

何處不清光

余光中詩歌邊陲性論析

陳淑彬 著

五南出版

何處不清光

余光中詩歌邊陲性論析

陳淑彬 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

何處不清光——余光中詩歌邊陲性論析／陳淑彬著．—初版．—臺北市：五南，2015.12

面；公分。

ISBN 978-957-11-8387-9（平裝）

1. 余光中 2. 新詩 3. 詩評

851.486

104021944

4X03

何處不清光—— 余光中詩歌邊陲性論析

作 者 — 陳淑彬

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 黃文瓊

責任編輯 — 吳雨潔

封面設計 — 劉好音

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2015年12月初版一刷

定 價 新臺幣350元

你要離開本地、本族、父家，
往我要指示你的地去。
——《創世紀》十二1

Leave your country, your people and your father's household
And go to the land I will show you.
—— Genesis 12:1

評 介

本研究是中文所所寫的第一本博士論文，可謂「余學」的一大里程碑。

——臺灣國立中山大學·余光中教授

文化論述，在漢語世界雖已流行多年，但以博士論文的規模施諸當代詩人的作品，還不多見。就學術研究而言，這種論述能開闢理論的疆土。文化論述，長於統攝歸納，施諸著作等身的詩人，能彰顯各種現象、各種趨勢，有登高望遠之功。

——香港中文大學·黃國彬教授

Dr Chan is perceptive when she comments that Yu's famous "home-sickness" is in fact the very essence of his poetic existence – a form of marginality which gives the poems a universal significance beyond its apparent "Chinese-ness". From the cultural and geographical marginality, she goes on to explore "literary marginality". Dr Chan does a great deal of groundwork of explaining the allusions and the obscure references. She is the most articulate among Yu's exponents in explaining the "Yu magic"...The thesis is an important contribution to the "Yu scholarship" (余學). It offers fresh, exciting readings of Yu's poetry by opening up new perspectives not attempted before.

——香港大學·陳萬成教授

致 謝

感謝趙令揚教授，您當年的引薦與支持，讓我有機會來到香港大學攻讀博士學位，在港期間您的鼓勵與關懷，謹此誠心致謝。感謝香港中文大學黃國彬教授的引介以及您評審報告中的肯定與鼓勵。感謝廖明活教授，您的激勵與《傳道書》中的分享，仿如生命活泉。您的身教與言教，成為我學習生活重要的楷模。

由衷感謝博士論文指導教授陳萬成老師，您學術指導的嚴謹與生活中嚴父般的慈愛，皆讓我跨越生命自我的局限，在學術生涯與生命成長中奠下重要根基。這些年來您在背後的默默支持，讓我在生命試煉中得蒙極大安慰。所有的付出與愛豈是三言兩語盡述之，我由衷銘感。

感謝東方之珠——香江，與妳共渡十載，悲歡憂喜，卻銘刻了豐盛與永恆。仿如雲彩般的見證人，感謝上帝把您們放在我的生命中，讓我的生命不再一樣，為著這美好的記憶，謹此一一衷心獻上感恩。

十年磨劍，這本醞釀十年的書付梓出版。感謝臺灣五南出版社。

感謝天父，願一切的榮耀都歸予祢。

陳淑彬 謹識
2015年新加坡錦茂溪畔

中文摘要

余光中詩歌邊陲性論析

本研究從「邊陲性」視角論述當代著名詩人余光中（1928-）詩作，從《舟子的悲歌》（1952）到《高樓對海》（2000），共十八本詩集。本研究共含七章節，導言介釋「邊陲性」論述視角、余光中的創作經歷以及相關文學作品。「邊陲性」觀點建基以文化批評理論大師史碧娃克（Spivak Gayatri. C）、傅柯（Foucault Michel）、克麗斯特娃（Kristeva Julia）以及霍爾（Hall Stuart）等文化論述。

首章論析余光中詩作「家」的解構與重構以及「精神原鄉」的意義詮釋。次章至四章探討空間與文化屬性問題。余光中如何在美國、香港與臺灣的多重游離中，在主體性與「他者」之間建構對話關係？此處「他者」被賦予何種蘊義？「自我」如何透過「異己」定義自身？第五章通過詩作出現的地理、性別、神話與歷史文化等符號元素，探討其中所蘊含的「中國」符碼再現策略以及由此展開的邊陲再現與解構意圖。第六章析論三重要詩作：《蓮的聯想》（1964）、〈白玉苦瓜〉（1974）以及〈湘逝〉（1979）中西互文經驗。第七章則是邊陲主體的自我呈現，詩人如何透過中國古典文學與西方經典文本形塑主體自身的意義。

本研究嘗試從三大主軸歸納余光中詩作：一、從家國身分而言，余光中詩作中的邊陲性具體呈現二十世紀中國知識分子的生存困境，邊陲者身分是一種既有的（being），也是一種正在成形的（becoming）。這兩種身分最後將聚合在一個共通的、仍然存在的母國（homeland）

之上；二、從美學價值而言，「中國」再現是一種文化的總體象徵，一種文化想像，是不在場中國（absence “China”）的重構；三、就文學視角而言，余氏詩作中中國古典文學與十九世紀浪漫主義的影響乃為邊緣參照系，在兩個傳統中重構文學主體性，建立一個新的中國文學觀是其詩作的終極價值。

英文摘要

Abstract

Marginality in Yu Kwang-Chung's Poetry

This thesis is a study of the poems of an eminent writer Yu Kwang-Chung (1928-) from the perspective of marginality. The poetry selected from eighteen collections, the *Sailor's Sad Songs* (1952) being the very first one, and *A High Window Over Looking the Sea* (2000) the last. This thesis consists of seven parts. The introduction explains the concept of “marginality”, and reviews Yu’s literary experience and the relevant literature on the subject. The concept of marginality used here is based on the cultural criticism represented by Gayatri C. Spivak., Michel Foucault, Julia Kristeva and Stuart Hall.

Chapter one explores the de-construction and re-construction of “home,” and the meaning of “spiritual home” in Yu’s poetry. Chapter two to four focuses on space and cultural identity. How does Yu, in his multiple traversals in the U.S., Hong Kong and Taiwan, construct a dialogic encounter between subjectivity and the “Other”? What are the implicit meanings of the “Other”? How does the self define itself through the “Other”? The fifth chapter is on the semiotic representation of “China,” and how Yu’s poetry represents “China” at the various levels of geography, gender, culture, myth and history. It discusses also the meaning revealed between marginal representation and de-construction. The sixth chapter analyzes the east-west inter-text of the

anthology of *Associations of the Lotus* (1964), *The White Jade Bitter Gourd* (1974) and *Gone with the Xiang River* (1979). The seventh chapter explores the self-revelation of the marginalized – how the poet molds the meaning of the self through classical Chinese literature and Western Canon.

The thesis in sum attempts to deal with three major points about Yu's poetic works: 1. From the point of nationalism and identity, the marginality of Yu's poetry concretely reveals the survival difficulties of 20th century Chinese intellectuals. Cultural identity is a matter of becoming as well as of being. These two identities eventually gather on a communicable, existing motherland. 2. From the point of aesthetics, Yu's representation of "China" is in essence a collective symbol of culture, a cultural imagination and a reconstruction of "China" that is absent. 3. From the point of literature, the influence of Chinese classics and 19th century Romanticism in Yu's poetry is a marginal reference; the ultimate value of Yu's poetry is in re-constructing literary subjectivity amidst two traditions and constructing a new model for Chinese literature.

序

舊約聖經記載以色列子民飄流曠野四十年才抵達上帝所應許的迦南。從遠古到當代，人類同樣經歷從肉身到心靈的飄流。詩人余光中以他畢生心血，以文字記錄了二十世紀一代中國知識分子意義深遠的飄流史，為未來讀者留下保貴的歷史記憶與文學遺產。於此，飄流，不再是苦難，而是具有更崇高意義的祝福與啓示。

「邊陲性」是方法，也是存在。「何處不清光」是真理啓示之光，是永恆智慧之光，也是飄流心靈永遠的迦南。

一條靜靜的小溪看起來沒有改變，但是每天流經的水卻都不一樣。也因此盼望，有此機緣翻閱本書的讀者，能在平易的字裡行間，在有限中銘刻無限，在短暫中栽種永恆。

謹此與旅程中的讀者共勉之。

陳淑彬 謹識
2015年新加坡錦茂溪畔

目 錄

題 記

評 介

致 謝

中文摘要

英文摘要

序

導 論

001

壹

如「詩」我在：家的邊陲獨白

011

- 一、走在回家的路上 014
- 二、解構解構中的鄉愁 026
- 三、我是初，我是終 036

貳

「棄婦」的缺席與救贖：美國書寫

043

- 一、異域與夢 046
- 二、抵達之迷 052
- 三、西遊記的聚焦轉換 058
- 四、「棄」的反思與重構 063

參**洋紫荊與「情人」隱喻：香港書寫**

069

一、浮城舊夢：九廣路上的望鄉者	072
二、失城悲喜：回歸線上的凝視者	080
三、傾城之戀：紫荊記憶的銘刻者	087

肆**「妻」的解讀：臺灣書寫**

095

一、多重游離的歷史書寫	098
二、春天從歸途出發	103
三、離與返的辯證揚棄	110

伍**五行之外：「中——國」再現**

117

一、一紙墓園	119
二、在她者與他者之間	130
三、神話英雄再生	139
四、歷史的緘默與發音	148
五、中國——倩影	155

陸**跨越邊界：中西文本跨文化閱讀**

165

一、重讀《蓮的聯想》	167
二、重讀〈白玉苦瓜〉	182
三、重讀〈湘逝〉	194

一、自我實現的西方模式——以葉慈為例 206

二、經典與我 214

三、焚而不燬：〈火浴〉說 227

導 論

在文化交替的話語迭變中，文學／詩以其對歷史變移的感悟而成為人類精神的寄寓之所，在詩性智慧與哲化詩意中表達對同一個問題的思辨：如何在自己的歷史和傳統中找到自身的本源？我是誰？誰是我？作品對生存的挑戰，與其說是出於一種意識型態，不如說是一種審美判斷，一種自我確認、自我定位的過程。無論在文化的歷史性中還是在當代實際狀況中，詩的總體模式往往蘊含文化的模式，因為這一切無非都是生存狀態的體現。

如果把余光中（1928-）的詩路看著是特殊的邊陲經驗，這種兼具自我超越的美學實踐，其中包含跨時代的思辨意涵。在與詩的不斷對話過程中，余光中與其創作——一種現代詩學的邊陲性體現，隱然蘊藏一代文人的智慧之光，在尋找文化自我的同時提供了新的歷史基點，召喚我們在邁向二十一世紀新興時代的同時去寫、去思。

一種「現象」與「對話」

根據史學家張灝的看法，二十世紀中國文化正面臨「意義危機（the crisis of meaning）」的挑戰：「五四時期的中國知識分子的『道德反傳統主義』範圍之深廣，可能在當今世界上無出其右者；非西方的歷史文明在經歷現代的轉型之際，絕無如中國一般，像火鳳凰衝動地看著自己的文化傳統完全地被否定掉。這種激進的反傳統主義，造成道德迷失的普遍心理……。」^①這種道德迷失致使許多中國知識分子普

① 張灝，《幽暗意識與民主傳統》，（臺北：聯經），1989，頁86。

遍面臨抉擇和價值取捨的徬徨。劉青峰的話：「大多數中國人都深陷在一種史無前例的痛苦中，這就是目標的失落與痛苦」^②，道盡二十世紀中國人文化身分、主體追尋的迷茫與悵然。這種追尋使人們所經驗的一切帶上寓言性，彷彿每一個瞬間的沉溺都在夢想著下一刻時間，每一個詞語在尋找指涉物的同時卻也迫不及待地追戀著另一種語言。這種情況在不同程度上反映在知識分子心態裡，迫使人們不得不重新思考「身分、主體」等問題。然而我們不應忘記，這類問題的延伸往往來自過去中國人集體移情的「彼岸」——「西方」。而作為這一時代想像的巨大背景的「西方」，既是地理上的異域，文化上的「他者」，也是個體內在價值的透視法則。

重讀臺灣重要學者兼詩人余光中作品，恍然間像在經歷一場中國主體文化意義的召喚儀式，詩人創作之心路歷程正體現了二十世紀以來普遍中國人主體價值歸向的追尋與重構。余光中，作為一位世界華文文學「藝術的多妻主義者」，被譽為臺灣詩壇著述最豐的一位學者型詩人。從《舟子的悲歌》（1952）到《高樓對海》（2000），以二十世紀作結，共出版十八本詩集，總產量在八百首以上，堪稱大家，在臺灣和海內外影響巨深。臺灣現代主義的提倡先驅是《現代詩》季刊、《藍星》、《創世紀》，余光中為《藍星》的重要靈魂人物。一九五九年至一九六二年是余光中詩歌理論的黃金時期，在臺灣現代詩發展中，余光中的地位既重要而特殊。作為臺灣呈鼎立之勢的三大詩社「藍星」的創始人之一，不僅以其創作，還以其理論批評和活動組織，以「西方不是我們的最終目的，我們的最終目的是中國的現代詩」^③為其創作指標，推動了現代詩在臺灣最初的發展和後來的分化。

② 金觀濤、劉青峰，《新十日談》，（臺北：風雲），1989，頁135。

③ 黃維樑編，《火浴的鳳凰——余光中作品評論集》，（臺北：純文學），1979，頁23。

縱觀其詩創作，是從傳統出發，這份傳統不僅是中國古詩，還包含五四新詩的傳統和英美古典詩歌傳統。作品融合古今，從客觀上是時潮的影響，在主觀上則是藝術的創新。西方文化和藝術給了他營養，卻不能把他消化掉，相反的，這種文化元素對於作品所造成的激盪喚醒了那在形而上學的束縛下單一的文學意識，在多重異質文化背景的激發下，那本來朦朧的中國意識，重新獲得省思與詮釋。這段創作歷程對余光中詩作藝術靈視的拓展、把握方式的多變和創新精神的鼓舞深具意義。藝術觀念的變化反映到創作上，是後來分別結集為《蓮的聯想》（1964）和《五陵少年》（1967）兩部詩集的新古典主義時期。七十年代以後，經過西方文化思潮的強大衝激和民族文化意識在整個臺灣詩壇的復甦，對詩人在傳統與現代的反思上可謂影響深遠。藝術上接受西方影響的實驗，轉向更多從傳統詩詞中吸取精髓，並且嘗試在歷史與傳統素材的再創作中，賦予傳統新的文化藝術使命。這種將二者相互吸納與融通的努力，形成余作既受益於傳統，又脫俗於傳統，由傳統跨入現代，卻在現代中寓蘊傳統的藝術特色。

從五十年代《舟子的悲歌》（1952）到七十年代《隔水觀音》（1983）（寫於1979-1981，出版於1983）的十餘本詩作中，反映了傳統與現代、東方與西方兩種文化觀念、情愫和藝術體現上，或互相排斥、或並行不悖、或滲透吸收的曲折過程。可以說，詩作的藝術生命是循著歷史時空走向一個共同的中心：一種對藝術、對文化以至對現實人生的超越，並努力把現實的人生感悟融入更高層次的邊陲體悟中，從而提升了詩人的文化美學觀照。歷史與現實的交錯構成一個新的藝術空間——《白玉苦瓜》（1974），在時空之外形塑一個永恆與自足的文化感悟。這個空間是五十餘年來創作生命的結晶，表現在詩創作的文學探索，在藝術上走向了二元，既浪跡現代又歸宗傳統，從現實到歷史，從地域到文化，詩作俯視了多重層面的生命情態。