

XIANDAI

SHIGE CHUANGZUO
YANJIU

现代诗歌

创作研究

林 平 著

西南财经大学出版社

本书系2013年四川省教育厅人文社科重点课题《现代诗歌创作方法研究》

(编号: 13SA0097) 研究成果

XIANDAI

SHIGE CHUANGZUO
YANJIU

现代诗歌

创作研究

林 平 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代诗歌创作研究/林平著. —成都:西南财经大学出版社,2013. 10
ISBN 978-7-5504-1174-6

I. ①现… II. ①林… III. ①诗歌创作—研究 IV. ①I052

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第188118号

责任编辑:冯一梅
封面设计:墨创文化
责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	11.75
字 数	310千字
版 次	2013年10月第1版
印 次	2013年10月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-1174-6
定 价	32.00元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

序

林平先生与我相识是在十几年前，这期间，林平先生晋升为副教授，并加入了四川省作家协会，教学科研成绩斐然，先后有数十篇学术论文在全国各家学术期刊上公开发表，特别是在诗歌研究与文学评论方面取得了可喜的成绩，产生了一定的影响。最近，他将刚刚完成的四川省教育厅重点课题研究成果——《现代诗歌创作研究》（专著）书稿送到我的手中，嘱我作序。捧着这几十万字沉甸甸的书稿，一方面深感作者的信赖，难以推诿；另一方面，又为林平先生潜心学术并取得丰硕的成果而感到由衷的高兴。所以尽管自己于理论素无所长，也斗胆作此小文以表敬意。

《现代诗歌创作研究》这一选题是很有学术价值的。中国正处在文化转型的时代，现代新诗在“转型”上的文化价值已是不争的事实，但不到百年的中国新诗创作还有待成熟和研究，新诗在读者那里获得的认同很不理想，现代新诗的危机不断地去而复来，因此，时代和读者呼唤“诗歌第二次革命”，以此推动新诗再次复兴，而“诗歌第二次革命”面临三大前沿问题：诗歌精神重建、诗体重建、诗歌传播方式重建，因此，对“现代诗歌创作”进行研究既是诗歌发展的必然要求，也是时代和读者的迫切愿望。本书的研究内容与三大前沿问题相联系，特别是与“诗体重建和诗歌传播方式”密切相关，“现代诗歌创作研究”既是一个学术问题，又是一个新诗学应用问题，因此，

对此展开研究是一件极其有价值 and 意义的事；同时，通过研究，对于积极配合高校自身课程建设和中学语文新课改的诗歌教学，进行素质教育，促进诗歌的发展与繁荣，都十分必要。

读完书稿，本书内容和特色呈现出以下几个方面：

首先，它对“现代诗歌创作”作了全面系统的研究。全书为四章四论：第一章诗人论，主要从崇高超迈的人格节操、独立自由的人格精神、真诚博大的爱恋情怀、坚定执着的理想追求，论述作为一个真正的诗人应该具备的人格、气质和艺术修养。第二章本质论，分别从诗歌的起源及流变、诗歌的界说及本质属性、诗歌掌握世界的方式和诗歌的审美特征等方面对诗歌的审美本质进行了探讨和阐释。第三章创作论，着重对诗歌创作的发生、诗歌的构思和诗歌的物化三个阶段进行探讨，全面地阐释了诗歌创造活动的过程。第四章鉴赏论，不仅探讨了诗歌接受的发生的动机、心境等因素，而且从审美感知、审美体验、审美想象和审美判断角度和层面，具体论述和阐释了诗歌的鉴赏过程及其特征。由此，本书通过四章内容的阐发，构成了对现代诗歌创作的基本原理全面而又系统的覆盖。

其次，它有着自己独特的研究视角。虽然全书四章：“诗人论”、“本质论”、“创作论”、“鉴赏论”是诗歌研究的“共性”内容，但是，作者在具体探讨这些问题时，却有着自己独特的研究视角，显示出独自的“个性”特点，尤其使我感到欣慰和兴趣的是书中对诗歌作为生命存在的形式的提法与研究，长期以来，我们把诗歌创作机械地等同于人的一般性认识活动，把“艺术反映生活”简单地变成单纯描摹生活场景或直接再现生活，而忽视了诗歌创作首先是创作主体生命的投入和生命体验与精神感受的过程，因此，写出来的诗，缺乏生气与活力，没有真情实感，干瘪瘪的几条筋，像个瘪三，没有血和肉。诗歌，作为生命存在的一种形式，诗的灵魂应是诗人的灵魂，是创作主体生命意识的表达，是诗人生命韵致的自然流露，蕴含着丰富而深厚的生命“意味”，是诗人对生命的艺术个性化观照的结

果。作者对诗的主体性有着深刻认识和全面把握，因此，我很赞同书中对诗歌情感本质特征和诗歌掌握世界的方式的阐释与观点，从而有利于我们更加深刻地认识诗的本质属性，将诗与其他文学体裁区分开来，更好地进行诗歌创作和文学批评。

我们知道，意象对于诗歌创造的价值与意义，从某种意义上说，诗歌创造就是营造新意象和对意象重新排列组合的过程。本书对现代诗歌意象的空间建构和语言功能进行了拓展性的研究，深入探讨了意象的空间建构方式，论述了意象对诗歌语言的形象性、生动性、凝练性、音乐性、内指性、心里蕴涵性和抗拒性等功能与作用，同时，书中对现代诗歌的构思作了创新性的深入研究，其主要观点是：思想——构思的灵魂，情感——构思的动力，想象——构思的方式，意象——构思的单位，形象——抒情的媒介，理性——构思的嚼勒，角度——构思的入口，结构——构思的框架，体现出较高的学术性和理论性。

再次，本书运用现代文学理论和现代诗学理论，从文学符号学、文学心理学、文学信息学和文学哲学的视角对现代诗歌创作进行了研究，不仅具有较强的系统性、专题性，同时，还体现出较强的学理性和现代性。难能可贵的是，作者并没有就事论事，而是注意事物与问题之间的内在联系和必然性，由此去探究现代诗歌创作的基本原理，因此，本书既具学理性又具有实践性，既有理论指导意义，又具应用的实践价值。

总之，本书作者学术视野开阔，研究方法得当，材料引用充实，论述充分，分析深刻，理论概括精当，集学术性、文学性、可读性和应用性于一体，对于诗歌研究和教学以及广大诗歌爱好者都大有裨益。尤其是作者在繁重的教学与工作之余，笔耕不辍，难能可贵，它的问世，既是作者心血的结晶，也是他诗性智慧的绽放，值得珍视。

杨牧

2013年5月17日

目 录

第一章 诗人论 / 1

第一节 诗人的人格 / 1

- 一、崇高超迈的人格节操 / 4
- 二、独立自由的人格精神 / 7
- 三、真诚博大的爱恋情怀 / 10
- 四、坚定执着的理想追求 / 13

第二节 诗人的气质 / 15

- 一、敏锐的艺术感觉 / 17
- 二、亢奋激动的情绪 / 22
- 三、纯真坦诚的童心 / 24

第三节 诗人的艺术修养 / 28

- 一、广博的知识积累 / 29
- 二、纯正的审美情趣 / 31
- 三、卓越的艺术表现能力 / 33

第二章 本质论 / 37

第一节 诗歌的起源及流变 / 37

第二节 诗的界说及本质属性 / 42

一、什么是诗 / 42

二、诗与科学及其他文学体裁的区别 / 51

第三节 诗歌掌握世界的方式 / 77

一、诗的主体观 / 78

二、诗的主体性原则 / 86

三、诗的运动观 / 119

四、诗歌的时间与空间 / 140

第四节 诗歌的审美特征 / 170

第三章 创作论 / 178

第一节 诗歌创造的发生阶段 / 178

一、材料的储备 / 178

二、诗的发现与捕捉 / 180

三、创作动机 / 196

第二节 诗歌创造的构思阶段 / 199

一、构思及其意义 / 199

二、构思的内容 / 202

第三节 诗歌创造的物化阶段 / 272

一、诗歌的基本表现手法 / 273

二、诗歌的开头和结尾 / 285

三、诗歌的建行 / 299

四、诗歌的语言 / 318

第四章 鉴赏论 / 338

第一节 诗歌接受的发生 / 338

一、双边活动 / 338

二、二度创造 / 340

三、期待视野 / 344

四、接受动机 / 347

五、接受心境 / 347

第二节 诗歌鉴赏的过程 / 348

一、审美感知 / 348

二、审美体验 / 351

三、审美想象 / 354

四、审美判断 / 356

后记 / 364

第一章 诗人论

第一节 诗人的人格

“缪斯”是希腊神话中女神的通称，古希腊人为了表达他们对女诗人萨福的喜爱，把她同“缪斯”并列起来，称她为“第十女神”、“第十个缪斯”。“缪斯”是主神宙斯和记忆女神谟涅摩西涅的女儿，据说她们一共有 9 位，分别主管历史、歌唱、悲剧、喜剧、舞蹈、叙事诗、情书、抒情诗和恋爱诗。这不仅表现了古希腊人对萨福个人的喜爱，也反映出诗人在他们心中的崇高地位。因此，“诗的缪斯”是历代艺术家尤其是诗人所崇拜的偶像。古往今来，有多少人徜徉于诗的王国，追逐着诗人的梦想，向往和憧憬着有一天能摘下“诗人”的桂冠，成为一位出色的诗人。在中国文化中，诗歌一直占据着十分重要的地位。今天，虽然历史已经化为尘烟，但是，人们仍然以节日的形式来祭奠一位伟大的诗人——屈原。这位春秋时期楚怀王的大臣，因遭到小人的谗言和毁谤，被楚怀王放逐，流放到沅、湘流域。在流放途中，他写下了《离骚》、《天问》、《九歌》等忧国忧民的诗篇。公元前 278 年，秦军攻破楚国的京都，屈原心如刀割，但始终不忍舍弃自己的祖国，于五月初五，写下绝笔《怀沙》之后，抱石投汨罗江而死。传说屈原死后，楚国的人纷纷来到江边，划起船只，在江上来回打捞他的身体；同时，

人们纷纷向江中丢下饭团、鸡蛋等食物，来喂饱鱼龙虾蟹，以免伤害屈原的身体。后来，人们为了纪念这位伟大的爱国诗人，将每年的农历五月初五定为祭日，并逐渐演化为端午节。于是，就有了端午节赛龙舟、吃粽子等习俗。1941年5月30日，中华全国文艺界协会在重庆“中法比瑞同学会会址”举行了全国第一届诗人节庆祝会，将爱国诗人屈原的忌日——农历五月初五定为“中国诗人节”（由诗人方殷提议），但由于众多的历史原因，51年后，1992年9月24日至29日，屈原的第二故乡——汨罗市，隆重召开了“首届中国当代诗人节”，重拾国人对诗人的景仰与尊重，同时也表现了人们对诗人的热爱与向往。在中国，传统的节日很多，但唯一为从事艺术的群体设立的一个节日，便是“诗人节”。

19世纪初期，英国伟大的浪漫主义诗人拜伦，一时间成为整个英国社交界为之倾倒的中心人物。勃兰兑斯在《19世纪文学主流》一书中写道：“以至于伦敦这座最美丽、最显赫、最有才华和最有教养的居民为代表的都城，完全拜倒在这位23岁的青年脚下了……”

1931年11月19日，诗人徐志摩搭乘“济南号”邮机由南京飞赴北平途中，遇雾，坠机身亡，文艺界为其在上海国宾馆举行葬礼的当日，去国宾馆道路拥堵，成千上万的青年纷纷前往国宾馆希望一睹“中国的拜伦”，来表达他们对这位才华横溢的天才诗人的崇拜与挽留。

为什么自古以来人们对诗人如此地钟爱与崇敬，甚至，连3岁的孩子都知道李白、杜甫、白居易，难道仅仅是他们写出了一首首脍炙人口的诗篇？作为诗人应该具备什么样的人格素养？这是首先应该回答的问题。

所谓人格，是指一个人与社会有关的、完整而稳定的思想、品德、意志、行为倾向的总和。它是确定人的感情流向、行为准则的重要基础，是判断一个人的本质特征的主要因素之一。美国心理学家吉福尔德从七个方面对人格加以描述：体格与性

情、智能与其他能力、社会态度、动机趋向、价值观念、理想与信仰、病态的可能性。而许金声在《走向人格新大陆》中认为：“人格是个人相对稳定的比较重要的心理特征的总和。这些心理特征包括个人的能力、气质、兴趣、爱好、倾向等等，它们是在生理素质的基础上，通过社会实践形成和巩固的。”

可以这样说，人格，既属于心理学范畴，同时又与伦理学、哲学、社会学、人类学、美学、经济学、教育学、法律学等联系在一起。对于诗人来说，人格体现在两个方面：一是现实人格，二是诗性人格。现实人格是诗人在人生历程中所体现出来的兴趣、爱好、性格，以及由此而产生的思想、认识、行为因素的总和，表现出一个普通人对于现实价值的追求和选择。诗性人格也称艺术人格或审美人格，是指诗性精神与诗性品质的人格化，体现为一个人超越现实的高度和对绝对自由的追求。作为诗人，作为人类精神财富的创造者，其作品必然体现出他的人格因素和审美评价，体现出他对于现实价值的态度、立场、观点、判断和指认，以及对现实价值的超越和抉择，体现出他对于绝对自由的追求。瑞士学者荣格说：“人格是个体生命天赋特质的最高实现。人格的实现取决于直面人生的具有高度勇气的行动，是对于所有那些构成个体生命要素的全面肯定，是个体对于普遍存在状况的最成功的适应，并伴随着进行自我选择的最大限度的自由。”^① 因此，人格对一个诗人的诗意裁判和审美表现都有一定的影响。

现实人格必然影响诗性人格，诗性人格以现实人格为基础，但它又超越现实人格的追求，因此，诗人总是在自由与约束、平凡与超越、理想与现实的冲突与抉择中，表现他的情感评价，抒写他诗意的人生。因此，健康或崇高的现实人格决定着健康或崇高的诗性人格。而在诗人多方面的人格构成因素中，应该

① 连小玲，慎独缔结成的人格与才情 [J]，甘肃教育学院学报，2001 (2)。

具备以下几个特质：

一、崇高超迈的人格节操

刘勰在《文心雕龙·体性》篇中提出了：“各师成心，其异如面”、“吐纳英华，莫非性情”的说法，是说作品的风格很少与作家的性情相矛盾，每个作家都是按照自己的性情来写作，因此，每个作家的风格自然就不会相同。虽然刘勰在这里谈的是风格，但是从另一个方面也说明了风格跟人品、人格的关系。因为，从根本上说，风格是艺术独创性的产物，是文艺家的气质、秉性、学识、修养等各种因素的综合体现。刘勰曾将它们归结为“才”、“气”、“学”、“习”四个字。“才”是指才华，“气”是指气质、禀赋，“学”是指学识、修养，“习”是指习染，指文艺家所处的生活环境、家庭影响、人生经历、艺术熏陶等。由此可见，风格与人格品质是有密切联系的，正如法国著名作家布封所说：“风格即人格”。我国古人也有“文如其人”、“风格即人”、“诗品即人品”的说法。徐增在《尔庵诗话》中说：“诗乃人之行略，人高则诗亦高，人俗则诗亦俗，一字不可掩饰，见其诗如见其人。”^① 沈德潜也说：“有第一等襟抱，第一等学识，斯有第一等真诗。”^② 一个对人生绝望的人，不可能创造出充满希望的诗篇；只追求风花雪月的诗人不可能吟出洪钟大吕的阳刚之声；一个不关心民族的前途、人民命运和疾苦的诗人，不能写出真正的属于人民的作品。

最高的人品，才有最美的诗篇。在中外诗歌史上，历来是诗人人品的高下，决定诗歌的高下。屈原被世代人民所喜爱和推崇，不仅是他写出可以与天地比寿、与日月同辉的诗篇，更

① 徐增，尔庵诗话：第二十一[M]//王夫之，清诗话：上册，上海：上海古籍出版社，1978：430.

② 沈德潜，说诗晬语：卷上[M]//叶燮，原诗一瓢诗话 说诗晬语，北京：人民文学出版社，1979：187.

是他那“虽九死其犹未悔”表现出来的对真理的追求和高洁品格；李白被历代人们所喜爱，不仅是他“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的傲骨和勇气，更是他“济苍生”、“安社稷”，为安定天下敢于担当的人格取向；杜甫被人们热爱，是因为他“穷年忧黎元，叹息肠内热”的忧国忧民的情怀；文天祥得到后世的高度颂扬，是他“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”表现出的矢志不移的高尚节操；鲁迅被人们所敬仰，是他“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的爱憎分明和人格精神；闻一多得到人们的高度肯定，是他在《死水》中表现出的与黑暗的专制社会不可同日的愤怒和对民族命运的无限关切；艾青虽出身地主家庭，但他对人民怀有真挚的热爱，在诗歌中表现出昂扬向上，诅咒黑暗，呼唤光明，关心国家、民族和他人命运的道德力量。所有这些都正如歌德所说：“在艺术和诗里，人格确实就是一切。”^① 不过，诗品与人品的关系非常复杂：一方面，人品决定诗品，另一方面，人品并不等于诗品，我们不能将二者等同起来。有时也会出现不一致的情况。元遗山的《论诗绝句》写道：

心画心声总失真，文章宁复见为人。
高情千古《闲居赋》，争信安仁拜路尘。

这首诗是评论西晋诗人潘岳的。潘岳，字安仁，与陆机齐名，被誉为“潘才如江，陆才如海”。潘岳曾经写过《闲居赋》，表现出一副恬淡高洁、与世无争的君子模样，称得上是“高情千古”了。但在生活中，潘岳却是一个趋炎附势的小人。晋惠帝时，贾谧权倾一时，仗势欺人，潘岳和石崇等人谄媚于贾谧，每遇贾谧出门，潘岳等人便下跪叩头，望尘而拜，直到贾谧的车尾扬起的尘土消失之后才起身。潘岳的行为，虽然与

^① 爱克曼·歌德谈话录 [M]. 北京：人民文学出版社，1978：229.

当时的历史背景和政治环境有关，但由此折射出他的人格与他那“高情千古”的《闲居赋》比照相去甚远。

对于诗品与人品的关系，诗人卞之琳说过：“做人第一，做诗第二。诗成之后，却只能就诗论诗，不应以人论诗。”^① 常言说：“金无赤足，人无完人”。诗人不是圣人，写出伟大作品的诗人不见得没有卑下的情操，不见得没有人格上的缺陷；同时，我们也不能把某些诗人品格上的缺陷，作为自己放弃人格修养的借口。因为，诗歌作为主情艺术，比起其他艺术更具有主体性特征，特别是抒情诗，更是带有浓厚的主观色彩，诗中的抒情形象不是别人，而正是诗人自身，诗人的价值取向和审美判断，对人生的哲学思考，总是以对万物的人格化来实现的，没有人格和思想的诗人，不是真正意义上的诗人。从这点来说，有什么样的人品，就有什么样的诗品，人品决定诗品，因此，这就要求诗人首先应该具备高尚的人格修养和品德情操，坦诚、善良、正直、不说假话、空话、大话，实事求是，热爱人民，关心人民的疾苦，以民众为根本，为人类的进步和解放而歌唱。

艾青说：“诗人首先要做一个诚实的人，做一个正直的人……一心只想踩着别人的肩膀上去的人，怎么能写诗呢？又怎能写出真正的诗呢？”^② 凡是真正的诗人都具有高度的责任感和使命感，他们都非常重视自身的品格修养，面对社会与生活，始终保持高度的自律，并积极向上、抑恶扬善……因此，初学写诗的人，更是应该让自己成长起来，陶行知先生有句名言：“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，应该成为每一个初学者的座右铭。

① 卞之琳. 人与诗：忆旧说新 [M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，1984：19.

② 艾青. 新诗应该收到检验 [M] // 艾青. 艾青谈诗. 广州：花城出版社，1982：33.

二、独立自由的人格精神

伟大的诗人，之于人类的人格魅力和艺术良知，必然从内心出发，真诚地写作，保持独立、自由和旺盛的生命力，追求真、善、美，在心与灵的互动和修炼中，引领生命的不断超越，完成对人类心灵史的个体抒写。阿尔齐诺斯有句名言：

一个人要做一个哲学家，必须有自由的精神。

其实，不只是做一个哲学家，须有自由的精神，做一个诗人，也同样要有自由的精神。惠特曼在《〈草叶集〉序言》中充分地强调了这一点：“有男人和女人的地方，英雄总是追随着自由，——但是诗人又比其他的人更追随和更欢迎自由。他们是自由的声音，自由的解释。”^① 诗歌作为人类的精神创造活动，更需要广阔的自由天地，从某个意义上说，没有对自由的追求，就没有诗人。作为想象力的自由和飞翔的代言人，诗人的心，永远不会老，诗人就像飞鸟，在蔚蓝的天空中自由地翱翔，不断地寻找着人类灵魂的栖息地。

拜伦在长诗《查尔德·哈罗德游记》中充分表达了对自由的热爱，他认为自由是诗人的一切精神生活中首要的和不可缺少的基本因素。他曾说：“我宁愿永远孤独，也不愿用我的自由思想去换取一个国王的宝座。”陶渊明担任彭泽令时，一位督邮来县，要他束带迎接，他说：“吾不愿为五斗米折腰向乡里小儿！”当天解甲归田，离职回乡，写了著名的《归去来辞》：“归去来兮，请息交以绝游。世与我而相违，复驾言兮焉求？”以此来表达他对心灵自由的呼唤。

^① 瓦尔特·惠特曼.《草叶集》序言[M]//伍蠡甫.西方文论选：下卷.上海：上海译文出版社，1979：508.

作为一个诗人，要想获得自由，一是要站在一个哲学的高度，加深自己的认识世界、分辨世界的能力，才能让自己从必然王国真正飞到自由王国。为此，诗人必须具有敏锐的眼光，能穿透事物的表面，找出事物与事物之间的必然联系，揭示事物的本质，把握事物的规律和社会历史发展的总的趋势，从一个宏大的视点和哲学的视角观察分辨社会现象和宇宙万象，只有这样，才能真正使自己精神和心灵飞升到一个自由的境界。二是要保持独立的人格。面对纷繁复杂的世界和生活的万花筒，作为诗人，应在人格上独立不倚，同时，始终保持自己清醒的头脑和独立的思考，不随波逐流，不鹦鹉学舌，不人云亦云，不趋时，不附势，不吹牛，不拍马，不做政治的附庸和工具，不见利忘义，不损人利己，敢于揭示一切的假的、丑的、恶的，勇于拒斥一切美丽的诱惑。孟子说：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。此之大丈夫。”（《孟子·滕文公下》）作为诗人，就应该做孟子所说的大丈夫。总之，只有保持独立的人格，才不会被外界因素干扰和所左右，才能超越自我，真正达到精神和心灵自由。而要获得心灵的自由，并保持独立的人格，还需两个条件，那就是勇敢和自信。

作为一个真正的诗人是需要有勇气和自信的。这种勇气，是建立在自信和真诚的基础之上的，而这种自信又是建立在对客观世界的准确的把握，对自己的创作才能的冷静分析，以及对人生、对艺术的坚定的信仰的基础上的。诗人不是一种职业，而是灵魂的一种存在形式，一种信仰和寄托。不怕世俗的嘲笑和冷眼，在任何情况下，都敢于说真话。既善于发现生活中闪光点，又敢于针砭生活中阴暗面；既能严厉地审视现实，又能严厉地解剖自己；既勇于直面惨淡的人生，又敢于正视淋漓的鲜血，勇于与世俗挑战，做一个叛逆者，勇敢地面对外来的打击和压力，坚持真理，决不卑躬屈膝和苟且偷生。戴望舒坐老虎凳，被吊鸭儿浮水，灌辣椒水还坚持写诗；艾青被关进监狱，因在牢房，还坚持写诗；郭小川蹲牛棚，还坚持写诗；诗人流