

中国高等院校《艺术素养》丛书

中国新诗

常立 卢寿荣/编著

那河畔的金柳，
是夕阳中的新娘。

轻轻的我走了，
正如我轻轻的来。

我轻轻的招手，
作别西天的云彩。

波光里的艳影，
在我心头荡漾。

上海人民美術出版社

中国高等院校《艺术素养》丛书

中国新诗

编著 常 立
卢寿荣

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国新诗 / 常立, 卢寿荣编绘. —上海: 上海人民美术出版社, 2002. 12

(中国高等院校《艺术素养》丛书 / 李维琨主编)

ISBN 7-5322-3342-1

I. 中... II. ①常...②卢... III. 新诗 - 文学研究 - 中国 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. I207.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 090743 号

中国高等院校《艺术素养》丛书

中国新诗

编 著: 常 立 卢寿荣

责任编辑: 张 翠

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 长乐路 672 弄 33 号

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海市印刷十厂

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 8.75

出版日期: 2002 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

印 数: 0001-5050

书 号: ISBN 7-5322-3342-1/J · 3115

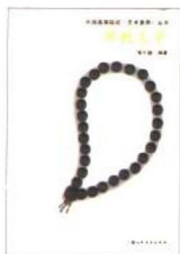
定 价: 18.00 元

中国高等院校（艺术素养）丛书·最新出版

中国戏曲是世界三大古老的戏剧文化之一，至今活跃在舞台上。本书对其中的两大代表性流派昆剧和京剧进行了史的条理和面的阐述。昆剧是戏曲发展到明清时的最精美的表现形式，它有着数以千计的经典剧本，如《浣纱记》、《鸣凤记》、《牡丹亭》、《清忠谱》、《桃花扇》、《长生殿》、《雷峰塔》等，有着悦耳动人的唱腔，和表现人的言谈举止、喜怒哀乐的一个程式。而京剧是流布面最广、观众最多的一个剧种，它涌现出许多著名的演员如程长庚、谭鑫培、梅兰芳、程砚秋等，对全国三百多个地方剧种都产生过深刻的影响，并代表中国戏曲第一次走向国门，向全世界展现了中华艺术的魅力。

佛教不仅仅是一个影响人类至为深远的宗教潮流，而且从诞生之初就是一个拥有丰富艺术因素的文化传统：诗歌偈颂、叙事文学、雕塑壁画、庙宇石窟等等。在东方，它构成了一个与西方基督教艺术传统相映成趣的斑斓世界。本书将引领读者由文学的视野窥探佛教文化的艺术天地，自印度到中国，从古代到近世：你或许想像不到在严厉的戒律后面同样活跃着热烈的情感，你或许会惊讶于那么多耳熟能详的词汇成语，故事情节与文学形象竟然源于佛教，你或许最终会明白没有佛教的浸润中国文学的面貌完全可能是另外的样子……

本书向读者展示了中外戏剧近百部名剧，对色彩缤纷，风格迥异的精品作了深入浅出的评析，对中外戏剧发展的概况也作了系统、全面的描述。160幅精美剧照，更让人赏心悦目，心旷神怡。

为什么毕加索懂慎用中国的书法来写他的画？为什么线条的组合会形成令人神迷心痴的辉煌艺术？古老而又现代的书法艺术光彩将时空隧道照得透亮，让我们与前辈在此交会。梳理历史的衍变，发掘书家的内心隐秘，解读书作个体的风采。

读诗，要懂诗律。填词，要懂词谱。诗律与词谱不是“玄学”。本书帮助您以最快速度掌握诗词格律，使您能惊喜地以内行朋友的身份去访问诗词文学的殿堂，分享辛弃疾“恨古人不见吾狂耳”的快乐。

这是国内第一本对各类型的商业片进行研究介绍的作品。该书将商业电影放在社会和历史的背景下进行考察，列举了中外商业电影史上的名著名片，以生动简洁的语言对之进行了系统的鉴赏分析，并对影片进行纵横两个时态上的比较，使人耳目一新。

本书将引导您步入交响乐的园林，一一游遍交响乐风光旖旎的胜景，帮助您结识历代数十位音乐大师，了解他们的生平，领略他们作品的神奇魅力，让您陶醉在交响音乐的世界之中。

本书力图用简洁明晰的叙述，带着您快速领略从原始、古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克、现实主义艺术，到现代主义和当代艺术的整个历程，帮助您读懂西方绘画各时期的经典名作。

本书参考近20年来学术界最新研究成果，简要叙述自原始社会历经先秦两汉、六朝隋唐至宋元明清的绘画发展及演变的动态过程，资料翔实，思路清晰，体系严谨，评价适当，既重点突出，又兼顾全局，将数千年中国绘画史生动地展现在读者面前。

目录

前言 诗歌之光 5

第一章 挣脱语言的牢笼 16

- 1 胡适：且准备擎旗作健儿 /16
- 2 新潮诗人：在黑夜荒山中摸索 /19
- 3 湖畔诗社：琴声恋着红叶 /24
- 4 小诗运动：一春潺潺的细流 /28

第二章 精神的狂飚 34

- 1 郭沫若：凤凰涅槃 /34
- 2 浪漫主义的升沉：寂静的朦胧 /40

第三章 格律的探索 48

- 1 徐志摩：我不知道风是在哪一个方向吹 /48
- 2 闻一多：一沟绝望的死水 /55
- 3 “新月”星空下：飘来了一声清脆的鸟啼 /59

第四章 意象的森林 72

- 1 象征派：朦胧的世界之影 /72

HAB 100/09

目录

- 2 戴望舒：走尽这雨巷 /76
- 3 何其芳：年轻的神 /81
- 4 卞之琳：距离的组织 /85
- 5 废名：思想是一个美人 /90
- 6 冯至：我的寂寞是一条长蛇 /95
- 7 九叶诗派：丰富的痛苦 /100

第五章 现实的介入 118

- 1 属于别一世界 /118
- 2 七月诗派：用嘶哑的喉咙歌唱 /125
- 3 民歌体与叙事诗·战歌与颂歌 /137

第六章 彼岸的风景 144

- 1 纪弦：独来独往一匹狼 /145
- 2 郑愁予：美丽的错误 /148
- 3 余光中：钟整个大陆的爱在一只苦瓜 /150
- 4 痖弦：一只昏眩于煤屑中的蝴蝶 /152
- 5 洛夫：树在火中燃烧 /157
- 6 罗门：死亡之塔 /162
- 7 其他台湾诗人：花开的声音 /165

目录

第七章 朦胧的崛起 172

- 1 文革期间地下诗歌：奔涌的暗流 / 172
- 2 北岛：清醒时的孤独 / 179
- 3 舒婷：会唱歌的鸢尾花 / 186
- 4 顾城：像青草一样呼吸 / 190
- 5 文化寻根：我们究竟为什么要复活 / 197

第八章 诗神的狂欢(上) 202

- 1 新生代：破碎的激情 / 202
- 2 再造汉诗：文化的幻像 / 204
- 3 非非主义：想像大鸟 / 209
- 4 “他们”和“莽汉”：告别崇高 / 215

第九章 诗神的狂欢(下) 225

- 1 寻找家园：一个时代上升的摩擦 / 225
- 2 女性诗歌：谁曾经是我 / 252
- 3 90年代诗歌：看得见风景的房间 / 259

主要参考文献 269

后记 271

目录

前言 诗歌之光 5

第一章 挣脱语言的牢笼 16

- 1 胡适：且准备擎旗作健儿 /16
- 2 新潮诗人：在黑夜荒山中摸索 /19
- 3 湖畔诗社：琴声恋着红叶 /24
- 4 小诗运动：一春潺潺的细流 /28

第二章 精神的狂飚 34

- 1 郭沫若：凤凰涅槃 /34
- 2 浪漫主义的升沉：寂静的朦胧 /40

第三章 格律的探索 48

- 1 徐志摩：我不知道风是在哪一个方向吹 /48
- 2 闻一多：一沟绝望的死水 /55
- 3 “新月”星空下：飘来了一声清脆的鸟啼 /59

第四章 意象的森林 72

- 1 象征派：朦胧的世界之影 /72

HAB 100/09

目录

- 2 戴望舒：走尽这雨巷 /76
- 3 何其芳：年轻的神 /81
- 4 卞之琳：距离的组织 /85
- 5 废名：思想是一个美人 /90
- 6 冯至：我的寂寞是一条长蛇 /95
- 7 九叶诗派：丰富的痛苦 /100

第五章 现实的介入 118

- 1 属于别一世界 /118
- 2 七月诗派：用嘶哑的喉咙歌唱 /125
- 3 民歌体与叙事诗·战歌与颂歌 /137

第六章 彼岸的风景 144

- 1 纪弦：独来独往一匹狼 /145
- 2 郑愁予：美丽的错误 /148
- 3 余光中：钟整个大陆的爱在一只苦瓜 /150
- 4 痖弦：一只昏眩于煤屑中的蝴蝶 /152
- 5 洛夫：树在火中燃烧 /157
- 6 罗门：死亡之塔 /162
- 7 其他台湾诗人：花开的声音 /165

目录

第七章 朦胧的崛起 172

- 1 文革期间地下诗歌：奔涌的暗流 / 172
- 2 北岛：清醒时的孤独 / 179
- 3 舒婷：会唱歌的鸢尾花 / 186
- 4 顾城：像青草一样呼吸 / 190
- 5 文化寻根：我们究竟为什么要复活 / 197

第八章 诗神的狂欢(上) 202

- 1 新生代：破碎的激情 / 202
- 2 再造汉诗：文化的幻像 / 204
- 3 非非主义：想像大鸟 / 209
- 4 “他们”和“莽汉”：告别崇高 / 215

第九章 诗神的狂欢(下) 225

- 1 寻找家园：一个时代上升的摩擦 / 225
- 2 女性诗歌：谁曾经是我 / 252
- 3 90年代诗歌：看得见风景的房间 / 259

主要参考文献 269

后记 271

前言

Preface

诗歌之光

所谓中国新诗，是指打破古典诗歌固有的形式与内容，接受外国诗歌和本民族文人诗歌与民间诗歌的影响，以现代白话表达现代人的思想情感的一种新式诗歌。

在中国古老悠长的文学传统中，诗歌一直占据着主导地位。中国新诗拥有举世瞩目的古典诗歌的雄厚基础，但由于它诞生于与旧诗的决裂中，等于主动摒弃了丰富的传统资源，而向西方的借鉴有时候又显得水土不服，这使新诗的创作出现一些问题。然而，作为一种新生的诗体，新诗的生命力是无穷的。经过几代诗人的革新与创造，新诗已经为我们贡献出大批优秀的诗人诗作，而每一次的挫折，都意味着下一次的再建设。新诗取代旧诗已经成为历史的必然，不可能因为它在发展中暴露的一些问题而回到古体诗词的老路上去，我们已经“在路上”了。

谭嗣同

1 诗国革命

中国的旧诗曾经取得过辉煌的成就，但到近代以后，古典诗歌的创作逐渐僵化，陈词滥调充斥诗坛，诗歌离人们的生活越来越远。古典诗歌所采用的书面语和人们日常使用的口语严重脱节，它在格律上的种种限制，对于人们表现日益复杂的生活是一种严重的束缚。所以打破传统诗歌形式，解放诗体成为必然。

晚清谭嗣同、黄遵宪等人提倡的“诗界革命”，是新诗诞生

胡适

的源头。他们提倡“我手写我口”，认为今人“作诗何必与古人同”，诗歌应表现“古人未有之物，未辟之境”。这些主张虽然只是对旧诗的改良，但对僵化的古典诗歌体制已经起到一定的冲击作用。“五四”的新诗运动首先是从解放诗体开始的。诚如胡适所言：“诗国革命何自始？要须作诗如作文。”一批留洋青年试图借鉴西方的自由诗体，打破旧体诗词的音韵格律等束缚性情的镣铐，表达内心的真情实感。但是新诗的草创者对于古诗的语言采取一概打倒的方式，这也引发了一些问题。因为在中国的古诗中，并不是只有典型的晦涩的文言，也存在着一些浅显易懂的白话、俗语，如李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”王维《鹿柴》：“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”这些诗虽然用了旧体的形式，但并不妨碍大众的接受。对于格律的排斥也是如此，僵化的体制诚然会束缚诗人自由情志的表达，但是古典诗歌对于合适字眼的推敲，对于生动意境的挖掘，这些素质是诗歌的共性因素，本来完全可以对新诗的创作起到借鉴作用。“五四”新诗人的叛逆精神使得中国优秀的本土诗歌资源形同虚设，诗人们面对的是一片推倒后的废墟。

中国的第一本白话新诗集是出版于1920年的胡适的《尝试集》，这本诗集在很多方面都未脱出旧诗的藩篱，徒有新诗的架子，而无法挖掘出新的意境，因此它的开创之功要高于实际成就。郭沫若从西方浪漫主义诗歌中汲取灵感，他的《女神》成为新诗草创期最美的收获。《女神》对于封建藩篱的冲击，对于自我的歌颂，都鲜明地反映了“五四”狂飙突进的精神。而郭沫若的自由诗也突破了传统诗歌的格律和形式，《凤凰涅槃》、《晨安》、《匪徒颂》等以诗的形式塑造了一个追求光明、张扬自我、充满叛逆精神的抒情形象。闻一多曾经撰文评述：“若讲新

诗，郭沫若君的诗才配称新诗呢，不独艺术上他的作品与旧诗词相去最远，最要紧的是他的精神完全是时代的精神——20世纪的时代的精神。”郭沫若宣称“我就是神”、“一切都是我的表现”，这种囊括一切、天狗吞日般的气势，足以使诗坛为之侧目。当然这种对自我的坦露，只是对于封建体制压抑下的人性的一种反拨，在诗歌的语言美感上，仍缺乏有效的开发。郭沫若的创作在很大程度上是环境的激发使然，他后期的诗逐渐又走向半格律化的路子，如《天上的街市》等在形式上非常齐整，但初期诗歌中那种狂放奔涌的激情也随之消失。与郭沫若同期的诗人中，俞平伯用旧诗的意境表现新诗意，刘半农用歌谣体来创作新诗，这些都对新诗的发展产生了有益的影响。

2 中西融合

郭沫若

中国新诗虽然从一开始就斩断了联系古代诗歌母体的脐带，将自己推向一个无源之水的窘境，但也正因为无所顾忌，所以在探索各种新的形式时显得大胆放松。早期新诗的创作者大都把目光投向西方的现代派新诗以汲取新的养料，另有一些有识之士则开始对“五四”初期新诗因一味自由化而导致的粗疏无文进行反思，着手从本国的诗歌传统中寻找与现代诗歌的契合点，如周作人所言“象征实在是其精意。这是外国的新潮流，同时也是中国的旧手法，新诗如往这一路去，融合便可成功，真正的中国新诗便可以创造出来了”。1926年，新月社闻一多、徐志摩等人创办《晨报·诗镌》，提倡“诗的格律”，对初期新诗的芜杂无文进行了匡正。闻一多的《一句话》、《死水》，徐志摩的《再别康桥》、《偶然》、《沙扬娜拉》、《雪花的快乐》都具有

徐志摩

较强的韵律感。但他们所提倡的格律主要源于西方，对古诗传统养料的吸收仍然很少。在这一时期，同属新月派的朱湘自觉地将古典词曲和民歌的形式结构引入新诗，创作了如《采莲曲》之类的佳作。而冯至的诗则十分注意诗歌的音乐性，其中蕴含的感情深沉含蓄，《一条小河》、《蛇》、《蚕马》等诗都很见功力。后来他又将从西方引进的十四行诗跟中国传统诗词的格律结合起来，着力于从日常生活中开掘出敏锐的诗意和精微的哲理。冯至的抒情诗和叙事诗俱佳，鲁迅称他为“中国最杰出的抒情诗人”，朱自清则认为其“叙事诗堪称独步”。

相对于上述诗人在格律上的努力，李金发等人则致力于变革中国的诗歌意象。李金发将法国的象征主义引入国内，他的诗以生涩的汉语表达恍惚的意境，充满了神秘气息和不可知的意味。尽管由于未能很好地将中国的语言跟西方的意象结合起来，而导致了文本的晦涩难解，但他的诗风格之独特，意境之新鲜，不仅在艺术形式上别开生面，同时也表达了中国新诗人由呐喊向沉思转变的个人情志。如《有感》：“如残叶溅／血在我们／脚上，／生命便是／死神唇边／的笑”，这种意境在古诗中是不多见的，表现了现代人崭新的生命体验。穆木天、冯乃超在诗歌中追求声色的朦胧美感，和李金发一样师从于法国的象征派诗人。戴望舒的《雨巷》以悠长的雨巷和带有悲剧色彩的丁香一般的姑娘，构成了朦胧的理想化的气氛，象征一种飘忽不定的心态。诗的语言典雅华美，音律和谐，既受到法国象征主义的影响，也有着晚唐诗词的特征。而他成熟期的诗歌如《我底记忆》则摆脱了音乐的束缚，运用自然流畅的现代口语来表达诗歌的内在情绪节奏，同时在题材上更多关注社会现实。戴望舒的诗意象浓郁而又不晦涩，所以读者很多。

现代派诗歌在二三十年代盛极一时，除以上诗人外，卞之