

望岳文库
• 文学史系列

诗歌的意象艺术与批评

耿建华 著

◆ 山东大学出版社

文学(100) 目录 张其成 编

文学(100) 目录 张其成 编

诗歌的意象艺术与批评

文学(100) 目录 张其成 编

耿建华 著

山东大学出版社

文学(100) 目录 张其成 编

图书在版编目(CIP)数据

诗歌的意象艺术与批评/耿建华著. — 济南: 山东大学出版社, 2010. 7

(望月文库)

ISBN 978-7-5607-4150-5

I. 诗…

II. ①耿…

III. ①诗歌—文学研究—中国—当代

IV. ①I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 154537 号

山东大学出版社出版

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

济南铁路印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.5 印张 285 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

目 录

上编 诗歌的意象艺术

- 第一章 意象是诗歌的基本审美单元…………… (3)
- 第一节 诗歌意象…………… (3)
- 第二节 意象与物象、形象之关系…………… (6)
- 第二章 诗歌意象的内部构成…………… (10)
- 第一节 “意”隐“象”中…………… (10)
- 第二节 “意”“象”俱显…………… (13)
- 第三节 见“象”生“意”…………… (15)
- 第四节 以“意”取“象”…………… (17)
- 第三章 诗歌意象的外部构成…………… (23)
- 第一节 连续性结构…………… (23)
- 第二节 对列性结构…………… (24)

第四章 诗歌意象的分类	(39)
第一节 比喻意象	(39)
第二节 写实意象	(43)
第三节 幻觉意象	(45)
第四节 象征意象	(49)
第五节 超现实意象	(53)
第六节 事象意象	(57)
第五章 诗歌意象的具象表现	(59)
第一节 视像表现	(59)
第二节 听象表现	(63)
第三节 通感表现	(65)
第六章 诗歌的意象力	(68)
第一节 诗歌意象力	(68)
第二节 诗歌意象力模式	(71)
第七章 诗歌的意象节奏	(81)
第一节 意象转换节奏	(81)
第二节 意象密度节奏	(86)
第三节 意象力度节奏	(89)
第四节 意象节奏与诗歌建行	(92)
第八章 古代诗歌意象与现代诗歌意象	(97)
第一节 古代诗歌意象	(97)
第二节 现代诗歌意象	(102)
第三节 诗歌意象的继承与发展	(108)

第九章 西方诗歌意象与东方诗歌意象·····	(114)
第一节 西方诗歌意象·····	(114)
第二节 东方诗歌意象·····	(122)
第三节 东方大意象·····	(132)
第十章 意象与诗歌的欣赏和朗诵·····	(140)
第一节 意象与诗歌的欣赏·····	(140)
第二节 意象与诗歌的朗诵·····	(145)

下编 诗歌的意象批评

崇高美的追求与呼唤	
——评《生命是一片叶子》·····	(151)
虚静纳万象	
——评《牟心海短诗选》·····	(156)
好辣的红辣椒	
——评陈显荣的《辣椒歌》·····	(160)
评陈显荣的抒情诗·····	(164)
风中秀木 天上彩虹	
——评傅天虹的诗·····	(170)
捍卫生命的壮歌	
——评《生命的呼吸》·····	(176)
黄土地上的起飞	
——评王耀东新时期诗作·····	(179)
诗歌美学的新拓展	
——孔孚《远龙之拍》·····	(187)

豪迈狂放的坦荡之声

——评《费立强作品选诗卷》…………… (189)

奔跑与沉思

——评《一个人走路》…………… (195)

坚守与创新…………… (199)

评黄才能的诗歌…………… (203)

目光东流

——《绿色的呼唤》读后…………… (206)

关怀与悲悯…………… (209)

冬季里的歌者

——评尹延斌近作…………… (212)

美丽的瞬间…………… (215)

渴望飞翔

——评《我,或者我们》…………… (219)

《牧歌:郎茂山野兽之夜》读后…………… (222)

评《守住记忆的门》…………… (225)

生命的沉静与敞开…………… (229)

评《岁月的歌唱》…………… (234)

乡村诗人赵竟成

——读大型系列组诗《中国,北方的乡村》…………… (238)

引人注目的风景…………… (243)

评朱天高的诗…………… (245)

山山水水总关情

——评郭爱军的抒情诗…………… (249)

评《以爱的名义》…………… (253)

在自然简约的语言里…………… (257)

评刘太勤的诗歌…………… (261)

行走中的歌者

- 评《行走的记忆》…………… (265)

把滚烫的心放到故乡的手上

- 简评《田野轻轻晃动》…………… (268)

诗坛谱新篇 壮笔抒豪情

- 读克玉诗集《心羽飞絮》…………… (272)

卫士心声 将军情怀

- 评《岁月诗情》…………… (276)

深情一片酿诗香

- 评李广林诗词…………… (281)

诗林新叶碧 词苑硕花红

- 评张栋的《新叶集》…………… (284)

- 评《落英》…………… (287)

- 评房玉喜诗词…………… (292)

一声鸡唱万鬼销

- 简评《天声集》…………… (296)

诗坛高瞻 佳作细析

- 评《新诗的裂变与聚变》…………… (298)

新诗美的探求者

- 记吴开晋教授…………… (301)

- 孔孚其人其诗…………… (309)

- 诗人孔孚…………… (313)

- 《饥饿·假寐·铁》六人谈…………… 柳耕整理(318)

附录:

探求诗美 烛照“朦胧”

- 评《中国现代朦胧诗赏析》…………… 杨光治(324)

新诗批评的新拓展

- 略述章亚昕、耿建华的赏析式批评…………… 邹建军(327)

透过蓝色的风

——耿建华和他的诗集《青春鸟》…………… 施建军(330)

美丽的翔舞

——读耿建华诗集《青春鸟》…………… 张宗刚(334)

敞开情怀 飞出青春鸟…………… 章亚昕(338)

谈耿建华的诗歌…………… 马启代(342)

破释的好工具 导读的新工程

——读《台湾现代诗歌赏析》…………… 刘方泽(345)

奖林漫步 诗海探珠

——荐《诺贝尔文学奖获得者诗歌赏析》…………… 程相占(347)

建立意象诗学的一次实验

——读耿建华《诗歌意象艺术》…………… 邹建军(349)

A decorative rectangular border with a repeating floral or scrollwork pattern surrounds the title text.

上编 诗歌的意象艺术

本书由作者 编

第一章 意象是诗歌的基本审美单元

第一节 诗歌意象

关于诗的意象有着种种说法,有人认为意象最早出自《易传·系辞上》,其中有“子曰:圣人立象以尽意”的说法。但《易传》中的象和意是分开的,尚未成一独立词语,且《易传》中的“象”指的是卦象,这与诗歌意象的内涵有着质的区别。“意象”作为一个词出现是在《文心雕龙·神思》篇中,其中说道:“独照之匠,窥意象而运斤。”这里的意象虽已属于文艺学的范畴,但其意义是指想象中的境界,与今天所讲的广义上的诗歌意象仍有不同。那么究竟什么是诗的意象呢?我认为所谓诗的意象就是诗人主观情志的具象载体。

古人就有“诗言志”(《尚书·舜典》)的说法。汉代《毛诗序》中说:“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,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”这段话生动地表明了情志与诗及其他艺术的关系。情和志是内在的,把内在的情或志,通过具象化的方法表

现出来,这就是艺术。或者将其用语言化成“有声的画”——诗歌,或者将其用笔墨绘成图画、写成字幅,或者将其变成人的形体的优美运动——舞蹈。总之,艺术就是要将人内在的、看不见摸不着的情、志(包括生活体验)用语言、线条、色彩或形体动作外化出来,使其具象化,使其变成可以使别人感觉到的东西,这个转化越自然、越生动、越深刻(即在一较小的艺术单元里包含有更多的主观情志),那么这件艺术品的艺术价值就越高。而意象正是艺术最基本的审美单元。一个个意象按照一定的关系组合起来,就成为有机的艺术整体。

意象作为艺术家的主观情志的具象载体,把艺术家的主观世界和外部世界联系到一起,使其成为由外部世界通向艺术家内心世界的一座桥梁。因此,分析研究艺术作品的意象就可以把握艺术家的内心世界,就可以把握艺术家在创作此一艺术品时的心境和情感,就可以把握艺术家的审美趣味和审美理想。诗歌也是如此。正是从这个意义上说,意象是诗歌的灵魂。

意象不仅仅对意象派诗歌是至关重要的,对其他诗歌也是同等重要的,我们甚至可以说:没有意象的诗就不是诗,更不用说好诗了。试问:古今中外有没有意象的诗吗?没有。中国最早的诗歌总集《诗经》中的诗,就已有很鲜明的意象,如:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”,“杨柳”和“雨雪”就是很鲜明的意象。再如元朝马致远的《天净沙·秋思》:

枯藤老树昏鸦,
小桥流水人家,
古道西风瘦马。

夕阳西下,
断肠人在天涯。

这首小令可以说是完全由意象画面组成,具象感特别强,落寞失意的情怀通过一个个意象得到了准确有力的表现。

现代诗歌同样也是由一个个意象单元构成的，如台湾诗人余光中的《乡愁》：

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

这首诗，诗人正是用“邮票”、“船票”、“坟墓”、“海峡”这些充分标志时空间隔的意象，准确而逐层加深地揭示出他心中的思乡之情。如若抹掉这些意象，那么这首诗还会剩下什么呢？

第二节 意象与物象、形象之关系

我们说意象是诗人主观情志的具象载体，就是说它要能引起人们一定的具象感觉来，要能唤起人们具体的知觉记忆，唤起人们相似的感觉经验来。从这个意义上说，它与客观物象有相似之点。有些诗歌意象就是借助于客观物象而传达的。客观物象是诗歌吟咏的直接对象时，意象与物象就似乎重叠在了一起，这在现实主义诗歌中是常见的。如康白情的《草儿》：

草儿在前，
鞭儿在后。
那喘吁吁的耕牛，
正担着犁鳊，
眙着白眼，
带水拖泥，
在那里“一冬二冬”地走着。

“呼——呼……”

“牛吔，你不要叹气，

快犁快犁，

我把草儿给你。”

“呼——呼……”

“牛吔，快犁快犁。

你还要叹气，

我把鞭儿抽你。”

牛呵！
人呵！
草儿在前，
鞭儿在后。

这首诗的主旨就是要描画牛耕田的画面，因此，诗中的意象画面与客观物象相一致，没有变形，也没有虚幻的东西。客观物象是怎样的，诗的意象也是怎样的。这就类似于照相了。但是尽管如此，意象与物象也有区别，物象是客观的，而意象则是主观的，主观意象与客观物象再相似，也无法等同。格式塔心理学证实，人的眼睛在观察客观物象时，就已有很强的主观因素了，视知觉本身就有一定的抽象概括能力。而意象则是经过视知觉选择过了的。当你观察一个场景时，你注意甲而不注意乙，这里面就包含着选择了。就是在我们观看一个具体物象时，虽不是一眼就能穷尽它的全部，但可以认知它是什么东西。例如，你远远地观看一列火车，虽然你分不出它是客车还是货车，但你能认知这是一列火车。你远远地看见一个人，虽然你分不清是男人还是女人，是老人还是青年，但你可以断定他是一个人。这时在你脑海里形成的实际上也是一个意象，这个意象仅仅与某种性质、某种品行或事物的大体构造相同。“例如你提到谦卑，我们的心目中便呈现出一个弯腰、屈膝、似乎在乞求什么东西的形象。但这种形象的若隐若现和模模糊糊，并不意味着我们对这些事物没有充分把握，也不是由于心灵只把握到一个完整事物的一部分，这种模糊的形态，并不代表一个真实的事物，而是代表着一种‘质’的东西。正因为它代表着一种‘质’，才使心理意象与事物的自然本体从根本上区别开来。”^①意象与物象的区别就在于此，一首诗中出现的自然物象，已不再是客观存在的那

^① [美]鲁道夫·阿恩海姆著，滕守尧译：《视觉思维·译者前言》，四川人民出版社 2005 年版，第 6 页。

个物象,它已经被心灵的滤光镜滤过了,已经被视知觉抽象过了。这里我引一首诗为例:

八月的阳光
晶莹如翡翠
草坪上的姑娘
连衣裙
樱桃样红
洁白的风
荷叶般的
在柔和的眼风里
款摆
四周漂浮着冷饮的
甜香
钟声慢吞吞地走过
多像在阳台上打盹的那只猫
快门咔嚓
时间静止在
一辆橙黄色的婴儿车上

(《北京街头即景》)

这首诗完全是写感觉印象的,是在北京街头随意所见,但是诗中的景物都经过作者的主观意向处理过了,尽管是不自觉的。诗中有很显明的男性视角,再就是带有安宁、闲适的心境色调。

浪漫主义和超现实主义诗歌中的意象与物象的差异就更大了。浪漫主义诗歌往往对客观物象采取变形处理,夸张是其常用的手法,所谓“燕山雪花大如席”、“挽断白发三千丈”、“南风吹山做平地”等等就是如此。超现实主义诗歌意象的虚幻、怪诞、变形就更厉害,它所提供的经验已超出了人们在现实生活中的一般体验,因此超现实主义诗歌的意象,其主观色彩特强。因为它与人们一