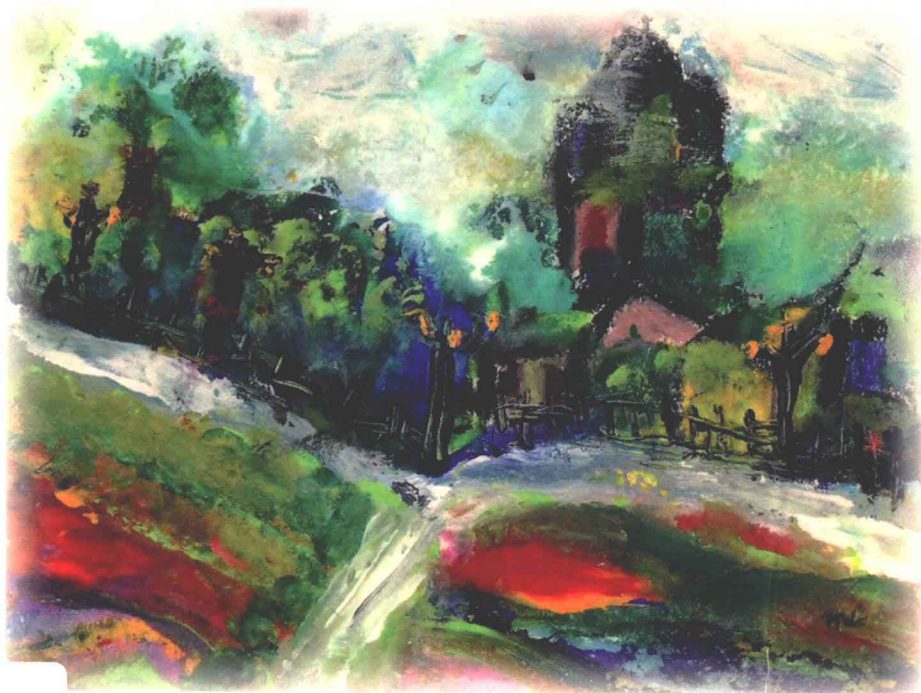

藝術與自然的融合

當代詩文評論集

The Fusion of Art and Nature

林明理 著

現代文學研究叢刊
文史哲出版社印行

藝術與自然的融合

—— 當代詩文評論集

林 明 理 著

現代文學研究叢刊
文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術與自然的融合：當代詩文評論集 / 林明

理著.--初版--臺北市：文史哲，民 100.05

面：公分.--（現代文學研究叢刊；40）

ISBN 978-957-549-966-2（平裝）

1.文藝評論 2.文集

812.07

100007822

現代文學研究叢刊

40

藝術與自然的融合

當代詩文評論集

著者：林明 理
出版者：文史哲出版社

[http:// www.lapen.com.tw](http://www.lapen.com.tw)

e-mail: lapen@ms74.hinet.net

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發行人：彭正雄

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣三六〇元

中華民國一百年（2011）五月初版

著財權所有・侵權者必究

ISBN 978-957-549-966-2

08340

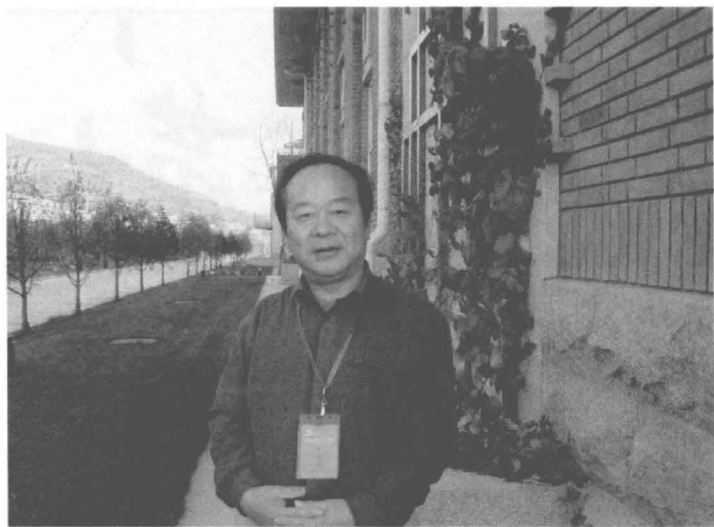
辛 丰
勤 董
耕 来
耘 来
硕 收
获 获

祝贺林昭理诗收集面世

山东大学文学院吴开晋

庚寅冬日

耿建華教授攝於延安學院 2006 年 10 月

林明理《藝術與自然的融合 ——當代詩文評論集》序

前山東大學文學院副院長耿建華教授

林明理是臺灣著名詩人、畫家、藝術評論家。《藝術與自然的融合——當代詩文評論集》是她的第二部文學藝術評論集。這個集子收入了對詩歌、散文、繪畫等評論 35 篇，顯示出她對文學以及各種藝術的關注和學養，也表現出她對藝術美的敏感發現力。作為詩人和畫家，林明理能夠敏銳捕捉自然和人生之美；作為評論家她也能敏銳地發現並剖析文學藝術作品的美。

她在審視文學和藝術作品時尤其注意藝術與自然的融合。她認為自然是詩人和藝術家創作的源泉，她也把自然看作是對詩人靈感的啓悟。正如她在分析龔華詩歌《修》時所說：“龔華對自然界特殊的感性及其抱負是非常可貴的，同時也傳遞出她的禪思和自然的藝術”。她說綠蒂的《山寺夜雨》是“向山水問情”，楊允達的《樹的禮贊》是“對大自然保護的追求”，商禽以油桐花“具有客家鄉土的花朵，來反映土地與我們的親密關係”，徐世澤“與大自然近乎合而

爲一”，吳開晉“以詩描繪了一個自然清新、優美深邃、和諧統一的藝術世界”。

林明理評論的另一特色是感性體悟和理性剖析相結合。感性體悟使她看到具體詩歌和藝術作品之美，理性剖析使她能對詩人和藝術家的創作進行理論上的思考和梳理。具體到評論中那就是作品的細讀和總體的概括。這樣既能使讀者對評論作品有具體作品的欣賞，又能在宏觀上把握作者的創作特色。比如她先用“高曠清逸”概括出張默清逸爽朗具有音樂性的詩風，又分別引用並細緻分析《內湖之晨》、《澎湖風櫃》、《破鞋》中的詩句，使讀者具體感受張默的詩風特色。她評論商禽的詩有“最純真的超現實想像”：“細讀此書，有一種‘純粹形式’美的共同感覺力，會慢慢地沉澱在心底。”接著舉了《更深的海洋》爲例，認爲“商禽對自然的觀察，是經由對思鄉整體記憶的喚醒中，化爲多層次的表現形式。深化了‘超現實’風格。”“大千世界的自然情景，經由詩人的藝術心靈的改造，呈現了一種同情共感的‘美’，卻也引起了詩人望海時的記憶與對浮沉人生的不勝唏噓。”

林明理文學評論的語言也很有特色，由於她是詩人和畫家，因此她就能把詩歌、散文、雕塑的藝術意境用藝術的語言變現出來，使讀者具體感受到作品之美。這與一般批評家只靠邏輯語言和理論術語的批評就更加容易爲讀者接受。比如她在評析張默《澎湖風櫃》時這樣寫道：

詩人選用了近似輕音的節奏和“一簇簇”、“一縷縷”的譬喻詞，使人感覺到了那是像玻璃般的碧海延

擴到極盡處的低空之上，浪花拍擊雲朵，而驚歎海之偉大；然後又以孕育清風的涼透舒暢襯托，更添詩情。意在抒發詩人憶及過往的光景，對一個 18 歲就離開故鄉與母親的張默來說，思親情懷一直是詩人常見的詩情；而此詩緬懷大海的情緒也一層層、一片片的漾開了來。

這樣就把這首詩的意境和情感都揭示出來了。再如她這樣評論非馬的畫作《醉漢》：

《醉漢》構圖簡約俐落，視覺傾向於空濛雅致的現代主義色彩。靜態的月影與詩人永不停息的生命動力達成了某種契合：從畫中的原型情境不難看出非馬的情感體驗，能強烈地喚起詩人的精神故園。其真正有力量的是隱藏在詩人心靈深處的審美知覺，將對祖國鄉愁與彷徨，結為記憶，形成具有雙層意蘊的象徵。這樣造成的孤寂，富於無以倫比的悲愁，也能給人一種江流浩渺、空曠中的恬靜的感覺。

林明理的藝術視野很開闊。她不但關注詩人。散文家，還關注繪畫、雕塑、文物、園林、翻譯等。對於詩人她也排除門派之見。對於現代派和鄉土派一視同仁。這種胸懷對詩人和評論家都是可貴的。

林明理的新著即將問世，應約寫下這篇文章為序。

藝術與自然的融合

— 當代詩文評論集

目次

林明理《藝術與自然的融合 — 當代詩文評論集》序	3
龔華與詩藝美學的沉思	11
湖山高秋 — 讀丁文智《花也不全然開在春季》	15
夢幻詩境的行者 — 淺釋《綠蒂詩選》詩二首	19
融合寫實寫意的感事抒懷 — 楊允達其人及其作品	23
澹泊純真的感性微觀 — 讀謝明洲《讀畫詩章》	30
旅美詩人非馬及其作品	36
發出自己的詩音 淺釋愚溪的詩 — 〈原鄉・山胡椒的 告白 — 四千歲臺灣高山湖泊「鴛鴦湖」旅記〉	44
概觀吳鈞《魯迅翻譯文學研究》有感	48
來自繆斯的聲音 — 淺釋屠岸的詩〈露臺下的等待〉	58
美感的視野與境界 — 試賞魯蛟的詩集《舞蹈》	63
詩中見風骨 — 商禽詩的意象表現	70
詩美的極致與藝術開拓	76

The Ultimate Aesthetic Qualities of Poetry and the

Expansion of the Realm of Art·····	82
讀《廣域圖書館》——兼述顧敏與圖書館	
管理的理論與實務·····	92
人道愛心的自然之鏡——讀醫生詩人徐世澤詩三首·····	100
高曠清逸的詩境——張默·····	105
岳樺樹的象徵——讀林煥彰的詩〈候鳥過境〉·····	111
辛牧的詩化人生·····	115
陳滿銘與《意象學廣論》研究述評·····	120
走入更深刻的詩國——江自得《Ilha Formosa》的	
審美感悟·····	125
鄭愁予——站在中西藝術匯合處的詩人·····	133
簡論吳開晉詩歌的藝術思維·····	140
質樸而沉毅——讀張堃的《調色盤》·····	150
愛情的巡禮·····	155
澄淨的禪思——談周夢蝶詩與審美昇華·····	159
解讀丁雄泉創作和美學的面向·····	171
用詩藝開拓美的人——楊柏林詩及雕塑的審美體悟·····	175
浪漫詩思與古典神韻的交融——讀涂靜怡的詩·····	180
略論莫渝的詩風·····	184
真樸的睿智——狄金森詩歌研究述評·····	190
在筆花中解放自我——試析張騰蛟《筆花》	
及其散文創作·····	201
艋舺龍山寺石雕的意象美學——讀《以石傳情》有感···	205
雨抹輕塵 清磬疏鐘——觀臺北市大龍峒保安宮有感···	212
一株美與潔淨的月桂樹——古月的詩世界·····	220

走向璀璨的遠景 —— 曾淑賢以人性打造圖書館	226
讀王璞《作家錄影傳記十年剪影》新書有感	229
附錄：兼備學術性和普及性的一部力作 —— 讀林明理 《新詩的意象與內涵》	235
後 記	239

龔華與詩藝美學的沉思

摘要：龔華的詩藝呈現一種靈性的觸覺，彷彿獨耀的星辰，特別具有深度的內涵；本文對其生命的掙扎力、詩的真境和愛的追求作了探索。

關鍵詞：詩思，藝術，浪漫主義

一、其人其詩

龔華，生於臺南新營，畢業於輔大，為《創世紀》同仁，現任《乾坤》社長，中國文藝協會監事，中華民國乳癌病友協會理事等，著有詩集《花戀》，《龔華短詩選》，《玫瑰如是說》、《夢與光束》。獲詩運獎、詩歌藝術創作獎等獎項。

龔華的詩本質上是抒情的，浪漫中又隱蔽一種寧謐平和如原始的力量，亦如遠遠的一道曙光，帶給讀者一個永遠的希望；詩思高潔、真樸與內心世界的情愫和感覺的素描，也能滿足讀者對其堅貞與適切的期盼。她在《玫瑰如是說》自序寫道：「唯有文學創作的痕跡刻劃得如此深刻，一如手術后雋永的紋身那般。」詩人表現生命的豐繁及韌度，成讀者心中不褪的懷念；其筆尖不是觀看世界中的一個點，而是直

視生命的本質，而後將其親自體驗之真誠展示與人構築起高度的想像境界。

二、獨立於真與美的價值

詩的深度源於詩人對生活的深刻的體認，縱然龔華曾身受癌症如許磨難，但她心裡仍充滿著不滅的信念，最後藉詩文寫出龔華的希望，寫出其內在情意的真切表現；病癒後，更是投入對癌症病患的關注與奉獻，遂而建立起她自己的青春的感覺世界。〈燈影〉這首詩中生動、滿載著詩人於繁華落盡的寂寞，透過典雅的光影，看詩人如何穿越自己的苦難，尋求心靈的自由與精神的解放：

褪去喧囂

黑夜在燈下的影子裡

一遍遍訴說白日的寂寞

詩句是多麼地精鍊而又細膩！情感表達逐漸自燈影的搖晃中向外擴張，像是實現了許多詩人內心深處的想望。那是一種孤寂的迴盪，非常深切有力，而且絕對真實；詩人彷彿一顆獨耀的星辰，在眼前半隱半現...除了窗外夜風吹拂的小徑上些許蟲鳴，龔華的思維也觸碰到自己最深層的心理狀態；也讓讀者瞭解到，詩人也希望在黑暗中，能夠聽到令自己為之鼓舞的話語；原來詩人對愛情的期盼，是如此的純淨、堅持，如深情的虹，凝聚成許多一瞬間的閃動。

〈珍珠〉這首詩，是詩人的化身，在生命的磨難後，可感受到詩人的堅定意志，卻又縈繞心頭的那雙深邃清澈的眼神，似乎在暗喻關心世間的可憐人：

和著堅貞的靈魂與海洋的淚水
在磨難中成長的
妳的名字叫珍珠

透過本詩，讀者可以認識到龔華如何將〈珍珠〉的主題和形而上的比喻，揉合到詩句裡，並見識到詩人勇於活下去的冀圖，面對磨難來臨，我們仍然要活著，仍然需飛翔。愛，將永遠繼續下去，它牽著詩人的期許，所有的故事，也正在盪氣迴腸……而我不由自主地感同身受，凝結的天容也撼動。

〈夏蟬〉這首詩由蟬聲而起，有意藉此表達詩人最珍愛的童年，而希望所曾期待的一切都能融入回憶裡，特別是在夏季：

妳總是在這時回來
將童年的紋理
融化成季節的聲音
護貝在透明如夏紗的翅膀裡

隨著詩句的展開，從回憶過往當中，可以看到童年的喜悅是瀰漫於鄉里之間，呈現一幅和諧的幸福畫面，也點出光陰苦短，詩中歡樂的奇想、浪漫的天真也深植我們心中，就像上臨且無聲的星子隱入雲影的背後，銀霧牽著一彎新月漫步山坡般；我思量著我所聯想出的所有這番想像，試圖理解龔華如何運用精心設計的詩節，來打造童年的想像空間，並鼓勵讀者要品嘗生命的歡愉。

〈修〉一詩中，可看出龔華在美學方面的成就在於她塑造了浪漫派詩人創作時的清遠心靈，是極富哲思的難得小詩：

願作青山躺臥千年

只為醒來時

也無需知道自己的名字

就如主題所暗示的，顯示出龔華意圖抓住稍縱即逝的時光，把被比作青山的自我魂靈留下，以知性聯結兩個不同時空的努力；我認為，龔華對自然界特殊的感性及其抱負是非常可貴的，同時也傳遞出她的禪思和自然的藝術。

三、提供獨特的情感體驗

英國浪漫主義的文學批評家華茲華斯說：「詩是情感的自然流露。」最讓我讚嘆的，莫過於龔華的詩心澄淨，當她在談及因病痛所生的希冀時，筆桿揮灑出藝術的神奇魔力，往往溫暖了許多讀者的心，其詩句簡短又純真，卻可以感受到詩人對刻劃人生的獨特的情感體驗；往往無意間就創造出美的樂音，從而激起讀者深刻的共鳴，她在詩中企圖喚起我們對人生的正面思考，目的不在於建構一套知識或哲學，而是為了給社會上苦痛的人多一分悲憫；無論何時何地，她都能堅持自我一分古老的愛，也為生活的藝術，提供讀者一個沉思的空間。

—— 寫於 2010.1.31 夜

—— 刊登江蘇省社會科學院主辦季刊《世界華文文學論壇》2010 年第 3 期，總第 72 期，頁 45-46。