

第十五章 40年代诗歌戏剧

- 【本章学习要求】
- 1、了解七月诗派的特点；
- 2、了解九叶诗派的美学追求；
- 3、重点掌握艾青诗歌的美学风貌；
- 4、了解夏衍与郭沫若话剧创作成就。

回顾新诗发展的几个阶段

● 初创期

- 1917年2月，最早的白话诗：《新青年》发表胡适《白话诗八首》
- 1919年10月，胡适的《论新诗》被朱自清称为“诗的创造和批评的金科玉律”
- 1920年《新诗集（第1集）》（收胡适、刘半农、周作人、康白情、郭沫若等15人的102首作品）是现代第一部白话新诗集。胡适的《尝试集》是现代第一部个人新诗集
- 1921年8月，现代新诗的奠基之作：郭沫若《女神》，诗体的大解放，诗歌回归抒情本质，极大个性化
- 1922年1月，叶圣陶、朱自清、俞平伯等创办《诗》月刊，现代文学史上第一个新诗刊物；3月俞平伯《冬夜》和康白情《草儿》出版；6月文学研究会的朱自清、周作人等出版诗合集《雪朝》；8月湖畔诗社的汪静之出版《蕙的风》，现代第一部爱情诗集

● 探索期

- 1923年1月和5月，冰心出版两部小诗集《繁星》、《春水》；9月，闻一多《红烛》；郭沫若诗文集《星空》；
- 1925年1月，蒋光慈《新梦》，现代文学史最早出现的无产阶级诗歌；8月，徐志摩第一部诗集《志摩的诗》；李金发诗集《微雨》的出版，标志着中国象征派诗歌的产生；
- 1926年4月1日，徐志摩主编的《晨报副刊·诗镌》创刊，标志着“新格律诗”运动的开始和前期新月派的正式形成；5月，闻一多发表《诗的格律》，提出了著名的“三美”主张，即“音乐美、绘画美、建筑美”，试图通过格律化的努力建立“中国式”的新诗；李金发的《为幸福而歌》
- 1927年4月和7月，冯至《昨日之歌》和鲁迅《野草》先后出版，《野草》是鲁迅的第一部散文诗集，也是现代文学史上的第一部散文诗集；此外，有蒋光慈《哀中国》、李金发的《食客与凶年》、徐志摩的《翡冷翠的一夜》等

● 成熟期：诗歌两种不同的发展方向：大众化（非诗化）、贵族化（纯诗化）

- 1928年1月，闻一多《死水》；郭沫若《前茅》《恢复》，无产阶级诗歌运动的开始；8月，戴望舒《雨巷》，显示了由新月派向现代派过渡的趋势；《新月》创刊，后期新月派形成标志；12月，徐志摩《再别康桥》
- 1929年4月，戴望舒《我的记忆》，现代派诗歌的起点
- 1931年1月，徐志摩主编的《诗刊》创刊，梁实秋在创刊号上发表了著名的《新诗的格调及其它》；8月，徐志摩《猛虎集》出版
- 1932年5月，施蛰存主编《现代》创刊，宣告了现代派的正式亮相；由蒲风、穆木天、任钧、杨骚等人发起成立的中国诗歌会，以诗歌大众化为主张
- 1933年臧克家《烙印》出版；1934年，艾青发表《大堰河——我的保姆》，被胡风称为“吹芦笛的诗人”
- 1936年和1937年是现代派诗歌创作的极盛期，提出国防诗歌口号，诗歌大众化运动；现代派：卞之琳、何其芳、李广田出版诗合集《汉园集》；10月，《新诗》月刊创刊，大壮了现代派的声威

● 深化期：现实主义“七月诗派”和现代主义“九叶诗派”

- 1937年9月《七月》杂志创刊，诗人有艾青、田间等
- 1938年几乎所有的诗歌都与抗战有关。街头诗运动。重要作品有田间的《给战斗者》，艾青的《雪落在中国的土地上》、《向太阳》、《我爱这土地》；郭沫若的《战声集》
- 1939年，艾青最有代表性的诗集《北方》；1940年，卞之琳的《慰劳信集》和艾青的《旷野》
- 1945年，穆旦出版《探险队》，何其芳出版了代表着他不同风格的两部诗集《预言》和《夜歌》
- 1946年，解放区民歌运动的代表作、李季的长篇叙事诗《王贵与李香香》，国统区讽刺诗的代表作、袁水拍的《马凡陀的山歌》
- 1948年“九叶派”正式亮相，辛笛《手掌集》、穆旦《旗》、陈敬容《盈盈集》、唐祈《诗第一册》
- 1949年，杭约赫《复活的土地》和郑敏《诗集（1942-1947）》；解放区民歌运动的另一部代表作、阮章竞的叙事长诗《漳河水》

第一节 40年代新诗概述

一、抗战初期的时代战声

30年代各诗歌流派对峙的局面，在民族救亡的大旗下，找到了共同的目标，为民族解放而歌几乎成所有诗人的共同信念。诗歌形式：以短诗为主。“朗诵诗运动”和“街头诗运动”。

“时代的鼓手” 田间：

其诗善于以精短有力的诗句来表现战斗的激情。鼓点式的节奏，雄壮的声势，与抗战前期的时代精神相契合，在读者中产生了强烈的共鸣。《义勇军》 《给战斗者》 《假如我们不去打仗》。

二、抗战相持期的诗歌

生活在国统区的诗人，面对苦闷、抑郁的社会环境，表现出了对黑暗现实的无比愤怒和对民族新生的执着追求。在诗歌中呈现出一种沉思的风格。

冯至的《十四行集》

三、抗战胜利前夕到新中国成立

这一时期主要为政治讽刺诗。不同风格流派的进步诗人都写作了政治讽刺诗。袁水拍的《马凡陀的山歌》是这个时期影响最大的政治讽刺诗。

四、七月诗派

- 七月诗派，是以胡风主编的《七月》和《希望》等刊物为主要阵地而形成的一个现实主义诗歌流派。它因《七月》杂志而得名。主要代表诗人有鲁藜、绿原、阿垅、曾卓、芦甸、孙钿、化铁和牛汉等。
- 《七月》，最初于1937年9月11日在上海创刊，至同年9月25日出版第三期后停刊，这一时期为周刊。1937年10月16日于武汉复刊，改为半月刊，篇幅增大。1938年7月16日，《七月》半月刊出版三集共计十八期后，因战火逼近武汉，中辍一年，于1939年7月转至重庆继续出版，由半月刊改为月刊。1941年皖南事变后，形势日益险恶，胡风到香港避难，九月出版第七集12期合刊后，《七月》于1941年九月停刊。《七月》前后共出32期。1943年3月14日，胡风重返重庆。1945年12月，《希望》第1期出版。艺术风格与《七月》一致，1946年10月18日《希望》出到第2集第4期时停刊。

七月诗派的共同特点：

七月诗派诞生和成长在灾难深重的时代，又是诞生在一个民族意识与群体意识觉醒的时代，所以他们的诗：

- 1. 社会历史使命感强化
- 2. 鲜明的忧患意识
- 3. 浓郁的美感特征

以诗情的内在旋律为依据，体式上以自由体诗为主，呈现出多姿多态的特征，在语言上，简洁朴素，对自由体新诗的发展作出了贡献。

5、艾青

- 时代的代言人

贡献：艾青在中国新诗史上有着独特的贡献，他把新诗创作已形成的现实主义和浪漫主义的传统与西方现代主义诗歌艺术相结合，创造性地使中国新诗达到成熟



艾青的诗歌理论

主要体现在《诗论》等论文中。

- 1、把个人的悲欢融合到时代的悲欢里，反映自己民族和人民的苦难与命运，反映现实的生活和斗争，鲜明地传达出时代的呼唤和人民的心声。
- 2、“土地”和“太阳”以及与此相关的意象，是艾青诗的主导意象，在这些意象中，诗人最关心的主题得到了充分而深切的表达。他终生都在为“土地”深沉地歌唱，同时也对“太阳”热情地礼赞。



- 在“土地”意象里，凝聚着诗人对祖国——大地母亲最深沉的爱。
- 凝聚着诗人对劳动人民最深沉的爱及对他们命运的关注与探索。
- “太阳”意象（包括太阳、光明、春天、黎明、生命、火焰等）表现了诗人灵魂的另一面：对光明、理想、美好生活的热烈不息的追求。
- “爱国主义”和“追求理想”这两大主题的完美融合，既意味着现实与理想的交汇，也意味着民族感情与现代世界进步思潮的统一。



诗的主导性精神意识

- 1、反叛意识
- 成名作《大堰河——我的保姆》就是写给这“不公道的世界的咒语”
- 2、苦难意识
- 3、平民意识
- 40年代艾青和臧克家都有“泥土诗人”之称，艾青《手推车》、
- 4、战争意识



诗艺特征

- 1、具有独特的审美意象世界。“农民的忧郁”、“流浪汉的心态”是他情感世界的主要特征。
- 2、独特的创作风格：现实性、理想性和现代性的有机统一。
- 3、追求感受力的统一，即感觉、情绪、想象和思想（理性）的综合。
- 4、在散文文化的自由奔放和诗歌的规范约束之间保持恰当的平衡，将绘画的光彩和音乐的律动融汇到诗歌语言中。



- 1、形式自由
- 2、语言追求
- 现代口语融入诗
- 3、语言的色彩美



- 善于用色彩来营造丰富的诗意，表达情感。
- 艾青追求感受力的统一，即感觉、情绪、想象和思想（理性）的综合。在强调捕捉瞬间感觉、印象在艺术创造中的作用这一点上，最深刻地显示了艾青与西方印象主义绘画之间的联系。

第二节 40年代现代主义诗歌创作

- 40年代，现代主义诗潮出现了“历史意识的浮现”、“诗歌散文美的追求”和“新诗现代性的拓展”等创作倾向
 - 40年代现代主义诗潮出现“历史意识的浮现”的创作倾向，是一种历史的必然。1937年7月爆发的抗日战争对中国现代文学产生了极大的影响，在这之后的所有文学创作都打上了战时的烙印
 - “诗歌散文美的追求”正是“历史意识的浮现”在诗歌形式上的一种直接反映，现代派的徐迟提出了“抒情的放逐”的口号，曾将新诗的格律化作为自己艺术理想的闻一多提出要把诗写得不像诗，而像小说和戏剧。九叶派诗人提出“新诗戏剧化”的诗学主张
 - “新诗现代性的拓展”是 40年代现代主义诗潮最突出的贡献：即运用“现代手法”表现“现代经验”的，进一步说，就是九叶诗派所表现出来的“感性与知性融合”和“新诗戏剧化”等诗学

1、“感性”与“知性”融合”，就是追求官能感觉与抽象玄思的统一，将感性的个人的内在经验，转化为具有丰富内蕴和深厚哲理的“意象”，不是单纯的感情宣泄，而是要让自己创造的形象具有思想的力量

2、“新诗戏剧化”，就是用一种与现代人生和现代意识的“戏剧化”相统一相对应的“戏剧化”的方法来表现，实际上是追求诗歌尽可能地表现人类的生存与意识

- “新诗戏剧化”的探索是从新月诗派开始的，30年代现代派的后起之秀卞之琳更是将新诗的戏剧化看作是“诗歌现代化”的重要标志
- 九叶诗派则完全将“新诗戏剧化”当作了自己的行动方案、行动纲领乃至行动目的。袁可嘉有《新诗戏剧化》的专论，穆旦直到“晚年”创作《神的变形》时仍在努力地追求

“九叶诗派”

- 由1981年7月江苏人民出版社出版的《九叶集》而得名。该派崛起于抗战后期及解放战争时期，主要诗人有辛笛、陈敬客、杜运燮、杭约赫（曹辛之）、郑敏、唐祈、唐湜、袁可嘉、穆旦等。《文聚》、《诗创造》和《中国新诗》等刊物，是其主要阵地。

九叶诗派的诗学主张

- 30年代的现代派诗人努力将西方的现代诗意与中国的传统诗境相融合，以纠正20年代象征派诗歌过于晦涩的缺陷
- 40年代的九叶诗派力图最大限度地拥抱和穿透现实，将“广大深沉的生活经验”纳入诗歌之中，以纠正30年代的现代派在提升新诗的审美品质的同时，所造成的对外部历史现实的漠视

九叶诗派的特点

艾青概括为“接受了新诗的现实主义传统，采取欧美现代派的表现技巧，刻画了经过战争大动乱之后的社会现象。”

- 1、扎根现实忠实地传达时代情绪，接受西方现代主义诗歌传统，既反对逃避现实的唯艺术论，也反对扼杀艺术的唯功利论，企图在现实和艺术之间求得恰当的平衡。
- 2、九叶诗人与西方现代主义最直接也是最深刻的联系，是对人的精神世界的关注。
- 3、九叶诗人在艺术上致力于新诗的“现代化”建设和“感受力的革命”，在吸收和运用西方象征派、现代派技巧，使之具有中国特色方面，超过了30年代的现代诗派，更超过了20年代的象征诗派。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228045101115006052>