

扶桑風情

敬之送

扶桑风情

陶阳 著

南海出版公司

1994·海口

琼新登字 01 号

扶桑风情

作者	陶 阳
责任编辑	宋亦工
封面设计	杨 林
出版发行	南海出版公司
经销	新华书店经销
照排	海南狮龙照排制版有限公司
印刷	河北省涿州市新华印刷厂印刷
开本	32
印张	4.75
字数	100 千字
版次	1994 年 4 月第 1 版
印次	1994 年 4 月第 1 次印刷
印数	1—2500 册
书号	ISBN 7-5442-0189-9/1·44
定价	3.80 元

(版权所有·盗印必究)

陶陽同志，与我有共同的爱好。对于
艺术，他们都欣赏民歌，在写作方面
特别重视民族风格。记得在同道
会的诗友。他在他的诗日刊上所
写所见，所感写成的短诗百余首
结集出版。这些作品，抒发了中国
友邦情谊，也表现了他对人民诗的
风格，畧微数语，以表祝贺。

臧克家

一九五二年八月
二十一日

小滂河的水是会再清的（代序）

汪曾祺

我和陶阳是 50 年代认识的。那时他还很年轻，才从大学毕业。我们都在民间文艺研究会工作。陶阳在大学时就写诗。我看过他在报纸上发表的诗，看过他尚未写定的诗稿。我觉得他是一个农民的儿子，他是喝小滂河的清水长大的。我一直还记得他的一句诗：

家乡的高粱杀了吗？

（我们曾经讨论过“杀”字应该怎么写。）

后来我离开了民间文艺研究会，和陶阳只有一两次稿件上的往来，很少再联系。他后来从事神话和民间文学历史的研究，出版几本很有分量的专著。我未见他发诗，我以为他已经“洗手不干”，放弃写诗了。

不料他给我送来新编的一卷诗，让我写一个序。

陶阳曾在日本住了 4 个月。这个集子都是在日本写的，或写日本的。集名《扶桑风情》，我认为是合适的。“扶桑”不只是一个地理概念，而且寄托了一个中国人对日本的感情，从历史到现代的源远流长的感情。

4 个月不算短，也不算长，能够写出多少东西？我有过这样的经验：到一个地方住了几天，想写一点感受印象，结果是觉得很一般化，抓不到什么东西，甚至觉得不值一写，

于是废然而止。用散文写游记，有点像“冬瓜撞木钟”——不响。

陶阳另辟蹊径，写诗的他用诗人的角度，诗人的眼睛，诗人的感情看日本。于是便和一般的用散文写的记游叙事的流水帐不同。

两道黑黑的眉毛，
一双水汪汪的眼睛，
墨染的发丝粉白的脸，
口似樱桃艳丽鲜红。

锦绣豪华的古装和服，
端庄富贵而柔美多情，
又宽又长的大水袖，
在清风中袅袅飘动。

蹒跚的洁白的木屐，
沉重而又轻盈，
像一只美丽的蝴蝶，
飞翔在芬芳的花丛。

（《穿和服的日本姑娘》）

这本来也是一个平淡的印象，平常人看一眼也就过去了，但是诗人怦然心动，他从东京街头日本少女一双素足上看到一种美。这种美带点凄婉的味道，这是一种难忘的、永恒的美。陶阳不虚此行。

陶阳的诗一般都是明白如话的。他不故弄玄虚，不“朦胧”，不晦涩难懂。但是并不就事论事，他有时有更多

的联想，更多的意象，对人生有更多的感悟，更深更广的思索，如《新宿之夜》：

天在下雨，
地在流动。
流动的花花世界，
流动的万家灯火。

流动的霓虹，
像流动的云，
流动的车灯，
像流动的河。

流动的音乐，
流动的感情，
流动的少女，
招徕流动的客。

新宿之夜，
一切在流动，
流动着欢乐，
也流动着罪恶。

陶阳的诗体是比较自由的格律诗。他并不把诗行弄得过分规整（如“五四”时期的“豆腐干体”），但每一行的音步是接近的，不搞过分参差（像现在许多诗人的自由诗）。陶阳押的韵是鲁迅所说的“大体相近的韵”，并不十分严格，有些地方甚至是不押韵的，但是陶阳很注意韵律

感。比如《酉之市》接连在句尾用了一串“库玛黛”，这造成一种鲜明的节奏，一种迫切热情的祈望，这首诗的音乐感很强烈。这些使我这个比较熟悉新诗传统的俗人觉得很亲切，我以为这也是兼通雅俗的途径，——我是反对把诗的形式搞得奇里古怪的，比如两个字占一行。

既是写日本的诗，又是小诗，不妨有意识的接受一点日本俳句的影响。比如《蟋蟀》是完全可以写成俳句的。要有俳句的味道，我以为是尽量含蓄，尽量不要直白，不要“理胜于情”，如陶阳的一位朋友所说，不要“实在”。此集有些首就太“实在”了。

我久不读诗，更少写诗。陶阳叫我写序，我只能说一点“大实话”。

小滂河的水被污染了，还会再清的。陶阳的心态也会像很多人一样，不免浮躁，但是他的诗情还会重新流动，像年轻时一样的清甜。

1994年3月1日

朴素、清醇、深长

——读陶阳旅日诗草《扶桑风情》

马萧萧

久违了，
这朴素而深情的诗行。
我在这亲切的诗行中漫步，
仿佛随着你身临扶桑。
多少风物都如在目前，
又引起我无限情思与遐想。

读着陶阳的诗，使我情不自禁地这样吟叹！

在我们这个诗国里，诗歌的发展已经进入一个空前繁荣的时代。深厚的民族传统、驰骤的外来之风、强烈的时代思潮，激扬综错，各种流派，目不暇及，形成了我国诗坛五光十色的绚烂局面。在如此纷纭的氛围中，一读陶阳的诗，顿然感到熟稔而清新。

陶阳是50年代的青年诗人，于今已是年过花甲。他生长在泰山脚下，又是一位长期从事民间文化研究的学者，于是形成了他这种朴素清醇而又寓含着深长情意的诗风。

在过去那种假、大、空樊罩之下，使诗人长久不写诗了，而把自己的精力长期沉潜在民歌与神话的研究之中。他

曾参加史诗《玛纳斯》调查采录组，与十几位同伴寒暑经年地远入柯尔克孜牧人帐篷之间，采录中国三大史诗之一的《玛纳斯》长诗，采录了好几箱资料，同时也写过一些反映柯族生活的牧歌式的抒情诗。十年浩劫之后，陶阳的童话诗《段赤城》出版，受到读者好评。80年代之初，他作为民间文学卓有成就的学者，东渡日本访学。异国风情，激发着诗人的情感，使他在精心研究民间文学之余，随时随手以这样朴素的诗笔记录下他所见所闻、所感所思，集掇成这样一束含着樱花芳馨的鲜花，呈现在我们面前，让我们跟着他的诗笔，在扶桑的街、院、山、海之间漫步。读着他的诗，仿佛身临其境，如见其人，如闻其芳。

我们看见：日本秀丽的山水，清洁的城市，彬彬有礼的人，先进的科学技术，以及带有浓厚中国传统血缘的文化风情，樱之梦、花之街、酉之市、小绘马、达鲁玛、库玛黛……穿和服的姑娘、亲吻鸽子的老人、静穆无私的献血者……也有流浪汉、占卜者、站着睡觉的人等等，一切是那么真切、那么生动、又那么深沉。

这些都是街头巷尾、山麓水滨日常所见，诗人的笔触几乎不假什么繁文缛词，完全以白描手法，如实写来，成功地描绘出各种生动的形象。真是“俯拾即是，不取诸邻。俱道适往，着手成春”（司空图《二十四诗品》）。且看：

两道黑黑的眉毛，
一双水汪汪的眼睛，
墨染的发丝粉白的脸，
口似樱桃艳丽鲜红。

……

又宽又长的大水袖，
在清风中袅袅飘动。

.....

蹒跚的洁白的木屐，
沉重而又轻盈，

.....

这位穿和服的日本少女的形象，仿佛录相机如实地摄入下来，又投入读者的眼中，令人难忘。

又如《站着睡觉的人》：

他才把头埋进大衣领里睡得昏昏沉沉，
他站着睡觉比不倒翁还神，
他打着鼾声东倒西歪又似脚下生根。

真令人不禁叫绝而慨思万千！

再如《流浪汉》：

赶车上班的嘈杂的脚步，
踏碎了一位老翁的迷茫的梦，

.....

他四肢支着冰冷的水泥地，
怎么也直不起腰。

.....

绅士服与高跟鞋，
流水般从眼前晃过，
鄙视的眼光，
使他更加腿疼腰酸。

.....

他就那么四肢撑着身子

默默哀叹，
像一座花岗岩艺术雕像，
久久地凝固在空间。

嘈杂的脚步、流动的绅士服、高跟鞋，与这老人凝固的身躯的对比，刻画出一幅多么悲惨的图景啊！

写景的手笔，也是如此精妙。如：

大海波涛赶来碰杯，
酒花四溅豪情飞动。

（《海滨楼即景》）

荷叶被秋风涂黑。

（《秋荷与白鹭》）

风把它踢来踢去。

（《雪的葬礼》）

只是简单地用了一个“碰”字、“涂”字、“踢”字，便可化无情为有情，赋无形以有形，婉转多姿，灵透动人。

更美的是他那首《新宿之夜》：

天在下雨，
地在流动。
流动的花花世界，
流动的万家灯火。

流动的霓虹，
像流动的云，
流动的车灯，
像流动的河。
……

流动着欢乐，
也流动着罪恶。

流动的形象，流动的思绪，流动的节奏，流动的诗行，让读者意境也随之流动。而结尾两句却又发人无限深思，随着流动的声色远远流去。

又如《东山魁夷的风景画》，那“绿的山峦，绿的树林……使我回忆起童年，我曾和小伙伴在河里摸鱼，在荇草里捉小虾游玩”。最后竟忽发妙想：

我真想沿小河走进去，
看看那山外的山，
瞧瞧那泉外的泉。

走进画里，却又意及画外，有如曲终把弦一拨，那弦外之音，画外之景，悠然飘渺，令人神往！

作者长期从事民间文学工作，他的诗，深受着民歌的影响，从上面所举几首小诗中已可看得出来，那油然而生的比兴，那纯真的叙述，那缠绵的旋律，那整齐跳动的节奏，不时地闪耀在他的诗行里。有时就不禁完全用民歌体来写诗了，如《过大井川》：

橘林结的红玛瑙，
茶园生的绿翡翠，
葡萄架缀的紫水晶，
茶梅树开花挂红灯。
一路绿，一路红，
一路清风到天龙。

有景有情，节奏明快，韵调流畅，绘声绘色，活泼惹人。表现出诗人娴熟的民歌功力。

《乡愁》是民歌风的又一体例，它带有信天游那种自然流畅的节奏和新疆民歌那种婉转缠绵的韵律，读来分外动情。这在《寄》中更加明显。这也可能是他曾两年在柯尔克孜帐篷中听牧人吟唱《玛纳斯》所受的感染吧！

说诗人的诗朴而醇，是说他的诗朴素、单纯，但并不单薄。常常在简朴的语言后面，寓含着深刻的人生哲理。有的只是暗示，没有明说，有的画龙点睛，在结尾处一句道破。请看《呼鸟门》，那是写的由于人们大量捕鸟钓鱼，而致鸟绝人亡的故事：

千呼万唤呵鸟未归，
海边空竖起这呼鸟的门……
后来村庄里的人烟渐渐灭绝，
只留下这个凄凉的传说。

这种惨痛的教训，多么发人深省！

再看《神乐假面》：

笑面就是笑面，
怒容就是怒容，
比起喜怒无常的人脸，
假面倒是真面。

不是吗？的确道出了事实的本质。

《雪的幻想曲》：

她年年抱着美好的理想飞来，
又年年流着伤心的泪水无声地离开。

这是多么深沉的哀叹啊！

《观民家园》：

谁愈懂得过去谁愈能创造美的明天。

这是研究民间文化和看到日本社会的人所深深体会到的一条道理。

《落花》

你生得美丽动人，
死的也潇洒芬芳。

则又如此俏丽而超脱。

《扶桑日出》：

所有的神都是偶像，
只有你是万物生长的源泉和力量。

更是意境开阔，气势雄伟，神志豪迈！

另如《蜘蛛》：

因为血雨腥风中的童年最怕黄衣裳，
顽固的蜘蛛！你为何还穿黄？

《日本海》

别看这里
风平浪静
海底深处
却潜伏着
翻江倒海的蛟龙

《历史奥义》：

灾难随新潮流失了
但不要冲洗掉
那痛苦的记忆

这些都寓涵着深刻的社会历史内容了。

诗人的眼睛的可贵之处，即在善于从一些看似平常的事物中看到极其深刻的东西。而更难的是又将这丰富而深

刻的内容以极简练的语言，朴素的形式表达出来。

有人初读陶阳的诗，可能觉得直白了些。然而，再读下去，便会感到越来越有味，从而发现它的美之所在，以至“使人味味，亶亶不倦。”（钟嵘《诗品》）

朴素美，是艺术中的一个高的境界，如苏东坡所说，这种美是“质而实奇，癯而实腴”，“外枯而中膏，似淡而实美”的境界。许多艺术家往往是几经探索之后，才又返朴归真，终于追求到的一种境界。李太白所谓“清水出芙蓉，天然去雕饰”。看似清纯自然，却是不容易做到的功夫。

相形之下，在这本诗集里也有个别的诗就显得过于质直、简单而不够丰厚，气势确然高远，思路也甚飞驰，立意也很深邃，读来却感到直说出来的东西较多，留给读者去思索、去品味的地步较少了些。就不如《日本海》那样精练而深远；就不如《东山魁夷的风景画》那样能让读者与作者共同走进画景去。当然，这只按照前面所谈的朴素美的境界比较而言，作为多角度地描写日本风光，这些诗仍不失为是有价值的诗。

在本集的《随想篇》中，除有关日本风情的诗篇外，诗人还写了《乡愁》、《寄》、《岁月的荒烟》和《遥祭华岗校长》、《致诗人冰心》、《致诗人艾青》、《致诗神》、《两颗巨星》等，从这些诗里，我们可以窥见诗人情怀的深处，窥见他学诗的道与追求，看到诗人对他的亲人、师长的爱慕与向往。从这些朴实而深情的诗篇和他对待别人的态度中看到陶阳本人。

1993年12月2日于京华定慧寺

目 录

题词	臧克家
小滂河的水是会再清的（代序）	汪曾祺（1）
朴素、清醇、深长	
——读陶阳旅日诗草《扶桑风情》	马萧萧（5）

第一辑 东京篇

飞往东京	（2）
蟋蟀	（3）
东京的雨	（4）
剑与笔	
——题庆应义塾大学纪念楼巨型窗画	（5）
东京地铁见闻	（7）
沉默	（8）
献血者	（9）
穿和服的日本姑娘	（11）
乌鸦	（12）
新宿之夜	（13）
秋露	（14）
老人与鸽子	（15）