

行走中的歌者

淺釋綠蒂《冬雪冰清》詩三首

名家側影之一

冬雪冰清

綠蒂著 / 普音文化

10104/128 頁 / 21 公分

250 元 / 平裝

ISBN 9789579547970/851

綠蒂（1942-），本名王吉隆，臺灣雲林人，現任中國文藝協會及中華民國新詩學會理事長、《秋水》詩刊發行人。曾主編《野風文藝》、創辦《野火詩刊》、《中國新詩》等詩刊及主編《中國新詩選》、《中華新詩選》、《寶島風采》、《中華新詩選粹》等多種，並擔任 1994 年及 2003 年兩屆世界詩人大會會長，獲頒香港廣大學院文學博士、日本東京創價大學最高榮譽獎、中山文藝獎章、2010 年同時獲頒漢城世界詩人大會「桂冠詩人」及「中國榮譽文藝獎章」。著有詩集《春天記事》、《夏日山城》等十餘部。

綠蒂是一個在詩海中跋涉五十多年的歌者，一生的足跡走遍名山大川、世界景點。在《冬雪冰清》中他以蒙古草原、大明湖、波士頓、元陽梯田、西安、阿里山等等

林明理 ◎ 詩人／曾任大學講師

為景語，盡情傾訴難以抵擋的理想之愛，也珍惜行走中與友人的每一次相聚。全書延續了過去詩歌中著重抒情的藝術，但比過去的詩更具生命的深度。在工業化時代裡，鄉土的溫情正逐漸冷卻，常使人不自覺地陷入到利己主義的冰水之中；可喜的是，綠蒂身居城市，卻常夢回鄉土，因為鄉土是他詩思的根。這是一種民族根性的認同，也是對寧靜與平和的心境的認同；在這本詩集中，也大多表現出一種緬懷和安寧。

就一個詩人來說，風格（fengge）是一種審美心理結構的展現；它既是詩人心靈的歌，也記錄下個人才德與智慧的結晶，經由讀者通過詩人心靈的折射，從而體悟出那細微的顫動之音的格調。儘管綠蒂詩歌也不乏優秀之作，但其最可觀的詩，仍要在抒情的語言裡找，尤以近作〈冬日懷鄉〉的字句更具代表性：

歲月有時沉重

有時輕盈

拓印著城市不同的色調

離家北上的那天

故里已縮小為狹窄的圖面

浮貼在斜陽拉長的陰影裡
 城市有時張望
 有時沉睡
 高牆的聲音
 預告標示未來的面貌
 工地圍籬內
 暗裡構建明日的夢想
 吵雜而溫暖的星巴克咖啡裏
 落地窗望出雨中的街景
 濕冷地提醒著
 早已風乾的怯怯鄉情
 冬天 木棉花葉落盡
 北港溪畔的楊柳
 還垂釣著綠意嗎
 從小鎮到臺北
 是一條生活聯想的直線
 從磚砌小屋到十五層上的公寓
 是一張泛黃的褪色照片
 從童年到古稀
 從一首詩到另一首詩
 是一個冬天對另一個冬天的懷念

綠蒂以此詩頌美思念的故鄉北港，感情是濃烈的，也含有深邃的思想。他經歷過由單純地追求詩神、在生活的曠野上馳騁的歲月和在風雨中走過紛繁多變的大千世界。而今，他經過反思之後，他欣喜，為故鄉而呼喚；他憂傷，為兒時的楊柳是否仍新綠；他期待，為風乾的記憶又甦醒。詩篇完全是心靈獨白，在藝術手法上採用某些象徵、意象、通感等表現手段，從而使詩句具有了更新的氣質。這絕不是詩人雨景剎那間的回憶

聯結；而是灰濛濛的天空影響心緒，詩人藉助冷漠的冬景、木棉花落、楊柳、泛黃的褪色照片來揭示；表現出一種失落感和緬懷的過程。其意象的組合是一個個流動的生活畫面，竭力表現出詩人從小鄉鎮踏向城市嘈雜的生活中，也曾經歷過多次的磨難與血火冶煉。儘管心靈苦惱也不少，但仍在詩國裡不斷拓土，有力於推動詩歌進一步探索新路，期能找到一片綠茵。事實上，記憶的收藏，也是一種昇華；但，這首詩確實叫人感到詩人的一種內在的生命律動。那是痛苦的昇華、人生的昇華，而且他也以自身實踐，成為一個勇於認識至實現自己的浪漫詩人。

接著這首〈開窗〉，給我們提供了許多寬廣的遐想天地，使我們沉醉於靜穆的美好藝術禪境中：

開窗
 讓陽光走進來
 展現你璀璨的容顏
 開窗
 讓風吹進來
 如你悅耳的輕歌滿屋
 開窗
 讓雨落進來
 淚珠浸濕了回憶的風景
 開窗
 讓濤聲傳進來
 一再重複如細語叮嚀
 開窗
 讓薰衣草香飄進來
 清馨芬芳了秋的優雅

開窗
讓牛奶與蜜流進來
給予的是你豐盈的甜美

開窗
讓山風雲霧湧進來
看不見、握不住
而真實的存在 如你

開窗
讓我的詩 走出去
守候 守候月光
守候你每一次婉約的來臨

此詩展示了一幅廣闊的畫面，運用通過意象的組合、跳躍和轉化，從而營造出一種意象美。詩人確如一個握著多色彩筆的畫家，也可以說是醞釀著濃郁感情的畫卷。綠蒂先是把開窗的心情，通過聯想轉化為「你璀璨的容顏」和「你悅耳的輕歌滿屋」兩個意象，用以反襯內心的喜悅；接著又把開窗看到薰衣草香以及牧場裡豐盈的景象，化為沉潛的和諧與無歸宿的山風雲霧像「握不住的你」把思念飄渡到窗裡來的意象。最後，又把詩人靜靜的、孤獨的身影轉化為縷縷詩情像守候的月光，被淒涼所覆蓋的意象。這一組意象看似獨立，實為渾然一體，體現了詩人綿密的思情，也顯示了詩人在詩歌藝術上的創造精神。

多年來，對綠蒂詩作的藝術風格，曾有多種評論；但最確切的恐怕是「抒情、堅韌」四字。陸機《文賦》裡云：「或清虛以婉約，每除煩而去濫。」（注），這說的就是風格的獨創。我認為，綠蒂的藝術風格是既清靈

又含蓄的，而且富有禪意。最後，推介這首〈傾聽西安〉，詩人銘人肺腑地描寫了西安古都的寂寞：

傾聽 大雁塔屋檐的簌簌風聲

傾聽 曲江池畔柳綠的喧嘩

傾聽 兵馬俑磅礴的氣勢

傾聽 古長安的月色汨汨

淹沒了宛若過客的身影

在蜿蜒千年的歷史甬道

傾聽西安

傾聽 鐘鼓樓傳統的優雅

也傾聽 時尚大街春天的繁榮

遠距千萬光年外的星光

仿若近在咫尺 閃爍地

閱讀著盛唐的豐富文采

傾聽西安

是一首典雅的詩歌

是永無終篇的吟詠

從不流失

也從未變成過去的

古都風華

這是首觸景生情之作，真切是其特色。就修辭而言，詩人巧藉大雁塔屋檐簌簌的風聲和曲江池畔的喧嘩，反襯出兵馬俑氣質昂揚、慷慨悲歌的底色。而長安的月色是心靈家園與古都景色的疊合，讓詩人的身影淹沒在千年的歷史甬道中；這裡，時空轉換獲得了極大的自由。在第二段裡，詩人不像散文和小說要具體的敘事，而是把許多印象打成碎片再互相拼接，他在月色與風聲中體悟生命的存在，讓傳統與現代都可以幻化出萬千

色彩。而詩人也輕輕地梳理著鐘鼓樓的樂音與星光，看盛唐的繁榮與沒落，感覺時間的流逝，形成一派流動意象的波濤。第三段，詩人始終不忘根本，字裡行間有著血脈相連的感情；從遠古的詩歌到現代的追回，最後，詩人如掙脫網羅的鳥，飛入古都的懷抱，仍繼續不斷的吟詠、為情謳歌，這是最溫暖、最光明的放射。

言為心聲，詩象即心象。綠蒂這位雲林縣草根出身的浪漫詩人始終堅持著自己的精神追求，以詩為自己的精神食糧，這點是難能可貴的，也為當下詩壇吹來一股情味綿渺、優雅樸真的輕風。在他的這本新著中，既有文人的寬和與樸素直白，又有哲人的沉博與感慨，還包含著對亡友的交感相應、對境外景色精深入微的體驗等等。這些詩作多採用自由體無韻式，既寫實又寫意；既有鄉土的芳香，又有禪思的光芒，寫得情味超逸，見識具備。其中，對自然環境的描繪美麗動人。在〈好久不見——給青倫居士〉的詩句裡，心理的揭示深刻生動，全詩迴盪著對她短暫生命及多才人生的不捨之情，敘事與抒情緊緊結合在一起；尤以最後一句「東海不息的波濤／是永恆的憶念」，感人至深。這就使他詩歌表現的幽情和孤單的情思，能平靜地寄托在一片喧雜之中，卻能以虛懷的心力獨往遠遊於遼闊天地之外。正如他自己序言：「春、夏、秋、冬是一個個串連的季節，〈四季詩抄〉將在春風、在夏日、在秋雨、在冬雪裡展現我的詩貌。」《冬雪冰清》全書收錄三十六首詩，作為綠蒂七十歲的結集，起點是高的；書後還有評家黃中模及楊

傳珍對此書作出公允的評價。總之，詩之道，戒在偽；綠蒂的創作情志，閑遠淡雅。有幸收到這本書時，詩的春天就翩然而至了。^{ISBN}

注：霍松林主編，古代文論名篇詳註（上海市，上海古籍出版社，1986），頁108。清虛，指文章樸素清淡。婉約，婉轉含蓄，此也是指樸質。除煩，去掉嘈雜偶俗的。去濫，去掉淫濫妖冶的。

❁ 綠蒂作品書目

1. **冬雪冰清** 臺北市 普音文化 2012年4月初版 ISBN 9789579547970
2. **綠蒂詩選** 臺北市 臺灣商務 2006年11月初版 ISBN 9570521082
3. **存在美麗的瞬間** 北京市 中國文聯出版公司 2006年 第1版 ISBN 7505953699
4. **夏日山城** 臺北市 普音文化 2004年6月初版 ISBN 9789579547376
5. **春天記事** 臺北市 普音文化 2003年 初版 ISBN 9579547300
6. **詩寫臺北** 綠蒂編輯 臺北市 中華民國新詩學會 2000年 初版 ISBN 9577443249
7. **沉澱的潮聲** 北京市 中國文聯出版公司 1998年
8. **坐看風起時** 臺北市 秋水詩社 1997年 初版
9. **泊岸：綠蒂詩集** 臺北市 躍昇文化 1995年 初版 ISBN 9576303508
10. **風與城** 臺北市 協城 1991年 初版
11. **雲上之梯** 臺北市 綠蒂 1986年 初版
12. **中國新詩選** 綠蒂主編 臺北市 中國新詩社 1970年 初版
13. **綠色的塑像** 臺北市 野風 1963年