

真全 與 新幻

葉維廉和杜國清之美感詩學

天地中的詩國一隅時，突然之間被一股朦朧的聲音所召喚、被一種說不清的形象所吸引；
不假思索地走入了「詩學理論」的甬道——暗中，有光。

朱天 著

真全 與 新幻

學詩美感之清國杜和廉維葉

新銳文學21 PG0849

新銳文創
INDEPENDENT & UNIQUE

真全與新幻

——葉維廉和杜國清之美感詩學

作者 朱 天
主 編 楊宗翰
責任編輯 王奕文
圖文排版 彭君如
封面設計 陳佩蓉

出版策劃 新銳文創
製作發行 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
服務信箱：service@showwe.com.tw
http://www.showwe.com.tw

郵政劃撥 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
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

法律顧問 毛國樑 律師
圖書經銷 貿騰發賣股份有限公司
235 新北市中和區中正路880號14樓
電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期 2013年1月 初版
定 價 380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 © 2013 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目次

推薦文／須文蔚、陳俊榮、林盛彬	003
詩索之路／白靈	006
《真全與新幻》序／柯慶明	008
自序	010
 第一章 緒論	 017
第一節 研究動機自陳	018
第二節 研究題目說明	019
第三節 前行研究概述	039
第四節 研究方法介紹	052
 第二章 以審美感受為詩之核心 ——詩本體探討之一	 056
第一節 審美感受——葉維廉之詩核心闡述	057

第二節	審美新感——杜國清之詩核心解析	074
第三節	葉、杜二氏詩核心論之異同比較	093
第三章	詩之組成——詩本體探討之二	101
第一節	二重直達之詩組成整體狀態	103
第二節	間接三重之詩組成整體狀態	115
第三節	詩組成元素之細部關係——超然不棄	125
第四節	詩核心論與組成論的統整	135
第四章	詩之功能——詩本體探討之三	138
第一節	再現經驗之真——葉維廉之詩功能論詮解	139
第二節	滿足內在需求——杜國清之詩功能論剖析	143
第三節	再現與滿足的殊途 ——葉、杜二氏詩功能論之差異	151

第四節	葉維廉、杜國清二氏詩定義擬測	156
第五章	詩之創作——美感的雕鑄	164
第一節	心象形塑——葉維廉之詩創作論詮釋	165
第二節	美感創造——杜國清之詩創作論闡明	206
第三節	葉維廉、杜國清詩創作論之差異辨析	246
第四節	葉維廉、杜國清詩創作論之共相歸納	253
第六章	結 論	264
第一節	葉維廉、杜國清詩學理論研究之成果探討	265
第二節	以內部途徑審視葉、杜二氏詩學理論的 差異根源	274
第三節	在外部層次找尋葉、杜二氏詩學理論的 差異關鍵	286

第四節 葉維廉、杜國清詩學理論研究之延伸思考	295
參考文獻	305
附錄：葉維廉、杜國清詩學理論文章詳細出處彙編	315

真全 與 新幻

學詩美感之清國杜和廉維葉

朱天 著

推薦文

詩學理論的迷人就在於詩是如此繁複與美好，評論家可以從文學、美學、哲學甚至文化研究中，抽絲剝繭，為讀者揭開文字的紗幕，為詩人探照出，詩，可以邁向更深刻的各種可能。朱天的《真全與新幻》一書選擇了在詩壇與漢學界的兩位權威學者葉維廉、杜國清，他們詩核心的看法有著根本的差異，在「如物之真」與「想像之新」之間辯證，看似理論的梳理，其實朱天帶領讀者回溯了華文文學研究中幾個基礎而又重大的問題，包含詩的本體論、現代主義美學、現實主義美學、中西比較詩學等。作者能夠舉重若輕，從兩位大師深奧與繁複的理論框架中，找出最具差異性的觀念，形成對照，頗有張愛玲所謂「青蔥與桃紅」對立的張力，充分彰顯出詩學理論書寫的美感與趣味，展現出作者視野的遼闊，理路的清晰，絕對是華文文學評論界值得期待的新秀。

須文蔚

國立東華大學華文文學系教授

同於美國大學執教的詩人兼詩論家的葉維廉和杜國清，不論其創作或詩學理論，均各具代表性。兩人各自所提出的「美感詩學」，自成體系。朱天的論文針對葉、杜二氏的「美感詩學」理論，分別從詩之核心、組成、功能、創作四方面，循序漸進，層層推衍他們的論點，在整理、歸納與檢視兩人詩之美感的論述中，並為他們建構其「美感詩學」；也在建構其詩學理論的同時，指出二氏詩學的異同所在。最終，更提出自己的主張：葉、杜二氏的「美感詩學」不啻為一種「人學」，洵為的論。

陳俊榮

國立臺北教育大學語文與創作系副教授

朱天從美感經驗與詩學關係的探討，對照分析了葉維廉與杜國清的詩學理論。就論文本身而言，作者對論文結構的安排、關鍵詞的概念界定及其方法論，都有明確的解說。作者的論述以反省批評的方式，解讀了兩位詩人學者的學、思過程對他們各自審美價值觀的影響，既說明了兩位先生的詩學理論特質，也指出他們在「詩」面前有所不見之處。這顯現了作者在論述中具有清楚的批評意識。這部論文雖以葉、杜二氏詩學理論之研究為主，其分析結果的確可以在問題意識的建構上，給臺灣現代詩論的研究提供一份有價值的參考。尤其是作者從美感經驗、詩的組成與詩的功能三方面來建構詩的本體論述，從而使創作論得到一個論述的依據。雖然此書不是全面探索詩論，但見微亦足以知著。作者深具研究潛力，這是一部頗具深意與創意的論文，在一個深受西方詩論影響所籠罩的時代，此論文在臺灣現代詩論的研究上的確可以給我們帶來一些省思。

林盛彬

淡江大學西班牙語文學系副教授

詩索之路

詩是宇宙之花，也是宇宙之謎，即使有千萬人給出答案，年輕學人朱天站在地球上，仍舊要仰天追問：何謂詩？如何詩？詩對他而言，不只是名詞，更是動詞，是生命實踐自身之特殊形式。

雖然詩的混沌與曖昧看似難解，一般人都只願直接讀詩或藉導讀進入詩國，少有願碰理論者。但朱天執拗不服氣，鑽研詩理既久，若有所得，乃透過對前輩詩人葉維廉與杜國清的詩學理論予以研析比對，企圖凌空撥雲，振翅撩霧，將繁複難讀的理論化繁為簡、剝繭抽絲，以簡明易讀的語言、清晰易解的邏輯，反覆辯證，提綱挈領地釐清二人理路的相近與相異。「真全」與「新幻」看似簡易數字，卻如「乾」與「坤」或「陰」與「陽」的對比，其可能的相互變化和俯覽的領域寬闊無垠，為往後的詩學提出了可能的思索之徑。

此書即他鑽研詩學，踩踏出的一條詩索大路，它將也會成為所有愛詩人一輩子上天下地反覆翻尋之「詩的奧秘之道」。朱天以

「真」與「新」，為此奧秘之道做了命名，也規劃出了一幅如何前進的簡明地圖。

白靈

《真全與新幻》序

《現代文學》雜誌，多年以來最受矚目始終是它在現代小說上的貢獻；它不但匯聚了當時甚具才情而且敢於實驗創新的一群青年小說家來共襄盛舉；而且發揮重大影響的，每期譯介評述的西洋現代文學大師，也幾乎都是小說家。究其原因，一方面是創辦該刊的「南北社」同仁，受夏濟安先生影響，如白先勇、王文興，陳若曦、歐陽子等人，大多以小說為其主要創作的文類，小說於是成了《現文》的重點。另外則是在現代詩的場域，早就有了紀弦的現代派與覃子豪的藍星，以及《創世紀》詩刊等的倡導與園地。詩人對詩社的認同與忠誠度甚高，自然並非一個綜合性的文學雜誌所能影響。

但在創刊之初，《現文》一樣有詩人加入，其中最重要的是高白先勇他們兩班的葉維廉；以及低他們兩班的杜國清。兩人的創作路途頗多曲折。葉維廉在香港時期已熱衷於現代文藝而嶄露頭角；杜國清則受到陳千武啟發，亦早就從事現代詩的創作。葉維廉是《現文》的創社社員；杜國清與王楨和、鄭恆雄則是《現文》

的第二代的編輯。葉維廉同時加入了《創世紀》；杜國清後來亦成為《笠》的創刊社員。兩人早年皆曾翻譯艾略特（T. S. Eliot），後來葉維廉專研龐德（Ezra Pound）；杜國清則步武波特萊爾（Charles Baudelaire）。兩人留美獲博士學位後皆在美任教，皆涉獵研究中國古典詩歌：葉維廉宗仰王維；杜國清偏好李賀、李商隱。最重要的除了兩人皆創作不斷，而有極豐富的詩作傳世外，兩人亦各自發展出能夠兼顧古今中外的重要的詩歌理論。

臺大臺文所成立後，先是邀請杜國清返校客座，接著葉維廉先後以簡靜惠講座與白先勇文學講座之機會返校演講與授課。朱天親炙兩位詩人／理論家之餘，決定以他們的詩歌理論為學位論文的研究題目，在幾經研讀與探討之後，確定以其「美感詩學」為研究要點；而拈出「真全與新幻」來標舉二者的理念核心，自是其辛苦研習的一得之見，對於「詩」的創作者、研究者、與愛好者，當有綱舉目張的澄明釐清之功。忝為論文指導教師，對於本篇論文能夠以專書的形式出版，自是欣喜，聊著數語，因以為序。

柯慶明

於臺大臺文所305室

自序

如果，人生就是一場不斷的前進，那麼立足此刻的我，就像是在一塊名為「文藝」的大陸上，進行一次獨特研究的地理學者：在廣袤無邊的文藝之境，有兩座分別叫做「葉維廉」與「杜國清」的龐大山脈：範圍遼闊，是二者皆有的特色；物產繁多，為兩處共同的優點。於是，我，為了此次獨特的目標，便自行在複雜而多樣的山脈領域裡，以「詩學」為橫寬的疆界，以「美學」為縱高的座標，交叉圈劃出所謂的「以美感為主軸」的「葉氏詩學理論」和「杜氏詩學理論」。

完成之後？我真的因為此次的研究，而解決了先前懸宕心中多時的疑惑：什麼是詩，什麼是詩之所以具有獨特魅力，與散文、與小說不同的地方？還是，透過此種獨特詩論的建構，真能對當代詩學的發展有所助益，對古來同以中文為寫作媒介的古詩傳統有所承揚，對廿世紀以降蓬勃發展的西方文藝思潮中的詩學理論有所回應？退回最基本的層面來看，此次的研究，真能有助於世人