

石室与漂木

洛夫詩歌論

李翠瑛 著

這，是一段芭蕾舞的開始，始於白色天鵝般的舞姿，行雲流水的浪漫，終止於無聲之後，然後，驚豔如湖水盪開。

——李翠瑛

石室占漂木

洛夫詩歌論

李翠瑛 著

秀威經典

語言文學類 PG1461 新視野10

石室與漂木 ——洛夫詩歌論

作者 / 李翠瑛
責任編輯 / 盧羿珊
圖文排版 / 楊家齊
封面題字 / 王 渡
封面設計 / 蔡瑋筠

出版策劃 / 秀威經典
發行人 / 宋政坤
法律顧問 / 毛國樑 律師
印製發行 / 秀威資訊科技股份有限公司
114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
<http://www.showwe.com.tw>
劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
讀者服務信箱：service@showwe.com.tw
展售門市 / 國家書店（松江門市）
104台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

2015年12月 BOD一版
定價：350元
版權所有 翻印必究
本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2015 by Showwe Information Co., Ltd.
Printed in Taiwan
All Rights Reserved

目次

CONTENTS

003 | 旋轉之後——自序

009 | 石室與漂木——論洛夫長詩中的詩境意涵與廢墟美學

一、前言 009

二、長詩的完成與詩題的象徵——石室與漂木 013

三、宗教的或是生命的？ 026

四、廢墟與死亡——從《石室之死亡》到《漂木》 041

五、結論 063

065 | 語言的匯流

——洛夫詩觀、詩作分期與東西方詩質之融合重整與創新

一、前言 065

二、洛夫詩觀的走向——超現實主義與古典情韻之融合 068

三、天涯美學第四期——洛夫詩歌風貌分期 087

四、《魔歌》之後——開啟語言藝術之變與創作技巧之熔鑄 096

五、結論 134

137 | 古今的流轉——論洛夫詩中「典故意象」之轉換與再造

一、前言 137

二、古老靈魂的再生——洛夫詩觀與超現實主義之修正 138

三、古典意象或是典故意象？ 142

四、意義與意象之釀造——洛夫詩的轉換模式與創作手法 151

五、結論 181

183 | 雪意的舞蹈——論洛夫詩中「雪的意象」之情感意義與表現

一、前言——雪落無聲 183

二、雪與洛夫——雪的意象在洛夫生命歷程中的意義 184

三、雪意紛飛——洛夫詩中雪的意涵與情感表達 191

四、雪的樣式——意象變化與創作技巧 216

五、結論——質變與創新 224

229 | 禪意的再生

——論洛夫詩中「禪意入詩」之存在意義與語意禪性之展示

一、前言——從魔歌到與禪共舞 229

二、何謂魔？何謂禪？ 231

三、生命的存在與妙悟——古典禪宗之啟發 234

四、語意的禪性——禪對於詩語言與意象的啟發 241

五、詩之禪味——禪趣的審美追求 248

六、結論 253

255 | 啟開一扇新詩的窗——2014年洛夫先生採訪實錄

石室古漂木

洛夫詩歌論

李翠瑛 著

旋轉之後

——自序

閱讀洛夫，是一段芭蕾舞的開始，始於白色天鵝般的舞姿，行雲流水的浪漫，終止於無數的旋轉之後，然後，驚豔如湖水盪開。

接著進入詩的評論。理性的評論與純閱讀的驚喜必須劃開距離，站在較遠的地方看他的詩。洛詩如同他自稱的詩「魔」，有著眩人的魔力，一旦掉入漩渦的核心，就不自覺順著水流跟著詩的方向旋轉，雖說大自然的力量總是帶著一股英氣，源源不絕創建屬於造化的驚奇，然而，理論與研究必須特意將自己拉開中心點，找到高處的觀賞角度，並尋找可能的線索與條理，就這樣，我的研究論文在閱讀與批評中一點一滴產生，冷靜地發生，在旋轉之後。

這本析論中的篇章，從開始到最後一篇，歷經約八、九年，出版之際再度修訂，這些文章在歲月中經過沉澱與再思考，經過生命的洗練與成熟，已經減少許多年少無知的詛語，同時，我在選擇論文題目時，盡量避免與前人研究的成果重複，而試圖在前人研究的夾縫中找尋遺珠，特別是許多學者研究過的主題，例如詩歌語言、詩歌意象、悲劇意識、莊與禪、歷史題材等，這些主題早已形成洛夫詩歌研究的主要範疇，而我則是力圖避免相同的題材或是類似的研究內容，雖然很難完全另闢蹊徑，卻仍希望站在前人成果之上再往前走，或者是在前人研究成果上試著從細部

進行不同角度的深入研究。

因此，本書中第一篇〈石室與漂木〉一文試圖從漂木與石室二詩的相對照中看出洛夫詩歌中的意涵與他長詩中展現的生命美學。一般論文是以漂木為研究對象，此文中提出長詩的寫作型式特色，並說明洛夫長詩的表現方法，從長詩的寫作中評析洛夫對於生命無常的感嘆。

〈語言的匯流〉一篇是將洛夫詩歌的歷史分期分為四期，在前人研究成果分為三期之上，再多一個天涯美學時期，一方面從歷史的縱軸上看洛夫詩歌的演變結果，另一方面從橫軸上看洛夫詩歌在語言上的轉變、詩觀與創作的相證，以及洛夫詩歌中融合的中西方質素與呈現。

〈古今的流轉〉是針對洛夫詩歌中的古典意象，洛夫將古典詩詞中的意象引入現代詩的創作，甚至2014年出版《唐詩解構》一書，在古典詩歌上面的著墨相當深入，也因此，研究洛夫詩歌無法摒除古典詩詞對他的影響，也就無法不關注到他在古典意象轉化為現代意象中的努力。此篇論文則是試圖在此一焦點中分析意象的轉換與再造的問題。

〈雪意的舞蹈〉是以洛夫詩中的特定意象——雪，作為研究對象，因為洛夫在詩歌中很喜歡使用雪的意象，然而，長期處在不下雪地區生活的洛夫為何使用雪的意象？詩中的意涵必然不是真實的雪景，而是創造的、想像的雪，這對於洛夫有何特殊意義？

〈禪意的再生〉是延續前人對於洛夫詩中禪意的觀念，在前人研究成果上，以更為細部的分析，說明洛夫在禪意上的表現方式，因此分為禪意入詩的存在意義與禪性之展示，前者是對於

禪的內容個別的特殊性析論，後者是討論形式與技巧上的表現方式。

此五篇分別從不同的角度說明洛夫詩歌的理論，前二篇是大範圍的客觀論述，具有長時間觀察的基礎，後三篇是細部的分論，以洛夫個人特殊的風貌與意象為主要書寫對象，本論集不是基礎的概論性研究，而是在前人成果上進一步提升為更細部分析或是綜合論述的研究成果。除此之外，洛夫細部的分論應該還有題目可以書寫，這就等待有心人挖掘更多的書寫焦點。

研究論文是在與歲月的拉扯中相對產生，因為年輕，所以熱情；因為歲月，因而成熟。年輕時無法寫出老練與成熟，年歲長時卻再也無年輕人的冒險精神，兩者像是時間的翹翹板，只能尋找平衡。

我常在最吵雜的速食店中看書思考，外在的吵雜與我內在強烈的論爭形成巨大的對比，因為此種張力而激發出的火花與熱情，有時是自己也料想不到的果實。矛盾中自有某種似真似假的真實感存在，而這些看似絕美而哀淒的高調卻沖積出廣闊的平原。當時在書寫這些篇章時沒有想到有一天可能成為一本論集，只是一邊看詩一面寫，一篇一篇地完成，時間一久竟然也累積了數篇長篇大論。

關於洛夫，他的詩我已經讀很久很久了，賞析評論、研究論文也寫很多年了，認識洛夫也有一段時間，從他的石室到漂木，洛夫的許多詩已經跳躍在我的論文之中，成為我研究歷程中的一塊重要版圖。

論集中的幾篇文章有的在研討會上發表過後經過修改，並刊登在期刊上，也有的收錄於個人專書，此次重新閱讀與修改，讓

這些論文找到自己的定位，各自安放在這一本專書之中，這是我在研究路上一個小小的成果。避開包括費勇、龍彼德、沈奇等大陸學者與台灣許多研究者的研究觀點，或是在他們的研究方向上深化個人對於洛夫詩歌的解讀，在這過程中有許多艱辛，也有幾分竊喜，還有幾分的小小成就感，是過去努力與辛勞的一個小逗點，終究這只是半山腰上的一座暫歇的涼亭。

本論集中的文章，第一篇關於〈石室與漂木〉的研究是此書最接近完稿時才完成的，跨越長時間的歲月，從長詩比較石室與漂木的關係，尚未刊登或發表，第二篇則是在《雪的聲音》中已經收錄，其他的文章則或刊登於期刊，或於研討會發表過，但在收於此書時，都經過再度的修訂，去除不成熟的看法與不恰當的標目與內容，並經過文字的疏通與觀點的闡述等，使得整本書有較為完整的呈現。

洛夫的詩從石室到漂木，長詩的形式似乎形成一種自我呼應，一是年少的超現實主義風貌，一是年長的疏朗風格，而他的短詩的藝術價值更不容忽視，這一路走來，足見一位詩人在詩的道路上的努力軌跡。研究洛夫的詩歌於我而言也是創作上的啟發與學習，評論與創作的同時並行是我這幾年雙邊工作的內容，這也在證明詩論對於詩歌創作的助力，像是火車的雙軌，可以同時行進，因此，祈盼此書也能對愛詩的友人們與研究者有所啟發。

感謝一路鼓勵的老師、學界友人、家人學生與諸多出版界的友人們。

感恩。

李翠瑛於2015年8月

目次

CONTENTS

003 | 旋轉之後——自序

009 | 石室與漂木——論洛夫長詩中的詩境意涵與廢墟美學

一、前言 009

二、長詩的完成與詩題的象徵——石室與漂木 013

三、宗教的或是生命的？ 026

四、廢墟與死亡——從《石室之死亡》到《漂木》 041

五、結論 063

065 | 語言的匯流

——洛夫詩觀、詩作分期與東西方詩質之融合重整與創新

一、前言 065

二、洛夫詩觀的走向——超現實主義與古典情韻之融合 068

三、天涯美學第四期——洛夫詩歌風貌分期 087

四、《魔歌》之後——開啟語言藝術之變與創作技巧之熔鑄 096

五、結論 134

137 | 古今的流轉——論洛夫詩中「典故意象」之轉換與再造

一、前言 137

二、古老靈魂的再生——洛夫詩觀與超現實主義之修正 138

三、古典意象或是典故意象？ 142

四、意義與意象之釀造——洛夫詩的轉換模式與創作手法 151

五、結論 181

183 | 雪意的舞蹈——論洛夫詩中「雪的意象」之情感意義與表現

一、前言——雪落無聲 183

二、雪與洛夫——雪的意象在洛夫生命歷程中的意義 184

三、雪意紛飛——洛夫詩中雪的意涵與情感表達 191

四、雪的樣式——意象變化與創作技巧 216

五、結論——質變與創新 224

229 | 禪意的再生

——論洛夫詩中「禪意入詩」之存在意義與語意禪性之展示

一、前言——從魔歌到與禪共舞 229

二、何謂魔？何謂禪？ 231

三、生命的存在與妙悟——古典禪宗之啟發 234

四、語意的禪性——禪對於詩語言與意象的啟發 241

五、詩之禪味——禪趣的審美追求 248

六、結論 253

255 | 啟開一扇新詩的窗——2014年洛夫先生採訪實錄

石室與漂木

——論洛夫長詩中的詩境意涵與廢墟美學

一、前言

廢墟的外部片瓦無存，內部卻是一部哲理，從廢墟的形態中看到時間的流逝乃至於人事的變化更迭，詩與哲學在矛盾中產生，從內在外在的張力中緊張地誕生。矛盾與拉扯造成詩中強大的力量，讓情感處於緊張的狀態，讓詩呈現生命的實相，藝術創作的殿堂在存與廢中神聖地站立。

廢墟是所有輝煌最後的下場。廢墟的意義在於曾經擁有與輝煌，最後仍成為空無。廢墟是一則標記，註明曾經的過去與現在，以及所有成住壞空最後的結果，從廢墟出發，反向操作看到非廢墟的建造，華美的建物與人事的興衰。廢墟反而比華美宮殿更具有複雜的意義，內含著更多起落悲歡的生命線條。

洛夫《漂木》是一首長詩，記載詩人內在與外在的起落，生命一如河流般流過歷史，亦如同一首起承轉合的歌，透過詩的境界與詩的語言形式表達出內在對生命的詮解。詩的內涵或象徵隱喻等如群般聚集的意象們，促使《漂木》最後歸結所有的生死起落，而歸於原點。「向廢墟致敬」意謂著終結所有的價值觀。廢墟是每一個建造的偉大城池最後的結果與象徵，也暗示著所有建造的尾端都將回到最初的原點，曾經有過的輝煌在繁華之後都會回到廢墟的存在，於是，「空」境是所有實境最後的句點。

人生如果像一條河，水流彎曲轉折的過程就像生命的起伏，有時如掀起白色的狂潮，有時必須悄悄從石縫中穿過，但終究在長詩的寫作中，詩人對這些感觸做了一個小小的總結與呈現。詩人的寫作，從16歲在報紙上發表第一篇作品開始，自1957年12月《靈河》出版以來，到2014年《漂木》二版，已經有43本詩集、譯詩以及選集，7本散文集，5本合集，6本評論集。以及數本翻譯集及洛夫研究集¹。1991年，蕭蕭的《現代詩縱橫觀》中將洛夫的詩作分為幾個轉折點，自民國39年到75年止，以情、獸、石、煙、河、魔、傷、釀，8個字界定他的變化²，但在1983年「釀」的主流之後，洛夫又出了2部詩集，這些詩集在2009年被收錄在《洛夫詩歌全集 I-IV》，成為洛夫研究最完整的版本³。而大陸學者龍彼德則是將洛夫詩歌創作分為四期：抒情時期（1954-1958）、探索時期（1959-1973）、回歸時期（1974-1990）、整合時期（1991年以後），其對於洛夫詩作的探索到1993年左右。

《石室之死亡》寫於1959年5月金門炮戰時期。洛夫在金門擔任新聞聯絡官，負責接待世界各國的新聞記者，晚上則在一個貫穿太武山長約200公尺的隧道中生活，就在這個時期，詩人腦中不斷思考著各種繁複的意象，以超現實手法寫成的長詩正是詩人處於炮火戰爭中的生命思考，此時期如果以年代區分，則是龍彼德所謂的探索期。而《漂木》於2000年1月開始書寫，約寫作

¹ 洛夫：《漂木》（台北：聯合文學出版社，2014.12.二版二刷），洛夫著作總目，頁340-348。

² 蕭蕭：《現代詩縱橫觀》（台北：文史哲出版社，1991），頁129-140。

³ 洛夫：《洛夫詩歌全集 I-IV》（台北：普音文化事業公司，2009）。

一年時間，2001年8月由聯合文學出版，《漂木》的寫作則是在龍彼德所謂的整合期了。然而，龍彼德的分期裏，所謂的整合期是從1991年之後，《漂木》寫作則是在2000年，經過十年的時間，這樣的分期也未必能符合當時洛夫的寫作風格，因此本文則不以分期為研究參考，而以作品本身的特質作為研究的對照起點。

若從年輕到年老來看，或許也如一條大河，有著曲折轉彎的變化。洛夫自認為他的詩風一直在變，而龍彼德認為洛夫詩風的「變」和他的生活經歷有著莫大的關係，因為在離開大陸、到台灣面對陌生的孤島以及離鄉的愁緒，使得他的詩風不斷改變⁴，然而，不可忽視的卻是詩人在創作上有意識的求新求變與自我突破，這才是他創作內在的主要因素。

在他的詩作中，如果以早期的超現實作品《石室之死亡》與後期的長詩《漂木》作為他的重要起點與轉折，其中便產生題材與創作語言上的呼應，而此種呼應也看出洛夫一生中關注的生命議題一直都存在著。稱為「詩魔」的洛夫，年輕時期以一首長詩《石室之死亡》啟動超現實的寫作風尚，並以繁複的意象與超凡的想像力奠定他在詩壇的地位。七十多歲的洛夫則再次挑戰長詩的寫作，以三千多行的《漂木》挑戰他在詩壇創作上的高峰。

《石室之死亡》分為64節，每一節分為10行。2001年初版的《漂木》則有3000行，全詩分為四章143節，3000行（含引詩、引文與注釋）。這首詩分為四章，以「漂木」、「鮭魚」、「浮瓶中的書札」、「向廢墟致敬」四個主題，做為詩的主要架構。自

⁴ 龍彼德：《一代詩魔洛夫》（台北：小報文化公司，1998），頁67。

2001年初由自由時報副刊連載登出後，同年8月由聯合文學出版社出版，2014年12月重新再版。

龍彼德評兩首詩說：「《漂木》不如《石室之死亡》的比喻龐雜、意象繁複、想像離奇，因此也避免了後者在相當多詩節中的怪誕、晦澀和不可理解。……故而我們可以說，《漂木》繼承了《石室之死亡》的優點，又克服了該詩的缺點，這對於一個年逾古稀的老詩人來說，是相當不容易的，也是極為可貴的。」⁵而洛夫說：「四十年前寫的《石室之死亡》和四十年後寫的《漂木》，對我個人而言都具有里程碑的意義」⁶。陳芳明評說：「《漂木》可以說集合了洛夫畢生的創作精華，經過各種歷程的試煉，終於鑄成龐沛博大的作品」⁷。評論者都對《漂木》予以高度的評價。

雖然，語言與意象隨著時間與創作技巧的成熟，塑造他逐步轉變的藝術生命，從《石室之死亡》到長詩《漂木》的寫作，更奠定詩人在歷史的定位，但是對於生命哲學的話題與關懷，從過去到現在可以看到接續的軌跡與承接的跡象，而此一貫的關注內涵也在哲學的意義上顯見詩人的企圖心與創作的高度，本文就從此觀點切入，談論兩者之間的關聯性，以及《漂木》中透露出的美學意涵及哲學意義。

⁵ 龍彼德：〈颯昇在新高度上的輝煌——喜讀洛夫的長詩《漂木》〉，《創世紀詩雜誌》第128期（2001.09.），頁45。

⁶ 蔡素芬：〈漂泊的天涯美學〉，收於方明主編：《大河的對話——洛夫訪談錄》（台北：蘭臺出版社，2010），頁149。

⁷ 陳芳明：〈漂泊與晚期抒情〉，收於《漂木》，頁317。