

我們不要忽略掉一地吃的文化、藝術的文化，精緻的文化之所以發達，必然與當地的政治、經濟、社會乃至人民性格有極大的關係。

一九七四年至一九八五年，林清玄關心文化運動的省思！

林清玄文化集

林清玄◎著

林清玄文化集

春暉叢書10

中華民國七十六年五月初版

作 者 林清玄
封面設計 丹 青
發 行 人 林春輝
出 版 者 光復書局股份有限公司
臺北市復興北路38號6樓
郵政劃撥帳號0003296-5
電話：(02) 771-6622
排 版 正豐電腦排版股份有限公司
印 刷 合益印刷製版有限公司
裝 訂 新格裝訂有限公司
總 經 銷 光統圖書百貨公司
臺北市重慶南路一段60號
郵政劃撥帳號0798638-2
電話：(02) 311-0581
定 價 新臺幣140元

行政院新聞局局版臺業字號0262號

版權所有權・翻印必究

春暉叢書
10

林清玄文化集

林清玄◎著

自序

十七歲的時候，我正是被升學壓力所苦惱的高中生，我在沿著海邊的學校校園中散步，看著紅磚圍牆外的天空，時常從心裏浮起一個念頭：到底我要完全捨棄自己熱愛的寫作，投入升學的洪流？還是要努力來開展自己的寫作，放棄升學呢？

這個問題使我又矛盾又痛苦，因為寫作雖是千秋事業，升學卻是迫在眉睫，不能遁逃。幸運的是，我在這兩難中間找到一條折衷的路，那就是繼續寫作，並使寫作成為枯燥無味的課業的休閒與消遣。

年輕人開始寫作，通常是選擇小說、散文、或詩歌，因為這些創作形式有濃厚的感情成分，可以表白我們的熱望或感傷。我初寫作時也不例外，同時試驗小說、散文、詩歌，乃至劇本各

種形式。

不過，我很快就發現感性的文學創作不能完全滿足我，有很多我對人生、社會、文化、藝術的觀點無法用純粹的創作來表達。尤其那時年輕熱情，總覺得身為青年的一分子，應該關懷國事、貢獻社會、表達青年人的良知與關懷。於是，我就想，有什麼形式，可以清楚、明白、簡潔、直接、有力量的表達這種心情呢？

最後我選擇了評論。

可以說早在十七歲的時候，我就試著用評論的方法表達某些觀點，而評論寫作從那時開始就與我的文學創作不可分割。

我早年的評論寫作雜亂無章，也沒有確定出一個比較清晰的概念，有時談社會問題，有時談藝術問題，甚至也談政治、教育的問題，不用說，那時的文章是滿腔熱情，但觀點稚嫩膚淺，如今自己看來都十分汗顏。

到了廿歲，告別高中生活以後，我覺得自己的評論比從前成熟一些，因此試著為報章雜誌寫評論文章，廿一歲的時候，我在臺灣時報副刊開了一個專欄，每週一次，寫一些對社會、文化、藝術、環境的觀察，這是我生平在報紙副刊的第一個專欄。

成為「專欄作家」，給我帶來新的反省，是不是專欄作家應該無所不談？或者是應該給自己

一些規範？或甚至，專欄作家要不要有一貫的思想理念，來貫徹他的提倡與見解呢？如果需要自我規範、需要一貫的理念，我應該給自己什麼規範和理念？

後來，我把評論定在文化的範疇，虛心的探究文化問題，同時，開始訓練自己對一切事物的反應都用文化觀點來思考。這種反省，使我在廿一歲時就確定了後來文化評論寫作的一貫精神，十幾年來，我寫過無數的專欄與專論，大致是依持這個精神而來。

廿一歲是值得紀念的，這本集子的編選就從廿一歲那一年開始，可以看到自己成長與發展的軌跡。有時，在這些文章裏，我會發現年輕時對事物的看法不如現在，但是有時又發現當年的勇猛銳氣，卻是現在所不及的。廿歲有廿歲的好，廿歲的文章也自然有可觀的地方，收集在這裏，只是表達一個人在成長的過程中，不能捨棄任何一個環節，因為那看起來不怎麼樣的環節，可能正是思想轉變的關鍵所在。

這本書的出版緣起，是由於我有幾本在「時報出版公司」的舊書已不再出版，而早年的幾本書也因出版社倒閉而絕版。為了對讀者負責，我不打算再版那些絕版書，所以合起來去蕪存精，挑選出這一冊選集。

寫評論基本上是比文學創作吃力而不討好的工作，但這麼多年來，我仍然確信評論寫作最能清楚表達一個人的良知與關懷，因為今後我仍然會繼續寫我的評論，堅持我在少年時期所確

立的初衷。

對於買過我的評論集的讀者，我在這裏向他們致上最深的謝意，他們在我的創作集之外還能欣賞我的另一面，也算是慧眼識英雄了。

林清玄

一九八七年五月五日
於臺北安和路客寓

目 錄

自序

中國詩詞中的蒙太奇

藝術美與自然美

胡適三首變作的白話詩

電影美學初探

追求文化的新氣象

不容青史竟成灰

撐起音樂的千傘

在歷史的迴廊中

九 八 究 爭 罷 毛 七 三 三

現代藝術七十年

經過嚴冬洗鍊的現代藝術

現代？中國？畫？

是龍還是泥鰌？

觀實驗劇「荷珠新配」

上空酒吧與貞節牌坊

羣龍無首

驚聞「當前學術文化界四大錯誤」

沒有泥土那有花？

長錯了一根骨頭

中國藝術與臺灣藝術

十年夜雨十年燈

留白的極限

白鬚三千丈

高值文化的危機

· 目 錄 ·

礦工的百年孤寂
冰淇淋與休閒服的戰爭
中國文化的臺灣經驗
爭

三 三 三

一九七四年

- ① 中國詩詞中的蒙太奇——唐詩舉隅
- ② 藝術美與自然美

這一年，我開始嘗試把一些評論寄到報紙上發表，當時是世新二年級的學生，對社會文化尚未有全面的思考，但對藝術充滿熱情，寫的都是與藝術有關的論評，這裏試選兩篇，很可以看當年多少有些自負的樣子。

「中國詩詞中的蒙太奇」發表於聯合報，「藝術美與自然美」發表於臺灣新生報。

中國詩詞中的蒙太奇

——唐詩舉隅

「蒙太奇」(Montage)是電影藝術興起之後，最常為人提到的電影術語，它甚至進而影響到其他藝術，使音樂、繪畫、文學也吸收了它的精髓，日益創新。

可是蒙太奇是什麼呢？是一個概念？一種技術？或是一種電影法則？甚至於它僅僅是一個抽象名詞？是不是每一位電影導演都說得出它是什麼東西？由於許多問題經常在我心中纏繞，遂引起我對蒙太奇探討的興趣。

常常在看過現代的中國電影後，會因為電影中結構上、技法上、主題上、音效上、氣氛上零亂不整齊的剪輯而欲哭無淚，在世界電影水準日益提高的今天，深深感到做為一個中國觀眾的羞慚。於是開始知道「蒙太奇」的重要了，它是一種可以拍好電影的東西，由於中國電影缺少這種東西，自然我們創造不出好電影，創造不出屬於中國風格的電影。

但是，中國沒有蒙太奇嗎？

我要在這裏提出肯定的答案：中國絕對有蒙太奇，只是我們沒有注意它看重它，善加利用罷了。

電影史上的蒙太奇理論大家愛森斯坦(Sergei M. Eisenstein)的蒙太奇觀念便是來自中國，來自中國的「會意文字」。他在「電影藝術的本質與表意文字」(The Cinematographic Principle and the Ideogram)一文中舉出了「聞」、「吠」、「鳴」、「忍」等幾個中國會意文字來說明他的蒙太奇理論：耳+門=「聞」，口+犬=「吠」，口+鳥=「鳴」，刃+心=「忍」，兩個完全無關的文字結合成另一個新的意義，中國會意文字的本身，便連鎖的運用了這種蒙太奇。其實，中國文字會意、象形、指示、形聲、轉注、假借六書中，無一不具有蒙太奇藝術的本質，這在文字學上是顯然可見的。

這便是中國文字，是愛森斯坦蒙太奇理論的最佳例證，也是他蒙太奇理論的出發點。

因於愛森斯坦蒙太奇理論的啓示，我開始在中國固有文學裏找尋類似或更高深的蒙太奇運用，終於在許許多多的中國詩歌裏找到絕妙的蒙太奇手法，尤其是唐宋詩詞藝術達到巔峯時期的作品，更是舉不勝舉，爲了說明方便起見，在此僅列五首唐詩加以分析。

詩歌，是在選材和處理，以及意象的運用上最接近電影的一種藝術。因此由詩歌的蒙太奇來觀照電影的蒙太奇，或許最能切近其真貌吧！

並且，本文中的蒙太奇歸類方式，是將尺度、韻律、節奏、衝突等舊有蒙太奇的種類打破、揉和歸納而成的，這種新的歸類方式或許更容易說明蒙太奇的複雜，便於其趨向簡單明瞭。

一、蒙太奇的故事性

——王昌齡「閨怨」

閨中少婦不知愁，
春日凝妝上翠樓；
忽見陌頭楊柳色，
悔教夫婿覓封侯。

從文字上看，作者說出來的東西很少；從內容上看，讀者聯想力所能補充的卻很多；這少婦既是有閒「凝妝」，復有「翠樓」可上，生活一定頗為優裕，先是不知愁，到「悔教」時則凝聚了愁的氣氛。

前二句，讀者冷眼看少婦凝妝上翠樓，是 Objective Camera（客觀鏡頭，讀者沒有絲毫的介入感）。後一句讀者的眼與少婦的眼合而為一，是 Subjective Camera（主觀鏡頭，使讀者介