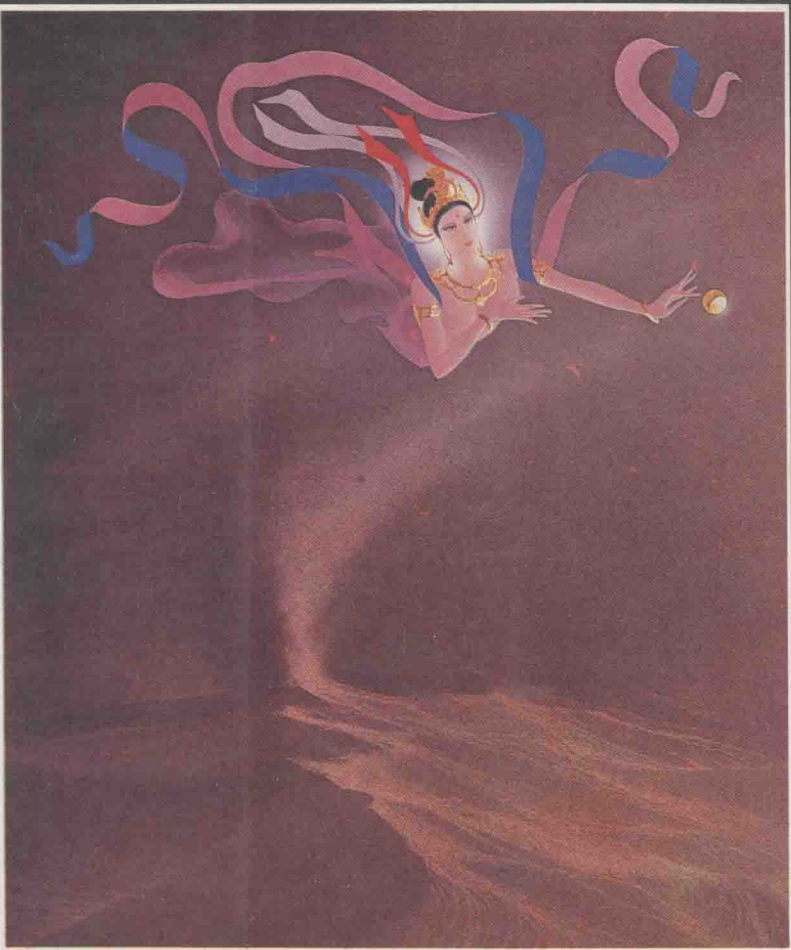

詩與美

黃永武

詩 與 美

洪範文學叢書⑫ 黃永武著

洪範文學叢書 ⑫

詩與美

黃永武

洪範書店印行

版權所有

翻印必究

詩與美

洪範文學叢書(121)

著者：黃永武

發行人：孫致兒

出版者：洪範書店有限公司

地址：臺北市廈門街一三巷一七一號二樓

臺北郵局六一五三號信箱

電話：三九二七五七七・三九四六七九〇

郵政劃撥：〇一〇七四〇二一一〇

印刷廠：永裕印刷廠

臺北市武昌街一六八號

初版：中華民國七十三年十二月

四版：中華民國七十六年十二月

登記證：行政院新聞局局版臺業字第一四二五號

法律顧問：陳長文（理律法律事務所）

臺北市敦化北路二〇一號臺塑大樓七樓

（缺頁破裝訂錯誤請寄回調換）

定價150元

序

詩是我心靈的故鄉，不管我是否汗漫於浩浩的知識瀚海；不管我是否高馳過遼遼的學術殿堂，無時無刻，我的心無不臨眺着這個心靈的舊鄉——詩的王國。

自從中國詩學四書（設計篇、鑑賞篇、思想篇、考據篇）問世至今，我在詩國的耕耘已經費了十年的心力，十年以來，商量舊學，滙通新知，一直想在抽象的詩藝中，發凡起例，建立客觀審美的體系。中國詩學四書，雖於四年前，獲頒「國家文藝獎」的激勵，也深受各方人士的喜愛，風行於海內外，但條目草創，還不盡細密；詩國遼闊，尚無法周遊，仍有許多可供尋幽探勝的天地，未曾開發拓殖。因此這本新書，取名「詩與美」，就是偏重於詩學與美學的滙通，特別在色彩美、形式美、具象美等方面，作進一步的細論，希望繼中國詩學之後，欲窮遠目，更上層

樓，去品賞詩國的崇巍與精深。

在中國詩學四書中，我所強調闡發的詩學理論核心，是「完全鑑賞」，以考據篇求作品的真、思想篇求作品的善、設計篇求作品的美，終其目的，在搏合「考據、義理、辭章」成爲一體的詩學；而本書所欲強調闡發的詩學理論核心，乃是在「科際整合」，企圖跳出本科範圍，旁及美術心理及造形藝術等等，透過各藝術間互相闡明的關係，而使詩心益發透剔靈絕！

回想在中學畢業時，我許過願，用稚嫩的筆調寫道：

詩的聲息從疲憊之間對我召喚，我發誓

我要向命運奪回盾、馬、劍和盔甲

終必我要馳騁向詩的王國

開拓錦繡滿畦的領域

多少年來，社會的價值標準改易了，年輕人的夢想樂園也遷移了，我個人的文

化興趣及研究範圍也在不斷地擴大，但我對於詩的一往情深，仍一如初昔，菱荷爲衣，芙蓉爲裳，初服不改，芳菲彌章！我在詩的寫作方面雖然很少，但在詩的鑑賞方面一直念茲在茲，如果前面還有三十年五十年的光陰可供馳騁，我仍然樂意做一個尖兵，爲詩的王國而拓疆萬里！

黃永武 識於臺北

民國七十三年十二月

目次

序

詩與生活.....一

脫離實用關係去欣賞生活.....一

提供心靈以悠閒的片刻舒展.....五

點化自然現實爲藝術的美景.....七

以一種新的思考角度給人警悟.....九

改變習慣性的語言給人喜愕.....一一

藉共鳴作用帶給心靈以宣洩慰藉.....一四

藉同化作用感到賢哲與我同在.....	一六
藉移情作用感到人與自然一體.....	一九

詩的色彩設計.....二一

色彩的運用與象徵感覺的配合.....	二二
色彩的調配與象徵感覺的設計.....	二五
色彩的冷暖與景物悲喜的配合.....	二九
色彩的互補與景物鮮明的設計.....	三二
色彩的調和與平衡秩序的設計.....	三五
色彩的明暗與景物距離的配合.....	三八
色彩的重量與景物布置的設計.....	四一
色彩的質感與實物質地的配合.....	四五
色彩與聽覺在「音色交錯」上的設計.....	四八
色彩與味覺在「味色交錯」上的設計.....	五一

(以上說明色彩對詩中意象表出的關係)

色彩是詩人性格的反映·····	五四
色彩是詩人心情的反映·····	五九
色彩是詩人年齡的反映·····	六二
色彩是詩人特殊經驗的反映·····	六五
色彩是詩人生活背景的反映·····	六九
色彩是詩人生活時代的反映·····	七一

(以上說明色彩對詩人心理的關係)

詩的具象效用·····	七五
象形字會意字等字形的具象效用·····	七六
偏旁、疊字、重出、變形的具象效用·····	八三
句型的具象效用·····	八八
詩型的具象效用·····	九五

詩的形式美……………一〇三

「對稱」帶給人平穩與莊重……………一〇四

「均衡」表現出力的平衡……………一〇八

「反覆」能加強語勢促進羣化……………一一四

「漸層」的秩序性給人動感……………一二〇

「調和」在求強化特色的表現力……………一二五

「對比」的豐富與刺激使生氣勃勃……………一二九

「比例」和光彩是美的本質……………一三三

「節奏」乃是要達到心理上的和諧……………一三八

「變化」是要求多樣性而不紊亂……………一四二

「統一」是呈現整體性格的靈魂……………一四七

詠物詩的評價標準……………一五三

詠某物，切某物，這是詠物詩與謎語所共同須具備的

條件，但詩還不能以此爲滿足……………一五四

詠物詩的佳妙，不在「詠某物，不言某物，而某物意

自在」，因爲這種機杼，是屬於謎語的……………一五六

詠物詩若僅以戲謔爲主旨，亦容易淪爲謎語……………一五九

詠物詩的對象較爲確定，若過於費解，亦接近謎語……………一六二

（以上是詠物詩消極的評價標準）

詠物詩的基本條件是「體物得神」，參化工之妙，使神態全出……………一六六

詠物詩必須因小見大，有所寄託，才能使筆有遠情……………一七〇

詠物詩最好有作者生命的投入，從物質世界中喚起生

命世界與心靈世界……………一七三

詠物詩自然會觸及民族思想及文化理想……………一七七

（以上是詠物詩積極的評價標準）

從科際整合看詩的欣賞.....一八一

用語言學欣賞詩.....一八二

用聲韻學欣賞詩.....一八四

用民族學欣賞詩.....一八六

用心理學欣賞詩.....一八八

用精神醫學欣賞詩.....一九〇

用色彩學欣賞詩.....一九二

用影劇學欣賞詩.....一九四

用社會學欣賞詩.....一九六

用史地學欣賞詩.....一九八

用美學欣賞詩.....二〇〇

梅花精神的歷史淵源.....二〇三

詩與神話……………二一五

嘲弄生命的短暫……………二一七

突破自然的局限……………二二一

感歎生活的艱辛……………二二三

排解長日的寂寞……………二二六

暗示壓抑的性愛……………二二八

補償人生的自卑……………二三一

詩與傳統（新詩怎樣繼承傳統）……………二三五

掌握中國文字中字形的具象效果……………二三八

運用中國語詞中聲義關係的音響效果……………二三八

認識傳統詩歌中的象徵基型……………二四一

繼承傳統詩歌中的匠心與技巧……………二四四

理解中國詩歌的思想形態與人生理想……………二四八

張九齡詩中的鳥.....二五一

詩中所用的鳥種類繁多.....二五四

鳥象徵着內心需求自由的呼聲.....二五七

鳥可以安慰那對遠方希冀的夢.....二六一

鳥的困境常比況孤獨或疲憊.....二六四

鳥的棲宿往往象徵權位的高低.....二六六

鳥是象徵清高與卑俗最好的題材.....二六九

鳥在純景物的描寫中往往代表內心的歡愉.....二七二

鳥的歸飛最易牽動鄉愁.....二七四

白居易的靈肉世界.....二七七

靈與肉的二重性.....二七八

肉身與鍊丹.....二八〇

肉身與官祿·····	二八三
肉身與妓女·····	二八五
肉身與烏龜·····	二八八
詩人看月·····	二九三