

诗人西渡谈“名家领读”系列丛书

名家领读名篇 品味经典之美

■ 本报记者 徐晗溪

传统诗词作为中华优秀传统文化的一张名片,正以其穿越时空的强大生命力和艺术感召力,受到越来越多人的喜爱,在全国形成了以古诗词为代表的学习古典文化新潮流。

走进古典诗词需要什么样的入门读物呢?由著名诗人、诗歌评论家西渡博士编选的《名家领读经典系列》一经面世,便受到当代语文教育家王尚文、北京市高中语文教研员及多位专家、教师的推荐,引起读者与家长的广泛关注,被视为提高经典解读能力与文学鉴赏水平的一套权威性指导读物。

该丛书入选诗文均为千古传诵、已有定评的名篇,解读文章则为中外现当代一流名家之作。名家对中国古典诗词、散文、新诗、外国诗名篇的解读文章,和原作编辑在一起,辑为一套,共七种八册。日前,海南日报记者采访西渡,跟着他一起领略古今大家的才华与智慧。

诗人西渡

西渡,原名陈国平,浙江浦江人。诗人、诗歌批评家。北京大学中国新诗研究所研究员、清华大学教授。曾获1997年度刘丽安诗歌奖、《十月》文学奖、东荡子诗歌奖批评奖、扬子江诗学奖等。其诗作被翻译成英、法、俄、西、日、韩等多种外语。代表作品为《雪景中的柏拉图》《灵魂的未來》等。

谈编撰丛书

“阅读这些名家的赏析文章,读者的收获并不止于对眼前的一篇作品增进理解,而且能够领悟到欣赏诗文的一般方法。”

记者:您这次亲自担任主编,编选这套丛书的初衷是什么?

西渡:为什么会想起编这么一

套书?第一,就是想把我的读书所得反馈于社会,希望别人也从中受益。第二,鉴赏、解读古今诗文名篇的书,坊间很多,但质量参差不齐。一些赏析文章并不能真正把原作讲透,帮助读者领略原作的精髓,甚至还有误导。这个不满里头也包括对现行语文教材的不满。当然,教材有其特殊的任务、功能,而且容量也有限,不可能把古今诗文名篇一网打尽。

我把现代名家对古今诗文名篇的解读文章收集、汇编起来,不但原作是名作,解读文章也是与之相当的名家之作,不但可为一般读者欣赏原作提供引导,而且可从中获得方法上的启示。

也就是说,阅读这些名家的赏析文章,读者的收获并不止于对眼前的这一篇作品增进理解,而且能够领悟到欣赏诗文的一般方法。

阅读古诗文还有一个语言上的障碍,为此,我又为每篇古诗文加了详尽的注释。我希望读者在阅读这套书的时候,基本上不需要查阅其他工具书。

记者:这套丛书出版之前,您是否预料到这套书会深受读者喜爱?

西渡:编这套书所依仗的并非我个人的能力、水平,而是那些千古流传的名篇,以及“五四”以来文学界、文学研究界对古代诗文、现代诗歌的研究成果。

虽然只有八本书,但这八本书是灿烂的古代文明成果和现代智慧的一个结晶,或者说浓缩。人们不读这样的书,还读什么书呢?事实上,这套书在当当、亚马逊、京东等平台上的好评率几乎是百分之百。一些大学的中文系还拿它作为学习古代文学的参考教材。

记者:哪些篇目可以入选?您在选择时,都有哪些考虑与标准?

西渡:第一是经典性。收入这套书的原作都是千古流传、素有定评的名作,甚至可以说是名作中的名作。这些作品即使在名篇中也具有典型性、代表性,是某类作品的“原型”,在历史上发挥过重大的影响。当然,这个标准不完全适用于新诗,因为新诗的历史还只有百年。新诗是一个正在生长、不断变化的文体,但在这百年中已经产生了很多具有重大影响的名篇,这些名篇也就是新诗的经典。

第二,形式的独特和内涵的丰富性。独特的意思就是独一无二的,在它产生的时代,具有重大的创造性,这种创造性到现在也不过时。丰富的意思就是和我们的生命相关,阅读这样的作品能够丰富

我们的生命,增进我们对人生的理解。这样的诗文一般来说理解上都有有一定难度,需要由行家进行比较深入的解读,读者才能充分领略原作的形式和内涵之美。我说的难度,主要不是字句上的,而是写作技巧、方法和内涵上的。有一些名篇,形式单纯,内容显豁,即使没有行家的引导,一般读者也能领略八九不离十,这套书就不收了。因为这毕竟不是一个古今诗选本。

第三,对解读文章,也要求有一定的经典性,不但出自名家之手,而且文章本身也足够精美,对读者领略原作风采,领悟欣赏文学、美学的一般原理富有启示,读者可借此举一反三。

谈诗歌教育

“正是诗的文明之光照亮了古

人生命中幽暗的、隐秘的部分,让我们看到了他们人性中最真实、最宝贵的部分。”

记者:您如何看待中国诗歌传统?

西渡:诗作为语言的最高艺术,综合了时间和空间、身体(视觉、听觉)和头脑的多重特性,在传承人类文明中有其特殊的地位和作用。

诗为中国传统知识分子阶层的价值认同、自我认知和情感需求提供了具有吸附和发散作用的基础框架,不仅深刻影响了我国文学、绘画、书法、音乐等各个艺术门类,也深深介入人们的日常生活,成为中华文明的精华。

在中国,诗不但是诗的追求,诗也是散文、小说、戏曲等其他文学类的追求,甚至也是历史叙述的一种追求,它还是绘画、书法、音乐等其他艺术的一个内在追求。或者说,诗就是我们中国人的生活态度,生命意志。

记者:您怎样看待诗歌普及教育?

西渡:我和一些学者所做的诗歌普及工作,可以说是针对现行教育设计中诗教不足的一种补缺。诗歌当然也可以是一种教育,但它与其他课程的教育都不太一样,它不是居高临下的“教”,甚至也不是言传身教的“较”,它更多的是感染,是春风化雨,所谓春风风人,夏雨雨人,桃李不言,下自成蹊。

诗歌不是要用诗歌去教育谁,而是让诗自己去寻找有缘者。诗和人的相遇,在现代社会中更有点像一个奇迹。我们知道,中国有源远流长的诗教传统,这个诗教传统让受教者从小得到诗歌的祝福。在我看来,正是诗的文明之光照亮了古人生命中幽暗的、隐秘的部

分,让我们看到了他们人性中最真实、最宝贵的部分。

“理想让生活光辉”,诗就是这样一束理想之光。现代教育更重视工具性和应用性,强调效率和有用,诗教的传统有失传之虞。但现代人同样需要诗歌的祝福,同样需要借助诗歌之光去辨认我们自己内心幽暗、隐晦和难言的部分。我希望我所做的这样一些工作,可以让更多有缘者走进诗的家屋。

记者:您怎样看待“诗词热”这一文化现象?

西渡:这些当然对传播诗词有很多即时的作用,但如果我们仅仅满足于字句篇章的背诵,我们离诗的精神还是很远。我自己当然也背诵过很多诗词。但那些背过的词句,现在大都忘了。

真正影响我的,是字句背后那个让字句成为诗的东西,是那个源自生命而成为生命之象征的诗的精神。我们需要竭尽我们的心力去接近这个东西,甚至成为这个东西。这也是我编这套书的目的之一:为读者接近这个诗的精神提供内行的向导。

谈新诗

“中国当代诗歌最大特点是实验性。”

记者:对您影响最深的是哪一位诗人或哪些作品?

西渡:这是一个长长的名单。在这众多的名字中,我无法舍弃任何一个:陶渊明、李白、杜甫、歌德、惠特曼、瓦莱里、里尔克……具体作品当然就更多了,几乎完全没有办法列举。

记者:您觉得中国当代诗歌最大特点是什么?

西渡:实验性。

记者:您怎样看待中国当代诗坛?有没有您比较看重的青年诗人?

西渡:1970年代末以来的中国当代诗歌在1949年以前的现代诗歌基础上取得了重大的进展,优秀的诗人和优秀的作品层出不穷。这么说吧,九叶派的九位诗人代表了1940年代现代诗歌最中坚的力量,这样的诗人在当代诗歌中我们可以举出几十位、上百位。

实际上,当代诗歌的成就远没有得到充分的认识。我自己对当代诗歌的阅读也很不全面,因为优秀诗人、优秀作品实在太多了。有时候,一个完全名不见经传的年轻诗人的诗作足以让你震惊。就我阅读所及,我愿意举两位男性诗人:蒋浩和王东东,两位女性诗人:杜绿绿和沈木槿。

《中国诗词大会》学术总负责人李定广:古诗词是新时代的“潮”文化

■ 本报记者 徐晗溪

李定广

随着《中国诗词大会》的热播,一股收看诗词竞赛、谈论诗词达人、欣赏诗词经典之风向我们悄然袭来,这种运用新传媒思维、方式、技巧,把竞赛性、知识性、趣味性和艺术性有机结合起来的“诗词大会”,点亮了精神追求的灯火,唤起了人们心中的“诗和远方”。

近日,记者采访了《中国诗词大会》学术总负责人、上海师范大学人文学院教授、博士生导师李定广教授。李定广表示,最令他欣喜的是,在这一文化潮流中,青少年逐渐成为主力,在掀起一波波“诗词学习热”的同时,又掀起一波波“诗词创作热”,越来越多年轻人热衷于写作传统诗词。

“诗词热”的产生,反映了民族传统文化的强势回归

在上海师范大学担任博士生导师之前,李定广一直致力于诗词教育。他认为,诗词是传统文化的先锋官,诗词教育就是传统文化教育,加强各级学生的传统文化教育,是当前的国家文化战略。“诗词特别易传播、易普及,我国一千多年来都一直把诗词教育作为启蒙教育,这对孩子开发心智、认识世界具有特殊重要意义。”

在李定广看来,诗词教育是审美教育,对孩子是一种最好的美育。同时,诗词教育也是一种人格教育、素质教育,对学生来说,终身受益。他认为,孩子多背诗词可以增强记忆力、观察力、想象力等。

作为《中国诗词大会》学术总负责人,李定广认为,“诗词热”的产生,反映了民族传统文化的强势回归,反映了青少年对传统文化的认同,反映了人民在物质富足的情况下对美好精神生活的追求,也反映了“诗国”国民原有的诗的基因被新时代的传播媒体激活了。

对于这一现象的产生,李定广称,首先归功于作为审美文化代表的诗词文化自身的魅力和生命力;其次得益于政府对民族传统文化的重视,顺应时代潮流和大众需要,将传统文化推到大众面前;再次,得益于主流媒体对以诗词为代表的传统文化的宣传和推动,尤其是媒体通过寓教于乐的方式激活国人尤其是青少年的诗词基因。

学者走出象牙塔 致力于诗歌普及教育

在李定广看来,青少年是一个国家朝气蓬勃的象征,他们成为古诗词学习和创作主体,说明古典诗词符合新世纪文化发展潮流,是新时代的“潮”文化,是可持续发展的中华优秀传统文化。

近些年,越来越多的学者走出书斋,开始做诗歌普及教育工作。李定广认为,学者走出书斋,开始做诗歌普及教育工作,是大好事,值得称赞。因为学者的学术研究不是为学术而学术,不能只在象牙塔里自得其乐,而是要为国家为人民服务。

“大学者做普及工作,不仅具有示范导向意义,而且由于大学者眼光和水平高,对于诗词普及会有更高的准确性,就好比扶贫工作中的“精准扶贫”,将会有事半功倍的效果。”李定广认为,叶嘉莹先生就是典型代表。“她一生始终关心青少年诗词教育,不仅亲自给孩子们讲解诗词,普及诗词吟诵,还为孩子们编写《给孩子的古诗词》等诗词普及读物。”

李定广认为,雅俗共赏的诗词读物有不少。他首先推荐《中国诗词大会》命题范围诗词,就是《中国诗词名篇赏析》一书上下册。“此书对普通大众尤其是大中学生打好诗词基本功特别有用,两小册在手,中国最经典的古诗词搞定。此外,好的诗歌音、视频栏目也很多,我首先推荐《中国诗词大会》视频,其他像新华网的《学诗计划》、喜马拉雅听书等也不错。”

这些经典你一定要读

■ 本报记者 徐晗溪

因现在的诗词读物与文化节目较多,鱼龙混杂,许多读者会有选择上的困扰。6月9日,海南日报记者采访多位专家、学者,请他们为大家推荐雅俗共赏的诗词读物与文化节目。

诗人、海南师范大学教师张伟栋:《外国文学名作导读本·诗歌卷》

西川是当代诗坛的全能型诗人,诗歌、随笔、翻译、批评等方面俱有极高的成绩,令人佩服。我早年读他点评的《外国文学名作导读本·诗歌卷》,收益很大,他点评的这本外国诗歌的精选读本收录了从古希腊到现代主义鼎盛时期的最具代表性的诗

歌作品上百首,每首诗都附有详细的注释以及甚为精当的评论,注释与评论皆可读性强,西川既吸收了前人解读成果,又把自己的创作经验心得融入其中,使得注释与评论部分成为西方诗歌入门的最佳路径。

海南大学哲学社会科学研究院常务副院长刘亮教授:《唐宋词十七讲》

叶嘉莹先生的《唐宋词十七讲》是其1987年应台湾辅仁大学校友会之邀所做唐宋词系列讲座的纪录稿,也是对其《唐宋词名家论稿》的补充和完善。书中论析了温庭筠、韦庄、冯延巳、李煜、晏殊、欧阳修、柳永、苏轼、秦观、周邦彦、辛弃疾、姜夔、吴文英、王沂孙等唐宋时期具有代表性的

词人。

书中不仅有对名家词人生平和创作特点的介绍,也分析了不同时代词人之间在词艺上的内在联系,形成了一部独特的“唐宋词史”。尤其值得注意的是,叶嘉莹先生非常重视诗词的感发启悟作用,“诗的作用就在于能够给你心灵一种感发”,因此她也特别强调对诗词声韵之美的分析。

诗人一行:《北大百年新诗》

北大是新诗的首创之地。臧棣、西渡编选的《北大百年新诗》,以一种严谨又富有活力的诗学和诗歌史眼光,既展示出北大新诗生长、不断变化伟大成就,又将我们的视线引向正在进行之中的北大诗歌写作。

入选之作,要么是经历了时间考验的经典作品,要么是公认的当代杰作,要么是带来了新异气象的青年新锐之作。读者不仅可以通过阅读本书而领略百年新诗的伟大历史成就,更新自己在审美上的感受力和理解力,更可以走进由当代诗所打开的陌生而绝妙的风景。

作家阿乙:《醒来——北岛和

朋友们的诗歌课》
《醒来——北岛和朋友的诗歌课》是北岛先生触网的结果。北岛策划并邀请16位诗人、译者、学者、网友朗诵并讲解51首中外经典现代诗。课程的开展,可以说是向新生诗人打开经典的大门,同时也是次对诗歌经典殿堂的营造。

海南大学人文传播学院青年学者汪荣:《一千零一夜》

要好好读一本书着实不易,要读懂读透就更难了。梁文道做的,就是一个教人读书和传播书籍文化的工作。从早期的凤凰卫视的《开卷八分钟》到现在的《一千零一夜》,主持人梁文道一直试图通过“书”的媒介来普及社科知识。

目前在优酷平台播出的《一千零一夜》是一个网络读书节目,梁文道用一集或多集的容量去详细介绍一本书。梁文道的阅读视野十分广阔,他介绍的书有文学的、也可以是哲学的、历史的、社会科学的。他将很多有趣的观念娓娓道来,让观众能够入耳入心。

