

詩歌創作漫談

花山文艺出版社

诗歌创作漫谈

张海宽

花山文艺出版社

一九八三年·石家庄

诗歌创作漫谈

张海宽

花山文艺出版社出版（石家庄市北马路45号）

邯郸地区印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 5¹/₂印张 116,000字 印数：1-23,000 1983年

1983年8月第1次印刷 统一书号：10286·20 定价：0.46元

目 录

- 一、诗歌的立意
 - (一) 什么是立意…………… (1)
 - (二) 立意的重要性…………… (5)
 - (三) 立意的要求…………… (10)
- 二、诗歌的构思
 - (一) 什么是构思…………… (26)
 - (二) 构思的要求…………… (30)
 - (三) 构思的基础…………… (46)
- 三、诗歌的意境
 - (一) 什么是意境…………… (51)
 - (二) 创造意境的方法…………… (54)
 - (三) 意境与世界观…………… (66)
- 四、诗歌的形象
 - (一) 要用形象言志…………… (70)
 - (二) 形象的作用…………… (74)
 - (三) 形象的要求…………… (77)
- 五、诗歌的感情
 - (一) 感情是诗歌的生命…………… (92)
 - (二) 感情的要求…………… (96)
 - (三) 感情的基础…………… (108)

六、诗歌的想象

- (一) 什么是想象 (112)
- (二) 想象的种类 (114)
- (三) 想象的作用 (121)
- (四) 想象的基础 (128)

七、诗歌的含蓄

- (一) 什么是含蓄 (134)
- (二) 怎样才能含蓄 (137)

八、诗歌的语言

- (一) 诗歌是最精美的语言艺术 (148)
- (二) 诗歌语言的特点 (150)

一、诗歌的立意

(一) 什么是立意

诗歌是社会性的。一首优秀诗歌，能使人感奋，促人向上，发人深思，帮助人认识生活，使人受到教育和鼓舞，从而精神变物质，达到变革现实的目的。诗人对人民、对社会要有责任感，要考虑诗歌的社会效果。决定诗歌社会效果的原因很多，但关键在立意。因此，诗贵立意，“意”是诗歌的灵魂。

什么叫立意呢？立意是指诗人通过诗歌的内容所表现的主题思想，所揭示的生活真理。这是写诗的第一步，也是决定诗歌社会意义大小、艺术生命长短的至关重要的一步。

郑燮^①说：“作诗非难，命题为难。题高则诗高，题矮则诗矮，不可不慎也。少陵诗高绝千古，自不必言，即其命题，已早据百尺楼上矣。”^②“命题”就是“立意”。杜甫的诗歌之所以能“高绝千古”、“据百尺楼上”，是因为在写诗时，他注重“命题”，能从“忧国忧民”的先进思想出发，使作品具有深邃的立意，所谓“李、杜所以称大家者，无意之诗，十不得一二也。”^③如杜甫^④的《前出塞》：

^①郑燮，字克柔，号板桥，清朝著名画家、诗人。

^②《范县要中寄舍弟墨第五书》，见郭绍虞主编：《中国历代文论选》第三册第423页。

挽弓当挽强，
用箭当用长；
射人先射马，
擒贼先擒王。
杀人亦有限，
列国自有疆；
苟能制侵陵，
岂在多杀伤！

这首诗采用第一人称的写法，通过一个有战斗经验的士卒的口，首先议论克敌制胜的战略战术：“挽弓当挽强，用箭当用长；射人先射马，擒贼先擒王。”在战斗中，只有使用硬弓和长箭，才能威慑敌人，对敌人的骑兵，要先射其马，因为马死了，骑兵就失去战斗力，对前来进犯的敌人，要想法先捉拿他的首领，一旦敌人首领被俘，剩余的敌兵就成乌合之众，必然自行溃散。接着从“列国自有疆”的道理出发，指出我国同四邻各国都有自己的疆界，为什么一定要侵略别国、互相残杀呢？最后明确提出对战争的看法：“苟能制侵陵，岂在多杀伤！”只要能够制止敌人的侵略和欺凌，保卫祖国领土完整，又何必多杀人呢？这首诗的立意是：既反对本国侵略别国，也反对别国侵略自己的祖国，主张国与国和睦相处，谴责开边黩武、杀人如麻的侵略战争。

③王夫之：《姜斋诗话》。

④杜甫，字子美，别号少陵，唐代伟大诗人。他的诗歌成为我国古代诗歌的现实主义高峰，在文学史上起着继往开来的重要作用。《出塞曲》是汉乐府歌曲的名称，杜甫用这个曲名，先写了九首，叫《前出塞》，本书引的是第六首。后又写了五首，叫《后出塞》。

这样的立意不仅说明中华民族一向是爱好和平的民族，而且表现了杜甫的人道主义思想。再如白居易^①的《买花》：

帝城春欲暮，
喧喧车马度。
共道牡丹时，
相随买花去。
贵贱无常价，
酬值看花数。
灼灼百朵红，
戋戋五束素。
上张幄幕庇，
旁织笆篱护，
水洒复泥封，
移来色如故。
家家习为俗，
人人迷不悟。
有一田舍翁，
偶来买花处，
低头独长叹，
此叹无人谕。
一丛深色花，
十户中人赋！

^①白居易，字乐天，唐代伟大诗人。在文学思想上，他主张“文章合为时而著，歌诗合为事而作”，强调继承《诗经》以来的现实主义传统，对后代诗歌影响很大。他的诗现存三千多首，在唐代诗人中是最多的。

诗人用主要笔墨具体地、生动地描写了京城长安的豪门贵族闹哄哄地争先买花，以供赏玩的盛况，虽说花的价格很高：“灼灼百朵红，戋戋五束素”，可是权贵们却毫不在乎，对于这种奢侈浪费，当时已“家家习为俗，人人迷不悟”。透过这种“以不耽玩为耻”的社会风气，读者已能看到权贵们穷奢极欲的一斑，但诗人的立意并不止此，在诗的结尾，又借一“田舍翁”的感叹：“一丛深色花，十户中人赋”，进一步点明主题，原来权贵们豪华享乐的生活，正是建筑在对劳动人民残酷剥削上面，一针见血地揭露了剥削阶级和被剥削阶级之间的根本矛盾，真是触目惊心！正是这鲜明而深刻的立意，使它成为有口皆碑的名诗。

古典诗歌如此，新诗同样讲究立意。如何其芳的《生活是多么广阔》：

生活是多么广阔，
生活是海洋。
凡是有生活的地方就有快乐和宝藏。

去参加歌咏队，去演戏，
去建设铁路，去作飞行师，
去坐在实验室里，去写诗，
去高山上滑雪，去驾一只船颠簸在波涛上，
去北极探险，去热带搜集植物，
去带一个帐篷在星光下露宿。

去过极寻常的日子，

去在平凡的事物中睁大你的眼睛，
去以自己的火点燃旁人的火，
去以心发现心。

生活是多么广阔。
生活又多么芬芳。

凡是有生活的地方就有快乐和宝藏。

这是一首生活的颂歌。写于抗日战争最艰苦的一九四二年的延安。目的在于鼓舞青少年要热爱生活，积极投身革命事业，去创造新世界。诗一开始便从生活的无限“广阔”谈到“凡是有生活的地方就有快乐和宝藏”，进而通过想象，用丰富多采的生活实践描绘了“广阔”的内涵，具体说明生活就是斗争，唯有斗争，才能发现“宝藏”，得到幸福和欢乐。然后运用富有哲理的诗句，意味深长地指出：生活中的各种实践，并非都有吸引力。一个有志气、有抱负的革命青年，要乐于“过极寻常的日子”，善于“在平凡的事物中睁大”自己的眼睛，从平凡中发现不平凡，踏踏实实地做好“极寻常”的工作，因为“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”^①没有平凡的劳动为基础，理想就成为空中楼阁。这样就把诗的立意提高到“伟大的理想必须以平凡的劳动为根基”的高度，使这首诗闪烁着哲理的光芒。

（二）立意的重要性

“意”是诗歌的统帅。立意是否正确、深刻、新颖，直

接决定着诗歌的成败、优劣。因此，古今中外的诗人和诗论家都十分重视诗歌的立意。王夫之^②说：“无论诗歌与长行文字，俱以意为主。意犹帅也。无帅之兵，谓之乌合。”^③袁枚^④说：“诗以意为主人，以词为奴婢。”^⑤俄国著名诗人伊萨柯夫斯基说：“抒情诗一定要含有思想，……思想（在社会意义上）愈重大，它在诗的构思中体现得愈鲜明和愈真实（在艺术上），一篇诗也就会更好。”^⑥我国当代著名诗人郭小川说：“思想是作品的灵魂。要在通篇和每一段都突出一个革命的思想内容。”^⑦上面所谓“意犹帅”，或“意为主人”，或诗“一定要含有思想”，或“思想是作品的灵魂”，这些看法充分说明“立意”的重要性，说明诗歌是思想的艺术。只有“立”好“意”，做到“意在笔先”，才能从“意”出发，对诗篇的布局进行全面的考虑和安排：怎样抒情，怎样造境，哪些应当写，哪些不应当写，什么地方要详，什么地方要略，等等。这是从写作角度来看立意的重要性。从感情与立意（思想）的关系看，“意”（思想）也是重要的，它是感情的灵魂。写诗的目的不仅是为了抒发感情，更重要的是为了表现思想，反映生活的真谛。也许有人会说，诗歌是诉诸于感情的，以情造境的艺术，离开感情就无所谓诗歌。是的，诗歌要打动人心，就要有极强的感情

①荀子：《劝学》。

②王夫之，字而农，别号姜斋，清朝著名学者。

③《姜斋诗话》。

④袁枚，字子才，号简斋，世称随园先生，清朝著名诗人。

⑤《随园诗话·补遗》。

⑥《关于诗的构思、诗的思想性》，见北京师范大学文艺理论组编：《文学理论学习参考资料》第733页。

⑦《关于诗歌创作的一封信》。

冲击力，感情对于诗的重要性，是不言而喻、人所共知的。但这不等于说，任何一种感情都有抒发价值，有了强烈的感情就成为好诗。只有那些健康的、高尚的、闪耀着思想光辉的感情，才有抒发、歌唱的意义。如果在写诗时，忽略立意，失去理智，只着眼于个人的哀戚，只强调表现“自我”，只醉心于自己心灵的驱使，而不是通过主观反映客观，通过“小我”表现“大我”，达到心灵轨迹与时代精神的和谐统一，也就是说，如果不跳出个人的小天地，不打碎“自我陶醉”的桎梏，因而不重视诗歌的立意、思想性，感情就将如江河横溢失去主宰，会使诗人陷入纯主观的、个人主义的、自我扩张的窠臼。感情是偏于感性的东西，思想才是理性的东西。在诗歌创作中，必须以正确而崇高的思想去统率感情，达到感情与思想的统一，既是思想化的感情，又是感情化的思想；思想是感情的灵魂，感情是思想得以渗进读者心中的一种“能”。从历史上看，不朽诗篇所抒发的感情，都是合乎正确思想的感情，合乎先进阶级意识的感情，都是在浓烈的感情中寓含着一种正确而深刻的思想。纵观我国那些有如金子的色泽长辉、经年不损的传世的优秀诗作，都是由于有深邃的立意，体现了“诗言志”的优良传统，才流传至今，成为不朽名篇的。

如果屈原^①在《离骚》^②中，只是抒发自己汪洋恣肆、

①屈原，名平，字原，又名正则，字灵均。战国楚人。是我国最早的一位伟大诗人。他的诗激情澎湃，想象丰富，词藻瑰丽，充满着积极的浪漫主义精神，为中国诗歌的发展开拓了一条新的道路。

②《离骚》是屈原的代表作。在这首自叙性抒情诗中，不仅表现了诗人的美政理想和为实现这种理想而进行的斗争，反映了对祖国、对人民的由衷热爱和关怀，而且揭露和鞭笞了以楚王为首的统治集团的自私和腐朽。

炽烈深挚的感情，只是表达悲愤苦闷、生不逢时、壮志难酬的“自我”，而没有对当时黑暗现实、腐朽统治集团的揭露和批判，并在揭露和批判中，反映热爱祖国、关心人民、坚决使祖国强盛的爱国主义思想，反映为实现自己美政理想不怕流放和死亡的不屈不挠的斗争精神，反映为追求真理而上下求索，决不沉沦变节、改变心志的毅力和操守，这首抒情长诗就不会成为使人荡气回肠，对后世影响深远绵长的杰作，成为我国诗歌史上放射着不灭光辉的典范。

如果在《自京赴奉先县咏怀五百字》^①中，杜甫只是抒发个人积郁如山的苦闷和难以抑制的激愤，只是表现自己抱负远大，而又不容于世的沉重心情，没有描写统治阶级“剥人民身上衣，攫人民口中食”的强取豪夺的丑恶嘴脸：“彤庭所分帛，本自寒女出。鞭挞其夫家，聚敛贡城阙。”从而深刻地揭露封建社会阶级剥削的实质；没有描写由于最高统治者的寻欢逐乐、骄奢淫逸、不恤国事所造成的贫富悬殊和尖锐的阶级对立：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”从而揭露剥削阶级和被剥削阶级之间的根本矛盾、尖锐对立；没有贯穿“穷年忧黎元，叹息肠内热”这条关心人民疾苦、同情人民苦难的“忧国忧民”的思想主线。这首既是咏怀又是写实的诗篇，就不会具有鲜明的思想倾向、强烈的时代气息，也不会真实地反映出唐代“安史之乱”前夕的社会本质，成为时代的一面镜子。

①《自京赴奉先县咏怀五百字》写于公元755年，这首诗整整五百字，主要是诗人的述志抒情，所以叫“咏怀五百字”。全诗可分为三大段，第一段抒写怀抱，第二段描绘了当时阶级对立的现实，第三段写到家后的悲惨情景。

白居易主张“文章合为时而著，歌诗合为事而作。”^①他从进步的政治思想出发，把诗歌看成改造社会人生的工具，当作“补察时政”、“泄导人情”的武器。他不但这样说，而且身体力行，写出了实践这种理论的《秦中吟》和《新乐府》。例如在《歌舞》^②中，白居易如果只是描绘权贵们，特别是掌管刑法的官吏们，终日沉醉在歌舞酒筵中的声色无度的生活，在《红线毯》^③中，如果只是描绘以宣州太守为代表的贪官污吏，为讨好皇帝，年年进贡红线毯，供最高统治者荒淫享乐的行为，当然也会有一定的社会意义、认识价值，却不会成为使人心窍顿开的诗篇。可是诗人在最后却调转笔锋，折入对人民悲惨生活的描写：“岂知闾乡狱，中有冻死囚”。^④“宣州太守知不知？一丈毯，千两丝，地不知寒人要暖，少夺人衣作地衣！”^⑤这结尾，可谓异峰突起，通过强烈对比，揭露了封建社会尖锐的阶级对立，表达了诗人同情人民疾苦，憎恨封建统治者腐化堕落的思想感情。正是这撼人肺腑的深刻立意，照亮了全诗的“内核”，传达出人民的痛苦呻吟和强烈抗议，引起人们的思考和探索，使其成为“救济人世，裨补时阙”的第一等好诗。

①《与元九书》。

②《歌舞》是《秦中吟》的第九首。这首诗把当时的官僚和被剥削、被压迫人民的生活进行了强烈对比，从而暴露了封建社会的腐朽和黑暗。

③《红线毯》是《新乐府》的第二十九首。这首诗通过宣州向皇帝进贡红线毯的事，对宣州太守一类贪官污吏进行揭露和讽刺，表现了诗人同情劳动人民，憎恨压迫人民的封建统治者的思想感情。

④见《歌舞》。

⑤见《红线毯》。

(三) 立意的要求

1、立意要正确

诗歌只有立意正确，才能唤起人的共鸣，引起人的思索，具有指导实践的意义，才有存在价值。正确，是对诗歌立意最基本的要求，它决定着诗歌的成败。所谓“正确”，就是诗歌的立意要符合客观真理，合乎事物发展的规律、真善美的要求。立意正确，诗歌才能立于不败之地，才会让人信服、赞成，有认识价值，给人以启发、教育和精神鼓舞，发挥诗歌的社会作用。

白居易在任职盩厔县尉时写的《观刈麦》^①就是一首立意正确的诗：

田家少闲月，五月人倍忙。
夜来南风起，小麦复垅黄。
妇姑荷箬食，童稚携壶浆，
相随饷田去，丁壮在南冈。
足蒸暑土气，背灼炎天光，
力尽不知热，但惜夏日长。
复有贫妇人，抱子在其旁，
右手秉遗穗，左臂悬敝筐。

^①《观刈麦》写于公元807年，是白居易在陕西盩厔县任县尉时写的，是他第一首反映农民生活的诗，也是最初出现农家妇女形象的诗。

听其相顾言，闻者为悲伤：

“家田输税尽，拾此充饥肠。”

今我何功德，曾不事农桑，

吏禄三百石，岁晏有余粮。

念此私自愧，尽日不能忘。

这是白居易写的第一首反映农民生活的诗。开始说“田家少闲月，五月人倍忙”，概括地描写农民终年辛劳，不得闲暇，在五月麦收季节，更是加倍忙累。接着把农民在麦收时节的繁忙而艰辛的劳动，作了具体、形象地描绘，写出农民在烈日下辛苦劳动的情景：“足蒸暑土气，背灼炎天光，力尽不知热，但惜夏日长。”头顶炎阳，脚踩暑气的艰苦劳动把农民累得筋疲力尽，这是封建社会农民田间劳动的真实写照。继而又以特写手法，描绘了一个贫家妇女因缴纳租税把田地卖光，不得不拾麦穗充饥的悲惨情景：“右手秉遗穗，左臂悬敝筐，……家田输税尽，拾此充饥肠”，揭露了封建统治阶级的徭役赋税、横征暴敛给农民带来的深重灾难。最后诗人把自己摆进去，联想到自己不事农桑，反而“吏禄三百石，岁晏有余粮”的优厚生活，感到内疚和惭愧。这首诗通过农忙季节，农家辛勤劳动的景象和抱子拾麦过活惨象的描写，暴露了当时农村的黑暗现实，反映了农民失掉田地后生活悲惨、无衣无食的痛苦，是一篇鞭挞封建剥削压迫的诗篇。这样的“立意”是真实而正确的，对读者了解封建社会的本质有一定认识意义。

毛泽东同志说：“任何同志写文章，做演说，一概要靠

马克思列宁主义的真理，要靠有用。”^①在今天，写诗要为人民服务、为社会主义服务，要表现无产阶级的先进思想，要反映人民、祖国和党的根本利益及革命意志。诗歌的立意只有符合马克思主义的真理标准，才是科学的、正确的，因为马克思主义是放之四海而皆准的真理。只有用马克思主义这一锐利武器，才能正确地观察、分析、认识生活，正确地选择、提炼、概括生活，正确地挖掘和反映生活的本质，揭示事物发展的客观规律。

作品一经发表，就成为客观存在，就会发生社会作用。因此，一首诗的立意是否正确，直接决定着它的社会效果的好坏。对此，诗作者绝不可掉以轻心，必须有高度的社会责任感。

2、立意要深刻

所谓深刻，是说诗歌的立意要有较深的思想意义和较高的认识价值。深刻的立意来源于诗人对生活理解、认识得深刻。邓小平同志指出，文学艺术要通过艺术形象真实地“反映人们在各种社会关系中的本质，表现时代前进的要求和历史发展的趋势，并且努力用社会主义思想教育人民，给他们以积极进取、奋发图强的精神。”^②可见，立意深刻，就是要求诗人在深刻认识现实生活的基础上，揭示生活的本质，生活的真谛，表现时代精神，传达时代的声音，展现历史前进的方向。

怎样才能揭示社会生活的本质呢？毛泽东同志说：“感

^①《反对党八股》，见《毛泽东选集》（合订本），第793页。

^②邓小平：《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》。