

探讨《艾青诗选》的意象美

杨雪芹

百色市百色中学

摘要：艾青是我国现当代著名诗人和作家，其大部分诗歌精华作品都被收录到了《艾青诗选》中，成为现代诗歌文学宝库中的重要组成部分，被一代又一代研究者分析和诠释。艾青也被称为“吹芦笛的诗人”，是现代新诗第三个十年中最有影响的代表诗人，在诗歌创作中将全部情感倾注其中，自觉使用各种意象，提高了作品质量。从《艾青诗选》可以分析出独特的意象美，感受艾青在特定历史时期的心境，充分解析艾青诗歌中的意象美。

关键词：《艾青诗选》；艾青；意象美；诗歌作品

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.202

引言

艾青在创作中充分表达对于祖国大地和人民的真挚感情，以意象作为媒介，将自己的所思所感融入诗歌创作中，既以凝重的笔调描述出祖国大地的苦难现实，表达他的爱国主义激情，也时刻坚信光明未来的新希望。艾青有着自己独特的感受和艺术地表现世界的方式。而他的这种个人感受和体验往往通过意象表达出来，需要在研究时候紧扣意象美这个概念，解析艾青诗歌的艺术价值。

一、诗歌意象的含义分析

（一）诗歌意象的概念

艾青说：“一首诗是一个心灵的活的雕塑。”意象就是如“活的雕塑”一般直观地表现出来的人的心灵。诗歌中的意象是指有意义的形象，诗是由“意象”构成的完整体系。从本质上说，诗存在的意义和目标就是抒发人的情感。这种情感作为人的内心体验，它看不到、听不见，要把这种情感写进诗里，并进一步传达给读者，诗人就必须借助于能够看得见、听得到、感觉得到的外界事物予以表现。在诗中这种内心情感和外界的有机结合，就形成了诗歌的“意象”。“意象”由“意”和“象”二者构成的。“意”是指情感内容，“象”是指外在形式。化为“意象”的“意”的形式具有多样性，人有多少情感就有多少种“意”。化为“意象”的“象”，也是多种多样，主要分三种：人象、事象和物象，例如艾青的《礁石》，其中的象主要是大海中挺立的礁石的物象。同一个“意”可以有不同的“象”。这有两层意思，一是在一首诗中，作者用不同的“象”来表现他的一个“意”，二是不同的诗人用不同的“象”，表达了相同的或者相似的“意”。

（二）意象和诗歌语言

可以说“意象”是诗歌的基本语言。任何一个诗人，不管他是否明确地意识到，当他与外部世界进行交流时，他就自觉不自觉地使用“意象”语言。仔细分析起来每一首诗都有自己的“意象”，即便是直抒胸臆的

诗，还是能通过读体会出其中的“意象”。一首诗和另一首诗的区别在于各自的“意象”不同，在于“意象”的多少和“意象”的布局的不同。而在都要有“意象”这一点上，诗和诗具有统一性。诗人要想写诗就必须掌握“意象”的基本语言。通过日积月累，使它的库存丰富和充实起来，并且学会运用它来进行构思，运用它来进行表现。“意象”是诗的一个基本概念，也是最重要的概念，是区别于其他文学体裁的本质特征。语言是文学的材料，写诗也是用语言来写的作品，但这里的语言，是意象化了的语言，意象是诗的基本语言^[1]。

二、《艾青诗选》的意象美

（一）自然意象

1. 土地意象和鸟意象

《艾青诗选》的重要作品就是《我爱这土地》，作者用直抒胸臆的方式直接表达了对土地的热爱。《我爱这土地》虽然以爱国为主题，但是在诗歌的意象中，读者也可以联想到更多内容。诗歌以单纯朴素的“土地”意象，自由而统一的散文句式，集中地抒发了诗人发自肺腑的心声，成为脍炙人口的佳作。开头通过鸟的形象来书写诗人对“被暴风雨所击打过的”、多灾多难的祖国大地的深厚情感。土地承受着暴风雨的肆虐，鸟儿形象既瘦弱又渺小，但依然要坚持歌唱。在艾青所处的战争年代，作家天生是人类命运的关注者，爱国主义常常成为大多数作家的表达旨趣。在诗的第一段，作者非常含蓄地用虚拟的视角，化身“鸟”的形象去歌唱。他将自己对这片土地、这个国家浓烈的爱的感情，寄托在这只鸟的身上，通过它的歌唱，来尽情抒发自己对祖国前途命运的担忧、遭受日本侵略者铁蹄蹂躏的愤怒，表达出人民不屈不挠的反抗的精神，展示出祖国的未来前景的必然广阔。“这被暴风雨所击打着的土地”正象征着被日本侵略者肆意践踏的国土。“九一八”事变后，东北三省沦陷，1937年抗日战争暴发后，人民奋起抗争，里边包含了诗人的忧伤和难过，包含了悲痛与愤怒。选取的意象虽然朴实，但是这些感情色彩浓烈的修饰语，

却把它转化为富有象征性的画面，悲愤满怀而奋力抗争的形象，内蕴非常丰富。

虽然这首诗以爱国主义为主题，但并不意味着诗人自我的消失，艾青说过“诗人应该是自我感觉的先驱，没有自我就没有诗”，所以他的诗总能体现自我个性化色彩。在这首诗中作为自由象征的“鸟儿”抛弃了自由，义无反顾地用嘶哑的喉咙为土地不停地歌唱即使死了，“羽毛”也要“腐烂在土地里面”。面对山河破碎，生灵涂炭，谁都不应“大难临头各自飞”，然而不选择“飞离”憔悴的中国而留下歌唱，确实需要莫大的勇气。诗歌中除了“土地”意象，还有一个“鸟”意象，我们也不应该忽视。古典诗歌中鸟的形象丰富，寓意有所差异，喜庆、伤感、孤独之义皆有，而现在鸟儿常常象征着自由，更多用来营造一种自然闲适的意境。无论是自由还是闲适，都是在表达一种偏个人化意识。诗歌最后一句质朴的一问一答，揭示了答案。艾青诗歌曾受到象征主义的影响，作品中往往强调主观情感的渗入。在整首诗即将结束之时，艾青突然发出了两句自白，这两句诗既抒发了整个民族的心声，同时也是这个“我”萦绕于心中的悲痛的无法抑制地流露。整首歌就在“土地”与“鸟”意象的碰撞和交融中，郁结着厚重而沉痛的感情，“小我”与“大我”仿佛在这首诗中取得了某种和谐。诗歌是借助形象来表达感情。作者将自己变成一只“鸟”，歌唱“土地”“河流”“风”和“黎明”，这些所选取的意象，联系前面的修饰语，结合艾青所处的时代，都具有强烈的象征意义，且有丰富的内蕴^[2]。

2. 太阳意象

在艾青的意象创作中，太阳占据了重要地位，代表着希望、光明、理想及战斗精神，这正是中国民族精神的写照，也是艾青始终坚信现实中的黑暗与苦难是短暂的存在，而光明与希望是永恒的存在，光明一定会战胜黑暗。作品中出现与这种思想相关的以太阳为中心意象的包括朝霞、黎明、曙光、春天、火焰、火把、生命、胜利、树与红旗等意象群。《艾青诗选》中的《太阳》《向太阳》《黎明》《篝火》《火把》《太阳的话》等都是对光明的讴歌，其中最具代表性的就是《太阳》《给太阳》，在诗中诗人充满热情地赞美太阳的无比的能量，这种无比坚定的信念，既是艾青人生旅途之出发点，又是艾青人生旅途之归宿。

（二）人文意象

1. 家庭保姆意象

在《艾青诗选》中，《大堰河——我的保姆》最核心的意象就是人，意象美也主要体现在了人的精神气质、家乡价值观的崇高上，体现出了人与人之间的亲情

和感情。首诗以细节来打动人，另外就是大堰河身上母性的温存和力量，非常自然，是一种可以超越阶层的具有超越性的存在。在诗歌中有着大堰河含着笑劳动的描绘，非常生动形象，除了连续描绘的大堰河劳动画面让我们感受到她的辛劳能干之外，句首重复出现的“她含着笑”四字亦很关键，它写出了大堰河作为一个母亲非常重要且正向的精神特质，那就是乐观，她能为孩子提供稳定的情绪价值，这是安全感的直接获取渠道，当然也是获得艾青的亲子之爱的根本原因。当然这当中也能看出大堰河对人生际遇无条件的接受，面对现实中的一切，她不哭泣，不抱怨，不逃避，而是承担，这是辽阔的胸怀和从容的态度，必然能给周围的人带来心安。大堰河把她画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，这两行诗极具画面感，最重要的是，把画贴在灶边的墙上，贴在自己日日劳作的地方，这是一个完全个人化的场所，也就意味着这个行为不具任何的展示性，是出于纯粹的爱意。而作者也一定在他某次探望大堰河的过程中发现了这幽微的细节和画面：这也印证了作者艾青和大堰河亲密的关系，并留了一个“我”发现这贴画所思所感的“白”。这个“不能对人说的梦”，这里的“人”指别人、外人，但这个“梦”大堰河一定对艾青说起过，否则艾青不会知道。这让读者进一步看出他们之间的爱的确是能够超越阶层、超越血脉，同时也看出大堰河性格坦荡的一面，她并不会因为那外在的阶级壁垒而避讳或隐藏自己真实的情感。“今天，你的乳儿是在狱里，写着一首呈给你的赞美诗，呈给你黄土下紫色的灵魂”，这是全诗为数不多的直抒胸臆，其中最引人注目的便是这“紫色的灵魂”，在诗人眼中，这种颜色在中国文化中象征着尊贵与庄严，这也再次提点了全诗的情感主旨：一个人生命的价值，与她的出生、职业、阶层等等外在因素并无必然关系，生命价值的评判标准应来自她内在的精神世界，甚至可以是某些完全私人的情感体验，它同时是抽象和具体的存在。

2. 爱国者意象

《他死在第二次》这首诗中，也可以看到一个爱国者的痴、痛、茫，最终至于悟。一个军人也只是一个人，只有一条脆弱的生命，就像蝴蝶那样，破茧既成，绚丽的落幕便很近了。一旦受伤，极可能无方而医致死。生命本就短暂如微风，他笔下却记叙了沉如磐石的一众人。及时行乐都未必可以享尽繁华，为他人负重牺牲就更难得。当那个年代无数人因生计屈膝或嗜血时，同样衣衫褴褛面色灰黄的人里，还有着致命伤刚愈合便觉得“自己是一个兵士，一个兵士必须在战争中受伤，伤好了必须再去参加战争”的人，何等令人动容！敌列阵欲攻之际，总要有人站出来。促成和参与战争，与历

史冷眼及地球生态都一定是灾难与浩劫，可生存和扩张分别是文明恒定的底线与追求。在这首诗总，艾青表示出了以消除人类内部为利益资源而起的战争，最终构成大同之社会以寻找更多外界资源来保障文明底线为毕生乃至世代的理想。诗中“在痛苦里微笑着”大概是无数螺丝钉的过往写照与未来幻画^[3]。

3. 社会劳动者意象

《艾青诗选》中有一篇《鞍鞴店》也是艾青创作中意象美的重要体现，体现出了透过意象背后的人文关怀，将动物命运和人的命运联系起来。艾青1940年创作了《鞍鞴店》本诗首先指出：鞍鞴店出售的是人类的聪明，大致可分为三类：工匠式聪明、驾驭式聪明与价值式聪明。首先说工匠式，大概指手艺与匠心，在主客观并存的前提下，统一的价值观念会作为“工匠”努力的方向与“买主”选择的基准。如“没有一样不美丽”的“众多的样式啊，众多的花彩啊”。若站在与“统一的价值观念”相对的立场上，“工匠”的努力奉献是无用甚至是过错。继续工作是为了从自己独特的“买主”那里活下去价值，且通常是物质层面的价值。那么，此处的奉献就应是为了利益，即为了生活质量的基本保障而做的。而其实还有一类奉献，是为鞍鞴提供原料的动物之奉献。于它们而言，更类似于被剥削，但于人而言就是奉献。犹豫后的伟大也是伟大，被迫的奉献也是奉献。可明知行为残忍，为何人们仍趋之若鹜呢？这里就应牵涉第三种聪明：驾驭式。在相对极端的“人为万物之灵”价值观念下，驾驭其他生命获取的快乐再度激增。能够被满足的生物快乐会使对应欲望再度激增并烙印化。如此，出售聪明便有了基础。

但需另外指出的是，即使持有的不是“相对极端的‘人为万物之灵’的价值观念”，驾驭式聪明也同样可能存在，只是将驾驭对象变为了其他人而已。通常这类驾驭欲望为攀比，但若扩大不当，极易成为战争原因。那样有违艾青的理想，也符合艾青的人生价值观和世界观。因此驾驭式聪明应是吾辈青年敬而远之。艾生终身爱国，少见驾驭式聪明出没在他身上，入狱亦不动摇其爱国心与自觉心。某种角度与那些“为鞍鞴提供原料的动物”完全相同，都不为奉献索取报酬。通过这首诗中动物的被奴役以及奉献，艾青既表示了对动物的同情，也隐含着无私奉献的崇高精神，利用意象丰富了诗歌的整体内涵^[4]。

三、《艾青诗选》的意象美的意义

艾青是自由体诗的自觉提倡者，提倡散文美，其诗体的特点是在奔放与约束之间的协调，变化中取得统一，在参差里取得和谐，在繁杂里取得和谐。艾青诗歌的突出特点就是写实性概括，直抒胸臆。诗歌一般有丰

富的联想和想象，或借助于虚拟的事物来抒发情感，本诗更能打动人的是那些通过写实的视角，直抒胸臆的表达自己心中的情感的方式。为什么我的眼里常含泪水？不就是写实的角度、用镜头特写的方式，并用设问的修辞来引起读者的注意为后面情感的抒发蓄势。“因为我对这土地爱的深沉！”艾青目睹着山河破碎，生灵涂炭的现实，诗人内心的痛苦，对祖国的爱是深沉的。这样用直抒胸臆的方式，强烈地表达出对祖国真挚的爱，是这首诗灵魂和精华。艾青的诗向来爱憎分明，他以深沉激越的语言诅咒黑暗、讴歌光明，这首诗也同样，它把对侵略者的恨和对祖国和土地上的爱，进行了强烈的对比。通过意象，艾青的诗歌具有了强烈的感染力，可以打动人心，对人的理想信念进行鼓舞，让人充满积极向上的斗志。作为那个时代的“吹号者”，在“朴素”“单纯”的艺术境界美学中，又有“集中”“明快”的情感抒发，形成他诗歌的独特风格和他独特的美学追求^[5]。

结语

作为我国近现代新诗史上举足轻重的人物，艾青利用高超的诗歌创作手法，包含着对国家、社会和民族的希望，在那个特定的历史年代创作了大量优秀的作品，在文学史上成了一抹靓丽的色彩。艾青诗歌中的土地意象、飞鸟意象、太阳意象、人意象等，都体现出了作家创作智慧的结晶，已经成了诗歌中的经典意象。通过本次研究，阐明艾青诗歌中的意象美，利用意象分析诗歌、解读诗歌，通过艾青诗歌中的元素也促进了对作家的理解，提升了诗歌解读的内涵。

参考文献

- [1]王泽龙.走向融合与开放:艾青诗歌意象艺术的探索[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2007,46(01):17-18.
  - [2]张颖.浅析诗歌《我爱这土地》中的“家国情怀”[J].今古文创,2021(7):98-99.
  - [3]陈馨.最高的自由:《我爱这土地》中“鸟”意象之解构[J].作文成功之路:中考冲刺,2017(07):1-2.
  - [4]尹甜甜.艾青诗歌忧郁风格浅论[J].小说月刊,2020(005):23-24.
  - [5]陈晓.艾青《我爱这土地》中“黎明”意象之新探[J].文艺生活·文艺理论,2017(12):27-28.
- 基金项目:本文系广西百色市教育科学“十四五”规划课题2023年度立项课题《初中学生语文必读名著整本书阅读素养培养的研究》(课题编号:2023031)的成果之一。