

和青少年谈谈

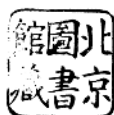
诗与美

云南少年儿童出版社

87
I052
58
2

和青少年谈谈诗与美

金丹元 著

云南少年儿童出版社

E

320.01

责任编辑：石 松

封面设计：李泽衡

和青少年谈诗与美

金丹元 著

*

云南少年儿童出版社出版

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装 云南省新华书店发行

*

开本：787×1092 1/32 印张：11.5 字数：223,000

1986年9月第一版 1986年9月第一次印刷

印数：1—6,000

统一书号：10467·5 定价：1.35 元

序

晓 雪

爱美是人们对生活充满信心的标志。

一个人对美的热爱和追求，往往反映他文化修养的水平和精神文明的程度。

高尔基说过：“照天性说来，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。”

我们时代的青少年，尤其是这样的“艺术家”，他们向往美，追求美，探索美，希望把美带到自己的生活中，渴求得到美的教育、美的熏陶、美的启迪和享受。

我们时代的青少年也是爱诗的。他们读诗，背诗，朗诵诗，甚至一开始“作文”就学写诗。他们常常从诗里找到美，得到美的启蒙，感受到美的满足。

于是，诗和美究竟有什么关系？什么是诗美？什么是诗的美学？就常常成为青少年和他们的老师、家长特别关心，很感兴趣并注意研究思考的问题。

这些年有关美学的专著越来越多，但专门探讨诗美学的著作，除散见于报刊的一些零星文章外，出版的书似乎只有胡征的《诗的美学》一种（陕西人民出版社出版）。至于主

要以青少年为读者对象的诗美学著作，就简直看不到了。这就是为什么金丹元同志把这部十多万字的《和青少年谈谈诗与美》的专著交给我时，我感到特别兴奋、惊喜，并立即答应“先睹为快”、为之写序的原因。

说“惊喜”，绝非夸张。因为一则，这方面的专著过去还没有，现在算是有了“第一部”，这是不能不感到格外欣喜的；二则，我认识金丹元同志已经有好多年，但只知道他是一个写过小说、诗歌，也搞点文艺评论的青年业余作者，在《云南社会科学》编辑部从事编辑工作，没有听说他在系统研究诗的美学，现在突然拿出这么一部谈“诗与美”的长篇专著，确实是使我高兴而吃惊的。

读完《诗与美》这部稿子，我感到金丹元同志利用业余时间写出这么一部专著，确实是难能可贵的。他翻阅了大量资料，作了系统的研究和深入的思考，有不少自己的心得体会。他努力用深入浅出的笔调，考虑到青少年的兴趣爱好等特点，从探讨诗美的来源及其与生活、理想的关系入手，比较系统地介绍了诗美学的一些基本知识；论述了诗歌的一些基本审美范畴；同时还以较多的篇幅写了第三编《诗美欣赏》，用二十四篇文章，从各个不同的角度剖析了古今中外许多杰出诗人的名篇佳作的诗美特点，结合诗人诗作的欣赏研究，对诗美学的若干问题作了进一步的阐发、论证和探讨。

记得朱光潜先生在他1936年由开明书店出版的《文艺心理学》中说过这样一句话：“研究文学、艺术、心理学和哲

学的人们如果忽略美学，那是一个很大的欠缺。”四十多年之后，在《谈美书简》（上海文艺出版社1982年出版）中，他又对这句话作了补充，他认为这句话“只顾到一面而没有顾到另一面。我现在（四五十年后的今天）相信：研究美学的人如果不学一点文学、艺术、心理学、历史和哲学，那会是一个更大的欠缺”。

这是美学界和文艺理论战线一位老前辈的深切体会和经验之谈。文艺学和美学，艺术、诗歌和美，本来就不应当把它们截然分割开来，二者是互相联系、相辅相成的。如果把二者紧密结合起来加以分析、研究和考察，必然是既有助于美学理论的系统化和深化，也有利于促进文学艺术的繁荣和发展。实际上，亚里士多德的《诗学》和黑格尔的《美学》等名著，从某种意义上说也正是这样做的。

《和青少年谈谈诗与美》这本书的可贵之处就在于，作者在前人的基础上，在这方面更自觉而大胆地作了新的探索和尝试。他从诗的角度探求美，用美的眼光研究诗，把诗与美结合起来加以考察，而且努力用青少年感兴趣和便于接受的语言来表述自己的观点，来介绍诗美的知识，来阐述较专门的美学理论问题，尽管在通俗生动、深入浅出方面（这很不容易），做得还不到家；作为诗美学的专著，系统性和深度尚嫌不够；有些分析和看法，也不一定能为所有的读者所赞同；但无论如何，这是一本有意义、有价值的书，是会受到各族读者、特别是青少年读者的注意和欢迎的。

苏霍姆林斯基说：“要使‘祖国’这个词能够让让儿童一

听到它就激动得心跳，那就必须——形象地说——悉心地耕耘儿童意识的土壤，并且用美的种子来进行播种。”

美是诗的本质，诗是美的形式（之一）。读诗，可以使
人变得灵秀，变得聪明。爱美，必然使人变得崇高，变得美
丽。希望我们的青少年个个都读诗、爱美，都懂得诗和美，
都能够生活在诗和美的境界中。希望我们的作家、艺术家、
教育家、理论家和所有的父母师长，都努力在我们的儿童和
青少年的心灵的苗圃中，不断地撒播诗和美的种子……

1985年2月3日，昆明。

目 录

序.....	晓 雪(1)
--------	----------

第一编 诗美·生活·理想

诗美是社会生活和现实美的能动反映.....	(3)
诗和诗美与劳动的关系.....	(11)
诗的起源与音乐、舞蹈的关系.....	(21)
早期诗人的审美对象与神话.....	(24)
诗人的世界观、审美理想和审美情趣.....	(29)
关于诗(艺术)的审美教育作用.....	(37)

第二编 诗歌的一些基本审美范畴

诗美与想象.....	(43)
诗美与情感.....	(48)
诗的形象与形象思维.....	(55)

关于诗的比、兴的审美·····	(61)
壮美和优美及其与诗的关系·····	(66)
关于婉约派和豪放派·····	(76)
诗的风格和美学·····	(82)
也谈诗的含蓄美·····	(89)
谈谈诗的意境·····	(96)
诗的“隔”与“不隔”及其美学意义·····	(104)
从诗的角度看移情作用的特殊性·····	(112)
浅说诗理的审美意义·····	(121)
诗的音乐美·····	(130)
诗的建筑美·····	(140)
关于“诗中有画”的问题·····	(148)
谈谈诗歌的人民性问题·····	(156)

第三编 诗 美 欣 赏

用典自如，情深意长

——析魏徵《述怀》再谈“不隔”·····(165)

暮寒有别意，贵在能出新

——谈谈祖咏的《终南望余雪》·····(171)

意到笔不到，巧比更取胜

——析朱庆余《近试上张水部》·····(176)

好诗出好对，华美不浮靡

——读王勃《滕王阁诗》有感·····(180)

想落自天外，寻仙愤乱世

——从李白《西上莲花山》一诗看

浪漫主义的基本审美特征……………(185)

凝重有奇想，真情动思念

——从杜甫《梦李白·其一》看

艺术美的灵活性……………(190)

诗中有戏，回旋往复

——谈谈李商隐《夜雨寄北》的结构美……………(197)

自然美中求意境

——试析李清照的《如梦令》……………(202)

风格多样的审美特色

——稼轩词境拾萃谈……………(209)

散曲抒情，优美典雅

——从关汉卿《白鹤子》组曲

话小令，兼说优美……………(219)

虽为南冠，毅魂不死

——从夏完淳《别云间》一诗看壮美……………(224)

从《红楼梦》三次诗会中林、薛两人的诗词看个性美

的魅力……………(229)

但丁·《神曲》·抽象美……………(243)

彼特拉克·文艺复兴·人文主义……………(254)

从莎士比亚的一首十四行诗谈起，浅说美感的共性…(262)

小议苏格兰农民诗人彭斯的审美特点，兼说

启蒙主义……………(270)

歌德·《浮士德》·审美中的道德意识·····	(278)
浪漫主义·“拜伦式英雄”·讽刺美·····	(288)
寄希望和理想于抒情之中	
——谈谈雪莱《西风颂》的美学价值·····	(300)
来自生活的热情美	
——普希金抒情诗一得谈·····	(307)
从爱的溪水中流溢出来的哲理美	
——关于泰戈尔和他的诗·····	(317)
马雅可夫斯基·阶梯诗·诗中的数学美·····	(327)
中国现代浪漫主义诗歌的先声	
——试谈郭沫若《女神》的审美理想·····	(337)
诗歌的散文美	
——也谈艾青的诗·····	(345)
后记·····	(355)

第 一 编

诗·美·生活·理想

诗美是社会生活和现实美的能动反映

当诗的长河与从哲学里分流出来的美的涓涓小溪，在十九世纪思想的十字路口交汇时，一个全新的思想家正站在人类文化的制高点上，冷静地审视着过去、现在和将来。他长时间地在苦苦思索，默默探求：美是什么？它是从哪里来的？突然，他从沉思中惊醒，猛地抬起头来，欣喜地悟出了一个最朴素的美学道理——“美是生活！”

“美是生活。”谁能料到正是这一朴素的发现，竟推翻了数千年来占统治地位的主观主义美学，而当它日益被越来越多的人公认为是一个著名论断后，这一论断犹如拓荒的犁刀，为新美学的兴起开辟了一条正确的道路。这位思想家就是十九世纪俄国伟大的民主主义革命者车尔尼雪夫斯基。从今天来看，虽说他对“美是生活”的具体解释还不很圆满，但他能运用费尔巴哈的唯物论来谈美的问题，以客观世界为根本依据来探讨美的本质，这应该说基本点是符合马克思的“人们的社会存在决定人们的意识”这一唯物主义原理的。

我们平时所说的美的对象、美的事物，例如社会生活中

激动人心的劳动情景，硝烟弥漫的战斗场面，可歌可泣的英雄业绩，勤奋好学的成材之路；自然界里，雄伟壮丽的崇山峻岭，汹涌澎湃的大江大海，翠竹翳阴的曲径古道，泉水淙淙的山涧石崖，醉人的花香，亲切的鸟语，明媚的春光，丰收的金秋——这一切之所以能给人以美的享受，产生出壮美或优美的种种联想，正是因为它们是人们在社会实践中发现的具体的生活现象，激发了人的内心情感所致。就美的本质而言，它既不是人的主观意识凭空臆造出来的感觉，也不是与人的能动活动毫无关系的自然物。恰恰相反，美，一方面体现着自然和社会的发展规律，另一方面也是人的能动创造的结果。如果我们承认美是社会生活的能动反映的话，那么诗的美则更是如此了。

我们都知道，现实生活是一切艺术作品的唯一源泉，没有生活就没有艺术，也就更谈不上艺术之美了。诗歌当然也不例外。作为一种具有悠久历史的艺术形式，诗歌自一开始起就与生活和社会实践紧紧相连。例如，我国最早的一部诗歌总集《诗经》，代表了距今二千五百年前约五百余年间的诗歌成就。根据吟唱时音乐的不同，《诗经》分为国风、小雅、大雅、颂四个部分。其中，风多属民间歌谣，是《诗经》的主要精华；但不管是哪个部分，《诗经》里的诗歌，都从各个不同的角度和侧面，反映了当时的社会生活。中学课本里选讲的《硕鼠》、《伐檀》，就是两首反对剥削，诅咒不劳而食者的典型讽刺诗。“坎坎伐檀兮，置之河之干兮，河水清且涟猗。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不

猎，胡瞻尔庭有县貍兮？彼君子兮，不素餐兮！”（《伐檀》）这首诗，对那些不耕不猎的所谓君子（剥削者），提出了严正的质问，表明了劳动人民对他们的极大不满。而这种不满，在《硕鼠》一诗里表现得更为强烈：“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！”诗里把剥削者比作硕鼠，深刻地反映了当时尖锐的阶级矛盾和被剥削者的反抗心声。“适彼乐土”，则表现了人民对没有压迫的理想社会的向往。又比如屈原，他由于遭到了迫害，自己的政见和理想无法实现，又被小人所忌恨和暗算，一腔热血，满腹忧愁，于是便写出了《离骚》这样的浪漫主义杰作。在这篇“自叙传”的长诗中，诗人以自己的赤子之心，抒发了他的崇高理想和爱国热情，揭露并鞭挞了腐朽的统治集团。《离骚》一诗的命名，汉代的司马迁曾把它解释为“犹离忧也”，班固也注释是“离，犹遭也；骚，忧也。明己遭忧作辞也。”也就是遭遇到了忧愁的意思。屈原在诗中写道：“惟夫党人之偷乐兮，路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮，恐皇舆之败绩。”大意是说，那些弄权的小人营私结党，只图自己的安逸享乐，这样下去前程是幽暗而且危险的，我哪里是怕自己遭殃哦？怕的是楚王宗室会遇到彻底的覆灭啊！它唱出了自己想刷新政治、挽救楚国的危亡的心愿，迸发出了异常灿烂的思想光彩。全诗多处借用了古代神话传说、历史人物，大量地运用了鲜明的对照和精彩的比喻，色彩秾丽，想象丰富，把幻想和现实交织在一起，使人感到回肠荡气，美不胜收。唐代大

诗人李白，由于无法实现他“济苍生”、“安黎元”的抱负，又不甘降低自己的人格，去迎合那些骄纵淫逸的权贵，才写出了诸如“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”，“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”这样一些既因怀才不遇而引起消不尽的愁，要学古代范蠡解甲归田、乘扁舟四处漂泊，同时又发誓绝不低头蹙眉、弯腰屈膝侍奉权贵的忧愤诗句。又如，伟大的现实主义诗人杜甫，因为他不仅看到，而且和广大人民一起经受了战乱、饥寒、颠簸的动荡生活，所以才有可能写出象“三吏”、“三别”那样一系列同情人民疾苦，反映人民受到各种压迫，揭露封建社会尖锐的阶级对立的“诗史”式的诗篇，从而真实地反映了唐代由极盛到日趋衰落的这一重大历史转折过程。他的名句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，则用鲜明、凝炼的诗的语言，进一步道出了阶级的对立，对于以后的现实主义诗歌的创作产生了极为深远的影响。由此可见，一首至能感人，给读者以美的享受的诗歌，总是扎根于诗人自己所熟悉的那个特定时代、特定的社会生活的。

有人认为，诗人可以完全凭“灵感”、凭“冲动”，超越现实生活和规定时空来进行创作。我们觉得持这种观点的人，如果不是因为年轻幼稚、出于无知的话，那至少也是个唯心论者。例如，一些资产阶级学者鼓吹“纯艺术”和“绝对理念”（亦即美来自于美本身），提倡“为艺术而艺术”，认为“物体之所以美，由于它有了来自神的理性”。（普罗丁：《九卷书》）正恰恰说明了他们自己与周围的资产阶级