

● 冯中一 主编

诗歌艺术教程

○ SHI

● GE

○ YI

● SHU

○ JIAO

● CHENG

I052

103

B353/p1

诗歌艺术教程

主编 冯中一

撰稿 冯中一 鹿国治 王邵军

山东教育出版社

1990·济南

268

诗歌艺术教程

冯中一 主编

•
山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

•
850×1168毫米32开本 8.5印张 2插页 196千字

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印数 1—1,000

ISBN 7-5328-1010-0/G·855

定价 2.95元

前 言

生活在诗的国度里，又欣逢呼唤史诗的振兴年代，我们的心始终是与诗海的潮汐共起伏，与诗花的荣替同开合的。

非常幸运的是，从1979年以来，我们所在的学校，多次开设了新诗研究的选修课，并连续招收了现代诗歌研究生。我和鹿国治、王邵军同志，便在教学与研究过程中，结下了师生之缘，加深了诗友之谊，对于诗歌的创作原理、发展道路、美学评价等方面问题，共同进行广泛涉猎、系统探讨，且随时作为讲稿或专论，整理成文字材料。

近来，我们从积累的文字材料中，选出有关诗歌艺术的规律性问题，分列为十三章，沿着基本理论和创作训练的逻辑顺序，予以充实提炼，撰写成这本简明教程式的读物。其目的，是在社会主义文艺的“二为”方向、“二百”方针的指引下，和青年诗歌爱好者、写作者，一同研究新诗创作、鉴赏与评论等方面的基本问题，为新诗的繁荣，新人的成长，略效绵薄之劳。

在边教边学和边写的较长时间里，主要是从1985年至现在，有关诗歌知识及其美学研究的书籍，陆续出版了许多，因想到我们这本“起了早五更却赶了个晚集”的《诗歌艺术教程》，如何能够跻身于诗歌专著之林呢？于是考虑到所写内容既然来自教学实践的需要与几次反复的试验，那就突出它入门引路的特点，为学习诗歌创作提供一个知识框架和概念体系，以收循序

渐进、按图索骥之效。尽管只是一个雏型,还缺乏科学性,规范性的根底,但总比泛泛而论,凌虚蹈空,更多一些参考价值。这个小小的奢望,不知能否成立,能否体现出来,尚祈专家、读者明鉴指谬。

这十三章书稿,是我们三人分工协作的产物。第一至五章,由我执笔;第六至十章,由鹿国治同志执笔;王邵军同志参与了前五章与第十章的起草工作,并撰写了十一、十二、十三等三章;最后由我作了一些补充、修改和统一润色。这样写法的好处,是能够集思广益,取长补短,使内容更充实丰厚;缺点是难免有重要疏漏、个别重复或文笔不够协调之处。我们愿听到多方面的批评意见,再作弥补修正。

冯中一 1990年春节于山东师大

目 录

前 言

- 第一章 置身于最美的事业
——了解诗的性质，提高美学修养…………… 1
- 第二章 呼唤人们心灵的春天
——探讨诗歌特点，掌握基本艺术规律…………… 14
- 第三章 善于捕捉智慧的机缘
——重视诗的灵感，加强艺术构思…………… 42
- 第四章 曲径通幽，别开洞天
——诗歌意境的创造…………… 64
- 第五章 更深广而精微地表现内心世界
——发展诗的意象艺术…………… 81
- 第六章 跨在狂恣的翅膀上遨游
——关于想象的作用、特点和规律…………… 104
- 第七章 “我愿生双翅，捕逐出八荒”
——想象力的训练和发挥…………… 126
- 第八章 编织绚烂的诗歌彩锦
——多样化地运用诗歌抒情方式…………… 141
- 第九章 构筑丰姿繁彩的诗歌殿堂
——讲求诗篇结构的精美…………… 169

第十章	不断更新着的诗情载体	
	——识辨诗歌语言的包容性和时代感·····	190
第十一章	凤凰，在思想的天空飞翔	
	——注意当代诗歌创作的哲理倾向·····	219
第十二章	放开艺术创造的视野	
	——正确对待外国诗歌的引鉴·····	235
第十三章	陌生而奇异的青春躁动	
	——新诗现代艺术追求的几个特征·····	250

第一章

置身于最美的事业

——了解诗的性质，提高美学修养

可能出于偏爱，也可能有些夸张，我们总觉得感受诗美，创造诗美，是置身于最美的境界中，可使审美情操得到最积极有益的培养。

一、诗美，是诗歌第一位的要素

诗美是凝缩化了的自然美和艺术美，作为一种诗的属性，我们能够很自然地感受到它的存在。

它回荡在生活的海洋和大地上：清晨花叶捧举的露珠，傍晚云霞飘舞的彩练，海港碧波掀动的喧哗，山村牧笛筛落的宁静……处处洋溢着的是令人神往的自然美。

它活跃在艺术的百花园中：当我们看到木刻小品《蒲公英》，画中那个小姑娘坐在草地上，饶有兴趣地吹着一支蒲公英，让花羽随风飘扬；当我们欣赏贝多芬的《田园交响曲》，曲中美丽的大自然，鸟语花香，笼罩着一种光与音柔和相融的气氛。我们会为它们中间那充满着童稚与幻想、流露着欢快与

憧憬的诗的境界所陶醉，感受到一种悦目赏心的艺术美。

凝缩自然美和艺术美的诗，来自生活而又向各种艺术领域流注，从而人们对一切美的事物，都惯于用富有“诗意”和“诗味”的词句来加以品评。而作为这种美的最高结晶的诗歌艺术本身，当然更集中体现着美的精华，具备极丰富的审美价值。

“云中的神呵，雾中的仙，／神态仙姿桂林的山！//情一样深呵，梦一样美，／如情似梦漓江的水。”贺敬之的《桂林山水歌》^①妩媚妖娆、情思悠悠，使我们感受到祖国山水之美，如同进入一个崭新的艺术画廊，获得余味无尽的诗情美、画意美。这是美化了的风景。

“象云一样柔软，／象风一样轻，／比月光更明亮，／比夜更宁静——／人体在天空里游行；//不是天上的仙女，／却是人间的女神，／比梦更美，／比幻想更动人——／是劳动创造的结晶。”艾青的《给乌兰诺娃》^②，用清浅鲜美的语言，为我们展现出妙曼柔软的人体美、幻想美。这是升华了的舞蹈。

“‘我给叔叔买票吧，／阿姨。’／接着，／缓缓地，／缓缓地，／人丛中举起一只柔嫩的手臂——／中华民族那银色的希望，／正高擎在孩子的掌心里……”赵恺的《镍币》^③，从一个七岁儿童替不买车票的叔叔买票这样一个小小的细节上，捕捉到生活中的情操美，心灵美。这是提高了的诗的速写。

诗与美是不可分割的，美是诗的灵魂和神彩。比起认识作用、教育作用来，诗的审美作用总是占第一位的。诗人们的事业就是从社会生活中让“诗揭开帷幕，露出世界所隐藏的美”^④。正是从这种意义上，我们确定了“诗是最美的事业”这一命题。

“最美的事业”并不是什么溢美之辞，因为，诗是把宇宙间最美的生命——人及其感情，直接作为表现对象的；而人这最美的生命又是诗歌艺术创造的主体，它具有按照美的规律创造一切的能力。所以诗人既能把生活中的精华提炼为诗的内容，又能按照美的规律为诗歌雕塑美的形体，诸如美的结构、美的意境、美的语言、美的旋律，等等。

内容美制约着形式美。诗不仅是分行押韵的美词丽句，而应该是生活中真、善、美的最高化身。艾青在《诗论》中，对诗的本质特征作了富有象征意味的描述：

我们的诗神，是驾着纯金的三轮马车，在生活的旷野上驰骋的。

那三个轮子，闪射着同等的光芒，以同样庄严的隆隆声震响着的，就是真、善、美。

——《诗论·出发三》第171页，人民文学出版社1982年版。

可以说，诗神是多么尊贵而又平凡，她自由地驰骋在我们“生活的旷野”上，主要靠审美的力量，即运转起饱含着真情和至理的有声有色的精美形象——那“纯金的三轮马车”来感染、引导我们，乃至进入我们每一个人的心灵深处，使我们不能不深深铭感到：诗美，是诗歌第一位的要素！

诗人李瑛经过长期的创作实践和深入思考，对于诗与美的关系，获得了极深刻的认识。他有这样一段论述：

可不可以说诗是精神美的一种表现形式，因此，诗人所从事的工作，就是创造人的精神美的一种崇高的劳动。那么，让我们深刻认识美的教育作用、力量和价值，让我们在所生活的活跃的社会中，积极地发现那些美好的事物，并把它们以生动的美的形象表现

出来吧——因为从某种意义来说，人们需要诗就是需要美。

——《李瑛诗选》自序

诗人不但阐明了美的真谛、美的效用，而且要满怀信心地付诸实践，积极行动。这对于诗美是诗歌第一位的要素的含义，恰好是有说服力、又有感召力的小结。

二、诗美，是渗透心灵的普遍艺术

诗，既然作为真、善、美的最高化身，并以美的形式唤起我们美感经验的共鸣，因而它具有渗透心灵的普遍艺术的性质。从整个艺术领域来看，诗是无所不在的，诗美在处处流芳溢彩。

对此，我们可以从历史的、现实的和艺术的各角度加以思考。

（一）从历史发展上看，诗是民族文化的精魂

“自有人类以来就有诗的存在”^⑤。诗作为最古老的语言歌唱艺术，一直在和人类生活中美的追求联系在一起。

我国是一个诗的国度。诗作为我们民族文化生活中的一个极其重要的内容，时时展现着我们这个古国的悠久历史和民族的璀灿文化。在漫长的古代，祭神，要唱诗；恋爱，要赠诗；诸侯会盟，要赋诗；唐代甚至实行“诗赋取士”。至于民间歌谣，则已成为表情达意和求乐慰苦的重要工具，一唱百和，广泛流传。我们能从《诗经》的大部分篇什中，感受到我们古老民族坚强勤劳的性格和当时社会文明所及的高度；我们能从屈原《离骚》那奔腾无羁的想象里，窥见染着浓烈巫术色彩的楚汉

文化的特征；我们能从大量的唐诗中，体察到积极进取的壮阔胸怀、丰富多彩的文明盛世。而无论是宋词、元曲、都作为那一时期思想、生活的艺术结晶，追随着整个社会意识形态的前进脚步，留下民族文化发展演变的轨迹。

让我们把目光投向西方。荷马史诗，以赞美人的美丽和智慧、颂扬人与自然冲突时的以人为本的思想，体现了希腊人的崇尚向往，放射出希腊文化的不朽光辉。之后，但丁的《神曲》、弥尔顿的《失乐园》、歌德的《浮士德》，以及雪莱、拜伦的诗歌都象灿烂的明星，辉映在他们各自民族的上空。有“俄罗斯诗歌的太阳”之称的普希金，则被公认为俄罗斯的第一位作家。

当我们把诗放在东西方文化上来考察的时候，不能不想起美国诗人惠特曼的一段话：“看来好象奇怪，每一个民族的最高凭证，是它自己产生的诗歌……对于任何国家的伟大性的最后估计……必须严格等到它能够相称地在它特有的、第一流的诗歌之花中表现出来的时候。”^⑥这是诗人的真切体验，是对诗作为民族文化精魂的深刻概括。

（二）从现实看，诗是时代精神的强光

希腊神话中的大力士安泰，只要永不离开土地，他就会有力量立于不败之地。同样，一个优秀的诗人，“个人的痛苦与欢乐，必须融合在时代的痛苦与欢乐里”^⑦。这样，他的诗才能显得更激越、更壮阔，才能以思想的深度与活力凝聚起和闪动着时代精神的强光。

时代精神是指一定历史阶段代表人民向上的情操、意志和理想的精神状态与主要思想倾向，即符合时代发展、前进、要求的精神，人民思想发展的主流。任何一个社会，任何一个时

代，当以一种新的姿态横空出世时，诗必然以直接或间接的方式，反映这个社会和精神。

上面提到的惠特曼，之所以为人们所称道，就是因为他反映了美国历史大变革时期的精神。与惠特曼同时代的美国著名舞蹈家邓肯从惠特曼的诗《我听见美洲在歌唱》中感到了美国精神在其中跳动：

当我读惠特曼的这首诗的时候，我在想象中仿佛看到美国在跳舞。……它完全不同于轻浮淫荡的爵士乐节奏，它倒象颤抖着的美国灵魂在奋勉向上，努力通过劳动达到和谐的生活，我在想象中看见的这种舞蹈，也没有任何狐步舞或者查尔斯顿舞的痕迹——倒象是儿童活泼跳跃的步伐——跃向高峰，跃向未来的伟大成就，跃向足以表现美国的伟大生活的境界。

——《邓肯自传》

舞蹈家诗一般地感受到了惠特曼诗歌中的精华——世纪初美国不断开拓的渴望和精神。真正的属于时代的诗，就应该这样，创造新的时代的形象，记录新的时代心灵的波动。

这一点，在中国新诗史上也表现得很明显。从郭沫若的《女神》，到艾青的《火把》；从贺敬之的《放声歌唱》，到公刘的《仙人掌》、舒婷的《祖国啊，我亲爱的祖国》，不管其格调是高亢、悲壮，还是柔和、忧伤，只要是这个时代优秀的作品，就会渗透着这个时代的精神。

今日的中国，正处在伟大变革的时代。改革开放，既带来了经济的富足，也带来了精神的解放，感知的自由。封闭的观念在蜕变，现代生活的渴望，开拓创新的寻求，在不断滋长。诗，理应呼应中国九十年代的这种气度与精神，从张学梦的《开

放之歌》中，我们感到了这种气度和精神的存在：

但歌唱吧，歌唱这一次升华，歌唱

开放的野视，感知的自由，脑系的解放，

歌唱这国民精神的纪念日，人格升迁的纪念日。

来啊，爬上这新隆起的没有神祇的山岗，

这认同，这加入，这在春天王冠觉醒的思想，

都预示着：一个湿漉漉分娩中的伟大与辉煌。

当然，诗的时代精神，并非只是描写伟大变革的脚步，更在于追寻伟大时代心灵与精神的轨迹。尤其是，进入九十年代，随着国与国之间交往的增多，世界变得越来越相互依存。在这种情况下，诗更应面向开放的宇宙，获得一种全球意识与自存意识，这也是时代精神的一个方面。郑敏的《诗人的心愿》就从心灵空间的开拓上，反映了我们时代的精神：“究竟是让高山变矮／大河变浅／进入我狭窄的视野／还是我们睁大眼睛／去寻找他们？／是让太阳减弱它的光辉／可怜我的衰弱的视力？／还是我们医好自己的目光／去赞美光芒四射的太阳？”

不断寻求，自强，立足自身而又面向宇宙，显示了诗人开放的视野。中国当代的诗人们，理应拥抱这开拓创新的现实，创造出这时代伟大而独特的音响。雪莱在《诗辩》中有段话说得好：“一个伟大民族觉醒起来，要对思想和制度进行一番有益的改革，而诗便是最为可靠的先驱、伙伴和追随者。”^⑧至今，这种要求仍然是一个正直诗人对于他的时代所应尽的神圣义务。

（三）从艺术表现上看，诗是各类艺术审美判断的核心

在整个文学艺术领域，诗的强烈的抒情和飞腾的想象，象两束激光，给其他艺术作品以耀目的照射。属于空间的建筑艺

术，号称“立体的诗”，它对比例、色彩、和谐等方面的要求，它巧于“借景”而创造更深的艺术境界的设计，不是能唤起人们诗情画意的联想吗？属于时间的音乐艺术，不必说那些为诗谱写的歌，即使乐曲本身，也往往是优美的抒情诗。它的流动性的音乐语汇，便与诗歌意象的“视觉和弦”取得声情并茂、因声会意的许多方面的一致，有些作曲家自己就把作品命名为“音诗”或“交响诗”。其他如绘画、雕塑、摄影、舞蹈、体操等等，莫不与诗情诗韵密致交融，而发挥其深永的艺术魅力。

在文学领域，诗更强有力地与其他文学样式渗透。

散文，往往是不分行的诗，它把诗的情趣和境界作为自己的审美追求。《史记》曾被鲁迅称为“无韵之《离骚》”；唐宋八大家的散文，也大都富有浓郁的诗意。当代作家杨朔更是有意以诗为文，他的许多散文都可以当作诗来品味、欣赏。还有一种体裁——散文诗，使诗的精神在散文的疏落有致的风韵中，焕发出更精妙的感染启发作用。

小说是以塑造人物为己任的，但它又包涵着诗的哲理味。古今中外一些优秀的长篇巨制，莫不以题材的壮阔、哲理的精辟、诗情的宽厚，获得了史诗般的价值。普希金还直接称他的长诗《欧根·奥涅金》为“诗体小说”。当前小说创作的革新，也有一种情节淡化、意识流动、富于诗的象征暗示的追求。

戏剧更是与诗亲密无间。古代西方的学者们，如亚里斯多德、贺拉斯等就在自己的著作中把悲剧和喜剧列入诗的研究范围之内；现代西方的学者们，也大都喜欢把剧作家称为戏剧诗人。戏剧的构思规律、典型人物性格和心理活动，以及其简洁、含蓄的台词等等，大都包含着诗的情味。我国发展成为杂剧、

传奇的戏曲文学，实际上也是以诗的道白和唱词作为结构的主体部分。“诗剧”这一现代文学样式的出现，更证实了以诗为内核的戏剧艺术的特殊功能。

通过以上历史渊源、现实意义和艺术的审美判断三个方面的思考，可知诗歌作为人民生活、智慧的美，的确是具有渗透心灵的普遍艺术性质。今天，当我们把诗歌提高到建设精神文明、塑造美好心灵的高度来认识它的地位和作用时，重温黑格尔“诗在一切艺术中都流注着”“诗艺术是心灵的普遍艺术”^⑨这样的警句，可以大大增强繁荣诗歌创作的历史责任感，为献身人类这一最美好的事业而心情振奋，无比自豪！

三、诗美，是我们崇高的美学修养

我国素有重视“诗教”的悠久传统。孔子当年恳切地劝导青年们：“小子何莫学夫《诗》？《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨。”^⑩我们除却他借《诗经》来维护封建礼教的消极说教外，还应看到他对诗的社会作用的积极评价，那就是通过学习诗歌，可以激励志气，认识生活，互相感化，用批评讽谏促进背恶向善。

在科学文化高度发展、精神文明之花迎春绽发的今天，我们要能真正地感受诗美、创造诗美，则更需要站在时代精神的高处、社会潮流的前端，把最崇高的审美情操培养起来。也就是说，我们要在共产主义思想的指导下，以先进战士的思想境界，来提高诗的美学修养。

为此，要从以下几个环节，提出修养的严格要求：

首先，在诗中应注意学习诗人的品德，把学诗和作人结合

起来。

诗人应该是品德很高尚的人。沈德潜所说：“第一等襟抱，第一等学识，斯有第一等真诗”^⑩，揭示了“诗品出于人品”的基本规律。

因此，我们要自觉地置身于诗歌这一最美的事业中来，不能仅仅醉心于章句的华美，更要接受诗人品德、智慧、胆略、风趣等的熏陶与启迪。严阵同志的一段自述，具有实际的启示意义：

大凡一个年轻人开始学着写诗时，总喜欢去堆砌一些生活现象和搬弄一些美丽的辞藻，认为那就是诗。我自己也经历了这样一个阶段，其实这是对诗的误解。在这几年短短的创作实践中，使我感到：诗要写多，并不困难，但要写好，却不是容易的事。一个写诗的人政治情绪饱满，立脚点高，把人民和整个世界都放在自己心里，才能从最朴素的生活深处窥视到最崇高宏大的东西。^⑪

这明白告诉我们，追求诗美不能舍本求末，仅仅限于形式辞藻的雕虫小技；缺乏美好的心灵，决不能写出好诗，成为真正的诗人的。只有“一颗心似火”，才能“三寸笔如枪”，战士诗人郭小川战斗的诗魂和业绩，正是可资取法的榜样。

第二，在诗的创作实践中，应不断磨练锐敏的艺术直觉，提高开掘生活与心灵奥秘的审美创造力。

诗歌掌握世界的方式，主要是靠以感情为主的想象活动来进行的。诗人在审美思想的引导下，常常是通过敏锐的艺术直觉，达到艾青发现和描绘的那种奇妙境界，在那里“自然与生命有了契合，旷野与山脉日夜喧谈，岩石能沉思，河流能絮语