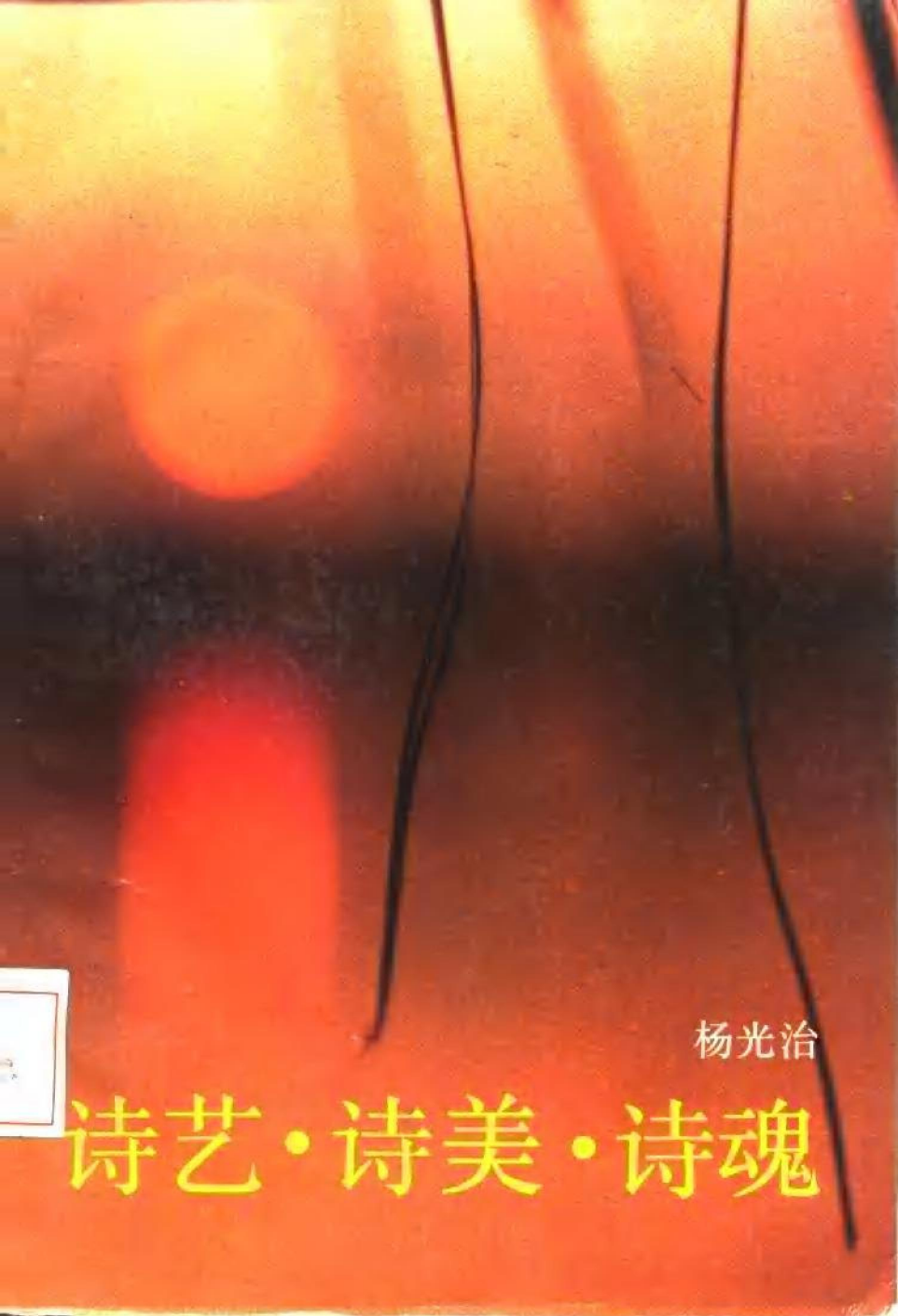

杨光治

诗艺·诗美·诗魂

杨光治

诗艺·诗美·诗魂

诗艺·诗美·诗魂

杨 光 治

*

花 城 出 版 社 出 版

(广州市大沙头四马路)

广东省新华书店发行

七 二 一 五 工 厂 印 刷

787×1092毫米32开本9.625印张1插页 165,000字

1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数 1—5,700册

书号 10261·675 定价 1.85元

目 录

诗 艺 漫 笔

话说流泪	3
有感于韩干画马	6
“人力可以歌取”的启示	9
说梦	12
让生活丰富诗的美	16
理·事·情	19
“夸而有节，饰而不诬”	28
科学与夸张	26
从一幅墨竹谈起	29
“议论须带情韵以行”	32
诗的细节描写	37
浅谈跳跃	42
两条不同的“线谱”	
——意象谈片	44
令人神往的手茧	
——想象谈片	48

“我”和命题·····	51
“点”和“染”·····	53
开头：醒人耳目·····	55
“狗尾”与“蛇足”	
——一谈诗的结尾·····	58
清音有余	
——二谈诗的结尾·····	62
哲理的辉芒·····	65
一与千百·····	67
从“骠悍的蝴蝶”说起·····	69
说精警·····	73
“惊人”之句·····	76
“窥绮户”及其他·····	79
方言俗语议·····	82
“似花还似非花”	
——一议咏物诗·····	84
三块不同的礁石	
——咏物诗的立意·····	88
新而妥 奇而确（词话）·····	91
淡语·壮语·秀语·····	94
追求独创 避免“撞车”·····	98

诗 学 论 辩

“山石”与“女郎”·····	107
----------------	-----

“斜阳暮”与“帘枕暮”.....	110
勿以奇害美.....	114
情与景.....	117
谋诗害命.....	121
“人性有隔”.....	124
不能削足就履.....	126
关于“记里鼓”.....	129
“赋诗必此诗”的论辩.....	132
为秦观一鸣.....	137
算术评诗法.....	140
穿凿的祸与“福”.....	143
屈原吃什么样的菊花?	145
也谈于平易中见新奇.....	148
真·善·美.....	152
不可取的“抗争”和“追求”	
——《吃惊之余》读后.....	157
也谈“酵母”.....	162
“视觉艺术”和“听觉艺术”.....	164
平静之后的思考.....	167
立意、意境及其他	
——《新诗漫谈》的漫谈.....	177
《人间词话》“境界”说寻绎.....	188

诗的境界二题	207
诗论的语言亟需改进	217

诗 作 评 论

南方的海韵

——读花城出版社的四本新诗集	225
----------------------	-----

四化新曲

——读西彤歌唱经济特区的诗	233
---------------------	-----

小谈黄雨的讽刺诗	244
----------------	-----

晶莹璀璨说珍珠

——读向明的《珍珠曲》	248
-------------------	-----

《爱的火焰花》赏析	252
-----------------	-----

《浪花·火焰·爱情》的艺术美	261
----------------------	-----

一首感人的节日诗

——读公刘的《五月一日的夜晚》	268
-----------------------	-----

一首意真韵美的情歌

——读闻捷的《苹果树下》	272
--------------------	-----

读《南疆行》	277
--------------	-----

思想教育与情趣的融合

——读李富祺的儿童诗	282
------------------	-----

生活的折光

——读《芙蓉》的“青春诗翼”	285
----------------------	-----

【附录】与杨炼谈诗	292
-----------------	-----

编后记	301
-----------	-----

诗 艺 漫 笔

话说流泪

人是会流泪的。其原因主要有二：痛苦，欢欣。
诗自然也可以写流泪。

忽报人间曾伏虎，
泪飞顿作倾盆雨。

——毛泽东：《蝶恋花》

这是极欣喜的泪。

遗民泪尽胡尘里，
南望王师又一年。

——陆游：《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

这是极痛苦的泪。

这些都是不朽的名句，都是真情实感的爆发。这些泪写在诗中，洒进读者的心坎了。

“月缺花残，潸然泪下”（鲁迅：《致颜黎民的信》）、或“执手相看泪眼，竟无语凝噎”（柳永：《雨霖铃》）之类，虽也有真情实感，但与时代脉搏的跳动不大合拍，似不宜多入

今天的诗。

现在有的诗歌，常常“泪盈眶”、“泪挂腮”。一品味，原来不是真正的泪，只是墨水。

为什么作者要制造此等的“泪”？可能是有这样一个公式吧：流泪等于激动，激动等于诗；于是流泪等于诗，而且是不平淡的好诗。

有一首反映学校生活的短诗，“泪”可谓多矣：

老师见学生擦玻璃，就“激动地落下了欣喜的泪滴”；追述学生过去受“四人帮”毒害，无心向学，就“花儿落泪”；老师动手擦玻璃，一个学生见了即激动得“噙着泪花”……这样写太做作了。“四人帮”覆灭以后，春返校园，好人、好事不断涌现，爱护玻璃是其中之一。这是一个值得歌唱的主题，但未必要边歌边泪。

泪是从眼中流出，源在心中。如果它只是从笔尖流出，那决不会动人心弦。

反则反之。君不见，广东音乐曲艺团演出《一张大字报》，当演员唱到——

总理呵，

你最后一句遗言便是叫医生：

“快去照顾别的同志”

这两句时，观众、演员都泪花莹莹吗？尽管这段唱词没有一个“泪”字。当唱到——

风声悲，
雨似泪，
漫天风雪送总理，
轿车缓缓休相催，
切莫惊醒总理睡……

这几句时，台上、台下，更挥泪如雨。

为什么如此感人？因它本身凝聚着无比强烈的感情，凝聚着真正的泪。这是真正的诗。

清末的词家王国维说得好：“大家之作，其言情也必沁人心脾……其辞脱口而出，无矫揉妆束之态”（《人间词话》）。无情强说有情，无泪强写流泪的东西，不是诗。

一九七八年十一月

有感于韩干画马

唐代天宝年间的名画家韩干，“善写貌人物，尤工鞍马”。唐明皇叫他画御马时，曾要他向画家陈闳学。他却说：“臣自有师，陛下内厩之马皆臣之师也。”传说他在画马时，“身作马形”；画的马惟妙惟肖，被誉为“古今独步”。当时他就受到名诗人兼名画家王维的热情“推奖”；到宋代，苏东坡看了他的马图后，特作《书韩干牧马图》、《韩干马十四匹》二诗，予以赞扬。

他“身作马形”，可不是闹着玩，正是以马为“师”的做法。他设身处地，把自己想象成马，神思与马凝为一体，力求真实，使所画的马形神俱似，成为“神品”。

一切文艺作品都贵乎真。他的求真精神，使人感动，值得学习，对诗歌创作很有启发。

翻开古、今诗集，常可发现某些诗作，虽遣词造句甚工，构思甚巧，但由于有某些地方不真，因而影响表现效果。就算诗坛巨子白居易，其巨作《长恨歌》也有败笔。清代的施补华，说它“语多失体”，失真是其中一项。例如写唐明皇返京后苦思杨贵妃，著句云“孤灯挑尽未成眠”，颇形象，但不切。这位昔日的风流天子，当时还身为太上皇，居于宫殿中，岂会寒伧到使用灯草点油灯的地步？所以施补华批评它

写得“似寒士光景”，指出“南内凄凉，亦不至此”（《赜偶说诗》）。这一笔是失真了，白璧微瑕，殊为可惜！

在现代诗中，失真的现象更严重，更多见：

有些诗中的工人，打的纯是知识分子腔调；一对青年恋人在月下谈情，竟发誓要抓紧钢枪保卫祖国；社员收获红辣椒拿到广州出口商品交易会展出，就能够使“友谊的光焰照到亚非拉”；解放军竟在大雨中“苦战一夜”抢收麦子（这只能造成损失）；……有的是事实失真，有的是感情失真。这是诗风不正的表现。

最近某刊物的一首诗，写一位下乡知青“熟练”而“得意”地开拖拉机送粪，竟用“象蝴蝶在穿花采蜜”来表现，这一来，拖拉机岂不上窜下旋，左摆右扭？如不翻车，她的技术确“熟练”得可观，但我相信，这不会“得意”得几下子的。

这都是作者脱离生活实际，凭“想当然”来挥笔的结果。

诗歌与图画，是艺术的姊妹花。两者都要通过形象去表情达意。但方法不同：图画是以线条、颜色等去创造形象的，诗却用语言。怎样才能把形象栩栩如生地呈现在诗行中？恐怕除了写出“真景物，真感情”（王国维《人间词话》）外，别无他途。

韩干画马时“身作马形”，是求真的做法。当然，我们不必象韩干那样，一边写诗，一边作开拖拉机送粪状，但总应多看一看（尽可能也操作一下），多想一想（把自己作为被描绘对象那样去想）才下笔。

有一位名小说家说过，他在写小说时，仿佛与小说中的

人物朝夕相处，共歌共泣，人物的嗜好、衣着，容音笑貌、思想感情常浮现在目前，所以写起来人物有血有肉，真切感人。这不与韩干“身作马形”的精神一致吗？诗歌作者自然也可如此。

一九七九年三月

“人力可以歌取”的启示

“人力可以歌取”。此语简洁地指出了诗歌的一项社会功能——鼓舞作用。

它出于《东周列国志》第廿一回。管仲与齐桓公去伐孤竹国，因“山高且险，车行费力”，队伍停滞不前。管仲立即作《上山之歌》：

山崦崦兮路盘盘，
木濯濯兮顽石如拦；
云薄薄兮日生寒，
我驱车兮上巉巉。
风伯为驭兮俞儿操竿，
如飞鸟兮生羽翰，
跋彼山巅兮不为难！

到了山顶，他又马上作《下山之歌》：

上山难兮下山易，
轮如环兮蹄如坠；
声辘辘兮人吐气，
历几盘兮顷刻而平地。

捣彼戎庐兮消燧燧，

勒勋孤竹兮亿万世！

于是，“人夫唱起歌来，你唱我和，车轮如飞”。齐师克服了险阻，取得了胜利。桓公面对此奇迹，不禁叹道：“寡人今日知人力可以歌取也！”看来，管仲不但是一位杰出的政治家，而且是一位不错的诗人。这两首歌的创作，对我们是很有启发的。

他在文艺心理学方面颇有修养，认识到“凡人劳其形者疲其神，悦其神者忘其形”（凡人们身体劳累时，精神也疲惫不振；使人们精神得到快乐，人们就忘掉劳累），所以敏锐地抓紧时机进行创作，及时激励士气；如果事后才放“马后炮”，尽管“炮声”很响也不会取得如此显著的效果。所以，诗贵及时。对此，我们不能一概斥之为“赶浪头”。

其二，管仲不作空洞的呼喊。在《上山之歌》中，他首先如实地描绘面临的困难，使人们认识到诗人是在说真话，从而思想上乐于接受；继而采用浪漫主义手法，拈出“风伯”、“俞儿”这两个神来鼓舞大家；最后呼出“跋彼山巅兮不为难”的壮语，显得十分自然。《下山之歌》一开始就肯定“上山难兮下山易”，增强了大家的信心；继而指出“历几盘兮顷刻而平地”，消除前路茫茫、何处是尽头之感，给大家“胜利就在前头”的信息；最后两句讲明这次行动的重大意义，使人夫鼓勇下山。

可见，管仲精于构思，始终紧扣环境和人夫的思想实