

A photograph of a pigeon standing on a sidewalk. The sidewalk is composed of rectangular tiles, and strong shadows from a grid-like structure (possibly a window or a fence) are cast across it, creating a pattern of light and dark rectangles. The pigeon is positioned in the center-right of the frame, facing left. The overall tone is somewhat somber due to the high contrast of the shadows.

台灣現代詩的 跨域研究

顧蕙倩 著

120)
2011/3

台灣現代詩的 跨域研究

顧蕙倩 著

人文系列 60

台灣現代詩的跨域研究

著 作 人 / 顧蕙倩

發 行 人 / 張瑞香

總 編 輯 / 楊蓮福

主 編 / 葉妍伶

文字編輯 / 盧瑋如

美術編輯 / 黃淑鶴

封面設計 / 黃淑鶴

印 刷 / 承亞興圖文印刷有限公司

出 版 者 / 博揚文化事業有限公司

11289 台北市北投區致遠一路二段 86 巷 3 號

電 話：(02)2826-1203

傳 真：(02)2823-7374

網 址：<http://www.boyyoung.com.tw/>

電子郵件：boyyoung2008@yahoo.com.tw

劃撥帳號：1887-1684

戶 名：博揚文化事業有限公司

總 經 銷 / 貿騰發賣股份有限公司

23586 新北市中和區中正路 880 號 14 樓

電 話：(02)8227-5988

傳 真：(02)8227-5989

ISBN：978-986-5757-61-8

定價：350 元

2016 年 7 月 初版一刷

著作權所有 翻印必究
如有缺頁破損，請寄回更換

國家圖書館出版品預行編目〈CIP〉資料

台灣現代詩的跨域研究 / 顧蕙倩著.

-- 初版. -- 臺北市：博揚文化，2016.07
面；公分. -- (人文系列；60)

ISBN 978-986-5757-61-8(平裝)

1. 臺灣詩 2. 新詩 3. 詩評

863.21 . 105011092

目次

* 詩文本的跨域與詮釋 / 顧蕙倩	005
流影與留影：論尹玲詩的「文化認同」與「離散經驗」.	009
反差的視域：論張芳慈詩的空間書寫.....	057
豐饒與虛無：論羅任玲詩的自然意識	083
異想世界遊樂園：兔牙小熊 V. S. 林德俊.....	123
詩廣場：論白萩現代主義與現實精神的具體實踐.....	133
當代詩樂的「異音相從」：	
以「城市裡未聽完的詩」詩樂跨界音樂會為例....	183
* 《台灣現代詩的跨域研究》各篇發表資料索引.....	219
附錄一 顧蕙倩 寫詩是本能訴求	
結合詩、樂、教育，多方位激盪火花.....	221
附錄二 主要著作一覽表.....	227

120/21
2017/13

台灣現代詩的 跨域研究

顧蕙倩 著

目次

* 詩文本的跨域與詮釋 / 顧蕙倩	005
流影與留影：論尹玲詩的「文化認同」與「離散經驗」.	009
反差的視域：論張芳慈詩的空間書寫.....	057
豐饒與虛無：論羅任玲詩的自然意識	083
異想世界遊樂園：兔牙小熊 V. S. 林德俊.....	123
詩廣場：論白萩現代主義與現實精神的具體實踐.....	133
當代詩樂的「異音相從」：	
以「城市裡未聽完的詩」詩樂跨界音樂會為例....	183
* 《台灣現代詩的跨域研究》各篇發表資料索引.....	219
附錄一 顧蕙倩 寫詩是本能訴求	
結合詩、樂、教育，多方位激盪火花.....	221
附錄二 主要著作一覽表.....	227

詩文本的跨域與詮釋

顧 蕙 倩

「既是捕捉靈感的詩人，又是化育英才的教師，活躍於藝文界，並跨界結合詩樂創作的顧蕙倩，短髮俐落，顧盼飛揚，粗框大眼鏡反映著她一路飽讀詩書的歷程，眼睛會笑，而且是溫暖發亮的笑，深邃得彷彿能探照人心深處，對於種種曲折，賦予關懷、理解的溫度，而又清澈洋溢著童心未泯的淘氣，成熟與天真的兩極特質同時並存，交織出奇異的光芒。」，這是 2016 年三月接受詩人劉曉頤訪問留下的文字紀錄。

一直在高中教育現場與大學教學研究領域作育英才的我，常會接到這樣的問題：「如何教導不同學習程度的高中生與大學學生？」「如何在教學、研究與創作三方面做自我安排？」這些問題確實反映了日常生活裡的我是如何不停地變換自己的身份，以順利完成生活「跨域」的工作，這中間時時充滿著矛盾與衝突，但這些因彼此領域的不同而互相激盪的火花，在在使我的生命隨時儲備著不同的「問號」與追求「解答」的動力。

而這些有趣的「問」與「答」、「教」與「學」、「書寫」與「研究」，皆源於一個充滿「重力波」的巨大黑洞，那是「詩」，是「詩」帶領我跨越生命的疆域，偶而自由勇敢，又不時孤獨執意，甚至摯愛不悔。這本《台灣現代詩的跨域研究》便是試圖將「現代詩」的文本研究加以擴展，以分析現代詩人與作品為著眼點，力求呈現多元異質

的文化思維與主體意涵。

大至全球性的文化認同問題，小至個人生命離散的文化錯置與重整，「文化主體性的辨識與認同」已逐漸成為二十一世紀身處戰亂與逃離家園者的生命課題。羅蘭巴特 (Roland Barthes) 曾說：文學批評並不是向過去的真實「致敬」，或是向「另一人」的真實致敬；文學批評是一種建構，建構我們時代的可理解性。今日藉閱讀尹玲的詩作，當可以羅蘭巴特的文化理論視角加以分析，可更進一步發掘其寫作策略與文學深度，這就是〈流影與留影：論尹玲詩的「文化認同」與「離散經驗」〉一文的意涵。

而張芳慈華語詩作付梓於書籍者有《越軌》、《紅色漩渦》、《張芳慈集》與李魁賢主編詩文合集《戈壁與草原：台灣詩人的蒙古印象》乙書，其中《張芳慈集》雖只收錄了兩首參加「2005 台蒙詩歌節」歸來後之作品，《戈壁與草原：台灣詩人的蒙古印象》收錄蒙古相關作品有 15 首，強烈感覺張芳慈受到蒙古戈壁遼闊環境的影響，詩作的空間書寫明顯迥異於前期詩風，其內在情感的綿密細緻也因景深改變而產生觀看視域 (horizon) 之質變，遂興起研究其在書寫身體、海洋島嶼與戈壁草原之間產生的潛在意識變遷，透過時空重構轉換、異質的交錯與遠距的旅行，分析其詩作中釀已久的靈魂景深並非詩人偶然的靈光乍現，以一探詩人內在空間與外在場域的辯證關係。閱讀張芳慈早期作品《越軌》與《紅色漩渦》，「我」不斷的與「身體」和「家園」產生對話，而這些「地方」的意象亦與作者本身形成「互文性」(intertextuality)，透過詩作中細膩多情且堅定的島嶼意象，我們能強烈感受詩人深邃且曲折的情思，再經由分析張芳慈前往外蒙古旅行的相關作品，更能理解詩人在不同的空間與國族的敘述中，其處理情感的方式與內涵深刻度差異性竟如此之大，甚至直接影響詩人的創作內

涵。這就是〈反差的視域：論張芳慈詩的空間書寫〉一文的意涵。

至於〈豐饒與虛無：論羅任玲詩的自然意識〉一文，探討羅任玲為台灣現代詩的「自然意識」勾勒出「生命本體」豐饒與虛無的主題精神，其時而跨越性別的藩籬，時而直指時間的本質，時而又探討生命既永恆亦渺小的矛盾，值得吾人深究。此中既具有中國自然詩的道家情懷，同時又展露了西方「天堂與地獄結合」的「生命真相」。羅任玲以詩建構詩美學，以詩呈現自然主題，其書寫意識的文本實踐，深切觸及其空間與時間交融的自然美學，為自然美學領域的開拓，留下女性書寫的里程碑。

而詩人林德俊在現代詩創作裡時有運用社會素材為語言媒介的作品，必定是詩人的情思恰切地融入當代生活的素材裡，這樣即可達致批判社會、映射人性、或呈現社會道德的意義。這不禁讓人想起早期的夏宇和杜十三，前行論者在論及夏宇具批判精神的後現代主義詩作時，都能明確指出它們已根植於夏宇激進的女性主義主體性精神的追求上，但是，在閱讀林德俊的後現代書寫，除了反思社會語言與詩語言的多樣性媒合之外，對詩作主題的深化延展，倒是仍有諸多批判與思維的空間。而他的天馬行空，他的行動詩也讓詩將自己裝扮成日用物件的模樣，再度遊走於社會與文字之間，讓人無法不想到杜十三式的風吹草動，因為杜十三為台灣第一個舉行觀念藝術個展、第一個出版有聲詩集、第一個將現代詩結合聲光搬上舞台（和白靈等人）、第一個媒介詩與裝置藝術的創作，前衛色彩頗濃的詩人。若林德俊已經走在眾人之後了，該如何賦予跨界藝術另一個耳目一新的名字呢？這是〈異想世界遊樂園：兔牙小熊 V.S. 林德俊〉一文所要反思的跨界內在真諦。

〈詩廣場：論白萩現代主義與現實精神的具體實踐〉一文「現在」正打開白萩生命記憶的匣子，試圖為白萩的詩歌歲月描繪輿圖，不論上面標示著「生生意識：挑戰命運之神的現實精神」、「現實精神：用詩抵抗生活，面對情慾」、「存在主題：強烈生存的意志，不向宿命低頭的頑強」，皆能夠讀出隨時代淘洗而歷久彌新的「現代」精神。閱讀著昔日詩作裡的白萩，讀者依然能閱讀著與「現在」對話的震撼感受，原來詩的箇中滋味，就是不言而喻的「現代」滋味，隨主題各安其位，互為印證。

而〈論當代詩樂的「異音相從」：以「城市裡未聽完的詩」詩樂跨界音樂會為例〉一文先從民國推動白話文運動之後開始反思，現代詩的發展已無古詩格律的限制，於是在不同於傳統「詩樂」與「詩教」的發展與限制下，是必得建立屬於「現代詩」的音樂性，這不論傳承或創新，在「內在性」與「外在性」的詩樂連結之間，隨著「現代性」的時空背景之下，「詩」與「樂」的辯證關係逐漸形成極有意義的現代「互文性」。然而現代詩人真的認為將詩的音樂性一併思考進創作中是必要的嗎？與音樂界結合的必要性何在？「詩樂跨界」是否讓詩有了面向社會發聲的機會，因著音樂演出的方式而獲得更多呈現的媒介呢？還是認為「音樂」是一種病毒，和音樂界的結合是否會讓現代詩「雅俗不分」，逐漸侵蝕詩意而不自知？這是此篇論文所要爬梳的詩樂跨界現象。

隨著現代詩的跨域研究，陸續完成書中的六篇文章，詩心依舊，而詩研究的領域如同宇宙的黑洞般，處處充滿著超時空引力，不僅帶領著我穿越時空，還讓我發現詩的宇宙是如此巨大，自己依然如此渺小。

流影與留影：論尹玲詩的「文化認同」與「離散經驗」

我對著某張照片沈思（或入迷）時，照片中的意象立即栩栩如生，一種愜意的感覺頓時油然而生，彷彿置身夢中，渾然忘我。突然，這些意象不再那麼固定，像一種有機體，開始變化多端起來（照片的我不再像我了）。¹

一、前言

2015年11月13日一連串恐怖攻擊造成法國花都巴黎及其近郊死傷慘重，全世界無不人心惶惶。然而巴黎才於2015年1月7日發生由激進派穆斯林發動的《查理周刊》（Charlie Hebdo）總部槍擊案，造成12死11傷；同年1月11日，數百萬人大遊行，包括法、英、德、義、西等四十多國領袖及民眾們在巴黎重要街頭和廣場集會，以展示其反恐立場。面對恐怖組織無所不在的威脅，全世界號稱第一強國的美國及號稱經濟文化文明國度的歐洲各國成了點燃恐怖主義的火藥庫，甚至戰場已蔓延全世界，隨時可能引爆危機。

第二次世界大戰結束之前，世界的「秩序」是由以資本主義為主導的第一世界所一手建立的，舉凡文明的先進與文化的主導詮釋權都

¹ 羅蘭巴特著，許綺玲譯：《明室》（台北：台灣攝影工作室，1997），頁7。

掌握在政治經濟強國之手，隨著二戰結束，被殖民國家紛紛獨立，「第三世界」²一詞遂成為貧窮、饑荒和動盪的代名詞，逐漸與「第一世界」國家遇到的政治經濟問題聯繫起來。然而「第三世界」自身卻默默的從不確定的「祖國」與「母國」意識中逐漸重整屬於自己的知識文化，藉著對「第一世界」的反撲，試圖要從西方世界拿回文化主宰權，血債血還。以「後殖民主義」檢視當今全球局勢的詭譎不安，便能清楚洞悉今日強權文化的「不在」與第三世界國家自覺性政治哲學的「無所不在」究竟如何重置。

大至全球性的文化認同問題，小至個人生命離散的文化錯置與重整，文化主體性的辨識與認同成為二十一世紀身處戰亂與逃離家園者的生命課題。羅蘭巴特 (Roland Barthes) 曾說：「文學批評並不是向過去的真摯「致敬」，或是向「另一人」的真摯致敬；文學批評是一種建構，建構我們時代的可理解性。」³ 今日閱讀尹玲的詩作，當可以羅蘭巴特的文化理論視角加以分析，或可更進一步發掘其寫作策略與文學深度。

今日閱讀詩人尹玲的詩作，詩中充滿著「你」與「他」的指稱詞，似曖昧又實有所指的情感陳述，令人想起羅蘭巴特「寫作零度」的文化理論。尹玲曾說道：「我從來沒有覺得哪一個地方有家的感覺，對

² 堵建偉，「後殖民理論」解釋名詞：第三世界是指戰後有別於資本主義為主的第一世界與社會主義為主的第二世界等國家。這些國家是「不結盟」（non-aligned）、新獨立的國家。1955年的萬隆會議（Bandung Conference），29個剛獨立的非洲及亞洲國家包括埃及、加納、印度和印尼，發起不結盟運動（non-aligned movement），他們視為與西方和蘇聯陣營分庭抗禮的權力集團，對全球政治、經濟及文化的議程提出「第三世界」的視角。節錄自 http://www.ln.edu.hk/mcsln/8th_issue/key_concept_01.shtml

³ 何金蘭：《法國文學理論與實踐》（台北：秀威，2011），頁241。

我而言，僅是旅程中的短暫休憩。」⁴尹玲，本名何金蘭，1945年生，其他筆名為伊伊、阿野、可人、徐卓非。國立臺灣大學文學博士、法國巴黎第七大學文學博士，現為淡江大學中國文學系專任教授、法文研究所及輔仁大學法文研究所教授。自幼同時接受中、法、越三國的文化及教育影響，喜愛鑽研東西方不同的文學內涵。十六歲起正式在越南報刊上發表創作。1969年來台讀大學，當時的身份是越南僑生，1975年越南淪陷，從此硬生生被迫與家人斷了聯繫。直到1994年相隔二十餘年後，尹玲才有機會重新踏上故土，然而父母卻已相繼離世。走過越戰和親人生離死別的恐怖經驗，1976年至1986年，整整十年，尹玲曾經因為戰亂離散的悲愁，讓她「拒絕記憶、拒絕回憶、拒絕寫作」，這十年的封筆，以沈默的空白代替書寫。其創作題材多元，表現出她對人類世界的關愛，同時無形中也提升了自我詩藝的純粹和精緻，其離散的經驗，使得尹玲的詩作因而呈現中西文化的錯置與迷離，時而充滿對西方文化尤其是法國文化的憧憬，時而又透露著對中國文化的孺慕之情，有時彷彿是「我」置身其間，有時又藉著「他」或「你」與文化母國保持相當的距離，彷彿隔著一面鏡子的書寫者，明明眼前站的是自己卻又不是自己。一如她藉著留學與旅行，呈現不時移動的生命形態，常讓生命經驗的「留影」成為「流影」，定格成了如攝影作品般的紀錄，在書寫的瞬間成為永遠的「他者」。

⁴ 人間通訊社報導，「女詩人尹玲以詩療癒戰火餘燼」，2015.7.24 <http://www.inanews.com/news/%E5%A5%B3%E8%A9%A9%E4%BA%BA%E5%B0%B9%E7%8E%B2%20%20%E4%BB%A5%E8%A9%A9%E7%99%82%E7%99%92%E6%88%B0%E7%81%AB%E9%A4%98%E7%87%BC.html>

二、此曾在⁵：以羅蘭巴特 (Roland Barthes) 的文化理論解構尹玲 「你」與「他」

西貢的月忽忽作了台北的風

巴黎流水拂綠北京嫩柳

伊斯坦堡的祈禱斜斜散入大馬士革

柏林睡穩的牆猶不忘敲醒他城的晨鐘

〈髮或時間是枚牙梳〉⁶

1976年至1986年暫時在創作上歇筆的尹玲，1979年獲得法國政府獎學金，負笈巴黎第七大學（Sorbonne，索邦）深造六年，繼攻讀台灣大學中國文學博士之後再追求第二個文學博士學位。學成之後回台任教，爾後亦不時出國旅行，西貢代表她的家鄉，亦是她血統所繫；台北是她與中國文化的連結之處，亦是她至今居住的所在；而巴黎是她追求西方學術的殿堂，亦是故鄉越南的殖民主國，充滿了文化認同與逃離的複雜情感，當一彎流水拂綠了生長於北京的嫩柳，那地圖與文化上的國界早已不再重要；而伊斯坦堡、大馬士革、柏林、乃至於「他城」，看似旅遊經過的地名，卻又隱然象徵著戰火、苦難的臨界點，⁷尹玲以詩之筆將生命裡如烙印血跡的地名在世界地圖上輕輕點名般帶

⁵ 羅蘭巴特認為不同於文章與繪畫假仿的對象很可能是「不實在的空想」，相片中「有個東西曾經在那裡」，且已包含兩個相結的立場：真實與過去，「此曾在」可視為攝影的本質，也是攝影的所思，而攝影的本性也即在此一靈性，使其相信攝影指稱的對象確實存在。整理自羅蘭巴特（Roland Barthes）原著，許綺玲譯：《明室》（台北：台灣攝影工作室，1997），頁95-96。

⁶ 尹玲：《當夜綻放如花》（台北：自費出版，1994），頁83-85。

⁷ 白靈序，尹玲：《一隻白鴿飛過》（台北：九歌，1997），頁14。

過，文明如風亦如河流，時間在她眼裡成了枚精緻的象牙梳子，無心的梳理過歲月的傷痕，絲毫不留痕跡，更讓人無法清楚捉摸她的情感行蹤。

尹玲雖然目前定居台灣，但分析其生命的歷程，宜以「離散」的生命形態觀看其遷徙經驗。對散居世界各地的華文作家而言，「離散」二字無疑是充滿各自表述的空間與包容性，有的離散經驗來自戰亂後離鄉背井，有的則是對文化母國認同的失落與追尋，連自己都無法界定何謂「家鄉」、「家園」還是「異鄉」？即使身已在此地，心卻不知棲身何處。離散的英文 diaspora 一字的字根源於希臘字 diasperien—dia- 表示「跨越」，-sperien 則表示「散播種子」，離散因此在歷史上指的就是離鄉背井，散居各地的族群。⁸ 當離散者置身離散情境時，可能會對過往的家國採取決裂的態度，為了將「記憶壓制」，所以將「根」拔出，與過去斷裂；亦有可能窮極一生的漂泊，只為尋找文化血脈的認同與生命地圖的重新定位。在故鄉的「根」與未來的「路」之間，離散者如尹玲，得面對家國的苦難與未來的歸根，在記憶與未知之間，尹玲選擇以詩紀錄著在不同城市的寓居經驗，並且以近似「攝影者」的角度，紀錄「此曾在」的畫面，彷彿記錄著與自己無涉的「你」或「他」正在旅行某地，而她，時時讓自己像個旁觀者，書寫一個個「此曾在」的紀錄，寫作的意義一如攝影本性—靈性，使其相信寫作／攝影指稱的對象確實存在。

留學法國期間，尹玲曾追隨在許多名師之下，自此其研究從中國文學轉向法國文學理論，其中以柯麗絲德娃（Julia Kristeva）的符號學和杭波（Placide Rambaud）的文學社會學影響她最大，而吳德明（Yves

⁸ 李有成：《離散》（台北：允晨，2013），頁17。