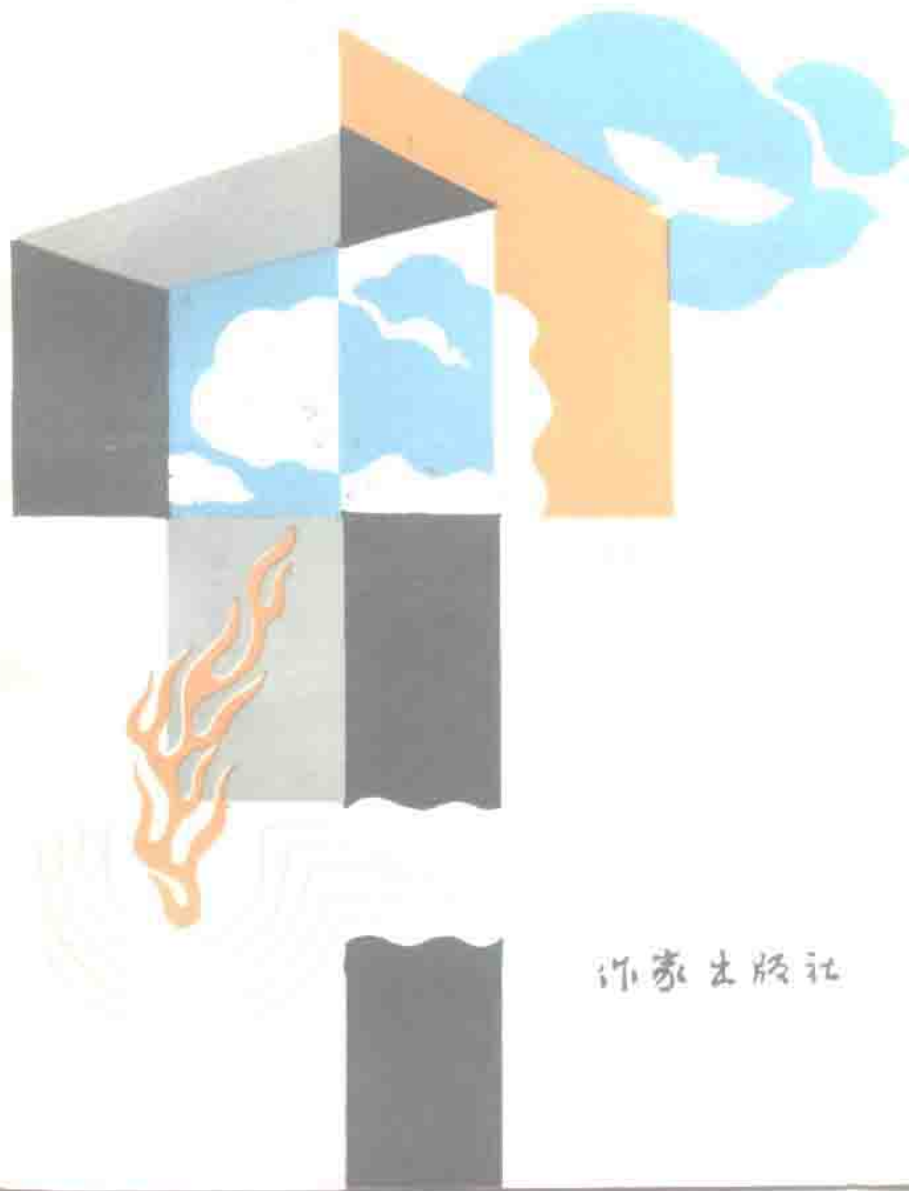

诗歌创作艺术

周红兴 著

作家出版社

诗歌创作艺术

周红兴 著

作家出版社

诗歌创作艺术

周红兴 著

作家出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京潮白印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:7.875 插页:3 字数:166千

1986年12月北京第1版 1986年12月北京第1次印刷

印数: 0001--44,000·册

统一书号: 10248·013! 定价: 1.70元

(精装)定价: 3.50元

智慧的倉苞 常之為
斗争而准备开放

江兴同志赠书

艾青
一九八三年

目 录

第一章 诗歌的抒情性	1
第一节 对诗歌艺术特征的流行性观点的考察.....	1
第二节 抒情性是诗歌的根本艺术特征.....	6
第三节 古今名家谈诗歌的抒情性.....	16
第二章 诗歌抒情艺术的把握	24
第一节 因表情而写事，借叙事以抒情.....	24
第二节 “诗与伪善是绝缘的”.....	30
第三节 情感的“提纯”与升华.....	37
第四节 “我”——诗歌抒情的主人公.....	44
第三章 诗歌的音乐性	54
第一节 音乐性是诗歌先天的素质.....	54
第二节 节奏的起源和作用.....	58
第三节 诗歌节奏的把握.....	63
第四节 诗歌非节奏的表现与剔除.....	71
第五节 诗歌的韵律.....	77
第六节 诗歌音乐性的其它因素.....	86

第四章 诗歌的形体美	91
第一节 诗歌给视觉以美感.....	91
第二节 诗歌形体美的表现形式.....	92
第三节 形体美和形式主义.....	100
第四节 散文诗是不讲究音乐性和形体美的.....	105
第五章 诗歌创作的灵感	110
第一节 “灵感”——一个奇怪的“精灵”.....	110
第二节 “灵感是诗人的朋友”.....	114
第三节 灵感思维的特点.....	119
第四节 灵感的孕育和捕捉.....	130
第五节 不要采摘缺乏灵感的苦果.....	143
第六章 诗歌的形象思维	147
第一节 “诗的生命长短，在于形象思维”.....	147
第二节 选择、创造美的形象.....	153
第三节 想象——诗歌形象思维的主要手段.....	158
第七章 诗歌的艺术构思	163
第一节 “好的诗歌要有好的构思”.....	163
第二节 贵在“思与境偕”，忌讳直白浅露.....	166
第三节 贵在跳跃，忌讳拖沓.....	179
第四节 贵在独创，忌讳雷同.....	183
第五节 贵在新鲜，忌讳陈俗.....	190
第六节 贵在奇巧，忌讳平庸.....	197

第八章 诗歌的艺术手法	206
第一节 “托物连类以形之，借物引怀以抒之” ——比喻的艺术手法	206
第二节 “说出是破坏，暗示才是创造” ——象征的艺术手法	219
第三节 “眼如耳，耳如鼻，鼻如口” ——通感的艺术手法	225
第四节 “随物而宛转，与心而徘徊” ——反复与排比的艺术手法.....	231
第五节 “山之精神写不出，以烟霞写之” ——渲染的艺术手法	240
 后 记	 244

第一章 诗歌的抒情性

诗歌艺术特征的问题，实际上是对诗歌本质的认识 and 把握的问题。因而，无论对诗歌创作、诗歌评论和鉴赏来说，认识和把握诗歌的艺术特征，都是十分重要的。

在我们探讨这个问题之前，有必要介绍一下我国近年来关于诗歌艺术特征的比较流行的看法。

第一节 对诗歌艺术特征的 流行性观点的考察

多年以来，较早谈论诗歌艺术特征的，是著名诗人和文学评论家何其芳。一九五三年十一月一日他在北京图书馆主办的讲演会上，回答“诗的定义是什么”、“它和其他文学样式的基本不同点究竟是什么”的问题时，曾把诗歌艺术特征概括成如下文字：

诗是一种最集中地反映社会生活的文学样式，它饱和着丰富的想象和感情，常常以直接抒情的方式来表现，而且在精练与和谐的程度，特别是节奏的鲜明上，它的语言有别于散文的语言。

《关于写诗和读诗》，作家出版社1956年版，第27页。

应该说，何其芳这段文字已经接触到了诗歌的艺术特性；但是，概括得还不够恰切。此后，长期以来，从诗歌的专题论文到著作，从大学教材到中学语文教学参考资料，大多沿袭了何其芳的观点，把诗歌的艺术特征归结为：

第一：高度集中地反映社会生活；

第二：感情饱满而强烈；

第三：丰富和大胆的印象；

第四：语言高度精练与和谐；等等。

上述这样的看法是否合适呢？按照这样的看法是否能将诗歌和其他语言艺术(小说、散文、戏剧与电影文学等)区别开来呢？近几年来，一些文章对上述的概括已经提出了质疑。

首先，把“高度集中地反映社会生活”作为诗歌的艺术特征，作为诗与其他语言艺术的区别点，是不科学的。因为不仅诗歌，其他如小说、散文、戏剧、电影文学和绘画、音乐、舞蹈等，都是人类社会生活在作家头脑中高度集中和概括的反映。离开了这种集中和概括，也就不成其为文学或艺术了。这一点，已成为文艺理论不容置疑的道理。但是持上述看法的文章却说：“无论就题材上还是写作方法上说，集中是文学艺术共有的特点，然而，以诗为最。”(《关于写诗和读诗》，作家出版社1956年版，第29页)“一般文学作品，都是现实生活的反映，而且也都要通过典型形象集中地反映。诗不同于其他作品的，主要是在这个‘最’字上，它要最集中地反映社会生活。”(《诗歌的欣赏与创作》，山东人民出版社1960年版，第10页)按照这样的观点，诗歌和其他语言艺术的不同，主要是对生活集中和概括的程度的不同。然而，这

种不同，仅仅是“量”的差别，并不是“质”的差别，而判别某一个事物同另一个事物的根本标志是“质”而不是“量”。

一些文章把诗歌说成是最集中地反映社会生活的文学样式的依据之一是：诗歌往往“在短小的篇幅内表现巨大而丰富的内容”。一般说来，诗歌比起小说、散文、戏剧、电影文学等，篇幅是比较短些。但是，衡量作品是否高度集中和概括地反映社会生活，首先并不是看篇幅，而是看作品本身。鲁迅的小说《祝福》也许比某些诗歌长一些，但是它在暴露吃人的社会制度方面却不愧为最集中、最概括地反映社会生活的优秀作品。仅就篇幅而言，诗歌有时也并不都是短小的。一些童话、寓言、格言、谚语、谜语、民间笑话等等，往往比诗歌更短小，我们不能因此就说它们比诗歌更集中、更概括地反映了社会生活。

把诗歌说成是“最集中地反映社会生活的文学样式”这一理论必然导致片面夸大诗歌的艺术功能。例如某些分析毛泽东同志诗词的文章就是如此。文章说：“往往一首诗就是某一历史阶段的高度概括”，“光辉的诗篇《七律·长征》，虽然仅有四联五十六个字，但它却是举世闻名的两万五千里长征的画卷。如果把工农红军两万五千里长征这一题材写成小说，那就要叙事、记人，描绘广阔的生活图景和战斗场面，要用很长的篇幅。”（《写作基础知识》，北京人民出版社1977年版，第162页）还有人认为“五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸”两句诗，概括了毛主席运动战的思想。陈毅同志风趣地说：“我百思不得其解，水平低，看不出来。”毛主席自己也笑着说：“我也体会不到这两句诗有运动战思想。”诚然，毛泽东同志的诗词不愧为艺术的佳作，它是天翻地覆的大革

命的礼赞，它体现了无产阶级革命家的雄伟气魄。但是，象上面那样来评论这些诗作，显然是不恰当的。试想，如果一首诗就是一部长征的画卷，两句诗就概括了运动战的思想，那些以长征为素材的长篇回忆录、小说、戏剧、报告文学还有什么存在的必要？作家舍弃这篇幅短小、本领“巨大”的诗歌去写长篇回忆录、小说……岂不成为多余？总之，无论从理论上和事实上，把诗歌说成是“最集中地反映社会生活的文学样式”的命题，都是站不住脚的。

在流行性说法中，把“饱和着丰富的想象”或“大胆的、丰富的幻想”作为诗歌的另一艺术特征。这样的看法也是不恰当的。黑格尔老人说：“最杰出的艺术本领就是想象。”高尔基说：“艺术是靠想象而存在的。”任何文学或艺术，哪怕是最蹩脚的作品，都离不开想象。想象与幻想，伴随着文学创作起止的全过程。在这点上，诗歌比起其他文学样式是否有独特之处呢？不能否认，有些诗作，如屈原的《离骚》、李白的《蜀道难》、郭沫若的《凤凰涅槃》等，都是以其浓郁的传奇色彩和宏伟的想象著称于世，成为古今不朽的名篇。同时，也有些诗歌，如杜甫的《石壕吏》、白居易的《卖炭翁》、艾青的《大堰河——我的保姆》等，写实的成分则多于想象的成分。另一方面，其他文学样式，无论戏剧文学、散文或者小说等，也不乏充满想象和幻想的佳作。剧作，古代的如关汉卿的《窦娥冤》，现代的如孟超的《李慧娘》；散文，古代的如《庄子》中的《逍遥游》，现代的如刘白羽的《长江三日》等等。至于小说，象我国古典名著《西游记》，不但创造了孙悟空、猪八戒等不朽的典型，而且在描绘仙山神水、玉帝天宫、妖洞魔窟等神话世界方面，在描绘上天入地、腾云驾雾、日行万

里、移山倒海、呼风唤雨等超人的魔力方面，都充分显示了作者天才的想象力，并使这部作品毫无愧色地列入世界最优秀的作品之林。被誉为“科学幻想之父”的法国作家儒勒·凡尔纳，一生中曾写下六十四部长篇小说，两卷中短篇集；著名的科幻三部曲《格兰特船长的儿女》、《海底两万里》、《神秘岛》被译成世界各国文字，成为家喻户晓的名著。通过这些作品，人们看到他多次环球旅行，潜入海底遨游，飞登月球观光，深入地心探险……世界上几乎没有他不曾到过的地方。因而，当时法国教育部长接见他时，一见面就恭敬地让座说：“凡尔纳先生，你跑过那么多地方，一定很累了，请坐吧！”其实，这位部长不知道凡尔纳是一个很少出门的人，他的主要作品都是在法国北部亚眠他的红砖楼的小屋中写成的。正是这伟大的、无与伦比的想象力，才使他成为卓越的文艺大师和科学发展的预言人。上述文学史这些生动的事例表明：“大胆的、丰富的想象”并不是诗歌所独具，从而也就不能成为它区别于其他文学样式的艺术特征。

至于“饱和着丰富的情感”、“语言高度精练与和谐”等等特点，也不是诗歌所特有的。世界上一切杰出的作家成功的作品，无不是作家心血和感情的凝聚。曹雪芹创作《红楼梦》，可以说“字字皆是血”，巴尔扎克写作《高老头》时，把自己全部的情感都熔铸在主人公身上了。当他写到高老头死去时，自己也陷入了悲哀的绝境之中。现代戏剧大师曹禺曾说过他写《雷雨》是一种“情感的迫切需要”，是在“发泄着被压抑的愤懑”，是“我第一声呻吟，或许是一声呼喊”。作者感情冷漠而平淡，就不可能创作出感人肺腑的作品。这一点，无论诗歌或小说、散文、戏剧与电影文学等各种文学样式概莫能

外。同时，一切优秀的文学作品，也都是注重语言的精练与和谐的。著名诗人郭小川说得好：“难道《资本论》不精练吗？难道好的小说、好的戏剧、好的报告文学不精练吗？所有好作品一般都是精练的。”（《谈诗》，上海文艺出版社1978年版，第66页）

那么，应当如何认识诗歌的艺术特征呢？或者说，作为语言艺术之一的诗歌与其他语言艺术的根本区别在哪里呢？

内容上的抒情性、语言上的音乐性、结构上的形体美是诗歌主要的艺术特征，也是它和小说、散文、戏剧、电影文学的重要区别。

第二节 抒情性是诗歌的根本艺术特征

诗歌，是抒情性的语言艺术。

诗歌的美，首先是抒情的美。

抒情性，是诗歌最本质的艺术特征，是它与其他文学样式最明显的区别，也是人们在小说、散文、戏剧与电影文学等文学样式之外还需要诗歌的根本原因。

诗歌的抒情性，是指诗歌不但用抒情的方式反映生活、表达作者的思想愿望，而且也通过抒情的方式打动和教育读者。因而，抒情性，构成了诗歌的艺术生命；离开了抒情性，失去了抒情性，也就离开了、失去了诗歌的基本价值。

通过下面一些文学现象，我们可以清楚看出诗歌抒情性这一艺术特征。

其他文学样式，例如小说、寓言和童话，总是通过人物（或动物）和故事来再现生活的；散文尽管取材和写法上要灵

活、“松散”些，但仍然是借助一定的人物、事件和场景来再现生活的；戏剧文学则是通过作品中人物的行动和语言以及矛盾冲突的展开与解决来再现生活的。上述这些文学样式，都是用叙述或描绘外界事物的方式，完整地或大体上完整地再现社会生活，并借以表现作家对生活的理解与评价。诗歌则不同。尽管它的内容也往往离不开人物、事件或景物，离不开艺术的形象和画面，但是它并不是通过这些形象和画面去构成完整的故事，或完整地再现一定的社会生活，而是借助于艺术的形象和画面来“抒情”。因此，当我们读完象李存葆的小说《高山下的花环》、杨朔的散文《荔枝蜜》、崔德志的剧作《报春花》这些作品时，心情很不平静，总想把这些作品推荐给自己的亲友，或者向他们复述这些作品中所描绘的一切。哪怕这种复述失去了原作很多精彩的东西，也还会使听者受到激励，并想亲自去阅读和观赏这些作品。当我们读了下面的诗歌时，感受又如何呢？

啊，不满象胎儿在母腹里的阵阵躁动哟，
不满象母性的痛楚而伟大的分娩！

我不满官僚主义，
轻浮地荡尽了先烈的遗产；
我不满文化水平，
至今还托不起四化的航船；
我不满软弱的法制，
英雄碑前有民主的泪浸血染；
我不满大话和空想，

睡在海市蜃楼上描绘缥缈的明天；
我不满抱怨和牢骚，
躲在时代的堤岸上指责涌进的波澜……

啊，不满就是一个绝妙的议事日程，
不满就是一部崭新的行动提案；
不满已催生出伟大的战略转移哟！
不满已催挂起新长征的战斗风帆！

噢，河床在不满中伸直了脊梁，
石油在不满中涌出了海面；
科学在不满中冲破了禁区，
指标在不满中跨上了火箭；
思想在不满中睁开了慧眼，
真理在不满中延伸了航线；
贫穷在不满中紧追着富强哟，
现状在不满中疾速地登攀……

啊，不满象两个矛盾间过渡的桥梁哟，
不满象一粒细胞中产生的裂变；
不满便有所发明，有所创造，有所前进哟，
不满将通向繁荣，通向幸福，通向完善！

象鲜花憧憬着甘美的果实，
象煤核怀抱着燃烧的意愿；
我心中溢满了深挚的爱哟，
对现状我要大声地叫喊出：

读了这段诗歌，我们的心情激动不已。但是，我们却无法把它们复述出来，更不要说通过我们的复述去感动别人了。这种情况，正象别林斯基所说：“尽管内容极为丰富，抒情作品仿佛是没有内容的，——有如以优美的感觉颤动我们生命的乐曲，它的内容完全含蓄不露，因为这种内容是难以用人的语言传达的……除非让人去读诗人笔下所产生的那篇东西；如果是换一种话转述或用散文翻译的话，它就会变成丑恶和僵死的幼虫。”（《别林斯基论文学》，新文艺出版社1958年版，第174—175页）

在小说、散文和戏剧等文学形式中，艺术的形象和画面，由人物活动和情节发展的内在逻辑把它们结成一体，每个形象和画面都是这一整体的有机组成部分。在诗歌中，把艺术的形象和画面串联起来的，则是情感。诗人根据抒情的需要，根据感情的变化与发展，可以把时间上相距千年、空间上遥隔万里、表面上看来毫无联系的事物，用“情感”的彩练织成美丽的云锦、缤纷的花环。例如杜甫《登岳阳楼》一诗：

昔闻洞庭水，
今上岳阳楼。
吴楚东南坼，
乾坤日夜浮。
亲朋无一字，

老病有孤舟。
戎马关山北，
凭轩涕泗流。

这首诗写在大历三年冬天。当时，杜甫在几经丧乱之后，漂泊到湖南岳州。这时，他已经五十七岁，又身患重病。诗人面对雄伟壮阔的湖山和万方多难的现实，抒发了无限的感慨。八句诗，几乎写了八件事，摄取了多种景物。这些事件和景物，乍一看来，好象互不相干，而诗人却以忧国忧民的心绪和对自身飘零的感慨把全诗串连起来，读之如闻其声，感人肺腑。再读一读下面这首诗吧：

大海，是汹涌的，
船象摇篮。
摇篮边上
有慈母的双手……

当我乘船远航的时候。

星星，是美丽的，
似海滩上
一颗颗璀璨的石头……

当我进入梦乡的时候。

旭日，是通红的，