

云南文史书系

晓
雪 著

诗美断想

生活·讀書·新知
三联书店

诗美断想

晓雪著

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

诗美断想 / 晓雪著. — 北京: 生活·读书·新知
三联书店, 2014.10

(云南文史书系)

ISBN 978 - 7 - 108 - 05116 - 5

I. ①诗… II. ①晓… III. ①诗歌美学 - 研究
IV. ① I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 168342 号

选题策划 朱利国 曹永平

责任编辑 胡群英

装帧设计 薛宇 蔡立国

责任印制 宋家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 10 月北京第 1 版

2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 8.625

字 数 126 千字

定 价 66.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

目录

诗的美学 1

艾青的诗美学 47

诗美断想 83

诗的美学

1

诗歌是世界文艺史上最老的老人。

在其他文学艺术门类尚未产生之前，人类最先创造了诗歌。

甚至在文字被创造出来之前，人类在劳动中就产生了“杭育杭育”派，产生了歌唱自己、歌唱劳动和爱情的最早的诗歌。

各国文学史上第一部光辉著作往往是诗歌，第一个伟大作家必定是诗人。

诗是人类表现自己、反映生活、抒发感情的最早的文学样式，是人类最早创造出来的感情的结晶、精神的花朵、智慧的果实。

我国文学史上第一部诗歌总集《诗经》，就是我国古代人民最早的艺术创造，它鲜明地反映了从西周初期到春秋中叶五百多年间尖锐的阶级斗争和丰富的社会生活，表现了古代人民的爱憎好恶、喜怒哀乐以及他们对劳动的赞美、对幸福的渴望和对爱情的追求……

硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯女，莫我肯顾。逝将去女，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所！

——《诗经·魏风·硕鼠》

彼采葛兮，一日不见，如三月兮！

彼采萧兮，一日不见，如三秋兮！

彼采艾兮，一日不见，如三岁兮！

——《诗经·王风·采葛》

不论是对统治者的讽刺和鞭挞，对男女间诚挚爱情的抒写，或对自己劳动生活的歌颂，都反映了古代人民对“乐土”，对美（美好的理想、美好的生活、美好的

精神境界和美好的人)的向往与渴望,表现了古代人民的美学观点和美学要求。

马克思说:“人是按美的规律来造形的。”“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”

诗歌就是反映“人类对美的追求”的最早的,也是最好的文艺样式之一。

2

“美是文艺的本质”(列夫·托尔斯泰语),也是诗的本质。

诗,揭示生活中蕴藏的美,开掘人民内心的美,表现人类世界中一切真、善、美的东西。它探索美,捕捉美,歌颂美,创造美。

诗当然也揭露黑暗,鞭挞腐朽,批判假、恶、丑,但那也正是为了肯定真、善、美,激起人们对真、善、美的热爱、向往与渴求。

人们赞扬其他各种文学艺术作品,往往用诗来形容。例如:“这幅画真好——画中有诗!”“这个剧本真

棒，像诗一样激荡人心、震撼灵魂！”“那篇散文写得像诗一样美。”“那部电影有浓郁的地方民族特色，充满了诗情画意。”“那个引人入胜的舞蹈节目，简直就是一首优美动人的抒情诗。”如此等等。

可见，诗是一切文艺门类中最精致、最精粹、最精彩的，因而也是最美的。

是的，诗应当是一切文学艺术门类中最美的。它给人以美的形象、美的思想、美的意境，它给人以美的启迪、美的情操、美的教育，它给人以美的感情哺育、美的精神熏陶、美的艺术享受……

美是生活的花树，理想的彩虹，青春的旗帜，诗人的眼睛，爱情的伴侣，心灵的浪花。

黑格尔说：“人类本性中就有普遍的爱美的要求。”

高尔基说：“照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活中去。”

苏霍姆林斯基说：“美似乎在打开人们对世界的看法。经过长期的美的陶冶，会在不知不觉中感到不良的、丑恶的东西是不可容忍的。”

诗就是为了适应和满足人类这种“普遍的爱美的要

求”而产生和发展起来的。

3

那么，诗的美，究竟美在哪里呢？

首先，美在它的内容，美在它反映的生活，它提供的形象，它创造的意境，它表达的思想感情，它开拓的精神天地。

康德说：“美是道德的象征。”

芝诺说：“美是道德品质之花。”

朗吉弩斯说：“美的文词就是思想的光辉。”

克罗齐说：“美——不但用来指成功的表现，而且也用来形容科学的真理、成功的行动和道德的行动。”

好的诗，真正的诗，一定是从不同的角度表现了不同时代的美的内容（创造性的劳动、壮丽的斗争生活、宏伟的理想、高尚的道德情操、坚贞纯洁的爱情，以及作为客观世界的镜子和现实生活的感官的诗人美好的心灵等等）的。

好的诗，真正的诗，一定是不同程度地传达出时代

的感情和人民的心声，一定是不同程度地、这样那样地适应和满足了时代和人民的要求。

好的诗，真正的诗，一定是以它特有的艺术感染力，或给人以教育鼓舞，或给人以美感享受，或给人以愉悦、知识，一定是能够给人以健康有益的营养或积极向上的力量的。

所以艾青说：“存在于诗里的美，是通过诗人的情感所表达出来的、人类向上精神的一种闪烁。”“凡是能够促使人类向上发展的，都是美的，都是善的，也都是诗的。”“诗是人类向未来所寄发的信息；诗给人类以朝向理想的勇气。”

这“人类向上”的精神，或者说是“能够促使人类向上发展”的东西，在各国人民中都是代代相传、一脉相承而又随着社会的发展、历史的前进而不断发展、变化的。历代人民（包括历代统治阶级中立志改革、追求进步的有作为的政治家、思想家、科学家、文学家）渴求自由幸福、安居乐业、国富民强的种种理想、抱负、思想、感情，及其探索不止、奋斗不息的精神和为国为民不惜献身的品德，都是“人类向上”的精神，都是“能

够促使人类向上发展”的东西。

从屈原到艾青，从普希金到马雅可夫斯基，从歌德、雨果、惠特曼到聂鲁达、艾吕雅、希克梅特，他们的诗篇都是由于首先反映了不同时代本国人民的意志愿望和思想感情，以不同的方式表现了“人类向上精神的一种闪烁”，表现了“能够促使人类向上发展”的东西，才具有强大的生命力而产生了深远的影响。

屈原的《离骚》中，“仆夫悲余马怀兮，蜷局顾而不行”、“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”那深沉有力、响彻千古的声音，杜甫的“三吏”、“三别”、《茅屋为秋风所破歌》，以及“朱门酒肉臭，路有冻死骨”等等深刻揭露阶级矛盾、深切同情人民疾苦的名篇佳句，陆游的“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”等等渴望祖国统一富强、人民安居乐业、高扬着爱国主义精神的动人诗篇，难道不正是因为表现了时代的感情和人民的愿望，表现了人民的理想、精神和心灵的美，才深入人心而变得不朽的吗？

冬天来了，

春天还会远么？

——雪莱：《西风歌》

生命诚可贵，

爱情价更高；

若为自由故，

两者皆可抛。

——裴多菲

这些名篇佳句，之所以好、所以美、所以深入人心，首先就在于它们用诗的形式，表达了人民的理想、愿望，表达了人民的思想、感情，表达了符合历史前进方向和社会发展规律的深刻的人生哲理。

如果脱离时代、脱离人民，没有正确的思想、崇高的精神，没有热爱祖国、忠于人民的美好心灵和深挚感情，仅仅为写诗而写诗，为了想当诗人而写诗，那么你即使真有诗才也不可能写出真正有生命力的好诗来。相反，如果你生活在时代漩涡的中心，是热爱祖国、忠于人民、献身人类的坚强战士，那么即使你并不想当诗

人，平常不想写诗，也可能在斗争重要的时候，火热的激情抑制不住，光辉的思想喷涌而出，而写下不朽的诗篇。岳飞的《满江红》，文天祥的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，夏明翰的“砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人”等等，不就是这样产生的吗？

所以艾青会说：“最高的理论和宣言，常常是诗篇。那些伟大的政治家的言论，常常为人民的权利，自然地迸发出正义的诗的语言。”“具有信仰的虔诚，对人世怀着热望，对艺术怀着挚爱，在生活着的日子，忠实地或是恳切地，也或是倔强地、勇敢地说着话语，即使不是诗的形式也是诗。”

这也就是为什么我们在朗读《共产党宣言》的时候，会激动地感到仿佛在朗读真正的壮丽诗篇；为什么我们在读马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东的著作的时候，往往会一再为其中“自然地迸发出”来的“正义的诗的语言”而兴奋不已；为什么我们可以毫不犹豫地、把方志敏的《可爱的中国》和尤利乌斯·伏契克的《绞刑架下的报告》等并不分行排列的著作，称为是感人肺

腑、震撼灵魂的不朽诗篇。

4

美，存在于生活中，存在于人们的思想感情中，存在于人民的精神里和灵魂中。

但能不能发现美，能不能不断地发现和揭示生活中存在的无限的丰富多彩的美，却因人而异。

普洛丁说：“心灵本身如果不美，也就看不见美。”

罗丹说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”

车尔尼雪夫斯基说：“美，存在于生活之中；而对于美的发现，则要靠人们对它的理解和认识。”

我国古代的哲学家叶燮也说过类似的话：“凡物之美者，盈天地间皆是也，然必待人之神明才慧而见。”

可见，关键在于你是否具有善于发现和捕捉美的“神明才慧”，在于你对美的理解和认识，在于你的世界观、艺术观、美学观和你的思想水平、审美能力。

“没有‘音乐的耳朵’，再美妙的音乐对他也不会

发生作用。”（马克思语）

美的发现者必须有美的眼睛。美的探求者必须有美的心灵。“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”（罗丹语）

你要发现和揭示人民生活中的美，你要发现和揭示人民的精神美、灵魂美，你要发现和揭示人民的理想美、道德美，你就应当熟悉人民、了解人民，你就应当忠于人民、代表人民，或者你就应当至少是同情人民、接近人民，你就应当具有同人民一致或比较一致的意志愿望和思想感情。

这一点，我国古代的诗人和西方的古典诗人们都是有深浅不同的体会和认识的。

雪莱说：“在一个伟大民族觉醒起来为实现思想上或制度上的有益改革的斗争中，诗人就是一个最可靠的先驱、伙伴和追随者。”“一个诗人既是给别人写出最高智慧、快乐、德行与光荣的作者，因此他本人就应该是最快乐、最善良、最聪明和最显赫的人。”

普希金说：“我的永远正直的声音，是俄罗斯人民

的回声。”

雨果说：“为艺术而艺术或许美，但为进步而艺术才更美。”“诗歌在政治风暴中冒险，正因为如此，它才更美、更强有力。……我们情愿它是雄鹰而不是燕子。”“文学的目的是为了人民。”

涅克拉索夫说：“我把诗献给我的人民，也许我到死还未被人民了解，可是我为他服务过——我就心安理得……”“世界上再没有比缪斯和人民的联盟更牢固更美好的了！”

用马列主义、毛泽东思想武装起来的当代无产阶级诗人，当然要比过去的诗人们的认识要深刻得多、透辟得多。艾青就曾经一再强调过：“如正义的指挥刀之能组织人民的步伐，诗人的笔必须为人民精神的坚固与一致而努力。”“写诗应该通过自己的心写，应该受自己良心的检查。所谓良心，就是人民的利益和愿望。”“诗人要对当代提出的尖锐问题和人民一同思考，和人民一同回答。”“歌颂也罢，暴露也罢，都应该和人民的思想感情一致。”“诗人也只有和人民在一起，喜怒哀乐都和人民相一致，智慧和勇气都来自人民，才能取得人民的信

任。”

这是古今中外诗人们共同的经验之谈，也是他们关于诗的极其重要的美学观点。

5

雪莱在《致高德温书》中，谈到他的长诗《伊斯兰的起义》时说：

我从来不敢认为这是一首近于无瑕可指的作品；不过我承认，每逢我想到当代人的作品都是那么矫揉造作，我倒是因此充满了信心。我觉得，这首诗在很多方面都是我自己心灵的真实写照。我认为其中的感情是真实的，而不是装腔作势的。

这里，被恩格斯称为“天才的预言家”的这位英国十九世纪著名的革命浪漫主义诗人，坚持了另一个十分重要的美学观点，即诗决不能装腔作势、矫揉造作，它