

余光中诗歌艺术管窥

马联虎

(西昌一中,四川 西昌 615000)

【摘要】余光中是台湾诗坛上一位极重要的诗人,他的诗歌倾向多变,艺术风格极不统一。这与他的诗歌创作经历了从传统出发——走向西化——回归传统的历程有关。通过深入的分析我们不难发现,其诗歌具有这样一些特点:思国怀乡情感浓烈;现代与传统意识交融;地域感、现实感、时代感强烈;咏物寄情,托物抒怀艺术手法娴熟。

【关键词】余光中;诗歌创作;艺术特点

【中图分类号】I207.25 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2011)03-0046-03

余光中是台湾文坛一位著述极丰的大家。他不仅是诗人,同时还是一位文学评论家、翻译家和教学工作者。他曾戏称自己右手写诗,左手写散文。由此看来,在诗人、文学评论家和教学工作者这几个角色中,他首先把自己当作一位诗人。刘谷诚在《走向西方,回归东方》一文中说:余光中的创作倾向多变,因此他的艺术风格极不统一,无论在艺术上,思想上,理论上都是位相当复杂的人。总观余光中的诗歌、摘其要,有以下特点:

一 思国怀乡,借小我之情,苦吟其大我之文化乡愁

余光中的思国怀乡诗,名篇居多,具有较高的思想艺术价值。这类诗歌有三个比较显著的特点:

第一,把思念故国山河与祖国五千年文化联系在一起,表达诗人的民族感情。在《五陵少年》中他写道:“千金裘在拍卖行的橱窗里挂着,当了五花马只剩下关节炎”,“我的血系中有一条黄河的支流”,“我的怒中有燧人氏/泪中有大禹/我的耳中有逐鹿的鼓声/传说祖父射落了九只太阳/有一位叔叔能吓退单于”这首诗写于旅美时期。身居海外,目睹祖国文化似乎成了拍卖行的古董,成了一种现代文明的点缀。对中国古老文化在现代工业文明的冲击下竟落得如此地步,诗人表达了深深的忧虑和愤懑。并且以自嘲自讽的形式表达了对中国文化的热爱,身为炎黄子孙的自豪,而在《民族》中,诗人则呼喊:“有一天,我的血也凝结/还有你的血他的血在合唱/从A型到O型/哭也听见/笑也听见”这些“你的我的他的”“从A型到O型”的血,正是整个中华民族的血,汇合在一起,在唱着中华民族的歌,一首震惊世界的歌。

第二,常与怀念旧时生活联系在一起,表达思乡的恋情。这类诗以《春天,遂想起》为代表,诗中他想起美丽的江南故园,欢乐的童年,唐诗和古代

诗人等许多历史故事,多莲的湖,多菱的湖,多螃蟹的湖,柳堤和上面走过的许许多多的姑娘……,想起古寺、多亭、多风筝的江南。

第三,常以思念亡母和祖国大陆联系在一起,表达思国怀乡的亲情。如《招魂的短笛》中千声呼唤母亲魂,“异国不可久留”,“葬你于江南,江南的一个小镇”。在《乡愁》中,诗人说:“小时候乡愁/是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头。/长大后/乡愁是一张窄窄的船票/我在这头/新娘在那头/后来呀/乡愁是一方矮矮的坟墓/我在外头/母亲在里头/而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头”。乡愁是古今中外诗歌创作中的一个传统性主题,历代诗人都留下不少这方面的诗篇。余光中这首《乡愁》则别具一格,赋予深广的时代内容。

由于历史的原因,使台湾同胞和流落海外的华夏子孙长期不能与大陆同胞团聚,这是民族的一大悲剧。这种思国怀乡的感情是广大台湾同胞和海外侨胞的普遍感情。2003年温家宝总理在中外记者招待会上谈到有关台湾问题时曾引述国民党元老于佑任的遗诗“葬我于高山之上兮/望我大陆/大陆不可见兮/只有痛哭/葬我于高山之上兮/望我故乡/故乡不可见兮/永不能忘/天苍苍/野茫茫/山之上/国有殇”即是最好的例证。故余光中的思国怀乡诗将个人悲欢与对祖国之爱,民族之恋融于一体,寄寓了万千海外赤子的绵绵思乡情,表达了台湾社会独特历史条件下的大众情怀,具有广泛的意义。

二 现代意识与传统意识的融合

余光中诗歌创作的道路经历了从传统出发——走向西化——回归传统的曲折历程,故其诗歌除早期少量格律诗外,大多表现出西方现代派意识与中国传统意识交融的特点。

余光中最初的创作是从传统出发的。这份传统当然不仅是中国古诗,还有中国五四新诗的传统

收稿日期:2011-04-15

作者简介:马联虎(1960-),男,四川西昌人,大学本科,研究方向:中学语文教学。

和英美古典诗歌的传统。他在金陵大学外文系就读时曾自称是“旧诗的信徒,且鄙视新诗”。后来他读了郭沫若的《女神》和藏克家的《烙印》以及新月派冯至、卞之琳等人的作品,特别是“新月派”浪漫主义诗风对他影响较深。1956年,他翻译《梵高传》,开始接触西方现代主义艺术,受到西方现代文学的影响。1956年至1961年是台湾现代派诗歌的发展时期,诗人们对现代诗创作进行了积极的实验,并就现代诗的发展问题展开了一系列激烈的论战与探索,这是余光中走向现代的另一原因。早在50年代,60年代便有来自现代派内外的批评者,对现代诗背离民族传统,晦涩难懂,虚无颓废的诗风进行了批评。余光中本是一位对民族诗歌传统有着深厚根底的作家,他从现实生活中,从创作实践中,从读者接受实际中,对自己一度探索的道路有了新的认识。在论战过程中,他作了自审,又重返民族传统的家园。

正因为余光中诗歌创作道路经历了上述曲折历程,故他的诗歌作品在进入现代派后还留有“新月派”的遗风,在告别现代派时,却又继续使用着现代派的“武器”——现代派创作手法。

余光中诗歌的现代意识主要表现在以诗歌表现技巧为特征的美学思想的转变上,重视诗歌意象和比喻的奇特,如“钟楼的指挥杖挑起了黄昏的序曲”(《芝加哥》)、“零度,七点半。古中国之梦死在/新大陆的席梦思上”(《新大陆之晨》)、“世界太太新修过胡子/的芳草地上”(《我的年轮》)等等,常常以诗人特有的敏感捕捉到现代人现代生活中的某些具有时代气息的思想闪念。有些诗歌具有典型的现代派表现手法——诡谲的比拟,欧化的句式和大跨度的跳跃。如“耸一个拉丁式的肩”、“我是很拉丁的。‘难为您了,真是,Signorina,’向她,鞠一个躬,非常意大利的。”(《万圣节》)有时还不顾情由地打破文法的常规,改变词性的运用,如:“云很苞蕾,女学生们很却却”,“星空非常希腊”等等,然而,余光中诗歌的现代意识始终未能形成一个系统,如《等你,在雨中》这首爱情诗,句型仿佛是英文的直译。“瑞士表都说七点了”,“最母亲的”和“很液体”无论句型还是两个程度副词的运用,都是欧化的洋腔,可是那位“步雨后的红莲”,翩翩而来的,从南宋姜夔婉约清丽的词里步着音韵而来的,绝不会是安娜或玛丽,只能是一位富有东方神韵的中国姑娘。至于雨后荷花,蛙鼓蝉鸣,细雨黄昏,更纯属中国的乡情和中国的风味了。这种在现代意识中保留传统思想的手法,最突出地表现在他对民族,对祖国的

土地和历史的深情中,即使在《芝加哥》、《我的年轮》等最具现代派风格的作品中,我们仍然可以看见一颗赤子之心,一个中华民族的不屈灵魂。

余光中诗歌中的传统意识并不因他加入现代派而灭绝,他诗中的现代意识也未因他离开现代派而消亡。这种在表现传统时运用现代派技巧的艺术手法,在他回归传统后的作品中较多。甚至在标志他艺术成熟期的代表作《白玉苦瓜》中也不难找到,《白玉苦瓜》写于1974年“是诗人艺术成熟的象征,也是余光中传统意识和乡土观念最充分和最动人的体现”。发表后轰动台湾诗坛!被誉为“不朽的盛事”。诗人对白玉苦瓜的咏叹,表现了他对中华民族传统的缅怀和追慕之情。作者面对白玉苦瓜,联想到近百年来民族的苦难史,没有直接叙述,而是运用电影蒙太奇的手法:“皮靴踩过,马蹄踩过,重吨战车的履带踩过”,增加了视觉效果,给读者以刺激,使之亲身感受“苦”的滋味。

三 鲜明的意象,强烈的地域感、现实感和时代感

诗歌讲究形象思维,好的诗歌往往将抽象的事物转化为具体可感的意象。余光中的诗歌,特别是一些脍炙人口的名篇便是这方面的杰作。如《乡愁》诗,从广远的时空中提炼出了四个意象:邮票、船票、坟墓和海峡,用以表达那种恋国思乡的情绪,这些思绪的对应物都表达出飘泊,隔离、诀别和望而不能归的离愁别绪。《乡愁四韵》则从大千世界提炼出了四个意象:长江水、红海棠、白雪花、香腊梅,倾注着自己对祖国河山与民族历史的思恋,这些意象是单纯而又美丽的,所谓单纯,绝不是简单,而是明朗、集中、强烈,没有逸出意多乱文的芜蔓之感;所谓丰富,也绝不是堆砌,而是含蓄,有张力,能诱发人们多方面的联想。

写于诗人第二次到美国讲学时的《芝加哥》有这样的诗句:“文明的兽群(摩天大厦们)压来”,“但压不断/飘逸于异乡人的灰目中的/西望的地平线,”在《春天遂想起》中,他站在“海峡这边呼喊多燕子的江南”。《乡愁》的最后,他写道“而现在/乡愁是一弯浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头。”这些诗句,使读者仿佛看到一个漂流海外的游子,远隔海洋,回首望亚洲的地平线而云海茫茫,给人以强烈的地域感;更让人强烈地感受到了广大台湾同胞,身处孤岛,思恋故园,渴望落叶归根,但由于两岸分治,故国难回的时代现实。

四 咏物寄情托物抒怀的艺术手法

咏物以寄情,是中国古代词人,诗人惯用的抒情

言志手段。咏梅、咏竹、咏松、咏石等实际都是为抒情。有着深厚古诗词修养的余光中,深谙其妙。在《白玉苦瓜》一诗中,诗人借台湾故宫博物院收藏的一只白玉苦瓜,既象征祖国,又象征自己。它象征吮吸神州大地的营养,经历过数千年灾难和痛苦的洗礼,闪耀着不朽的民族精神的民族文化;也象征诗人吮吸数千年中华文化的“恩液”,探索追求,脱胎换骨“成果而甘”。《公无渡河》中那个冒死渡河涉海的勇士,既象征诗人精神境界思想内涵的磨炼,又象征诗人在艺术上的冒险。《与永恒拔河》中诗人分明清楚

地知道“又是一场不公平的竞争”,但她并不屈服,仍要抗衡,表现诗人向命运之神的挑战。

在台湾诗坛,论作品之丰富,思想之深广,技巧之超卓,风格之多变,影响之深远,余光中无疑是成就最大者之一(潘亚暾《港台文学导论》)特别是他的诗歌风格多变,从来不固守某种路子。加之他学识渊博,才华横溢,故其诗歌才情丰富,要想对他的诗歌作全面的把握,是笔者所力不能及的,本文只是对他诗歌的内容和表现技巧就个人理解作一些分析而已。

注释及参考文献:

- [1]余光中.余光中诗歌选集[C].时代文艺出版社,1997.
- [2]刘登翰,朱双一.彼岸的缪斯——台湾诗歌论[M].百花洲文艺出版社,1996.
- [3]谭楚良.中国现代文学史论[M].学林出版社,1996.
- [4]谭楚良.中国现代主义文学[M].广西师范大学出版社,1992.
- [5]陶本一,王宇鸿.台湾新诗赏词典[Z].北岳文艺出版社,1999.

Views on Yu Guangzhong's Poetry

MA Lian-hu

(Xichang No.1 Middle-school, Xichang, Sichuan 615000)

Abstract: Yu Guangzhong is one of the important poets in Taiwan's poetic circle. His poems are various and his poetic styles are not the same. This is related to his poetic creation experience, namely, starting from the tradition, going in the western way and then returning to the tradition. Through deep analysis, we can easily find the following characteristics in his poems: having strong feeling of missing homeland; melting of modern awareness with traditional awareness; having strong sense of district, reality and times; having proficient ways to praise things and feelings.

Key words: Yu Guangzhong; Poetic Creation; Artistic Characteristic

(责任编辑:张俊之)

(上接20页)

- [9]徐百益.简明汉英广告词典[Z].上海:上海科学技术出版社,1996.
- [10]扬鹏,柳姗.受众心理机制与广告劝服效果[J].现代传播,2002,1.

Emotional Appeal in Linguistic Strategy of Real Estate Advertisements

DU Ping

(Public English Language Teaching Department, Guangdong Commerce Institute, Guangzhou, Guangdong)

Abstract: Freud's theory of triple personality structure can be used in real estate advertisements languages to analyze emotional appeals, which can reveal the universality that original myself, myself and transcendental myself of one's personality exist in these advertisements languages and provide new approach and enlightenment for the linguistic analysis from the perspective of personality theory.

Key words: Personality Theory; Real Estate Advertisement; Emotional Appeal

(责任编辑:张俊之)