

2000. 2 14

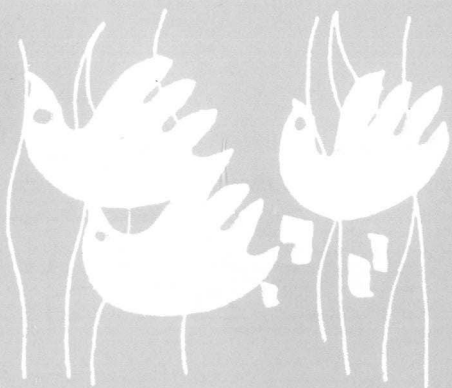
远方出版社

牧羊女诗论与诗合集

●牧羊女诗论与诗合集

象征主义论 / 河域两岸：象征主义与现代主义诗歌

● 牧羊女诗论与诗合集

象征主义论／河域两岸：象征主义与现代主义诗歌

牧羊女诗论与诗合集

远方出版社

牧羊女诗论与诗合集

远方出版社出版发行

(呼和浩特市新城区老缸房街15号)

*

山东省城乡建设勘察院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.38 字数 220 千字

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数 1—1000 册

ISBN 7 — 80595 — 313 —9/ 1·133 定价:14.80 元

诗原上的拓荒者

——《牧羊女诗论与诗合集》序

吴开晋

牧羊女是以诗作进入诗坛的,1993年秋考入山东大学中文系攻读现当代文学硕士学位。她的毕业论文是《河域两岸:象征主义与现代主义诗歌》。选择这样的题目难度比较大,是要有一定勇气的。因为自从新诗诞生以来,在三大诗歌流派中,对现实主义、浪漫主义诗歌的研究远比对象征主义及现代主义诗歌的研究广泛和深入,资料也多。更为重要的是,在人们的传统的诗学观念中,总是把前两者视为中国诗坛的正宗和主流,而把后者视为“左道旁门”,认为这一流派的诗人、诗作都和时代离得远,不能或未能直接鼓动广大群众投入革命斗争。这当然是历史的局限造成的偏见,新时期以来已有了一些改变,能够比较实事求是地对西方和中国的象征主义及现代主义诗歌给予正确的介绍和评价。但是,对这一领域展开深入地剖析仍然不容易,在某种程度上也要担一点风险。令人高兴的是,作者没有知难而退。经过一年多的奋战,终于写成了十余万字的学术论文。而且在答辩中受到专家们的好评,并顺利地获得了硕士学位。这本书的诗论部分,就是在原来的硕士论文基础上扩展而成的。对这篇论文我虽不止看过一次,但出版前再一次阅读,仍感到它的新

鲜和锐气,我为诗坛有这样年轻的有探索精神的学者而感欣慰。

诗论的可贵之处,也就在于对真理的孜孜以求的精神。当然,探索又离不开科学,这就是勇气与求是的结合。一种文学流派,如果能影响若干国家的文坛和几代作家的文学创作,必然有其深刻的社会、文化和创作主体心理的背景和原因。象征主义自从19世纪中叶在欧洲,首先是在法国产生,正是种种社会矛盾对诗人作家的挤压以及文学的内部规律发展造成的;20世纪初传入中国并形成一种思潮和创作流派,也是和20年代中国社会的矛盾带给诗人的心理压力分不开的。始作俑者虽从外国泊来,但诗作本身仍反映了中国诗人的社会心理感受和新的价值观。李金发、梁宗岱以及后来的戴望舒等人,其创作和理论都体现了这一特征。本书作者即在此前提下论述并剖析了中国象征主义、现代主义诗歌的诞生、发展和不断的嬗变。十分可贵的是,作者把这一流派发展的脉络理得非常清晰,从早期象征派、现代派、“九叶派”,一直延伸到新时期以来的朦胧诗和“第三代”诗。由于作者诗学观念的更新,加以掌握资料的丰富和用诗人的笔墨来写论文,诗学的学术价值和可读性都是很明显的。这正是受到专家们首肯的原因之一。

诗论运用的深入解剖和比较研究的方法也给人以深刻印象,比如象征主义诗歌与都市生活、都市文化的密切关系,朦胧诗受到法国象征主义的影响但又具有东方独特的社会功利性,这种功利性体现在强烈的反叛意识(还有忧患意识)与在艺术上的苦心求索以及其内在文化底蕴的不足,主张建立现代史诗的诗人对宗教信仰的重塑,“第三代”诗人与后现代主义诗风的纠葛以及他们在理论与创作实践上的悖反,都是剖析得比较深入和论证得比较精当的。如果不进行苦心的钻研,便达不到这样

的水准。当然,由于作者只着眼于一种诗歌流派作纵向考察,进行艺术比较也多是在相同诗派间不同的诗人或在不同国家的有承袭基因的诗人之间进行,还缺乏对不同时代诗坛的宏观把握,盼望作者能在今后的诗论著作中加以弥补。

现在再来谈谈她的诗作。数年前,读过她入山大读研究生课程以前的作品,当时觉得有一定力度和较强的现实感,但却显得在艺术上不够纯熟,许多意象的选择和诗意的开掘比较生涩和执拗,不够空灵,不像一个女孩子写的。诗作也缺乏对揭示现实生活和主体心理的深刻。现读她收入本书的一些诗作,却有了焕然一新的感觉,它既叫人感到有青年女性那种青春的朝气和对周围世界的敏锐感受,又有对现实中人生困境的真实折射,诗艺上也有了明显的提高,这也许和她在钻研诗论当中,也汲取了诗的灵感和营养,使自己诗的羽翼更丰满有关。有人说,学理论多了会妨碍创作,因为理论是逻辑思维,创作则需要形象思维。这恐怕是一种误解吧!因为理论与创作除了有矛盾的一面,还有相辅相成的一面。

由于作者的诗学观念与多数中老年诗人截然不同,她的诗作主要是写心灵感受为主,有的虽写了现实中某些具体事物,但也通过心灵的感悟使之变形,如开篇《校门》中的几节:“长发颓废地在枕上着陆/蜡烛发出同盟者的一笑/划破了一屋子的寂落/抓起书,一目十行/象形文字翻着死鱼的肚皮/辞海躲在蜘蛛网上/颤颤微微地耳语//星星枯叶般拍打着/窗外的铁栏杆/荒芜客栈的传说/长满苔藓/月亮/是偌大荒原的孤灯”。写出了青年人的困窘与孤独感,能使人引起共鸣。

普遍认为:朦胧诗派特别注重诗美的创造,对意象、象征、通感、隐喻等艺术手法常常采用。而“第三代”诗人,或称“新生代”

诗人除了强调生命意识外，常在口语化的诗风中体现一种调侃、诙谐之风。以此来衡量牧羊女的诗，似都对不上号。看来她是分别吸收了他们诗作中的长处，而进行自己的诗歌生产。这就给人一种既熟悉又陌生的感觉。现在读她这一首《梦》便可得到验证：“许许多多的无名物体/从天而降/三五下，便纸人般/被吊在歪脖子树上//心脏被盗/熊熊烈焰/把我/烧成袅袅青烟//使劲地搂紧自己/像滚下沟底的石头/把聊斋的门扇/一下子撞开//依然是牛的头马的嘴/一个个色狼一个个狐仙/张着饥渴的嘴//不该省略的只好省略/只有阴森与恐惧种下痼疾的根子/眼睛不敢睁开/追杀者好像就埋在散乱的被子里//这辈子不知欠了什么/幸亏醒着的时候/最高兴的是/自己还活着”。梦是潜意识的产物，但又是现实中种种事物对人的大脑刺激产生的感觉的重新组合。这里写的“梦”是个恐怖的梦，也许正是生活中种种丑像对作者心灵造成挤压而形成的。这种种怪诞的意象，在朦胧诗中并不少见。但是，诗的结尾部分又是诙谐的自嘲，可见作者有了自己的艺术把握，并进行了新的创造，这正是一个青年诗人应有的素质。

作者虽说并不着力向古典诗歌学习，对她影响大的还是“五四”以来的现代诗和外国现代诗。但是，古典诗词那种精纯的构思和对诗境的创造，在她的作品中仍有体现，如一些写得精致的短章《月亮》、《星期天》、《温暖》、《迷藏》等即是此类。读一下《星期天》：“这么大的一幢房子/静得只有我的声音//灯也瞎着/窗帘捂紧风声//镜子很神秘/空气在发上结网//蒙上头吧/让那颗拒绝阳光的心/再睡一会。”短短九行，写出一个夜深灯暗、幽室独眠的独特境界，是一首值得品味的佳作。

同她的诗论一样，诗作也存在视野不宽，因而造成题材范围

较窄的缺憾。而在艺术手法和诗体形式的把握上也显得单一。这也许是一个青年学者和青年诗人成长过程中的必然。人们虽不应苛求她,但也有理由希望她早日成熟。这仍然需要她的拓荒精神和锐气。法国诗人保·瓦雷里在《论马拉美和魏尔伦》一文中说:“人们很容易忘记,由于职责的需要,诗人是世界上最不应当满足的人。”愿以这位大诗人的深深嘱托,赠给本书的作者。

1997年4月24日
写于山东大学泰和斋

目 录

1 | 诗原上的拓荒者

——《牧羊女诗论与诗合集》序 / 吴开晋

象征主义论 河域两岸象征主义与中国现代主义诗歌

3 | 第一章 概述

16 | 第二章 两种文化的隔阂：西方象征主义与中国的象征手法

16 | 第一节 先验性文化系统：现代主义诗歌文化背景的追溯

26 | 第二节 超验的境域与微妙的现实美感

34 | 第三节 李金发与戴望舒的文化选择

36 | 一、李金发的神秘气息与象征主义的宗教意识

42 | 二、戴望舒的忧郁气质与象征主义的浪漫感伤

51 | 第三章 现代话语的重构：新月诗派与新诗形式

51	第一节	唯美主义与《诗的格律》
67	第二节	象征主义纲领——《诗论零札》 的审美变构
75	第四章	绝望与审丑：象征主义诗歌的精神特征
75	第一节	都市文化与象征派诗歌的产生
85	第二节	波德莱尔的“恶”性艺术观与描写都市生活的诗歌
90	第三节	象征主义诗歌的精神特征
90		一、死亡心理与审“丑”意识
99		二、异化主题与文化反抗
108	第五章	象征主义与现代派
108	第一节	象征主义与现代派的演变轨迹
116	第二节	象征主义与纯诗论
125	第三节	现代派与客观对应物理论
135	第六章	朦胧诗的历史错位：与在文化、生命价值维系里运行的现代主义
135	第一节	在传统与现代之间：对朦胧诗 称谓的一次考察

152	第二节	文本的撕裂:家园情结与象征 框架的错位构合
170	第七章	反观与对比:第三代诗歌的透视
170	第一节	两极精神的发展:深度模式的 建立与深度模式的解构
190	第二节	西西弗斯神话与“理念”世界
190		一、解构“非非”主义理论
195		二、超语义实验与超文化建设
201		三、神秘世界的暗示与创世神话的 破灭
206		四、社会哀歌与红色写作
214		五、诗歌语言与民族传统文化
223	第八章	终极意义的指向 ——晨声长诗艺术论

诗作选 敢问路在何方

253	校门
255	家门
257	情门
258	炼狱之门
260	地狱之门

262	梦
264	月亮
265	流放
266	星期天
267	中年
268	温暖
269	月又圆了
271	郊游
272	迷藏
273	苇香
274	短诗二章
274	项链
274	北方的石头
275	趁还活着
276	只为找到我的家
278	老了以后
279	城堡
280	生命的终点站
282	古城

285	后记
-----	----

象征主义论

河域两岸：象征主义与中国现代主义诗歌

第一章 概 述

具有诗国之称的中华民族,有着渊源流长的诗歌传统,自诗305篇始,以至唐诗、宋词做为文学史上的并峙双峰,既代表了两个不同时代的民族文学的审美情操,又代表了传统诗歌在思想和艺术上所能达到的最高境界的风景线。毫无疑问,古典诗歌在艺术境界的探求上达到了登峰造极之境。然而,随着时间的推移,我们也应意识到,它在意识形态、审美心理和文化思想逻辑的运演方面,却几乎没有超脱出古典美的范畴。对于诗歌而言,新文化运动的重要成果之一,就是使诗歌发生了飞跃性的变化,即以西方诗歌为参照系,把古典诗歌改造成白话新诗,从而使中国诗歌开始与西方诗歌相接轨,并给中国新诗的创造不论是在审美意识上还是形式上,都提供了双向选择的契机。换句话说,新诗的转型蜕变,既源于文学自身的新陈代谢,又取决于外来思潮和诗学的影响。第一次世界大战以后,象征主义、英美意象派、未来主义、达达主义及超现实主义,都纷拥而至地登上了20世纪世界文学大舞台,这就使正值“收纳新潮,脱离旧套”(鲁迅语)的中国诗坛,不可避免地接受这股风潮的洗礼。但是,人们追逐新潮的眼光,很快就被象征主义所吸引。周作人说:“象征是诗的最新写法,但也是最旧”^①;卞之琳说:“‘亲切’与‘含蓄’是中国古诗与西方象征诗完全相通的特点”。^②在当时,他们虽然还没有意识到,西方象征主义是建立在“超验”、“彼

岸”、“冥想”等思想体系之上的一个诗歌流派,但是,或许正是因为这种手法的相类比,才使诗人们倍感亲切,从而使象征主义广泛流传开来。李金发的《微雨》、鲁迅的《野草》,作为中国象征主义诗歌的最早收获,充分显示出西方象征主义对中国新诗的浸透与影响。

诞生于19世纪中叶的法国象征主义,在西方文学史上具有不同寻常的历史地位,它不但揭开了反传统、反理性的现代文学思潮的序幕,而且,为后来被统称为现代主义的各种流派的出现,也奠定了基础。象征主义所独有的这种既是“源”又是“流”的双重特征,就为后来的研究者设下了陷阱。正如有人把象征主义和现代主义当成是一个概念;还有人把象征主义看成是现代主义的一个分支……。针对学术界长期以来分界的混乱,韦勒克主张只把后期象征主义称作现代主义:“用现代主义泛指所有的先锋派文艺模糊了象征主义时期和后象征主义时期(即未来主义、超现实主义、存在主义等)的分界”。^④很显然,韦勒克认为象征主义或者说前期象征主义,是一个相对独立的,具有自身艺术准则与美学体系的文学运动。这一划分,就轻易地把纠缠在一起的现代诗歌派别区分开来。但是,由于中国现代主义诗歌,最早是直接来自法国象征主义文学思潮中漂流过来的一叶小舟,它既没有经历过一连串思潮和运动的淘洗,又没有自身充足发展的理论框架,所以,象征主义与其他现代诗歌流派无论是在时空界限上,还是在性质上都更难分解。所以,本文在研究方法上,仍沿用袁可嘉在新时期以后的划分,即从宏观上把象征主义作为现代主义的一个分支来看待。但是,本文在探讨它们共性的同时,将尽量把二者的不同诗学核心与美学追求廓清楚,以便显示出各自的艺术特征与价值取向。

鲁迅虽然早在日本时就受到克尔凯郭尔、尼采等哲学思想的影响，沉钟社的大部分作品也弥漫着现代主义的意味，但是，在新诗领域较早接受西方现代美学思想的诗人，是曾客居法国并被誉为东方波德莱尔的李金发。他在二三十年代出版的《微雨》、《为幸福而歌》、《食客与凶年》三本诗集，不但反映了现代中国人从传统的优美、和谐转向强烈动态性主体意识的审美变构，还开辟了中国现代新诗史上第一个现代诗派——象征主义。后期创造社的王独清、冯乃超、穆木天以及青年诗人姚蓬子、胡也频、石民等都属于这一诗派。30年代以《现代》杂志为阵地的“现代派”诗歌正是对以李金发为代表的象征主义的继承与发展。戴望舒、施蛰存、卞之琳、梁宗岱、孙大雨、路易士、金克木、玲君等一大批名诗人共同把新诗从象征主义阶段推向现代派。

由于现代派在中国不过是一个约定俗成的概念，其称谓起源于1932年《现代》杂志的名称，因而40年代的穆旦、杜运燮、郑敏等九叶诗人被称作现代派，也并非是一个十分严格的界定。一般可以说，现代派就是指在“格律诗派”对新诗的形式、语言和音韵的广泛探索基础上，吸收了西方现代诗歌的某些观念与技巧后形成的一个新诗歌流派。

“九叶诗派”是极为特殊的一个现代诗歌群体。其成员一般都是从30年代末到40年代初开始创作生涯的，而这时既出现了像徐志摩、闻一多、戴望舒、卞之琳这样的诗坛前辈，又有艾略特、里尔克、叶芝、奥登这样的西方大师传入中国，这就为现代诗歌走“中西结合”的道路提供了可行性。20世纪三四十年代，由于社会危机感进一步加强了，诗人们在痛苦彷徨中开始思考现实出路的问题，所以诗歌也就由对孤独体验、浪漫感伤的追求转向了对现实生活的干预。“九叶诗派”之所以把艾略特、里尔克、