

艾青 的艺术世界

张永健 著

华中师范大学出版社

中国20世纪文学研

AIQ

SHU SHIJI

中国20世纪文学研究丛书

艾青的艺术世界

张光年题

张永健 著
1998年·武汉

华中师范大学出版社

中国 20 世纪文学研究丛书

艾青的艺术世界

张永健 著

华中师范大学出版社

1998 年 · 武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

艾青的艺术世界/张永健著.

—武汉:华中师范大学出版社,1998.4.

ISBN 7-5622-1624-X/I·128

I. 艾… II. 张… III. 诗歌-文学研究-中国-当代
IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 10297 号

AIQING DE YISHU SHIJIE

艾青的艺术世界

© 张永健 著

华中师范大学出版社出版发行

本社照排中心排版

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

武汉工业大学印刷厂印刷

责任编辑:王文戈

责任校对:格文

封面设计:甘英

督印:朱虹

开本:850×1168 1/32

版次:1998年4月第1版

印数:1-2000

印张:13.25 字数:328千字

1998年4月第1次印刷

定价:19.80元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

序

黄曼君

永健从大学的时候起直到如今，除一般学习、教学、科研工作以外，专攻的方向一直是新诗。他对“五四”以来进步、革命的新诗主潮尤为看重。他既对革命的、社会主义的新兴文艺充满热情，又有着开放的接纳新潮的眼光，并在学术上孜孜探索，勇于进取，因此不断地做出了新的成绩。他编诗集、出专著，与大陆新老诗人乃至台湾诗人都有广泛联系。这些活动都大大有助于他开拓研讨新诗的眼界，加深诗论探索的学术功底。这本《艾青的艺术世界》的出版正是他多年辛勤探讨的结晶。此书的出版不仅是对艾青研究的新开拓，也为中国新诗现代化的反思和总结作出了贡献。

应该看到，在 20 世纪的中国和世界，艾青是当之无愧的杰出诗人和诗歌语言艺术大师。他构筑了一座巍峨雄浑、风光旖旎的诗歌艺术殿堂。他的诗，他的诗歌艺术创造历程，堪称 20 世纪我们时代的史诗；这是与中国社会的现代转型、与中国文化和文艺现代化的历史进程相一致的具有丰富、独特的“现代性”内涵的史诗。作为现代

史诗,强调主我自强的主体意识和强调向社会、向世界开放的开放意识是它的重要特征。黑格尔曾将开辟了文学新世纪的诗人但丁的著名史诗《神曲》与古希腊时代的史诗进行比较说:“荷马的英雄们通过女诗神而在我们的记忆中变成不朽,但丁的这些人物是通过他们自己,他们的个性,而招致他们的处境;他们不是在我们观念中不朽,而是他们本身就是不朽的。”^① 这是说的现代史诗表现对象的主体性。法国文论家茨维坦·托多洛夫指出,“史诗作品追求一种内容及手法上的典范性。史诗作者不该只限于观察和照搬现实,他也该去‘洞察’现实,在更深的地方去发现人类的而不是个别人的环境”,“新史诗是首次让人同时听到两种声音的:诗人的声音及他人的内在声音,它是一种内心的对白”,并“容大众于一心”,更重视“对多样性的把握”。^② 这是强调的现代史诗作者的主体性和开放性。保罗·麦线特认为史诗具有“超越现实的时空界限”与“包含历史”两个基本特点,而且指出“史诗形式是生机盎然的,并且处于发展状态”,并认为惠特曼的《草叶集》、艾略特的《荒原》等长诗或诗集都是“伟大的现代史诗”,它们“以史诗的力度探究选自他的民族历史的主题并描写了历史的不可避免的结局”,并且“想象力驰骋”,“整体画面宏大”,具有“随题发挥的多样性”和“某种扩展性,把作品描写的区域向着四方八面展开,一直达到

① 《美学》第3卷下册,商务印书馆1981年版,第179页。

② 《批评的批评》,三联书店1988年版,第28—29页。

地平线”。^① 这里论述的是现代史诗文本的多样性、开放性
及规模、特征等问题。用这些论述来衡量艾青的诗歌,又
以之来对照永健在他的著作中所展示的艾青诗歌的创作
道路和艺术世界,可以看出艾青确属 20 世纪中国史诗式
的作家,他的诗作,是一部包孕着中国现当代丰富历史内
涵又超越了时空限制的史诗。从精神内涵看,他既主张科
学与民主,倡导人的自由、人性解放,具有现代启蒙意识,
又在诗歌中贯穿着爱国主义、民主主义、社会主义思想;
既呼唤都市文明,讴歌现代生产力所迸发的奇迹般的活
力,又抨击都市文明带来的罪恶,看到了人性的异化、道
德的沦丧、农村的破产等现代化历程中的弊端;既对传统
的文以载道、诗言志等观点在思维方式和具体运作上有
所承接,又重视艺术的独立价值,将情感表现论贯穿到诗
歌创作实践和诗论体系之中。从创作方法上看,艾青将艺
术再现与艺术表现融合起来,以追求真善美的价值体验
和价值理想。其间抒写现实生活、传达现实关系的成份最
重,主要表现为现实主义,但以想象、幻想的形式表达价
值理想的浪漫主义成份也十分明显,同时还吸纳、融入了
印象主义、象征主义、表现主义、意象派等现代主义的观
念和表现方法。在审美特征上,则崇高、悲剧、优美与悲
凉、焦灼、荒诞等相交融,形成多层次、多镜面的明朗、含
蓄、深沉、奇崛的美。在语言形式上,他的诗歌是白话中诗
的美文,充分吸取了口语和欧化语言的特点,又融合了古

① 《史诗》,昆仑出版社 1993 年版,第 1、110、118、121、123 页。

诗的神韵,因而形成了色彩绚丽、韵味深长、诗情浓郁、自然清新的诗的风格。

永健的著作正是将上述艾青诗歌价值体验、价值理想与审美特征、语言风格的各个方面交融起来进行了综合论析。这种论析又是被放置在艾青诗歌发展的动态过程中加以凸现的。这样,便充分地揭示出艾青诗歌史诗艺术的现代性特征。正是这种对现代性特征的总体把握,使他的著作在具体论述上也屡屡见出新意。如在《艾青诗歌的形神美》及《艾青对域外文学艺术的借鉴》等篇章中,他对艾青城市诗歌的某些重要特征的分析,就能给人以深刻的启迪。从本书的论述中可以看到,艾青的《马赛》、《巴黎》、《向太阳》、《火把》以及《维也纳》、《慕尼黑》、《纽约》、《旧金山》、《洛杉矶》、《香港》、《大上海》、《罗马在沉思》等应该说是新型的有特色的都市诗歌,这些诗歌以纵横恣肆、雄浑强劲的笔力,富有崇高美的鲜明意象抒写了都市文明的迅猛发展和强大魅力,现代生活的强烈节奏,交织着光明与阴暗、新生与罪恶的人文景观,都市的纷繁、卑俗、杂沓的“魔方”,对现代生命力的讴歌与对人为物役、人的异化的批判交融在一起,对西方文明的向往与弱国子民的悲愤交融在一起。鲁迅在20年代曾说过“我们有馆阁诗人,山林诗人,花月诗人……没有都会诗人”^①。到了三四十年代,艾青的许多诗,新感觉派的小说,茅盾的《子夜》等应该说是都市文学,其间艾青的都市诗歌从其

^① 《〈十二个〉后记》,《鲁迅全集》(七),人民文学出版社1981年版,第299页。

表现的内容、格调到审美意象上应该说都是真正现代意义的,值得很好研究。

关于艾青诗歌在中国新诗史上的地位,我很同意永健对艾青诗歌的高度评价,这与我长期以来对艾青的由衷喜爱与崇敬是一致的。我以为,继郭沫若在五四时期以他的《女神》开一代诗风之后,艾青的诗歌在新诗史上是至今尚未被逾越的一座高峰。当然,眼光不同,批评的标准各异,所谓“元批评”、“圈子批评”所导致的各种不同的评价确实存在,如果用浪漫主义或用现代主义为主的批评眼光,就会出现其他各种“高峰”,这“高峰”甚至超过艾青。我以为这种批评标准、批评类型的多样化正是与世纪之交多元异质、互补交融的文学思潮和文学格局分不开的。当下,市场经济与西方思潮冲击下的文化环境,传统与创新、中心与非中心、结构与解构,多重关系网络复杂错综、往复循环,文学上各种不同的批评眼光乃至批评派别异彩纷呈、分途发展,是正常有益的。只有不断地创新出走,又不断地回归互融,各种不同的批评眼光和批评派别才能在新的基础上实现新的整合。在这样的情况下,文学与新诗才能一方面反思、总结传统的经验,一方面在创新开拓中获得长足发展。

永健的这本著作从对艾青诗歌艺术世界的探讨入手,着力于文本本身和审美特征的研究,而且,整个著作资料翔实、观点新颖、内容丰富,有着开阔的理论视野与深厚的学术功底,显示出新的研究水平。这种成功探讨在艾青研究和新诗研究上尚不多见,因而是富有开创意义

和学术价值的。本来,文学的审美品格是自由的、超越的。艾青诗歌的美学品格作为一种审美之维,它既热烈执着地拥抱着时代,拥抱着大地,又如舞之灵、诗之韵,其诗性之神超越时代和地域,伸向未来和永恒,使人们能从中吸纳诗意地栖居大地、构筑美好精神家园的无尽力量。永健在学术研究中闪耀着这样绚烂的诗性光芒,我想,这也许正是他数十年孜孜不倦地从事诗意的劳作的最终意愿吧!

1997年10月于武昌桂子山

前 言

1996年5月5日，是一个不幸的日子，是一个悲痛的日子。

当代诗坛陨落了一颗巨星，人民痛失了一位良师！

中国人民的优秀儿子，世界人民敬重的诗人——艾青，

带着他从“采色的欧罗巴带回”的“一支芦笛”；

带着他那“射出闪闪的光芒”，“依然在响”的“号角”；

带着青春的“火把”，带着“黎明的通知”；

带着“礁石”的坚强的“微笑”，带着“镜子”“最爱真实”的品格；

带着太阳的光芒，野火的热情，战斗者的血液，满含着泪水，唱着真理的歌，唱着和平的歌，离开了人世；

回到了他所敬、所爱、所赞美的“静静睡着的”乳母“大堰河”的身旁；

回到了他终生为之歌唱的、他所深爱的土地……

有人说，他没有死，他的“鲜血”正“灌溉大地”，“建造”“自由劳动的天堂”……

有人说，他没有死，他的“尸骨”已“变成磷火”，仍在“荒野中燃烧”……

有人说，他没有死，他的“灵魂”已“投入火的队伍”，“光的队伍”，仍同人民一起“为真理而斗争”……

艾青逝世了，他将作为一个历史人物，给我们留下极其宝贵的文化财富与精神财富——

他好像“芦笛”，永远吹奏“对于凌辱过它的世界的/毁灭的诅咒的歌”！

他好像“太阳”，以“难以遮掩的光芒”，“使高树繁枝向它舞

蹈”，“使河流带着狂歌奔向它去”……

他好像“桥”，是“土地与土地的连系”，是“河流与道路的爱情”……

他好像“火把”，“搜索黑暗 / 把阴影驱赶 / 卫护我们前进”……

他好像“黎明”，“带光明给世界 / 又将带温暖给人类”……

他好像“春姑娘”，“把花挂在树上，/ 又把草铺在地上，/ 又把种子撒在田里，/ 让它们长出绿秧”……

他好像“鱼化石”，让人们领悟历史，从中吸取“教训”……

他好像“山核桃”，是“天和地的对话”，是“风雨雷电的檄文”……

他好像“煤”，虽然“已死在过深的怨愤里”，但他仍然“还活着”，并且在大声的呼喊：“请给我以火，给我以火！”

……

然而，他确确实实地离开了人间，成为人们研究、学习、敬仰的历史文化人物、时代的歌手、诗坛的泰斗……

艾青是我国“五四”以来，新诗创作最杰出的代表。在“五四”以来新诗发展的两个最辉煌的时期（即抗战时期和“文革”后的新时期），他创作了大量优秀的诗作，形成了他创作历程中的两次高潮。

他的诗熔中、西、古、今于一炉，始终与时代同步，与人民同心，为中国新诗在国际上赢得了极高的声誉。

研究他的诗歌艺术，对于总结“五四”以来诗歌创作经验，促进当代诗歌的发展，推动中国诗歌走向世界都具有重大的作用。

人们有理由，可以从不同的视角，以各种不同的观点，撷采各种不同的材料来评述他，可以写出各种不同的艾青，即如有的人所说的那样，有多少个读者就有多少个哈姆莱特。

我是本着将艾青的艺术实践与心理历程，艾青的诗论与诗作，艾青的诗品和人品结合起来，着重从社会学（即艾青与人民，与社

会的关系)、艺术学(即艾青如何容纳中西艺术之长而创造革新)等方面来研究艾青的艺术世界及他对中外传统诗艺诗美的继承和发展,以期同过去以史带论的艾青研究专著有所区别,另开一种局面,不知能否达到预期的目的,还望海内外学术界、诗歌界的朋友们品评。

作者

1997年10月10日

张永健，男，1939年12月25日出生于湖北公安，祖籍为湖北红安，1963年毕业于华中师范大学中文系毕业后留校任教，现为文学院教授，系中国作家协会会员、中国新文学学会副会长兼秘书长、湖北省文艺理论家协会副主席、中国诗歌学会理事。1961年开始发表作品。出版的论著有《当代诗坛掠影》、《郭小川贺敬之诗歌欣赏》、《当代文学采英》（合著）、《艾青的艺术世界》、《诗神与现实》，编著有《中国当代短诗萃》、《中国当代抒情小诗五百首》，主编有《中国现代新诗三百首》、《中外名诗三百首》、《新时期诗粹精评》、《当代诗人情书选》、《中国当代文学辞典》（常务副主编）、《中外散文辞典》等，参编论著有《中国当代文学（史）》（三卷本）、《文艺创作知识辞典》、《中国当代文学作品选讲》（上下卷）、《中国当代文学作品选》（四卷本）等，另在海内外报刊发表诗作逾百首、论文近百篇。

责任编辑 王文戈
责任校对 格 文
封面设计 甘 英

谨以此书献给伟大的人民诗人艾青以及一切为人民而鞠躬尽瘁
的文学家和艺术家。

——作者

目 录

序	黄曼君(1)
---------	--------

前言	(1)
----------	-----

绪论	艾青——20 世纪的伟大诗人	(1)
----	----------------------	-----

上 篇

第一章	艾青艺术世界的基石——真善美	(17)
-----	----------------------	------

一	诗是“真善美”的“最好的联系”	(17)
---	-----------------------	------

二	真——“对世界的认识”	(21)
---	-------------------	------

三	善——“社会的功利性”	(27)
---	-------------------	------

四	美——“先进人类”“向上生活的外形”	(33)
---	--------------------------	------

第二章	艾青艺术世界营建的历程(上)	(42)
-----	----------------------	------

一	由闭塞的乡村向外界寻求意境	(42)
---	---------------------	------

二	为着绘画艺术而奔赴巴黎求学	(51)
---	---------------------	------

三	由绘画艺术转向营建语言艺术	(61)
---	---------------------	------

第三章	艾青艺术世界营建的历程(中)	(68)
-----	----------------------	------

一	由诅咒“不公道的世界”而登上诗坛	(68)
---	------------------------	------

二	伟大的民族解放战争的号手	(83)
---	--------------------	------

三	在“光辉里沐浴我的灵魂”	(102)
---	--------------------	-------

第四章	艾青艺术世界营建的历程(下)	(113)
-----	----------------------	-------

一	“为新的日子歌唱”	(113)
---	-----------------	-------

二	在“埋进”“灰尘”的日子里	(122)
---	---------------------	-------

三	再度辉煌——“在汽笛的长鸣声中”	(130)
---	------------------------	-------