

散文诗写作

SANWENSHIXIEZUO

● 秦兆基 著

I 056
(9 42)

9251909
714390

A0184793

○散文诗写作

XZ JQ

- 写作技巧丛书
- 秦兆基著
- 四川文艺出版社
- 一九九二年·成都

(川) 新登字007号

责任编辑：段百玲

封面设计：邹小工

版面设计：史晓燕

责任校对：邓永勤等

书 名 散文诗写作

定 价：5.35 元

作 者 秦兆基

ISBN7—5411—0898—7/I·828

1992年10月第一版

1992年10月第一次印刷

开本787×1092mm 1/32

印数 2,000 册

印张 12.375

字数 228 千

四川文艺出版社出版

(成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

成都印刷一厂印刷

前 言

这本菲薄的小书，是写给散文诗的爱好者和习作者的。深望此书能对他们有所帮助。

散文诗，比起其他文学品种来，算是很年轻的了，但是经过一段时间的发展以后，已摆脱了稚嫩状态。欧美大家中，虽然很少有专力从事散文诗创作的，但其中有不少人为散文诗的发展作出过重太贡献。外国的，如海德莱尔、马拉美、兰波、列那尔、里尔克、桑德堡、毛姆、波德莱尔、希梅内斯、屠格涅夫、高尔基、普里什文、泰戈尔、纪伯伦、乌尔夫特等；我国的，如鲁迅、冰心、朱自清、瞿秋白、茅盾、郭沫若、巴金、何其芳等。数不胜数地现今已像是一个璀璨的无边无际的星海。近年来，我国散文诗创作呈现出一个空前繁荣的局面，当代散文诗人和郭风、柯蓝、李耕、许淇、耿林莽、楼肇朝等正用他们的创作实绩，显示着中国散文诗以其不容忽视的存在跨向世界。不少年轻的文学爱好者为散文诗这种文体迷住了，新一代的散文诗群正在聚合。

“生命之树常绿，而理论则往往是灰色的。”与散文

诗创作繁荣的景况相比，散文诗的理论研究是相当岑寂的。在研究方法上，几乎仍然守着原来的架构。“慢半拍”是可以理解的，然而愈加落后下去，势必要影响散文诗创作持续繁荣的势头。我国散文诗界正期待出现“一览众山小”的里程碑式的作品。这个时代呼唤的实现，离开散文诗理论的指导是不成的。

散文诗人许淇说：“在时代的灿烂的苍穹，你闪光还是暗去呢？我的爱情！我的星斗！我的散文诗！”当然这里的“我”与时代众生的“大我”是认同的，这番话很能反映诗人们对散文诗发展前景的一些期望。

回顾过去，借鉴他邦，探索未来，无疑是散文诗研究者的使命。在一些朋友的鼓励下，我不着量力作出了这样的尝试，这本小书的写作，可以算是个起点。

“暨乎篇成，半新心始。”在初秋深夜的灯下，翻翻已成书稿，很有些惶恐不安，然离交稿期近了，也只能将这未成熟的果实交了出去。本书共分三部分：第一部分谈散文诗的基本理论，着重从诗学、散文诗美学的角度来探讨散文诗的特质。第二部分谈散文诗创作的心理进程和写作技巧。着重从散文诗创作心理学、创作运用学和现代语言学的角度来探讨散文诗创作的技巧。第三部分为中外散文诗佳作评析，从整体上对一些有不同风格、流派特点的散文诗，作较扼要地剖析，以便读者学习、借鉴。书后附部分散文诗研究资料

索引，以便于读者作进一步的研究。

作 者

1991年8月于苏州

目 录

前言	(1)
散文诗的特征	(1)
散文诗主导的美学性格	(24)
散文诗的发生、发展和流变	(31)
散文诗的分类	(48)
散文诗和其他文体的区别	(64)
散文诗创作运思的总流程	(82)
散文诗的感觉和感受	(92)
散文诗的感情	(116)
散文诗的想象	(142)
散文诗整体结构的营建	(171)
散文诗的组句、建行和分章	(188)
散文诗的语言	(217)
散文诗常用的表现手法(一)	
——暗示、象征、比喻和梦幻	(235)
散文诗常用的表现手法(二)	
——悖论、反讽、独语和通感	(266)

国内外优秀散文诗二十篇赏析

- 秋夜.....鲁迅(289)
- 雾.....茅盾(294)
- 霞.....冰心(297)
- 雨前.....何其芳(299)
- 我.....柯蓝(303)
- 橄榄树：伞外的世界及其他.....李耕(308)
- 力求严肃认真思考的札记.....黄永玉(313)
- 美的凝眸.....许淇(315)
- 银杏树告诉我.....楼肇明(319)
- 走廊.....屠岸(324)
- 我喜欢十九岁.....耿林莽(327)
- 岩漿，在大街上漫流.....
- 为球迷写照.....叶庆瑞(330)
- 沙滩上的童话.....金波(333)
- 我不是一只恋巢的鸟.....叶梦(336)
- 无怨的青春.....席慕蓉(340)
- 陌生人.....〔法〕波德莱尔(346)
- 火光.....〔俄〕柯罗连科(349)
- 对话.....〔俄〕屠格涅夫(351)
- 军旗手的爱与死之歌.....〔奥地利〕里尔克(356)
- 草蓼.....〔波兰〕雅·伊瓦什凯维奇(371)

附录：

部分散文诗研究资料索引……………(376)

散文诗的特征

有人把散文诗说成是“感情的花束”，并用它来为散文诗集命名。这是个诗意的比喻，它确实能使人感受到散文诗的某些特点，但是细究起来，又似乎觉得它有些含混不定。文以传情，诗以情系，任何文学作品都是带着创作主体的感情去表现繁复丰富的外部世界，使万物沾染上作者的主观的情感色彩，借以打开读者的心扉。“感情”不只是散文诗所独有。至于“花束”可以概言其美、其体制的短小，但小抒情诗和散文短章也是具有这样一个特点的。

看来仅仅求助于感觉和印象是不行的，我们需要给散文诗来个科学的界定，弄清楚散文诗是怎样的一种文学样式，应该怎样来看待它的质的规定性。这个问题在某种意义上带有根本的性质。对于散文诗欣赏者和习作者来说，问题如果不解决，或者解决得不那么好，在借鉴和吸收方面就把握不住标准，在创作上就不能从自己创作实践中真正体味并掌握散文诗的写作规律，陷入盲目性。正如一位文学批评家所说的那样，“有些文学青年误以为写散文诗

容易，写不好诗，写不好散文，就去试试散文诗这一行，十之八九是要碰壁的。”这是因为他们不懂得散文诗写作的完成，是诗人“心头积压了许多独特感受和深刻体验，非得借散文诗这种方法倾吐的结果。”^①

诗人（创作主体）的独特感受和深刻体验，借助于既定的文体形式（散文诗）表述出来，一首散文诗作就诞生了，从创作过程的角度来看，无疑是正确的。但是这还不足以揭示散文诗的本质特征。要弄清楚散文诗的特征，还得着眼于散文诗本体的研究。

散文诗到底是什么？翻一翻有关论述或辞典一类的工具书，就会觉得分歧很大，下面仅选择几种有代表性的说法，介绍给大家，再作一些分析对比，以期找到比较合理的解释。

第一种，吴泰昌在《什么是散文诗》一文中提出：

散文诗兼有诗和散文的某些特点，却又并非全然属于其中任何一种。从形式上看，它近于散文，与一些短小的抒情短文，尤其难以区分；但在诉之于读者的想象和美感的能力上它又近于诗。

^①吴泰昌：《什么是散文诗》，见《文学百题》第86页，上海文艺出版社1986年版。

这种说法，很有些二元论的味道，一则认为散文诗是无可可彼，亦此亦彼的中间文体；二则认为确定散文诗的质的规定性，即是否为散文诗，得仰仗于读者的直觉和素养。

第二种，《辞海》条目释义：

兼有散文和诗的特点的一种文学体裁，是诗的一种。篇幅短小，有诗的意境。但像散文一样，不分行，不押韵。

这个释义，既承认了散文诗的独立性，又明确地指出了它的归属，但在特点概括上，显得比较模糊，如篇幅短小，诚然大多数散文诗都很短，但也不乏鸿篇鉅制，法国纪德的《人间粮食》（旧译《地粮》）长达八卷，奥地利里尔克的《军旗手的爱与死之歌》亦长达7千多字。再如不分行、不押韵，有些散文诗就是分行的，比如屠格涅夫的《新散文诗》中的《我在崇山峻岭间漫步》，就是每句单独建行的。我国散文诗人耿林莽的散文诗不少都是分行的。有些散文诗，也押着比较宽松的韵。

第三种，《中国大百科全书·中国文学卷》条目释义：

兼有诗与散文特点的一种抒情文学样式。它综合了诗的表现性和散文描写性的某些特点。从

本质上看，它属于诗，有诗的情绪和幻想，给读者美感和想象，但内容上保留了有诗意的散文性细节；从形式上看，它有散文的外观，不像诗歌那样分行和押韵，但不乏内在的音乐美和节奏感。散文诗一般表现作者基于社会和人生背景的小感触，注意描写客观生活触发下思想感情的波动和片断。这些特点，决定了它的形态短小灵活。

这是我们迄今所能见到的关于散文诗特点阐述得较为全面而又比较合乎科学的释文，尽管尚有一些可以商榷的地方。

闻一多在《诗与批评》中说过：“什么是诗呢？我们谁能大胆地决定什么是诗？我们谁能大胆地说出什么是诗？”期待一个能够概括所有散文诗特点的定义，再用这个定义去约束散文诗评论和创作，这点无疑是不现实的。

下面仅就《中国大百科全书·中国文学卷》条目释文所提及的内容，展开来讨论，并作些必要的补充和修正。

散文诗首先的和主要的特点是要具有诗的本质。

所谓诗的本质，就是具有诗的表现性，也就是人们常话及的诗情、诗意、诗味和诗境。不懂诗的人常常误认为凡分行、押韵、句式大抵整齐的才能称作诗。这是种浮浅的看法。中国现代诗人郑振铎说过：“我们要晓得诗的要害，决不在有韵无韵，”而在于诗的情绪和诗的印象，

“不必管它用什么形式来表现，有诗的本质，而用散文来表现的是‘诗’，没有诗的本质，而用韵文来表现的，决不是诗。”①

诗的主要优势不在于再现性（即重现和模仿生活特征）而在于表现性（即诗人自我的感情特征的宣泄）。别林斯基说过：“抒情诗歌主要是主观的、内在的诗歌，是诗人本人的表现”。②

黑格尔似乎说得更为透彻：

（诗）要表现的不是事物的实在面貌，而是事物的实际情况对主体心情的影响，即内心的经历和对所观照的内心活动的感想，这样就使内心生活的内容和活动成为可以描述的对象。③

诗人或则把整个客观世界及其情貌吸收到主体本身来，让它受到诗人情致和意识的渗透，即由物生感，以情传物；诗人或则“打开凝聚在心灵深处的情感，把原来还仅朦胧感到的东西提升到成为观照和观念的对象④”，即把心灵

①西谛：《论散文诗》，《文学旬刊》1922年第24期。

②别林斯基：《别林斯基选集》第3卷第5页。上海译文出版社1980年版。

③黑格尔：《美学》第3卷（下）第188页。商务印书馆1981年版。

④黑格尔：《美学》第3卷（下）第187—188页，商务印书馆1981年版。

世界的理念、激情外化为可感的诗歌形象。前者是由外而内的，后者是由内而外，这两者构成诗人感情特征表现的通道。通过这两种通道，创作主体把主观的情致和意念与客观的物象凝聚在一起，化为给人以美感的意象或意境。这种意象或意境通过读者鉴赏引起共鸣，便构成诗的本质。任何一首散文诗都必须具有这种本质，它是不可或缺的。

这样讲下去，未免抽象了些，我们想结合实例来作些分析。

远 山

——祖国恋歌

耿林莽

远山之绿。那苍然的颜色由夜蛻出，走出夜色的蝉蛹，驮负黎明，若一隆隆列车岸然而至。

森林感。长满青色松。一条卧伏之龙。

五千年风雨，摇撼千树万树，岿然而立。

抖掉那些苍然之发吧。

太阳微笑着充盈你青春的面颊，太阳使你旋转。

岩石赤裸，渐渐松软。

你终于有了阳光的感觉。

你终于温暖。

不需要吹响号角。男子汉，你的站立，苏醒了夏天。

闪光的胴体，热风呼啸的胸脯。

你使我饥渴，你使我饥渴已久。

庞然立于远山之巅。头颅高扬，苏醒的目光仰视。你使万物生辉。

充满阳光的诱惑。

我真想攀上高峰，

饮你面上的阳光如雨，

饮你一千遍。

（于是乃有不死的确信）

诗人是从自我对远山久久观照中，从山体、山色、山形因为光影效应差异而产生的种种变化中，找到了外在物象作用于诗人内心而生的领悟——我们古老民族的过去、现在和未来的契合，在表现物象的变化中表现了自我。《远山》这篇散文诗共分五节，前四节是诗人用意笔勾出来的画面，黎明——日出之初——日丽中天，最后一节是诗人从心底里迸发出来的呼喊，亦即由画面观照中得到的启示。全诗有一条贯串于其中的创作主体情感变化线，诗人是自外而内，由物生感，以情染物的，即让外物受到诗人情致和意识的渗透，构成诗的意境以传情述意的。

再看看另外一首散文诗。

伞外的世界

李 耕

包括联合国的要员在内也都撑起各自的小伞。

世界在滂沱大雨中。滂沱雨中撑起的是自己一片小小的晴天。这片晴天与另一片晴天在晴天之间也难免同床异梦。有的伞在遮蔽贫寒与潮湿的角落以及垂梦中的漂泊生涯，有的在遮蔽小伞下温馨的小片黑土。小伞如此，大伞如此，核材料结构的伞也如此。

滂沱雨中的伞外世界混沌一色。

撑伞在滂沱雨中的人会惊恐于自己的小伞将会破于一旦吗？

李耕在这首散文诗中所勾描出的是一幅非现实的图景。这是基于作者独特的人生感受创造出来的。产业社会，一方面随着科学技术的发展，特别是信息传递手段的高度发展，世界显得小了，产生了“地球村”的比方；另一方面，人与人之间的距离日益加大，形成了隔膜感、生疏化。人们都萎缩到自己的小天地里，并且死死地保护这小小的一块地方。“这一片晴天与另一片晴天之间也难免同床异梦”，人与人之间，悲欢是不能相通的。诗人由家庭