

蓝棣之 著



新

清华

文丛

现代诗歌理论：

渊源与走势



新 清 华 文 丛

现 代 诗 歌 理 论： 渊 源 与 走 势

蓝 棣 之 著



(京)新登字 158 号

图书在版编目(CIP)数据

现代诗歌理论:渊源与走势/蓝棣之著. —北京:清华大学出版社,2002
(新清华文丛/徐葆耕主编)

ISBN 7-302-05672-2

I. 现… II. 蓝… III. 诗歌—文学理论—研究 IV. I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 053775 号

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑: 马庆洲

版式设计: 肖 米

印 刷 者: 清华大学印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 850 × 1168 1/32 **印张:** 8.125 **字数:** 192 千字

版 次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-05672-2/I · 45

印 数: 0001 ~ 4000

定 价: 17.00 元

出版说明



清华大学中文系自 20 世纪 80 年代中期复建伊始,即以整理研究清华人文学科历史为起点,探索学科发展道路。于是有《清华文丛》行世,凡 5 载共 8 部,为学术界所瞩目。1995 年纪念建系 70 周年、复建 10 周年之际,系内同仁以为,沧海桑田,今非昔比,新中文系应旧中求新,旧中出新。于是不揣浅陋,又有收录近年清华学人新作之《新清华文丛》呈献于学界同仁面前,以求晒正。吴宓学长曰,新未必比旧好,旧未必不如新。本丛书辑录之著作亦当作如是观。老清华人文学科以古今会通、中西会通为特色,在微观上谨严,宏观上开阔,谨守历史真实且有鲜明的时代新意。《新清华文丛》的诸书风格殊异,惟其志向即继承传统,以谨严科学之治学态度回答新学术课题。

《新清华文丛》第二辑由清华大学中文系主编,收入本系中国现当代文学专业同人的有关论著。编委会成员为(姓氏笔划为序):王中忱、孙明君、何兆武、罗钢、徐葆耕、张岂之、黄国营、蓝棣之、谢思炜。执行编委:徐葆耕。

自序

1998年春夏,我同时拿到两项研究基金,一项是国家社科规划基金《20世纪新文学发展的基本经验与教训》,还有一项是教育部社科研究基金《现代诗歌理论研究》。前者的项目是投标,后者的项目是自拟。之所以想到“现代诗歌理论研究”这个题目,是因为在诗歌研究的征途上,我已经做过了多年的作品、作家、思潮、流派研究,感到有必要集中精力做一些理论研究了。同时,我也认为学术界对于诗歌理论的研究,似乎并未有真实的进展,虽然愈来愈“系统化”。

努力完成手头这两个项目,成为我近几年科研的重点。每日早晨醒来总要因项目未能如期进展而出一身冷汗,每天上午总要就这两个项目的研究提纲写一些札记。这样下来,慢慢意识到,无论是要总结20世纪新文学的基本经验教训,还是要在诗歌理论的研究上有真实的进展,都不是一两本书能够完成的。我想日后我将继续努力下去吧。

现在这本诗论研究,希望把问题集中到理论的渊源与走势上,但有些问题来不及展开,好些问题未涉及到,还远不够完备。只能说是在一些“点”上和问题的相互联系上提出了一些思考。另外,有几篇是从《现代诗的情感与形式》一书里移过来的,目的是使内容集中一些。发稿匆匆,愧对读者。如果不是我要来美国的话,还可以做得更从容一些。

2002年5月6日于加州大学图书馆

· III ·

11AP89/12



释古与清华学派

中国宗教与文学论集

现代文学经典：症候式分析

四海寻珍

结构—解构视角：语言·文化·评论

小说叙事研究

和而不同——中国现代文学片论

现代诗歌理论：渊源与走势

徐葆耕

葛兆光

蓝棣之

李学勤

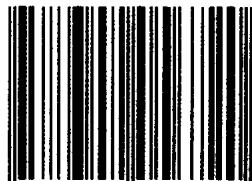
郑敏

格非

解志熙

蓝棣之

ISBN 7-302-05672-2



9 787302 056720 >

定价：17.00元

本书以两个问题为中心：一是探讨现代诗歌理论之渊源，二是当代诗歌写作理论的走势。前者的典型论述有《九叶派批评理论探源》，后者的典型论述是《21世纪诗歌写作的几种新的可能性》。围绕着这两个中心，本书还探讨了新诗在何种意义上继承了古典诗歌优秀传统，诗歌中的现实主义问题，诗歌的特点到底是什么，诗人是什么样的人，诗性学术是怎样展开的，美国语言诗派怎样写作，20世纪先锋诗的主潮，当代某些创作方式的危机与后现代评价标准的危机，诗歌在未来到底有无前途与出路等，最后是250条重要诗论术语的原典解释，这些理论概念与术语连接成20世纪诗歌理论闪光的历史长廊。总之，本书关注诗论上战略性、全局性、前瞻性的问题，并以透彻的行文风格为你诠释和演绎。



蓝棣之 1940年5月生于四川新津，中国社科院研究生院1978届研究生，清华大学人文学院责任教授，文学研究所所长，长期从事中西比较意义上的现当代文学、诗歌、理论的研究与教学，新时期以来，在海内外重要刊物发表论文在100篇以上。主要著作有《正统的与异端的》（1988）、《现代诗的情感与形式》（1995初版，2002再版）、《现代文学经典：症候式分析》（1998初版，2002再版）等。社会兼职有：《文学评论》、《人民大学复印资料》、《中国现代文学研究丛刊》等刊物的编委或学术委员会委员，北京大学新诗中心、南京大学现代文学基地研究员或学术委员会委员，一些学术性学会的副会长，理事等。目前他正在美国UCLA任客座教授。

目 录

自序	Ⅲ
第一辑：当代诗歌写作理论的足迹与走势	1
21 世纪诗歌写作的几种新的可能性	3
略说 20 世纪先锋诗的主潮	22
先锋诗：形式与技巧的试验	26
高科技与高情感的平衡	29
诗人不是“日常成人”	33
美国“语言诗”：质疑“诗求纯声”	37
第二辑：现代诗歌批评理论的渊源与传统	43
九叶派诗歌批评理论探源	45
新诗对于古典诗歌的传承	58
新诗发展的基本矛盾	74
若干重要诗集评论中的理论问题	92
艺术是意味的形式：林风眠画论	113
坚持文学的本身价值和独立传统	127
论闻一多的诗思维	145
诗的特性在于它的情绪性、主观性	166
诗史上的双子河：古典的与浪漫的	172
重构诗歌批评话语	186
第三辑：现代诗若干理论术语	201

第

一

辑

当

代

诗

歌

与

作

理

论

的

足

迹

与

走

势

21 世纪诗歌写作的几种新的可能性

中国是一个诗歌大国，诗歌的传统源远流长。稍有文化的人总可以背诵几首唐诗。或许可以说诗歌是中国人感情、精神和思维的一部分。然而，20 世纪 80 年代以来，随处都可以听见人说：现在的诗，我读不懂。90 年代以来，连 80 年代还在为那些读不懂的诗辩解的人，也读不懂诗了，广大的读者索性也就不读诗了。我并不要在这里谈诗的懂与不懂这个问题，我只是从这里提出问题：在广大读者索性不读诗的情况下，诗还有未来吗？诗还可能存在下去吗？80、90 年代的诗到底是什么样子？诗人为何要把诗写成这个样子？往后诗人们将会怎么样进行创作？

其实，诗歌只是按照自身规律在发展着。推动它发展的既有内因，也有外因，诸种力的合力也许一时无从弄清楚。同时，在发展的历程中也许有某些重要环节出了问题，然而，当我们回头检视时，是可以加以总结和展望的。三千年来诗歌发展历程，其实也是如此的。只是我们置身于这个年代，对这年头诗的演变，难免困惑了。

21 世纪的诗歌不会突然从天而降，它只能是 20 世纪诗歌合乎逻辑的发展。当然，对此发展逻辑的观察和理解，仁者见仁，智者见智。为了避免谈这个题目时往往容易产生的主观性和随意性，我想取一种比较客观的思考方式，做法是列出 80、90

年代一些重要的产生过广泛影响的诗歌理念,加以评述与分析,看看是否可以从中发现一些 21 世纪诗歌创作与理论批评的信息。当然,这里罗列的若干诗歌理念,既是我在罗列,也就难免主观性,甚至也难免随意性,而且,我敢预言,将会引起情绪激动的抨击,但我希望诗坛理解。本文抛砖引玉,目的是总结 20 世纪,开拓 21 世纪,如果我这里挂一漏万,目不识珠,如果并没有把主要轮廓描出来,敬请补正。

21 世纪的诗歌什么样? 以下我从 20 世纪 80、90 年代诸多相关论述中,提出 6 种诗歌理念,希望能描出一个多元的艺术走向。请注意,这些都是从艺术追求方面去说的,都是从诗歌艺术本身去说的,其他问题,将另外行文。

一、浪漫主义追求的目标

王佐良提出:浪漫主义所追求的目标,到今天也没有全部实现,而现代主义作为文学风尚则已成为陈迹了。

我还记得大约在 1993 年的时候,北京开了一个“后现代主义与解构主义”学术讨论会。会议正在热烈进行的时候,我和江枫在休息间相遇了。大概有感于刚才会上有关现代主义诗歌创作的意见吧,江枫对我说:王佐良最近提出,现代主义已然成了历史的陈迹,而浪漫主义的理想远远没有实现。我当时很震动,感觉这里提出的肯定是个大问题。江枫是资深诗歌理论家和翻译家,《雪莱抒情诗全集》的译者,首届翻译终身奖获得者。王佐良是英国文学资深教授,九叶派著名诗人穆旦的同学和诗友,在西南联大读书时创作现代主义诗歌,接触现代主义理论,对于穆旦诗的阐释深具权威性。江枫所说王佐良的观点到底是什么意思呢?

王佐良在写成于 1987 年,而于 1991 年出版的《英国浪漫主

义诗歌史》(人民文学出版社)里,在表述这个问题时还说:“浪漫主义是一个更大的诗歌现象,在规模上,在影响上,在今天的余波上。在20世纪30年代后期的西南联大,一写诗就觉得非写艾略特和奥登的那路诗不可,对浪漫主义诗歌颇有反感。回想起来,这当中七分是追随文学时尚,三分是无知。”

从王佐良对于英国浪漫主义的论述里,可以清晰地看到他的诗歌理念。王佐良说:浪漫主义作家及其创作,都是法国大革命的产物。法国大革命也是一场文化大革命,启蒙运动替它开了路。法国大革命的中心思想,在于人的解放。途径有两个:一要恢复真性情,二是节之以理性。文学史告诉我们:许多第一流的作家是能从人的不幸和苦难里抬起头开始,憧憬一个更美好的世界的。正如济慈的著名的诗句:“谁也达不到这个顶峰/除了那些把世界的苦难/当作苦难,而且日夜不安的人。”拜伦、雪莱、济慈等浪漫主义诗人,有着一个坚实的思想核心,即对于人的命运的关心。浪漫主义作品的感染力,最终来自一种结合,即抒情式的理想与人世苦难感的结合。前者使诗开阔,后者使诗深刻。

具体到诗人,王佐良说拜伦的吸引力,主要在于他用卓越的诗艺传达了他对于自由的追求。而雪莱,他不只写得优美,而且写得有深度,有一个坚实的思想核心。反对他的阿诺德,不理解他的深刻与现实性,攻击他的现代派,不了解他的复杂和丰富。20世纪以来,文学风尚此起彼落,“新批评派”(现代派的理论之翼)已不行时,而经过一段曲折,雪莱的地位反而更加巩固。人们看清了浪漫主义是文学中一大高峰,其思想上的锐进、深刻与艺术上的新鲜、精湛都令人惊奇。济慈在诗艺上对后人有更大的影响:他的优秀作品(1919.1—9)表现出哲理化的加深和隐含的矛盾冲突形成的戏剧性运动,他的灵感,他的经验的复杂与内含的矛盾,诗人的处境,诗艺的多面性,语言的限制力与可能性

等等,都是属于现代世界的。在理论上,他提出:诗人要有能力经得起不安、迷惘、怀疑,而不是烦躁地要去弄清事实,找出道理。所谓诗才亦即诗人在生活中最无诗意,没有自我,那种看得出来要影响我们的诗是讨厌的。如果诗来得不像树长叶子那么自然,那还不如干脆不来。所有这些论点都是创始性的,至今仍引起我们的惊奇。可以说济慈是先现代派一步,做到了他们竭力想做的许多事情。^①

二、30年代的知性诗群

戴右军提出:30年代以下之琳、废名、纪弦、徐迟、柯可等为代表的知性诗群,用理论同时用创作所表达的感情追逐思想,现代诗要感觉、感情和思想相融合,创作要融合思想的成分,从事物深处转化自己的经验等诗歌理念,迄今仍不失为诗歌创作的艺术方向。

戴右军在《论三十年代中国新诗的知性转变》(完成于2000年6月,《中国社会科学》拟刊稿)这篇论文里,把上述诗歌理念概括和界定为“知性”:艾略特说诗要逃避感情,逃避自我;瑞恰慈说诗要讽刺感和张力;徐迟要求诗放逐抒情,要求感情明晰和感情追逐思想,所有这些论述都可以聚焦和落实于“知性”上。

论文引证徐迟的话说:卞之琳的《圆宝盒》所诉说的不是哲理,而是“感情的思想”;卞之琳不是善思索的哲人,而是善思索的诗人。思想的哲人所思想的是思想,而思想的诗人所思想的是感情。这种感情得要“明确”起来,得把官能的感受还原为知性,现代诗人需要这种特殊天赋。

论文指出,中国新诗在30年代出现的这个知性转变,实乃

^① 王佐良:《英国浪漫主义诗歌史》,北京,人民文学出版社,1991。

中国新诗艺术方向的转折。但很可惜很多时候知性都被深深误解了,以为知性就是理性、哲理、逻辑、知识。比如早期民刊《今天》上最著名的诗句“卑鄙是卑鄙者的通行证/高尚是高尚者的墓志铭”,实际上是格言、哲理,而非知性。另一种误解也是很严重的,把“知性”当作诗里的似是而非、毫无内含、模式化的、文字游戏性质的“巧智”。

论文指出,诗歌由传统的单纯抒情转向现代的知性,一群诗人由此开始以感情追逐思想,追求感性的明晰和智慧之美,把机智、讽刺感、悖论和辩证性放到方法技巧的重要位置,这一转折从整体上看远远没有完成。

论文同时还引证了瑞恰慈的观点,并分析说,知性也是诗与科学区别之所在。诗的语言务求知性,科学的语言务求逻辑,此乃当今高科技时代而诗歌还能存在的一个重要依据。

论文说知性是现代诗在苦闷了若干时期以后始能在表现方法上找到的一条出路。它既是现代诗的核心术语,也是现代诗的重要方法技巧,是现代诗在艺术上的一个目标和一条出路。

论文之所以用知性来描述这个转折和出路,是考虑到艾略特对于 17 世纪玄学派诗的论述,瑞恰慈对于柯尔律治关于“想像”的论述和徐迟关于放逐抒情的论述,以及我国晚唐温庭筠、李商隐诗风的美智传统和宋诗的得失。

对于我们这里所讨论的 21 世纪诗歌写作的几种可能性问题,尤其切题和重要的,是戴右军所引证日本学者阿部知二在当时所提出的见解。阿部知二说:在今日,诗乃是非常狭隘的部门上的专门技巧。今日的诗人,再不能在民众之上有原始社会中的吟游诗人(即预言者)那样的权威和尊敬了。因此,诗人非强制地确立自己不可:做文明的仆役,文明的翻译者,是不行的;做单单的文明反抗者、讽刺者,或原始主义的逃避者,也是滑稽的。现代诗人的态度,结果变成了非常主知的。他们以为睿智正是

诗人最应当信任的东西。他们以为,在包在我们周围某种漠然的感觉和感情的世界,换言之,即潜在意识的世界——在这些黑暗之中,像探照灯一般地放射睿智,而予这混沌的潜在世界以明晰性和方法的秩序,便是现代知识的诗人该做的纯粹的工作。阿部知二把知性作为现代主义诗歌反拨浪漫主义的总特征,并且提出知性文学发展的三个方向:一是尽量减少感情的分量,二是感觉主义的文学,三是理智性和感觉性的结合,并且说第三种会使知性倾向文学产生飞跃,是真正意义上的知性文学。^①

三、“非文化”的理念

1986年“现代诗群体大展”给人印象最深也影响最大的,是“非非主义”诗群的“非非主义宣言”,而这个宣言最重要的意义,在于它提出了诗歌创作“非文化”的理念。

诗歌创作中所谓“非文化”,要求诗人把立足点插进“前文化”的世界。这个“前文化”的世界,是一个“非文化”的世界,它比文化更丰厚、更辽阔、更远大,充满了创化的可能。它过去诞生过文化。非非主义崇尚对这个世界的自由出入。

这个宣言说,提出非文化这个理念的目的,第一是要使诗人与世界真正接触和直接接触。他们称这为“感觉还原”,为此要摒除感觉活动中的语义障碍。第二是为使诗人的直觉体验,因直接和真正插进“前文化”的世界而获得的“非文化的意识”不受干扰涂抹,要摒除“语义网络”构成的种种界定。他们称这为“意识还原”,但这里指的是“非文化的意识”。第三要求诗歌语言要能承担“前文化经验”之表现,为此要求创作时要“非运算地”、“非文化地”使用语言,以便捣毁语义的僵死、板结和确定性,从

^① 戴右军:《论中国新诗的知性转变》,拟刊稿。