

蔡瓈雙詩歌藝術研究集粹

王玉樹 翟大炳 著

香港文學報出版社

蔡麗雙詩歌
藝術研究集粹

王玉樹 翟大炳 著

香港文学报出版社

顾问：张浚生 蔡衍善
督印：蔡曜阳 蔡佩珊
作者：王玉树 翟大炳
主编：张诗剑
执行主编：吴晓萍 刘诗慧
全书题字：蔡丽双
封面设计：苏志杰

蔡履雙詩歌藝術研究集粹

王玉树 翟大炳 著

香港文学报出版社出版

通联：香港九龙土瓜湾下乡道36号华强大厦2字楼B室

电话：852-23305870；852-65984579

传真：852-23642320；852-21940035

电邮：lisachoi2000@yahoo.com

[或szekam2001@yahoo.com.hk](mailto:szekam2001@yahoo.com.hk)

880×1230mm毫米 1/32 开本 7印张

2009年11月第1版第1次印刷

印数：1-5000册

ISBN—13：978-988-96228-1-7

港币 / 人民币：30元

版权所有 翻印必究

民间组织举办省级、全国、全球的征文比赛。在不同地区多次举行过她个人的诗文朗诵歌词表演会、朗诵比赛，众多朗诵家在不同场合朗诵其作品；众多作曲家为其歌词，诗作谱曲；多位歌唱家和大批学生在不同场合演唱过她的歌曲。更有画家为其诗文配画并举办展览等。其无数诗文被翻译成英、法、德、俄、瑞典、西班牙、葡萄牙、希腊文、印度、日、韩、蒙古文等10多种文字，倍受国际诗坛广泛关注，在海内外文坛享很高的声誉。

蔡丽双先后获得希腊国际文学艺术学院颁发的“2002年度国际优秀诗歌奖”；巴西国际作家艺术家协会颁发的“2002和2005年度国际最佳诗歌奖”；2004年荣获“中国时代新闻人物十佳卓越贡献奖”；2005年荣获“中国当代十大优秀青年诗人”称号；2005年获“第二届冰心散文奖”；诗集《求索》被希腊国际艺术学院评为“2005年度优秀诗歌集”；荣获美国作家协会“2005年度人物奖”；2006年荣获意大利EDIZIONI UNIVERSUM（埃迪采恩尼大学）颁发的国际文学奖；由1978年创立的美国国际作家协会IWA，一致投票推举为2007年度诺贝尔文学奖候选人。《温泉心絮》2007年被评为中国当代优秀散文诗作品集；2008年获国际作家协会颁授人文学荣誉博士学位；2008年获国际悖论主义协会颁发“特别贡献奖”；2009年荣获国际诗人笔会在第12届（惠州）国际诗人笔会中颁授“中国诗人杰出贡献金奖”；2009年，联合国承认的“世界文化艺术学院”，在匈牙利召开的第29届世界诗人大会上，隆重颁授蔡丽双荣誉文学博士学位。曾荣获希腊国际文学组织札斯特朗俱乐部(CLUBXASTERON)颁发“杰出荣誉会员”证书；世界名人资格审评委员会特授予她“世界名人勋章”和“世界名人金杯奖”；个人传记被收入海内外多部辞书中。

沿港雄心薄九霄
回歸歲月湧鈞潮
春光秋色輝宏業
雨潤旌展傑豪

三慶堂八十年春蒸農雙撰書

種一盆含笑
從此留在風雨中
留住一份關愛

二零零三年十一月

蔡麗雙撰書

花草芬芳

離不開雨露的滋潤
春蠶吐絲

離不開桑葉的饋喂

二零一零年五月 素麗雙攝于

目 錄

前 言 1

上 篇

绪 论	6
现代诗歌精神的一次超越	
——香港女诗人蔡丽双创作谈	13
“唯美”倾向与情感真实性的融合	19
大爱最宜铸诗魂	23
再议故土亲情的怀旧与倾诉	
——细读诗文集《故乡情》	28
论蔡丽双抒情作品的独立风格	40
试论诗人对诗歌美学的追求与贡献	52
对古典诗词的承传与艺术自觉	64
“五四”大诗家和香港诗坛巨星	
——冰心与蔡丽双比较研究	74
亮丽绘春晓 满天挂彩虹	
——概说诗人的汉俳集	83
情系故土 语如珠玉	
——兼谈诗的语言结构操作	91
一片冰心化飞虹与诗花怒放	
——略谈蔡丽双的诗路	98
读《蔡丽双短诗选》杂言	104

现代诗歌的精神超越

——答王玉树诗歌创作谈 109

下 篇

谈蔡丽双诗歌中互文性技巧.....	118
蔡丽双歌词日常生活诗意化特色.....	126
童心童趣的儿童朗诵诗.....	140
蔡丽双散文诗中的大爱与大气个性.....	152
她在诗文中典故运用的意义.....	163
变奏与复调：诗歌中的梦风景.....	172
“阿里玛”与“阿尼姆斯”：蔡丽双诗歌“中性”论	183
余论：诗是什么该如何回答.....	196
附录：	
[1] 诗歌中的意义和意思.....	203
[2] 意境的审美价值与指引作用.....	209
后记.....	215

王玉樹 翟大炳著《蔡麗雙詩歌藝術研究集粹》

前 言

——写在出版之际

冬去夏来，经过半年多的艰苦作业，这本很普通的学术论著终于杀青了。历来都认为写诗难，而做诗歌评论并不轻松，识艺与知人一样会存在着偏差奈何之！

回想起来，我结识女诗人蔡丽双亦属偶然，常说“山不转水转，人生何处不相逢”，此话委实不假。其实我们毕竟是同乡校友，所不同的是：1949年秋季我于福建省侨办石光中学初中毕业后参军，她是50年代后期高中毕业的优秀生，后来移居香港。大约在10多年前，故乡石狮市“绿洲读书社”社长蔡友谋告知我，香港有一位女诗人写了许多好诗，让我也写一篇诗评。我拜读了她的诗集后，写了首篇评文《“唯美”倾向与感情真实性的融合》，2003年同时发表在菲律宾华文《商报》和重庆的《国际汉语诗坛》，随后就接二连三地写下去，其中又有数篇发表在大陆和香港的报刊上。我突出感觉到蔡丽双的诗富于艺术表现力（诗美），同时又言之有物，能够感动读者的心灵，诗路很正，与时下新潮派的诗风迥然不同，尤其是在港台那个地方更为难得。后来，我和蔡丽双多次在石狮市和香港坦诚交谈，对诗的见解颇为相同，从此结交为诗友。不过我当初只想写点零散的短论而已，每篇仅有三千来字，直到去年底我才萌发扩充成一本专集的想法，对于这位在几年间如此出色地跃登国际诗坛的女诗人，我作为一个文化人也是一种责任与光荣！

王玉樹 翟大炳著《蔡麗雙詩歌藝術研究集粹》

一般而论，鉴赏诗艺的根本标准有三：其一是语言清新，其二是诗情浓郁，其三是形式比较完美。诗的共同性质是“有意味的形式”（贝尔），力求开创出“第二自然”。惟有如此，才能达到一种“精绝的境界”。对此，诗人蔡丽双有意识地进行了一番艰苦的探索，却没有半点浮躁与自诩的心态。从总体上说，我们吟读她的作品会给你带来那种新奇感与冲击力，使人的精神世界得到深切的感动与慰藉。因为在她的天赋中具有诗人的气质和才华，而且中西文化素养相当深厚，苦读了大量古今的经典著作，又兼擅书法和剑术之类，这应当视为其在短期内能够获取巨大成功的各种文化元素吧？写作一些新诗并不等于配称为一名诗人，必须用心在艺术创新与社会影响面上取得读者的认可；写诗更不在乎数量多少而应当讲求高品位，古人说“格高则诗高”，便是这个原理。一位闻名的法国大诗人说过：“我们应该毕生期待和采集，如果可能，还要悠长的一生，然后到晚年，或者可以写出十行好诗。”美国十八世纪的著名女诗人艾米莉·狄金森（与惠特曼齐名）便是如此。

我匆忙地披阅蔡丽双博士的几十部诗集，总共写下十几篇诗评文章，深感到在她身上体现出来的特色与优势在于：首先是做到人品与诗品的一致，她以纯洁光明的心境审视一切事物，期望把自己的心愿与向往变成现实的存在。这颗美好的诗心就是大力张扬“真情大爱”，它是从冰心老人那里借来的一面大旗。唯真才能打动人心，唯情才能创造美感，唯爱才能使诗高高飞扬起来。因此她借诗阐明自己的诗论主张：“诗以博爱描绘真善美的天地。”在当今世界上，最缺乏的正是这种公

王玉樹 翟大炳著《蔡麗雙詩歌藝術研究集粹》

认的伦理观念，诗可以担负起此项神圣的使命。其次，她始终坚守思想意识的先进性，而非随波逐流地跟着“欧化”跑，盲目追求诗的“全自我”、“纯诗化”。古人尝言：“文之道，时为大。”（清人刘熙载《艺概》）从屈原以降的历代优秀诗人无不如此，那种专门吟风弄月，玩唯美的不会有大出息。蔡丽双虽然是一位香港商人，出国留过学，但在大陆长期受到传统文化的教育，自觉地秉承古典文学的传统，并且独创性地加以化用，从而结出了丰硕的艺术花果。复次，她的文化视野十分开阔，兼重“唯美”的技法而提升了诗的审美力度，在此基础上又加强了诗歌主题的开掘，两者的紧密结合使自己的创作逐步抵达一个新的超越高度。不可否认，当前诗歌界普遍存在着轻视思想的偏向，所谓“诗人在文字中游戏”，竞相以“没有思想”为荣，过度地消解、回避诗歌中的崇高精神。难怪有人戏称今天的诗歌是“多病的年代”，以看不懂互相标榜。当代诗歌的共同方向必然是走多样化、民族化的道路，所谓“诗文随世运，无日不趋新。”

此外，蔡丽双自从走进我国当代诗坛，对诗的热爱与倾注几乎达到颠狂的地步，作品的数量与内质实在惊人。仅仅十多年时间就推出70多部诗集，同时享有一定的国际声誉，部分诗作被译成英文、俄文、希腊文、法文等十几个国家的文字，多次获国内外散文、散文诗、诗歌比赛奖项。而且对各种诗体——短诗、古体诗、儿童诗、寓言、朗诵诗、散文诗、散文、评论、歌词和汉俳，都能进入了深度的探研，其成就斐然，令人瞩目。所以，国内外的评论家一致称颂她是“才貌双丽”，堪当东方古典艺术美的新秀！

王玉樹 翟大炳著《蔡麗雙詩歌藝術研究集粹》

撰述这部诗评集当然是很认真地去做，由于工作忙时写时断，更主要的是理论水平有限。论者的文艺理念和品评角度不尽相同，如同共赏一幅名画会各有所得，深浅程度自有差异，这也是必然的。蔡丽双的诗歌作品如同一片海，大而深更难以把定，况且我老来精力有限，故特邀好友安徽师大文学院翟大炳教授合作，各取所长吧？他一生从事现代文学的教学与学术研究，著述丰厚，曾在台湾和大陆出版过多种诗歌专著。这样我们就可以一起把此书奉献给读者指教，也完成了一份小小的承诺。

王玉树 2009年之夏
于天津——芜湖

上 篇

詩序家主玉林葉長年正

潤木催花滿沃功
高評均見播春濃
淑渝兼指豐涵祐
玉樹多姿喜舞風

己未年秋月榮農雙撰書

緒論

诗歌，这是一门非常特殊的文化艺术，无论是语言结构、诗形韵律、修辞模式等方面，最具有文本和个人的鲜明特色。特别是表现技巧上的“天工人巧日争新”，总是更换不迭，所以其先锋性与锐意进取的书写姿态，往往具有开辟历史新路的文学意义。但同时也最容易引起争议与驳难，每次发生大的历史变革莫不如此。在今天，诗歌又面临着一场求变创新的艰苦探索，现代新诗应当怎样写？诗是什么直到如今都难以界定，要讲清楚诗的美学本质同样困难。因此，一方面诗人主体要有敢为人先的胆识，但又不可过于浮躁而迷失方向；另一方面也要求读者（半个诗人）和评论家冷静地对待，给予歌吟者心理上的自由和艺术探求的支持。自古及今，诗的变易似乎都在寻找或发现一种新的语言与文体，对于每一位诗人而言是艰难而幸运的。法国的波特莱尔、瓦雷里，美国的惠特曼、女诗人狄金斯、庞德，我国的郭沫若、徐志摩、艾青、北岛，都是开一代新风的大诗人，名扬中外史册，在他们名下看到了人类诗歌前进的踪迹。

从历史发展看，我国白话诗总是处于不断衍变与摸索之中，它必须适应不同时代的要求，使诗思诗情能够满足读者的意愿。诗向来以艺术美为旨趣，要将艺术美感和社会人生相统一起来，去追寻生命与人生的意义和情韵，即人生艺术化的共同追求。清代诗人赵翼早已洞悉此个中的真谛，在《论诗》中借诗论诗曰：“词客争新觉短长，迭开风气递登场。自己已有

王玉樹 翟大炳著《蔡叢雙詩歌藝術研究集粹》

初中晚，安得千秋尚汉唐。”两汉前后的古诗且不论，唐诗本身也分为三个不同阶段，宋元两代又出现词曲新体，“千秋尚汉唐”根本不存在。“经典”作品只能代表一个历史进程的辉煌，既不可逾越更不能再复制，所以应当是“江山代有人才出”！自从新诗取代格律体旧诗词后将近一百年了，大致可以分成三个“30年”的转变，从上世纪新时期开始的我国诗坛呈现出一个多元化的的局面，由于冲破思想牢笼而使创作异常活跃起来。尽管流派迭出各自的主张不同，但是大家认定不外乎分为三大类型：传统派、崛起派和稳健派（又称上园派）。

“传统派”指坚持社会主义现实主义道路的诗歌，以突出表现生活风貌为主导；“崛起派”指朦胧诗及以后的各种现代派写法，以书写个人内心隐秘为侧重点；“稳健派”倡导超越前两种存在偏颇的“第三条道路”，主张中西诗艺的大融合，开拓新路，引入新的动力与活力。看来大多数诗人和诗论家力挺第三种诗歌，因为“移植要本土化，继承要现代化”（山东袁忠岳语）。那种实行全盘西化的做法已然行不通，台湾当代诗人曾有深刻的教训，终于放弃超现实主义的实验，如洛夫、痖弦、余光中等人。当然，一味“守旧”停滞不前，拒绝吸纳外来先进的技巧，很难获得新的成就，诗者必须与时代同步发展。

正是在这种特定的人文语境中，给新诗探索开拓了巨大的艺术空间，有志者必有所获。当然绝非是盲目的个人行为。不可否认，从上世纪八十年代后期，新诗开始走向式微也是意料不及的，究其根由不在社会外部环境，而是自身审美趣味出现了严重的偏失，对许多宝贵的精神资源缺乏认识——中国的现

状与历史传统、人民的生存状态、感情世界等，“都在个人写作中被消解了”（重庆吕进语），随之而来的是如何发展自由体新诗，提倡诗式的多样化，完成格律体化诗体建设的问题，都成了诗歌美学的重要使命。大约在十余年前，从香港走出了一位女诗人蔡丽双，她没有任何侃侃而谈的宣言，却选择了走中间的道路，独自默默地耕耘着，作品新颖俏丽，有质有量，引起了中外诗歌界的青睐与确认。她的诗歌创作，既重视吸收“唯美”的现代诗艺，又坚守本土化、民族化的正确路向，志在“酿造独具个性 / 一脉诗泉”（《天上人间·诗路》）。最为突出的一条贡献是：“她创立了一种既现代化又传统的小诗体，具有爱的精神高度和思想深度”（见本书《试论诗人对诗歌美学的追求与贡献》），不禁令人叹服！

下面再申述几点意见，作为对本书内容梗概的说明：一、针对时代的需要，明确提出“大爱无私、仁爱天下”的诗学主张；二、敬重历史传统的文化精粹价值，竭力发扬爱乡爱国的文明精神；三、善于承传前人的宝贵遗泽，进行创新的艰苦工作。

一、历来诗歌创作的最高境界是“真善美”的高度统一，也是一种现代文化精神的“铁三角”，真与善乃是普遍存在于人世间的道德底线，美则是它的金字塔顶端。简言之，真就是真情无二，人性的本真，只有真才能做到“仁者爱人”，这是我国儒家最基本的人生哲学。善是以慈悲为怀，善待一切事物，内亲其亲，外礼友朋，也是儒学思想的投射与释放。美是实现艺术人性化的最高理念，人类心灵永久向往的天堂，还可以化丑为美、弃恶扬善，给人以精神上的陶冶，均在它的涵盖

