墙。//五颜六色的是绸缎店，/饭庄里都青花细瓷碗。//澡堂、茶坊、典当铺，/能给蚊子安腿的‘张轱辘’。//杨家酒本是五谷精，/麻雀喝了敢跟老鹰拼。//面人人比画还好看，/窗花花赛过红牡丹。//拦羊的嗓子放牛的声，/吼

起信天游刮起大风。//王石匠的狮子跳上炕，/李艄公的旱船摆起浪。//书匠三弦里万马奔，/说完了古朝又说今……”“景随情至，情由景生，吐人所不能吐之情，描人所不能描之景，华而不浮，丽而不淫，诚为化工之笔也。”（黄图琰《看山阁集闲笔》）从这“牧歌的谐趣”式的景物中，可以看出，文中的叙述不是平铺直叙，而是有感情、有细节地叙述，比喻、拟人、夸张等手法亦在。“文”与“质”相得益彰，从而使得信天游达到雅俗共赏的艺术效果。诗人是在用生命和灵魂创作，其柔情和情怀由此可见一斑。

“澡堂、茶坊、典当铺，/能给蚊子安腿的‘张轱辘’”，能给蚊子安腿，多么有趣的表达！既幽默，又有趣儿，一方面反映了陕北人性格豪爽，另一方面可以看出“张轱辘”的本事大。诗句越品越有味，直到回味无穷。还有“杨家酒本是五谷精，/麻雀喝了敢跟老鹰拼”，酒壮胆，同样，鸟的胆子也可以壮。“敢跟老鹰拼”看似不合常理，但读者却不会反对。读罢反而觉得：妙！

而这部《兰花花》还有更多精彩的地方等着我们去细细品味。

一个时代有一个时代的文学，虽然时代在变换，但是各个时期优秀文学的品质以及作者的境界是相通的，作品中有大千世界，更有自己。此外，还有移觉、移情，零度抒情，时空交融，复叠与偏离，象征隐喻，甚至还有嫁接、混搭和反修辞等。这些手法的运用，克服了传统信天游仅运用赋、比、兴手法单一与板滞的局限，突破了民间歌谣和说唱文学的狭隘性，极大地丰富了信天游的艺术表现力和审美效果。

是为序。

2017年11月12日写于江苏淮安

m u l u 目录

第一部

这一回想你丢尽了人 /1

第二部

要问兰花花有多少恨 /57

第三部

笤帚把子上绾红缨 /113

尾声 /165

后记

搓一根麻绳把阳婆拴 /178

第一部

这一回想你丢尽了人

青线线蓝线线蓝格英英彩，
生下一个兰花花实实的爱死人。

——摘自陕北民歌《兰花花》

一、黄河女女就数兰花花好

黄河流过了一十三省，
一十三省故事数不清。

兰花花故事传了个远，
传过了百十年还在传：

兰花花生下兰花花开，
黑夜的天台山亮起来。

有钱人添丁喜盈门，
穷苦人生娃愁死人。

秋枣枣，夏瓜瓜，
全凭百家饭养活大。

兰花花生下兰花花开

黑夜的天台山亮起来

黄河畔上结得好枣枣，
黄河女女就数兰花花好。

露水珠毛眼眼会说话，
一对小酒窝儿两朵花。

长辫子吊在梦里头，
拉不上话话招一招手。

山花花红山雀雀绕，
走起路好像水上漂。

老艄公一嗓子唱天上，
九十九道河湾起波浪。

兰花花枣林打秋千，
筐里青草儿自个满。

兰花花沟里挑一回水，
后生们眼睛像蝴蝶飞。

兰花花搂草搭瓜棚，
砍柴就成了传染病。

黄河畔上结得好枣枣
黄河女女就数兰花花好

兰花花沟里挑一回水

后生们眼睛像蝴蝶飞

天台山上的对对花，
温拴来兰花花一起耍大。

你支马马我爬树梢，
泥包上雀蛋火里烧。

你要骑马马我来牵，
耍家家又要婆姨汉。

你要是头疼我来顶，
死也咱二人紧相跟。

娃娃真不该往大长，
一长大咋把正经装？

再不能走路手拉手，
无故心里多了道沟。

人面前谁也不看谁，
背转好的像一团泥。

说起温拴来兰花花，
娃娃们吼得遍山洼：