

◆ 陈圣生 著

现代诗学

XIAN DAI SHI XUE

社会科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代诗学/陈圣生著. -北京: 社会科学文献出版社, 1998.9

ISBN 7-80149-008-8

I. 现… II. 陈… III. 诗歌-文学理论 IV. I 052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 11380 号

❖新世纪文论书系❖

现代诗学



著 者: 陈圣生

责任编辑: 张洁 汤兮

封面设计: 张慧芝

责任校对: 王 洁 王旭东 毕春梅

责任印制: 窦建中

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 中国人民解放军第一二〇二工厂

印 刷: 北京市人民文学印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 11

字 数: 275 千字

版 次: 1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000

ISBN 7-80149-008-8/G·004

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

本书得到中国社会科学院出版基金资助

不迷入花丛，不饫于甘饴，
我不是蜂，不是蚁，不是蝶！
我是什么，竟想入非非
要让那么多苍白的书页
开出花朵，生出芳蜜？
我又像蜂，又像蚁，又像蝶。

——摘自《诗刊》1996年第五期
拙作《短笛》（组诗）

陈圣生长期从事比较诗学研究，有相当良好的中国古典文论和外国文论的学养。所撰书稿《现代诗学》，以我国传统诗学范畴为框架，清理出其中的一些主导概念，进行分析，同时广泛地引入西方的文论思想、类似的观念，进行综合的研究与评述。就我看过的几章来说，我以为书稿写得有质量，所论问题，如“言志说”、“缘情说”、“文以载道说”，虽然论说极多，但由于作者采取了比较的研究方法，所以关于诗的本质问题的探讨，就比较写得深入、视野较为开阔。文稿写道：中国在漫长的封建社会的历史过程中，一直缺乏比较独立、系统的文艺领域内部规律的探讨，致使文艺成为“道”的单纯的号筒。此论很为精当，这里提出了颇为重要的问题，但还可深入探讨。又如涉及诗的起源的语言问题、诗性思维、直觉理性问题，在中外理论对照、互补中，相互丰富，论述得当、深刻，无一般学者在这一问题上易有的片面性。诗意、诗式一章中，关于中外学者论及的意与修辞、内外意、诗意结构、诗意内涵、真与善、诗式与纯诗等，都写得有新意、有深度。意象与意境一章，论述了形象和意象、象征和隐喻、意境的生成等，辨析清晰，写得圆熟，中外理论交汇自如，没有一般比较文学研究中的生硬、附会之处，表现了作者较为深厚的中外文论功底和理论上的成熟。

——钱中文

（中国社会科学院文学研究所研究员《文学评论》主编）

陈圣生同志的《现代诗学》凡七章，二十几万言，篇幅虽不算长，但是内容充实，拿在手里感到是一部沉甸甸的、十分扎实、厚重的学术专著。我感到此著作有以下特点：

(一) 作者的学术眼界宏阔、气度大，表现出一种学术创新的志向和气象；而全书的具体论述亦确实基本达到了预期目的。诗是全人类的艺术花朵，各民族的诗虽有各自不同的特点；但又必有共同的性质。陈圣生同志放眼世界，研究分析各民族诗歌和诗学，然后构思出他这部概括性很强的《现代诗学》。以往的诗学著作，往往要么只是中国诗学，要么只是西方诗学；而陈圣生则打通中西、融会古今。因此，这本著作，有重要的理论价值和实践意义，它的出版定会对当今的诗学研究起推动作用。

(二) 与以往的某些诗学著作不同，此著作处处采用比较诗学的方法进行论述（或者说这就是目前我所见到的一本比较成功的比较诗学著作）。例如，关于天才问题，他把中国明代的李贽同德国的叔本华的观点进行比较论述，很有新意；关于诗的“内、外意”说，也是把宋代梅圣俞等人的思想同西方诗学家兰色姆的“逻辑构架”说相比较，发人深思。全书相当出色地在比较中展开论述。这是一项难度很大的工作。

(三) 此著作资料丰富、翔实。作者的知识广阔，基础扎实，文学素养高。中国自先秦至现代，西方自古希腊至当今，诗歌作品和诗学著作浩如烟海，但作者在本书中广征博引，使此著愈发见得丰富多采；而且所引资料运用妥当，很能说明自己的论点。

(四) 作者对此专题潜心研究十余年，态度严肃认真，治学严谨。这是一个学者多年研究的成果，是多年的心血结晶。该著作语言流畅，时有文采。我非常高兴地推荐该书尽快出版。

——杜书瀛

（中国社会科学院文学研究所研究员、文艺理论研究室主任）

《新世纪文论书系》出版者的话

世纪之交，改革浪潮中的我国文艺理论界空前活跃，思想的解放激发了文艺学、美学作新的建构的尝试。理论形态向多元化推进，新见迭起、异彩纷呈。在不同观点、评论的交汇中，文艺理论进入一个有活力的新的理论和美学层面。在西方近代思辨哲学和体系美学影响下建构起来的中国现代文论，正在思索以怎样的思想姿态和话语方式，建立更有效的文艺研究范式。

我们出版这套丛书，旨在全面追踪文艺理论研究领域的动向，深度反映国内外学坛文论研究最新成果，博采我国学人面向新世纪的反思和探索，尤其着重选收探讨中国文论建设的专著。我们希望西来的学理、概念及其分析框架能够与本土的问题意识相结合，着眼于“引入、融汇、创新”，整合出今天中国文论的话语体系。

首批收选的专著之一《现代诗学》，尽力发掘和阐说我国传统的诗性思维模式和有关用语，并使之与国内外现代诗歌理论和实践相结合，经过综合、比较，构筑了现代诗学的独到论说。可以说是融汇传统于现代的成功尝试。关于诗的本质和结构原则的慎思明见，无疑会对艺术形式的创新以及风格的建立产生长远的积极影响。

我国学人在探讨艺术的本质方面一直在做着不懈努力，《从物象到泛象》开辟了文艺研究的一种新视角，创造性地启用了一系列全新的概念、范畴，并运用它们来说明文学与艺术是“形象制作者”这一命题。了解作为形象制作者的文艺的内在结构及其发展、演变的走向，将有助于加深我们对文艺的深层次理解，增强我们对文学和艺术的兴趣，洞见它的魅力。

我们呼唤具有突破范式意义的划时代之作，也欢迎在某个方面某些概念上的研究更深一步或作了补苴罅漏工作的著述。我们也需要在美育和基

基础理论方面富有创见的、以推进学科知识积累为己任的撰著。在文艺美学本身是否能成为一门独立的学科尚无定论的条件下,《文艺美学》的撰著人发挥了很大的主观能动性,阐明了立论的基础和理由,缜密地设计了全书的构架,从文艺美学是一独立的学科这一构思出发,对其研究对象的区别性特征和范畴体系做了哲学论证。文艺美学“集中研究文学艺术领域中的审美活动规律”,本书正是对这一特殊审美活动规律的一种探求和描述。

我国目前正处于前现代的国情和后现代的国际背景之下,西方不同历史时期产生的思想同时涌入中国并与本土文化碰撞。在“现代性”在西方国家已经暴露弊端,逃离现代性、反抗现代性的哲学文化思想不断产生的背景下,中国理论界该怎样在文学思想的开展上进行创造性整合,参与对话,寻找我们自己可能担当的角色,为新世纪的文论建设作出我们应有的贡献?我们希望这套“新世纪文论书系”能对这个问题的探讨有所促进。

序

张 炯

我国是有着悠久诗歌传统的大国。由孔子删定的第一部诗歌总集《诗经》，迄今也已有2500年了。古人论诗的著作很多，诗话尤为历代文人所雅好。但系统的诗歌理论似乎又不多见。本世纪以来，西方诗歌理论逐渐传入我国，现代人论诗的著作渐渐多起来，但大批诗学论著的产生则是八十年代以来的突出现象。新近陈圣生同志所著的《现代诗学》便是其中很值得人们注意的一部诗论。

陈圣生同志在六十年代初毕业于复旦大学外文系，八十年代初又获中国社会科学院文学硕士学位，后较长时间从事国外汉学和比较诗学的研究。1986年往加拿大作短期比较文学学术访问，1989~1994年到法国进修文学社会学和法国汉学。这期间他均注意搜集西方现代诗学资料，1994年6月回国即全力投入这本书的写作，包括吸取我国古典诗学的养料并结合现代诗发展现状，进行大量的纵横比较研究。初步成果自1996年起陆续发表于《文学评论》、《文艺理论研究》等刊。他还有译著《回忆波德莱尔》（戈蒂耶等著）、《快快乐乐过一生》（卡尔松著）、《柏格森书信暨谈话选》等。与人合译的有韦勒克等的《文学理论》、福克马等的《二十世纪文学理论》、高利克的《中国现代文学批评发生史》。与人合著的则

有《中国比较文学批评史纲》。可见，他是一位治学相当勤奋笃实的学者。

《现代诗学》的可贵，首在于作者初步打通了中西诗学，既阐发我国传统诗学的基本概念与范畴，又兼采西方诗学的重要成果，经过自己的综合、比较，建构了现代诗学的独到体系。全书除绪论外，分为七章，对诗的本质、诗意与诗式、意境和意象、风格和流派、诗体的演化以及创作者和鉴赏者、诗教和诗美等多层次多侧面的论题，展开了深入的论述。不但资料丰富、论析精到，而且逻辑严密、新见叠出。这样贯通中西、纵串古今的比较诗学之作，应该说还不多见。其中既可见出作者的知识广博和视野开阔，也可见出他对有关问题的殚精竭虑，浇注不少的心血。

二十世纪中国的诗坛经历了新旧体诗的激烈竞争，终于出现新旧一正一副、双水分流的局面。八十年代以来现代主义、后现代主义思潮对新诗的发展产生明显的影响。八十年代中期中国诗歌思维空前活跃，又空前混乱，一时出现的各扯旗号的流派竟达百家之多，但诗坛的喧嚣并没有打动很多读者，相反，新生代的先锋之作，从“非非主义”直到“城市生活流”，广大读者似乎都不大感兴趣。有人甚至讥讽说：写诗的人比读诗的多！我虽然不相信会有如此之“惨”，但中国的诗向何处去？如何才能重现代曾有过的光辉？毕竟不能不为人们所关心。要走出这种混乱的、不够景气的状态，恐怕从诗歌理论上进行清理，并作出更为科学的建构，应该说是十分必要的。因而，陈圣生同志的《现代诗学》的出版，不管他的看法是否能为大家所赞同，作为一家之言，加入诗歌理论的探讨中去，我以为是于学术还是于诗歌创作，都不会是无益的罢！

是为序。

1997年11月18日
于北京望京新城花家地

自序：简说《现代诗学》的创意及其他

《现代诗学》首次尝试对古今中外的诗歌经验和理论作综合化和系统化的整理和阐发，作者期望借此建构有中国特色的现代诗学体系，从而促进我国新诗的健康发展；同时，这也可能是对来自外国的影响的一种主动、积极的反馈（不同于迄今为止我国新诗创作和评论中大量存在的消极、被动的接受）。

无论是世界的哪个大区或大国，还是中国，在本世纪的诗歌创作和评论中，都经常存在过激的“反传统”或“换代”的倾向，忽略了艺术成果和艺术造诣所必须的积累过程。为此，本书在“绪论”的二、四节中提出了历史主义的观点，全书又以“平行研究”的方法，着重总结中外传统诗艺和诗学类同的规律（即显示存在着超越时空和文化悬隔的“诗心”和“文心”），以期达到补偏救弊和立论稳妥的目的。也就是说，这里的宗旨是：任何的创作和理论上的创新都要建立在继承传统的基础上，一反本世纪诗坛和论坛时尚的“天马行空、独来独往”和“求变心切”的弊端。

然而，本书同时对于艺术创新和诗体的演变规律给予极大的关注，对于古今的复古主义思潮也予以一些批评。例如，第五章一节肯定白话诗是中国现代诗歌的发展方向，第六章三节赞同叶燮对严羽等人的指责等。“诗体的演化”这章还对“哲理诗”、“小品文”、“小小品”（即“散文诗”）、“诗体小说”、“新戏曲”等体裁做了一些论证，说明诗是文学的根基，民歌和抒情短诗是

文学的发凡，为第七章：“诗教和美育”做了铺垫。

本书的重点在于对诗的本质的阐说。“绪论”第一节就提到孔子和现代的海德格尔采用类似的某种哲学反思的方法（“解释循环”）得出“诗即思（无邪）”的结论，第一章一节又详解了孔子时代出现的“诗言志”说。这些理论资源奠定了本书将诗的本质确定为“以意象语言呈现的一种原创性思维”的基础；古典主义诗论强调逻辑理性，浪漫主义诗论强调感情，现代主义诗论强调语言形式，都有相当大的片面性。本书还从各个角度阐明“诗性思维”是“直觉的理性”与逻辑理性相统一和相化合的原理，排除了颇为时髦的全然毁弃“名”、“理”的外国超现实主义和本国禅、道诗论的迷障和干扰；对“直觉”的机理，也参照现代思维科学成果予以尽可能明白的阐说，如第六章二节将“灵感”作为诗性直觉的一种重要方式来详析。

由于“诗即思”，便不能不对与“思”有关的“物”、“意”、“言”、“文”、“情”、“理”、“真”、“善”、“美”等范畴加以相互联系的考察。第二章一至六节都围绕“诗意”来谈以上的诗学概念。现代诗学由于受到形式主义的严重束缚，一般不谈“思想”，对“诗意”也没有专门的论述，这里或许也是首次提出了“诗意是文学艺术的精髓”这一命题；究竟这一“扩大化”的文学艺术标准有无实用价值，光凭理论推考当然是无济于事的，关键在于文艺工作者是否认可并付诸实践。诗与文都以“立意为主”在中国传统文论中则是主流，这里仅仅发现不大为人常道的“诗分内外意”说（宋代梅圣俞）与本世纪英美“新批评”派的“构架—肌质”等说（兰色姆）奇特地相似：“内意”有如“肌质”，是诗意中微妙的东西，在中国也称为“言外之意”；“外意”则是由语言的逻辑构架所传达出来的内容，是“内意”的载体。当然，整个的“诗意”是一有机整体，中外诗学家对此都十分强调；同

时，他们也强调没有“内意”、“肌质”或逻辑概念之外的“意味”、“意境”便不是诗和文学艺术。诗意的这种“二元对立”结构，可以印证上述诗性思维的两重性。

本书借用唐代诗僧皎然的著作的名称“诗式”，来与“诗意”配对。诗式即诗歌语言形式，既与诗意构成不可分割的有机整体，又如上述的“内外意”那样，与诗意有主次之分。本书归纳出精炼、委婉、内在的音乐性（“自由诗”）和独创性（“不可翻译性”或“三不同”）四大语言特色来代表诗式的基本原则。按正常的情况来说，诗意与诗式在“纯诗”（近似一般的抒情诗）中得到集中的体现，在其它文艺形式和体裁中则是散见的。

诗式也可以用“意象语言”表之，即通过“兴、比、赋”或“象征”、“隐喻”、“直陈”等修辞方法以及想象、联想、直觉等运思的过程来构成形象和意象，从而有可能在读者的想象中产生富有美感的“意味”或“意境”，诗意便寄托于其中。本书参考中西美学著作对这些诗学概念做了尽可能清晰的界定，对其中容易混淆的形象、意象和意境做了尤其细致的甄别和论证的工作，同时充分肯定了本世纪初的王国维、中叶的海外学者和新时期的大陆学者在文学意象论和意境说上的扎实的研究和发现，指出这些对世界诗学的贡献（西方罕有意象论，在自觉的理论建构中只有形象论）。当然，中国传统诗学所孕育的意象论目前仍处于发展阶段，还没有完全脱掉形象论的胞衣，我也只能笼统地确定：如果上述的诗式四大原则能恰到好处地揉合起来，意象便在其中了。

当我们运用意象语言完整地构筑诗意的家园时，便出现了“风格与流派”的问题（见第四章）。本书根据歌德等大文豪的见解，将风格与一般的特色、个性和作风等区别开来：风格不仅有独特性之意，而且显示出诗意与诗式的完美的结合，可以说每一部有价值的艺术品和每一首好诗，都要有自己独特的风格。有价

值的创作方法或创作路线可以称为总体风格，例如中国古典诗分唐、宋两大流派的不同的总体风格，西方则分古典派和浪漫派两大总体风格。我同意赫尔岑的论断：现实主义是古典主义和浪漫主义的化合。以上三种总体风格都构成“泛流派”，即不是狭隘的宗派团体，而是艺术气质和趣味的差异。狭隘的流派的出现则弊大于利，因为他们抱残守缺，使艺术成就一代不如一代。考察诗歌风格与诗派的形成和变化的过程，可以了解一个时代的文学艺术事业的盛衰。

本书的一、六、七章都对诗在文化人类学和社会学中的意义和作用做了充分的估价，说明诗歌的冲动伴随着劳动而创造出人类（最先的标志是创造出语言工具），以及诗对启发想象力和创造力（“兴”）、认识世界（“观”）、团结人们（“群”）、疏泄情感（“怨”）的作用。但我不同意海德格尔以诗对抗现代科技的“诗歌救世主义”，而是认为两者是智力（主要是想象和直觉的创造能力）的不同表现，具有互补作用。对于诗歌在本世纪之所以趋向衰落的原因，本书难以尽述，这是一大缺憾，因为这里除了上述的众多流派的竞出和艺术观的超常变迁外，还有不少是由特殊的社会政治经济形势（最突出的是世界性的热战、冷战等）所造成的人文环境的破坏。正如鲁迅所说的，缺乏天才的土壤（即能共感和知音的广大读者），所以诗歌天才不能降生。但本书不采纳自尼采以来所泛滥的反对一切思想权威的“无政府主义”的意识形态。对于叔本华所论的天才不是极端个人主义者，而是公心大于私心的“赤子”（我国明代学者李贽也有类似的说法），则有同感。现代主流的诗学理论还趋向于消解意义，否定艺术天才，在这种被扭曲的人文思想环境下，诗意的陷落是料想之中的事；但这里无法对“解结构主义”，“读者反应批评”和“新阐释学”等进行深入的剖析，也是一大缺憾。

本书名为“现代诗学”，但对“现代主义”和现代诗的发展历程及其代表作的分析，相对来说都嫌不够（仅在第四章第四节有集中的介绍），应该说这也是本书的不足之处。这方面的原因在于：本书原来只是打算作为作者准备之中的《现代诗歌风格论》的理论背景资料。现在看来，它也只能供进行艰巨的现状研究和创作鉴赏实践的同志当作基础理论的参考资料之用。

目 录

序	张 炯
自序：简说《现代诗学》的创意及其他	1
绪论：诗、译诗与比较诗学	1
第一章 诗的本质	26
一、“言志”说、“缘情”说和“文以载道”说	26
二、“诗是人类的母语”	34
三、艺术的本质是诗	40
四、诗性思维：“直觉的理性”与逻辑理性的结合	46
第二章 诗意和诗式	57
一、“以意为主”和“修辞为要”	58
二、“内、外意”说和“构架—肌质”说	68
三、“肌理”说和“直陈诗”	75
四、诗意——文学艺术的精髓	78
五、诗的真实——情与理融合	84
六、“感染力”说——真和善的统一	88
七、诗式和“纯诗”	98
八、精炼和委婉；“自由诗”说；“三不同”说与 “不可翻译性”	106
第三章 意象和意境	117
一、形象和意象：附“情景”说和“形象思维”说	117
二、象征和隐喻：附“比、兴”说	135

三、想象和联想：附“赋”说	148
四、意境的生成：附“境生于象外”说和“有机整体”说	158
第四章 风格和流派	166
一、诗成于风格之立	166
二、古典诗和浪漫诗：附“诗分唐宋”说	174
三、诗派的形成及其利弊	181
四、城市诗的崛起：现代主义简说	190
第五章 诗体的演化	204
一、体裁演变的规律	204
二、哲理诗与理趣：附“反常合道”说	210
三、小品文与散文诗之辨：附“文尚实”说及韵律论	220
四、叙事诗学：关于诗体小说与“偶然”论	231
五、交往诗学：附“陌生化”、间离效果和“新戏曲”设想	243
第六章 创作者和鉴赏者	252
一、天才的根源：附“童心”说	253
二、“灵感”：专注而自由的心态 附：“神思”说和“意味”说	265
三、“学诗者以识为主”——叶燮《原诗》衍论	279
四、赏诗和评诗：附“知音”说和“共感”说	287
第七章 诗教和美育	295
一、诗的价值：附“寓教于乐”说和“兴、观、 群、怨”说	296
二、诗与美：附“温柔敦厚”论和“美感”说	301
三、诗与科学技术的关系：附共同的“智力空间”说	304
四、以诗为基础的美育前景	308
后 记	315
人名索引	317