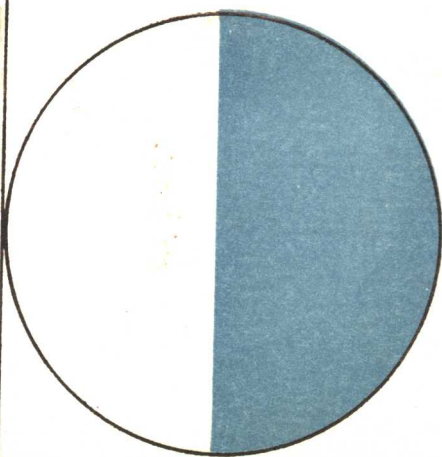
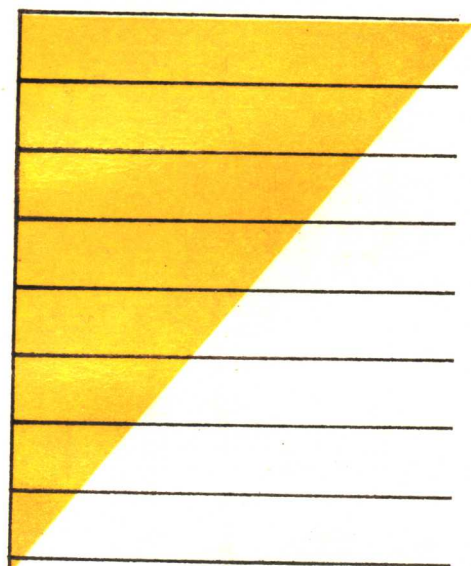

現代

詩的鑰匙

蘆萍著／時代文藝出版社

(吉) 新登字05号

现代诗的钥匙 XIANDAISHIDEYAOSHI 芦 萍 著

责任编辑：戚积广

装帧设计：章桂征

时代文艺出版社出版 787×1092毫米36开本 7.625印张 3 插页
(长春市斯大林大街副136号) 115000字

长春科技印刷厂印刷 1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷
吉林省新华书店发行 印数：1600册 定价：3.80元

在诗的起跑线上.....	1
1 诗人,必须对时代具有使命感.....	1
2 诗人,必须具有独创意识.....	7
3 诗人,必须具有充沛的感情.....	11
4 含蓄给读者想象的空间.....	15
5 比喻是诗意升华的桥梁.....	20
6 角度的选择是诗成败重要的因素.....	27
7 要善于处理诗中实与虚.....	32
8 要善于捕捉瞬间的诗意.....	40
9 要善于诗的剪裁.....	45
10 重叠贵在妙用.....	49
11 寄托要深隽,不要附会.....	55
12 意象给诗增添美的彩色.....	61
13 想象是诗的翅膀.....	68
14 创作需要灵感.....	73
15 只有凝练的诗,才能成为精金美玉.....	81
16 要讲究诗的视觉美、听觉美.....	86

17	诗的感染力与共鸣·····	104
18	通感是强化诗情的艺术手段·····	110
19	要闪现诗中哲理的火光·····	117
20	诗的跳跃·····	121
21	诗的生命力与诗人的年华·····	129
22	诗人的气节与胆识·····	137

现代诗的钥匙····· 153

1	诗从何处捕捉·····	154
2	怎样寻觅新鲜而有特征的形象·····	167
3	处理好具象与具象之间的连接与跳跃·····	177
4	加强一首诗的整体美感·····	183
5	诗的乡土风情与现代意识·····	191

南湖村诗话····· 201

生活之树常青····· 229

在诗的起跑线上

——谈写诗的基本功

由于职业关系，我常常与初学写诗的人谈心，看他们的稿件，期望有更多的年轻人走进诗坛。近几年来，诗坛十分活跃，成绩十分显著。一代新人正在崛起，他们有困惑，有冲击，正步入成熟，也有些失误。诗潮起起伏伏。对于初学写诗的人还是应该首先练就一手写诗的基本功，通晓写诗必备的条件。

1 诗人，必须对时代具有使命感

任何一种艺术形式，哪怕是主观意识最强的

诗歌，我们既然喜爱它，与它形影不离，也就不能不考虑诗的声誉，诗人的社会责任感和历史的使命感。这是从初学写诗的人一直到著名的诗人首先具有的素质，是受时代与历史欢迎的诗人必备的条件。刚起步的诗人很少想这些。诗感动了他，他也爱上了诗，成为交流感情、抒发感情的方式。很少考虑自己作品的可接受性，可理解性，能否引起更为广泛的读者的共鸣，给予启迪，给予真善美的享受。有一些一心一意地想戴诗人桂冠的年轻人也多是先从诗的技艺上下功夫，对诗的使命缺乏应有的铺垫。当你要起飞的时候，很容易偏离方向。诗绝不是玄而又玄，空灵的艺术。诗人在用自己心血创作时，他的痛苦与欢乐，他的悲欢离合，他的人生旅途的身影，实实在在是从社会生活中感受的，用诗人独特的直觉捕捉的，具有共鸣的价值，也具有鲜明的个性。诗人捕捉诗意总会对社会，对人生，对历史具有责任感，具有自觉意识。诗是在感情层次上比较高的领域，是敏感度比较锐利的领域，是最容易表达诗人心灵的世界。这个世界丰富多彩，而不该是一条狭窄的小胡同，不该离时代离社会离人民很遥远，遥远得令人费解。我们该象爱诗一样爱我们的社会生活，爱这充满生机的时代。

只有诗人深层次的思想感情，诗人独特的生活感受，诗人的意象与时代并行的时刻，才能变成更为广泛读者心灵的财富，社会的财富，历史的财富。这才是诗人最大的欣慰。英国诗人雪莱讲过：“诗是生活的维妙维肖的表象，表现了它的永恒真实。”时代与社会生活的进展是不以人们意志而转移地向前发展。我们写诗要把眼睛、心灵、感情投放在时代的洪流里，观察、捕捉、化为诗的灵感。这种功力要求诗人的素质，要求诗人不断地丰富与更新自己的意识和感情，使诗走在时代的前列，具有美学价值。这绝不是迎合什么，严峻的生活就是这样瞪大眼睛看着诗人，接受时代的考验，接受人民的选择。

这几年文学创作出现了远离社会生活的风，把一些初学作者引向“自我意识”的象牙之塔，无病呻吟，还自我感觉良好。我一点也不反对诗的个性，诗的自我意识，反对的是把“自我意识”拉到与时代与人民对立的岸边，这种“独特”一点也显示不出诗人的才资，只能走向极端。每个时代都会有自己需要的诗人，诗人也会对时代有所关注。有出息的诗人会把自己创作的立足点置于最有价值的领域。创作之光再折射也会有时代的影迹。诗的欣赏权与评论权在人民手

中。这个问题，我们一定在困惑中醒悟。这是写诗很重要的功力。

当前，有两种倾向需要注意。一种是诗离现实生活太远，远到不可理解的程度。超越本身不该受到指责，问题是往哪里超越。要超越到荒唐怪诞之处，超越到虚无缥缈之处，超越到神秘莫测之处就不好了。这是由于诗人没有准则的反思，由于诗人心灵的库房里积存的生活不厚实，又想在“自我意识”上“丰富多彩”而造成的苦果。诗走进道学的有之，走进古庙寺里的有之，走进隐晦、艰涩的有之，走进文字游戏的有之。他们想淡化生活，冷漠现实，这不能不说，几年来中国诗歌大繁荣大发展的形势下出现的一些问题，足以引起初学作者的注意。

另一种倾向是初学作者常犯的毛病，把诗写得离生活过近，近到写实生活的程度。这种摹拟生活的诗，不注意感情的跳跃，不注意时间与空间的跳越，不注意升华诗意，不会“观古今于须臾，抚四海于一瞬”（陆机《文赋》），处理好实与虚，露与藏，直与曲的关系。

“自然的世界是铜的，只有诗人才给我们金的。”这是英国诗人锡德尼形象地告诉了诗与生活的关系。诗不该是生活的复制品、摹拟品。作者

总要从大量的生活中提炼具有鲜明个性的事物，然后加以联想，加以概括。诗人的操纵台是非常灵敏地调度实与虚、藏与露的关系。诗的抒情性决定了必须要使用虚实相生的手法，来发挥诗人主观能动作用，使诗具有超越生活的能力。由于适用虚实手法不同，自然产生诗人不同的艺术个性。写的太实了，太白了使诗意、诗的语言弹跳不起来，缺乏跨度，暴露出诗人的近视眼。公刘在《运杨柳的骆驼》诗中写道：

青绿青绿的是杨柳条儿吗？
千枝万枝要把春天插遍沙漠。

把“春天”插遍沙漠，要比青绿的杨柳插遍沙漠要好的多。显示诗人处理虚实根生的功力。青年诗人李琦的《冰城大曲》中写道：

启开它吧
我给你带来一个烈性的北方
一片蓝得海洋般的天空
一片黑得流油的土地
喝下它
那热辣辣的一瞬

也许，会暖热你一生的记忆

一瓶大曲酒，启开它，诗人凝聚了一个烈性的北方，有海洋般的蓝天，有流油的土地；喝下它，一瞬间暖热了一生的记忆。这种拉出去，又收回来，颇有弹性的意象，完全是来源于生活，又形象地升华了生活，很值得我们思索。

随着人民向着现代化意识的发展，诗的观念的更新，一批又一批进入诗坛的青年诗人，诗歌正朝着感情多层次方向发展，向心灵的深层开掘，使诗歌与时代同步，与人生的旅途同步，与改革的大潮同步，各自按照对社会生活的直觉，按照自己追求真善美的目标进行新的探索。诗，注意心灵世界中整体意识的展示，注意感情领域复杂状态的展示，注意给读者想象的空间。我们应该把诗的触角伸延到新时代生活的感情场，追踪诗的灵感，捕捉当代人的内心世界。既有主旋律，又体现多重奏。在捕捉生活的直感，捕捉心灵上的潜意识时会具有时代的痕迹，也会具有诗人的个性。诗人不能放弃对祖国、民族、时代的思考。诗人的喜怒哀乐总会和人民的命运联系在一起。如果让现代青年作者诗歌创作的起点很高，最重要的是他们对当代生活深沉的思索，对诗歌

使命的思索，对现代意识与民族艺术融汇的思索，才有创作的活力，产生脍炙人口的优秀作品，才无愧于时代的歌手。

2 诗人，必须具有独创意识

诗的魅力在于创新，阵阵相因是诗的天敌。诗人必须独具慧眼，能有自己与众不同的发现。独创是诗人的天资。什么时候，诗人心灵的土地板结了，僵化了，老化了，也就失去了诗。诗的创新不单纯是一个艺术问题，它体现了诗人的审美意识，世界观，品德修养，资禀才气、气质等。他所以有新鲜的感受力、捕捉力、爆发力，没有捷径可走。天资是一方面，更重要的是诗人下大功夫努力，从各方面培植这种艺术细胞，为创新打下坚实的基础。

首先，具有广泛领域里的知识和生活的底蕴。要学习书本，学习社会，学习自然。要把古往今来一切诗的内部与外部的创新成果有所了解，有所掌握。包括哲学、美学、社会学。纵的知识，横的知识掌握了，创新才会有自由。这当然是高要求。初写诗的人哪有那些功夫攻进这个知识的大海，可我们应该努力更多地吸收前人和

当代人的滋养，为创新这棵嫩苗有丰富的土壤。只有这样才能开扩视野。

初学写诗有一点模仿是很自然的现象。不少写了一辈子诗的诗人，到头来没有多少创新也还大有人在，历史上有，当今有，将来也会有。初写诗的人开始总会喜欢某某诗人，某某闯将，受他们的影响，自己有意无意有些模仿的痕迹。这一点，歌德在他的《谈话录》说过：“我们一生下来，世界就开始对我们发生影响，而这种影响一直要发生下去，直到我们过完了这一步。”过完了这一步实在不容易，有的人很快，有的人很慢，有的人一辈子也过不去。诗这碗饭不好吃道理就在此。

生活的底蕴也是创新的基础。只有理解生活，认识生活，提炼生活，才能使诗启迪生活，变改生活。具有诗人气质的人，他感受与捕捉生活的方式总有自己的独特性。当今有不少年轻人，他积存的知识并不丰富，但他能在自己生活的透视角里观察、捕捉诗意也颇有新鲜感。多少诗人都写过“神女峰”，可舒婷的《神女峰》却与他人不同，显示出她的独创意识：

在向你挥舞的各色花帕中

是谁的手突然收回
紧紧捂住了自己的眼睛
当人们四散离去，谁
还站在船尾
衣裙漫飞，如翻涌不息的云
江涛

高一声

低一声

美丽的梦留下美丽的忧伤
人间天上，代代相传
但是，心
真能变成石头吗

沿着江岸

金光菊和女贞子的洪流

正煽动新的背叛

与其在悬崖上展览千年

不如在爱人肩头痛哭一晚

这样独辟蹊径的《神女峰》诗，就挣脱了往日对神女峰的见解，冲破了规范，有诗人独特的感受与创新。“与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚”就是舒婷的独创意识在生活中

的闪光。

其次，具有与众不同的发现意识。这种发现意识，是思维活动中最为活跃的因素。能够找到人们已司空见惯的事物之间的微妙关系中新鲜点，然后加以开掘，采撷诗的珍珠。“艺术的更新就是在固守与突破的拉锯中走着之字形的道路。当独创性成为普遍楷模，人们以无比崇仰的态度去巩固它，显示了继承性的一面，而一旦它开始失去活力，变革与突破则不可避免地发生了。”

（陈仲义）这就是发现意识的开端。发现意识是对摹拟的反叛，对平庸的反叛，对阵阵相因的反叛，因为“模仿……总是艺术的灾祸……即使你很成功地模仿了一个天才的人，你也缺乏独创精神”（雨果）。发现意识的培养，要在诗人的心灵上具有浓烈的探索精神，而这种探索精神与自己正确的审美观念结合起来才会产生社会效益，才具有美学价值，否则就会变成争奇鬻怪，故弄玄虚。这种发现意识要和人民有美的通感，有情的共鸣，又有对诗人自己独特的表达方式，才会被社会承认，被人民承认。

第三，不但有超越他人的意识，也要有超越自己的意识。只有对自己不满足，才能不断地有新的起点，新的追求。从这个特定的意义来说，

诗人就是一个不安定的因素，象幻想家一样地想入非非，象勘探者一样具有冒险精神。不要有一点成绩就自喜起来，也不要一时无成果就很悲观。韧性也是独创性的基础台阶。

第四，要学会一整套独特的形象思维方式。可以有单纯的意象，也可以有组合意象，可以比兴，也可以通感，可以“反常合道，奇趣横生”，也可以“大小相形，巨细映衬”，可以单项构思，也可以综合构思……一切都是为了适应诗意的不断发展。诗的节奏与形式本身也在不断地变化，不断地发展。诗的独创意识是在诗的内容与形式中统一发展着。初学写诗的人应该训练独创意识，养成一种创新的敏感性。有了这个自觉性，诗的新意总会被发现被捕捉。

3 诗人，必须具有充沛的感情

诗是在各种艺术形式中最擅长抒情的形式。抒情是诗的根本属性。古今中外，一切优秀的诗歌，都饱含着真挚而浓烈的感情，扣人心弦。抒情诗常以诗人自己为抒情的基点，诗的主要人物就是诗人自己，最具有主观色彩的文学样式。

诗的抒情性不同小说、戏剧、散文，它们是叙

述生活，诗是抒情现实。一首诗的诞生过程，先是诗人在生活中有感情上的印迹，或是生活摇荡了诗人的心，经过诗人的提炼，把原型的感情经过加工，飞跃为典型化的感情，成了诗的直接内容。感情的表达从诗的开始到终了，这就是感情流程。每一位作者由于生活的阅历不同，素质不同，或是一个诗人前后处境不同，他们写出来的诗，感情表达的方式也就不同，展示出不同的特点。

有的诗人，喜欢直抒胸臆，急风骤雨，倾泻而出，可谓“观山则情满于山，观海则意溢于海”。如贺敬之的《回延安》，杨牧的《雪崩》，柯平的《中国，请为我骄傲》，叶文福的《祖国啊，我要燃烧》。

有的诗人，喜欢委婉含蓄，感情的流程，曲曲弯弯，隐隐显显，起起伏伏，让你体味寻觅。如梁南的《一代纤夫》，傅天琳的《相思在五月》，北岛的《你在雨中等待着我》。

有的诗人，喜欢把感情披上一层薄纱，似露非露，朦朦胧胧，意蕴幽深而神秘。如北岛的《红帆船》，李钢的《东方之月》，江河的《追日》，顾城的《远和近》。

有的诗人，喜欢用优美的意境把读者引向留

连忘返的感情天地，让你回顾；有的诗人，喜欢情景交融，给读者一些富有哲理性的思索。

每位诗人尽管在抒情性上都有自己的特点，但他们都具有主观色彩的共性。

诗人在处理诗的感情时应注意：

一、感情的真实性。只有诚挚而浓烈的感情，才能引起读者的共鸣。虚假的感情是诗歌创作的不治之症。一切优秀的诗歌，字里行间都浸透着诗人真切而饱满的感情，去感染读者。越是感情的真实，越能显示诗的自然。真实的感情也还要选择，同时要借助想象与联想构成强大的感情场，构成作品的容量。

二、感情的新鲜感。诗人怎样把诗情写得新颖不凡，就要看诗人心灵的库房里感情的浓密度和散发力，看诗人审美意识的强弱，看情与意的连结程度，升华的程度。黄锦萍的《不敢……》是一首很细腻、乖巧别致的诗，抒发了初恋的少女，拿起电话筒与恋人通话的感情。诗人开发了这一刹那间的“绵绵私情”、“勇敢的犹豫”，“少女的矜持”的感情，写得维妙维肖，绘态绘神，颇有魅力，看出诗人是用自己真实的新鲜的感情培育出来的作品。诗，越有感情上的个性，就越能标新立异，越有新鲜感。