

现代诗歌艺术与欣赏

吴开晋

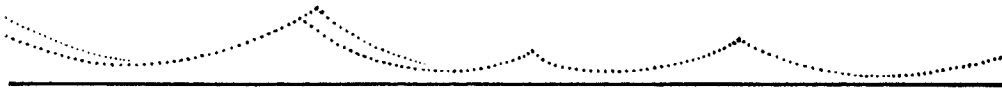
河北人民出版社

87
I052
42
2

R561 122

现代诗歌艺术与欣赏

吴开晋

XIANDAI SHIGE YISHU YU XINSHANG

河北人民出版社

530

现代诗歌艺术与欣赏

吴 开 晋

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168毫米 1/32 1插图 17印张 417,000字 印数：1—2,050 1986年5月第1版
1986年5月第1次印刷 统一书号：10086·699 定价：2.30元

序

这部书是我从一九七九年开始，为山东大学中文系高年级同学讲授现代诗歌研究专题课的讲义。数年来，经过不断增删，才最后定稿。

教材共分两编。第一部分为诗歌创作的基本理论。其中除探讨诗歌创作过程中的一些写作原理外，还力图对古今中外，特别是对我国现代、当代一些著名诗人的创作经验有所概括和介绍，以达到借鉴的目的。同时，在若干章节中，还尽量结合初学写作者和同学们的创作实际，加以阐述，以增强教材的针对性。第二部分为我国现代、当代一些著名诗人的创作专论和对民歌、民间叙事诗的论述。在论述中则又侧重在诗人创作的艺术成就和诗美方面。当然，为什么选了这几位诗人，而没有选其他更多的诗人来讲授是有原因的。一、这几位诗人代表了不同时期的不同侧面；二、也是因为自己比较熟悉，材料较为方便。其他诗人，由于课时的限制及手头材料的不足，只有留待以后补充。

我国是一个伟大的诗的国度，从古至今，优秀的诗人灿若云汉，佳作浩如烟海，在大学里开设专门的诗歌研究课程，不仅必要，而且有许多有利条件。尽管大学中文系不是专门培养诗人作家的工厂，但是，我坚信，一些爱好诗歌的同学，经过基本理论的学习，然后再到生活实践中去磨炼并不断进行创作练习，诗人也是可以出现的。几年来的实践证明，也确实如此。此外，即便不专门从事诗歌创作和研究，作为一般的文学专业的教学、科研人员，在大学期间学习一些诗歌创作和欣赏的基本理论、基本知

识，也是非常必要的。因为文学艺术的各个门类之间有许多共同的规律，它们之间，有许多内在联系，学习不能孤立地进行。这一点，更增强了我讲授此课和编著这部教材的信念。

编写这本教材还有一个分外的想法：能上大学中文系学习的青年，在目前毕竟还是少数，许多文学爱好者，特别是诗歌爱好者还不能坐在课堂里专门听讲。因而，我便把这部教材尽量写得详细些，以期能帮助广大青年自学，如果能在青年人自学的热潮中有所裨益，则感到莫大荣幸。

从“五四”时期开始，一般说来，诗歌的理论研究和评论工作，大多落后于创作实际。原因是多方面的。但其中同过去的大学中不能专门设课和缺少系统的理论著作不无关系。实际上，在这块田地上开垦是会大有作为的。一方面，可以对古今中外的诗歌创作经验，从文艺学、美学等角度加以总结，用以指导目前的创作实际；另一方面，也可以就某一专门性问题展开讨论，以促进创作的繁荣和加强学术空气，这对我国整个的社会主义文艺事业的发展是会大有好处的。窃以为，不但评论家、教师可以进行专门的研究，广大的诗歌爱好者，特别是有丰富创作经验的诗人和青年诗作者更应该进行理论方面的探索。只有用坚实的理论武装起来的诗人，他的作品才会更深刻、真实地反映社会生活，抒发内心的激情并在艺术上进行创新。个人希望，这本书也能在诗歌理论研究方面起点助波的作用。

本书在写作过程中得到一些专家和诗人们的帮助和同行朋友的支持，特别是高兰先生和冯中一先生都曾对初稿提出宝贵意见，出版社的同志也给予了热情的鼓励并付出了辛勤的劳动，在此一并致以热忱的谢意！但由于思想水平和材料的限制，书中会有不少缺点甚至错误，切望读到本书的同志，给以批评指正！

作者

1985年5月

目 录

序	(1)
---------	-------

第 一 编

一、诗与生活	(3)
(一)到生活中发现诗	(3)
1. 只有生活,才是诗的源泉	(3)
2. 名作的启示	(3)
(二)在生活中发现具有典型性和独特意义的诗情	(7)
1. 发现诗情的秘密	(7)
2. 捕捉独特的感受	(9)
3. 纯主观的感受和瞬间情绪也来源于生活	(10)
(三)保持敏锐的感觉,扩大生活的视野	(11)
1. 深入生活的两忌	(11)
2. 扩大生活的视野	(12)
二、诗的感情	(12)
(一)感情在诗中的地位 and 作用	(12)
1. 诗要以情感人	(12)
2. 著名理论家和诗人对诗与情的见解	(15)
3. 感情是诗作的基础并贯穿于诗人创作的全过程	(16)
4. 诗情的来源	(19)
(二)抒时代之情和人民之情	(20)
1. 做人民的代言人	(20)
2. 真实性是诗歌的灵魂	(22)

3. 感情要有积极意义·····	(23)
(三) 情与理的关系·····	(24)
1. 感情与思想的辩证统一及思想的制约性·····	(25)
2. 思想要借助于感情的多种表达形式·····	(26)
(四) 诗情在表现方法上的特征·····	(28)
1. 表达感情的形象性·····	(28)
2. 诗人抒情方式的多样性·····	(31)
三、诗的灵感·····	(32)
(一) 对灵感的不同认识·····	(32)
1. 西方理论家和诗人的见解·····	(32)
2. 中国古代学者和诗人的见解·····	(34)
3. 对灵感应有的理解·····	(36)
(二) 灵感的产生及其特征·····	(38)
1. 灵感来源于现实生活的激发和艰苦的劳动·····	(38)
2. 如何看待梦中得诗·····	(40)
3. 灵感的特征·····	(42)
4. 如何捕捉灵感·····	(46)
四、诗的构思·····	(47)
(一) 构思的重要性·····	(47)
1. 构思神秘说及其谬误·····	(47)
2. 构思无用说及其谬误·····	(49)
(二) 不同艺术构思之由来·····	(50)
1. 构思独特出佳篇·····	(50)
2. 不同艺术构思的形成·····	(52)
(三) 如何把握诗的构思·····	(58)
1. 构思的典型性·····	(58)
2. 构思与想象·····	(60)
3. 构思方法种种·····	(62)
五、诗的意境·····	(66)

(一) 重视意境美的创造.....	(66)
1. 古人对意境的见解.....	(66)
2. 意境浅释.....	(67)
(二) 掌握意与境相统一的艺术规律	(68)
1. 要掌握意与境的有机统一.....	(68)
2. 以意投境.....	(69)
3. 以境体情.....	(71)
4. 意与境的交融.....	(72)
六、诗的独创和发现.....	(77)
(一) 诗人要有自己的独创和发现	(77)
1. 只有独创才能避俗.....	(77)
2. 创新的内涵.....	(78)
3. 缺乏创造性的病因.....	(81)
(二) 尽早摆脱模仿的痕迹, 并克服雷同化	(82)
1. 模仿与雷同化的区别.....	(82)
2. 摆脱雷同化的途径.....	(83)
七、诗的形象	(86)
(一) 想象的特质和属性.....	(86)
1. 诗歌离不开想象.....	(86)
2. 想象.....	(87)
3. 联想.....	(90)
4. 幻想.....	(92)
(二) 想象在诗中的地位和作用.....	(95)
1. 想象的重要性及作用.....	(95)
2. 想象离不开思想的制约.....	(103)
(三) 想象力的培养.....	(103)
1. 在头脑中积累丰富的图象.....	(103)
2. 强化记忆力.....	(105)
3. 培植丰富的感情和积累词汇.....	(106)

八、诗的语言	(106)
(一) 诗的语言的重要性	(106)
1. 语言是诗的第一要素	(106)
2. 古代诗人对语言的锤炼	(109)
(二) 诗歌语言的主要特征	(111)
1. 抒情性和形象性	(111)
2. 精练和含蓄	(124)
3. 富有个性色彩	(127)
九、诗的格律	(131)
(一) 格律在诗中的作用	(131)
1. 节奏和韵律是为抒情服务的	(132)
2. 节奏和韵律能造成音乐美	(133)
3. 关于诗的散文美	(135)
(二) 格律种种	(136)
1. 停顿	(136)
2. 新诗的韵式	(138)
3. 如何选择韵式	(144)
十、诗的体裁与类别	(145)
(一) 叙事诗	(146)
1. 我国叙事诗发展概貌	(146)
2. 叙事诗的艺术特征	(148)
(二) 散文诗	(155)
1. 散文诗的发展概貌	(155)
2. 散文诗的艺术特征	(157)
(三) 讽刺诗	(160)
1. 讽刺诗的发展概貌	(160)
2. 讽刺诗的基本特征	(161)
(四) 寓言诗	(164)
(五) 哲理诗	(168)

(六) 儿童诗	(171)
1. 儿童诗要照顾到孩子的年龄	(171)
2. 儿童诗的写作特点	(172)
十一、诗的风格	(176)
(一) 对风格应有的认识	(176)
1. 什么是风格	(176)
2. 不同艺术风格的由来	(178)
3. 诗人风格的演变	(185)
(二) 培养和发展多样化的艺术风格	(188)
1. 提倡题材、体裁的多样化	(188)
2. 切实贯彻“双百”方针	(190)
十二、诗的流派	(192)
(一) 流派的种类及在诗歌创作中的意义	(192)
1. 什么是流派	(192)
2. 我国古今诗派举例	(193)
3. 外国诗派举例	(194)
(二) 流派的产生与演变	(196)
1. 流派的产生、发展离不开社会思潮和诗人的思想	(197)
2. 流派的产生、发展离不开诗歌的内部发展规律	(202)
3. 外国诗和民歌的影响	(206)
(三) 几个主要诗歌流派的特征	(206)
1. 浪漫主义	(207)
2. 现实主义	(211)
3. 象征主义	(214)
十三、“五四”以来新诗形式的变迁	(230)
(一) 思想的解放与诗体的解放	(230)
1. 新诗诞生的前提	(230)
2. 新诗取得的成功	(231)
(二) 在探索新诗民族化的道路上	(234)

1. 向民歌借鉴的成就·····	(234)
2. 建立新格律诗的探索·····	(238)
3. 从多种形式探索诗的民族化·····	(240)
(三) 新诗发展的展望·····	(241)
十四、新时期诗歌的概貌·····	(243)
(一) 所谓“新诗危机”辨·····	(243)
1. 对旧诗风的扫荡·····	(244)
2. 题材、体裁的多样化·····	(246)
3. 还缺乏时代的强音·····	(246)
(二) “朦胧诗派”的得失·····	(248)
1. “朦胧诗”产生的社会原因·····	(248)
2. “朦胧诗”的长处和不足·····	(250)
(三) 一个源头，三股清流·····	(253)
1. 诗源在何处·····	(254)
2. 从多种途径去吸收营养·····	(254)
十五、新时期诗歌的成就与不足·····	(256)
(一) 个性的恢复·····	(256)
(二) 时代的投影·····	(262)
(三) 防止两种倾向·····	(265)
十六、新时期诗歌的发展趋向·····	(267)
(一) 沿着现实主义的轨道·····	(267)
(二) 艺术上多方面的追求·····	(270)

第 二 编

一、郭沫若早期诗歌的艺术美·····	(277)
(一) 绚丽多姿的风格美·····	(277)
1. 雄浑壮阔的豪放美·····	(277)
2. 优美隽永的抒情美·····	(279)
3. 多姿的风格美的成因·····	(280)

(二) 抒情状物的形象美.....	(281)
1. 以情为帆.....	(281)
2. 以象达情.....	(283)
3. 以情入境.....	(286)
(三) 内在节奏与音韵美.....	(288)
1. 诗的内在节奏.....	(288)
2. 借助韵律的音乐美.....	(290)
二、闻一多诗歌的艺术成就	(291)
(一) 闪着奇特光彩的《红烛》.....	(292)
1. 诗情创造的形象王国.....	(292)
2. 诗中的绘画美.....	(296)
3. 巧思构篇	(298)
(二) 刻意求工追求诗美的《死水》	(300)
1. 感情深藏进艺术的闸门.....	(301)
2. “三美”的实践.....	(304)
三、徐志摩的诗歌艺术.....	(306)
(一) 浪漫主义精神同象征手法的融和	(307)
1. 抒发真情和对美好理想的追求.....	(307)
2. 对象征手法的娴熟运用.....	(310)
(二) 用多种艺术形式创造诗美	(313)
1. 探求诗和音乐的结合.....	(313)
2. 诗的绘画师和建筑师.....	(317)
(三) 语言上的精益求精	(321)
1. 从多种途径吸取语言上的营养.....	(321)
2. 形象的描绘, 巧妙的组合.....	(322)
四、艾青诗歌的思想艺术成就	(326)
(一) 从《大堰河》到《海岬上》.....	(326)
1. 人民苦难与追求光明的歌者.....	(326)
2. 形象思维结出的粒粒真珠.....	(332)

3. 浓郁的诗意与口语美·····	(339)
(二) 获奖诗集《归来的歌》·····	(340)
1. 时代的镜子和回声·····	(341)
2. 对复苏的祖国的深沉的爱·····	(343)
3. 绚丽多彩, 浑然一体·····	(344)
五、臧克家的诗歌艺术·····	(346)
(一) 感情注入物象的绘画美·····	(346)
1. 色彩浓郁的风俗画·····	(346)
2. 神韵尽出的肖像画·····	(350)
(二) 借助于想象的多种艺术表现手段·····	(351)
1. 意象的多种运用·····	(352)
2. 对深邃意境的追求·····	(354)
3. 强化诗的形象感·····	(355)
4. 隐喻和暗示·····	(356)
(三) 深沉含蓄的艺术风格·····	(357)
1. 思想深邃, 体情曲回·····	(357)
2. 应时而变, 不离基调·····	(359)
3. 造就诗人独特风格的成因·····	(362)
六、戴望舒的诗歌艺术·····	(363)
(一) 用全心灵的观照去创造诗美·····	(363)
1. 独特的诗美主张·····	(363)
2. 创造诗美的宝贵实践·····	(364)
(二) 情象的流动与展现·····	(368)
1. 从固定的象征变为情象的流动·····	(368)
2. 借助于通感架设意象之桥·····	(372)
(三) 从外在节律到内在节律·····	(374)
1. 早期音律美的尝试·····	(374)
2. 向内在节奏和韵律上的追求·····	(377)
七、公木的诗歌创作·····	(380)

(一) 和着泥土与硝烟抒唱人民的苦难与斗争	(380)
1. 诗的启蒙与熏陶	(380)
2. 早期诗作中对人民苦难与斗争的描写	(381)
3. 在坎坷道路上的歌唱	(383)
(二) 诗艺上不倦的探索	(387)
1. 进行多种艺术追求的主张	(387)
2. 歌诗与颂诗并举, 艺术形式上的量体裁衣	(388)
3. 用形象思维在诗的王国里播种	(391)
八、闻捷的诗歌创作	(392)
(一) 《天山牧歌》的思想艺术特色	(393)
1. 新生活的热烈歌唱	(393)
2. 艺术手法上的多棱镜	(400)
(二) 《复仇的火焰》的思想艺术成就	(408)
1. 长诗中的广阔背景与复杂矛盾	(409)
2. 众多鲜明突出的人物形象	(410)
3. 独特的艺术风格	(414)
九、郭小川对诗艺的贡献	(416)
(一) 抒情诗创作	(417)
1. 强烈的时代精神同多彩形象的融聚	(417)
2. 激情如火, 心怀坦荡	(419)
3. 讲求艺术构思, 创造诗的意境美	(425)
4. 张开想象的篷帆, 驶向形象的王国	(428)
5. 在诗歌形式上的创新与在艺术手法上的探求	(429)
(二) 叙事诗创作	(433)
1. “爱情三部曲”	(433)
2. “将军三部曲”	(435)
十、贺敬之的诗歌艺术	(441)
(一) 以情引物的抒情美	(442)
1. 情与物的统一	(442)

2. 情与理的结合·····	(446)
3. 理与象的融汇·····	(447)
(二) 风格中的阳刚美·····	(448)
1. 我们需要新的“鼓手”·····	(448)
2. 多彩, 鲜明, 崇高, 热烈·····	(449)
3. 据风格的要求去捕捉形象·····	(452)
(三) 善铸新体的形式美和语言美·····	(453)
1. 博采众长, 熔铸新体·····	(454)
2. 广泛吸取语言的营养·····	(455)
十一、李瑛的抒情诗创作·····	(457)
(一) 应着军号的音韵谱写的诗章·····	(458)
1. 以战士的心灵去发现世界·····	(458)
2. 开拓更广阔的艺术天地·····	(460)
(二) 多彩而鲜明的艺术个性·····	(463)
1. 用形象去创造世界·····	(463)
2. 以小见大·····	(464)
3. 由内到外·····	(465)
4. 由实入虚·····	(466)
5. 由近及远·····	(467)
(三) 诗苑中的勘探员和侦察兵·····	(470)
1. 表现手段上的多种探求·····	(471)
2. 诗的形式上的多方探索·····	(473)
十二、民歌中的艺术美·····	(473)
(一) 形象美·····	(474)
(二) 绘画美和意境美·····	(476)
(三) 韵律美·····	(482)
十三、我国民间叙事诗的艺术特色·····	(486)
(一) 耀人眼目的人物画廊·····	(486)
1. 带着强烈的爱憎去刻画人物, 以情动人·····	(486)

2. 通过理想化与个性化的结合去塑造人物, 以真服人·····	(488)
3. 运用绚丽多彩的艺术手法去描绘人物, 以美感人·····	(492)
(二) 曲折引人的故事情节·····	(494)
1. 曲折而不庞杂·····	(494)
2. 离奇但又可信·····	(495)
3. 多变而有规律·····	(496)
(三) 生动形象的语言和迥异的艺术风格·····	(497)
1. 从广大劳动者的日常生活中, 提炼出生动形象的语言·····	(498)
2. 大量采用比兴, 以增强语言的形象性·····	(500)
3. 富有哲理性的成语、谚语和隐语的运用·····	(501)

附:

论高兰和他的朗诵诗·····	(504)
老舍旧体诗简论·····	(519)

第一编