

看似尋常， 最奇崛

林亨泰

詩與詩學國際學術研討會論文集

彰化師範大學國文學系連續十七年舉辦全國性古典與現代詩學研討會，成果豐碩，深受學界肯定。

二〇〇九年特以「林亨泰85」為主題，邀集海內外詩人與學者專家，探討林亨泰詩與詩學，以彰顯詩人獨特詩學文風。

國立彰化師範大學

國文學系
台灣文學研究所

◎編著

看似尋常， 最奇崛

林亨泰

詩與詩學國際學術研討會論文集

國立彰化師範大學

國文學系

台灣文學研究所

◎編著

IXIT 現代文學系列

看似尋常，最奇崛——

林亨泰詩與詩學國際學術研討會論文集

編 著 — 彰化師範大學國文學系 台灣文學研究所

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 黃惠娟

責任編輯 — 胡天如 許經緯 潘婉瑩

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2009年11月初版一刷

定 價 新臺幣400元

序——林亨泰，是用獎章砌成的

一、

一九九一年，彰化師範大學國文學系設立，並揭橥以詩學研究作為發展重點。十八年來持續輪流舉辦全國性古典與現代詩學研討會，聚集國內外學者專家於白沙，有系統地累積臺灣詩學研究經驗，學術成果斐然，而且影響深遠。

第十八屆詩學會議於二〇〇九年六月六日假白沙大樓五樓國際會議廳舉辦。這次會議主題，經個人與游喚、蕭蕭討論結果，決定聚焦於林亨泰詩與詩學，並且定調為國際性會議，以為林老八十五歲賀禮。

二、

林亨泰（1924～），生於日治臺中州北斗郡北斗街西北斗六百三十六番地外祖母家（今彰化縣北斗鎮）。十四歲，母親難產死亡，父親再娶，心靈受到深深打擊，造成內向的個性，因苦悶而習作日文短詩。

一九五〇年，他從臺灣師範大學教育系畢業，曾任教於北斗中學、彰化高工。一九四七年因朱實介紹而加入「銀鈴會」；一九五六年參加紀弦主導的「現代派」，一九六四年為「笠」詩社發起人之一，並擔任《笠》詩刊首任主編。

林亨泰的創作以新詩及論述為主，著名詩作如〈風景〉兩首、〈賴皮狗〉、〈爪痕集〉等。呂興昌教授認為林亨泰的詩路歷程，是「始於批判，走過現代，定位本土」；痾弦則指出：「他的作品中流露出一種冷靜的智慧，無論其詩作或理論都貫穿著這種智慧」。

一九九二年，林亨泰獲頒「榮後臺灣詩獎」；一九九九年，榮獲彰化縣「磺溪文學獎特別貢獻獎」；二〇〇〇年，獲頒鹽分地帶「資深臺灣文學成

就獎」；二〇〇四年，榮獲第八屆國家文藝獎。六十多年來，他扮演詩人和文學評論家雙重身分，充滿對人類與土地的關懷；特別以現代藝術的美學，呈現濃厚的鄉土情懷與批判精神，成為臺灣現代文學的典範。他的名字是用獎章砌成的。

一九九五年，因腦血管栓塞急救；一九九八年呂興昌編《林亨泰全集》（十卷）出版，帶給他許多精神的慰藉。復健後他的書寫語言從中文轉回日文，對他來說，日語是他從小所熟悉的，可以說是母語。他連續發表多首詩作，如：〈平等心〉、〈誕生〉等，反應對生命體會與反思；之外，又有日文書寫「盧騷的《愛彌兒》讀後感六十首」，就詩人的表現與藝術造詣，不能不說是臺灣詩壇的奇蹟了。

三、

二〇〇八年，我接受彰化縣文化局的委託，執行「文學館資料蒐集計畫」，在進行林亨泰訪談時，林老首次說出兩則文壇秘辛。

一是「加入銀鈴會的因緣」：

一九四七年，就讀臺灣師大時，我的書桌面向牆壁，寫好的詩都貼在牆壁上，等到有新作時，再撕掉舊作，貼上新的。當時我不認識朱實，但他與我同宿舍一位彰化人熟悉，他來找朋友，發現我牆壁上的詩，很是訝異，便邀我加入「銀鈴會」。

二是「筆名、紀弦與楊喚」：

我到彰化逛書店，看到《現代詩》雜誌（季刊），裡面翻譯很多法國高科多等人的現代派作品，我非常欣賞。一九四九年發生四六事件，我有所覺悟，打算封筆，但看了這些作品，心想在白色恐怖時空，類似這類現代派作品應該可以闖關，才又開始寫詩。我以筆名「恆太」投稿多年，一向不為人知。有次，方思出版詩集《夜》，我預約了，但遲遲沒有下落。便以本名寫信給紀弦，經紀弦與葉泥確認，这才發現「恆太」即是林亨泰。從此與紀弦

結下文學之緣。

一九五〇年，我的日文詩集出版，《自立晚報》請人翻譯，好像是楊喚（楊喚與紀弦都懂得日文，受到日本很深的影響，但他們不喜歡講日語）。後來《聯合報副刊》發表楊喚的遺作〈女教師〉，引起文壇騷動。但我一眼就看出，那是我的新詩呀！真是美麗的錯誤。

四、

經過縝密的思考，我們決定以企劃編輯的方式，敦邀國內外學者專家，分別從兩個面向、十二篇論述來探討林亨泰的新詩與詩學。國內包括：林巾力〈現代詩的「自我」觀：以林亨泰為討論中心〉、游喚〈應用《文心雕龍》分析林亨泰詩論〉、蕭蕭〈林亨泰詩作與東螺溪的文化繫連及其形象思維〉、翁文嫻〈「抒情」之外的開展——林亨泰知性即物美學之探討〉、阮美慧〈文學位置的取得—林亨泰於五〇年代「現代詩」運動中之詩作與詩論實踐〉、陳義芝〈語言與時代的雙重斷裂—林亨泰前衛詩學探查〉、李癸雲〈尋找林亨泰詩中的女性身影〉、陳俊榮〈林亨泰的現代詩詩體論〉、柯雯伶〈泰筆直書臺灣真情—林亨泰詩作題材探析〉；國外有三木直大〈人的存在——林亨泰詩的現在性〉、洪子誠〈詩評家林亨泰印象〉、金尚浩〈論林亨泰詩從五〇至八〇年代的軌跡轉變〉。

這次的會議內容是多元的，為了配合活動，我們特別在「彰化學」叢書同步出版了兩本書，一為《生命之詩—林亨泰中日文詩集》（林亨泰著·林巾力譯）；二是《林亨泰的天地—林亨泰的新詩研究》（蕭蕭編）。此外，又製作詩人林亨泰DVD，引導大家進入詩人的心靈世界。

為了讓學術活動與地緣人情結合，我們提前在五日前開始暖身，包括：叩訪深巷裡的詩人，走一回文學步道，覓尋古城鹿港風華與品味半線飲食文化。

往昔，有一府二鹿三艋舺的符碼；今天，人文彰化見證半線風華。二〇

○七年，我們啟動彰化學，挖掘人文底蘊，出版「彰化學」叢書，藉以型塑「人文彰化」的圖像。這次的學術研討會既是該項文化工程的有機環節，同時也向創作上自強不息的老詩人致意。

十二篇論述經過學術審查、修訂後，鄭重出版，書名《看似尋常，最奇崛》，語出王安石〈題張司業詩〉：「蘇州司業詩名老，樂府皆言妙入神。看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛。」藉以詮釋林老詩境的奧妙。

最後要感謝的是國文系及台文所的同仁，尤其是慧霜有始有終地投入與辛勞付出，使這場國際學術研討會能圓滿成功。

國立彰化師範大學國文學系教授兼副校長

林明德

二〇〇九年九月二十八日

目 錄

序——林亨泰，是用獎章砌成的	(3)
1. 現代詩的「自我」觀：以林亨泰為討論中心 / 林巾力	001
現代詩中「自我」的演化軌跡	002
林亨泰詩論中的「自我」觀	009
林亨泰詩作品中的「自我」觀	013
2. 應用《文心雕龍》分析林亨泰詩論 / 游喚	029
前言：會通合數二說	030
文心創修二例	033
畫論折衷二證	034
後期詩論轉變	036
風骨的契合論	039
詩本質的堅持	042
結論	045

3. 人的存在——林亨泰詩的現在性 / 三木直大	047
跨越語言的第一本中文詩集《長的咽喉》	048
日本現代主義詩的影響	051
鄉土詩的構思	054
北園克衛的鄉土詩與戰爭協力責任	058
林亨泰詩的獨特性	063
4. 林亨泰與東螺溪的文化繫連及其形象思維 / 蕭蕭	065
前言：林亨泰與北斗的臍帶	066
濁水溪與彰化人的土地記憶	070
東螺溪的馴化與東螺街的轉化	073
東螺溪的地文書寫	076
北斗街的人文書寫	080
斗苑路的現代書寫	085
結語：新詩地理學的期待	088
5. 「抒情」之外的開展——林亨泰知性即物美學之探討 / 翁文嫻	091
林亨泰與「新即物主義」	093

日文至中文語言的跨越	097
知性中文開展之一——情緒情感的收藏	100
知性中文開展之二——景物畫面放大成主軸	103
知性中文開展之三——文字、圖像與符號的互換練習	106
知性中文開展之四——幾何空間關係的風景及其爭議	110
雙語轉譯下的精神狀況——陌生中文與存在的原始感覺	115
「非情」的極限邊界	120
結語：「少數文學」的革命	122
6. 詩評家林亨泰印象 / 洪子誠	125
7. 文學位置的取得——林亨泰於五〇年代「現代詩」運動中之	
詩作與詩論實踐 / 阮美慧	137
前言	139
純粹、知性、創新——紀弦對「詩」的再認識與再革命	144
突圍而出：「現代詩作」的實踐與創新	151
文學占位：「現代詩論」的論辯與建構	158
結語	167

8. 語言與時代的雙重斷裂——林亨泰前衛詩學探查 / 陳義芝	169
序言	170
林亨泰的關鍵成就	171
林亨泰的時代與詩藝轉變	174
林亨泰主知論新辨	176
「意象」與「意向」的前衛	179
結語	184
9. 論林亨泰詩從五〇至八〇年代的軌跡轉變 / 金尚浩	187
前言	188
從現實主義到現代主義	190
富於追求詩的處女地	196
結語	203
10. 尋找林亨泰詩中的女性身影 / 李癸雲	205
止於關懷？	207
性別符號的「女人」	210
凝視與男性凝視	212

凝視下的「女人」	215
結語	223
11. 林亨泰的現代詩詩體論 / 陳俊榮	227
前言	228
詩體的形式與內容	230
詩體的進化	240
結語	245
12. 泰筆直書臺灣真情——林亨泰詩作題材探析 / 柯凌伶	247
前言	248
女性處境的關懷	249
對臺灣鄉土的真情書寫	263
結語	291
參考書目	293

Chapter 1

現代詩的「自我」 觀：以林亨泰為討 論中心

興國管理學院應用日語學系助理教授 林巾力◎著

摘要

發軔自五〇年代初期的臺灣戰後現代詩，因始於對西方現代主義概念與技巧的挪用，因而在七〇年代之後的文學論述中，往往被放大其過於注重形式與過度耽溺於自我的面向。本論文從歷史的角度探討造成此一現象的緣由，進而指出，新詩在白話文學運動之後面臨的是一個全新的局面，格律與音韻等束縛的解放意味的是情感可以不受限制，因此詩必須是來自於詩人的激情與內心的自由表現。詩歌現代化的困境來自於它一方面它必須是來自於內心的自由情感，另一方面又必須與一般的白話散文有所區隔，如此一來，新詩的美學形式、語言資源，甚至是與讀者之間的關係等等，都是有待摸索的嶄新課題，而這在很大的程度上是需要透過「形式」的探索，才可能進一步獲得現代人的情緒與美感。本論文的後半部分則是進一步以林亨泰的詩論與詩作品作為實際的觀察，並指出，素有現代主義詩人之稱的林亨泰其實早先經過浪漫主義的階段後，才過渡到前衛的實驗時期，而其關於「自我」的關懷亦隨各階段，的創作而有不同的改變，早期噴發的情緒在經過前衛的洗禮後獲得了很大的收斂，並在生命的許多轉折後，終於進入一個更為透徹清明的狀態。

關鍵詞：自我、形式、新詩、現代詩、浪漫主義、現代主義

現代詩中「自我」的演化軌跡

1

現代詩在臺灣文學研究這個批判性較強的學科領域，其所受到的關注大抵不比小說，若追根究底，不無有其來自臺灣文學研究作為一門學科的歷史發展原由。臺灣文學研究是從七〇年代的「鄉土文學」演化而來，而七〇年代正是一個帶有民族主義色彩的左派思想重新崛起的年代，當時的臺灣文學研究也是在如此的氣氛底下逐漸凝聚成為一股知識能量。因此，臺灣文學研

究一開始便是帶著趨向「左派」的——更正確地說，是從底層人民或弱小民族的位置出發來看世界的——立場。相對的，發軔自五〇年代初期的臺灣戰後現代詩，則是始於對西方現代主義概念與技巧的挪用，這也使得在七〇年代的「左派」論述中，現代主義與現代詩總是被放置到中產階級的、代表西方資本主義的、掌握有文化霸權的位置。現代詩被詬病的最大理由——這其實也是承襲左派對於現代主義的批判——便是它對形式的太過注重，逃避於個人與自我的世界，並且缺乏對大眾的關懷。¹

現代詩對形式的注重、對自我探索的熱中等傾向，說來有其歷史緣由。就西方詩歌文學的歷史演變而言，亞理斯多德曾經推崇史詩與戲劇為詩歌的兩大典範，但是到了現代社會，戲劇大多進入到散文的領域，而史詩的功能則被小說所取代。自此，詩歌的表達再也不是宏偉的敘事，同時更失去了往昔的社會功能，於是它轉為傾向內心交流的抒情詩。詩人艾略特（T.S. Eliot）認為現代的抒情詩是詩人對自己談話的聲音，或甚至根本不是與任何人的談話，它是內心的沉思，是出自虛空中的聲音，是不考慮任何可能的說話者或聽話者的。²

如果再將視角轉移到中國與臺灣，不難發現詩歌的社會功能也在現代社會——或說新文學誕生後——有了巨大的變化。對於古典時期的文人而言，詩歌除了與社會位階的獲取息息相關（如科舉考試）之外，同時也發揮著社交的作用（如擊鉢吟）。而另一種屬於大眾的詩歌——民間歌謠，向來也在庶民之間肩負著教化、娛樂與思想傳遞的功能，這也是為何民間歌謠在現代國家的崛起過程中被賦予「民族的寶庫」與「國民的心聲」等價值的主要原因。但隨著舊有的社會趨於瓦解，古典詩歌的社會功能亦有轉變。因此，二

1 如受中國與臺灣左翼文學者所奉為經典的盧卡奇（Georg Lukács），他所看到的現代主義者是「形式主義者」、「墮落的中產階級」、「精神病態的」、「與現實脫節」、「抽象難解」，並且是與「去歷史化」相關的。參考Lukács, Georg. *"The Meaning of Contemporary Realism"*. (London: Merlin Press, 1963), pp. 39-40; Lukács, Georg. *"Essays on Realism"*. (London: Lawrence and Wishart, 1980), pp. 76-113.

2 轉引自Malcolm Bradbury, James McFarlane, *"Modernism: 1890-1930"*. (London: Penguin Books, 1991), p.313.

○年代的張我軍對臺灣文壇的攻擊火力在很大的程度上是集中於詩歌之上，這並不是沒有原因的：一來詩歌是中國傳統文學中最为重要的領域，對詩歌展開強烈的批判當然有其指標性的作用；二來詩歌在形式上的變革相較於其他文類可說是最為劇烈、同時也是最為徹底的，因此新文學之後關於詩歌的「重建」問題也是最困難、最棘手的。

但是張我軍在批評擊鉢吟的弊端，諸如詩體形式的不自由、結社例會的限制、結交權貴的不純動機等等問題的同時，也拋出了一個根本疑問：「人為什麼要作詩？」這個問題所觸及到的其實也就是文學在現代社會中的核心價值所在，張我軍以歌德為例指出：「德國的大詩人歌德說：『是詩來做我的，不是我去做詩的。』可見這位大詩人，不是故意勉強去找詩做，是他的感情達到高潮時，雖欲忍也無可再忍了，那時纔儘著所感吐露出來。即是從自己的內心迫出來，迫不得已才做出詩來。」³在這裡，張我軍承襲了中國五四新文學運動的看法，將浪漫主義視為擺脫封建桎梏進而建立現代「自我」的一條捷徑。

同樣的，戰後首位揭舉現代主義大旗的紀弦也早在《現代詩》成立之前的1952年便開始闡述「個我」在文學世界中至高無上的位置：

詩，連同一切文學，一切藝術，首先必須是「個人的」。唯其是個人的，所以是民族的；唯其是民族的，所以是世界的。唯其是個人的，所以是時代的，唯其是時代的，所以是永恆的……詩人啊！忠實地表現你自己：這才是比一切重要的！⁴

筆者認為這乍看不起眼的短短幾句話，其實蘊含了臺灣戰後現代主義美學萌芽的基礎，在這段話裡，紀弦將個人、民族與世界並置，但明顯的對他

3 張我軍，〈絕無僅有的擊鉢吟的意義〉，《臺灣民報》第3卷2號，1925年1月11日，頁7。

4 青空律（紀弦），〈詩論三題〉，《詩誌》第1號，臺北：暴風雨出版社，1952年8月，頁3。

而言，「個人」的重要性是高於民族甚至是世界之上的，也因此，他所認為的文學精髓乃是在於：忠實地表現「自我」。如果我們將五〇年代由國民黨政權所高度控制的臺灣社會，以及標舉民族、大眾、戰鬥為政治正確的文壇氣氛等因素考量在內的話，不難想見當時不但是是一個文學被政治大舉占領的時代，並且是集體主義淹沒以個人為本位思考的時代，但紀弦卻在此時提出視「個人」為文學根源的主張，可說是有其不容忽視的時代意義。不難看出，從張我軍（新文學）到紀弦（現代詩）之間儼然有一條相關的線索，那就是將「自我」與「內心」提升作為文學的主題，只是，張我軍的文學參照更多是來自於浪漫主義，而紀弦則試圖在「自我」之中加入更多他所詮釋的現代主義「知性」成分。如果說，西方的現代主義是來自於浪漫主義錯綜的延續，那麼我們也可以在臺灣的新詩與現代詩的演化軌跡中看到「自我」的概念是如何作為居間串連的一條重要線索。

而筆者的重點在於指出，詩歌在社會功能上的改變同時也為它帶來美學結構與情感表達的巨大變革。新詩在白話文學運動之後面臨的是一個全新的局面，格律與音韻等束縛的解放意味的是情感可以不受限制，因此詩必須是來自於詩人的激情、與內心的自由表現。然而無可忽略的是，儘管自由詩意味的是情感的自由表達，但也誠如艾略特所言，對那些想要把詩寫好的人來說，沒有任何的詩是「自由」的。⁵新文學之後的新詩困境在於，一方面它必須是來自於內心的自由情感，另一方面它又必須與一般（包括小說在內）的白話散文有所區隔，如此一來，新詩的美學形式、語言資源，甚至是與讀者之間的關係等等，都是有待摸索的嶄新課題，而這在很大的程度上是需要透過「形式」的探索，才可能進一步獲得那屬於現代人的情緒、美感，甚至是社會關係的。

職是，現代詩——或更廣義的文學現代化（新文學運動）之後的詩——打從一開始就必得在形式上進行各式各樣的嘗試，如果語言問題是新文學的

⁵ 轉引自Maghiel van Crevel, "Rhythm, Sound and Sense: Narrativity in Sun Wenbo", *Journal of Modern Literature in Chinese*, 6 (1), pp. 119-151.