

新詩創作與批評

楊鴻銘 著

文史哲出版社印行

楊鴻銘著

文史哲學集成

新詩創作與批評

文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

新詩創作與批評：／楊鴻銘著．-- 初版．-- 臺北市
文史哲，民 91
面；公分．-- (文史哲學集成；469)
參考書目：面
ISBN 957-549-484-9 (平裝)

1.中國詩－寫作法 2.中國詩－評論

821.1

91021879

文史哲學集成 (469)

新詩創作與批評

著者：楊 鴻 銘
出版者：文史哲出版社

<http://www.lapen.com.tw>

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

實價新臺幣三〇〇元

中華民國九十一年(2002)十一月初版

版權所有・翻印必究

ISBN 957-549-484-9

序

新詩是新的詩體，與古詩、律絕有所不同，因此必須跳脫古人五言、七言的束縛，而以各種新的方式排列；必須走出整齊一致的限制，而以各種新的嘗試組合。新詩的形式，可以依照詩的意思分行、分段；可以依照詩的意念象形鋪敘，也可以依照詩的結構而採用建築的觀點，使文字從紙面之上站了起來；採用音樂的構想，使字句蕩漾出悅耳的聲音。新詩的形式很多，只要不是簡單的隻字片語，只要具有文學的形貌，都可以叫做詩。

二十世紀產生的新詩，與從前的文體迥然而異；因此新詩最好擺脫老舊的題材，而鋪寫眼見耳聞的事物；最好摒除前人的習氣，而著眼在我當下的生活。新詩的內容，可以描寫周遭的景物，可以抒發個人的情感，也可以記敘人類共同的感受。因為不同的時代，有不同的題材；環境改變了，文學的內容當然也應隨著改變。如果新詩仍然寫些棄婦逐夫的心情，仍然填入封建宿命的觀念，怎能寫出新的氣象呢？

語言文字在約定成俗的制約之下，不會突然產生急遽的變化；但把相隔的時間加大、把相距的地域拉長之後，可能就有顯著、甚至意想不到的改變了。因此以語言文字做為表達工具的文學，如想寫出足以反映時代的作品，就得拋棄沿襲已久的語法，而改用新的句型；避

免歷來因循的成語，而自鑄清新的語句；並去除不合時宜的口語，而吸納時下高雅的詞彙；才能以嶄新的文字，而寫出這個時代共同的感動。

古詩的限制雖然較少，卻須講究音韻；律絕則在音韻之外，加上嚴謹的平仄。音韻與平仄，是律絕賴以發皇的格律，也是詩人較勁文才的標準，但在新詩的寫作上，卻不必刻意的重視。新詩，可以要求平仄，可以偶句押韻；可以彼此轉韻，可以只押一韻；可以只押古韻，也可以用國語來定韻；只要喜歡，都可以嘗試。事實上，採用古詩偶句押韻，或律絕通篇只押一韻的格律，如果不能配合詩意、不能配合氣氛、不能寫出抑揚有致的聲音，整首新詩將單調無趣，有如宗教的偈語或口耳相傳的童謠。新詩，只要音韻讀來自然和諧，是否押韻並不重要；新的詩體，應有新的思維，你說是嗎？

新詩，是時代的產物，是語體文通行之後，應運而生的新文學。希望我們都能拿起筆來，以新詩素描眼前的景物，以新詩抒發內心的感受，並以新詩記寫周遭的人事；使仍在嬰兒階段的新詩，能因你我共同的參與而成長，而茁壯，而蔚為二十一世紀最具有代表性的文學！

本書承蒙文史哲出版社彭正雄先生的協助，才能順利出版，謹此表達由衷的謝意！

楊鴻銀

謹識於臺北、二〇〇二年

新詩創作與批評 目錄

第一章	新詩的四大要素·····	一
第二章	新詩的語言·····	七
第三章	新詩的意象·····	一六
第四章	文學的素描——新詩·····	二二
第五章	新詩漸進的寫法·····	二九
第六章	新詩意念拓寫的方法·····	三四
第七章	新詩意念鋪展的方法·····	四一
第八章	新詩琢磨的方法·····	五〇
第九章	新詩主題的寫法·····	五六
第十章	新詩布局的方法·····	六三
第十一章	新詩描寫的方法·····	七二
第十二章	新詩一致的寫法·····	八五
第十三章	新詩變化的寫法·····	九〇

第十四章	新詩新意的寫法·····	九五
第十五章	新詩過峽的寫法·····	九九
第十六章	新詩轉換的寫法·····	一〇三
第十七章	新詩透明的寫法·····	一一一
第十八章	新詩平衡的寫法·····	一一六
第十九章	新詩多解的寫法·····	一二五
第二十章	新詩矛盾的寫法·····	一三五
第二十一章	新詩建築的方法·····	一四〇
第二十二章	新詩修辭的方法·····	一四七
第二十三章	新詩新的修辭法·····	一五二
第二十四章	新詩的音韻與節奏·····	一六一
第二十五章	新詩的舊與新·····	一六七
第二十六章	新詩再創作的方法·····	一七四
第二十七章	新詩續寫的方法·····	一八一
第二十八章	新詩仿創的方法·····	一八六
第二十九章	古詩改寫成新詩的方法·····	一九〇

第三十章	新詩改寫成散文的方法	一一一
第三十一章	童詩的寫法	一一五
第三十二章	新詩分析的方法	一二九
第三十三章	新詩析評的方法	一二三五
第三十四章	新詩解讀的方法	一二四六
第三十五章	新詩的意念批評	一二五三
第三十六章	新詩的意象批評	一二六〇
第三十七章	新詩的形式批評	一二六九
第三十八章	新詩的內容批評	一二七五
第三十九章	談談新詩	一二八一
第四十章	論新詩與散文	一二九〇
附錄	參考書目	一二九三

第一章 新詩的四大要素

少有規則可循，時常出人意外意表的新詩，因為規則不多，只要意念所至，只要符合文學的形式，就是作品；因為可以自由的嘗試，只要情境完足，只要音調和諧，就是好詩。所以常人看到分行分段，看到語意彼此跳接的文字，就稱為詩，殊不知新詩雖然可以自由，卻不能隨便；可以創新，卻須具有文學的形貌，否則只是一堆文字的遊戲罷了。

遊戲，是文學創作的火花，也是意念鋪展而成作品之前的嘗試。在遊戲之中，可以自在的發揮創意，可以隨意的堆詞砌句，但待提起筆來，則須本著創作的態度，寫出足以感動自己——的確出於個人深刻的感受、感動別人——的確具有人類普遍的情感；使新詩能從無拘無束的構想裡，寫出有其結構、有其內容的佳作來，這才是新詩創作真正的態度。今筆者以新詩的意念、內容、形式、聲律四大要素，提出一套新詩判定的標準：

就意念而言，須以詩的意念鋪寫成詩：以詩的意念敘寫，儘管平鋪直敘，儘管形式有如散文，仍然屬於新詩。以散文的意念敘寫，儘管分行分段，儘管故意錯落字句，仍然屬於散文。所謂詩的意念，是指拿起筆來想寫的是詩篇，想塑造的是詩的意境，想表達的是詩的情感。因為想寫的是詩篇，所以文字必然簡潔，必然具有張力；因為想塑造的是詩的意境，所

以意思必然以少馭多，必然具體而微；因為想表達的是詩的情感，所以表情必然內斂含蓄，必然曠闊深遠。如岩上那些手臂：

手臂擠著手臂

手臂纏著手臂

手臂生出手臂

以「手臂擠著手臂」敘寫人人從事工作，「手臂纏著手臂」敘寫人人相互扶持，「手臂生出手臂」敘寫代代彼此薪傳；全詩的字句變化雖然不多，卻是不折不扣的好詩。

就內容而言，須先布點才能想像成詩：新詩，因為是新，所以內容不必具體可感，脈絡不必前後照應，表意不必有如散文一般的鮮明。因為是詩，所以意在言外時，必須先在詩中布有幾點可供想像的蛛跡；盡而不盡時，必須隱含數條可供追尋的線索；才能使讀者循著蛛跡、順著線索，以想像貫串全篇詩文的意思。如果隨便塗上幾筆，詩中未著任何痕跡，硬要藉著讀者的想像，去填充整首詩的內容，去解讀整首詩的意思，怎能視為一篇完整的作品？如林享泰國畫：

在故事的草叢裡

古人們的蛋

孵化了

大霧中（葡萄酒味極濃）

山河也都醉

留著鬍子

握著手杖的

仍然嚼著泡泡糖

以「古人們的蛋，孵化了」，布下國畫至今仍然被人欣賞的點；「大霧中，山河也都醉」，以水墨迷濛的意境，敘寫不但人醉其中，連山河也隨著人們醉了，布下國畫至今仍然被人重視的另一個點；「留著鬍子，握著手杖的，仍然嚼著泡泡糖」，以畫中人物影射至今仍然沉迷古代畫境的現代人，以「仍然嚼著泡泡糖」串起詩前所布的兩點，諷刺見識始終停在古代、觀念始終抱殘守缺的現代人。乍看之下，全詩似乎零零落落；但透過詩中的點與末句的線，以想像貫串前後之後，原來詩的主題不但鮮明，而且深刻。

就形式而言，須以文學形式構築成形：新詩可以句句分行，句斷而意仍相連；可以懸空缺字，藉以中斷情境、強化關鍵的語句；可以象形指事，用文字排出具體的物或抽象的事；也可以通篇有如散文，而以詩的意念寫出詩作來。嘗試不同的形式，製造不同的效果，本是

新詩創作應有的態度。但因新詩是文學，而不是遊戲；所以在獨出己意、大膽思考的同時，必須想想如此構築出來的作品，是否具有文學的形貌？是否也能叫做文學？因此新詩形式不管如何的創新，至少也該有個文學的樣子。如向陽發現□□：

什麼都是的□□

什麼都不是□□

猶似紅檜在濃霧中

找尋不到自己立足的土地

所有的鳥競相插上羽翅

所有的獸爭著踏印腳跡

發現□□是一種趣味

解讀□□是一種遊戲

□□被複製

在一九九一年冬付梓的

以及部分被付諸一炬的

選舉公報中

□□被發現

在□□圍聚起來的□□中

在渾沌的□□

□□以□□爲名

連□□也不見了

□□是臺灣，是空格，也可能只是沒有意義的空空洞洞而已。作者以□□突顯臺灣的無奈，以□□感嘆臺灣的遭遇，更以□□抒發自己深刻的情感；詩的形式很新，但詩的主意卻因□□而顯得更爲亮眼。

就聲韻而言，須以聲調和諧取代押韻：語體的特色，在於清新流暢，在於走入生活，在於任憑己意自由的抒寫。以語體敍寫而成的詩篇，只要聲韻和諧，節奏切合題意，不用顧慮嚴謹的古詩格律，所以更能寫我想寫的事物；只要聲調抑揚頓挫，輕重有致，不必講究韻腳與平仄，所以更能說我想說的感受。至於押韻的新詩，讀來必須輕盈靈動，否則就是刻意，就是綁手綁腳；講究平仄的作品，讀來必須流轉自如，否則就是拘泥，就是佶屈聱牙。如向陽小站：

彷彿還是去年秋天

被雨打溼了金黃羽翼的

故鄉的銀杏林下，那朵

畏縮地站在一抹陰翳蒼茫中

鮮紅的，小花？

「彷彿還是去年秋天」，在句中「是」、「去」兩個去聲的加重之下，整句聲調有了抑揚。「被雨打溼了金黃羽翼的，故鄉的銀杏林下」，詩在「了」、「的」的銜接之下，意思綿延不絕；詩在「了」、「的」的分隔之下，斷開了原本纏在一起的意思；詩更在適當的位置上，加入「了」、「的」之後，使詩的聲調頓時有了靈動的節奏。「那朵，畏縮地站在一抹陰翳蒼茫中，鮮紅的，小花」，以平仄交錯的方式構築長句，因此詩句雖然不短，詩的音節卻有起伏變化的美感。如能善用平仄經營詩的氣氛，塑造詩的意境，誰說新詩非得格律、非得押韻不可？

新詩出現在你我的眼前，並不太久；但新詩的形式、新詩的規則，卻在隱隱之中逐漸的成形了。我不能、也不想限制新詩的形貌；但我認為新詩既然是詩，既然是文學，既然是現代的作品，我們就得站在這個時代，以嚴謹而又莊重的態度去嘗試，去創作，才能在未來的每一個明天，開出更燦爛、更多彩的花朵來。

第二章 新詩的語言

新詩，因為是詩，所以須從前人的語法中跳脫出來，以新的形式造句，以新的思考措辭，才能在舊的土壤上長出新的作品；才能類仿「苔痕上階綠」（劉禹錫陋室銘）的語法，而寫出如下的名句（洛夫金龍禪寺）：

羊齒植物

沿著白色的石階

一路嚼了下去

須從既有的語彙加以變化，以新的文字成詞，以新的用語表達，才能打破人云亦云，而寫出新的創意；才能取用成語「血流成河」，而寫出如下生動而又令人觸目驚心的新辭：

血、血、血……

流成大河

前人的語法是前人的，是在舊的時空背景之下產生出來的，雖然可以沿用，卻仍在舊的規矩之中打轉。惟有獨出己意運思構想，才能鎔鑄新的語法；才能突破前人的想法，而描寫雨滴輕盈的意象（朵思雨滴的意象）：

雨滴從介入視域開始

便一直浙瀝浙瀝唱著輕輕敲擊地殼

的寂寞

既有的語彙是既有的，是人們慣性使用的結果，雖然可以套用，卻只能拾取前人的牙慧。惟有跳出窠臼重造新詞，才能寫出此一時空的作品，才能以現代生動的譬喻，而寫出貼切自然的文思（羅青臨池偶得）：

自墨綠

墨綠的池底

佳句如紅魚

悄悄悄悄的

浮現

新詩的語言最好是新的，新得從來沒人講過，才能使後人喜歡再講炊煙如刀樣升起（萬志爲破靜）：

直到一縷炊煙，嫋嫋娜娜

刀樣升起

新詩的語言可以是舊的，舊得從來沒人用過，才能使讀者瞭解舊得有理，瞭解「非」字即飛，象鳥飛翔之形（楊鴻銘鷹）：

咻的一聲

直射天際

整片的蔚藍

非成兩半

新詩的語言最好是典雅的，典雅得猜新潔淨，才能使詩增減一字不得，而在簡潔的字句裡，寧靜得足以使人停止呼吸（周鼎終站）：

寂然

解脫於最後的喘息

以一種睡姿

一種美

以遺忘

新詩的語言也可以是生活的，是你我熟悉的聲音，而在熟悉的吶喊裡，深深的扣住你我的心弦（岩上那些手臂）：