

大學用書

文學叢刊

現代詩的 創作與欣賞

楊昌年著

文史哲出版社印行

文學叢刊之一

現代詩的創作與欣賞

楊昌年著

文史哲出版社印行

現代詩的創作與欣賞 / 楊昌年著. -- 再版. --

臺北市：文史哲，民84

11,443面；21公分.--（文學叢刊；1）

ISBN 957-547-062-1（平裝）

1.中國詩 - 寫作法

2.中國詩 - 歷史與批評 - 民國（1912- ）

821.88

80003181

① 刊 叢 學 文

現代詩的創作與欣賞

著者：楊

昌

年

出版者：文史哲出版

社

登記證字號：行政院新聞局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

台北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵撥〇五一二八八一二彭正雄帳戶

電話：三五五一〇二八

實價新台幣三五〇元

中華民國八十四年二月修訂再版

究必印翻・有所權版

ISBN 957-547-062-1

我與現代詩（代序）

楊昌年

早在高中時期就已與現代詩結緣：在附中郭成棠老師的指導下，與郭少鳴（郭楓）等同學組織「怒濤文藝社」。寫詩、出詩刊，也曾叛逆性地把作文寫成詩，惹得老夫子國文老師不喜，教訓我說：「新詩最幼稚，最肉麻，都是一些：『天邊一個月亮，照著一個孤零零的我！』『一顆眼淚掛在眼毛上。』要不得。」評分最多七十，偏偏我不在乎，還是照寫不誤！

進了大學，與陳慧（陳幼睿）、童山（邱燮友）等同學組織「細流詩社」，分組定期出刊手抄詩頁，貼在「文化走廊」上（考證遺址在師大二進樓的後面，現已改為一片草圃）。向中央日報副刊投稿，經常被退，偶而在熬過了相當時日之後沒收到退稿，又開始焦急期待，每天第一件事就是找報紙看副刊，直等到在望眼欲穿中終於刊出，那一份欣喜實是難以言喻。不但是作品被接受的精神愉悅；淺淺的稿費對窮學生也不無「小」補（當年師範生零用金一個月只有十元，理一次髮去掉三元，再扣除洗衣皂、用來刷牙的鹽、針線等必需之外，委實是捉襟見肘，匱乏得緊。）

一九六一年在政大升等開課，就已在教材中自作主張加上了現代詩。其後忙於學校行政與教學、研究，開授新文藝課程仍是我最大的嚮往。這一心願終在一九七〇年實現，那一年我承乏靜宜學院中文系系務，去鄰居中興大學中文系尋求支援。當時興大的系主任是弓英德老師，感謝老師慨允借將，但他卻指定要我去兼課作為交換。兩門課讓我選：一是楚辭，我既不會也不敢接；另一就是新文藝，固所願也，欣然接下。選課的學生人數很少，與「二選一」並開的另一門「荀子」相較：那邊熱鬧興旺；我這裡冷冷清清。那是學生對新課程、新教師沒有信心，也難怪。我只管努力搜材、教學，幸能收效，第二年選課人數增加，差可與「荀子」齊等，可惜的是第三年我已北上，北中跋涉一年之後，不得不放棄。

返回師大，開的就是這種「丟在地上都沒人要檢」的「新文藝」。一九七五年九月，在蘭臺書局出版我有關現代詩的第一本教材「新詩研究」，總算為現代詩的理論、史料，作品評介等項，立下了一點基礎。一九七八年九月修訂，經牧童出版社出版「新詩品賞」，一九七九年九月再版。迄至一九八二年十月，三度修訂，經文史哲出版社出版「新詩賞析」。

有鑒於自己過去的經驗，對於這門一直興旺的招牌課，我從不敢輕忽：要求學生們一定要認知理論、嚴格督導創作練習，經常辦理優秀作品推介發表，舉行作品批評觀摩。多年來畢業的學生中，成名詩壇的已有不少，當他（她）所把自己的詩集送來給我；或是得知他（她）們在學校裏能勝任現代詩教學，指導創作活動，都能使我欣慰，並作為我賡續付出的最大的動力。一九八一年五月，我把歷年教學存留的學生優秀詩作，加上析評，編為一書，交

由師大中等教育輔導委員會出版，題為「新詩創作與賞析」。

「新詩賞析」一書屢經加印，直到一九九一年，在辭卸了沉重的行政工作之後，稍能暇，得以全力整理我二十一年來教學、研究、析評的各項資料，彙編為「現代詩的創作與欣賞」一書，仍交由文史哲出版社出版發行。

到了今（一九九五）年，已是第五度修訂，願以此卑微的經驗所積，提供為廣大的有志青年們學習、參考所需，希望能對你們有所助益，更希望在人文漸漸受到重視的今日，現代詩的研究、創作，能夠有突破性的、輝煌的進展。

一九九五年一月

現代詩的創作與欣賞

目錄

自序

第一章 創作論

第一節 詩的界說

一、詩的發生

二、詩的定義

三、金聖歎詩說

四、桑德堡詩說

五、詩與散文的比較

六、新詩發展必應遵循的原則

第二節 創作基本之研究

一、主題

二、題材

三、感情·····	八
四、生活體驗·····	一三
五、通變·····	一五
六、創新的精神與獨特風格的建立·····	二二
第三節 創作入門·····	二二
一、印象、想像與聯想（基本作法）·····	二三
二、自小詩型構入手·····	二九
三、自主從兩段對比手法入手·····	二九
四、創作程序·····	三〇
第四節 創作表現之研究·····	三〇
一、格律·····	三〇
二、音樂性·····	三三
三、視覺美·····	三五
四、意象·····	三七
（一）形象·····	三七
（二）意境·····	四〇
（三）意象之創造·····	四四

五、結構	四五
------	----

(一) 詞彙的使用	四六
-----------	----

(二) 詩句的構造	四八
-----------	----

(三) 分行與分段	五一
-----------	----

六、節奏	五六
------	----

七、想像空間	五七
--------	----

第五節 詩作技巧舉隅	五八
------------	----

一、表意方面	五八
--------	----

譬喻	隱喻	象徵	感歎	疑問	呼告
----	----	----	----	----	----

擬人	擬物	幽默	情趣	詞性混用	感覺與感情混用
----	----	----	----	------	---------

夸飾	摹寫	引用	借代	映襯	暗示	雙關
----	----	----	----	----	----	----

口語化	白描	詭論	嘲弄	矛盾	反諷
-----	----	----	----	----	----

張力	換位	特寫	遠景
----	----	----	----

二、形式方面	八〇
--------	----

迴旋	對比	歐化	跳接	層遞	排比
----	----	----	----	----	----

對偶	類疊	嵌字	倒裝	頂真	溶合
----	----	----	----	----	----

第六節 詩作風貌舉隅	八四
------------	----

一、內容、題材方面.....	八四
----------------	----

自詠詩	寫景詩	敘事詩	哲理詩	民族文學	寫實詩
諷諭詩	生命詩	抒情詩	狀物詩		
二、形式、風格方面.....	九九				

樸實	繁複	瑰麗	簡潔	朗誦	陽剛
陰柔	韻律	古典	冷靜	婉約	清新
隱秘	客觀	官能			

第七節 詩作缺失析例.....	一一五
-----------------	-----

一、含蓄的利與弊.....	一一五
---------------	-----

二、晦澀.....	一一六
-----------	-----

三、艱澀.....	一一七
-----------	-----

四、矯揉.....	一一八
-----------	-----

五、凡俗.....	一一九
-----------	-----

六、淺明.....	一二〇
-----------	-----

七、失位.....	一二一
-----------	-----

八、散文化.....	一二二
------------	-----

九、陳舊.....	一二三
-----------	-----

十、單調·····	一二四
十一、青年詩作常見的缺失·····	一二四
第二章 中國近代新詩分期析介 ·····	一二五
第一節 初期的詩——白話詩與小詩 ·····	一二五
一、特 徵·····	一二五
二、白話詩作家作品析介·····	一二五
胡 適 劉 復 沈玄廬 沈尹默 劉大白 傅斯年	
康白情 俞平伯 劉延陵	
三、小詩作家作品析介·····	一四二
冰 心 汪靜之 劉大白 俞平伯 朱自清 馮雪峰	
宗白華 潘漠華	
第二節 格律詩與象徵詩 ·····	一五一
一、特 徵·····	一五一
(一) 格律詩·····	一五二
(二) 象徵詩·····	一五二
二、格律詩作家作品析介·····	一五五
徐志摩 聞一多 郭沫若 朱 湘 陳夢家 邵洵美	

臧克家 孫毓棠 卞之琳 李廣田 何其芳 馮至

徐玉諾與于廑虞

三、象徵詩作家作品析介……………二一八

李金髮 穆木天 王獨清 截望舒 汪銘竹

第三節 朗誦詩與寫實詩、抒情詩……………一三八

一、特 徵……………一三八

二、朗誦詩作家作品析介……………一三八

臧克家 高 蘭 田 間 胡 風 綠 原

三、寫實詩作家作品析介……………一五五

魯 藜 蘇金傘 韓北屏 覃子豪 葛 珍 艾 青

高 蘭

四、抒情詩作家作品析介……………二六八

穆 旦 綠 原 鄒荻帆 辛 笛

第三章 詩人與詩作……………二七七

第一節 五十、六十年代名家名作析介……………二七七

一、白萩……………二七七

二、余光中……………二八一

三、周夢蝶·····	二九二
------------	-----

四、洛夫：附超現實風格說明·····	二九五
--------------------	-----

五、商禽·····	三一二
-----------	-----

六、楊牧·····	三二四
-----------	-----

七、楊喚·····	三一七
-----------	-----

八、痲弦·····	三二一
-----------	-----

九、鄭愁予·····	三二五
------------	-----

第二節 七十、八十年代名家名作析介·····	三三二
------------------------	-----

一、北島·····	三三二
-----------	-----

二、沙穗·····	三三四
-----------	-----

三、吳晟·····	三三八
-----------	-----

四、席慕容·····	三四二
------------	-----

五、許茂昌·····	三四五
------------	-----

六、陳義芝·····	三五一
------------	-----

七、渡也·····	三五五
-----------	-----

八、翔翎·····	三五八
-----------	-----

九、葉翠蘋·····	三六二
------------	-----

十、羅青.....	三六五
十一、蘇紹連.....	三七〇
附錄：青年優秀詩作析介.....	三七七
參考書目.....	四四七

第一章 創作論

第一節 詩的界說

一、詩的發生：詩是最早發生的文學，淵源兩項：

(一)苦悶的象徵：基於不平則鳴的人性，要求以呼喊、歌唱的發表獲致宣洩後的平衡。

(二)疲勞的祛除：基於人類工作的固定型態，久之產生職業疲勞，以歌唱祛除疲勞，是為民歌產生原因之一，其後文字出現，記載歌詞，就是最早的詩歌。

二、詩的定義：詩是文學中的文學，一切文學中最為精鍊。以最精鍊而富有節奏的語言，將詩人對世界一切事物的主觀意念，予以形象化和意境的創造，而能給讀者以一種美感的，就是詩。

三、金聖歎詩說：「詩非異物，只是人人心頭舌尖所不獲已而必欲說出的一句話。」可知詩是人類最自然的情智表現。而一般欣賞，創作未能普遍的原因是：

(一)學習發表的程序錯置：依文學發展的先後，詩歌應在散文之前，如今錯置，形成學者的心理障礙，將最自然的情緒表現誤認為是特殊的，少數人欣賞創作的體裁。

如兒童詩的自然：

夜空

小學六年級女生

夜晚的天空是媽媽慈祥的臉

她爲了我們的幸福和安寧

要有很多很多個眼睛。

不會製造空爆嚇人

不會失事撞入房屋的

可愛的小飛機。

花

小學四年級女生

鳥兒

小學五年級男生

一架一架會吃飯會大便的小飛機

快樂的地等待妳的新郎。

妳是一個美麗的姑娘

(二)由心理障礙形成為一般性的不習慣：患得患失，怯於使用詩歌體裁表現情智；且對欣賞詩作具有拒斥。

(三)艱澀與晦澀：文學中的文學，精鍊優點的另一面常易產生的缺點是艱澀（不順暢）與晦澀（不明朗），再加上讀者主觀的影響，形成為對詩歌興趣、接受的減低。

四、桑德堡（Care sandburg 美國現代詩人）詩說：「詩是一扇的開啓和關閉，讓曾經透視其內的人去猜想瞬間所見為何。」由此可知：詩人的創作與讀者的欣賞常是基於主觀。一首詩是一粒鑽石，琢磨的面愈多光彩愈輝耀；詩人，批評家，讀者，對同樣一首詩作的各種解說都應存在，三者之間並應相互尊重。

桑德堡在「試擬詩歌界說」一文中列舉三十八條對於詩的解釋，茲錄部份，供深思參考

(一)人們說：「聽！」和「你看見它了嗎？」「你聽到了嗎？是什麼？」的時候，這兩剎那中間有極細微的差別，詩就是這種微差的報告。

(二)詩是邀影舞女作舞伴的一個回聲。

(三)有一種棲於陸上的海裏動物想要飛上天空。詩就是這種動物的日記。

(四)詩是一連串人生的解釋，逐漸消逝在地平線下，迅如疾雷，使人來不及解釋。

(五)一個黃綢手卷打成一個個謎語的結子，封在一個繫在風箏尾巴上的氫氣球裏，讓它飄在以春日碧空為背景的白色的風中，詩就是這個手卷的定理。

(六)有人忽然發現到一百萬元時會大叫一聲，有人忽然失去一百萬元，哈哈一笑。詩就是這種叫喊和笑聲的摹擬。

(七)濕的花根在泥土中拼命掙扎，然後在陽光照耀之下綻開花朵，詩就是那株花的根與花之間的沉默與談話。

(八)詩是蜘蛛在晨間新織成的網，訴說它在夜月光下編織和等待的經過。

(九)詩是白蝴蝶翅膀和情書碎片之間假想連繫的建立。

他又說：「……我有一次在答覆一個青年的信裏這樣說：『你只管走你自己的路。你想騎什麼馬，就騎什麼馬，你可以各處跑跑，看看別人在風格、技巧、和主題上，最精采的地方，和最粗劣的地方在那裏？……然後再走你自己的路。』」

五、詩與散文的比較。