

三民叢刊 75

白
靈著

煙
火

與

噴
泉

120
B

煙火與噴泉

白靈著

三

民

叢

刊

75

三民書局印行

煙火與噴泉／白靈著.--初版.--臺北市：三民，民83
面； 公分.--（三民叢刊；75）
ISBN 957-14-2075-1（平裝）

1. 詩—評論

812.18

83003846

◎ 煙 火 與 噴 泉

著作人 白 靈
發行人 劉振強
著作財產權人 三民書局股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 三民書局股份有限公司
地 址／臺北市復興北路三八六號
郵 撥／〇〇〇九九九八一五號
印刷所 三民書局股份有限公司
門市部 復北店／臺北市復興北路三八六號
重南店／臺北市重慶南路一段六十一號
初 版 中華民國八十三年六月
編 號 S 85255
基本定價 叁元叁角叁分
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

ISBN 957-14-2075-1（平裝）

煙火與噴泉——自序

白雲

1. 序 自

人類對於會「變」的東西，總有無限的好奇心，會「變」就有「掌握不住」的感覺，愈「掌握不住」就愈想「掌握」。比如「錢財」「名利」，比如「神明」「情愛」，這幾者都有「不易掌握」卻因欣羨反而常為之「掌握」的迷人特質。人們從懂事到老去，恐怕都不易脫離它們的「手掌心」。會「變」的東西常予人一種「似近實遠」、「似熟悉卻陌生」、莫衷一是的幻覺感。而由於前幾者的不易掌握，人們就常把這樣的幻覺感帶到對其他事物的注意或喜好上，遠一點的比如「玩火」或「玩水」，近一點的比如說「玩文學」「玩藝術」。

火，恐怕無人敢說它是容易掌握的東西。自從希臘的普羅米修斯向天帝宙斯借火不成，轉飛向太陽，他點著手中蘆葦盜得「火種」飛回下界，分給世間的人類，卻也招惹宙斯的憤怒，派潘杜拉帶了盒子降禍人間，並以「私自竊取太陽之火給人類」的罪名，將他鍊在高加索山，叫大鷲啄他的胸。這是玩火者的「下場」，也是暫時掌握之後終究掌握不住的鑑戒。

宙斯的理由是火會帶給人類智慧和聰明，他就再也無法掌握人類，其實這裏說的宙斯暗指的是人類本身那最聰慧能幹者。的確，人類自從試圖掌握「火」後，接著衍生出來的是炭火、爐火、燈火、火柴、火車、火箭、炮火、戰火、核子火，掌握好時是福，掌握不好時就是禍。在冷戰年代，核子火對人類的威脅可說達到了「火」的極致。水也是如此，既載舟又覆舟，看衝浪人就知道了，當他充分掌握了水之動勢和特性，借力使力，一雙腳一塊板就能在水上悠游滑行，否則也可能是吞食他生命的血盆大口。人類自從想掌握「水」後，衍生出來的的是水壩、水庫、水管、自來水、水塔、水荒、水泥、水車、水磨、水師、潛水艇……等等，無非想試圖掌握水性，比如幾千萬年也不曾掌握住的三峽，人們如今建大壩想掌握住它，而數百年後呢？仍能掌握得住嗎？所有這些「玩火」或「玩水」都或許是必要的，為了食衣住行而來的必要，唯幾乎都是實用性的。除了「煙火」與「噴泉」。

煙火繼承的仍是「火」會「變」、不易掌握的特性，但人們卻透過設計試圖展演它，它的火撐開照亮的不只是夜空，也撐開照亮了人們的眼睛和視野，它可以是光瀑、可以是吊籃、可以是光彈、可以是光傘、可以是層層爆發燦爛的流金，更可以是一座座噴突浪漫火花的砲臺，乃至整座城鎮就是一座爆發嘉年光華的巨碩煙火臺，比如鹽水鎮。它是「火」中最完美的演出，也是較不具實用性的。它充分展現了會變之事物的美感與幻覺。噴泉的變幻雖

然沒有煙火那麼多彩多姿，卻可以透過適當的設計，達到水的極致，比如水簾、水瀑、水梯、水舞等等。它們除了美，都沒有什麼實用性。此時，水不只是水，而是水的再生、轉化。或可這麼說，煙火是火的「陌生化」，噴泉是水的「陌生化」，它們讓平常的火和水展現了新面貌。這就如同詩，把玩著語言，卻讓語言有了新視窗。語言因為詩而呈露了語言的生命力、變幻力和承載力。有時候它是較易掌握的地上噴泉，有時它是不易掌握的空中煙火。生活現實是複雜和煩瑣的，但詩非現實的再現，也非生活的重描，詩選擇了現實複雜的一支將之「噴泉化」，選擇了生活煩瑣的一端將之「煙火化」。詩試圖借助的語言有其巧妙和不易掌握的特性，唯所謂「噴泉化」非他人之噴泉，而須是自創之噴泉，所謂「煙火化」，也非他人之煙火，而必得是自創之煙火。詩是亮在心中的煙火，詩是湧出心窩的噴泉。那種美感，似清晰，似模糊，一種可掌握又不可掌握的感覺。詩或予人幻覺，卻不予人會變事物所特具的幻滅感。其理由無它，詩是噴泉，詩是煙火，詩是自足的，詩是非實用的。

煙火的燦爛與否，噴泉的壯觀與否，顯然與它們構成的質素或能量有關。本書前四篇即針對詩的鑑賞和創作與生命能力的關係，提出幾點粗淺的分析，並對詩創作時在選擇、組合語言時，邏輯性語言與神話性語言在一首詩的構成中，其可能產生的作用作了一點淺近的探索，希望對詩創作者有所幫助。〈分眾後的新詩〉〈變與不變〉二文則是對「未來」煙火與

噴泉的可能形式和內容帶點焦慮感下產生的小文章。〈處處回眸的天鵝〉探討了一九四九年前新詩流派與當下詩歌的血源關係和迄今未盡性的議題。〈給廣告一雙翅膀〉一文則對新詩的觸鬚可能涉及的層面和觀眾充滿了好奇和期許。〈析評鄭愁予的境界觀〉則是借鄭氏的境界觀為引子，探索多元化時代下詩之各種藝術導向。〈九歌版《藍星詩刊》的歷史省察〉一文從「詩刊的迷思」談起，對《藍星詩刊》四十年來的貢獻作了若干歸納評析，並由此論及未來詩刊可能的面貌和特質。〈媒介轉換〉是本書最長的文章（近三萬字），用力也最多，文中針對文學作品與其他藝術形式、傳播媒介的關係、相互轉換的可能，以及不同藝術形式的發展對文學家的創作活動產生何種質變等等有若干探討，文中並對臺灣現代文學迄今為止的一些媒介轉換過程和努力成果，也作了一掃描式的回顧。本文同時對「聲音與影像」的空間展演是否應納入文學思考的範圍也有若干評析。或可供對文學發展有興趣的讀者參酌。最後〈藝術頑童冷眼看〉討論的雖是羅青的新詩面貌，其實也是就文學在發展過程中面對轉折點時可能走出的路向有一番回探和期待。

本書在寫作態度上一直有兩點小小自我期許：一是論述儘管理性，文字希望保有濃密的感性，能流暢可讀。二是文章層次儘可能分明，必要時能提供簡明的圖表，讓煩瑣的探討變成清楚的勾勒；幸而若干篇章在這點上尚稱滿意。也期望一般文學論述者偶而能稍稍有點

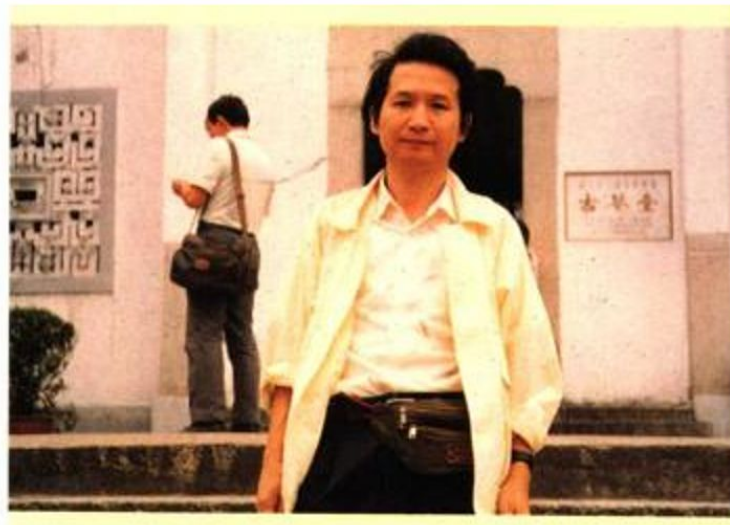
「科普」(科學普遍化)的觀念，避免冗長、詰屈、重覆的鋪排，則讀者幸之，文學幸之。本書的出版承三民書局的慨允，在編排和出版過程中提供了若干卓見，無任感激。另外，筆者本是業餘寫作的文學人，若干陳述或不符一般規矩，尚祈方家有以正之。

新

詩的發展，近來呈現出許多不同的風貌。如何延展它的生命內涵，在現代文學中的地位能更加提升，是一項極為重要的課題。作者在本書中以各種角度：包括新詩的派別、詩作的解讀、媒體的運用，分析新詩的過去與現在，並對未來指出一條可行之路。作者於序中曾言：「詩是亮在心中的煙火，是湧出心靈的噴泉。」這股生生不息的力量，正是作者對於新詩未來發展的企盼。

白 靈

白靈，本名莊祖煌，福建惠安人，1951年生。化工碩士，曾任耕莘青年寫作會值年常務理事等職，現任臺北工專副教授。作品曾獲中國時報敘事詩首獎、梁實秋文學獎散文首獎、中興文藝獎章、中國文藝獎章、國家文藝獎等多項榮譽。作品銘刻於臺北松江詩園。著有詩集《後裔》、《大黃河》、《沒有一朵雲需要國界》，散文集《給夢一把梯子》，詩論集《一首詩的誕生》。

目 錄

1 · 錄 目

煙火與噴泉——自序·····	一
詩與生命能力（上）·····	一
詩與生命能力（下）·····	一七
選擇與組合（上）·····	三九
選擇與組合（下）·····	五三
分眾後的新詩·····	七一
——新詩趨勢小論之一	
變與不變·····	七九
——新詩趨勢小論之二	
處處回眸的天鵝·····	八五
——漫談新詩流派（新詩趨勢小論之三）	

給廣告一雙翅膀·····	一〇一
——詩與廣告的學生子（新詩趨勢小論之四）	
析評鄭愁予的境界觀·····	一一七
——兼談藝術導向的多元化（新詩趨勢小論之五）	
九歌版《藍星詩刊》的歷史省察·····	一三一
——兼談「詩刊的迷思」	
媒介轉換·····	一五七
——文學書寫與空間展演	
藝術頑童冷眼看·····	二〇九
——試論羅青的新詩	

詩與生命能力(上)

壹

越來越多的人患有「文學的冷感症」。文學藝術所占有的領土越來越窄，它只能住進少數人的心靈中，卻從大多數人的精神領域裏潰退下來。各行各業的競爭是前所未有的激烈，每個人都在尋找創意、開挖自個兒的潛力，卻很少是關於文學藝術的。這裏一羣，那裏一羣，好像「生命形態的歧異」成了一種趨勢似的，同種同苗的生命之樹卻被分門別類、被種植在不同養分不同的土質中。此種歧異的結果是，沒有一個時代像這個時代一樣，事物之繁複錯綜和轉移變化之快，常常在眼力所能捕捉之外，更常常在預料和想像之外。

許許多多事物的磁力也遠超強於文學藝術。而如何「超然」於這些事物的磁力線之外或

磁場之上，恐怕是從事文學藝術工作者在未來所要不斷面對和抗爭的主題。而文學藝術既是生命能力的一種呈現，那麼，如能強化自我在這方面的能力，且對此能力參予表現或欣賞的步驟和方式多作了解，或許有助於此種「超然」。本文僅能就詩與生命能力的關係作一粗淺的剖析，並先就其與欣賞活動可能的關聯作一說明。至於與創作方面的關聯和說明則有待下篇。

貳

一如我們通常所了解的，人的生命能力與一般動植物的生命能力截然不同。人有智性能力，能作思考，一般動物不能。含羞草對觸覺有感應能力，但無錄印此感應的「印」象能力（此「印」爲動詞）。貓敏於視覺、狗敏於嗅覺、馬識老路、海豚善於表演，彼等對周遭環境的變化除敏於感應，也均有「印」象能力。但其想像和理解的智性能力均甚低（一般認爲，畜類和人類均受想像力支配，比如主人死了，狗也慟慟而死，卽爲一例。因而人類真正區別於畜類的爲理智能力。惟想像能力之差異也極大）。這些能力間的不同和關係大致可列表如下：

3. (上) 力能命生與詩

由表中可看出，人類的此等能力差異性頗大。有人面對壯麗風景而毫無感應，有人對芝麻小事印象深刻，有人幻想超常、鎮日神經兮兮，有人善於思辨、長於邏輯推理。而即使長於同一能力，差異也大：對周遭環境的感應，瞎子敏於聽覺觸覺、酒鬼敏於嗅覺、饕餮者敏於味覺、畫家敏於色彩……對同樣客觀現實，比如進入同一宴會場所或同一座森林，他們發生「實感」——即引起的刺激反應有很大不同。而「印」象能力除與每人上述的感應能力有關

力 能 命 生			
力 能 性 智 (理心)		力 能 性 感 (理生)	
機動望慾理心與 關有		關有奏節理生與	
理 解 能 力 (高級) ④	想 像 能 力 (低級) ③	「印」 象 能 力 (高級) ②	感 應 能 力 (低級) ①
考察種種物象或意象的因果、本質、可能、必然性、是非性、整體性等抽象思維的活動		錄印上述①各種客觀現象的形式之能力↪物象(包括語文符號的錄印)	視、聽、觸、味、嗅……覺等「對客觀現象發生實感的能力」↪自然的生理刺激反應
		反省(或「直觀」)印象能力錄印的物象(包括語文符號)↪意象(心象)	

外，也與其記憶的久暫成比例，比如大家都對剛剛演講的某一作家印象深刻，此印象差別甚大，有的說他穿的怪異服裝給人印象最深，有的說他講話的音調嗲聲嗲氣不男不女，有的說他講得非常精彩，有的說他講的內容每場皆同千篇一律，有的評他的髮型，有的說他打的是烏龜領結……總之，此印象少有相同者，而且時過境遷，日子拖長，各人殘留的印象更是無法比較，有人點點滴滴記得一清二楚，甚至誰和誰曾評過那個作家如何如何，而有的則對自己說過什麼毫無印象，甚至有沒有聽過那場演講都成了疑問。因此有人的印象能力是歷久彌新，有的則與時間成反比；而不一定與感應能力成正比。以上所說，都屬於生理方面的能力，與個人的生理機能、規律節奏、腦容量、遺傳等有關。這些透過身體表面的感官（感覺器官），經由神經末梢纖維，傳達至頭腦，必然會使心靈體會到，進而產生某些情緒，亦即所謂的「感覺」。感覺過的事物越多，則其「經驗」也必然越豐富。

「想像」則屬於心理能力的一種，它與「感覺」的不同是，能感覺的事物是當前存在的，而想像的事物不是當前存在的。它是在腦海中反省印象能力曾錄印下的物象，將之重現或跳接組合、甚至予以虛構轉化的能力，它產生的是一種「心象」。廣義的想像又可加以細分：

5. (上) 力能命生與詩

此等能力是詩欣賞及創作活動中最重要的一種。而以「積極的想像」從事思考的活動又稱之為「形象思維」。

「想像」在反省事物形象時，並不認真探究事物的真偽或本質，這一部分是屬於理解的能力。理解力是透過概念的抽象思維活動，認真考察種種物象或意象產生的前因後果、底層的本質、可能不可能、必然偶然、是非善惡等，並對整體綜合關係作一番審視，它帶有強烈的監督和判斷味道。當它單獨以文字思考時，產生哲學，而當單獨以符號邏輯思考時，產生數學。而若理解力與想像力合作時，乃有文學的發生。想像扮演獨創的角色，理解則扮演判斷的角色。而不論想像或理解，都必須自我對所考察的對象有強烈的動機和心理慾望才行。

想 像	
不自覺的	自覺的
不可控制的	可控的
潛意識的	意識的
包括幻覺、妄想、恐懼、自卑、夢、擔憂、憂鬱等。	包括同情、關懷、再現（記憶）、冥想、預想（預期、重組或虛構）。
消極的想像	積極的想像
均可幫助詩的欣賞與創作	