

On Creation of

现代

诗歌

创作论

Modern Poetry

薛世昌 ◆ 著

吉林大学出版社

JILIN UNIVERSITY PRESS

现代诗歌

创作论

（第二版）

傅维麟等著

中国文联出版社

现代诗歌创作论

薛世昌 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代诗歌创作论/薛世昌著.—长春:吉林大学出版社,
2008.3

ISBN 978-7-5601-3803-9

I. 现… II. 薛… III. 诗歌-文学创作-研究-中国-当代
IV. I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第024591号

书 名: 现代诗歌创作论

作 者: 薛世昌 著

责任编辑、责任校对: 邵宇彤

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×960 毫米 1/16

印张: 24.875 字数: 352千字

ISBN 978-7-5601-3803-9

封面设计: 孙 群

长春市华艺印刷有限公司 印刷

2008年3月 第1版

2008年3月 第1次印刷

定价: 39.00元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路421号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

序

雪潇的诗和他的诗论

邵宁宁

诗人雪潇要出版他的论诗专著，嘱我在前面写几句话。本来，以我的资历、水平，并不具备为人作序的资格，但这一回却有点义不容辞。我与雪潇同乡、同龄，上大学时又同在一系。我只比他高一个年级。他的宿舍就在我隔壁，平时却没有多少交往，很长时期里甚至不知道他写诗。第一次注意到雪潇这个名字，是在家乡的一份小报上，具体的诗句记不清了，回想起来，似乎是一首以清茶喻人生的短章。也许未必是他的得意之作吧，在他后来赠我的诗集中也没有找到，但在当时，却颇给了我一点惊喜，因而也就记住了“雪潇”这个诗人的名字。

人们常说，中国是一个诗的国度，这话听上去颇有几分夸耀的意味，但并不虚妄。从历史看，“诗”确实和我们的文明有着太深的关系。不必说《诗经》、《楚辞》，不必说李白、杜甫，就是在今天，在身边我们也常会碰到许多写诗的人。至于像我一样喜欢读诗的，更是随处皆是。但自白话诗运动以来的中国新诗，所走的却是一条曲折的路，时至今日，就连专事现代文学研究的人也都不大说得清新诗到底已经历过几度危机。雪潇与我上大学的那个年代，新诗正经历着一次重要的变革。作为“归来的歌”的革命现实或革命浪漫主义诗歌正自觉意气风发之际，破土而出的“朦胧诗”给诗坛带来了意想不到的冲击；“朦胧诗”还没有完全赢得它的

意识形态地位，躁动不安的诗坛却已酝酿着一场新的反叛。面对这场反叛的平民化倾向及夹杂其间的流氓文化气息，有人欢呼雀跃，有人悄然隐去。此后的诗坛，乱哄哄你方唱罢我登场，不论打何种旗号，却都一样远离了读者。

读到雪潇那首诗时，正是我对新诗的发展颇感迷惑、失望的阶段。刊在家乡的不起眼小报上的小诗，用一种平和的语调，吟味着平凡的事物，表达出一份真正平民式的对生活的体悟和要求。它也许并不十分出色，但彼时彼地，却使我意外地感觉到了诗情的纯净和温暖，增强了我对原以为完全堕落了了的诗歌的信念。尽管只是一瞬的感受，但为此我得感谢雪潇。

较多地读到雪潇的诗，是在他赠我诗集《带肩的头像》之后。当我不是以一个挑剔的批评者，而是以一个朋友的目光，拿起这颇不菲薄的诗集，印在封面上的那首诗，就使我欢喜莫名：

一片雪

那么平凡 那么安静 那么卑微
一片雪 遇到了一个正在回家的教书先生

春天里落过鸟儿 鸟儿飞了
秋天里落过树叶 树叶黄了
现在是冬天
从城西的一所新大学
到城东的一所旧房子
一片雪 静静地落在我的肩头

一路上 一片雪 和其他更多的雪

擦肩而过 互相打着冷冷的招呼
到家了 一片雪跳下肩头
融化在妻子和女儿的笑声里
像一笔意外的薪水存入了银行

一片雪 一片生命中不可承受之轻
在我心头一凉 然后再也找不见了

读着这样的诗，我仿佛也看到了雪潇本人的影子：“那么平凡，那么安静，那么卑微！”然而又那样充实、那样坚定。在我的印象里，雪潇是一个颇有性情的人，待人接物，平和中透着执着。他似乎不大善于言辞，大庭广众之下或遇到陌生人，甚至显得有几分木讷、羞涩，但这一切都掩不住他的淳朴和聪颖，掩不住他那带着几分冷峭的机敏。我常觉得，在他平和的目光里，隐藏的不仅是诚恳，而且是执拗。读他的诗，可以感觉到，有一种由来已久的东西，一种从陶潜、杜甫、孟郊、贾岛以来就存在于中国诗歌传统里的东西，在以新的形式悄悄延续。一种寒士的歌吟，我们在流沙河那儿见过，在李老乡那儿见过，不意间又在雪潇这里与之相遇。像其笔名所暗示，雪潇似乎是一个对雪的品格情有独钟的诗人。他的诗集中有不少作品都写到了雪，而在我的感觉中，那些涉及雪的篇章在表达诗人的内心自我方面，总是比其他篇章更有一份独具的自然、深切。在我的感觉中，雪潇的诗是真正的平民诗歌，平和、自谦、优雅、淡定。在他的诗里，我们也会遇到自嘲，遇到一种苦涩的情调。然而，并不浓烈，并不偏激，更没有时下一些标榜“民间”的诗人笔下的褻渎、破坏激情和流氓气。他不唱高调，但也不怀疑理想；他痛恨虚伪，但也不褻渎美好。对于什么是诗歌，他有他自己的理解。在诗论《语言的圣殿》中，他这样表达自己：

什么是诗歌？踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，最完美的答案也许远在天边近在眼前——我认为“诗”这个字，从“言”，从“寺”，在语言学家看来，也许是个形声字，但是在我看来，却是一个会意字：言之寺：言语的庙堂、语言的圣殿，是语言前来朝谒的地方，是人们通过语言忏悔与祈祷的地方，是奉献真诚的地方，是走近神灵的地方，是与神对话的地方……欧洲人在教堂里做什么，藏民在寺院里做什么，人们就在诗歌里做什么！诗歌是人类用文字语言筑成的教堂，它信仰的是真、善、美。不过，有一些人，它们即使在庙堂之上，却也是求财问福。这样的诗人，自然不是真正的诗人。

这段话，他把它印在自己诗集的封底处，其重要性不问可知。诗是“言之寺”，对语言学家来说，显然是一个误解，但对雪潇来说，却是他诗歌美学观念的最好说明。在80年代以来，那些力主平民化的诗人看来，当代诗歌写作的一个要务，就是要去除它的神圣性，并通过日常生活的描写，彰显其有意义或无意义的本相。雪潇的诗看上去很日常，很平易，但追求的却是“奉献真诚”、“走近神灵”、“与神对话”，以及“真、善、美”这些在“后现代”神话信奉者看来迹近“古典”的价值。这就足以使他在所谓“民间”诗人中成为一个“另类”。但他的诗也一点儿都不“知识分子”，其作品从头到尾甚至都透着一股乡土气。诗集中有不少篇章，都写到他的教师生活。这是极普通的教师的生活，清贫、勤谨、自尊，而又不乏爱心，“他不会训话 只会上课”，就是在早晨的麦田里，对着那些幻化成学生的麦子，他也只会“……鞠了一个躬”，说“同学们好 同学们请坐下”（《一个教师来到早晨的麦田》）。雪潇的诗歌语言初看极平易，并不见有多少雕琢的痕迹，细味却颇具匠心。从他的诗中不时还可看到一些方言土语，如形容一个男孩长得精神说“攒劲”，形容一个女孩可爱说“心疼”，都是我们家乡极普通的话，但放在他的诗里，却觉格外地意味深长。

雪潇是一个好诗人，但他的思想总是太平实，话语总是太贴近生活实际，语

言习惯中又总有意无意透出一股乡土气息。这一切注定了他不能成为一个时髦的诗人。他也不是那种气度很大的诗人。他的人生姿态总是那么谦卑，这不免影响到他的诗的力度，影响到他不能写出更具冲击力、震撼力的东西。读他的诗，欣赏之余，我有一种憾惜，憾惜从这些倾注着生命诗行间流露出的，更多的是谦抑与执拗，而缺少一种神足气旺的生命张扬和冲动。

然而，过度谦卑的另一面，或许是内心的孤独和骄傲。相传李贺病亡前自言天帝修了白玉楼等他去题咏；海子也在他的最后一首诗里想象：“春天，十个海子全都复活\在光明的景色中\嘲笑这一个野蛮而悲伤的海子”。一个对生活、对自己寄望太高的诗人，总不免有否定平凡自我的倾向，甚而从根本上否定现世生活意义。我不知生活中的雪潇怎么样，但出现在诗中的他确是孤独的，也是骄傲的。在《望星空》里，他想象：“曾经有一个我\晶莹得\我无法比拟”。在他的诗集的后记里，他这样寄望于他的读者：“雪潇我这个人，一定不是世界上堪称美好的一个事物，然而我的诗却是美好的，它表示我的人生中还有美好的一部分；读者您呢，作为一个人，您绝对也不是世界上一个堪称美好的事物，然而您的心灵当中却一定有一块地方是美好的，那么，就让我们就在这样的美好中实现一次人生的约会、晤谈、动情以及领会吧……”

说实在的，这样的谦抑让我感动，但并不使我感觉痛快，相较而言，我更喜欢他的《火焰》：

火焰最后都不见了 大地上
最后只有灰烬
只有火焰脱下的
黑衣裳

我们就是火焰

一边脱着自己的衣服一边跳舞
一边跳舞一边向四面大笑
一边大笑一边回眸
一边消失

我们最后都不见了
大地上
最后只有火焰
只有我们脱下的
红衣裳

坦率地说，我喜欢《一片雪》的纯净美丽，但更喜欢这里的激情与快意。在我看来，对于人生，我们也不必过分谦抑，即便“我们最后都不见了”，即便“大地上/最后只有灰烬”，我们更不应放弃“一边脱着自己的衣服一边跳舞/一边跳舞一边向四面大笑/一边大笑一边回眸/一边消失”的火焰燃烧的壮怀与热烈，而诗，本来就应该是“火焰脱下的/黑衣裳”，或“我们脱下的/红衣裳”。

雪潇这一回要出的书，叫《现代诗歌创作论》。据他在《后记》里的说法，“时代正在抛弃诗歌”，然而，即便如此，他“仍然试图在强调素质化教育的今天承担起一个诗人兼文学教师的如下古旧责任：帮助滚滚红尘中的人们进入诗歌——尤其是现代诗歌——的清凉世界。”由此观之，对于诗歌的当代命运，他是颇有一些悲观，又颇有一些雄心的。

然而，生活在今天，写诗是一桩难事，论诗更是一桩难事。雪潇说：“我不敢断言自己所言说的诗歌世界是真实可信的。像一个诗歌的盲人，我深深地知道：我用自己的双手和一颗心反复触摸到的，最多不过是诗歌这头大象的半只耳朵。”这里有雪潇一贯的谦抑，但也有他的诚实。中国自有新诗以来，论诗的著作，时有所

作，但其间真能启人心智的东西，向来不多；近十余年，受种种外部环境的影响，此类著作的数量虽然越来越多，但真有新意者仍属寥寥。在这样的情况下，比之那些成体系的论说，我通常更看重那些包含着真知灼见的片段言说和议论。作为一个诗人，雪潇对诗本就有着深刻的认识，像前面引到的“言之寺”的说法，就是一例。在这本书中，雪潇尝试更系统地梳理自己对新诗的看法，分四个方面论述了现代诗歌中的许多重要问题。对于新诗的历史、本质、语言，以及创作手法，提出了一系列有意义的见解，其中不乏令人耳目一新的东西，其有关创作技法的论说，更是言人之所未敢言。在我看来，它的意义并不在于搭建了一个完美的诗歌理论体系，而在于通过许多具体的论说，表达了一个诗人对诗歌艺术的独具慧眼的理解和体验。雪潇说：“让我抛出这一块砖，让这块砖引出其他渊博学者关于诗歌的金玉良言，也让这块砖帮助我继续敲叩诗歌之门——尽管它正在缓缓关闭。”假如深谙写作之道的雪潇抛出的只是“砖”，那它在我这儿引出的，也很难是“玉”；假如说诗歌之门对雪潇“正在缓缓关闭”，那它对我或许始终就没有洞开过它的奥秘。既然如此，我还能说些什么呢？谨祝热爱诗歌的雪潇和同样热爱诗歌的读者，在阅读这本书时，确能实现一次他所希望的“人生的约会、晤谈、动情以及领会”！

2007年12月于兰州

目 录

序.....	邵宁宁
--------	-----

第一编 历史论

第一章 蓦然回首——中国现代诗歌的百年简史	2
第一节 中国现代诗歌的发生	3
第二节 中国现代诗歌的发展	11
第三节 中国现代诗歌的未来	25
第二章 如此凉热——中国现代诗歌的情感嬗变	34
第一节 中国现代诗歌的“零上抒情期”	38
第二节 中国现代诗歌的“零度抒情期”	47
第三节 中国现代诗歌的“零下抒情期”	58
第三章 从歌唱到讲述——中国现代诗歌的口气变化	68
第一节 诗歌的音乐性及其现代命运	70
第二节 作为韵语的诗歌与诗歌的音韵	75
第三节 现代诗歌自由内在的音韵追求	81
第四节 现代诗歌从歌唱到讲述的口气变化	90

第二编 本质论

第四章 被表现者与表现者——现代诗歌创作内容的两个基本元素	98
第一节 被表现者与表现者：诗歌内容的两个基本元素	101

第二节 被表现者与表现者的特性分析	115
第三节 被表现者与表现者之间的和谐关系	123
第五章 诗意的命名——现代诗歌创作的一种本质过程	130
第一节 文化意义上的命名	131
第二节 诗学意义上的命名	136
第三节 中国当代诗歌创作中的还原式命名	143
第六章 一看二想三悟——现代诗歌创作的三个基本步骤	151
第一节 现代诗歌写作的基本步骤：一看二想三悟	153
第二节 一看二想三悟之现代诗歌创作三步法的理论分析	162
第三节 一看二想三悟之现代诗歌创作三步法的灵活运用	177

第三编 语言论

第七章 灌注生命的气息——现代诗歌创作的最小意义单位：意象	195
第一节 想象：从物象到表象再到意象	198
第二节 意象之间：从一个意象到另一个意象	218
第三节 意象与词语：从意象到词语	224
第八章 “诗到语言为止”——现代诗歌创作的语言理解和语言追求	232
第一节 “诗到语言为止”，“止”字的意思是：停止、终点	234
第二节 “诗到语言为止”，“止”字的意思是：至高无上之“至”	244
第三节 “诗到语言为止”，“止”字意思是：适可而止	254
第九章 作为诗意模块的诗行——现代诗歌创作的行列摆布	259
第一节 诗歌分行的艺术作用	260
第二节 诗行：诗歌的时间单位、空间单位与意义单位	277

第三节 现代诗歌的“留空”、“提行”与“分节”	293
-------------------------------	-----

第四编 方法论

第十章 以赋为诗——现代诗歌创作中的“叙列二法”	311
--------------------------------	-----

第一节 对赋之艺术手法的本质理解	313
------------------------	-----

第二节 于坚诗歌：以赋为诗	318
---------------------	-----

第三节 以赋为诗的流弊	331
-------------------	-----

第十一章 以比为诗——现代诗歌创作中的比喻手法	337
-------------------------------	-----

第一节 无处不在的比喻	340
-------------------	-----

第二节 比喻的绝对原则	346
-------------------	-----

第三节 诗学意义上的比喻	354
--------------------	-----

第十二章 以兴为诗——现代诗歌创作中的借物起兴	360
-------------------------------	-----

第一节 兴的界说、类型和本质	361
----------------------	-----

第二节 比兴和点染及比喻的关系	368
-----------------------	-----

第三节 现代诗歌中的以兴为诗	376
----------------------	-----

后记	382
----------	-----

第一编 历史论

北岛《时间的玫瑰》第287页讲述了这样一件事：

爱尔兰诗人狄兰死后，他的朋友为他办理火葬手续。问到职业一栏，朋友说：“诗人。”办事员大为困惑：“什么是诗人？”

办事员的困惑，代表了几所有人的困惑：“诗人”二字，表示的是一种社会身份呢，还是一种灵魂身份？

于是，朋友想了想。然后说：“他写过诗。”

于是办事员就在表栏里写下了这样一句话：“狄兰·托马斯，他写过诗。”

这句话，其实也可以刻在狄兰先生的墓碑上。

“他写过诗，他是一个诗人”，这句话，可以镌刻在每一个诗人的墓碑上。

第一章 蓦然回首

——中国现代诗歌的百年简史

中国诗歌，源远流长，自《诗经》、《楚辞》而下，绵绵数千年，跨越了唐、宋、元这三个诗歌的黄金时代，可谓经历了灿烂、灿烂再灿烂的辉煌岁月，无愧地成就了独一无二的泱泱诗国之称。然而，花无百日红，中国的诗歌之神，也许正是因为唐诗宋词元曲的热烈与华美，而相应地经历了一次长达明清两代数百年的酣睡。这一睡，我们当然可以把它视为沉闷，论作末路，当成沦落，然而我们同样也可以把它理解为一日之后宁静的夜晚，比喻成一年之后沉默的寒冬，或者表述为英雄的小憩、乐曲的休止。雪莱有诗云：“如果冬天来了，春天还会远吗？”如果说1900年前后，是中国的诗歌之神那沉沉的一睡睡到了黎明前最黑暗的时候，那么，跨过这个门槛，做完那个寒梦，中国的诗歌之神，也终于到了扬眉觉醒的时候！

1919年的“五四”新文化运动，就是她一朝觉醒的直接动因与标志。

完全可以这样认为：中国现代诗歌是20世纪初“五四”新文化、新文学运动的直接产物与伟大收获。在过去将近一百年里，中国现代诗歌经历了从无到有、由简单而臻繁复、始于幼稚而趋于成熟的过程。这一可歌可泣的过程，既是一次伟大的诗歌实践，也是一场伟大的诗歌革命，它开辟了一条崭新的诗歌道路，打开了一个广阔的诗歌空间。对诗人的创造力来说，也是一次令人赞叹的解放。现在，让我

们越过100年的时代风云，去眺望中国现代诗歌起点上那些英雄的名字，他们是：胡适、鲁迅、郭沫若、闻一多、朱自清、刘半农、徐志摩、戴望舒……他们无不学贯中西，无不富于人生的理想和激情以及诗歌的天才。他们的脸上无不闪烁着一个诗歌大国一朝狮醒之后的异彩，他们的笔下也不无闪烁着传统文化与东方智慧的荣光。他们的步伐雄壮有力，他们的方向明确伟大，他们的成就灿烂辉煌。

那真是一个群星灿烂的时代，他们并肩站成中国现代诗歌密集的诗人群体而竞相歌唱，演出了一曲中国诗歌盛况空前别开生面的合奏。当然，他们所运用的诗歌形式，也是光荣而前所未有的，那就是现代白话自由体新诗。

中国诗歌的现代化体式即白话自由体，如同一件崭新的更加美丽的诗歌外衣，当中国的诗歌女神脱去古代文言格律体的千年旧衣，以现代白话自由体焕然一新的着装风光浩荡地出现在世人的面前时，她春光满面，她神采飞扬，她就是郭沫若歌唱的那位“女神”，她的名字叫做自由、科学与民主！她振臂一呼，人们应者云集，无数中国现代优秀的知识分子纷纷汇集在她的麾下，走上了一条前无古人的道路，去开创新的诗歌世界。

多年之后，走进中国现代诗歌的领地，我们随时都可能与那个时代的优秀作品猝然而遇；走在诗歌的大路上，我们随时都会看到他们诗作的城堡或者碑石。他们的诗歌创作，隐含着中国人数百年来的美学愿望与诗学愿望。他们继承了传统，他们的继承与批判本身，留给后人一笔重要的思想财富；他们勇敢地学习了外来文化尤其是外国诗歌的形式与精神，他们的学习本身，也为我们做出了十分宝贵的示范和尝试。

第一节 中国现代诗歌的发生

朱自清先生在论及新诗接受外国诗歌影响时说：“这是欧化，但不如说是现代化。”他显然认为：“五四”以来的中国新诗，就是中国诗歌的现代化之产物。那