

拉曼大学

中华研究院

中文系

论席慕容的诗歌主题—爱情与青春

科目编号：ULSZ 3068

学生姓名：朱英华

学位名称：文学士（荣誉）学位

指导老师：黄丽丽 师

呈交日期：2011 年 11 月 25 日

本论文为获取学士荣誉学位（中文）的部分条件

宣誓

谨此宣誓：此论文由本人独立完成，凡论文中引用资料或参考他人著作，无论是书面文字、电子资讯或口述材料，皆已于注释中具体注明出处，并并列相关的参考书目。

签名：

学号：09AAB01755

日期：

摘要

本文将以诗歌主题的角度出发，探讨席慕蓉诗歌里的爱情与青春，并着重分析这两大主题中的残缺意识；同时也将分析贯穿爱情与青春这两个主题的重要意象——花。笔者希望借此两大脉络对席慕蓉的诗歌有整体的把握，并作出较客观的论述。笔者拟在前人研究成果的基础上，进一步探勘席慕蓉的诗歌创作。

第一章略述研究动机、研究范围、研究方法以及前人研究成果。

第二章是主要论述席慕蓉的创作背景和其诗观，以能更明确带出后文诗人的诗风的成因。创作背景方面将从中、西两方面的是个影响来加以讨论。诗人除了深受中国古典诗歌影响以外，同时，亦也受西方哲理的熏染。透过这东西方教育的熏陶、融汇，继而造就了诗人的感性、真挚的诗观。

第三章则是以席慕蓉诗歌中爱情与青春两大主题的缺憾为中心，并且探讨诗人常以缺憾作为结局的隐藏意涵。诗人常以“爱情”、“青春”入诗的原因与她的真实生活之间的关系也是本章会讨论的一个重点。

第四章则是以席慕蓉诗歌中爱情与青春之花的意象为出发点，论述在席诗的爱情与青春主题中花的象征与隐喻的意象。笔者会在此章探讨诗人如何借助“花的意象”来贯穿其爱情诗与青春诗，探讨“花”所扮演的角色。

结语部分则是以席慕蓉与众不同的写诗风格以及她在诗坛的地位及影响来总结前面的论述。

关键词：爱情 青春 花的意象

致谢

论文得以顺利完成绝非我一人独力能够办到的，庆幸身边总是有许多的良师益友、良朋知己一直以来对我的付出，对我总是不辞劳苦、任劳任怨的从旁协助我、提点我、支持我。

感激在四年的大学生涯中，所有曾经教导过我的老师们。感谢老师总是循循善诱、毫无保留的传授知识给我们，让我方能积累更多层面的知识与学问，甚至是一些人生的价值观。这些学问或是价值观都是引领我能更顺利、更有方向去完成我的论文。

当然，家人对我的好，是我一直最感激的。家人总是一直默默的从背后支持我、处处忍让我，他们的包容让我总是能放心地去逐步完成我的论文。为此，感谢有一个温暖的家让我顺利去追逐梦想。

同学其实也是我的一份很强的推动力，他们扮演的角色亦师亦友。我们之间互相扶持，彼此互相加油打气，从未间断。有些朋友还提供一些论文参考资料或是做论文的一些意见给我，这些皆让我获益匪浅。有时候，写论文累了，或遇到“瓶颈”之时，多亏她们声声勉励的话，让我又有了冲劲去继续写论文。

我也非常感谢黄丽丽老师对我们这几个小瓜的不离不弃，纵使人在上海，要同时兼顾自己的学业和我们的课业。我想我们是让老师添烦恼了，但她仍然尽全力地区为我们批改论文、为我们烦忧论文的进度。谢谢老师一直一直对我们的教诲、指教，老师勉励的话也让我更有信心、动力去完成论文。

最后，再一次，感谢所有曾经帮助过我的师长们或是朋友们，是你们让我更添信心地去完成论文，感恩！

目次

宣誓	i
摘要	ii
致谢	iii- iv
目次	v - vi
第一章：绪论	1
第一节：研究动机	1 - 2
第二节：研究范围	2 - 3
第三节：研究方法	3
第四节：前人研究成果探讨	3 - 5
第二章：席慕容及其诗歌创作	6
第一节：诗人的生平简介及创作背景	6 - 10
第二节：诗人及其诗观	10 - 15
第三章：爱情与青春的缺憾	16
第一节：爱情的缺憾	
一、爱情的评价	16 - 19
二、想象的幸福与错失的爱情	19 - 25

第二节：青春的缺憾	
一、时间的推移·····	25-28
二、昨日的回顾·····	28-33
第四章：爱情与青春中之花的意象·····	34-36
第一节：花开花谢的爱情·····	36-43
第二节：心中青春之花·····	43-47
结语·····	48-51
参考文献·····	52-54

绪论

台湾诗人席慕蓉以诗歌成功的俘虏了无数读者的心，她的许多诗歌都是脍炙人口，并且让人朗朗上口，甚至曾经在诗坛中造成了“席慕蓉现象”。诗人以爱情与青春的主题的诗歌比比皆是，但学者有关的研究少之又少，为此，我展开了一趟的走入席慕蓉诗歌去寻找爱情、重温青春之旅。

第一节：研究动机

研究席慕蓉诗歌的动机，其实对笔者而言，当时只是一时好奇，因为她的诗歌中那份真、那份美让人为之感动。本人也发现其实自己写诗的风格也和席慕蓉蛮相似，这也进一步地想去更深层的去接触席慕容的诗歌作品。

席慕蓉曾经如此地说：“诗，不可能是别人，只能是自己。”¹与此同时，她进一步为此的说了“这个自己，和生活里的角色不必一定完全相称，然而绝对是灵魂全部的重量，是生命最逼真最精确的画像。”²。也是因为，笔者才被她的诗歌所感动的。

¹席慕蓉：《边缘光影》，北京：作家出版社，2010年，页1。

²席慕蓉：《边缘光影》，页1。

后来，发现席慕容诗歌中有很多关于青春岁月的诗歌，也有着许多关于爱情的主题，也同时发现诗人的诗歌很多是悲剧收场的。但似乎很少研究者去研究诗人的诗歌在爱情与青春的缺憾中下手，因而触发了那股研究的推动力。

诗人总是写出一首又一首让人为之感叹及那懊悔时间的流逝的诗歌也是促使笔者的好奇心想去找出那究竟背后诗人是生长在一个怎样的环境，成就出这样一个她。所以，就决定以这些目标去研究诗人席慕容。

第二节：研究范围

诗人席慕容在她的作品中，不仅仅是诗集，同时，她也出版了不少的散文集，如：《有一首歌》、《写生者》、《金色的马鞍》、《写给幸福》等等，但我却选择了以诗人的诗歌来作为论文的主要考据，那是因为其实诗人的诗也是写着自己，是委婉地表述着自己。因为就如白灵所言：“她的诗，即是她命运的表彰。”³所以，研究席慕容的诗歌也是能得以清楚席慕容诗人的生活的一个很好的途径。

我选择了以诗人席慕容的六本诗集，即：《七里香》、《无怨的青春》、《时光九篇》、《边缘光影》、《迷途诗册》和《我折叠着我的爱》来作为我的论

³ 白灵：〈悬崖菊的变与不变—小评《席慕容世纪诗选》〉，席慕容：《迷途诗册》，北京：作家出版社，2010年，页103。

文的主要研究参考书。那是因为这六本诗集都具有一些能发现诗人的生活写照的诗歌，并且这些诗歌尽管不是全然的真实，但是却能显现诗人对爱情、对青春的一些看法。

第三节：研究方法

本论文将主要以诗歌中的爱情与青春的主题为主要的中心点，当中将会以这两者皆以缺憾的结局来展开论述。在未展开论述前，将会交待诗人的创作背景以及诗人的诗歌风格来加以解释诗人的诗观，进而促使其诗歌的一种风格显现。再者，将以诗歌中的爱情与青春的花的意象，这种花开花谢的极为自然的现象来加强诗人如何善用自然界的“风花雪月”来表达诗中的意境。在这论述的当中，会以其散文中的一些诗人对爱情的评价与对时间的观点来支撑诗歌中有关爱情与青春主题的论证。

第四节：前人研究成果探讨

关于席慕蓉的研究，笔者目前获取的资料是从中国知网的期刊论文而来。其中，较为研究者所津津乐道参与探讨的是席慕蓉与其乡愁的课题。与此同时，研究学者也会采取她的五本散文，即：《我的家在高原上》、《江山有待》、《大雁之歌》、《金色的马鞍》和《走马》来探讨她对蒙古的那份深情感受，歌颂故乡的雄壮，赞扬蒙古歌谣的壮美嘹亮和宣扬蒙古宗族的神奇瑰丽。

此外，研究者也比较常书写或是探讨席慕蓉诗歌中的艺术风格，甚至是艺术魅力。在这当中，包含了诗人诗歌中的遣词造句、创作内涵、情感特征、现代意识和古典情怀。这种的剖析也可分析出诗人的诗歌中其风格的特质富有一定的讨论价值。例如：雷学军的〈席慕蓉诗歌的遣词造句〉⁴与蔡菁〈对峙与统一——席慕蓉诗歌艺术特色探〉⁵。

除了诗人诗歌中这种对内的探讨以外，有学者也将诗人席慕容的诗歌拿了国外学者的来做了一个比较，即是她的诗歌与狄金森的爱情诗做了比较研究⁶。狄金森与席慕容作为不同国界、不同时代的两位诗人，在爱情的书写方面都是独有所悟的。因而借助这两人的诗作风格的极大差距但却不谋而合的论述来探讨或是间接的赞颂着这两人的诗歌。

在硕士论文上，研究学者则比较常以诗人席慕容的内容思想、语言及主题来作为探讨的课题。就如：吴奇穆的《席慕容爱情诗研究》⁷就是以诗歌来区分爱情中的内容思想与其语言表现来作为研究对象。而爱情的内容思想，研究学者则是将它分为六种类型，即：求爱型、相恋型、婚姻型、分手型、重逢型与回顾型。诗人

⁴雷学军：〈席慕蓉诗歌的遣词造句〉，《海南师范学院学报》，2006年第19卷第5期。

⁵蔡菁：〈对峙与统一——席慕蓉诗歌艺术特色探〉，《厦门教育学院学报》2004年第6卷第2期。

⁶李冰封：〈狄金森與席慕蓉爱情诗比较研究〉，《四川文理学院学报》2010年第20卷第5期，页45。

⁷吴奇穆：《席慕容爱情诗研究》，宜兰：佛光大学硕士班硕士论文，2010年。

是以这种爱情的类型来细分席慕蓉的爱情诗。且，是以语言变现，即：遣词手法、造句手法、谋篇手法和声律手法来凸显席慕蓉的爱情诗的语言运用手法。

而另一份论文则是陈瑀轩的《席慕蓉诗歌研究——以主题、语言、通俗性为观察核心》其研究席慕蓉诗歌中的主题、语言及其通俗性，研究学者除了研究其主题即是诗歌中的“时光”、“爱情”和“乡愁”，也研究了诗人诗集的“畅销现象”。而其中爱情诗的部分是以“爱的坚定与执着”和“爱的反思与超越”来书写，研究学者都是以正面的角度来评定席慕蓉的爱情诗。在“时光”、“青春”的部分则是分别以“过去与现在的迴环辩证”和“美丽与哀愁的迴环辩证”的这种方向来追忆青春。

综合以上所搜集及分析的资料，发现似乎尚未有学者深入探讨席慕蓉诗歌中爱情与青春中的缺憾，为此，以此方向做论文的出发点，可以用花的意象来将爱情与青春贯通之。

第二章：席慕容及其诗歌创作

席慕容的诗歌总是如此地感性，然而这种抒情并不是与生俱来的。她的成长、教育背景都是影响她的诗歌的书写风格，也渐渐养成了诗人自己的以一套“诗观”。因为受到了一些诗人诗歌的熏陶，席慕容的诗歌也是变得极为感性、真实。席慕容写的都是自己，因而她的诗总是能轻易地触动人心，读者都为之动容。因此，本章将会以简介诗人的生平和创作背景并以诗人的诗观为研究参照，这样不仅能清楚得知诗人的诗观和其作品的书写风格的形成，同时，也能更清楚席慕容的青春与爱情主题的诗歌总是如此感性的促成原因。

第一节：诗人的生平简介及创作背景

席慕容（1943--）是台湾当代的女诗人。她是个蒙古族姑娘，祖籍是察哈尔盟明安旗，也就是现在的内蒙古自治乌兰察布盟达尔罕茂明安旗，她原来的蒙古名字叫做穆伦·席连勃，意思是“大江河”，也就是她故乡草原上流动的那条河的名字。“席慕容”是她蒙古名字的汉语译音。她所以用这个名字，是为了怀念不忘她的故乡之意。⁸席慕容的父亲是察哈尔盟安旗，母亲是昭乌达盟克什克腾旗，皆是贵胄之后。但是自幼未曾在自己的故乡成长，但也因为家世的因素，席慕容有机会得到完整的教育。由遗传而来的蒙古文化，以及自己成长所接受到的汉文化，乃至教育和留学欧洲而来的西方文化，再她身上自然汇集，使她成为一个具有多文化背

⁸ 张平治：《席慕容的柔美世界》，广东：花城出版社，1991年，页5。

景的人。⁹席慕蓉的诗歌创作就在这些种种的薰陶中慢慢地酝酿着，进而才产生一首首平凡却又动人的诗作。

席慕蓉自小深受中国古典诗歌的影响。她自小对文学的兴趣浓厚，尤其对于中国古典文学的浸淫颇深，在她的一些诗歌及散文中都能隐约看见古典诗词的风貌、风格。究竟是一股怎样的力量让席慕蓉执笔写诗这是许多人都想知道的，曾经她在一段访问中是这么说的：

你问我为什么会开始写诗，其实是我不知道该怎么办，因此我把我每天出去会遇到的这些事情，一个十几岁的少女，晚上回来在自己的日记本上写自己所盼望的一个世界。什么原因让我觉得诗可以这样写呢？是因为我初中的国文老师，董秀老师，要我读《古诗十九首》。《古诗十九首》，字非常简单，没有一个字我不认得，可是我发现里面，就是我说的，它是一把锁匙，是一把匕首。¹⁰

席慕蓉认为《古诗十九首》就有如一把锁匙，能打开她心里的一些模糊的东西，而又如匕首般的能刺中她的痛楚。什么尚未能懂的，阅读了《古诗十九首》，心中的某个部分就能被触动起来。

⁹杨锦郁：〈一条新生的母亲河——阅读席慕蓉〉，席慕蓉：《我折叠着我的爱》，北京：作家出版社，2010年，页114-115。

¹⁰郭枫等作：〈从《七里香》到《金色的马鞍》〉，《远方的歌诗》，台南：台湾文学馆，2008年，页56。

她在其散文〈诗教〉中也曾提及：

年少的时候，初读《古诗十九首》，才知道世间竟然会有这样惊心动魄、直逼胸臆的文字。也才初次醒觉，那些平日散散漫漫摆在生活各个平淡角落里的文字，如果精选之后再架拢起来，竟然会有这样强猛的力量！

长大以后，才开始了解，一首流传下来的诗，即或只是几行短得不能再短的文字，也是一个人穷尽全力去生活过、挣扎过的整整的一生啊！

而到了中年的此刻才终于明白，把那些文字放在一起的力量，除了来自诗人本身以外，同时也来自他周遭的环境。来自他生活的那一个时代，更来自它的源流，来自他的血脉，来自着浩瀚宇宙之中所有的生命，在每一刻里从来没有停息过的变化与悸动。¹¹

从中，我们不难发现诗人深受《古诗十九首》的影响，抑或更可以说是诗人席慕蓉为：中国人这一群诗的民族，所流传下来的诗，至今仍在传唱而有所触动。而她也表示第一次写诗也就是在读了《古诗十九首》以后，虽然当时写的诗不能成段落，但那种惊动，应该是对席慕蓉文字的启蒙。¹²

¹¹席慕蓉：〈诗教〉，《写生者》，台北：洪范书店，1994年，页156-157。

¹²席慕蓉：〈生命因诗而苏醒——新版序〉，《无怨的青春》，北京：作家出版社，2010年，页4。

成就诗人席慕蓉的其中，就如之前所提及的，不仅仅是一些中国的古典文学的影响，对于曾经留学于外国的她，西方的教育也是对她影响极深。席慕蓉曾经提及：“在我的成长过程里，有好几本要感谢的书，纪伯仑的《先知》就是其中的一本。”¹³这本书是带给她一份到骨子里的感觉，是热烈，是疼痛，这种感觉反反复复地侵袭着她：

“在飘着雪的窗前翻开书页，纪伯仑深沉而绵密的爱从此进入了我的心中，好几次，我停顿在一个句子的前面，一遍又一遍地轻声读诵，怎么样也舍不得再去看第二句，因为，在读到这一句的时候，心里有一种强烈而又疼痛的反应，是我年轻的心从来没有经历过的感觉，可是这种感觉的发生又好像是我期待已久的，是一种似醉似醒的狂喜，一种忽隐忽现的疼，在我反复低诵的时候，那好总感觉就会反复袭来，有时候，一个晚上可以就这么过去，始终不舍得再翻一页，不舍得再去读下一句。”¹⁴

也许诗人席慕蓉诗歌能写到让人为之感到触动内心最深处，或是总能让人有种锥心之痛的感觉，多多少少是受了纪伯仑的影响。对于纪伯仑的文字的浅白和贴切，席慕蓉如此表示：

“在这本书里，伟大的心灵一最单纯的面貌出现，他说的话，他用

的字句都是最浅显的，甚至，他要我们去明白的道理也是极浅显的；而在我们进入了他的世界之后，就会跟随他，开始了一种温柔而又缓慢的蜕变。”¹⁵

¹³席慕蓉：〈一朵白莲〉，《写给幸福》，页 120。

¹⁴席慕蓉：〈一朵白莲〉，《写给幸福》，页 120。

¹⁵席慕蓉：〈一朵白莲〉，《写给幸福》，页 119-120。

席慕容后来的作品总是浅显易懂而又却又总是道出读者心坎的话，不难发现那是受纪伯仑的笔锋所影响而致。她的诗歌总是不乏感性的部分，让人为之感动，为之感概！

她的书写风格原来也是逐步由她所欣赏的作家、作品、诗歌的养分所塑造的，可见成就一个诗人的背后是需要多么多的元素，又或是说研究一个作家的书写风格不得不研究她们的成长的背景所接触的教育文化。

第二节：诗人及其诗观

对于本身的写诗这件事，席慕容一向以来不喜欢做些什么解释她只是很纯粹地觉得如果一天过得很乱、很累之后，到了晚上，她就很想静静地坐下来，写一些新的，或者翻一翻以前写过的，几张唱片，几张稿纸，就能度过一个很适合的夜晚。

席慕容的诗歌成为她的朋友间一个不可解的谜团。有人说：“你怎会写这样的诗？”或者“你怎么能写这样的诗？”甚至有很好的朋友说：“你怎么可以写这样的诗？”¹⁶这样诸如此类的问题，对于席慕容来说，是不胜枚举的，但她的回答也是让人心服口服，无话可说的：

为什么不可以呢？我一直相信，世间应该有这样的一种爱情：绝对的宽容、绝对的真挚、绝对的无怨和绝对的美丽。假如我能享有这样的爱，

¹⁶席慕容：〈一条河流的梦〉，《七里香》，北京：作家出版社，2010年，页111。

那么，就让我的是来做它的证明；假如在世间是在无法找到这样的爱，那么，就让它永远地存在我的诗里、我的心中。”¹⁷

席慕蓉自小就会作画和写诗。但这两种她极爱的事，她却是以两种截然不同的心情来看待它们，如果说画画是她狂热的理想的话，那么写诗就是她的梦想：

和狂热的理想相比，诗就如一些安静而又美丽的短短的梦，是我能从这尘世中抽身而出的唯一的途径。我一直以一种局外人的心情来写诗，因为我知道，若要认真地去做诗人，我必然又将陷入另外的一种痛苦之中。¹⁸

写诗对于诗人来说从来不是一种责任还是工作，而是一个让她去把自己的一个梦或是一个心情抒发的管道。写诗对她来说永远是美丽的，没有任何负担的心灵表现。

那席慕蓉心中的诗又是如何定义的呢？她就曾经如此地表示诗本身应该具备的条件：

诗，只能有一种：就是具备了“诗质”的文字。这种本质，深藏在诗人的心，有如美玉深藏在山中或水底一样，是一种天赋，只能发掘和激发，却绝对不能无中生有。要在文字里发挥出这种“诗质”，才能成为诗”，要在被称为是“诗”之后，才能在分为“好诗”与“坏诗”。就像再有瑕疵的玉，依旧是玉，而无论怎么染色怎么去用功打磨的石头，它的本质永

¹⁷席慕蓉：〈一条河流的梦〉，《七里香》，页 111-112。

¹⁸席慕蓉：〈夏天的日记〉，《有一首歌》，台北：洪范书店，1999年，页 26。

远也只能是一块石头而已。¹⁹

而其实这种“诗质”，笔者认为无他的，就是真实和让人感动、有共鸣的诗。诗人席慕蓉常说她的诗歌创作不是可以描述，而是突然有感而写。她一直声称她的诗歌都是写给她自己看得，是她从现实抽身的一种方法：

终于知道，原来——

诗，不可能是别人，只能是自己。

这个自己，和生活里的角色不必一定完全相称，然而却绝对是灵魂全部的重量，是生命最逼真精确的画像。²⁰

由于她的诗是写给自己看的，便显得多了一份真诚，少了一丝的矫饰。也许辞藻没有其他诗人的诗歌来得华丽，但是却多了一份真实而又能触动人心的那份共鸣。也许就因为如此，她的诗都是显得较为地真实、感性，这些都能在她有关于青春与爱情诗歌中发现。

与此同时，她认为诗人写诗应该具有那份“初心”，尽管经过无数的岁月的洗涤，仍然能不失其真：

向明说：“诗人越天真写出来的诗越可贵。”这点我完全同意。但

¹⁹席慕蓉：〈诗人与写诗的人〉，《宁静的巨大》，台北：圆神出版社，2008年，页63。

²⁰席慕蓉：〈生命因诗而苏醒——新版序〉，《无怨的青春》，页1。

是，“天真无邪”如夏日初发的芙蓉，可贵的就在那一瞬间的冰清玉洁，不过，人生能有几次那样的幸福？只要是在不断在成长着的人，心中就会不断地染上尘埃。读诗、写诗，其实就是个体在无可奈何的沉沦中对结晶的“初心”的渴望。我总觉得，这“渴望”本身，也能成为诗质，饱经世故之后的诗人，如果能够在沧桑无奈之中还不失他的天真，恐怕是更为可贵的吧。²¹

诗人让笔者一直为之欣赏的就是她写的诗似乎总是如此的洁净、没有杂质，也许这就是她所说的那份“初心”吧！席慕蓉曾经在诗集的序中提及：

在接近二十年后的此刻，重新回过头来审视这些诗，恍如面对生命里无法言传去又复返的召唤，是要用直觉去感知的一种存在，是很难形容的一种疼痛，微颤微寒而确实又微带甘美的战栗；而在这一切之间，我终于又重新碰触到那几乎已经隐而不见、却又从来不曾离开片刻的“初心”。初心恒在，依旧素朴谦卑。

我一直相信，生命的奔向，不在表层，而在极深极深的内里。

不管日常生活表面是多么混乱粗糙，在我们每个人内心最幽微的地方，其实永远深藏着一份细致的初心——那生命最初始之时就已经拥有的，对一切美好事物似曾相识的乡愁。

诗，就是由此而发生的。²²

²¹席慕蓉：〈诗人与写诗的人〉，《宁静的巨大》，页64。

²²席慕蓉：〈生命因诗而苏醒——新版序〉，《无怨的青春》，页3-4。

对席慕蓉来说，诗歌的“美”不是因为文字的雕琢，而是那份情感的真实，用自己最内心的感受，毫无杂质，去写诗。或许，简单的说，席慕蓉的诗，能打动那么多人，就是因为她用生命来写故事吧！

而回到最初的，曾经让席慕蓉为之困惑的是心中曾经对当时自己的生活感激，珍惜，想说却说不出口，因为她似乎隐隐然有种警惕：若是说出来，有些事物有些美妙的感觉就会消失不见了。²³她认为：“在这世间，有些事物，你是无法为它画出一张精确的画像来的，一旦真的变成精确了以后，它原来最美的，最令人疼惜的那一点就会消失不见了，有些事物，你也不能用简单和明白的话语来为它下一个定义的，当那个定义斩钉截铁地出现了以后，它原来最温柔的，最令人感动的那一种特质也就没有了。”²⁴太多的事情让她感到自己的渺小和无能为力，让她觉得懊恼。

而最后的她终能领悟出原来之前的烦恼都是不必要的，因为世间的事有时根本不用解释，只需顺应自然，那就是最美丽的答案了。对她而言，写诗是她的需求，一种很自然的现象。就因为如此，当中不用太在乎太完美或完整的答案。事情的本身应该就是一种最自然的答案了。

²³席慕蓉：〈心灵的对白〉，《有一首歌》，页 130。

²⁴席慕蓉：〈心灵的对白〉，《有一首歌》，页 130。

她也曾经说过：“诗，是何等神秘神奇的事物啊！可以让我们在瞬间进入一个原本是完全陌生的灵魂深处，隔着那么遥远的时间和空间，我们和诗人素面相见，却发现那其实就是遍寻不活的另一个自己，在那一刻，心中难以言说的了悟和满足，伴随着如闪电般惊悚的狂喜。对诗的渴望，是生命本身最纯净的祈求，任何附加的解释，都是多余的。”²⁵

是的，写诗对席慕容来说，抛开掉一切不必要的顾虑，回归最初的那种“自然”，才是最美、最坦白和最真诚的，这就是她所谓的：“没有什么比自然更美、更坦白和更真诚的了。”²⁶在诗中看见自己，就是读诗、写诗的最大乐趣。

诗人的对诗别无所求，只求其真、自然、和那份“初心”，那对她而言，对读者的回应，她期待的又是一个如何的结果，其实也简单不过，只需由衷的那份珍惜：“亲爱的朋友，我对你一无所求，我不求你的赞美，不求你的赞美，不求你的恭维，不求你的鲜花和掌声，我只求你的了解和珍惜。”²⁷诗人恳求读者给她的回应就诚如她的诗歌一样的简单、真诚，而藉着自己的诗，得到的回响和共鸣，也让她不再孤单和寂寞。

²⁵席慕容：〈冬日的午后〉，《宁静的巨大》，页 19。

²⁶席慕容：〈心灵的对白〉，《有一首歌》，页 132。

²⁷席慕容：〈心灵的对白〉，《有一首歌》，页 134。

第三章：爱情与青春的缺憾

席慕蓉的诗歌中总是不乏爱情与青春主题的内容。席诗里似乎有多首都是不完美的，带着缺憾的。而诗人的诗总是如此的让人觉得遗憾或是为之觉得惋惜，让笔者一直都想找出诗歌的成因，是诗人现实生活中的真实写照抑或是诗人喜欢无名呻吟，笔者将会在下文中道出诗歌的促使诗歌的悲凉的原因。同时，将以诗人为何总爱回顾、“幻想”、追忆等方式来探讨席慕蓉的一些内心世界。

第一节：爱情的缺憾

（一）爱情的评价

爱情自古以来就是一个永恒的主题，古往今来人们都无法抵挡、抗拒这个生命中循环不息的最自然不过的情感。爱情这个主题同样流溢在席慕蓉这个浪漫诗人的笔端中。

席慕蓉的爱情诗是截然让人为之动容的，她的文字呈现出了一种让人为之倾倒、醉心其中的笔法。不管是重逢的喜悦、离别的惆怅、或是初恋的伤逝、失之交臂的遗憾或是不堪回首的从前都表达了最真挚不过的诗人的思想感情，这当中纵使是遗憾、伤悲、惆怅的，不尽然是无怨，但至少笔者认为那是一份执着而又无悔的心情。正如她自己所言：

我一直相信，世间应该有这样的一种爱情：绝对的宽容、绝对的真挚、绝对的无怨和绝对的美丽。假如我能享有这样的爱，那么，就用我的诗来做它的证明。假如在世间实在无法找到这样的爱，那么就让它永远的存在我的诗里、我的心中。²⁸

对席慕容来说，在真实生活中，虽然她是受到上天的眷顾，但是她却没有因为沉浸在幸福之中，她依旧有一份难以言语的彷徨和哀愁，甚至有一丝丝的遗憾在心中。诗人不是以现实生活境遇的哀愁来写哀愁，而是以现实的那份甜蜜幸福来写哀愁。

承接上一段，她的诗歌总是不乏一些让人为之感慨不已的一种错失、遗憾、凄美的爱情故事。什么样的理由、什么样的情绪、什么样的情感让她写了一首首如此为之动容、唯美但不完美的爱情诗歌，是读者或研究者一直想探勘的。

陈素琰于〈不敢为梦终成梦——席慕容的艺术魅力〉一文中指出：“席慕容在幸福感的笼罩中，却有了无以论说的怅惘和哀愁。她不是真的有了什么不幸而哀

²⁸席慕容：〈一条河流的梦〉，《七里香》，页 112。

伤，而是她因拥有这种厚爱与温情而惊恐和烦忧。”²⁹席慕蓉自己也承认：“在我的幸福与喜悦里，总无法不掺进一些淡淡的悲伤。”³⁰

“相遇与错过、聚散与离合、有缘与无缘、痴情与悲情”是席慕蓉善于营造的悲剧情节。而在她感激超越的心态平衡之下，呈现出“残缺的完满”。³¹也许这样就诚如席慕蓉所说的：“当幸福已经过去了的时候，我不一定非要悲伤流泪的，只要，只要在它来临的时候，我能够知道，并且安静地领会与把握了的话，就算它终于过去，我也很知足了。”³²就是这种知足感恩的心情，成就了感伤中的悲剧美。

另外，有研究者认为席慕蓉喜好营造悲剧性情景，“这是诗人的一种揣想，一种主观偏好，一种对感伤不由自主的沉溺与玩味。因而可以说，感伤已成了作者一种自觉的审美追求。”³³，更有学者认为“感伤可以作为一种衡量文学艺术品品级的重要标画”。³⁴对席慕蓉的“悲情”的爱情诗，这些研究者是给了她对诗歌的审美观蛮高的评价。但似乎在赞美中还是能看出丝丝的贬义在其中，说其“对感伤不由自主的沉溺”，就是说诗人总是不自主的常以悲剧性的书写手法来写诗的，这不难看出这些研究者对席诗的悲剧收场认定那是一种沉溺、负面的。这些研究者也许就是认定诗人“在她的字典里找不到健康、积极性的字眼；因为她的字典里充斥

²⁹陈素琰：〈不敢为梦终成梦——席慕蓉的艺术魅力〉，席慕蓉：《迷途诗册》，北京：作家出版社，2010年，页110。

³⁰席慕蓉：《写给幸福》，台北：九歌出版社，1985年，页33。

³¹吴奇穆：《席慕蓉爱情诗研究》，宜兰：佛光大学硕士班硕士论文，2010年，页165。

³²席慕蓉：〈黄粱梦里〉，《有一首歌》，页276。

³³尉天骄主编：《台港文学名家名作鉴赏》，北京：北京大学出版社，2003年，页294。

³⁴田崇雪：《文学与感伤》，北京：中国社会科学出版社，2006年，页19。

清一色的灰色、消极的情绪”³⁵。实际上就笔者认为这些充满感伤的诗歌，其实让我们由此能够明白人生重要的不是一直缅怀那回不去了的时光，而是要学会去珍惜当下所拥有的一切。对笔者而言，其实诗歌它的价值意义就是我们如何去看待它、如何去赋予它意义；而非它的内容如何左右我们的思想。

（二）想象的幸福与错失的爱情

诗的情节借以展开的虚幻世界总是为该作品所特有。为了使诗歌世界在想象中保持连贯性，它必须符合想象方式的时间来构成，而这种生活的表象是从直觉的、个人的生活抽出而来的。³⁶

如果只是以合情合理来去解读诗歌，尤其是席慕容这种情感丰富、唯美动人的诗歌，笔者想那是不对也不可能的事情。就如学者王耀辉所指出的：“诗歌语言遵循的是情感逻辑而不是事理逻辑，因此，我们也决不能从一般意义上去要求诗语合乎情理。”³⁷那是正确的，诗歌不一定要去合乎事理的逻辑，这是诗歌的模糊之处，却也是它的魅力之处。

³⁵渡也：〈有糖衣的毒药——评席慕容的诗〉，《新诗补给站》，台北：三民书局，2001年，页36。

³⁶【美】苏珊·朗格著、李泽厚主编：《情感与形式》，北京：中国社会科学出版社，1986年，页247。

³⁷王耀辉：《文学文本解读》，武汉：华中师范大学出版社，2006年，页51。

席慕蓉在她的诗歌中承载了许多的假设性的描写手法来表述爱情，而这种似乎只是空想的爱情，却又让人为之动容的，把人性之间的那份情感描绘得丝丝入扣。虽然这种虚幻也许只是一份无中生有的“无稽之谈”，但它却实实在在地道出许许多多的人的爱情故事。

那样的爱情只是想象出来，也许不见得是存在的，而且毕竟也不是真实，所以在诗歌当中又留下了一笔唯美但不完美结局的一种铺排。而这种唯美却不完美的爱情，却又传递了作者一份真挚的情感予读者。对笔者而言，诗歌里的“唯美”是指席诗的内容、情节不一定是百分百的真实，但诗歌中要传达出的讯息却是由心而发的。就如席慕蓉所言：“真正的唯美必须是从生活里去寻找和发现美的经验。”诗歌的唯美不是内容的虚幻烂漫，而是在诗歌中让人发现它自然而又不造作。这想象的爱情似乎不是全然的在天马行空，而诗歌中总是隐含着一些些的人生哲理。

其中，收录在席慕蓉诗集《时光九篇》的〈酒的解释〉两章之〈新醅〉就是带着如此的基调：

假如 你待我

如一杯 失败了的

新醅

让燃烧着的记忆从此冷却

让那光华灿烂的憧憬从此幻灭

我也没有什么好怨恨的

这世间多的是

被弃置的命运 被弃置的心

在酿造的过程里 其实

没有什么是我自己可以把握的

包括温度与湿度

包括幸福

虽然这首诗一开头，就表示“假若”的一个假设性、不真切性，但里头的那种话语却是真实，有温度的。作者在诗歌中对“被弃置的命运，被弃置的心”都表示了“没有什么好怨恨的”，但这没有怨恨的背后，却又是让人有着一份为之无可奈何的慨叹在里头。

“没有什么是我自己可以把握的.....包括幸福”，虽然诗歌的开端用了一种假设性的方式开头，但当中却充满了对爱情的那份无法掌握、憧憬幻灭的不怨恨却充满了无奈的真实人生哲理在当中。

另外一首诗〈前缘〉，更是全篇幅皆是诗人自己“天马行空”所编写出来的。一个“若”字就是整首诗歌的关键词，同时也是关连词，承接着整首诗歌，让整首

诗歌一脉相通。席慕容的“假想”、“设想”、“幻想”让人觉得她宛如生活/穿梭在现实与梦想之间。

人生真能转世，世间若真有轮回，那么，我爱，我们前生曾经是什么？

你若曾是江南采莲的女子，我必是你皓腕下错过的那一朵。你若曾是那个逃学的顽童，我必是从你袋中掉落的那颗崭新的弹珠，在路旁草丛里，目送你毫不知情地远去。你若曾是面壁的高僧，我必是殿前的那一炷香，焚烧着，陪伴过你一段静穆的时光。

因此，今生相逢，总觉得有些前缘未尽，却又很恍惚，无法仔细地去分辨，无法一一地向你说出。³⁸

这首卷前诗虽只是假象的，错过的，看似一首唯美而又缺憾的诗。但是，席慕容却从这份想象而又不完美的情感中带出了一种哲学与美学并存，且似乎有点禅意在当中。

这首诗写了“转世”、“轮回”、“前生”、“今生”、“错过”的无缘、“陪伴”的有缘等等，以禅喻诗，使人能从中知解而有所顿悟。

³⁸席慕容：〈前缘〉，《无怨的青春》，页 81。

除此之外，也不难发现诗人席慕蓉还有好些诗歌都是成立在这种想像中、等待中、自己所期许设想得到的幸福当中。

除了在想象中才能得到的幸福以外，席慕蓉一些诗歌也探讨了爱情错失的那种似乎是命中注定的一种无奈的安排。

她的诗歌中常常会发出一种深情却又无奈的追问：

浮生如梦
我爱
何者是实
何者是空
何去何从³⁹

研究席慕蓉的作品，会慢慢细嚼出诗歌当中隐藏在委婉、洒脱、飘逸背后的“悔”，读出那失之交臂的坠毁之情所带来的深深无奈。席慕容的诗歌习惯了写无奈、人生总是活在错过，让人觉得那是宿命的安排的悲观感觉。例如：

不是所有的梦 都来得及实现

³⁹席慕蓉：〈艺术家〉，《无怨的青春》，页 73。

不是所有的话 都来得及告诉你
仇恨总要深深地种植在离别后的心中
尽管 他们说
世间种种最后终必成空

我不是立意要错过
可是 我一直都在这样做
错过那花满枝桠的昨日 又要
错过今朝

今朝仍要重复那相同的别离
余生将成陌路 一去千里
在暮霭里向你深深地俯首 请
为我珍重 尽管 他们说
世间种种最后终必 终必成空⁴⁰

这是多么让人为之难过的宿命观！世间种种最后终必成空，那人世间究竟还能有什么值得追求、值得去留恋的呢？

⁴⁰席慕容：〈送别〉，《七里香》，页 60。

她的悲观还表现在〈重逢之二〉：“在生与死的分界前/他心中却只有一个遗憾/遗憾今生再也不能/再也不能与她相见”“遗憾”此二字也成了她悲观的一个很重要的推手，遗憾的是今生不能重逢是作者的哀伤又悲凉的情感在里头，对爱情似乎都带着不完美的缺憾感又满溢在当中。

而诗人的爱情中的缺憾虽然有些让人无可奈何、惋惜，但正也因为如此，才会让读者明白到人就是应该把握当下、活在当下，才不会有任何的遗憾。

第二节：青春的缺憾

（一）时间的推移

黄永武先生曾说：“如果说诗是耳听的风景，说它是时间的画图；或者说是视觉的音乐，说它是画图样的时间。都可以说得通，因为诗是时空交综的艺术，而且它不是静止的时空，是广狭长短变动着的时空。”⁴¹诗歌总围绕在时间的转动之中，又或者说时间在诗歌中总是扮演了一个举足轻重的角色。

古今往来，中国诗人在诗歌的描写中总是很喜欢有意无意地隐藏着时间的流逝。大部分中国诗歌展现出敏锐的时间意识，且表现出对时间一去不回的哀叹。⁴²中国诗人对时间算是“耿耿于怀”的，中国诗中常会很鲜明的点出季节和早晚的时

⁴¹黄永武：《中国诗学设计篇》，台北：巨流图书公司，1976年，页43。

⁴²刘若愚著、杜国清译：《中国诗学》，台北：幼狮文化事业公司，1977年，页78。

间。哀悼春去秋来或者忧惧老之将至的中国诗更是多不胜数。就如：春天的落花、秋天的枯叶、夕阳的余晖这些题材都会引起对青春不再以及老年和死之来临的忧伤。

席慕容这位女诗人的诗歌也不例外，在她的诗歌中，时间充当了一个很重要的角色。对席慕容来说，青春、时光也是她诗歌创作中的一大主题。她的诗歌常常描写了时间的流逝，时间的一去不回对她带来的感觉。

时间原是无形貌的，人类加之以刻度，从秒、分、日、月到年，都按上一个抽象的符号，然后，时间的长度才有了可观的标准。时间是快、是慢？完全取决于个人心境的差异。神与境遇，心与物游，然后才能成诗。时间的快慢，原是比较而来，一般而言，快乐时光总是易于消逝，痛苦的日子则度日如年。⁴³席慕容这位女诗人的诗歌中总是慨叹于时光总在不知不觉中的流逝的那份失落感。时光就如流水般，不舍昼夜的，生命一天天的衰老，诗人抚今叹古，想及青春已逝，年华不再，感慨之情油然而生，进而写了一篇篇伤怀感慨的诗歌。

席慕容常常以美丽的忧伤来写诗。席慕容深深体会到幸福与遗憾、痛苦与欢乐、甜蜜与忧伤、重逢与别离的这种矛盾的生命情态。这样的矛盾心态就诚如人生的生活百态。她总是借助时间无法捉紧的那份感觉写了一首又一首关于光阴的故

⁴³ 萧萧：《现代诗学》，台北：东大图书股份有限公司，2003年，页150。

事、关于青春的转眼即逝的诗歌。就因为如此，而席慕蓉常以在“美丽的忧伤”的这种书写模式是因为这样能让她的诗歌记载了她所不能得到的，不能拥有的，但反而也因此能永远在她的眼前，展露出一一种眩人的、无法企及的美丽。诗人越是以“美丽”来带出诗中的忧伤，越是让人对那份无法拥有的情感为之感伤。那美丽的背后是同时肩负着一一种苍凉、沧桑的缺憾，让笔者觉得“美丽”要付出代价。这份美丽带有着一份忧伤，而这份忧伤中却让她能再一次“拥有”真实世界所不能及的过去，想必席慕蓉就是如此借以缅怀从前的岁月。

席慕蓉就诚如她自己在散文中所说的：“每一个人的青春都会过去，每一个世代的华年也一样，然而，这并不是从此就把它忘记并且绝口不提的理由。”⁴⁴她的诗歌就是写着了她的青春、她的故事，也许当中有些不完美的回忆、一丝丝的缺憾，但这就是她的青春、岁月的痕迹。

曾经热烈拥抱过我的那个世界

如今匆匆起身向我含糊道别

时日推移 应该是渐行渐远

为什么却给我留下了

这样安静而又沉缓的喜悦

重担卸下 再无悔恨与挣扎

⁴⁴ 席慕蓉：《新世纪散文家：席慕蓉精选集》，台北：九歌出版社，2010年，页284。

仿佛才开始看见了那个完整的自己
我的心如栗子的果实在暗中
日渐丰腴饱满 从来没有
像此刻这般强烈的渴望 在石壁上
刻出任何与生命与岁月有关的痕迹

她的〈诗〉⁴⁵就是如此的说明了她心中的那份感受，如此地在诗歌中写她的人生、悟她的人生。她在卸下那一切的悔恨和挣扎，似乎才能看清自己，才进而让自己慢慢的饱满丰硕。看见这样的自己，让诗人有了要用自己的生命与岁月的痕迹来“铭刻”时间，记载了自己的人生经历、成长的故事。

（二）昨日的回顾

昨日 似远实近
如落叶凋零尽在我心⁴⁶

在席慕蓉的诗歌中，我们不难发现当中不乏“回顾”这个题材，而在这回顾中总是又带着丝丝的缺憾、声声的感叹的基调。“回顾”，从今日的我去看昨天的我，那种回忆是轻描淡写得如此地云淡风轻，可是笔者想那不尽然是如此的。虽然感觉上是轻描淡写，但其实诗人是想借着写诗来记录她曾经有过的许多美丽时刻，

⁴⁵ 席慕蓉：〈诗〉，《边缘光影》，北京：作家出版社，2010年，页11。

⁴⁶ 席慕蓉：〈明信片〉，《迷途诗册》，页18。

因为这些记忆都是她不想忘记的，唯有以把这些美好的时光写入诗中来铭记这些很珍贵的感情与记忆。

为何席慕蓉的诗歌总是有着许多的回顾？其实诗人曾经就表明过她是一个喜欢回顾的人；而喜欢回顾的原因是因为她有过许多的美丽时刻，她是实在舍不得将它们忘记。

〈试验之一〉⁴⁷中表明了席慕蓉认为写诗不是只是写一些现在的事项，它也可以是去沉淀昨日：

他们说 在水中放进
一块小小的明矾
就能沉淀出 所有的
渣滓

那么 如果
如果在我们的心中放进
一首诗
是不是 也可以
沉淀出所有的 昨日

⁴⁷席慕蓉：〈试验之一〉，《无怨的青春》，页 82。

珍惜，往往从失去开始。在中国古典爱情诗中，可能是不再得宠、缘慳一面、或人事舛误，使得文人们不断回顾过往的欢欣。而在席慕容的诗歌也是如此，“回顾篇”的诗歌可是占了相当大的篇幅。

年轻时总是年少轻狂，看轻人世间的生离死别，当“物换星移”之后，才知爱情得来不易，但这留下的只是一声声的唏嘘感叹。〈给你的歌〉就是席慕容回首哀叹青春不再的表述：

我爱你只因你已远去
不再出现 不复记忆
才能掀起层层结痂的心啊
在无星无月的夜里

一层是一种挣扎
一层是一次蜕变
而在蓦然回首的痛楚里
亭亭出现的是你我的华年

情人离去之后，才发现爱情的深度；爱情消失之后，才体会痛苦的厚度。一层悲伤结成一层痂，层层结痂的心累积了多少的悲伤？“无星无月的夜里”，只有自己能够作答。在伤心中“挣扎”，在伤心中“蜕变”，已逝的“华年”再回首时，才最令人“痛楚”。笔者想对时光的流逝、对爱情的错失的那种遗憾、无奈想必是人世间一种双层痛楚的打击吧！

又如〈青春之一〉⁴⁸：

无论我如何地去追索
年轻的你只如云影掠过
而你微笑的面容极浅极淡
逐渐隐没在日落后的群岚

遂翻开那发黄的扉页
命运将它装订得极为拙劣
含着泪 我一读再读
却不得不承认
青春是一本太仓促的书

青春犹如“年轻的你”如“浮云掠过”转眼即逝，青春好像那“隐没在日落群岚”的“极浅极淡的微笑”，青春仿佛那“发黄的扉页”，青春就似那“拙劣的命运”。不管如何在回忆中去追寻，怎么努力去找任何遗留的痕迹，青春只是那一本“仓促的书”。席慕蓉诗歌的青春只剩下一声叹息，叹那青春不再，叹那时光易逝。那份缺憾可是让人无可奈何，因为青春是怎么也无法回头、不能重来。

⁴⁸席慕蓉：〈青春之一〉，《七里香》，页 33。

对于青春时光的逝去，席慕蓉是了然也能接受的。她表示：“原来我不管我怎样热爱我的生活，不管怎样惋惜与你的错过，不管我怎样努力地要重寻那些成长的痕迹；所有的时刻仍然都要过去。在一切的痛苦与欢乐之下，生命仍然要静静地流逝，永不再重回。”⁴⁹席慕蓉诗歌中青春一点一滴地浮现，那份缺憾一点一滴地堆积。这种诗歌的缺憾却从不是她人生中的缺憾，这反而就像是席慕蓉的人生记事本。

而诗人爱回首、爱回顾的这种“习惯”，那是因为诗人她认为可以借助写诗来“重温人生”，“每一个生命其实是不断地往消失的路上走，但是因为我看到它，我画了它，或者我写了它，或者我跟别人说了它，就算有一天这个生命消失了，可是我会觉得，如果有一天我想到它，或是我翻开我的哪一首诗，它还是会回来。在我们想到它，提到它的时候，它就进来了。”⁵⁰席慕蓉也认为：“所有过去的岁月竟然像是一张蚀刻的铜版，把每一划的刻痕都记录下来，有深有浅，有满盈也有空白，然后，在每次回顾的时候，他都可以给你复印出一张完全一样的画面来。”⁵¹诗人是如此表示她对生命的回顾，将它写进诗中，哪一天想起它时，她的青春就又再“回来”了。

⁴⁹席慕蓉：〈成长的痕迹〉，《槭树下的家》，海口：南海出版公司，2003年，页22。

⁵⁰郭枫等作：《远方的歌诗》，页59。

⁵¹席慕蓉：〈一个春日的下午〉，《有一首歌》，页240-241。

是的，这也是席慕容重新再活一次的“管道”就是写诗，借诗歌回顾一次青春，就让自己“再活一次”：“虽说岁月一去不复回，可是，在那一刹那，在恋恋回首的那一刹那，昨日、今日与明日不就都能聚在一起，重新再活那么一次了吗？”⁵²

⁵² 席慕容：〈回顾所来径〉，《透明的哀伤》，海口：南海出版公司，2003年，页29。

第四章：爱情与青春中之花的意象

古人所谓的意象，就是必须呈现为象。而意象赖以存在的要素是象，是物象。而物象须经过诗人审美经验的淘洗与筛选，以符合诗人的美学理想和美学趣味；同时又要经过诗人思想感情的话和与点染，渗入诗人的人格和情趣。因此，意象是融入了主观情意的客观物象，或者是借助客观物象表现出来的主观情意。⁵³

文学中的意象，呈现了诗人的心灵与语言风格，而这种意象也是其中一项文学批评的研究方式。诗的意象和词藻都具有个性特点，可以体现诗人的风格。一个诗人有没有独特的风格，在一定程度上即取决于是否建立了他个人的意象群。⁵⁴在现代诗坛中，诗的意象群使用与作家风格，仍无法切割。席慕容爱借助意象来写诗，特别是花的意象。而这些意象的书写当中，不乏会有诗人席慕容的影子或是心底话隐藏在其中。而诗人就借助花的意象来抒发自己内心、思想中的话语，以将其传至读者身上，达致“谁讲到了原始意象谁就道出了一千个人的声音，可以使人心醉神迷，为之倾倒。”⁵⁵席慕容的诗歌，常被以爱情、悲叹、伤春等风格来加以评价，而这些与席慕容的诗歌中常用的花、树、月等意象，来加以探索。

⁵³袁行霈：《中国诗歌艺术研究》，北京：北京大学出版社，1987年，页63。

⁵⁴袁行霈：《中国诗歌艺术研究》，页66。

⁵⁵荣格：〈论分析系力学与诗的关系〉，叶舒宪选编：《神话——原型批评》，陕西：陕西师范大学，1987年，页100。

也许和身为女性有关，席慕蓉对“花”的钟爱成为她作品中一个鲜明的特点。花代表一种情感，她总是把花跟情感相连，或者藉由人或事带出花。这样的作品很容易引起读者，特别是女性读者的共鸣，所以自然就受到了热烈的关注。

学者叶嘉莹也表示人会欣赏自然万物，如人世间的鸟鸣、花开、草长都是生命的表现，那是一种生命的共感。她说：

至于“花”之所以能成为感人之物种最重要的一种，第一个极浅明的原因，当然那是因为花的颜色、香气、姿态，都最具有引人之力，人自花所得的意象即最鲜明，所以由花所触发的联想也最丰富。此外还有一个重要的原因，我认为则是因为花所予人的生命感最深切也最完整的缘故。……人之生死，事之成败，物之盛衰，都可以纳入“花”这一短小的速写之中，因为它的每一过程，每一遭遇，都极易唤起人类共鸣的感应。⁵⁶

席慕蓉诗中花的意象想必也是在叶嘉莹笔下所形容的如此而写出了一首首如此多的花的意象之诗歌。而席慕蓉也在她的散文〈意象的暗记〉就对“意象”作出了这样的见解：“如果那些埋伏在字句间而又呼之欲出的意象是一首诗的生命，那么，在我们真正的生命了，那些平日暗暗连纠缠却又会在某一瞬间铮然闪现的记忆，是不是在本质上就已经成为一首诗？”⁵⁷

⁵⁶叶嘉莹：《迦陵论诗丛稿》，北京：中华书局，1984年，页278。

⁵⁷席慕蓉：〈意象的印记〉，《写生者》，页18。

花朵绽放的青春年华是表达了追求爱情的年纪，因而花朵有女性爱情的象征意义；再者则是花的表象是美丽却短暂的，所以花也有着青春与时间流逝的象征遗憾。下文将异化的意象来探讨诗歌中爱情和青春的主题，并分析这一意象所蕴含的情感。

第一节：花开花谢的爱情

花朵总是美丽的，而花常是表达女性的一种等待意象。花总有一种生命精神的表征，而席慕蓉的笔下，花朵常化为那人间柔美的情感——爱情的代表。

在席慕蓉的爱情诗歌中，纯洁而且专情是构成爱情的一项重要条件之一，也许是对圣洁、美丽的向往，百合成为席慕蓉诗歌中常用的意象。就诚如席慕蓉的诗歌〈山百合〉⁵⁸：

与人无争 静静地开放
一朵芬芳的山百合
静静地开放在我的心里

没有人知道它的存在
它的洁白

⁵⁸ 席慕蓉：〈山百合〉，《无怨的青春》，页 72。

只有我的流浪者
在孤独的路途上
时时微笑地想起它来

洁白的山百合就象征了那种圣洁无瑕的恋情，这是一个女子对爱情有着的那份渴求，而这样的冀望是针对那流浪者。而流浪者应该是卓然不群的人，与孤芳自赏的山百合的配搭就相互的牵引着。所以野百合的那份圣洁、和没有人明了的那份情感与与世无争的那份态度，就只有那路途上与它一同实属同种处境的流浪者能与它惺惺相惜。这朵爱情的花静静地开放在“我”的心里，内心的甜蜜使“孤独的流浪者”每每想起它来便“时时微笑起来”。席慕蓉在〈台湾百合〉中也提到了：“在每一种高度，每一个角落，都有应该长在那里的植物，仿佛每一种植物心里都明白他们该有的归属，而只要找对了土地，就会不顾一切地往上生长。台湾百合也必然是极为聪明和几位努力的一种吧！”⁵⁹就如诗人所说的百合只要在“找到”合适的土壤中，就能茁长，并能在湿润的云雾里散发着芳香。这如果套在爱情里，难道不也是一种哲理，反映出那种情人间互相磨合、互相牵引的“自然现象”。诗人就通过“山百合”的这种象征形式来传达出心里那份热烈而又真挚的感情。

⁵⁹席慕蓉：〈台湾百合〉，《透明的哀伤》，页 40。

除了，野百合在爱情中的那份纯洁无暇以外，席慕蓉诗歌中也爱用昙花来表达那爱情的短暂。诗歌〈昙花的秘密〉⁶⁰就有如此的意思在当中：

总是
要在凋谢后的清晨
你才会走过
才会发现 昨夜
就在你的窗外
我曾经是
怎样美丽又怎样寂寞的
一朵

我爱 也只有我
才知道
你错过的昨夜
曾有过 怎样皎洁的月

花开花谢是最自然不过的想象，然而，古今中外许许多多的诗人就喜欢藉此来入诗，以表达心中的个人情怀或是借以抒发胸臆。而昙花的那种花开花谢只是那短短的一晚，诚如大家常言道的“昙花一现”，是多么的让人惋惜它生命的短暂。

⁶⁰席慕蓉：〈昙花的秘密〉，《无怨的青春》，页 56。

也因为昙花的迅速地凋零，让席慕蓉就捉住了花卉中最短暂的生死一瞬间来以此比喻失落的爱情，比喻那种昙花一现的短暂情感。这样借助昙花的凋残这种象征手法更能拨动人们心中那一触即发的伤心之弦，达致令人为之惋叹的效果。其实，正如席慕蓉所写的：“明明知道只有一夜的生命，明明知道千里方圆都没有人烟，明明知道无论花开花落都只是一场寂寞的演出，却仍然愿意倾尽全力来演好这一生。”⁶¹昙花其实有盛放的美好，也有易逝的感伤，就如人生中有欢笑也有苦忧。〈昙花的秘密〉中就是如斯地道出了这爱情绚烂却又是“昙花一现”的那份伤感；或是我也可以把它悲观的解为：其实在一开始，这昙花盛开的美丽中已蕴含了那转眼即逝的悲凉。

而在席慕蓉的诗歌中出现最多次的花就是荷花。席慕蓉特别喜爱莲，她在家里养荷，她也常画荷，她在诗中也咏莲。“莲”在中国人的审美意识中，被看作是纯洁高雅的象征，在佛教中，又表示着一种神秘而永恒的美。⁶²席慕蓉钟情于莲是受了凯罗·纪伯伦的深刻影响。纪伯伦钟情于莲，追求莲的人生境界，他说：“灵魂绽放自己/像一朵有无数花瓣的莲花。”⁶³席慕蓉认为这位诗人就是一朵最单纯与最深邃的莲花。而席慕蓉也在诗歌中以莲来自喻。其中一首就是〈莲的心事〉⁶⁴：

我

是一朵盛开的夏荷

⁶¹席慕蓉：〈月色两章〉，《有一首歌》，页 102。

⁶²张平治：《席慕蓉的柔美世界》，页 68。

⁶³张平治：《席慕蓉的柔美世界》，页 69。

⁶⁴席慕蓉：〈莲的心事〉，《七里香》，页 41-42。

多希望

你能看见现在的我

风霜还不曾来侵蚀

秋雨还未滴落

青涩的季节又已离我远去

我已亭亭 不忧 亦不惧

现在 正是

最美丽的时刻

重门却已深锁

在芬芳的笑靥之后

谁人知我莲的心事

无缘的你啊

不是来得太早 就是

太迟

诗人将荷花来比拟，诉说着自己的落落出众，不愁没人爱，也不会畏惧地不敢去爱。然而在莲花烂漫开放之际，却被重重困扰阻碍了。“在芬芳的笑靥之后/谁人知我莲的心事”表现了在爱情上虽然失意，却不愿在外表上显出内心的忧郁伤

感，脸上挂着笑容，内心的惆怅却又有谁能理解呢？〈莲的心事〉在最后还道出了莲花开不逢时，就如同爱情的无缘之苦。“无缘的你啊/不是来得太早 就是/太迟”太早了话还未开，太迟了花已凋零，比喻就像爱情的不能如愿相爱，让人遗憾。

花朵隐喻着了爱情，这种关系还能在席慕蓉的许多诗歌中能明确的发现。她的诗歌中的花朵都能显现了她对爱情的一番真挚的渴望：“如果能在开满了橘子花的山坡上/与你相遇 如果能/深深地爱过一次再别离”⁶⁵、“我的渴望和我的爱在这里/像花朵般绽放过又隐没了”⁶⁶这种花开的意象说明着对爱情的等待、对爱情准备好了的情绪、对爱情的落空为之失望的情绪——皆由花开花谢来表达之。而那种孤芳自赏的那丝丝的遗憾更能在席慕蓉的成名作〈一棵开花的树〉⁶⁷中完完全全的表现出来。

如何让你遇见我
在我最美丽的时刻 为这
我已在佛前 求了五百年
求它让我们结一段尘缘

佛于是把我化成一棵树
长在你必经的路旁

⁶⁵席慕蓉：〈盼望〉，《无怨的青春》，页 10。

⁶⁶席慕蓉：〈长路〉，《时光九篇》，北京：作家出版社，2010 年，页 11。

⁶⁷席慕蓉：〈一棵开花的树〉，《七里香》，页 7。

阳光下慎重地开满了花
多多都是我前世的盼望

当你走近 请你细听
那颤抖的叶是我等待的热情
而当你终于无视地走过
在你身后落了一地的
朋友啊 那不是花瓣
是我凋零的心

当所有的盼望因着对方的“无视地走过”，而将一颗切盼的心给揉碎了，开满了花的树叶随之凋零。这首诗所表现的“错过”，不仅是时间上的不凑巧，更有着空间的阻隔，让人有着一份为之惋惜的绝望的爱情。花落了有再开的时候，但心一旦碎了就再也无法弥补回来了。是人借助花瓣的凋零来映衬出主人公的那份失落与凄凉。

席慕蓉就是能借助花的意象巧妙能把它放进一首首诗里，让当中的爱情描写得更让人动容，更能触碰内心的那份情感。

除了花的意象能巧用在爱情书写方面，在席慕蓉诗歌的另一主题，也就是“青春”当中也不乏花的意象的应用，这当中又是另有一番滋味。

第二节：心中青春之花

席慕蓉笔下的青春是无限魅力的，更是值得珍惜依恋的。而她也善用花的意象来叙述心中的故事，而传出来的阵阵花香也常被她引用，表述青春。

〈七里香〉就是一首以花香作为象征的一首诗：

溪水急着要流向海洋

浪潮却渴望重回土地

在绿树白花的篱前

曾这样轻易地挥手道别

而沧桑的二十年后

我们的魂魄却夜夜归来

微风拂过时

便化作满园的郁香

这首诗的花香就像是“我们”青春的魂魄，在二十年前烙印在嗅觉的记忆中，二十年后，诗人通过“满园郁香”来表示青春年华的“降临”。而花和花香象

征的就是年少时光，那是永恒的，不朽的精神。“郁香”，浓香，是指美好的情思情意。这是诗人内心书写，表达了她心中的那份“年轻”的心。

虽然青春、年少很美，让人向往、留恋，但是时间却又是很残酷的，让人们带着感伤，甚至遗憾。在这种伤逝中，花的意象就扮演着时间的桥梁，让大家去明白青春一逝永不回的那份感伤。花不仅象征青春之美，另一边却又讽刺的带出了青春之花只开一次，带出了花开花谢那种无法挽留的时间推移性。

不再回头的
不只是古老的晨光
也不只是那些个夜晚的
星群和月亮

尽管 每个清晨仍然会
开窗探望
每个夏季 仍然
会有茉莉的清香

可是 是有些什么
已经失落了
在拥挤的市街前
在仓皇下降的暮色中

我年轻的心啊

永不再重逢

席慕蓉这首〈年轻的心〉⁶⁸就是引用了花的花香味依旧，但青春的岁月却不会再重来。花会再开，但青春却是不会再复返。在依旧闻到茉莉的淡淡清香之际，年轻的心早已老去。诗人应用了花香的象征来恰恰地讽刺了时间的残酷。

除了〈年轻的心〉以外，〈成长的定义〉⁶⁹：“如果 如果再遇见你/我会羞惭地流泪/为那荒芜了的岁月/为我的终于无法坚持/为所有枯萎了的蔷薇”和〈十六岁的花季〉⁷⁰：“我也知道/十六岁的花季只开过一次”，这都是以花的意象来带出了诗人对时间的流逝的那份感叹、遗憾。

诗人对时间是非常的敏感的，张晓风就曾经对她说过：“……觉得你急于捉住的却是时间—你怎会那样迷上时间的呢？……你好像有点着急，你怕那些东西消失了，你要画下的、写下的启示是你的时间。”⁷¹席慕蓉也因而回答：“……如果年华能倒流，如果一切能再来一次，我一定把每件事都记得，而不要忘记……”⁷²这当中不难发现，诗人写的是时间，就借助花来隐喻她对时间的那份情感，她希望

⁶⁸席慕蓉：〈年轻的心〉，《无怨的青春》，页 11。

⁶⁹席慕蓉：〈成长的定义〉，《时光九篇》，页 28-29。

⁷⁰席慕蓉：〈十六岁的花季〉，《无怨的青春》，页 20。

⁷¹张晓风：〈江河〉，席慕蓉：《七里香》，页 16。

⁷²张晓风：〈江河〉，席慕蓉：《七里香》，页 16。

借助这样的书写来“留住”自己的时光、青春。青春是很美的，既然诗人知道自己无法再次拥有它，她就唯有以花的象征来保存这青春的回忆。

席慕蓉笔下花的象征，点出了花是美好的季节，花香是片刻停留却永远刻骨铭心的记忆；坚贞不移的爱情，而却带了悲剧收场，只因她相信世间有一种永恒不变的爱，但是若将这种爱与花来作比较，爱情的命运却又是美但短暂的，令人感慨万分。

而青春缅怀、少女情怀，花香是片刻停留却永远刻骨铭心的记忆；时间带走了青春，花香却依旧在的那一抹淡淡的哀伤。这也以花来书写花朵的存在与岁月的痕迹流逝的强烈对比，让人感叹时光的不留人。

席慕蓉的花的象征手法写出了无数人的心声，可说是简单但却有种唯美的感觉。席慕蓉还在《七里香》的后记中表示：“这些诗一直是写给自己看得，也由于它们，才能看到自己。知道自己正处在生命中最美丽的时刻，所有繁复的花瓣正一层一层地舒开，所有甘如醇蜜、涩如黄连的感觉正交织地在我心中存在。岁月如一条曲折的闪着光的河流静静地流过，今夜为二十年前的我心者不已。而二十年后再回顾，想必也会为此刻的我而心折。”⁷³她用生命来写诗，诗中有她的故事，有她岁月的痕迹、青春的印记和爱情的烙印。因为诗，把她的青春、把她的爱情留住

⁷³席慕蓉：〈一条河流的梦〉，席慕蓉：《七里香》，页 112-113。

了，也因为有了花的象征，席慕容的诗歌，更加能把她内心的最深处更能描写得如此贴切。席慕容的诗让人着迷，感动是因为我们通过她采用花的象征来写诗，读到花、读到席慕容，也读到了自己。

席慕容擅于借用中国古典文学中花的意象之意蕴，包括了大自然的花开花谢的生命循环置入，并把人生的悲喜离合以花的意象来将其发挥得淋漓尽致。花点缀了席慕容的诗歌，让诗歌更有生命力，而她也把在诗歌中的花也“写活了”，让它富有了多种意象的意义，包括了青春的不再和爱情的落空。简单而言，席诗的花让席慕容把生命的痕迹诉说得更完整、更动人，诗歌因花而显得更“美”。

结语

席慕蓉的诗歌主题总是围绕着爱情与青春，以这样的主题入诗的诗人比比皆是，但她的诗却能在诗坛中占一席重要的地位，想必是因为诗人的诗不是纯粹地书写着爱情与青春、歌颂着爱情与青春，而是以一种哀悼的方式来追忆这错过的爱情和逝去的时光。

席诗中的内容是不造作、不夸张，而且它绝对不是简单的字面架构而已。笔者觉得诗人的诗写的不仅是爱情，不仅是青春，而是生命的痕迹、岁月的烙印。当读她的诗时，就仿佛在这同时读着她的生命与我们的生命，仿佛是一种内力最真挚与最自然的契合。读她的诗，不仅仅看见了诗人，也看见了自己，找到了自己。自己内心的矛盾、疑惑似乎在一览其诗后，顿时茅塞顿开。在她的诗中，也找到了太多自己一直不知道的答案，就如为何我们总是爱回首，爱写札记，她都给了笔者答案。

席慕蓉的诗歌纵使表面看来深沉忧郁，但当中却充满了“爱”，这种爱不是仅说着爱情，而是一种对生命的关爱，那是一种对生命的顿悟。

除了一种对生命的顿悟以外，席慕蓉也深受古典诗词的影响，她的诗歌中就颇富这些中国古典诗歌的美之表现。不管是在人物上的“弹箜篌的少女”⁷⁴还是景物上的“商时风 唐时雨”⁷⁵这些都是古典诗歌的人生、风景意象，诗人借助这些古典诗歌表现在用典上，并借这些诗句引入自己的作品中。诗人对这些古典诗词情有独钟，这种手法也是诗人的写诗特征。

诗人除了常以典故套用在自己的诗中，诗人的另一个身份——画家，让她拥有惯有的笔触，由于她对自己的绘画职业的自我要求相当高，所以其作品总是显得很细腻。其诗也因受了绘画的熏染，自然而然地而显现出许多“色彩”在其中。席慕蓉诗中常洋溢着缤纷的色彩，这样让原本抽象的“青春”、“时光”、“爱情”、“生命”都因而抹上了较为具体的颜色。就如：〈鹿回头〉中的“在暗绿褐红又闪着金芒的林木深处”⁷⁶、“曾经那样丰润的青蓝与翠绿 都已转变成枯黄与赭红”⁷⁷和“是夜色里闪着萤光的浪”⁷⁸都是能看出诗人将运用作画的手法，即是以色调运用到诗歌里。

在台湾现代史中，席慕蓉是个较为特别的案例。她在台湾创造了“席慕蓉现象”，她的诗集成为畅销书排行榜上的显位，她的作品成为大、中学校女生手中的

⁷⁴席慕蓉：〈古相思曲〉，《七里香》，页 8。

⁷⁵席慕蓉：〈千年的愿望〉，《七里香》，页 17。

⁷⁶席慕蓉：〈鹿回头〉，《迷途诗册》，页 68。

⁷⁷席慕蓉：〈残缺的部分〉，《时光九篇》，页 16。

⁷⁸席慕蓉：〈海的疑问〉，《时光九篇》，页 36。

瑰宝；她的名字成为报刊、电台的热门话题；她甚至被看成是台湾的“诗中的琼瑶”。她也在大陆掀起了一股“席慕蓉旋风”，成为许多青年诗爱好者心目中的偶像。⁷⁹这样的一位“传奇人物”可说是诗坛中的奇特现象，诗歌的发展中自然不能无视它。因而吸引了更多人争相去看她的作品。

但，对这位诗人的评价出现了两极化，赞美的与贬谪的评价都各执一词。渡也认为诗人的诗歌是“主题贫乏、矫情造作、思想肤浅、浅露松散、无社会性”⁸⁰但另一边厢，张晓风则认为“她的诗又每多自宋诗以来对人生的洞彻”⁸¹，曾昭旭在〈光影寂灭处的永恒—席慕蓉在说些什么？〉中则给予她高度的评价：“席慕蓉的诗成为少年们的梦的最新寄托”⁸²虽然评价是如此的两极化，但也因而地发现了席慕蓉成了研究者或读者的热门争相讨论的对象。而笔者则认为诗人就是随心去写诗，根本就不会去精心、刻意地为诗歌铺排诗歌的内容、遣词造句。诗歌只不过是她心中的话，如果心底话得去雕琢修饰，想必那就不是席慕蓉的原意。席诗的美就是因为它的“纯洁”，没有任何的添加物。所以，笔者觉得诗就是应该随心而发，那才会是最真挚的诗，那才会是专属席慕蓉的诗。

⁷⁹杨宗翰：〈席慕蓉与“席慕蓉现象”〉，《台湾现代诗史：批判的阅读》，台北：巨流图书公司，2002年，页176。

⁸⁰渡也：〈有糖衣的毒药——评席慕蓉的诗〉，《新诗补给站》，页28-34。

⁸¹张晓风：〈江河〉，席慕蓉：《七里香》，页19。

⁸²曾昭旭：〈光影寂灭处的永恒—席慕蓉在说些什么？〉，席慕蓉：《无怨的青春》，页123。

虽然她的畅销现象成了他人批评的论点，但她始终未曾为了迎合市场的需要而粗制滥造地出品许多诗集。而她一直是以当初写诗的那份“初心”去编写她的诗歌。

参考文献

书目：

1. 渡也：《新诗补给站》，台北：三民书局，2001年。
2. 郭枫等作：《远方的歌诗》，台南：台湾文学馆，2008年。
3. 黄永武：《中国诗学设计篇》，台北：巨流图书公司，1976年。
4. 刘若愚著、杜国清译：《中国诗学》，台北：幼狮文化事业公司，1977年。
5. 田崇雪：《文学与感伤》，北京：中国社会科学出版社，2006年。
6. 王耀辉：《文学文本解读》，武汉：华中师范大学出版社，2006年。
7. 尉天骄主编：《台港文学名家名作鉴赏》，北京：北京大学出版社，2003年。
8. 萧萧：《现代诗学》，台北：东大图书股份有限公司，2003年。
9. 席慕蓉：《边缘光影》，北京：作家出版社，2010年。
10. 席慕蓉：《迷途诗册》，北京：作家出版社，2010年。
11. 席慕蓉：《宁静的巨大》，台北：圆神出版社，2008年。
12. 席慕蓉：《七里香》，北京：作家出版社，2010年。
13. 席慕蓉：《槭树下的家》，海口：南海出版公司，2003年。
14. 席慕蓉：《时光九篇》，北京：作家出版社，2010年。
15. 席慕蓉：《透明的哀伤》，海口：南海出版公司，2003年。
16. 席慕蓉：《我折叠着我的爱》，北京：作家出版社，2010年。

17. 席慕蓉：《无怨的青春》，北京：作家出版社，2010年。
18. 席慕蓉：《写给幸福》，台北：九歌出版社，1985年。
19. 席慕蓉：《写生者》，台北：洪范书店，1994年。
20. 席慕蓉：《新世纪散文家：席慕蓉精选集》，台北：九歌出版社，2010年。
21. 席慕蓉：《有一首歌》，台北：洪范书店，1999年。
22. 杨宗翰：《台湾现代诗史：批判的阅读》，台北：巨流图书公司，2002年。
23. 叶嘉莹：《迦陵论诗丛稿》，北京：中华书局，1984年。
24. 叶舒宪选编：《神话—原型批评》，陕西：陕西师范大学，1987年。
25. 袁行霈：《中国诗歌艺术研究》，北京：北京大学出版社，1987年。
26. 张平治：《席慕蓉的柔美世界》，广东：花城出版社，1991年。

外文译著：

1. 【美】苏珊·朗格著、李泽厚主编：《情感与形式》，北京：中国社会科学出版社，1986年。

学位论文：

1. 吴奇穆：《席慕蓉爱情诗研究》，宜兰：佛光大学硕士班硕士论文，2010年。

期刊论文：

1. 雷学军：〈席慕蓉诗歌的遣词造句〉，《海南师范学院学报》，2006 年第 19 卷第 5 期。
2. 蔡菁：〈对峙与统一——席慕蓉诗歌艺术特色探〉，《厦门教育学院学报》2004 年第 6 卷第 2 期。
3. 李冰封：〈狄金森與席慕蓉爱情诗比较研究〉，《四川文理学院学报》2010 年第 20 卷第 5 期。