

臺灣
現代詩
自然美學

以楊牧・鄭愁予・周夢蝶為中心

羅仁玲

羅任玲

台灣現代詩自然美學

爾雅叢書 442

羅任玲著

台灣現代詩自然美學

——以楊牧、鄭愁予、周夢蝶為中心

爾雅題字：王北岳 爾雅篆印：張慕漁 封面攝影：羅任玲

有版權·翻印必究 封面設計：楊雅涵 封面題字：周夢蝶

台灣現代詩自然美學（爾雅叢書之442）

作者：羅任玲

校對：羅任玲·彭碧君

發行人：柯青華

出版·發行：爾雅出版社有限公司

臺北郵政三〇一九〇號信箱
臺北市中正區一〇〇八二

廈門街一一三巷三十三之一號一樓
電話：二三六五〇三六 傳真：二三六五七〇四七
郵政劃撥：〇一〇四九二五一

網址：<http://www.eliebooks.com.tw>

法律顧問：蕭雄淋律師

臺北市師大路八十六巷十五號一樓

印刷者：盈昌印刷有限公司
中和市新民街八十三號

二〇〇五（民九四）年十月二十日初版

行政院新聞局版臺業字第〇二六五號

定價 350 元（如有破損或裝訂錯誤請寄回本社更換）

ISBN 957-639-411-2

三線清流匯天河

——羅任玲新作代序

楊白平

由剝而復

筆者以為，一九四九以後的台灣現代文學發展，除了戲劇一片貧白、小說稍遜以外，就現代詩與現代散文而言，都已有了無慚於前的煌燦。

而那由剝而復的歷程回顧不免愴然。

在早年的大學課程中，現代文學只是靠邊站的聊備一格。迄至一九七四年筆者返回母系開授「新文藝」時，也曾被笑稱是「丟在地上都沒人要撿的課」。而在一九七五出版《新詩研究》、《近代小說研究》之後；孤軍奮戰、努力比較，連結今古之後，少有人跡的路上

已漸有同行。千禧之後，現代文學已由附庸而蔚為大國；踽踽獨行的左右已然絡繹成群；冷僻小徑已拓闢成通衢大道。分析興復之理，人力不是主力，主要的當然是時代永遠向前，文藝淑世的現實需要之故。

詩國三雋

多年來我守著「鋼琴教師」人之患匠人的職份，詮釋現代文學中的名家名作。詩國之中，楊牧、鄭愁予、周夢蝶三位自是雋者。記得深刻的有楊牧的〈延陵季子掛劍〉，有一次在耕莘文教院朗誦，現場還有墳墓、枝樹等佈景。季子的虔誠拜祭、掛劍，使我感動的不僅是那「以針的微痛和線的縫合」的柔情似水；亦且是「悽惶地奔走於公侯的院宅」勾起我飄蓬江海的坎坷伶仃；更或是情愛與事業，魚與熊掌的難兼，人生顧此失彼宿命的無奈。

而在台灣的各中、大學，鄭愁予被喜愛的指數甚高，他那「達達的馬蹄」一直在各校園裡響著。使我再三吟味的是他〈天涯踏雪記〉的結尾：「所謂雪／即是鳥的前身／所謂天涯／即是踏雪而無／足印的地方」。詩作視野展開一片無窮無盡的雪白，與天涯匏瓠相較，鴻爪際遇稀少難得，孤獨沉重如石。又使我想起曾看過的太空影集，太空船駛向永無邊際的未知，在永遠的黑暗之中，微渺的人類不能有一丁點的肯定或憑倚，除卻茫昧之外，就只能一

任廣漠的空虛、孤獨的原型包裹……

也曾撰文詮釋夢蝶兄的〈聞鐘〉，但在葉嘉瑩女士〈還魂草序〉經典評述之前，感覺一如小巫。是她切中肯綮的拈出：「……在此一片瑩明之中，我們看到了他的屬於『火』的沉摯淒哀，也看到了他屬於『雪』的一份澄淨的淒寒。周先生的詩，就是如此往復於『雪』與『火』的凝鍊之間……」一如紅作中寶玉的「無才補天枉入紅塵」，夢蝶的人世不堪與出世孤零同是痛苦。屬於他的矛盾自訴，也就是我大半輩子體認的無奈。是他的詩使我的欲言未出升浮具現，儘管那會通共鳴使我驚喜，而同傷之感仍復如浪之湧，如針之刺。

自然美學

既然人類生活在自然之中，這廣大的周遭當然就成為我們歌詠永不匱乏的題材。從描寫、記敘自然到讚歎、啟迪，悟得到一己性靈與自然的冥合。數千年來的華族文學同步表徵了我們的哲學。在「人與人的諧和」「仁道」之上，立下「人與宇宙的諧和」「天人合一」的高標。華族的先哲們早就體認到大自然的廣漠難測，戴天覆地的人類所以對應自然的基本原則就應是「和諧尊重」而非「征服利用」。在天地之間的人類克盡厥職，不去破壞、違逆自然，當能換得天地的助益，至少也必能減少、減輕災害。而東西文化在對待自然的心態與

行動上大相逕庭，西方的反其道而行，在文學作品中也有宣示。抽樣如梅爾維爾（美國作家 Herman Melville 1819—1891）的《白鯨記》（*Moby Dick*）迄至現代，生活在這球體上的人類，明智者多已察覺，我們窮千百年來的文明之功，所能利用自然的也還只是萬頃滄波中的一勺。在東、西文化比較融合之下，西方也已有了省思、回歸的新向。

任玲由她深厚的華族文哲基礎上發展，論文揭示：三位詩人對待自然雖然一同於華族哲學本源，但卻也各有自得的創造。楊牧以抽象與現實的辯證，建構起天人之際的思想體系；鄭愁予以色彩的流向呈現性靈中的人文意涵，顯現由浪子意識的一斑進展到淑世哲人的深化；而周夢蝶則是以「對立」與「矛盾」的比較消融，呈現出他智慧修為的歷程。像是三位決志西行的行腳，儘管跋涉經歷不同，最後都能達到目的雷音古剎。又如三線清流，儘管流域各異，又都能匯聚於他們心嚮往之在水一方的天河。給予我們的，不僅是三位詩人的各具特色可供依循，更是那「尋得」之後，驀然驚覺獲得的貴重喜慰。

形神之全

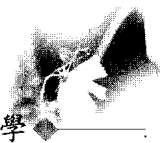
台灣的中（國）文研究所在五十年代之後發展鼎盛，碩、博士論文繁富，但也有如王國維所言：「染指遂多，自成格套」，模式既定，浸久衍生出形式內容未能兩全之病。多見的

是資料的歸納呈現，足可供後之來者檢索之用，但若希望能看到一點撰者的「再創造」卻是珍罕。多年指導論文的經驗如此，使我對任玲君的論文也是以平常心看待，不曾奢望看到會有什麼「刮目」之類的。沒想到在看過眾多平常花草之後，竟然也會驚見有特具炫麗的這一株。差幸我還不至於麻木誤失，終能在瞿然注視之後，識得她不同流俗的清荷之質，綺羅之香，欣喜峯出，使之進入淨水珍皿的鑑賞之堂。

筆者以為：雖然內涵意識是文學創作的神明骨髓，但也必須附麗於血肉丰采的精美形式之上始克為功。時下的論評文學要求形神兩全，任玲君的文字，拜她詩人本質之所賜，集中具見精緻優美。抽樣如她寫楊牧：「千尺下反照的是時光，也是詩人自己，在既陌生又熟稔的風景中，見證倖存後的絕望與希望」。寫鄭愁予：「它像一個大圓，讓詩人在航經無數里程和軌道之後，仍能回到最初的原點——以無常和了悟共築的那個原點，並以此為核心，繼續航向不知名的風景」。寫周夢蝶：「我們彷彿也聽到了雨珠滴落，水銀滾動的輕響，一切都是那麼晶瑩剔透、音聲悅耳，色、聲、香、味皆觸手可及，卻又如此纖塵不染」。

這一篇名列前茅的論文，內涵既已豐贍，而行文又復精緻如斯。非僅傳達了三位詩人的精神；亦且表現了任玲再創造的才情；更可貴的是呈現了自然美學，高峯之上眾所仰望的風姿，通過整合，具備了撰者橫跨創作與研究兩端傲人的價值。

想著要擴大效應就必須公之於世，不該只是深藏聊供檢索而已，用敢向隱地兄推薦，荷

蒙他方家的慧眼識文，很快就來電慨允出版，在此要帶上一筆，用誌我對隱地兄的欽佩與謝忱。

是為序。

二〇〇五・八・十三於台北

台灣現代詩自然美學

——以楊牧、鄭愁予、周夢蝶為中心

羅
任
玲

三線清流匯天河

——羅任玲新作代序

楊昌年

緒論

一一

第一章 楊牧：自然與人文的思索者

三三

第一節 抽象的思索

三七

愛・美

三八

人・神・宇宙

六〇

第二節 現實的存在

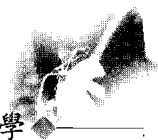
八二

自然與現實社會

八二

自然與鄉土

一〇六

小結

一三八

第二章 鄭愁予：浪子與哲人的自然美學

第一節 「藍色美學」的開展

一四三

從情之所寄到想像的出路

一四八

海・山：「藍色美學」的重要自然意象

一五二

「藍色美學」的音樂性

一七〇

第二節 「白色美學」的深植

一九六

生命的道場：「白」的內涵

二〇四

雲・雪：「白色美學」的重要自然意象

二〇六

小結

二三四

二六〇

第三章 周夢蝶：自然中的二元對立與和諧

二六五

第一節 矛盾美學的實踐

二六七

醜與美

二六九

老與少

二七六

深悲與深喜

二八一

寒冷與溫暖

二九〇

雪與火

二九七

禁錮與自由

三〇三

第二節 自然形象與自我形象

三一四

形・神・境

三一五

寧靜之聲

三二二

小結

三八二

結論

三八七

參考書目

三九三

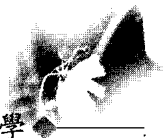
關於本書作者

四〇七

緒論

第一節 研究動機與目的

歷來的台灣現代詩研究，極缺乏以「自然美學」為主題的相關論述，相較於社群、都市、性別、網路、政治等議題的大量被開發探討，「自然美學」的部分就顯得十分冷清。根據潘麗珠教授的統計，從一九八一到二〇〇一年間的台灣中（國）文研究所博碩士論文中，共有五十七本與現代詩相關（博士論文十本、碩士論文四十七本），而其中與「自然」相關的，只有台師大林于弘的博士論文《解嚴後台灣新詩現象析論（一九八七—二〇〇〇）》、台師大李炫蒼的碩士論文《現當代台灣「自然寫作」研究》，以及中興大學許尤美的碩士論文《台灣當代自然寫作研究》。①然而林于弘的論文只在第七章討論「生態詩」，李炫蒼和許尤美的論文則是廣泛觸及各文類，現代詩只是其中被探討的一小部分，且三人所論述的

「生態詩」與筆者所要討論的「自然美學」，也有內涵與旨趣上的差異。至於中央大學吳明益的博士論文《當代台灣自然寫作研究》，則完全不處理詩的部分。由此看來，台灣現代詩的「自然美學」研究，的確有相當大的開發空間。

筆者選定「台灣現代詩自然美學」為研究主題，除因本身熱愛大自然，以及此議題在台灣現代詩研究領域深具開發價值外，更欲以實際的論述證明：大自然對台灣現代詩人的面貌、精神、內涵，乃至於詩人的一生有何重要影響？它與現代詩人的審美觀、價值觀、人生觀，甚至宗教觀有何密切關聯？而「自然美學」既不等於「自然寫作」，它們的差異何在？「自然美學」中的形上思考、美學表現，又如何能具現於台灣現代詩人的作品中？此外，不同背景在台灣現代詩人，如何表現各異的「自然美學」旨趣，其中的關注點、思想高度、藝術手法異同何在？當自然與人文議題緊密結合時，在不同的作者、作品、讀者間會產生何種變化？它們與時代脈動、現實社會間呈現什麼樣的互動關係？對於詩美學或讀者的精神層面有何重要貢獻和啟迪？在台灣文學史上的地位與價值又如何？凡此種種，均是「台灣現代詩自然美學」的研究目的所在。

第二節 研究範圍與名稱界定

本書研究的對象，所設定的條件有四：

- 一、曾長期居住或目前仍居住於台灣的現代詩人。
- 二、熱愛大自然，並有許多以自然入詩的作品。
- 三、具有成熟的個人風格及自然美學觀。
- 四、詩齡四十年以上，且目前仍持續創作者。

前三項都是必要條件，無需再加贅述，至於最後一項，則是筆者特別附加的限制，原因在於詩齡的長短，雖與詩人的總體藝術成就無絕對關係，但不可否認的，當一位詩人的詩齡愈長，作品愈豐富時，我們可以在其中獲得的評析資料就愈充分，尤其本書主題為「自然美學」，更需要許多與大自然相關的文本，才能對詩人前期、中期、近期的作品做全面且深入

① 潘麗珠（一九八一—二〇〇一年的台灣現代詩研究略論——以中（國）文研究所博、碩士論文為例）（二〇〇三年七月）《國文天地》第十九卷第二期，頁四—十。至於二〇〇二年以後的中（國）文研究所博、碩士論文，筆者亦尚未發現有專論「台灣現代詩自然美學」者。