

SHIDEYISHU

诗的艺术

黄
钢
著

新疆大学出版社

诗的艺术

[illegible]

诗 的 艺 术

黄 钢 著

新疆大学出版社出版

乌鲁木齐市胜利路14号

邮编: 830046

新华书店经销

新疆新华三厂印刷

850×1168毫米 32开本 2插页 10.125印张 255千字

1992年5月第1版

1992年5月第1次印刷

印数1—5000

ISBN7-5631-0272-8/G·161

定价: 5.80元

■
继承

■
开拓

■
创新

《诗的艺术》序

大约在七八年前，我和黄钢的寓所同在一幢楼上。由于职业形成的习惯，我喜欢在静夜工作；那时，黄钢住的斗室里，也常常是灯光通宵达旦，我知道他正着手于诗歌理论方面的钻研。此后的长时间里，由于共同的兴趣和爱好所致，我们一有机会就常常聊起与诗歌有关的一些问题。

寒来暑往，月换星移，一晃，七八个年头已成过去。十多天前的一个圆月夜晚，黄钢抱着他的《诗的艺术》的清样稿到我

家来，要我为他的专著写篇序言，我欣然接受了他的嘱托，尽管厚厚的一大摞校样稿，加之涂涂改改，勾勾画画的，可是，读来却引人入胜，欲罢不能。正所谓“读好书如晤知友”，在短短的几天里，我就怀着极其兴奋和欣喜的心情，在这本专著尚未问世之前，成为它的第一个通读者。

《诗的艺术》是一部带有明显继承、开拓、创新特色的专著，作者从历史的角度与现实的视线对诗的艺术进行全面、广泛、深入的探索，既有严谨的论述，又有细腻的分析；内涵既丰富深刻，体系又自成一家。这便是我对这本专著的第一印象。

新时期以来，我国的诗歌理论研究，如同新时期的诗歌创作一样，取得了令人瞩目的成绩，诗坛思想活跃，流派纷呈，风格多样，镂金错彩，琳琅满目，出现了一批又一批佳作。但也不可否认，与此同时，伴随改革开放和搞活的历史潮流，面向世界的格局也使我们的某些诗歌理论随之出现了“崇洋轻中”的不良倾向，这是很不适宜的。当然，向西方学习，择优借鉴，这是无可非议的。我们反对的是“全盘西化”论，“要积极吸收我国历史文化和外国文化中的一切优秀成果，坚决屏弃一切封建的、资本主义的文化糟粕和精神垃圾。”（江泽民《在庆祝中华人民共和国成立四十周年大会上的讲话》，1989年9月29日。）这是原则问题。

正是在这一前提下，《诗的艺术》的作者，以开放而超越的态势、新颖而独到的观点，在吸收外国文化中有用的东西的同时，更重视我国诗歌艺术的优秀传统，对我国优秀诗歌理论，进行了开掘性的探索，突出了我国诗歌的民族特色和艺术传统，尤其是对我国诗歌理论中的美学观，诸如诗味美、诗趣美、意境美、含蓄美、绘画美、音乐美等美学问题，均有较深入的探究，提出了创见性的见解，并能结合古今诗歌作品，进行了论证分析，如在诗味美中，提出了酿制诗味的途径与方法；在含蓄美

中，强调了含蓄是构成诗歌艺术的重要细胞质，提出了含蓄的几种不同形态；在绘画美中，论证了写意写形、写形写神的辩证关系问题；在诗歌的存在形式中，阐述了诗歌形式的发展及存在主义、语言符号学诸问题，等等，论述从新求深。为了使论述和创作实践紧密结合，虽则旁征博引古今中外诗作，但不枝不蔓，分析精微有致，具有自己独到的见解。

《诗的艺术》新颖的研究框架，体现了新颖的学术构想。作者对诗歌艺术创作原理的探究，既新且深，不落窠臼，诸如诗的概括问题，诗的抒情特点、语言特色、存在形式和诗的形象感悟等问题，这些虽是大家比较熟悉的，但作者摒弃了抽象释理的研究方法，而是从诗与文的比较、中外诗歌的比较的角度，对诗与文的不同艺术特点、中外诗歌的不同艺术特点与发展情况，既沿着中外诗歌发展演变的轨迹阐述，又结合作品实际进行深入分析来解决理论问题，给人以“活”感与“动”感。再如诗的定义问题，就完全是从诗与文的比较中提炼出来的，既理论化，又有实感，也很有新意。这些，都能发人深思，给人启迪。在谈及诗的语言方面，作者提出情化、美化、高容量的特点，并指出其模糊性等，也都是不乏新意的。在对诗的艺术发展变化的分析中，作者除用一章对中国诗与欧洲诗的不同艺术特点、不同理论源流、不同艺术传统作了论述外，还在其它有关章节中加以比较，从而突出了各自不同的特点，使人耳目一新。

《诗的艺术》还探讨了诗的写作艺术技巧，乍看这似乎也是个老问题，但这又是个最适于应用的新问题，作者对诗的感受、诗的构思、诗的结构、诗的表达诸方面的研究，却是打破常规、独具特色的。如诗的感受问题，作者提出诗的感受与小说、戏剧等其它叙事文学作品的感受的差异，阐释了心灵折射与意象投影的意蕴；诗的结构，作者提出内部结构与外部结构的构架意义；诗的表达，作者特别对“比”、“兴”作出了有独特见地的解释，

对“赋”作出了新的评价，等等，也都是独具慧眼的。

我国诗歌理论蕴涵丰富，具有中华民族固有的、独特的特色。继承我国的传统美学理想，弘扬民族文化和诗化了的革命精神，建树我国人民喜闻乐见的诗歌的灵秀、壮丽、豪放、雄浑的总体风格，这都是外国诗歌理论不可企及和不可代替的。《诗的艺术》的作者正是立足于此并能从哲理角度阐述诗歌艺术，紧紧结合古典文论和创作实例，进行分析论证，使论述走出从概念到概念，从理论到理论的格局，形成自己的文风。

《诗的艺术》全书分上、中、下三编，计19章，各章既有相对的独立性，可以把它视作单独成篇的论文；统观全书，又具有严格的科学性和系统性，主线联缀紧密，各个篇章之间得到有机的结合。这也是不能忽视的。

《诗的艺术》，当然也并非十全十美，专家和读者们当会指疵挾失，自有不同见解，这也是正常的。这里，我要说的是：对于广大的专业和业余文学工作者或文艺爱好者，尤其是年青的诗歌爱好者和习作者，想必能从黄钢这部多年付出辛劳换得的成果中，得到一定的启示。

王 堡

1992年，阳春三月

目录

上编 诗的艺术原理

3	第一章 诗歌艺术的基本特征
3	一、诗的定义
8	二、诗与文的差异
10	三、诗对文章在表达上的超越
17	第二章 中国诗与欧洲诗
17	一、中国诗论与欧洲诗论
22	二、中国诗与欧洲诗的不同传统
24	三、中国诗与欧洲诗的不同艺术特点
30	第三章 诗的集中与概括艺术
30	一、集中的艺术
36	二、概括的艺术
44	第四章 诗歌的抒情艺术
44	一、抒情是诗歌最基本的特征
47	二、抒情的主观性
50	三、化物为情，化理为情
58	第五章 诗的想象艺术

58	一、几种想象的比较
64	二、生活的真实与想象的真实
67	三、想象的规律
70	四、诗的想象的特殊性
74	第六章 诗歌语言的艺术
74	一、高度情化的语言
79	二、高度美化的语言
86	三、高容量的语言
95	第七章 诗的存在形式
95	一、形式的概念
98	二、中国诗歌形式的发展与变化
101	三、诗歌形式发展变化的基本规律
105	四、诗的形式分类
	中编 诗 的 美 学
115	第八章 诗味的美学
115	一、诗要有味
117	二、古诗论中的诗味

120	三、诗味的酿制艺术
128	四、诗味酿制艺术的变化
133	第九章 诗趣的美学
134	一、什么是诗趣
139	二、辨趣、味及其它
143	三、新诗的“趣”
148	第十章 意境的美学
148	一、什么是意境
150	二、构成意境的形式
154	三、意境的深与浅
156	四、意境的清新、开阔与雄浑
158	五、意境的有无
163	第十一章 含蓄的美学
164	一、含蓄在诗歌中的地位
170	二、诗歌含蓄艺术的形成
173	三、新诗的含蓄
177	第十二章 诗的音乐美学
178	一、诗歌与音乐的关系

180	二、诗歌艺术中音乐美的作用
183	三、诗歌音乐的表现形式
194	第十三章 诗的绘画美学
195	一、诗的绘画艺术特点
199	二、写形与写神
202	三、绘声与绘色
207	四、当代诗坛召唤形象、画面

下编 诗的写作艺术

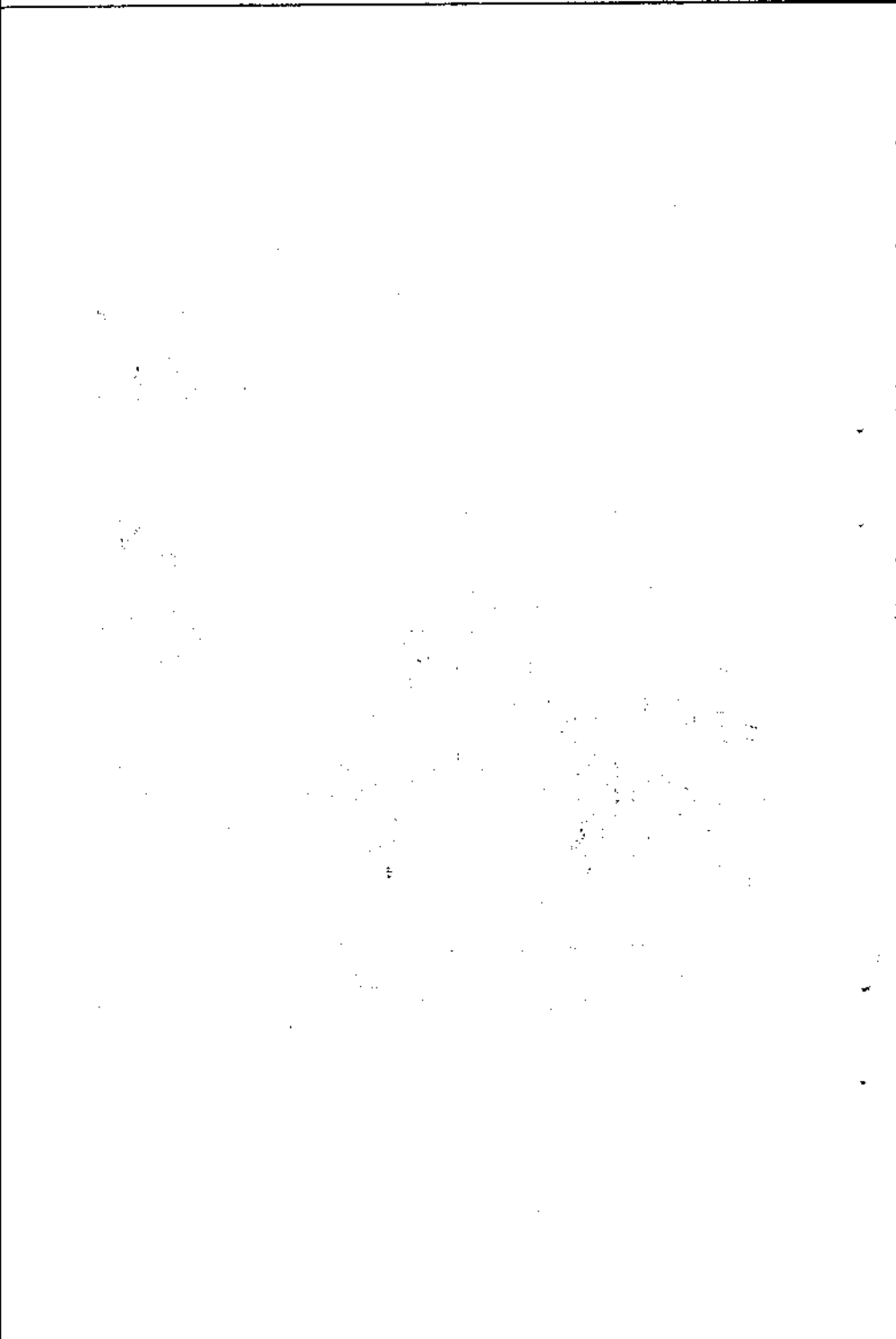
211	第十四章 诗人的素质
211	一、诗人的品格
215	二、诗人的学识
218	三、诗人的艺术素养
222	四、诗人的能力
227	第十五章 诗人的感受力
227	一、感情在感受中的作用
232	二、心灵的折射
236	三、诗人的感受个性

242	第十六章 诗的构思艺术
243	一、灵感触发
248	二、确定旨意
253	三、捕捉形象
258	第十七章 诗的结构艺术
259	一、内部结构与外部结构
262	二、结构的中心
266	三、诗的结构形式
272	四、诗的空灵感
276	第十八章 诗的表达艺术
277	一、比的艺术
282	二、兴的艺术
290	三、赋的艺术
294	第十九章 诗人的艺术风格
294	一、什么是艺术风格
300	二、诗人艺术风格的形成
304	三、诗人的风格举例
311	后 记

上編

詩的藝術原理

第一章 诗歌艺术的基本特征

研究诗的艺术，首先不得不回答一个最基本的问题：什么是诗？这是一个并不引人注目而又十分复杂、非常难于回答好的问题。

——先从诗与文说起。

一、诗的定义

对于诗，每个人的心中都有各自的概念。当人们看到一件美好事物，引起心灵震颤，引起感情冲动时，立刻感叹道：真好，简直是一首诗！当人们看到一件英雄悲慨的壮举，或者看完一段优美动人的文字，或者听完一段精彩幽默的言辞，都免不了发出赞美称誉之辞：太动人了，简直和诗一样！不是吗？在人们的眼目中，都有着一个隐隐约约的诗的概念：诗，

应该是美好事物的象征；诗，应该有能够震撼人灵魂的艺术力量；诗，应该是人美好感情的流露；诗，应该是美好心灵的表达；诗，还应有美好言辞的表达……

那么，诗，究竟应该如何定义呢？

这个问题，无论中国还是外国，都有过很多诗人、诗论家作了回答。不妨先看：

《尚书·尧典》：“诗言志，歌永言。”^① 诗是用以言志的言辞，歌是这种言辞的延长。这里需要说清楚的是，志是什么？所谓志，按照字典上的解释是：“心之所向”，“私意”。既是“心之所向”或“私意”，那么言志便是将个人灵魂深处真实思想表现于言辞，这就确定了诗歌的抒情表意特点。不过《尚书》的“诗言志”主要是说表达诗人思想。但无论是表现思想还是表现感情，都确定了诗的主观性，诗人的主体意识在诗中起决定性作用。可以说，这是诗的一个非常重要特点。

《毛诗序》：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”^② 这与《尚书·尧典》所说一脉相承，但有发展，很突出的一点是正式确定了诗的抒情性。“情动于中”，诗是内心感情激荡的产物。还有诗与歌、与舞蹈的关系。这实质上还是抒情特点问题。“言”、“嗟叹”、“永歌”，都是由诗的抒情特点而产生的。

白居易《与元九书》：“诗者：根情，苗言，华声，实义。”^③ 白居易用八个字形成了一个很好的比喻，形象而准确地概括了诗的全部内容和特点。感情是诗的根本，言辞是诗的苗木，声音是诗的花朵，意义是诗的果实。这几个因素缺少任何一项，都无以成诗。

严羽《沧浪诗话》：“诗者，吟咏性情也。”^④ 诗是诗人情感与人性的抒发与表现。严羽也强调了诗人的主观因素。

谢榛《四溟诗话》：“诗乃模写情景之具，情融乎内而深且长，景耀乎外而远且大”，“夫情景相触而成诗，此作家之常也。”^⑤谢榛的意见有创造性，不仅强调了感情，又提出了景物在诗中的重要地位，而且提出诗是模写情景的工具，诗对情与景的模写，不是一般的“摹仿”，而是“融”与“耀”。情融于诗中，景是情的载体，深长的是情，远大的是景。他还强调情与景“相触”而成诗，这个“触”字不可等闲视之。这是一种心灵的触发，是产生诗的契机。他还把“情景相触”视为产生诗的一种规律。

这些古代关于诗定义的论述，仅仅是一少部分，我国还有很多，这里不一一赘述。再看看国外的：

亚里士多德《诗学》：“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是摹仿。”^⑥

但丁《论俗语》：“诗不是别的，而是写得合乎韵律、讲究修辞的虚构故事。”^⑦

雪莱《诗辩》：“在通常的意义下，诗可以界说为‘想象的表现’。”^⑧

华兹华斯《抒情歌谣集》1800年版序言：“一切好诗都是强烈感情的自然流露。”^⑨

杜勃罗留波夫：“诗是以我们内在的感情以我们的内心对一切美丽、善良并且理智的事物的向往作为基础的。”^⑩

乔治·桑塔雅纳《诗歌的基础和使命》：“诗歌是表现感性思想和理性思想的，有韵律的、夸饰文体的议论。”^⑪

这六位论者关于诗的定义，因各自出发点不同，所强调的重点也不同。亚里士多德和但丁，是从史诗的角度来论诗的，他们强调叙事，所以认为诗是“摹仿”与“虚构故事”；雪莱和其它几位讲的是抒情诗，强调诗的想象、感情、思想、理智等特点。

以上关于诗的定义，包括中国的和外国的，都说出了诗的某