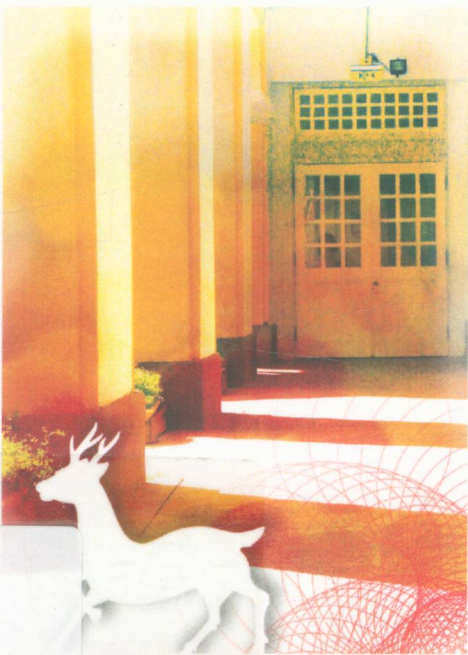

臺灣 現代詩的 浪漫特質

(修訂版)

本書榮獲二〇〇九年
第一屆大學院校詩學研究獎學金

顧蕙倩
著

臺灣 現代詩的 浪漫特質

(修訂版)

顧蕙倩
著

本書榮獲二〇〇九年
第一屆大專院校詩學研究獎學金

文學視界 01 語言文學類 AG0140

臺灣現代詩的浪漫特質（修訂版）

作者 / 顧蕙倩

責任編輯 / 胡珮蘭、黃姣潔

圖文排版 / 蘇書蓉

封面設計 / 陳佩蓉

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 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>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114 台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2012 年 5 月 BOD 一版

定價：420 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©2012 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

【推薦序】

何以要談臺灣現代詩的浪漫特質？

陳鵬翔

我對臺灣詩壇／文壇一直都不太願意去探討五四文學裡的新詩和臺灣的現代詩中的浪漫主義素來深感好奇，所以當顧蕙倩向我提出要寫臺灣現代詩中的浪漫主義特質時，我一口氣就答應了；但是也提醒她這是一個比較文學的課題，其中最難之處就是要如何給中西方的所謂「浪漫主義」下一個定義，之後才能進行追源溯流的工作，然後再來檢索臺灣現代詩裡的浪漫特質。要寫這麼樣一本具有相當開拓性願景與新意的論文本來就不太容易。首先書寫者得對西方文論根源有相當的理解，同時也得對中國古典詩歌以及中國／臺灣現代詩有充足的素養才能竟其全功，顧蕙倩當然都具備了這些條件，更何況她本身又是一位詩人，對現代詩有足夠的狂熱與喜愛，由她來撰寫這麼一本深具開拓性的論文應是深慶得人。

中國大陸自九十年代初期羅成琰出版其所謂的第一本研究浪漫主義詩學體系的《現代中國的浪漫主義思潮》（長沙：湖南教育，1992）以來，現在市面上已經可以找到三五本類似的研究著作，在這些著作裡，我翻來翻去還是覺得陳國恩的《浪漫主義與 20 世紀中國文學》（合肥：安徽教育，2000 年）撰寫得不錯，可惜的就是他能掌握的西文資料太少，而他在〈後記〉裡提到「長期以來，人們對中國現代浪漫主義持有偏見，不僅把它當作小資產階級現象予

以貶低，而且認定在二十年代末期就已經消亡」（頁 381），時至二十世紀末年，如果中國人尚對浪漫主義「持有偏見」，那可真是一件非常怪異的事。事實上，新月派中間一多和徐志摩等都是典型的浪漫主義詩人，而在文學理論研究上能對浪漫主義運動發言的也只有這一派中的梁實秋一人而已。梁氏早年兩篇論浪漫主義的文章〈拜倫與浪漫主義〉和〈現代中國文學之浪漫趨勢〉分別發表於 1926 年的《創造月刊》與《晨報副刊》上頭，其輯篇論著《浪漫的與古典的》則於翌年由新月書店出版。如果陳國恩上頭所言浪漫主義在二十年代末期即已滅亡指的是這種粗淺的評介浪漫主義之後立即被肅殺之革命運動所掩埋一事，這當然是極為可悲的一件事。

另一方面，梁實秋由於在哈佛大學英文研究所，受到白璧德之〔新〕人文主義思想的影響，他主張文學創作得講求理性、適宜性與節制等，這些要求跟浪漫主義者講求「解放」、講求原創性與想像力的揮發等是完全相反的事。

在我轉向去臆測臺灣現代詩的某些特質之前，在此得先提一下西方世界二十世紀初期的文學創作景觀。歐洲此一國際性的浪漫主義運動一般都認為是始於法國的魯梭或是德國的狂飆運動或是英國湖畔詩人，到了十九世紀三十年代已是此運動之巔峰時期，此後即逐漸衰竭，其餘緒由於太過濫情，到了十九世紀末二十世紀初期已成為文壇普遍攻擊之標靶，檢討之聲此起彼伏，最具代表性的抨擊當屬於意象派詩人休姆（T.E. Hulme, 1883-1917）的經典論文〈浪漫主義與古典主義〉（此文寫於 1913，1924 年才發表）。在文中第一個句子，休姆呼籲在經過一百年的浪漫主義風騷宰執、統領之後，我們文壇應當再度鼓吹復興古典（其實即新古典主義），而這個新古典的詩必須「乾而堅實」（dry and hard），而不應再是淚滴淋漓（damp）。我無法確定我們五四初期遠赴英美國的詩人如徐志摩

或聞一多、梁實秋等是否看過這一篇論文。否則他們在提倡或模仿書寫浪漫式的詩歌時當對其濫情有所節制。不過不管怎麼說，他們都看過英國湖畔詩人甚或拜倫·雪萊和濟慈的作品，也拜讀過魯梭的《懺悔錄》(1766-1770)或是歌德等人的小說與詩歌，對於浪漫主義理論的搬演或建構，他們大都少有作為，即使在梁實秋與魯迅打筆戰時，兩人對類浪漫主義也未有論述，那可真是很可惜的一件事，而梁實秋在撤退到臺灣之後任教於臺灣師範大學文學院，直至1966年退休，都是在教書兼當主管、讀書和譯書中度過。胡百華在〈梁實秋先生簡譜初論〉中謂梁氏「本好議論，但是自從抗戰軍興，無意再作任何評論，對讀書尚知努力耳」(見《秋之頌》，1988：頁553)。我這一段論述所欲表達的意思是，自五四運動肇始以來，國人對浪漫主義的提倡與評介是多麼地不足，這也難怪陳國恩要說，中國現代浪漫主義文學思潮到了二十世紀末「依然缺少理論終結。與其他思潮相比，對浪漫主義思潮的研究顯得比較冷清，這既是浪漫主義思潮長期受歧視的結果，也是它未能充分發展的一個不可忽視的原因」(頁16)。總之，吾人對浪漫主義的研究是非常貧乏與不足，¹這益發讓我覺得，顧蕙倩膽敢來撰寫一本有關臺灣現代詩裡的浪漫特質是殊為難得的。

顧蕙倩這篇博士論文頗多開拓與創見。她不僅把中國的浪漫主義推溯到《楚辭》時代的巫祝／覘，而且直探中國古代詩歌創作之原始本質——此可稱為詩歌本質性之「浪漫特質」，並把此本質性

¹ 當然在臺灣，零星的論述還是有的，例如蔡源煌的〈浪漫主義〉《從浪漫主義到後現代主義》(雅典，1987：頁3-13)、葉維廉的〈美感意識成變的理路——以英國浪漫主義前期自然觀為例〉《歷史、傳釋與美學》(東大，1988：頁155-208)、蕭蕭的〈浪漫主義與現代主義的交疊美學〉《現代新詩美學》(爾雅，2007：頁27-90)和吳雅鳳的〈浪漫風景中的女性：瑞德克麗芙與史蜜斯〉，收入陳玲華編的《越界的西洋文學》(書林，2008：頁143-169)。

之浪漫特質與西方肇始於十八世紀末、十九世紀初期的浪漫主義並置與比較，開拓出中國本土的四個浪漫主義特質。她這個中國本土的浪漫主義建構，已經為她以及中國／臺灣學術界拓展出一片新天地，而其貢獻可謂殊為寶貴與難得。

陳鵬翔 於礁溪

98.11.06

目次

推薦序 何以要談臺灣現代詩的浪漫特質？／陳鵬翔.....	i
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究內容與範圍.....	7
第三節 文獻探討與研究方法.....	11
一、文獻探討.....	11
二、研究方法.....	18
1. 文本分析法.....	18
2. 讀者反應理論.....	19
第二章 中西浪漫主義思想探微.....	21
第一節 西方浪漫主義之內在精神.....	21
一、前言.....	21
二、西方浪漫主義文學發展概況.....	22
第二節 中國浪漫文學之內在精神.....	31
一、前言.....	31
二、中國傳統文學的浪漫特質.....	33
1. 古巫與浪漫詩歌發展之關係.....	33
2. 浪漫詩歌的抒情傳統.....	36
3. 超自然之寄託與覺醒.....	39

第三節 中西抒情說.....	42
一、超自然觀：救贖與超脫	46
二、意象／象徵與意境	51
三、崇高 (the sublime) 與達觀.....	58
第四節 小結	60
第三章 中／臺現代詩的浪漫一代.....	63
第一節 世紀之交的思想啟蒙：從創造社到新月社.....	63
一、前言	63
二、新文學里程碑：從創造社到新月社.....	66
第二節 臺灣近現代詩人的浪漫特質.....	72
一、臺灣日治時代的新文學	72
二、臺灣戰後現代詩的浪漫特質	74
1. 忽略了現代詩的「浪漫空隙」	74
2. 臺灣現代詩的「田園模式」	76
3. 抒情傳統和抵抗 (resistance) 思想	77
第三節 臺灣現代詩的浪漫抒情：以余光中為例.....	79
一、前言	79
二、「家園」(home) 和「離散」(diaspora)	81
三、《與永恆拔河》與《紫荊賦》的成書背景.....	84
四、初入香港之情懷	
——以《與永恆拔河》為例	85
1. 藝術、生命之不死.....	87
2. 現實之關注	89
3. 中國之批判與建構.....	90

4. 生活之情思	91
5. 香港的情懷與現實中國的遙遙相對	92
五、《紫荊賦》時期的香港情懷	93
六、小結	96
第四節 臺灣現代詩的抗拒思想：以白萩為例	97
一、前言	97
二、白萩的抗拒精神	99
1. 對命運的嘲諷	101
2. 對現實世界的控訴	104
3. 對人類存在的抵抗	108
第五節 總結：臺灣現代詩的浪漫主題	
——神話書寫的再生、新生與跨界	110
一、神話的界說	112
二、神話的分類	113
三、神話主題的再生——《九歌·山鬼》	114
四、神話主題的新生	
——臺灣現代詩中的山鬼主題	120
1. 以鄭愁予〈山鬼〉為例	120
2. 以夏宇的〈太初有字〉為例	123
五、小結	129
第四章 知識份子的浪漫革命	
——以楊牧、楊澤為例	133
第一節 理論探微	133
第二節 楊牧：右外野的抒情意象	138

一、中西抒情的右外野手	138
二、山海浪跡的自然人文	147
1. 以我觀物，以物觀我：比喻和象徵	148
2. 疑神：始於本體的思考	154
三、社會關懷的浪漫堅持	160
1. 無政府主義	161
2. 憂心悄悄，慍於群小	166
第三節 楊澤：薔薇騎士的精神革命	172
一、無政府主義	174
二、愛、欲與死：抒情的底蘊	181
三、中西城市的浪漫想像：家園與離散	190
第四節 楊牧與楊澤	197
一、意象運用：以薔薇為例	197
二、地誌詩與空間詩	207
1. 鮭魚迴游：楊牧的地誌詩	208
2. 華麗吉普賽：楊澤的空間詩	209
三、古典的重構：抒情傳統的承繼	211
1. 楊牧愛的依歸	211
2. 楊澤的愛與死	215

第五章 追尋浪漫主義的個人主體性

——以夏宇、葉紅為例

第一節 理論探微	219
一、前言	219
二、西方浪漫主義的主體性美學	221

三、戰後臺灣文化變遷的主要方向： 個體性的覺醒及其問題	223
第二節 後現代的浪漫抒情與主體性美學	
——以夏宇為例	225
一、浪漫看夏宇： 她真的只是在玩後現代的文字遊戲嗎？	225
二、從夏宇〈象徵派〉看抒情傳統的變與不變	228
1. 觀位體	233
2. 觀置辭	237
3. 觀通變	239
4. 觀奇正	240
5. 觀事義	241
6. 觀宮商	243
三、後現代式浪漫抒情	245
四、浪漫美學的個人主體性	247
1. 前言	247
2. 個人主體性	248
3. 夏宇的個人主體性書寫	253
4. 小結	267
第三節 個人主體性的昇華與對立：以葉紅為例	269
一、前言	269
二、女性書寫「自我認同」的特質	272
三、浪漫精神的自我對立	277
四、自我昇華的可能性	282
五、小結	287

第六章 結論.....	291
第一節 文學創作的初衷：浪漫精神.....	291
第二節 臺灣現代詩的浪漫特質.....	294
一、回歸自然，實踐真誠美善.....	295
二、異國想像，為求現實超越.....	296
三、反抗現實，思考人類處境.....	298
四、追尋主體，拼貼身分認同.....	299
第三節 臺灣現代詩的浪漫關鍵.....	300
第四節 「浪漫特質」的研究意義.....	303
一、浪漫主義作為批評方法的可能性.....	303
二、浪漫精神的追尋與救贖.....	305
參考書目.....	311
紀錄瑣碎中的不平凡之美——顧蕙倩 作家專訪特輯.....	329
顧蕙倩文學年表.....	333
《臺灣現代詩的浪漫特質》改版後記.....	337

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

中國的浪漫文學淵源甚早，一般研究者以為始於楚辭，如果依照周策縱的分析，¹中國古代的浪漫文學大多受了巫的影響和倡導，也就是說，中國文學的浪漫傳統從楚辭之前其實即已產生。中國文學自楚辭之後不但歷經文學體裁的流變，每個朝代、諸多文人其表現浪漫精神的內涵及方式亦各有不同，實值得吾人一一爬梳與研究。

其實，「浪漫主義」(Romanticism)一詞源自於西方，且針對的是西方「新古典主義」(Neoclassicism)的反動革命而言，²吾輩研究者每當在研究中國／臺灣文學時引用「浪漫主義」以為文學理論與思想體系的依據時，往往套用的是來自西方的浪漫主義文學傳統，殊不知即使是西方文學所引用的「浪漫主義」一詞，亦有不同時代、不同國家，甚至是不同精神流派的「浪漫特質」。而中國文學也有屬於自己浪漫文學的精髓與傳承。畢竟文學理論是在文藝實踐的基礎上所歸納產生的，它雖然有相對獨立的歷史，卻不能離開文學藝術這種社會現象而孤立發展。³

¹ 周策縱《古巫醫與六詩考——中國浪漫文學探源》(臺北：聯經，1986)。

² 《牛津文學術語詞典》(上海：上海外語，2006)：頁193。

³ 胡經之《西方文藝理論名著教程》(北京：北大，2003)：頁1。

筆者以為浪漫文學不論東西和古今，若要明確的理解浪漫主義的根源與定義，當先從兩方面加以界定浪漫主義的歷史性根源，其一由浪漫主義的特質與文學「本體性」起源的關係加以解釋；另一方面則是特別指從十八世紀末至十九世紀初的西方浪漫主義的發展而言。以兩者的界定為基礎，在以下論及「浪漫主義」或「浪漫特質」時，就能清楚的知道是指文學本體論的浪漫特質，還是指特定時空下的西方浪漫主義。

如果說強調文學本體論的浪漫特質最基本的特點是以充滿激情和想像的誇張方式，來表現創作者理想與願望的話，那麼，可以說，在世界各民族最初的文學活動中，就已經存在著這種形態的文學了。表現理想和幻想本是促成文學發生的一個重要因素，也是文學構成的一個基本要素，從這個意義上說，浪漫精神正是文學的一個重要源頭，文學創生的本質從一開始就和浪漫主義有著極其密切的關係。但是，筆者在本文研究之前須對「浪漫文學」、「浪漫精神」、「浪漫主義」、「浪漫美學」等關鍵詞的定義有所釐清，方能進一步掌握中西方文學中的浪漫傳統，以及臺灣現代詩的浪漫特質。

中國古典文學理論向來未有以「主義」為文學理論的專有名詞，亦沒有出現「浪漫」二字作為文學批評的術語。1907年以《摩羅詩力說》一文介紹「浪漫主義」的魯迅（1881-1936）以「摩羅」詩派稱呼「浪漫」詩派的。⁴至於中國近代從何時開始以「浪漫主義」一詞稱說「Romanticism」已不得而知，但從魯迅留學日本的經歷，可以推知其接受日本浪漫主義的影響必然不可輕忽。而在近代日本，最先用「浪漫」二字表現「浪漫主義」這一文藝思潮的就

⁴ 《摩羅詩力說》是1907年魯迅用文言文寫成的一部著作。摩羅，通作魔羅，梵文音譯，佛教傳說中的魔鬼。請參考魯迅《魯迅全集6·墳》（臺北：風雲時代，1993）：頁66。

是夏目漱石 (Natsume Souseki, 1867-1916),⁵其活躍日本文壇的年代早於中國五四文學的興起,當時日本即以使用「浪漫」二字,可知中國以「浪漫」稱呼「浪漫主義」當是受到日本近代文學的影響。

中國古典詩歌並不缺乏西方所謂的具「浪漫特質」的詩作,中國古典詩論裏也早有類似於西方「浪漫主義」的理論精髓。例如西方浪漫主義所強調的想像力,劉勰即在《文心雕龍·神思》已提及:「古人云:形在江海之上,心存魏闕之下,神思之謂也」⁶;而個人主義的提倡,從曹丕《典論·論文》開始,便提出「文以氣為主,氣之清濁有體,不可力強而致。譬諸音樂,曲度雖均,節奏同檢,至於引氣不齊,巧拙有素,雖在父兄,不能以移子弟。」著重個人的性格甚於普遍的人類情感。一如劉若愚所分析,中國古典詩論向來缺乏「文學本論」(Theories of literature)與「文學分論」(Literature theories)的系統性歸納與分類,藉著西方具系統邏輯的文學理論加以檢視與比較,當能更清楚發現哪些理論特徵是所有文學共通具有的,而哪些特徵是限於以某些語言所寫以及某些文化所產生的,而哪些特徵是某一特殊文學所獨有的。⁷

劉若愚曾在其《中國文學理論》言其創作此書的其中一個目的,就是使中國批評思想傳統的各種文學理論「達到一個最後可能的世界性的文學理論(an eventual universal of literature)」,⁸筆者藉著對中國傳統文學中浪漫特質的探討,試圖勾勒出古巫與浪漫詩歌發展的關係,並歸納出中國古典浪漫詩歌具有抒情傳統及登高懷遠之寄託與覺醒。後再與西方浪漫主義的特質加以比較,分別從中西

⁵ 肖霞《日本近代浪漫主義文學與基督教》(濟南:山東大學出版社,2007):頁83。

⁶ 劉勰《文心雕龍》(臺北:河洛圖書,1976):頁195。

⁷ 劉若愚著,杜國清譯《中國文學理論》(臺北:聯經,2001):頁3。

⁸ 同前註。

方浪漫特質的抒情說、超自然觀：救贖與超脫、意象與意境，以及崇高（sublime）與達觀等觀點予以歸納與分析，當會凸顯出中國古典文學的浪漫特質不但有別於西方，更能藉此整理出具世界觀的中國浪漫文學，導正一般人對「浪漫」一詞的錯誤觀念。

文學理論千頭萬緒，只要言之成理，就能成一家之言。顏元叔在〈文學理論的功用〉曾言簡意賅的指出文學理論的變動性，他說：文學理論的傳統是個有機體，它在歷史時空中隨時將新陳代謝。而文學的解答永遠是擬議或權宜的解答，它隨時可以被修正，被補充，甚至被更替。⁹

西方浪漫主義開始引介進入中國，始於清末民初的思想啟蒙運動。¹⁰如果當時引介的時機發生得更早或更晚，相信對中國新文學的影響也會因而相對不同。畢竟，文學的流變脫離不了作家的作品創作，更脫離不了時代社會的制約。每個理論都有其出現的世紀，所以，每個文藝理論的發展，既離不開整個社會文化的土壤，因而同每個時代的物質文明和精神文明的發展相照應；又因接受前代理論材料的影響，因而自有其相對獨立的運行軌道。¹¹與寫實主義一樣，浪漫主義作為一種文學觀念和一種文學創作的表現方式，在世界各民族文學發展的初期，就已經出現了。但是作為一種文學思潮，一種文學表現類型，以及作為一個明確的文學理論概念，卻是依著時代的變遷逐漸形成的。

不僅西方浪漫主義文學的發展經歷了一個漫長的歷史過程，中國浪漫文學的傳承和發展，更是充滿了迥異於西方浪漫主義的內涵和表現方式。

⁹ 柯慶明編《中國文學批評年鑑》（臺北：巨人，1976）：頁4。

¹⁰ 陳國恩《浪漫主義與二十世紀中國文學》（安徽：安徽教育，2001）：頁7。

¹¹ 周策縱《古巫醫與六詩考——中國浪漫文學探源》：頁2。