

高 砚 顾绍康

诗的呼唤

○谈诗艺 ○赏佳作 ○叙友情

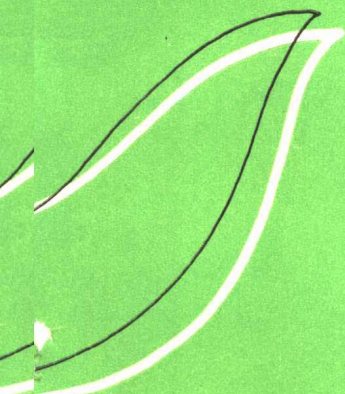
哈尔滨出版社

诗 的 呼 唤

高 砚 顾绍康

哈尔滨出版社

责任编辑 韩长俊 封面设计 方大伟

诗 的 呼 唤

SHI DE HUHUAN

高 砚 顾绍康 著

哈尔滨出版社出版

黑龙江省水利印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

32开本 7.5印张 150千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数1—5000册

ISBN 7-80557-253-4/I·75 定价: 2.80元

春的哈尔滨

沛岩 摄

左起依次为本书作者顾绍康、高砚，装帧设计方大伟，责任编辑韩长俊。

目 录

● 诗 赏 析

会唱歌的火〔谈耿林莽散文诗的美学特征〕	3
附一 耿林莽散文诗二章	12
附二 耿林莽创作经验谈·我的美学追求	14
诗熔情理于一炉〔读《桑恒昌抒情诗选》〕	17
附：桑恒昌的信·诗的知音大有人在	21
两情绵绵无尽期〔读爱情诗札记〕	22
附：爱情诗三首	31
多彩的相思树〔点评一组爱情散文诗〕	35
依依乡土情〔读李风清的诗〕	44
附一 李风清诗二首	51
附二 李风清创作经验谈·黑土孕育的诗情	53
绿色的歌者〔谈鲍雨冰的森林诗〕	56
附：鲍雨冰诗二首	62
蓝蓝的太阳风〔读谢明洲的散文诗〕	64
附：谢明洲散文诗二章	72

江河诗的可喜收获〔读白煤国的诗集《飞翔的江河》〕	74
附一 白煤国诗二首	80
附二 白煤国关于江河诗的一封信	82
大河尽在短诗中〔简评《我说无论如何，黄河》〕	84
千思万绪始于情〔读张真的《多梦的春天》〕	88
他在生活的海岸发现〔读张树林的诗歌作品〕	93
谈几首军旅诗的得与失	97
沉甸甸的人生〔读《秋实诗选》〕	101
诗是生活与思维的嫁接〔读齐霁的几首短诗〕	104
读朱炳申的组诗《太阳魂》	106
闪光的哲理〔读刘云的散文诗《碎石集》〕	108
一片童心化诗情〔读阎丽娟的《绿色的童音》〕	111
附：阎丽娟儿童散文诗二章	114
诗苑又耀一小星〔评耿小星和她的诗歌〕	115
黑土地萌发的诗芽〔介绍少年诗作者包焱〕	118

● 诗漫谈

关于诗的观念更新	123
选角是写诗的重要环节	125
写诗要用形象说话	127
架设联想的桥梁	129
夸张，诗歌创作的艺术手段	131
诗要插上想象的翅膀	133
诗是生活基础上的升华	135

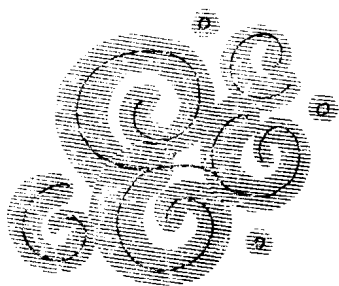
诗的通感手法初探	137
关于诗歌作品中的美	139
改诗是艰苦的再创作	141
诗歌创作贵在出新	143
现代意识与新诗创作	145
现代意识与诗的民族化	147
请多学一点“诗论”	149
诗歌中的动态表现	151
谈诗的意象与意境	154
诗歌作品的时间效应	157
诗歌作品的空间感受	160
客观事物与诗人主体感受	163
诗的工夫在诗外	166

● 诗 通 讯

永恒的诱惑〔致青年散文诗人李松樟〕	171
附一 李松樟散文诗三章	174
附二 李松樟创作经验谈·散文诗：需要一 种声音	176
新时代的正气歌〔读《矿山的怀抱》〕	178
附一 孙传泽的散文诗	181
附二 孙传泽的复信	183
美与诗的呼唤〔有感于范震威散文集《蓝天行述》	184
附：范震威创作经验谈·散文诗及其美的 向性选择	189

也谈“诗贵曲 人贵直”〔从王野的《诗》说起〕	193
附一 王野的儿童散文诗二章	197
附二 王野创作经验谈·诗贵曲 人贵直	198
寄诗人李广泽	201
附一 李广泽的诗	203
附二 李广泽的复信	205
爱，应折射生活〔寄福建／郭永仙〕	207
灵气，在追索中闪光〔寄贵州／曾敏〕	211
附：曾敏的散文诗三章	216
理念，在诗中淬火升华〔与贺春燕谈哲理诗〕	218
给娃娃以诗的灵气〔寄黑龙江／来淑玲〕	221
附一 来淑玲的来信·晨晨的诗受到名人学 者喜爱	224
附二 晨晨的诗三首	226
寄我南国的诗友	227
诗歌使人颖慧〔寄哈尔滨／吕咏喃〕	229
后 记	232

诗 赏 析

一语天然万古新，
豪华落尽见真淳。

——金·元好问：《论诗三十首》

会唱歌的火

——谈耿林莽散文诗的美学特征

在当代散文诗中，耿林莽的作品犹如“会唱歌的火”，它对于不同年龄层次、职业、爱好的读者，都有着极为强烈的“点燃、温暖和照亮人心”的艺术魅力。据我所知，耿氏的作品拥有的读者最多——这在诗派纷争（也包括散文诗）、诗无主潮，各领各的读者群的当今诗坛上，实在令人仰慕！

为什么耿林莽的作品能受到读者如此青睐？我看至少有这样三点很值得我们认真思索和学习。

A. 耿林莽善于寻觅表达个人心理感受的物象特征，进而揭示深层的美的意蕴。不少人写散文诗多停留于或写景状物，或叙事后附加一点抒情，其实这只是文学创作的外围层次（入门）和中间层次。作为诗和散文诗要求，还没有进入创作的最佳意境。耿林莽创作最突出的特点，就是他一旦找到了表达自己心理感受的物象特征之后，便从自己的感受与情绪上进行深层次（第三层次——也是文学创作的最高层次）的开掘，对于被写的物与景虽求形似，但更求神似，以极美或深刻的意念（理念）、理趣，去感染读者，进行心灵沟通。请读一读他的《醒来的鱼》：

半坡的鱼，还能游吗？

历史的大波消逝。黄土高原的风，拍硬了冻土。

赤身裸体的先民，是怎样网起一尾一尾鱼的呢？

你是幸运儿。原始艺术家刻你在一只陶罐的外壁。

陶罐中贮满了水，却没有一滴供你去游。

凝固七千年。尾巴也不曾动一动啊。

七千年的梦，其实也短。陶罐上醒来，还是那条黄河。

“我可以自由地游一游了么？”

鱼说。它终于醒来了。

从表象看来，诗人写的是一只刻在出土的陶罐上的“鱼”，但是他没有把笔仅仅停留于这个“外围”层次的一般“叙事”上，而是以此（这个“鱼”）做为抒发自己心理感受的附丽物象（载体），从更深的层次寻觅这个“鱼”与自己想说，而在散文诗中又不能直说的某种心理感受——这就是他调动一切艺术手段所要揭示的这个“鱼”曾经有过的困惑与出土（困惑）后的醒悟。作者找到这个“鱼”（物象特征）与自己心理感受的相通点后，便隐含地写到：“陶罐中贮满了水，却没有一滴供你去游。／凝固七千年。尾巴也不曾动一动呵。”你看，这带有沉思、忧患意识的诗句，与他写长城“回首望你衰老的残躯，似一匹疲弱的瘦马，载不动一个民族的唏嘘”（《长城抒怀》），有着异曲同工的历史负重感和急于解脱的迫切感。于是他从历史的反思中，迅及调转思绪，积极而冷静地对于现实脉动进行思考，深情地唱出：这鱼，“它终于醒来了。”这就是作者因“鱼”有感，进而从深层抒发自己对外界自然与社会的哲理体验和领悟。

据此，我们完全可以说，耿林莽所写的醒来的“鱼”，不

正是我们这个已经打破长期封闭，开始在改革、开放中崛起的文化古国的一个诗意的写照吗！

我所熟知的耿林莽先生，他是一位极谦和的人。从表面看来，他情感深沉，但其内心却是一座“活火山”。他曾激情满怀地写到：“不知道为什么有那么多活力，那么多激情，那么多不肯凝固的喜悦。／它们全喷出来，成为太阳的溶液，会唱歌的火，——一朵朵不分行的散文诗。”（《我是一座活火山》）。从《醒来的鱼》中也不难看出，就在这深沉的情感中，饱含着他对生活、对现实有着极为严肃而又赤诚的爱，也许他对某一题材写得越深沉，这种赤诚的爱也就越强烈。翻开《醒来的鱼》这本结集，我们发现他痴迷于时代的大潮，他追求改革、开放以及释放人的智慧和创造力。为弘扬这种积极进取的精神，他写就了许多脍炙可口的诗篇，任你随意撷取一段，就足以令你心悦神驰。诸如他在《都市的日记》里，有这样盛情的歌赞：

多层次空间，高层次建筑的旋风卷上天。鸽子飞不到的高度，是鹰的立柱。

它的翅膀扑扇着，飞腾如阔叶树。

鹰——改革者的雕塑。

他在《早晨，打开了中国的窗》中，则为着实现自己所追寻的理想，急切地呼唤与热切地期盼：

如果没有黑夜多好；

如果没有那些厚厚的墙；

把每个蚌壳紧闭的门都打开，让所有的珍珠都发光；

把人们心壁上的尘网扫净，擦亮他的窗。

勿须多引了，仅从这点点的片断，我们就可以窥见耿林莽对生活、时代与人生都有着他自己的美学理解与诗意的表达。他的表达不是直陈其事，也不是一般的叙事加浮泛的抒情，而是借助于美丽的想象和极贴切的联想，用虚实交错的契合，把自己占有的题材和事实，出神入化地渲泄成一种独特的感觉和心灵的情绪。他自己也曾说过：“在散文诗中出现的生活现象，已经不是自然形态的客体，而是着上了作者感情色彩的、经过改造了的艺术形象了”。由于耿林莽特别注重而又善于对题材进行心灵化处理，也就是“诗化”处理，所以他的散文诗集有些篇章尽管主题相同，而表达手法则多精彩纷呈，做到了同而不同，不异而异——这正是他坚持不懈地发掘散文诗深层意蕴的必然成果。

B. 耿林莽 善于把传统的形式和现代手法融为一体，使他的作品既不失于我国传统诗的含蓄美，又具有现代诗的朦胧美，并把这两者并为一体，开一代散文诗的新品格。“五四”以来，在新文学运动中（当然也借鉴于外国），作为介于“诗”与“散文”两者之间而独立形成一种新兴文体的散文诗。就形式而言，如果说有的接近于诗，有的接近于抒情散文，那么耿林莽的散文诗则典型的属于前者。所以他的作品端庄、凝聚，较好地秉承了我国古典诗词所特有的含蓄美。但耿林莽的秉承并不是固守地承袭，通观他的作品，我们会明显地发现他属富有时代感的开放型。这也正如他自己所说：“从传统到现代，从中国到外国，一切优秀的表现方法、艺术手段，只要能为我的内容服务，概不拒绝，吸收了再溶化，化为己有，为我所用，这便是我的原则。”

由于耿林莽在表现方法、艺术手段上追求开放，追求创新意识，追求多元融汇。由于他对于传统的与现代的表现手法兼收并蓄，他的作品大多具有“不是此诗，恰是此诗”的空灵美。请看《海的雕塑》：

燕子披着黑羽毛，鱼们都有闪光的鳞。

人则穿着花衣裳，讲究文明。

可是你呢，大海，却是全裸体。

你有丰满发达的肌肉，山岳式隆起的胸，搏动的线条，展开着力的胴体；原始森林的色素，闪着光的橄榄油……

鸟似落叶无声，偷偷来叩你的胸脯。

月光也羞怯，只是轻轻一抚。

夜的手是阔大的，它的拥抱，形同吞没。

撕碎夜的紧身衣，你终于挣脱。夜留下的污秽，让阳光来洗濯。

对于这章作品，我们不能说它空灵到绝对朦胧的境界，细玩味，它给我们的美感与美的享受并不空灵，也不朦胧。相对而言，它的认识、审美与愉悦等“三个作用”同样俱在。与有些作品相比，即或它的“认识价值”也许不那么“显眼”，但是由于它的“审美”与“愉悦”价值的浓郁，就其社会价值而言，却大有“此时无声胜有声”的艺术效果。黑格尔在他的《美学》中主张：“真正的诗的效果应该是不着意的，自然流露的，一种着意安排的艺术，就会损害真正诗的效果”。黑格尔讲的是诗，而具有诗的灵魂的散文诗，又何尝不是如此呢？耿林莽的作品所以有更多的读者，它的“不着意”，它的“自然流露”，当是一个特别重要的因素。

这也是耿林莽的作品在保持凝聚、含蓄的同时，获得比诗歌更自由、更飘逸的一个重要因素。

其实，含蓄本身就是空灵与朦胧的母体。耿林莽的作品有许多是写得很空灵的，但他驾驭的空灵不象有些人写得那样玄虚浮靡。而是“虚”而不“玄”，避实扬虚，虚实得体。诸如他的《失踪的云》，把人生感悟成“一个无边的海”，尽管深知“我的竹筏子很小很小”，但是他仍执著地去寻觅、去追索，他深情地写道：“我划着它来寻找爱情”；他在《黄昏雨》中有更深一层的体验：“我撑着一把伞向雨中走去。／黄昏雨，弹着伞棚，告诉我：／种子在地下，许诺了明日鲜丽的花朵”；在《温柔的夜》中，则把心里流溢着的爱的意象，出奇制胜地诗化为美的形象：“风从谁家黑丝绒的窗口，溜下；避开悠悠的探戈舞步，避开琥珀色的葡萄酒。／芦苇丛中，泊着谁家的小舟？／没有人。看不见情侣们手挽着手，密封的吻与恋歌。／树影过滤了洁净的灯光，风从无遮拦的河岸上吹来，冷冷地。／她却／感到温暖。”就是在《梦之谷》里，诗人也同样礼赞现实生活中的真、善、美：“载着我的梦的船呵，慢一点摇吧。／哪儿来的沙沙的声音，就象蚕儿咬啮桑叶，吐出纯洁的丝／是船驶进芦苇之巷来了。／我想摘一支芦花，轻轻地把白色的花毛吹上蓝天。”……“我想拔一把河堤上的青草，含在嘴里，嚼那沾着泥土味的香气”。如此等等，作者把一丝爱，一缕情都以美的梦幻和爱的温馨写得既空灵又具象，而且使之交融成一种朦胧的美、含蓄的美。我特别欣赏他的《燃烧的葡萄》。这篇作品显然是讴歌开采光源与能源的煤矿工人的，但他不是直接去写去讴歌，而是采用隐含的手法把煤矿工人的劳动价值意象化为“都市的夜果园”。有了这个新鲜的想象领起，于是便

调动视觉、味觉、嗅觉等不同器官的“通感”作用，引发出一连串的奇想巧思：“燃烧的葡萄，沿着树的长廊，宽阔的柏油路，垂挂着甜与酸的光之乳。”耿林莽极善于运用“通感”手法，使他的“诗不是某感官的享乐，而是全感官超感官的东西”（戴望舒语）。我们可以毫不夸张地说，这“垂挂着甜与酸的光之乳”确属不可多得的佳句——它看似很“玄”，但品而不“虚”，由于它的内涵具有多向的可塑性，使你越品越嚼越感到它的多彩与多味的诗情，在一个具有很大张力的意境空间里让人捉摸不定，给人可以凭借自己的思维，进行多向补充、创造、意会的审美趣味。

一章作品的成功，不在于作者所写的东西多，而在于留给读者可想的东西多——这就是人们常说的言有尽而意无穷。

C. 耿林莽 善于运用凝炼而鲜活、飘逸而准确的词语，把自己对于美的发现和想象的灵动，极富感染力地传导给读者。诗是精萃的语言艺术，北宋文学家王安石曾把诗歌语言称之为“诗家语”。从耿林莽的作品所提供的经验看，脱胎于诗的散文诗，或者说以短小精悍，便于抒情言志的散文诗，在语言的使用上也要特别注重“诗家语”。语言艺术对于诗与散文诗的重要，吕进有过很好的论述，他说：“‘言为心声’，‘情见于辞’。只有诗家语才能使写诗者‘情动于中’时的所感所思物质化、外观化和成型化。”他认为“在诗歌创作过程中，‘寻诗’离不开‘寻言’，你要写出一首优秀的诗，你就得在寻觅诗家语上下一番功夫。”耿林莽在散文诗语言运用上颇具这种功夫，并且形成了自己的个性与风采。

——他讲究语言的凝炼与鲜活，进而构成作品丰富的内涵和可感性极强的意境美。如《涛》，在一开篇他就这样写：

“没有翅膀的夜，在涌动，／一千顷的波涛，在涌动，／跨