

我爱祖国语言美丛书

SAILING
IN THE OCEAN OF POETRY

毛世桢 主 编
舟 子 副主编
宁夏人民出版社

中外
朗诵
诗
精选

诗海扬帆

诗海扬帆
舟子 毛世桢 编
宁夏人民出版社

诗

中外朗诵诗精选

毛世桢 主 编
舟 子 副主编



诗 海 扬 帆



B1241414

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗海扬帆:中外朗诵诗精选/毛世桢主编. - 银川:宁夏人民出版社,2001.3

(我爱祖国语言美)

ISBN 7-227-02238-2

I. 诗… II. 毛… III. 朗诵诗-作品集-世界 IV. I12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11578 号

诗海扬帆——中外诗朗诵精选

毛世桢 主编

责任编辑 哈若蕙

封面设计 郭红霞

责任印制 来学军

出版发行 宁夏人民出版社

邮购电话 (0951)5044614

地 址 银川市解放西街 47 号

网 址 www.nx-cb.com

电子信箱 nrs@public.yc.nx.cn

经 销 新华书店

印 刷 宁夏施尔福印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.5

插 页 2

字 数 206 千

版 次 2001 年 3 月第 1 版

印 次 2001 年 3 月第 1 次印刷

印 数 5000 册

书 号 ISBN7-227-02238-2/I·576

定 价 16.00 元

版权所有 翻印必究

张 颂

序

朗诵是一项很好的活动,不仅能锻炼头脑,还能锻炼口齿,既可以比较深入地体会文字语言的精美,又可以比较充分地展现有声语言的魅力。朗诵又是一项十分灵活的文化活动,一两个人在台上演出,观众在台下欣赏,一起体验人间的悲欢冷暖,共同领略广远时空的色彩纷呈,不需要复杂多变的舞台构架,也不用高级精致的化妆和服装道具,可以随时随地、随机应变,还能做到因时因地因人因事选择恰当的诗文,有针对性地朗诵。因此,现在有越来越多的人喜欢朗诵、喜欢听朗诵,于是,朗诵活动日益广泛地开展起来。各级各类朗诵比赛如火如荼,组织者热情高涨,爱好者踊跃参加,这是十分可喜的现象。

但是,朗诵是有声语言的艺术再创作,文字作品是创

作的依据,而作为艺术创作,选择适合朗诵的材料就成了相当重要的事情。朗诵爱好者经常为此费煞苦心,有时翻阅的大量的书报杂志,竟无所获;一旦找到一篇,便喜不自胜,爱不释手。在浩如烟海的文字作品中,仅凭个人的力量去搜寻,确实困难。以前,高兰先生曾经出版过一本《朗诵诗选》,很受朗诵爱好者的欢迎。后来,这样的选本就很少见了,只是在有关艺术院校的训练教材里,还能发现一些,因为不公开发行,看到的人也不多,使用的人就更少了。

当我知道宁夏人民出版社的哈若蕙女士策划的两本书《参赛普通话——朗诵诗文精选与指导》和《诗海扬帆——中外朗诵诗精选》即将出版的时候,那种兴奋和渴望是难以言说的。我为策划者有这样的高远眼光而兴奋,同时,希望尽快见到它们,一饱眼福。

我认为,我们的现在,仍然处于“重文轻语”的时期。你看,春秋战国时期的学者们,讲学、辩论、游说……几乎处处是有声语言的交往,形成了“百家争鸣”的繁荣景象。等到科举制度开始以后,“学而优则仕”,那“学”只是八股文,于是,“写”比“说”就高尚得多了。今天,也还是觉得能写文章的人水平最高,朗诵是念别人的诗文,不是什么创作,何谈水平?虽然“五四”运动开启了新文化、新观念的旅程,讲演和朗诵日渐广泛兴起,人们仍然视其为“逞口舌之利”、“非真才实学”。今天,能够有如此众多的朗



诵爱好者,能够有这样的书籍出版,应该说,正意味着“重文轻语”的衰落,有声语言的兴旺。历史将恢复自己的语言全貌,并以此迎接网络时代的到来。

除了选材之外,朗诵者对具体诗文的理解、感受一定要深刻丰富,表达技巧必须熟练精到。因此,进行指导也是很重要的。不过,这种指导是很难的:一是共性大于个性,不可能大小问题面面俱到;二是文字说明声音,不可能完全音声化。但是,看一看指导,肯定会有启发,特别是对于初学者,有助于其走上正确的创作道路。从参赛的角度,了解一下程序和规则,做到心中有数,更是必要的。

至于体裁的问题,虽然应该知其大概,却不必过于拘泥,不敢越雷池一步。本来,诗文体裁各异是十分正常的,划分类别也是有好处的,可以帮助人们把握共性和个性的关系;但是,不认识体裁的交叉性、类别的灵活性,以为某种体裁只能这样表达,无异于墨守成规、作茧自缚。所以,在朗诵的准备阶段,就要注意避免进入模式、钻进套路。“语无定势”,那意思是说,每一篇诗文中的每一句话的表达都不会相同,每一个人朗诵中的每一句话的语气也不一样,民族化、风格化、意境美、韵律美建构了具体诗文的风格样式,同时成就了朗诵艺术的可容性空间。

哈若蕙女士策划的这两本书的问世,对于朗诵活动的开展,对于朗诵艺术的普及,对于朗诵人才的培养,对

于朗诵研究的深化,都有着实在的价值和长远的意义。
我相信,这个贡献会随着时间的推移,会随着后继序列丛
书的出版,不断增加她的分量,不断显示她的光彩。

不揣浅陋,贸然为序,愿读者和专家教我。

2000年7月
于北京广播学院



毛世桢

前 言

我热爱声音的艺术，热爱艺术的声音。少年时期我爱好朗读，青年时代我学过声乐。从中，我发现了诗文的韵律美，我也领略了音乐的诗意、诗境。

如今，我的大部分生活内容，是躲进书斋成一统，跟音乐与诗文渐渐疏远了。相比之下，倒是和青年学生稍稍多谈些朗读的事。这时，我突然发现可资朗读的诗作似乎越来越少。青年朋友们常会拿些他们推崇备至的诗，要我指导他们朗诵，却使我十分为难。我觉得，其中的一些诘屈聱牙，不具韵律性；有一些无法顺应朗读的线性演绎性；更有一些遣词造句全然只可目治，不可耳治。我真诚地劝告青年朋友，对这一类诗，尽可通过阅读（默读）来鉴赏，切莫去当众朗读。有些朋友颇不以为然，尝

试下来,不幸被我言中,竟不忍卒“听”。他们有些信服我了,要我推荐一些朗诵诗;遵命我选了几首,甚至精心地准备了示范朗读,不料却被告知这些诗不足欣赏。情况大抵如此:青年朋友自选的诗,鲜有可读者;我所推荐的,又不合其意。我们都很尴尬。好在我们诗坛上有十来年朗诵艺术被冷落了,我们大可“王顾左右而言他”,回避这尴尬。

可是,朗读由于其自身的教育功能和审美功能,是一朵永不凋谢的艺苑奇葩。“诗言志,歌咏言”,诗歌与鉴赏受众的天然联系也终究离不开诵读。最近几年,受囑为朗读教学和推广做了一些工作。去年年底,宁夏人民出版社的哈若蕙女士有这么一个出版创意:为青年朋友选编一本朗诵诗选(命题为《诗海扬帆》)。此创意深得我心,我很乐意为此勉力驱驰。

选编是一项极见功力的工作,我深知自己力有所不逮。其中,我尤为担心的是“挂一漏万”,倘若遗漏一些传世之作则罪莫大焉。然而,使我毅然接受这项任务的是,我是从可读性(确切地说是“可诵性”)的尺度来选编,自当另出机杼。我文学史功力的不足,影响不致很大,也容易得到读者的谅解。这个选本是为诗歌朗读爱好者准备的,诚如韦尔为钢琴爱好者选编的《Masterpieces of Piano Music》(《钢琴名曲集》),可资练习,可资赏鉴。

既然把目标放在诗歌朗诵上,我取得了些自信。因



为我骄狂地自认为,在这方面还有些心得,大约也有些发言权。

以往最有影响的朗诵诗选,是《诗刊》编辑部的《朗诵诗选》(作家出版社 1965 年版)。出于编者的身份和所处的时代等多方面原因,那个版本的选材较窄。斯坦尼斯拉夫斯基说:“用来描绘人的热情的演员的内心调色板和总谱应该是十分丰富、美丽和多样的。”这位戏剧大师还多次强调演员的性格化。我认为,性格化也应该是朗诵者必要的素养。在这个选本中,我尽可能组织多种风格和意趣的诗歌。有昂扬的,有激愤的,有凄婉的,有凝重的,有纤巧的……读者也许不会对所有的作品持相同的认同感,这无关紧要。其实,我个人也并不是不偏不倚的,但从学习朗诵的角度来说,这个选本应具有一定的广谱性。

各种艺术样式其实是殊途同归的。殊途的是艺术媒质的不同,同归的是提炼生活、抒发真情、建构美境。朗读的媒质是有声语言。语言是伴随人类的起源而自发产生的,个人的语言能力(母语能力)也是伴随他(她)在社会中的成长而发展起来的。因此,语言有它极其平常的一面。然而,语言的创造力是无穷的,语言符号的贮备系统是取之不尽、用之不竭的。各人的语言能力也是有着高下之分、文野之别,其间的分别就在于是否去发现、利用和创造语言的生命力和表现力。一种语言所运用的语

音要素是有限的,但准确、生动、优美的运用能力却也是需要通过艰苦的训练才能获得的。这就是所谓的“字正腔圆”,而字正腔圆还只是“以不变应万变”的基本功。要适应不同的题旨情景,这些语音要素还需要进行合理的配置,好似绘画中的调色,管弦乐中的配器。每个朗读者都应该像斯特拉斯堡所说的“是小提琴家同时又是小提琴”。运用语言声音的技艺,也只有通过艰苦和持久的练习才能得到提高的。斯坦尼斯拉夫斯基的一句警策性的话语值得玩味:“应当把困难的变成习惯的,把习惯的变成容易的,把容易的变成优美的。”

任何艺术都必须师法自然、师法生活。我们都听到过许多除了廉价的煽情以外空洞无物的朗读,原因就是朗读者缺乏足够的生活历练,无以塑造生动的形象,没有深刻的生活体验,不能产生真情实感。没有置身过山岚氤氲、空谷传响的幽境,就难以把徐志摩的《山中》和蒋光慈的《牯岭遗恨》念出韵味来。没有经历过人妖颠倒、人性扭曲的十年浩劫,就几乎无法体验梁小斌《雪白的墙》所表现的那个“白墙情结”,也不可能深刻理解北岛、徐敬亚等诗人的精神宣言。朗读,犹如音乐的演奏,要忠于乐谱(文本),还要补充乐谱或文本的记录过程中的损耗,更重要的是其中有一个二度创作的问题,即必须在演绎中融入演奏家或朗诵者的内心冲动。格洛托夫斯基指出,“演员是再生的——不仅作为一个演员,而且作为一



个人”。

艺术不能简单地把技术要素堆砌在一起,而必须形成适应特定媒质、符合鉴赏心理特点的结构;也就是说必须构成一个完整的作品。许多朗诵家都强调做案头工作的重要性。我曾折服于赵兵先生朗诵的《立论》(鲁迅)。如此短短的一篇小文章,竟被处理得层次感那么强,意韵那么深远,实在出乎意料。我绝对相信这个作品的成功,功夫在朗诵之外。而诗歌,一般语言更为凝炼,形象更加集中,情绪转换更复杂,结构有更多的折绕,因而也就更需要做结构上的处理。不过,值得注意的是,诗歌的书面结构(有不少现代派的诗歌在这上面刻意求新)与朗诵的结构不是对等的,必须要做一个转换工作。这是因为有声语言是呈线性形态的,它与音乐一样是时间性的媒质。朗读就是要将文本以空间形式呈现的文字内容,在一定的范围中有理、有节、有效地演绎出来。朗读的结构是由语调、重音、节奏(包括停顿)、嗓音色彩的合理配置构成的。所谓合理,是指它必须跟朗读文本的结构存在有机的联系,还必须符合鉴赏者的接受心理。我们在前面说到,有些优秀的诗作,美则美矣,却不具备有声语言的线性演绎性,就是因为这些作品的结构不可能转换成艺术化的声音结构。而具有可朗读性的作品,在向有声结构转换时,还是有广阔的选择余地。选择的依据有以下诸多因素,朗读者自身的条件、气质以及对作品的理解

(输出因素),朗读的场地的容积、声学效果、布置等(信道因素),听众或观众的特征、人数、接受的预设心理等(输出因素)。正如贝纳特蒂所说的,“正是这种社会作用促使我们成形,确定了我们的个性”。

说到“个性”,就牵涉到一个更高境界的东西,这就是“风格”。契诃夫甚至这样认为,“表演艺术家将会懂得,风格乃是他投入其创作中的最珍贵之物,好像最终只是由于它才值得进行创作”。跟结构的情况相同,朗读文本也已有固有的风格,而在成功的朗诵演绎中还必须建立与文本固有风格不悖的朗诵风格。这就需要朗诵者既要在学习和表演过程中注意形成和体现个性,还要发展“移情”的能力。别林斯基是这样来阐述其间的玄机的:“演员是特殊的创造者,而不是作者的奴隶。……演员可以说是用自己的演技来补充作者构思的,而且这补充又正是其创作之所在。但演员的创作也仅限于此,他不能也无权把诗人所创造的热情的性格变成冷静的性格,反之亦然。”吾友夏中义君谓之“带着镣铐跳舞”。诚如霍罗维兹演奏的肖邦具有霍罗维兹的风格,阿图尔·鲁宾斯坦弹奏的肖邦则是鲁宾斯坦风格的,但他们表现的又确实确实、明明白白是肖邦。所以,建立朗读者的风格,并把这种风格体现在具体的作品中,实在是一种较高的境界。朗读者只有把文本的语言和内涵完全转换为他自己的语言和内涵,并有一种一吐为快的创作冲动,才能在朗读过



程中充分显示个性,形成风格。

斯坦尼斯拉夫斯基曾这样说明优秀朗诵的特征:“有另外一种朗诵和念诗的格调:质朴、有力而崇高。我间或在举世闻名的优秀演员那里听到过这种格调。这在他们身上也只是闪现一刹那,然后又隐没到普遍的剧场性的激情中去了。我所想望的正是这种质朴的、崇高的言语。我在其中感觉到真正的音乐性,感觉到含蓄、正确和多种多样的节奏,感觉到美妙而宁静地表达出来的思想和情感的内在形象。”

在我看来,朗读大抵就是这么一回事。当然,实际做起来并不那么容易,是要经过艰苦的努力、积极的体验、反复的实践,才能获得熟练的技能,达到一定的境界。这本《诗海扬帆》,就是向朗读学习者提供的练习材料。我们的初衷,是挑选古今中外的诗作名篇。可是在选编的过程中,我们觉得古诗词的朗读难度较大,不利于初学者进行练习。于是就把《归去来辞》、《高祖还乡》等佳作忍痛割爱了。还有一些外国名作因找不到满意的译本也只能放弃了,因为我们特别强调这个选本的朗读功能。但是需要指出的是,由于留给“朗读提示”的篇幅有限(不能喧宾夺主),我只能就具体作品的朗读难点和特点做一些极其简单的提示性说明。而且这种说明带有强烈的个人倾向,只是一隅之见,鄙陋、疏漏之处,大致难免。不过,这至少给读者和朗读者这样一个信息:对这首诗,有人是

这么理解的,有人打算这么朗读。

弗朗西斯·豪基告谕我们,“艺术是一个相当个人及个性化的工作,如果你打算取得成功,换句话说,真正地想达到一种境界来从事艺术,而且使世人也公认你具有这种才能,那么对你而言便没有捷径可走,更不能半途而废。并且做什么事都要认真、投入”。这是我和朗读爱好者朋友们引为共勉的。

谨识于聆音斋

2000年5月20日



感怀篇

轻轻的我走了

正如我轻轻的来

我轻轻的招手

作别西天的云彩



诗海扬帆



目 录

序/张 颂	1
前言/毛世桢	1

感怀篇

我向往昔招魂/莎士比亚	1
我恐惧,我可能就要停止呼吸 /济 慈	3
埋葬已经燃尽的白昼 /高尔基	5
田园诗/叶赛宁	8
晚歌/凯 勒	10
被遗忘的短歌/魏尔伦	12
再别康桥/徐志摩	14
雨巷/戴望舒	17
过时/戴望舒	20
断章/卞之琳	22
夜半歌声/田 汉	23