

诗的技巧

谢文利
曹长青

诗的技巧

谢文利 曹长青 著

(京)新登字 083 号

内 容 提 要

本书从创作的角度系统地讲解诗歌的写作技巧。它会亲切地告诉你：怎样到火热的现实生活中去捕捉形象，获得创作的灵感和激情；怎样腾飞想象，进行构思和提炼诗的主题；怎样炼字炼句、创造意境和含蓄诗味等等。书中还引用了许多中外著名诗篇，剖析了它们的思想内容和写作技巧，会使你从中受到启发。同时，还分析了诗歌创作中各种常见弊病的产生原因，并指出了克服这些弊病的方法。

作者的语言生动，讲解深入具体，即使你不想写诗，读后也会提高诗歌的欣赏水平。

封面题字：臧克家

封面设计：吕敬人

诗 的 技 巧

谢文利 曹长青 著

*

中国青年出版社出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

香河印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 12.5 印张 2 插页 218 千字

1984 年 10 月北京第 1 版 1998 年 5 月北京第 13 次印刷

印数：215.001—219.000 册 定价：11.90 元

ISBN 7-5006-0218-9/I·79

序 言

谢冕

长久以来，我们就盼望着能有一本（当然不只一本更好）象《诗的技巧》这样的书，以期能够提高诗歌爱好者的创作水平和欣赏水平。

诚然，学诗，主要的和基本的途径，不是依靠文学课堂，也不依靠新诗写作教程。但要是有这样一本书，从诗的特性出发，对一般的和常见的规律性加以讨论和辨析，无疑将赢得亟需帮助的广大诗歌爱好者和习作者的欢迎。

《诗的技巧》一书的写作和出版，正适应了这种要求和渴望。从这个意义上说，本书作者和编者所从事的工作，是很有意义的。

在我们的记忆里，象《诗的技巧》这样专门讨论诗的艺术技巧的通俗性读物，建国以来的三十余年似乎未曾有过。仅仅从这一点看，它就具有了拓荒的性质。抛开这些不说，即使用比较严格的、甚至是近于挑剔的态度来考察这本书的内容，它的价值也仍然是无可非议的。

从全书的布局看，它重视此类普及性读物容易被忽视的理論的系统性。这种系统性是建立在对于诗的特殊属性的科学认识基础上的。除首章“诗人与诗”谈的是诗歌的一

般性问题之外,从第二章开始,便直接进入了创作技巧的正题。第二章便谈灵感——这一命题,曾经被弄得很神秘,后来,又不知因了什么原因遭到长期的禁忌——这就足以体现了本书作者在理论上的勇气。灵感在这里是作为诗的触媒被谈论的。作者确认它是诗情之发端,这就清楚地表明,这本专谈诗的艺术的书,一开始就紧紧扣住了诗歌创作这一特殊命题。它谈的是诗的创作规律,而不是一般文体的创作规律。在别的领域,当然也存在灵感的触发,但灵感首先或主要是属于诗的范畴的。

灵感之后的三、四两章,一谈感情,一谈想象,也是很有见识的处理。感情是作为诗的生命从而体现诗的本质的;想象则作为诗的翼翅而赋予诗的生命以运动的形式。没有感情作为前提,诗歌尽管也描绘了客观对象,却如同一具无灵魂的躯壳;而一旦充溢了情感的生命,由于丧失了想象力而不能飞翔,终究也不能成为诗的云雀或雄鹰。五、六两章,一谈导致将生活诗化的构思,一谈诗化的完成——意境的形成及性质,也是一对对称的命题。以上二者的表述,同样体现了创造性的见解。从全书的结构来看,作者在理论体系化方面的努力,成效是显著的。但本书前半部更为缜密,后半部略嫌粗疏。

具体性是本书区别于一般诗歌理论著作的重要一点。一般的诗歌理论或评论,要么侧重于作品思想的研讨,要么专注于概括性的论析,尽管它们可能是十分精采的和深刻的,但是,它难以完全满足广大学习写诗的读者的愿望。这种愿望,概而言之就是要求十分具体的分析和讲解。读者

希望得到具体的帮助，帮助他们解决创作途中的困惑。要达到这一目的，没有科学的理论深度不行，但仅有前者而缺乏具体性也不行。再以灵感为例，这本是一个容易被谈得很抽象的题目，但在本书却谈得实际而具体。它在列举了诸家有代表性的论述之后，用非常概括的语言阐明马克思主义美学所认为的灵感的性质。接着又把王国维《人间词话》中关于成就事业和学问的三个境界的名言，别开生面地应用在灵感的阐述上。作者说：“这第三境，正是那种突然颖悟、获致灵感的状态”，“在‘众里寻他千百度’的过程中，总有一个‘灯火阑珊’作为媒介，才得以‘蓦然回首’，发现‘那人却在’。这种媒介，也就是一种外界新信息的触发。”经过这么一讲，灵感不仅不神秘，而且是可以把握的。在论及灵感的突发性时，作者要求读者要及时地“捕捉”住这易于“飘忽”的颖悟的触发，指出：“那种有了灵感不马上着笔，等以后再回忆追记的做法，往往误事。”特别明显地体现了这种具体性。

把本来深奥的理论讲得通俗而又具体，使读者不是望而却步，而是在学得了某些知识的同时，又得到一些具体方法上的启示，这正是广大的诗歌爱好者和习作者所期望的。本书论述的具体性还表现在，它不仅告诉读者学习写诗应当怎样，而且告诉读者不应当怎样。几乎每一章都辟有专节谈这一专题范围内易于产生的毛病，如想象章讲“联想的混乱”和“幻想的怪诞”；构思章讲常见的毛病：混乱、雷同、平庸；意境章讲意境四病；含蓄章讲直露、平泛、含混等等。使读者读后不仅有所遵循，而且知道自己的弊病所在，

从而获得更多的自觉。

普及性读物不是对于理论的严肃性要求的降低，也不意味着无须创造性的和新颖的见解的阐发。本书作者广泛地占有材料，融中外古今于一炉，而又出以新意，往往用浅显的语言讲深刻的道理。此类例子甚多。以语言章为例，它讲语言的六性（形象性、动作性、色彩性、音乐性、多感性、象征性），不论这种概括是否完整和自然，无疑作者是以严肃的创造精神从事这一工作的。

当然，本书依然存在着不足。某些叙述过于浮泛（或过于简略）而不够深入；材料的引用上，当前的例子、特别是青年诗人的作品引用不多；某些观点未能涉及或未能展开，等等。不过，以本书作者的经历而言，能做出目前的成绩已是相当可观，但我却愿以更为热切之心，期待着作者为我们相当薄弱的诗歌理论建设，做出更多的有益的工作。

一九八四年四月二十四日，

于北京大学，蔚秀园。

目 录

第一章 诗与诗人	1
一、什么是诗	4
二、走向诗人的道路	12
(一) 诗外功夫	12
(二) 诗内功夫	18
第二章 灵感——诗的触媒	32
一、有无灵感	32
二、何谓灵感	33
三、灵感的产生	38
四、灵感的特性及其作用	43
(一) 特性	43
(二) 作用	44
第三章 感情——诗的生命	47
一、感人心者，莫先乎情	47
二、情动于衷，莫贵乎真	51
三、真情——人民之情的有机体	61
(一) 诗与“我”	61

(二) “小我”与“大我”	64
(三) 诗言志	66
(四) 风景诗、爱情诗与人民之情	68
(五) 哲理诗、说理诗与人民之情	73

第四章 想象——诗的翅膀.....76

一、想象	76
(一) 联想	78
(二) 幻想	81
二、想象的产生及其动力	83
(一) 形象是想象的材料	83
(二) 激情是想象的动力	85
三、想象的作用	86
(一) 想象是形象思维的过程	88
(二) 想象是构思的动力	100
四、想象的表现	102
五、想象不是胡思乱想	108
(一) 联想的混乱	109
(二) 幻想的荒诞	111

第五章 构思——生活的诗化过程.....113

一、构思浅解	113
二、构思的规律	118
(一) 受创作意图规定	119
(二) 由生活实践决定	121

(三) 受诗的角度制约.....125

(四) 由想象力推动.....131

三、构思方法举例.....134

(一) 因枝振叶.....134

(二) 沿波讨源.....135

(三) “因枝振叶”和“沿波讨源”二者并用.....136

(四) 象征性构思.....138

四、构思的要求.....141

(一) 精.....141

(二) 新.....143

(三) 巧.....148

五、构思中常见的毛病.....150

(一) 混乱.....150

(二) 雷同.....152

(三) 平庸.....153

第六章 意境——诗化了的生活.....156

一、意境浅说.....156

二、意境的特性.....158

(一) 它蕴含着思想、感情和形象.....159

(二) 它是熟悉的，源于现实生活的.....161

(三) 它是新颖的，较之现实生活更美.....162

三、意境交融的几种方式.....164

(一) 状物移情.....166

(二) 缘境生情.....170

(三) 体贴物情，物我情融·····	173
四、意境四病·····	175
(一) 有境无意·····	175
(二) 意俗·····	177
(三) 有意无境·····	180
(四) 境乱·····	180
第七章 诗——贵在含蓄·····	184
一、什么是诗的含蓄·····	184
二、含蓄的作用·····	186
(一) 简洁精练·····	186
(二) 含滋蓄味·····	189
三、含蓄的手法·····	191
(一) 通篇命意含蓄法·····	191
(二) 虚实含蓄法·····	193
(三) 跳跃含蓄法·····	196
(四) 烘托含蓄法·····	199
(五) 旁侧含蓄法·····	202
(六) 结句含蓄法·····	205
四、忽视含蓄手法的几种弊病·····	208
(一) 直露·····	208
(二) 平泛·····	209
(三) 含混·····	212
(四) 晦涩·····	213

第八章 诗——语言的艺术.....215

一、形象性及其构成的手段.....218

(一) 拟人.....221

(二) 物化.....223

(三) 夸张.....230

(四) 比喻.....234

(五) 兴.....251

二、动作性.....254

(一) 动词——形象.....254

(二) 动词——跳跃.....259

(三) 动词——虚实.....262

三、色彩性.....265

四、音乐性.....268

五、多感性.....275

(一) 通感.....276

(二) 矛盾修饰.....287

六、象征性.....290

第九章 形式——诗的存在方式.....296

一、形式种种.....297

(一) 旧体诗.....297

(二) 新诗.....299

二、形式的沿革及其与时代、内容、语言的关系.....303

三、诗歌形式的继承、借鉴与创新.....312

(一) 批判地继承我国古代诗歌遗产.....313

(二) 批判地吸收外国诗歌的精华.....	319
-----------------------	-----

(三) 创新.....	322
-------------	-----

.....人地 (一)	
-------------	--

第十章 风格——诗的个性.....	326
-------------------	-----

一、何谓风格.....	326
-------------	-----

二、风格的形成.....	331
--------------	-----

(一) 外部因素.....	331
---------------	-----

(二) 内部因素.....	340
---------------	-----

三、风格举要.....	352
-------------	-----

(一) 豪放.....	353
-------------	-----

(二) 雄奇.....	355
-------------	-----

(三) 沉郁.....	356
-------------	-----

(四) 直率.....	357
-------------	-----

(五) 婉约.....	359
-------------	-----

(六) 含蓄.....	360
-------------	-----

(七) 清新.....	362
-------------	-----

(八) 风趣.....	363
-------------	-----

四、风格的多样化.....	366
---------------	-----

(一) 现实世界的丰富性.....	367
-------------------	-----

(二) 诗人感受的复杂性.....	368
-------------------	-----

(三) 艺术反映的多样性.....	368
-------------------	-----

(四) 读者欣赏要求的千差万别.....	369
----------------------	-----

.....关于语言, 容内, 升和言其又革故的失解	
---------------------------	--

第十一章 创作与欣赏.....	370
-----------------	-----

一、作者与读者.....	371
--------------	-----

(一) 要相信读者的理解力·····	371
(二) 要唤起读者的想象力·····	374
二、点与面·····	378
(一) 提炼生活，由面到点·····	378
(二) 驰骋想象，由点到面·····	380
三、诗歌欣赏·····	382
(一) 诗歌欣赏的过程·····	382
(二) 诗歌欣赏的特点·····	385

第一章

诗与诗人

诗，作为文学艺术的骄子，以它特有的声情韵律，感染着万千读者，影响着人们的精神世界。

诗，应该是真理的声音、时代的号角、历史前进的足音。或者说，它应该是心灵的歌、感情的火、思想的光。

这样说，也许太抽象了。那么，让我们一起聆听四十多年前，一位年轻的共产党人站在宝塔山下、延河边上，是怎样歌唱“诗”的吧：

是你啊，
我心爱的诗。

你耸然起立——
从侮辱，
从剥削，
从反抗，
从斗争，
从人类历史底奔流里，

从自然宇宙底造化里……

你把一代底精神，
赋以活的呼吸，
吹向来世。

你拂去蒙蔽正义的尘土，
你使罪恶低头而战栗。

你比空气更轻灵，

你是前进的急先锋。

对每个新辟的领域，

你总是做向导。

你底伴随，

是创造的意志，

是真理底美。

——公木：《我爱》

正因为这样，古代的奴隶们才把自己的哀怨和愤怒，诉诸于诗，发出“硕鼠硕鼠，无食我黍”的正义抗争。

正因为这样，法国的工人阶级高唱着欧仁·鲍狄埃的《国际歌》，进行了无产阶级革命的伟大实践。

诗歌的意义还不仅仅如此，它和正义的、庄严的、愤怒的、悲伤的、温柔的种种情感相联系，通往人类生活的一切领域。它是精神世界的盐，诚如郭沫若所说：

诗歌本来是艺术的精华，

它有音乐的浑含，造形美术的刻画，

任何艺术的成份，——都可以包括它。

小说和戏剧中如果没有诗，

等于是啤酒和荷兰水走掉了气，

等于是没有灵魂の木乃伊。

——《诗歌国防》

优秀的诗，永远和跃动的雄心、奔放的情思、海阔天空的幻想相联结。因此，诗，也天然地与血气方刚、充满理想、血管中奔涌着澎湃的激情、胸膛里跳动着鲜红的赤诚的青年联系在一起。激情，要抒发；赤诚，要坦露；思想，要表达。这一切，都离不开诗。可以说，诗，是青年抒发思想感情的一种极好形式。

我们知道，无产阶级革命领袖大多喜欢诗。青年马克思能大段地背诵莎士比亚的诗剧以及海涅和歌德的诗句，还悄悄地躬身尝试，写给燕妮很多表白爱情的诗。青年恩格斯曾满怀喜悦地接受母亲给他的二十岁生日的礼物——《歌德全集》，以后他不但写诗，还游弋于其他艺术领域。列宁也很喜欢诗，他经常读诗，并亲自给引起争议的马雅可夫斯基的讽刺诗《开会迷》作了正确而充分的评价。毛泽东也酷爱诗，他在一生的革命生涯中挥就过许多动人的诗篇。周恩来当学生时，就用“起来行”的诗句呼唤过民众，用“大江