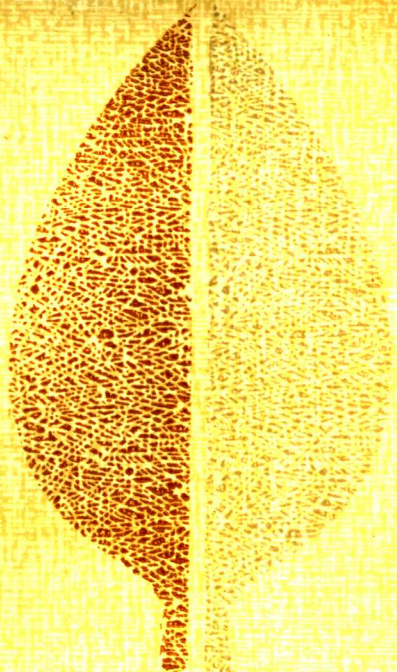

驼·队·诗·丛

诗的基础理论与技巧

李马树

诗的基础理论与技巧

朱先树

•

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京彩虹印刷厂印刷

•

开本787×1092毫米 1/32 印张3 字数50,000 插页2

1989年9月北京第1版 1989年9月北京第1次印刷

印数0,001—4,200册

ISBN 7-5039-0421-6/I·121

定价: 1.50元

目 录

第一章 情动于中 而形于言

——什么是诗

1. 诗是抒情艺术 5
2. 诗的种类 9

第二章 情理设位 意在笔先

——诗的构思

1. 写诗应该先进行构思 14
2. 立意是构思的核心 17
3. 诗的构思的几种情况 20
4. 诗的构思必须新鲜 24

第三章 移情入境 思与境偕

——诗的意境

1. 什么是诗的意境.....	28
2. 意境创造的类型.....	31
3. 关于无意境的诗.....	36

第四章 感时花溅泪 恨别鸟惊心

——诗的感情

1. 诗主要是抒发感情.....	40
2. 感情的真实性问题.....	43

第五章 精骛八极 心游万仞

——诗的形象

1. 想象是诗的翅膀.....	46
2. 诗的想象的特点.....	49
3. 想象产生的基础.....	54

第六章 不著一字 尽得风流

——诗的含蓄

1. 诗应该讲究含蓄.....	56
2. 含蓄与形象.....	60

第七章 直陈其事 托物寓情

——诗的表现方法

1. 赋也是一种表现方法.....	63
-------------------	----

2. 关于“比”“兴”的运用	65
----------------------	----

第八章 吟安一个字 捻断数茎须

——诗的语言

1. 关于诗的字句	75
2. 诗的语言和句法特点	78
3. 诗的字词使用特点	82

第九章 个个诗家各筑坛 一家横割一江山

——诗的风格

1. 风格应该多样化	85
2. 风格的分类举例	88
3. 风格是发展变化的	90

第十章 定法则无 大体须有

——诗的形式

1. 新诗形式产生的合理性	92
2. 应该重视对新诗形式的探索 and 创造	95

后记	96
----------	----

第一章 情动于中 而形于言

——什么是诗

1. 诗是抒情艺术

有很多同志都很喜欢诗，喜欢读诗，也喜欢写诗。但是，他们往往并不清楚什么是诗。有的青年同志说，他们喜欢诗，一方面觉得诗读起来有意思，另一方面要学写好象也容易，因为读诗，就那么几行，一下子就读完了，不象读小说那样花时间；写诗呢，还不是见着什么，想着什么，随便写几句就行了吗？要写小说、散文可就不那么容易了。这样来看待诗，当然是还没有真正懂得诗的意义。

什么是诗？古今中外的诗人、理论家都有过不少的论述。我国古代的《尚书·尧典》说：“诗言志，歌永言”。《毛诗序》说：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言。”陆机在《文赋》中又说：“诗缘情而绮靡”。白居易

易则对诗是什么有一个全面的说明，他说：“诗者，根情、苗言、华声、实义。”就是说，真实感情是诗的基础，是诗的根本，语言文字的表达是诗的苗叶，声韵是诗开的花朵、而思想内容则是诗的果实。当然这种说法也未必是十分准确的，但是可以说它已大致上包括了诗的一些基本要素。

关于诗的定义，我们可以从各个不同的角度去下。比如从诗的社会功能看，有人认为诗应该是时代的号角、人民的心声。从诗人的角度说，有的人认为诗就是“言志”“抒情”，高尔基就说过“诗，是心底的歌。”我们现在从学习写诗的角度来看，要知道诗是什么，首先要弄清楚诗大致应该包含些什么要素及创作过程的基本特点。对这一点，当代诗人艾青同志曾在《诗论》中说过：“诗是由诗人对外界所引起的感觉，注入了思想感情，而凝结为形象，终于被表现出来的一种‘完成’的艺术。”我们认为这样的论述是大致符合创作实际情况的，是科学的。

作为文学艺术都是社会生活的反映，但诗歌作为一种艺术形式，它自然有自己独自的特点。

诗与小说、散文、戏剧等的区别则是明显的。小说、散文、戏剧等作为叙事型文学，它反映社会生活需要有大量的素材，有一定的故事情节，需要

有准确的细节描写，还要塑造出栩栩如生的人物典型等等。但是诗却不同，它需要生活素材，但重在诗人的主观感受，它只重在选择生活形象，而不必需要有头有尾的完整故事（叙事诗当然也有故事，但也不必如小说那样曲折复杂）；需要有形象和细节，但不必如小说等那样准确的描写，而往往以情感浸泡之后，用夸张、扭曲的变形形式出现，诗不必塑造栩栩如生的人物形象，而只注重意境的典型性和抒情性主人公的感情基调。小说、散文、戏剧中当然也可以有一些诗意的描写和表达的方式，但它和我们所说的诗的本来意义还不是一回事。诗剧、诗体小说、散文诗，则是诗与剧、诗与小说、诗与散文结合成的一种新的文体，它与我们所说的诗这个独立体也是不同的。而且除散文诗之外，诗剧、诗体小说这种形式现在已经很少有人运用了。这也说明各种文体之间的分工的矛盾性有时也很难调和的。

在某种意义上说，诗与画和音乐的关系则更密切。

诗与画，在形象选择、构思技巧、表现方式上都有很多共同的东西，所以过去人们常说一首好诗是“诗中有画”，而对一幅好画则往往赞赏它“画中有诗”。

如杜甫的绝句：

两个黄鹂鸣翠柳，
一行白鹭上青天，
窗含西岭千秋雪，
门泊东吴万里船。

这首诗的诗意，如果在画家手里完全可以画出一幅意象鲜明、栩栩如生的画来。因此，过去很多诗人和画家合作，诗人写出了很好的题画诗，而画家则画出极富诗意的画。诗人艾青写的题东山魁夷和林风眠画的诗，就充满着诗情画意。可见诗与画的确是有着很密切关系的。

但是诗与画的区别也是不言而喻的。因为一是形诸于形象的画面，一是通过语言文字而成功的语言艺术。另外，诗的概念和反映的内容在今天是更大更广泛得多了。

关于诗与音乐的密切关系过去也是常为人们说及的。诗歌，本来就是诗与歌的结合，过去的律诗、词、曲都是可以入乐的。就是说，歌离不开诗，诗也是可以歌的。在今天一首好的歌词，首先就应该是一首好诗。这也是很多人所公认的。诗与音乐的密切关系主要表现在什么地方呢？首先，从内容说，诗与音乐都是抒情的，它们对读者、对听众，

都是重在情绪感染方面取胜的。从表现形式上，音乐是节奏旋律，而诗也是有节奏、声韵等，因此，它们也有共同之处。当然，除了共同点之外，它们的区别也是明显的，音乐的感情表现主要靠声音的节奏旋律，诉诸人的听觉，造成联想而得到艺术的美感享受，而诗主要是靠语言文字，诉诸读者的视觉，造成联想而得到艺术的享受和思想的启示。而且，从现代诗歌，特别是新诗，它的音乐性（主要指节奏、声韵）比较起其他艺术表现手段来已经不是主要的了。

2. 诗 的 种 类

关于诗的品种，一般都按其内容和表现形式而分为抒情诗、叙事诗和散文诗三大类。若按诗的声韵格律来分则有自由体、格律体和民歌体。如果主要按其内容兼及表现形式特点的不同，还可以分为儿童诗、童话诗、寓言诗、科学诗、爱情诗、咏物诗、哲理诗，以及政治抒情诗、讽刺诗、诵朗诗、街头诗、打油诗等等。为了说明诗歌的特点，我们主要按抒情诗、叙事诗、散文诗的分类，分别略作说明。

①抒情诗：我们一般讲诗歌的概念，如果没

有特意标明是某种诗的情况，大多指的是抒情诗。

顾名思义，抒情诗，就是抒发感情的。它主要是通过生活的场面和环境对诗人感情的触发而引起的歌咏，也可以是一时、一地、一事、一景对诗人感情的牵动，而使诗人触景生情，发而为诗。抒情诗一般都是有情有境，情境交融的。由于抒情诗重在抒情，所以它不象叙事文学那样有完整的故事和塑造人物典型，而是直接通过诗人感情的金线，把零散的个别形象贯穿起来，或者把诗人的感情，贯注到客观的某种个别形象中去。这就是说，抒情，是抒情诗基本的最重要的特点。

有的同志会说，诗不是言志的吗？那么言志与抒情是什么关系呢？诗言志是不错的，但首先应该明白，这种志是通述诗这种特殊形式而言的志，他不同于入党入团的誓词，也不同于某种宣言和口号，抒情诗这种特殊艺术形式既然是抒情，那么，一般情况当然是不会离开感情而言志的。也就是说，抒情诗所言的志则应该是饱和着诗人的感情，与感情同在，有时就是一种感情倾向的表现形式。见情即见志，感情高尚其志则高，感情低下甚至猥琐，其志也必然渺小直至低俗。这在诗歌创作实践中是不难辨析的。

谈到抒情诗，我们必然要谈到政治抒情诗。曾

经有同志认为既然都是抒情诗，就不必再提政治抒情诗了。因为政治抒情诗据说容易和政治宣传、标语口号，甚至和假、大、空等诗风联系在一起。其实不一定。一个名称的提出，往往都是由实践存在，由人们约定俗成的，政治抒情诗的概念当然也是这样。政治抒情诗，无非就是政治色彩浓一些，它可能是作者直接对重大的社会问题，对重大的政治历史事件或当前的社会政治生活发表自己的感受，抒发自己的激情。这样的诗写好了将会有更大的社会影响，激起强烈的社会共鸣，更利于反映时代精神，表达人民群众的呼声，如贺敬之的《放声歌唱》、《雷锋之歌》等政治抒情诗不就曾经激动过一代青年人吗？但是，需要说明的是，政治抒情诗，也只能是诗的一种，一首诗的好坏主要还是看思想和艺术的统一，而不是完全着重于它描写了什么题材内容，因此，我们更不必争而为之的。

②叙事诗：叙事诗当然要叙事，但这里有一个前提，它必须是诗。因为前面我们已经说过，诗与小说、戏剧等是有区别的。叙事本来不是诗的长处，但作为诗的一个品种，它也有自己的特点：对于叙事文学的小说、散文、戏剧来说，它是诗；对一般的抒情来说，它又可以叙事。它综合了二者的

长处，而可以避其二者的短处，成为一种独特的艺术形式。因此叙事诗的特点可以概括为：一是可以表现一般抒情诗所难于表现的，具有一定故事情节的，较为典型复杂的社会生活和历史事件，以及描写人物等；另外也可以比一般的叙事文学更富有激情，更富有诗意，因而更能从感情上增加激动人心的力量，给人以艺术的诗意美的享受。写得成功的叙事诗，如古代的《孔雀东南飞》、《木兰辞》，以及新诗创作中如李季的《王贵与李香香》等等，都是诗歌中的精品，永远闪耀着艺术的光辉，成为诗歌创作和艺术欣赏的典范。当然。叙事诗如果写得不好，只有故事梗概而无诗的激情和诗的艺术美，那就没有什么存在的价值了。因此，在某种意义上来说，激情和诗意仍然是叙事诗的重要特点。

③散文诗：散文诗是介于散文和诗之间的一种艺术形式。但是应该说明，严格意义上的散文诗，比较起散文来，它更接近于诗。因为散文诗，除了在字句排列上不分行，对声韵不必讲究（有的散文诗也还是音韵铿锵的），其他关于诗的特点，差不多它都具备。

当然很多写得好的散文，都是充满诗的构思、诗的激情的，但它还是散文，有的还有完整的故事，细节的描写等，这些都不一定是一般抒情诗所

具备的。因此，散文诗虽然已从诗中独立门户，但它还是诗，可以说是诗的一个分支。学写散文诗，首先还得有写一般抒情诗的艺术功力，而不因它不分行，就认为比诗更容易学，更容易写。

关于诗的其他种类如咏物诗、哲理诗、儿童诗、科学诗、讽刺诗、寓言诗等等，都各有自己一定的特点，或者内容、或者表现方法上有自己不同于别的诗的地方，但它们都是诗，因此也都有诗的基本的共同的東西，这些问题，我们将综合起来论述，在这里就不再分别细说了。

第二章 情理设位 意在笔先

——诗的构思

1. 写诗应该先进行构思

艺术构思，是一切文艺作品创作过程的重要环节。如果说小说、戏剧、电影，甚至散文有了好的构思就可能产生好的作品，那么诗歌更是这样。有人认为诗是抒情的，只要在生活中有了感情触动，随手把它记录下来就是诗，其实不然。表面上看，诗歌有时是开始于某种感情触动，甚至会突然产生一两句好的诗句来，但这不是诗，而只能说，这是作者诗的构思的开始，如果能构思得成功，就可能写成一首好诗，构思不成功，也许就永远留下两句诗句。古人有“满城风雨近重阳”的故事就是说的这个问题。《冷斋夜话》卷四载：宋时黄洲潘大临寄给谢天逸一封信说：“秋来景物，件件是佳句，昨日闲卧，闻檐林雨声，欣然起，题壁曰：‘满城风雨近重阳’，忽催租人至，遂败意，止此一句奉

寄。”这里从构思的角度看，潘大林由于有感于秋来景色，正进行一首秋景诗的构思，但刚得一句，而催租的人到了，构思终断，至此，这首只有一个句子的诗终没能构思出来。这就说明，作者在生活中有了积累，得到感受，甚至受到了诗情的触发，这时只有在这个基础上进行完整的诗的艺术构思，才能写出完整的一首好诗来。

当然，就诗的艺术构思的具体情况来看，由于作者对生活的感受情况不同，作者的写作习惯，才思敏捷的程度不一样，每一首诗的构思情况也可能是千差万别的。就是说具体的艺术构思总是要受多种多样的因素决定的。有的即使构思出了一首很好的诗来，但作者自己可能不一定能把这个构思的过程说得很清楚。一般说来，长篇的叙事诗、抒情诗，构思的时间总是会要长一些，而短小的抒情诗，特别是一些即兴小诗，构思的时间可能就短些，当然也有短诗构思很长的。贾岛有所谓“二句三年得，一吟双泪流”，大概就是这样吧。但有的诗人写诗可能构思时间很短，所谓“挥毫而就”、“倚马可待”，这样的诗，以致使人看不出，或自己也说不出有什么诗的构思过程似的。但实际上，这种构思的阶段也还是存在的。如传说中的曹植的《七步诗》，走七步路就写成一首诗，可算是才思敏捷的