

Try To Say The Sonnet of The Poet Rouge Jasmine—The Mutual Fusion of Zen and Sonnet

Xunbang Jiang

Jiangxi Writers' Association, Jingdezheng, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Poet Rouge Jasmine as a writer also write literary criticism, poet, she is not only the practitioner of modern poetry writing, but also a in poetry writing a calm observer, for contemporary han poetry increasingly homogeneous many disadvantages, she has been trying to achieve through personal poetry breakthrough and innovation, the breakthrough of Chinese Sonnet innovation, has been one of her direction of poetry creation for many years. Poet Rouge Jasmine is not only a practitioner and observer of modern poetry, but also one of the main poets of modern Zen poetry, one of the major schools of Chinese new poetry. Therefore, integrating the ancient Chinese Zen culture into the modern Chinese new poetry is also the direction of her exploration and research.

Keywords

rouge jasmine; Sonnet; rhyme format

试说诗人胭脂茉莉的十四行诗——禅与十四行诗的相互融合

江训榜

江西省作家协会，中国·江西 景德镇 333000

摘 要

胭脂茉莉老师作为一个也写文学评论的作家、诗人，她不仅是现代诗歌写作的践行者，同时也是一个置身于诗歌写作之外的一个冷静的观察者，对于当代汉诗日趋同质化的很多弊端，她一直试图通过个人化的诗歌创作达到突破和创新，其中对汉语十四行诗的突破创新，一直是她多年来的诗歌创作方向之一。胭脂茉莉不仅是现代诗歌的践行者和观察者，同时她还是中国新诗几大流派之一的现代禅诗流派的主要诗人之一。因此，把中国古老的禅文化融入现代汉语新诗也是她探索研究的方向。

关键词

胭脂茉莉；十四行诗；押韵格式

1 引言

十四行诗，为意大利文 sonetto，英文 Sonnet，法文 sonnet 的音译，又被称为“商籁体”，是源于欧洲的一种格律严谨的抒情诗体。意大利中世纪的“西西里诗派”诗人雅科波·达·连蒂尼，是第一个采用这种诗歌形式，并使之具有严谨的格律的文人作者，在意大利文艺复兴文学的影响下，十四行诗传入法、英、德、西、俄等国家，并适应各国语言的特点，产生了不同的变体^[1]。用中文写十四行诗的，目前我国代表性的是被鲁迅称为“中国最为杰出的抒情诗人”的冯至，他于1941年创作了27首十四行诗，编为《十四行集》于次年出版，被视为中国新诗进入成熟期的标志之作。冯至的《十四行集》以其哲理和深思独步诗坛，誉为中国十四行诗的魁首。多年来，胭脂茉莉老师在前人传统的基础

上，在对汉语十四行诗的不断创新写作中，不仅创作了大量独属于我们中国人的十四行诗，还把我国中国古老的禅学置入十四行诗的形式中创作了一部分禅与十四行诗相融合的诗歌作品，大大推进了中西文化的融会贯通。

2 先从诗的形式方面试说胭脂茉莉老师十四行诗

在论文的前言中已经提到，十四行诗是源于欧洲的一种格律严谨的抒情诗体，而使十四行诗这一诗歌形式趋于成熟和完美的是意大利文艺复兴时期的诗人彼特拉克，彼特拉克十四行诗的结构特点是分为前八行和后六行，这种形式的十四行诗往往在八行部分提出问题或陈述观点，在六行部分进行回答或进一步发展主题。彼特拉克十四行诗在内容和形式方面，都为欧洲资产阶级抒情诗的发展开拓了新路。后来英国文艺复兴时期的诗人和剧作家莎士比亚的十四行诗，改变了彼特拉克十四行诗的格式，采用了新的韵律模式——ABAB CDCD EFEF GG，并且每行有十个音节，遵循抑扬五

【作者简介】江训榜（1963-），男，中国江西景德镇人，本科，从事诗歌、诗歌评论、现代禅文化、陶瓷文化研究。

步格。莎士比亚的十四行诗以其丰富的想象力、深刻的情感表达以及最后两句对句中的转折而著称，莎士比亚的这种创新不仅丰富了英语诗歌的形式，也为世界文学贡献了一种新的表达方式。被称为俄罗斯文学语言的创建者和俄罗斯近代文学奠基者的普希金在其长篇叙事诗《叶甫盖尼·奥涅金》中也曾创造出独特的十四行诗形式，后被称为“奥涅金诗节”。

胭脂茉莉老师的十四行诗是在遵循十四行诗起承转合的基本规律的基础上，随着内心情感和气息的变化，十四行诗的韵脚是根据诗歌的表达需要在不断的转换中的，有时会根据诗歌整体的需要用这样的押韵格式：ABAB，CDCD，EFEF，GG。这个格式就是著名的莎士比亚体，也叫交叉韵，有时会根据诗歌整体需要选择这样押韵格式：ABBA，ABBA，CDE，CDE 或者为 ABBA，ABBA，CDC，DCD 或者 ABBA，ABBA，CDC，CDC 等韵脚，也叫抱韵。这里可以从胭脂茉莉老师的十四行诗《仲夏夜之梦》《午后的空白》等诗就可以直观地看出十四行诗的基本规律。

仲夏夜之梦

雨后的夜风把你从那睡眠中唤醒
空气中弥漫着泥土和草木的芳香
你怀疑萤火虫是天上星落入凡间
时钟滴答声和着夏虫的浅唱低吟
好听得就像风的手拨弄夏的竖琴
弹出一曲如此欢快的仲夏夜之梦
此刻黑暗的大地就是俗世的天堂
众生沉溺其中没有悲伤没有忧心
一个人内心的伤痛变得越来越轻
轻如小昆虫风一吹就消失于夜色
你开始爱上夜色中那些美的事物
那么多夜晚的花独自开无人问津
没想到草上露珠也是这样迷人的
轻轻一触就水晶般滚落大地深处

押韵格式：（抱韵）ABBA，ABBA，CDE，CDE。

午后的空白

午后一两声鸟鸣惊醒慵懒的睡眠
窗外桐花轻轻晃动似在和谁低语
风掀起窗帘一只波斯猫半闭着眼
伏在屋内一只空杯子前悄悄怀旧
窗下的女孩正陶醉于桐花的香气
她把自己想象成小蜜蜂在花间飞
随时准备离开那把雕花老式椅子
你正在一堆书本中收集一些词汇
一点点用来填补这个午后的空白

对事物清晰的认识让你心如静水
你深知此刻的鸟鸣、花香、女孩
甚至一首因爱情而直立行走的诗
这些全部都是在你还没有出生时
就早已如同真理一般存在的事实

押韵格式：（交叉韵）ABAB，CDCD，EFEF，GG。

《仲夏夜之梦》是按四、四、三、三编排，而《午后的空白》是按照四、四、四、二编排，不过，无论何种韵律何种结构编排，最终还要落到诗的内容，一切外因是条件，它随内因变化而变化，只有内因才起决定作用。胭脂茉莉老师十四行诗最大特点是，主要还是架构，每一首十四行诗都是如歌如吟，跌宕起伏，而又循环反复，都如诗人从心灵深处流淌出来的在纸上行走的如歌的行板。正如胭脂茉莉老师所言“我的十四行诗很多都是从一点延伸，最后又回到一点，整首诗成为一个闭合的圆”，如《十二月的雨水》就是典型的循环式架构。

十二月的雨水……

又苦又阴郁的十二月的雨水呀
慢慢爬过南方低矮连绵的小山
最后落在谁家积满树叶的池塘
和池里的鱼说着无人听懂的话
哦，有一句话是那爱与哀愁呀
都如一首歌经过那亮灯的门窗
有我们想象中的美人坐在窗前
笑容干净洁白好似冬天的雪花
覆盖了印象派画中大地的哀怨
哦，当莫奈晒麦场的冬雪融化
当看到在光线中旋转的干草堆
当油菜花爬过南方低矮的小山
我们又回忆了你：爱与哀愁呀
那又苦又阴郁的十二月的雨水

押韵格式：（抱韵）ABBA，ABBA，CDE，CDE。

3 再从诗的内容方面试说胭脂茉莉老师十四行诗

如果说彼特拉克的十四行诗是把歌颂爱情，表现人文主义思想为主要内容的话，如果说莎士比亚的十四行诗表达了新兴资产阶级的理想和情怀的话，那么，胭脂茉莉老师的十四行诗有别于任何一个前人的十四行诗，不仅仅在诗的结构上，而是把史诗般的苍凉、古朴、悠长、哲思的冷静融入了一种抒情而又克制的新文体^[2]。胭脂茉莉的每一首十四行诗都是独立的，每一首十四行诗都是一次心灵的解惑和对自身所处时代大背景的凝望。如这首“朴素而习惯性”的《清晨》，

流水叮咚、声音、窗台落花、鸟儿叽叽喳喳……偶尔我也会放下茶，给鸟儿们食物看它们眼睛，让它们融入我望向远处的背景——而它们眼中只有彼此，像绿藤蔓一样长久和周而复始。于是，诗人感叹：“就像人间，相濡以沫的爱情一样值得沉思。”《清晨》，是诗人通过一系列精准，朴素而习惯性的日常意象，去引导世人去思考“爱情”的真谛及其重要性，这是个体的也是普世的。又如在《重阳》十四行里：诗人利用九月九都要佩茱萸、食蓬饵、饮菊花酒，以求长寿，这一真实的民间的风俗，不仅达到诗美的效果，还以实化虚，来表达自己的哲思，长辫子的南方姑娘是隐喻，还是作者自己呢？而秋天的足音是不是也是一语双关，既是自然气候，又是作者自喻呢？小野菊的快乐无愁、享受时光、珍惜当下能否衬托作者心情，或反衬不少人的悲伤呢？胭脂茉莉老师善于用动物、植物、景物烘托其观念，无论是在《暮年的山岗》还是《重阳》这些诸多十四行里，诗人都灵动而自如地妙用了借喻、通感、移动镜头等技法。她笃信十四行诗不仅是格式，而且内容也是在十四行之中跌宕起伏的。如果内容成直线状，即使是十四行，也称不上是真正的十四行诗。

4 最后从禅意佛境方面试说胭脂茉莉十四行诗和中国禅文化的相互融合

胭脂茉莉十四行诗是如何和中国禅文化相互融合的呢？论文现就从禅意佛境这一面试说胭脂茉莉老师的十四行诗。还是从《清晨》这首诗分析，此诗开始“流水轻叩石头发出叮咚的声音”，干净的诗句，从直觉上就把读者带入“清泉石上流”般的禅境中，紧接着“晨风轻抚的窗台铺满昨夜落花”和唐朝诗人孟浩然“夜来风雨声，花落知多少”有着异曲同工之妙，当然这还不够，诗人又写到，鸟鸣入梦的清晨……有几只小鸟儿在窗外叽叽喳喳，这只是个朴素而习惯性的清晨，最后，每个清晨，这些眼中只有彼此的鸟儿都给诗人带来教诲——既是良师，也是益友，更是如影随形。

这首诗的最后，那些风中飞舞的身影就像人世/相濡以沫的爱情一样值得沉思，诗人的沉思，也是诗人留给读者的沉思，此诗把清晨、鸟、我、爱情、流水等诗歌要素串在一起，构成了一幅，清晨心情图——正如王国维认为的景语即情语。这幅《清晨》图，决不是古代战乱时《春怨》中的清晨，打起黄莺儿，莫教枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西，胭脂茉莉老师的这首《清晨》是禅意佛境地暗示人们应该珍惜美好的今天和幸福的爱情。

再比如《夏荷》这首诗，荷即莲，在佛教中是清净、圣洁、吉祥的象征，也是佛国净土的象征。佛像和佛经中，介绍佛国净土的圣贤都以莲花为座，或坐、或站，都在莲花台之上，以代表其清净庄严。特别是以莲花出淤泥而不染的来比喻诸佛菩萨出于世间而清净无染。宋朝王安石有“青灯一点映窗纱，好读楞严莫忆家/能了诸缘如幻梦，世间唯有妙莲花”；灵泉宗一禅师诗云：“美玉藏顽石，莲花出淤泥/须生烦恼出，

悟得即菩提”；更有宋代济颠道济禅师在《无题》一诗中的“六十年来狼藉，东壁打到西壁/如今收拾归来，依旧水连天碧”。而在胭脂茉莉老师这首诗中，诗人把夏荷比喻为美好洁净的女子，也许是自喻。读者从这首诗结尾的诗句，抵达你河流清澈的呼吸/就如此刻：水声潺潺芳草四起，可以看出，诗中主人公仿佛已然抵达了一种澄明之境，这也是禅境。

夏荷

已近六月的尾声了，雨水如诉
星辰酣睡不醒整夜躲在云层里
一条河流潺潺的心跳拉开夜幕
小木屋里灯亮了忧伤无从说起
是谁，立于荷池旁听荷花开落
看花间蝴蝶舞蹁跹，如去如来
又是谁，轻轻摇曳在她的湖泊
长袖轻盈如仙子凌波踏浪而来
瞧，飘飘衣袂携着花朵的香气
哦，你是夏日里最优雅的琴音
我美好洁净的女子正在走近你
走进你：阳光露水清晨的小径
抵达你抵达你河流清澈的呼吸
就如此刻：水声潺潺芳草四起

押韵格式：（交叉韵）ABAB，CDCD，EFEF，GG。

在这首《坠入一首诗里》，天使、女子、诗人等构成了借代关系，也许是前世的自我，也许是后生的自我。诗，成了镜子，或影子，甚至是梦境。而作者与诗中的人物形成了因果与轮回关系——“潜入了你身体的寂静”，《佛学常见辞汇》对“寂静”的解释为“离烦恼曰寂，绝苦患云静，即涅槃之理也”，就是脱离一切之烦恼叫作“寂”，杜绝一切之苦患叫作“静”，寂静即“涅槃”界。在《往生要集》上曰：“一切诸法本来寂静，非有非无”，也可说明，“寂静”是觉悟的状态，离开烦恼称为寂，断绝苦患称为静。再简单地说，寂静就是心念不再起伏，达到如如不动、清净无染的状态^[1]。所以寂静是涅槃的理，涅槃就是从寂静而来的，因此，“最终却无功而返”，坠入一首诗里。

胭脂茉莉老师写过二首《风铃》，更是诗情画意、禅意佛境尽显。

风铃（一）

寺院廊下的铜风铃因一阵清风
集体发出清脆欢快的天籁之声
立于寺门的人只想当个扫地僧
而那个秦淮湖畔宇宇独行的人

更像是一个有故事的落魄书生
在寻找消失已久的美人足迹声
湖畔木风铃声都是才子佳人
骑黑马配金戈的才是勇敢的人
最有权飞奔向成吉思汗的草原
让羊皮风铃在马鞍上一颤一颤
而辽阔的人最适合和大海谈心
昨天，一顶旧草帽一件白衬衫
她从海边小镇贝壳风铃的轻颤
捕捉到了大海波澜壮阔的潮音

押韵格式：（抱韵）ABBA、ABBA、CCD、CCD。

风铃（二）

我喜欢收集不同材质的风铃
在我的窗台上我会一一赋予
它们命运，当我用手指轻触
或者风掠过时它们发出声音
那一定是我灵魂发出的回音
譬如这弥漫植物甜味的下午
我暂时离开案头工作的忙碌
从远处的群山中让我的风铃
捎来一棵核桃树绿色的香气
我不能确定此刻它准确位置
可当风铃间相互碰撞及摇摆
我能感觉风拂过树叶的气息
让我确信有种美好目不能及
但却是如此温柔的一种存在

押韵格式：（抱韵）ABBA，ABBA，CCD，CCD。

前一首风铃声与美人足迹声、扫地僧与落魄的书生、辽阔的人最适合和大海对话、铜风铃、木风铃、羊皮风铃、贝壳风铃、草原、沙漠、大海、寺院、从秦淮河畔到海边小镇几乎所有意象都有一种借喻、对比、反衬的关系。

而在后一首《风铃》中“我喜欢收集不同材质的风铃/在我的窗台上我会一一赋予/它们命运”，命运，即宿命和运气，是指事物由定数与变数组合进行的一种模式，命与运是两个不同的概念。命为定数，指某个特定对象，运为变数，指时空转化。命与运组合在一起，即某个特定对象于时空转化的过程^[3]。运气一到，命运也随之发生改变。人的脾气秉性一旦形成，就会形成一定的生活、学习、工作等习惯，习惯养成之后，或许会影响人的一生。而这种习惯似乎可以称之为命运。当然也有他人的影响，以至于存在主义哲学大师萨特认为“他人即地狱”，强调他人的作用。除了他人的影响之外，个人的习惯以及脾气会形成一定的格局，而这种局限性本人大多数时候是不知道的。就好比井底之蛙不知道自己处在井底，也不知道外面的世界究竟有多大。还有一个不

太恰当的比喻就是，傻子悲哀的地方并不是他的傻，而是他不知道自己傻。身处命运中的人就好像傻子，不知道自己傻，还嘲笑别人傻。在这首诗的结尾：

可当风铃间相互碰撞及摇摆
我能感觉风拂过树叶的气息
让我确信有种美好目不能及
但却是如此温柔的一种存在

也许是诗人暗示禅佛有法、报、化三身，佛的法身遍一切处，即充斥着宇宙每一个角落，所以说佛菩萨遍法界虚空界，无处不在、无时不在。

5 结语

就如在《风铃》这首诗中，“命运”两个字，是一个充满了个人体温的又通向无垠的一个词，胭脂茉莉老师的这部分充满禅境的十四行诗，最大的特点就是它的探索性和实验性，以及诗歌呈现的镜头给读者带来的多维度的阅读空间，而这些诗歌镜头无一不是来自诗人所关心和注望的人类和事物。对于十四行诗，这一起源于欧洲的一种古典抒情诗体，除了彼特拉克、莎士比亚、普希金以及我国的冯至等人对十四行诗作了贡献之外，弥尔顿、华兹华斯、雪莱、济慈等也曾写过一些优秀的十四行诗。

但是，无论怎么变革十四行诗还是包含行数、韵脚、音节、音调、结构等重要特点。这也是十四行诗作为诗歌这一古老的文学体裁最美丽又是最让人着迷的特征，当然，在保持诗歌本身具有的最美最迷人的特征的同时，还要在十四行中张弛有度地传达出诗人对真理和永恒的追求，呈现出诗人自身对个体和所处的时代的独特的思考，这的确是对诗歌创作难度的一个考验，从沙翁一生才写 154 首，勃朗宁夫人一生才写 45 首，冯至也就写过 27 首可见一斑，当然，这也是现代诗人对十四行诗望而生畏的原因之一^[4]。相对于现在较多的急功近利者，象胭脂茉莉老师这样保持着对诗歌的敬畏，花时间花精力真正去探索去研究诗歌的人，越来越少。胭脂茉莉老师的十四行诗，不仅大大推进了中西文化的融会贯通，也拓宽了现代汉语新诗的表现空间。

参考文献

- [1] 胭脂茉莉.十四行诗[J].诗选刊,2018(3).
- [2] 胭脂茉莉.胭脂茉莉的十四行诗[J].2020(33).
- [3] 孟令兵.关于王维“禅境诗”诸特征之跨文化比较研究——基于王维、松尾芭蕉及海德格尔诗作的对比分析而论[J].文艺理论研究,2022,42(2):194-204.
- [4] 王子英.浅谈十四行诗的中国化——兼谈冯至《十四行集》[J].教育探索,2009(5):40-41.