

● 杨 柳 著

新诗别一奇葩——李瑛诗论

湖南文艺出版社

新诗别一奇葩

李瑛诗论

● 杨 柳 著

● 湖南文艺出版社

首都师范大学图书馆

21088183

1088183

新诗别·奇葩

——李瑛诗论

杨 柳著

责任编辑：肖汉初

湖南文艺出版社出版

（长沙市展览馆路14号）

湖南省新华书店发行 湖南省衡阳日报印刷厂印刷

1986年6月第1版第1次印刷

字数：142,000 印张：7.25 印数：1—4,700

书号：10456·88 定价：1.20元（简装）1.30元（精装）

新书目：86——4

序

王先霈

前年，杨柳同志托人转给我他的《新诗别一奇葩——李瑛诗论》的打印稿，我觉得很惊奇。杨柳的诗作我从报刊上断续地读过一些，从那中间可以闻到他的家乡江汉平原上稻麦的香味；怎么他又弄起理论文字来了，而且一写就是一大本，十余万言！读完之后，我发现，杨柳的评论也有他的特色——这是一个诗歌作者对于诗的评价，他善于发现诗的“泉眼”，召唤读者同自己一道来品尝，而把对“泉水”成分的定量分析放在第二位，我感到，他的艺术感受能力超过他的理论演绎能力。我不认为这是什么缺点。敏锐的细腻的艺术感受力是诗论家应具备的首要素质。别林斯基曾经辛辣地嘲讽那种缺乏美学情感的批评家，说“他是用脑子去感受艺术，而没有心灵的参与，而这，几乎比用脚去理解艺术还更坏。”这本诗论就是杨柳用他燃烧着诗的情热的心灵去感受李瑛诗作而得的领悟。

从一九五一年以来，李瑛出版了二十多本诗集，他的作品——

象母亲胸前闪光的珠串，
鲜红的玛瑙，墨绿的翡翠。

这些作品给千万读者带来审美的愉悦、思想的启迪，成为了他们的精神财富。而《新诗别一奇葩——李瑛诗论》的作者，在这些作品间更是流连忘返——

象一个细心的主人，
清点他的每枚钱币、每颗珠贝。

深入探究构成诗美的奥秘。

作者在本书第三章第二节谈到李瑛诗的语言特色时说，如果用某个词来标出它的精妙之处，那本身反而会是特色的消失、美的消失。这不是故弄玄虚。好诗中常有“妙处难与君说”的成分。“言所不追，笔固知止”的非语词境界，是诗的极高境界。它的存在当然仰仗于诗人精心选取和巧妙安排的词语的提示，但它的重心却又在句外之旨、文外之意。语言是人们创造出来的一种交际工具，它不见得总能穷尽诗人心中的审美意象，这些审美意象可能蕴涵着大千世界和主体心理相融渗的无比丰富复杂的内容。

这就给读者留下广阔的天地。这就给评论家出了难题。

诗人的责任是撷取生活之美来酿制艺术之美。诗论家的责任是向我们指点诗歌作品中美的精髓。

评论当然不能排除精严的分析。即使仅从目录上也不难看出，本书作者在论述的逻辑性上费了心思、花了力气。各章节内不仅有对意境的体味，也有对结构和语言的细致剖析。

关于李瑛诗的语言，杨柳提出，多用转折语是其特点之一，比如，“甚至”、“也许”、“然而”等转折连词，都用得很多。这是一个很有趣味的发现。修辞书告诉我们，动词的运用是至关重要的。自古流传的关于诗人炼字的故事，讲的多半也是动词的去取。其次，修饰语也值得注意。至于虚词的运用，似乎很难显示作者的功力。小诗有用名词或名词性词组排列而成的，犹如电影镜头的组接。虚词适宜于用在诗里吗？

古人曾留心过虚词的独特作用。《文心雕龙·章句》说，“据事似闲，在实用切。巧者回运，弥缝文体，将令数句之外，得一字之助矣。”后来又有人说过，骈文中须夹虚词，方不觉平板。一首诗，有虚词在其间旋转，使一句、一节动宕跳脱、活跃灵变、流利畅快。吟诵起来，又可增加抑扬之美。这些都属形式美的因素，杨柳没有盘桓于此。他见到的是转折连词表现的思想的递进和意境的转换，开辟新的天地，因其突然而给读者一种发现的快乐，使人眼界一开，兴味无穷，回首全篇、所得更多。他的分析更贴近地把握住形式与内容的相互关系。

谈到结构，杨柳认为，李瑛诗作有一个基本规律，这便是前实后虚，即先将对象实写，在画面有了立体感之后再生发诗人的情感；也有的时候，作者眼中的客观事物与作者心中的感情交叉出现，也就是说实写与虚写错综、叠映。本书作者从具体写作技巧到一般审美规律，对这一特点作了多方面的阐发，虚与实，是中国古代美学的重要范畴。历代画家和诗人都十分注重在创作中恰当地创造性地处理虚实关系。上阙写景，下阙写情，是宋代以后长短句的通例，这是虚实关系在诗歌体式和手法上的表现。本书提出现代诗歌写作中虚实关系问题，很有一些理论意义。但作者在分析中，作为比较，说李白偏重虚写，给人形象感不强，观念性的东西多一些，如同评论者本人所预料的，这种说法将会引起异议。艺术形象，尤其是抒情诗歌的艺术形象，恐怕不只是山间的白云、溪中的流水，不只是这个或那个人物的形貌，诗人的高才异能之一在赋予无形的情感以形象，把不能耳闻目睹的情绪、心理用生动的语言描述出来，使读者觉得人同此心，感同身受，引起情绪记忆，造成强烈共鸣。“抽刀断水水更流”，这样描写不尽的愁思；“桃花潭水深千尺”，这样比况故人的挚爱，不也是鲜明的形象吗！

本书列举了李瑛诗的十种分行形式，足见评论者是作了十分细致的观察和比照。而第六章的末尾则说明，李瑛创作时是自然地接受某种形式、直感地选择某种形式，不是由冷静分析作出抉择。这也是通达的见解，是诗人的会心之语。

杨柳曾来我所在的学校学习，时间不短，但因彼此都

忙，没有机会直接交谈。后来，他回去了，回到他的工作单位，与同事们一起为开发石油而奋斗，同时也继续在诗歌创作和评论写作的田地上勤恳耕耘，不断有新作问世。现在，《新诗别一奇葩——李瑛诗论》将交付出版，我很高兴地写下这点感想。杨柳同志风华正茂，又遇上了好时光，我相信，他已经取得的成果不过是第一行树苗，我期待着未来的浓荫绿雨。

一九八四年十二月一日

于武昌吴家湾

目 录

DC79/14

序.....	王先需 (1)
导 言.....	(1)
第一章 宏阔而深邃的思想内容	
第一节 概 述	(3)
第二节 宏阔丰富的生活内容	(5)
第三节 深刻辽远的思想意义	(26)
第二章 用深情描绘的意境美	
第一节 概 述	(47)
第二节 意境美因素之一	(51)
第三节 意境美因素之二	(54)
第四节 意境美因素之三	(58)
第五节 意境美因素之四	(61)
第三章 独特情趣的语言	
第一节 概 述	(66)

第二节	精当奇巧的字句	(69)
第三节	锐意出新的转折	(74)
第四节	语言风格——清奇、自然	(79)
第五节	语言风格——豪壮	(86)
第六节	语言风格——前二节之和：雄丽	(88)
第四章 诉诸主体各感官的因素		
第一节	概 述	(94)
第二节	视觉的感知	(95)
第三节	听觉的感知	(100)
第四节	其他感觉的感知	(102)
第五章 结 构		
第一节	实景虚情的表现	(106)
第二节	李瑛诗表现虚实的特点	(115)
第三节	跳跃——留空间给读者想象	(118)
第四节	情绪和节奏	(126)
第五节	分行形式与内容的关系	(129)
第六章 作品的时代性		
第一节	概 述	(135)
第二节	时代的时空跨度	(138)
第三节	时代各类人物的反映	(143)
第四节	时代的客观性	(149)
第七章 富有个性的创作历程		

第一节 诗人的生活道路——探索与追求	
.....	(159)
第二节 诗人的创作道路——向往与开拓	
.....	(168)
第八章 创作渊源——继承与借鉴	
第一节 概 述	(178)
第二节 古诗苑的精华再现	(180)
第三节 现代新诗的毫光回照	(188)
第四节 外国文学的香馨流传	(200)
后 记	(217)

导 言

诗人怎样成为诗人？

在天国里，后到的但丁被荷马拦住了，问道：你凭什么样的出入证来到这里？那位佛罗伦萨歌手风趣地高举他的《神曲》，没有说一句话。

李瑛的诗由一个字在诗坛上显示了自己的存在：美！

美——当然够诱人的。但你想知道他的诗有如何的美吗？还想知道“美”中不足吗？

倘使我们不把美这一词的本意象某些古典美学家们那样囿于一种客体的形式显现，而更为重要的是追踪作品存在的内在因素，亦即我们常常说的作品思想的感人因素和艺术美的魅力，那末我们便能清醒地发现李瑛诗之所以对许多青年读者产生影响的根本原因了。那就是：他的作品震慑人心的思想内容和引人入魔的艺术魅力所胶合而显现的美，以及由此引起人们的美感。我们常说到作品的生命力，其内在含意并非指一种抽象的符号，而正是作品的思想和艺术这二者结合起来的活动力量。如果诗具备了较强的生命力，这时，作

品依然还不能引起某人美的感觉时，那除非这个人的欣赏能力在零以下，而且感情呈现为冰点，此外，就不必对之言论什么了。不加任何手势，对一位聋子讲述非常动人的《伊利亚特》，那只能叫我们产生可笑的怜悯。

第 一 章

宏阔而深邃的思想内容

第一节 概 述

本概念涉及两点内容：

（一）李瑛诗以宏阔的生活画面为表达对象；

（二）李瑛诗的内涵。

列宁比喻列夫·托尔斯泰为俄国革命的镜子，意指托尔斯泰的作品能够精当地反映出当时俄国社会生活的基本内容。这是显而易见的。安娜·卡列尼娜不幸的遭际，玛丝洛娃和聂赫留朵夫的纷乱的人生，都无疑是摆在我们面前的俄国当时社会生活的生动图片（注意：请别将“镜子”理解为日常生活中人们用来整洁容貌的镜子，否则，镜子商人会把我们当作他们的同行）。

由此，我们引伸出另一种意义，文学作品不仅仅是将文

字排弄成文学类别的某一类文体才被称作作品的，至关重要
的是，作品要反映社会生活的基本内容。

上面的话是有道理的。其实作家哪怕是描写一件生活细
节也总要表达一点感受——对社会生活画面的反映。如一个
小孩与她父亲一块吃早饭。上托儿所的时间到了。她却顺着
碗沿慢慢喝粥。爸爸说：“别这样。”小孩说：“我喝的玩
呐。”爸爸说不要玩了。她马上分辨：“我说我喝得完
呐。”“别玩了。”父亲生气了。“爸，是这样的完。”她
连喝了几大口。父亲这才明白她的意思，并把这事记下来。
这个生活画面是有内容的，表明了孩子的机灵和天真可爱，
同时也显现出作者记述这件事时的感受。李瑛的作品涉及到
宏阔的社会生活内容，并且几乎再现，不，不能用这样一个
简单的带有说明意味的语词，而应该说，这个“再现”是指
作者对于生活中的美好的事物和丑恶的东西能够以笔作为解
剖刀而深入到对象上去，使对象的本质显现出来。事实是这
样，他的作品涉及到我们时代多个生活侧面，从而再现了我
们时代这个整体。同时，李瑛作品的思想内容又是深刻的，
这种深刻又显明作者并不只是浮掠生活之海，而是深入到生
活的深处，反映出带有强烈地震撼人心的思想内蕴来。

这便是诗人的存在。

一片绿叶，之所以是绿叶，并不因为它的形状而让人觉
着它的存在，更主要的是因为它的每一个细胞中都时刻翼动
着充满活力的生机——这是叶的内容，人们更多地感到的是
这个存在。李瑛的诗就是以思想内容作为诗的灵魂而存在

的。作品的内容的宏阔和精深使得作品象一把把音叉，有时同时地，有时又是不同时地敲动各类人的审美意识，也可以敲动不同的思想的弦，使之发出幽深而宏亮的回音来。

在中越边境自卫还击战中，荣立一等功的战士刘勇，在参战前读了李瑛的诗而浮想联翩，激动不已。那首《关于生命》曾使英雄自言自语地说：“李瑛同志，我把你这首诗带到战场上去，变成枪，变成手榴弹，变成胜利的鼓角。”他实践了自己的诺言，在战场上英勇杀敌而成为英雄。

这里，李瑛的诗作给予英雄的鼓舞，并非是诗的形式，而是诗的内容，内容变成了枪，变成了手榴弹，变成了冲锋的号角。这即为诗人本身的存在。还能有什么别的理解吗？

当然，我们并非着重论述李瑛的作品给予人们的鼓舞作用，因而我们仍以他的作品的思想内容为分析的出发点。

第二节 宏阔丰富的生活内容

你好，作者同志——一个无形的对立面问道：你在这一节里所指的生活内容的宏阔丰富是否指李瑛的作品涉及到了山山水水，工农商学兵？我们能用肯定词和否定词来回答你吗？

看下文吧，会有答案的。

李瑛的诗作所涉及的生活面是宏阔的，他的作品的内容

是我们时代的剪贴，他的诗几乎对我们时代许多应该剪取的画面都进行了剪贴。

诗人在三十多年的创作活动中，给我们留下了二十多本诗集。这在当代诗坛上，是一个了不起的数目。

如果我们愿意将这些诗集比喻为一颗颗珍珠的话，那么我们就可以用“一串”这个数量结构来作形容词了。这一串璀璨闪光的珍珠，就是诗人在祖国的大地上拾撷而来的，经过了自己感情的加工，又献给了祖国。

我们从来不以为发表多就一定质量好。但是，我们认为，质，是依量来显示自己的。打开五卷本的《全宋词》，生平只有一首词的作家不少，却只有极少数能被后人选入“词选”一类的书中。这并非是选家的疏忽，写得少的作家，一般难以显出其质来。

打开李瑛一本本诗集，请你保持镇静，因为里面许许多多思想的火花，许许多多美的意象，将使你眩目。诗中的画面是斑斓多彩的。斑斓多彩的画面表现了宏阔的带有我们时代特色的生活内容。

诚如评论家们所言，一本诗集往往是显示诗人前进的一步足迹。但李瑛诗集之多，使我们不能去就一本一本的诗集来论述，于是，我们只能就作者所有的诗，归纳为几个方面来分析。

用想象追踪诗人的足迹，我们也会在边陲的哨位上回望，“东风起处，不正是百花盛开”（《清晨》），产生战士火一般的爱国热情。我们也会在大海的浪尖上纵目，远望