

W C S T G S Y D S P L T S Z

台/湾/诗/歌/艺/术

六十种

○ 从投射到拼贴
陈仲义著

台/湾/诗/歌/艺/术

六十种

◎

从投射到拼贴

陈仲义著

从投射到拼贴

——台湾诗歌艺术六十种

陈仲义 著

*

漓江出版社出版

(广西桂林市南环路 159—1 号)

邮政编码: 541002

广西新华书店发行

桂林地区税务票证印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 14.5 插页 字数 338000

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

ISBN 7-5407-2172-3/I·1336

定价: 16.00 元

如有印装质量问题 请与工厂调换

引论：青衫不管露痕湿 直入乱花深处来

——台湾现代诗艺术巡礼

台湾现代诗，四十年崎岖坎坷，众口难调褒贬不一。反对者大抵论列西化期横移，完全抛弃五四传统，走过一条不短的“弯路”，是“历史的迷误”，甚至将它判为“崇洋媚外”，“丧失民族气节”。持平者则各打五十大板，历数它脱离现实、自我表现、晦涩难懂种种弊端，而在具体评价诗人时却往往多加褒赏，这种具体肯定总体否定，使得单个量度的累加与总体评判发生令人难以信服的偏差，实在是件怪事（此类现象教人联想大陆朦胧诗争论时，不少论者严加讨伐，几年后却转而对彼岸与朦胧诗同源的现代诗大唱赞歌，是种人格萎缩抑或艺术“斜眼”？！）。

笔者以为，初潮期的西化是历史必然产物，它是台湾戒严禁锢与殖民地化双重历史条件下，摆脱“战斗八股”支配，于彷徨焦虑的现实夹缝中，所作的自我价值的释放，又是在母体文化断绝、孤岛情结日益突出情势下，寻求他方新艺术大陆的明智举措。作为比较纯粹、简括敏感的艺术，是最容易接受外来影响的，内在困惑与外在引力，自然促成他们对西方炫奇多变艺术的广泛吸纳。“横的移植”应该说是当时经济文化发展的结果。设若

没有早期“现代”、“蓝星”、“创世纪”的发难与推波掀澜，何来今日台湾现代诗“中兴”？不能因为现在吃饱了，反过来就指责“第一碗”太酸。要知道，对于任何发展的肌体，哪怕“第一碗”营养价值有所失衡，它毕竟起着最重要的“奠基”作用！应该看到，台湾现代诗所产生的积极面是使日渐固化钝化的白话诗找到了一个出路。西方现代主义在彼岸的浸染与引进，较之五四、30年代转化为新艺术营养，要全面迅速得多，白话自由体就此获得不少质的蜕变、改造，开始了它的转型期运作——即从白话诗向现代诗全面过渡，进而步入一个更高层次的艺术轨道。在这个意义上，笔者肯定西化移植功不可没，即便存在不少理论、口号的片面倾斜，实践上多有差池，但它提供了一次难得的历史契机，导致了白话自由体的诗质品位获得一次提升。

要分辨台湾诗坛的是非，笔者以为，关键是要厘清“现代派”和“现代诗”，这两者并不能完全等同。现代派是抗衡写实派、浪漫派的派别概念，有严格规定的创作原则与方法，现代诗则是相对于白话新诗，在诗质品位上颇具承接与超越的双重性。后者于前者明显表现出一种递进深化趋势。实际上目前现代诗已越出了派别纠纷，打破了现代诗是现代派的专利，相当范围内成为新诗的代名词。君不见标榜乡土派的不少人不也大写现代诗吗？纪弦因反抒情的浪漫而倡导主知的现代派，蓝星为纠偏现代诗社而坚持温和的现代主义，先是标榜新民族型的创世纪稍后则转向“超现实”，这三驾马车在现代派跑道上曾几次摩擦冲撞，但在共同鼓捣现代诗潮的方向上却大体一致。同样，《笠》以本土面目反对《创世纪》的超现实，但他们的主将林亨泰白荪们骨子里并没有放弃现代诗（包括后来一些乡土派，猛烈攻击现代派却“宽容”了现代诗）。事实上，在促进白话诗如何转型为更好的现代诗这一不可扭转的历史运作中，他们之间并无根本分歧。质言

之,现代派不等于现代诗,现代诗运得以广泛展开,最早有赖于“三家村”,尔后则是经过多路诗社共同努力参与,才蔚成风气的。现代派不一定人人赞同,但把白话新诗提升到现代诗这一层次,则是彼岸各路诗社的共识。正是有这一共识,台岛现代诗今日才有可能走到“不惑”之年。据此,我们以更多兴味肯定现代诗而不是现代派,特别是调整后的现代诗,起先为少数几家所独钟,后来则逐渐成为多家共有的“资产”。

诚然,乡土本土对西化是一次必不可少的矫正与扭转,笔者从未贬低乡土本土在教化、伦理、认识功能方面所作出的巨大贡献。乡土情怀、民族精神、现实意识是他们难能可贵的创作主臬;质朴、踏实、明朗、清新是他们坚持不渝的诗风。不错,这一扭转,使现代诗不致走向“悬崖”,而认真考量中国化问题。不过换一个角度,就本体艺术论,乡土本土对现代诗艺术之积累与推动,笔者以为所提供的新东西还不是太多。在最根本的一点上,即把白话自由体全面提升到现代诗这一轨道,它所起的作用显然有限,而恰恰是50年代过来的诗人们,几十年传接,以现代的观照方式、传达渠道、媒介体系及形式开展的方方面面,成型了一套更适合高度心灵化艺术的特有图式。

这种图式的新鲜与进化主要在于,现代诗于人类的意识与半意识边缘,于人类精神被遮蔽的部位及深处,调动发掘原有与现有的各种心理能量,提供了有别于古典时期、浪漫时期的别一种体验型的瞬间艺术。那是充满高度主观心灵化的变形方式,那是充分私人化“独语”和“对话”的文本方式,那是生命冲动与媒体传递接近同构互动的方式,它使现代人以“诗”的方式重临世界时,增加了许多种可能,这些可能性有些来自古典浪漫时期的衍演变种,有些则是破天荒第一次出现的。

对于外来方式方法的吸收,前行代诗人们并非个个都全盘

照搬，不少人主心骨里仍然表现出东方文化的明显定力，例如叶维廉，透彻中国汉诗特质，抖出了“纯然演出”+“扭转风景”的所谓“名理前的视境”，很值得探究一番；周梦蝶，在瓦解西方四大形式逻辑定律中，致力于禅道禅机禅境禅思，其悟性和体认，哪一样不弥漫着东方文化的嫡传香火？余光中，在“压缩、捶扁、拉长、磨利”的语法修辞操作中，在和声对位节奏“调频”诸方面，完全是一次全面的中国化努力。紧跟其后的新古典主义者，也试图在意象意境境界氛围中，既发扬光大又有所翻新。

当然，相比之下，《创世纪》同仁更热衷横的移植。商禽对于超现实幻臆的薪传，管管充满天马行空的意识流，碧果潜意识如坠五里云雾的随意，都成为各具专擅的弄潮。确乎不少做法过偏过激，失之于晦涩难懂，但必须看到，恰恰是这种引进，在某些方面改造中国新诗的质地，改造中国诗人某些固化的思维方式。幻觉、梦幻、半自动语言冲决了长期为理性闸门所禁锢的感性能量，以感觉为先导的多种心理图式在削弱情感的同时，与智性一起获得大幅度解放。无所不在的“自由联想”大大开拓了思维与想象的空间，而潜意识真性的全面掘进，至少使我们惊醒在意识后面，尚存一大片值得垦荒的精神原野。

从诗的本质特性出发，前行代基本找到一套现代诗把握世界的方式。洛夫对世界的移情投射，已有全方位感应交通，其转换技巧；于对象临界点的飘移置换；畸联技巧；对万物的超常规组合，不仅符合现代诗生成规律，且提供一套较佳线路。

罗门的灵视，以其第六感官的敏锐和内在想象智慧，同样也辟出现代诗掌握世界另一新路况，它的智性烛照和悟性穿透，常常叫人讶然，罗门所惯用的常态秩序的颠倒错置和奇诡的“配偶”“离异”，使之以长青的步幅行进于现代诗前列。

余光中对中国汉字入骨般透彻，可谓得心应手，轻车熟路，

创造性发展；“因句生句”“因韵呼韵”，对各种语调语势语意语感，乃至单字的活络运用，近乎达到左右逢源、无所弗能的地步，成为“新古典主义”的翘楚。

此外，痖弦早期所表现出来的“反讽”和“戏剧性”，在当年尚属稀音，难怪仅此一部《深渊》就坐镇迄今。还有林亨泰高度净化纯化的“抽象”，为人们提供另一种思维的《风景》线，纪弦的“俳谐”，白萩的“断连”，许达然的“简缩”，杜国清的“意象征”，郑愁予的“咏叹”，非马的“意念”，简政珍的“知性”，乃至苏绍连独特的“四言体”，向阳的“方言”，都是台湾现代诗技艺可资借鉴的蓝本。

不用说四十年来，从最早“现代诗刊”到新近“台北现代诗俱乐部”，升降沉浮百来个社团刊物所呈现的理论宣言、创作实践大排演，业已构成中国新诗一条最重要的分流，单从一系列经过演绎、发展的技巧如隐喻、原型、张力、变形、幻化、吊诡、交感、空白……以及稍后涌冒出来的怪诞、幽默、蒙太奇、即物、巧智、畸联、瞬间绽放、错位等来看，起码从技术性角度，证明了这一分流——其强旺的活力，非但不是历史的迷误，反而是新诗继续生长繁茂的有力表征。

60年代崛起的乡土派，人们更多从社会学角度给予很高评价，而如从美学取舍，其常用技术手法主要是：即物、白描、写实、宣叙、氛围、意境、俚俗、谐趣、朴拙、讽刺等。在新诗美学建设上，笔者以为，除了“即物”外，大多早有传统，虽然这些手法有一定发展变化，但比之上述“舶来品”所提供的艺术创新几率，显然要少一些。窃以为，写实主义精神，作为诗的潜在背景和基础是值得强化，但整套写实手法并不太适合于这一高度心灵化的艺术品种。因为现代诗的方式不是以直接现实的摹本面对世界，即不直接贴近、反映、描摹对象，它是感觉、灵视、体悟、智性对对象综

合变异后的另一种心理真实，远远超乎常态物理世界。现代诗主要是一种心灵体验物，是现代诗人与万物全方位交通感应，于瞬间突放心理能量的产物。许多人硬把写实主义方式强加于现代诗，并用之衡量，以至使写实主义万能化，谁不符合它，谁就要挨棍子，其实写实主义有自己质的规定性。殊不知写实主义直接反映的方式，面对高度心灵化艺术，面对生命、灵魂深处的“溶解物”，往往难以适从。

80年代初涌动的后现代诗潮，从逆向提出了新课题。批评者多不屑于其破坏、颠覆、解构行为，倡导鼓动者则多立足于艺术的变幻性和可能性。后现代对传统诗学表现出决绝反叛姿态，全面质疑“文化霸权”主义和语言中心主义。日益增长的环球意识，跻身国际主流文化的热望，在现代与乡土格局中自辟新径的选择，使他们更具挣脱与缔建的勇气。利用高科技和资讯，突破艺术间的隔膜，进行多门类整合，走向诗与非诗的边缘，借助各种新潮如“新写实”“照相”“硬边”“波普”“新新闻”“成物改造”……进行广泛的艺术实验，使诗成为后现代生存和心态的发泄物，在开放、多元、无序的混沌中，寻求现代诗继续生长的空间。不论这些空间充满阳光雨露，抑或最终通向死胡同，他们毕竟具备吃第一只螃蟹的胆识。

像罗青采用影视镜头语言，首先将它打进分行文本，引起不小骚动，《录影诗学》唱出了台岛后现代诗的初啼。像1985年举行的“视觉诗联展”，是在图像诗基础上发展起来的一种诗画“连体婴”，令所有参观者在半惊叹半蹙眉中咀嚼诗还有这种写头。像杜十三热衷于把书法、绘画、散文、作曲、声光、朗诵集于一炉，成为“众声喧哗”的“多媒体”诗人，而林耀德一会儿“报导”一会儿“解构”，一会儿搞起“自我拆装”的“后设”，一会儿耍出七巧板式的“拼贴”，令人眼花缭乱。此外陈克华、赫胥氏的“科幻”，夏宇

的“魔幻”、“游戏”，黄智溶的博议，以及其他人的谐拟、延异，还有“电脑”、“推理”、“广告”，俾使后现代诗潮初成气候。

就艺术的变幻性，就诗的美学目标及方法论，台湾新世代提供了与前行现代派、稍后乡土派迥然不同的别一种“天地”。笔者多看到他们突围的冒险，多看到他们为诗寻找多种选择的努力，纵使这些可能性近乎海市蜃楼，却很难排除任何可能性都可能成为另一种艺术变革的契机，或者给冲击后的传统注入另一种新的元素。因为艺术自身的变幻性，永远是艺术发展最重要的动力。别的不论，再回到方法论上来，他们毕竟推出一系列魔幻、寓言、博议、仿拟、混用、延异、即兴、黑色幽默、割裂、荒诞、后设、拼贴……不能不引起人们的探讨与关注。

不过，后现代诗由于解构的残酷，它同时也面临残酷的被解构。放逐的人文精神真的是那么不堪一击一无是处？价值的天平在极端倾斜之后，还会继续倾斜极端吗？消解的语符，要一边拾起它一边毁拆它，在如此尴尬的困境中，能挣扎出那宿命的两难吗？各种文类的混用，已到了非诗边缘，它肯定是未来的主流诗的极地吗？被砍伐的诗的原生林，几经“劫洗”，什么时候它会再次呼唤新的生态平衡呢？

上述种种，仅仅是对台湾现代诗后现代诗一段粗疏的引论。不言而喻，在将近四分之一世纪的“提前量”中，在大陆被中断的现代诗于彼岸获得多元续接，业已积累相当可观的经验。早有许多人在史料、创作、理论、鉴赏等方面作出大量研讨，本书不打算撞车，而取技术层面入手，针对上述提示，尝试对60种方法（现代40种，后现代20种）进行微观分析，每讲一法，力求一得之见。这里所讲的艺术技术层面，宽泛地包括了观照、感受、传达、操作四个方面。

必须郑重声明的是，技艺是不可剥离的，它与诗人的人格、

气质、学养，与作品内容、情意是一种整体的浑然。鉴于篇幅关系，也为了解解集中，有些地方做了拆卸剥离，这是万不得已的事。考量到传统艺术技巧许多已耳熟能详，如比兴、夸饰、拟人、拟物、博喻、暗示、顶真之类，故不入列，以避人云亦云；考量笔者前几部拙著已费不少笔墨涉及蒙太奇、弹性、内在旋律、通感、智性等，亦不入内，以绝重炒之嫌，而竭力寻求哪些系台岛现代诗自己的“特产”，哪些为中国新诗艺术提供发展新质，要紧的还是，尝试为此岸诗界提供一份技术性参照。

都说艺术的最高技巧是“无技巧”，然而“无技巧”不是没有技巧，而是“看不见的技巧”。看不见的技巧是建立在有技巧的基础上，故只有先明了最基本的技巧，才有可能化入“无技巧”。

下面，就让我们撩拨绚烂迷眼的乱花丛，以显微的切片方式注视她们的丰采。

目 录

引论：青衫不管露痕湿 直入乱花深处来 ——台湾现代诗艺术巡礼	(1)
---	-------

上编——现代

一、投射：全方位的笼盖占有，感应交通	(3)
二、转化：临界点的飘移置换	(11)
三、畸联：畸形的搭配、嵌镶、组合	(20)
四、隐喻：表达之外的深度指向	(27)
五、反讽：语境对陈述语的明显歪曲	(35)
六、戏剧性：冲突·情境·悬念·动作	(42)
七、灵视：智性的烛照与悟性的穿透	(50)
八、想象：“不合法的配偶与离异”	(57)
九、颠倒：常态秩序的倒置	(66)
十、幻化：超现实的强大变异	(74)
十一、意识流：“闪回”式自由联想	(81)
十二、荒诞：乖谬怪异的活剧	(88)
十三、插入：结构的变奏	(95)
十四、叙述：言说的视角与姿态	(101)
十五、变形：主观的心灵化表现	(109)

十六、“意象征”：现代诗主要传达途径·····	(117)
十七、知性：思辨、哲思及智慧的“诗想”·····	(124)
十八、原型：“情结”与“人格”的聚焦·····	(131)
十九、禅思：“模糊逻辑”的运作·····	(140)
二十、“名理前的视境”：“纯然演出”+“扭转风景”·····	(149)
二十一、语法修辞：压缩·捶扁·拉长·磨利·····	(156)
二十二、节奏：对位、快慢板、复迭及其调频·····	(166)
二十三、三联句：余氏特殊的“专利”·····	(175)
二十四、俳谐：滑稽·谐谑·微讽·幽默·····	(183)
二十五、瞬间绽放：情景之间的逆挽·····	(189)
二十六、抽象：高度净化纯化简化·····	(195)
二十七、断连：“开关”在诗路中·····	(201)
二十八、意念：也是入诗的一种方式·····	(208)
二十九、简编：“简为文章尽境”·····	(214)
三十、即物：贴近·物化·客观·还原·····	(221)
三十一、俚俗：俚中见深，俗中出奇·····	(228)
三十二、氛围：新古典主义的“看家本领”·····	(233)
三十三、空白：布局章法中的“活眼”·····	(240)
三十四、点化：点铁成金 夺胎换骨·····	(247)
三十五、起结：开关离合 尽其变势·····	(254)
三十六、并列层递：结构中的一种推力·····	(261)
三十七、张力：“内聚合”与“外扩张”的冲突统一·····	(268)
三十八、密度：“一滴酒精必须蕴藏着无限生活的总和” ·····	(277)
三十九、巧智：运思的乖巧机智·····	(285)
四十、吊诡：和诡论、佯谬、矛盾语等同吗？·····	(292)

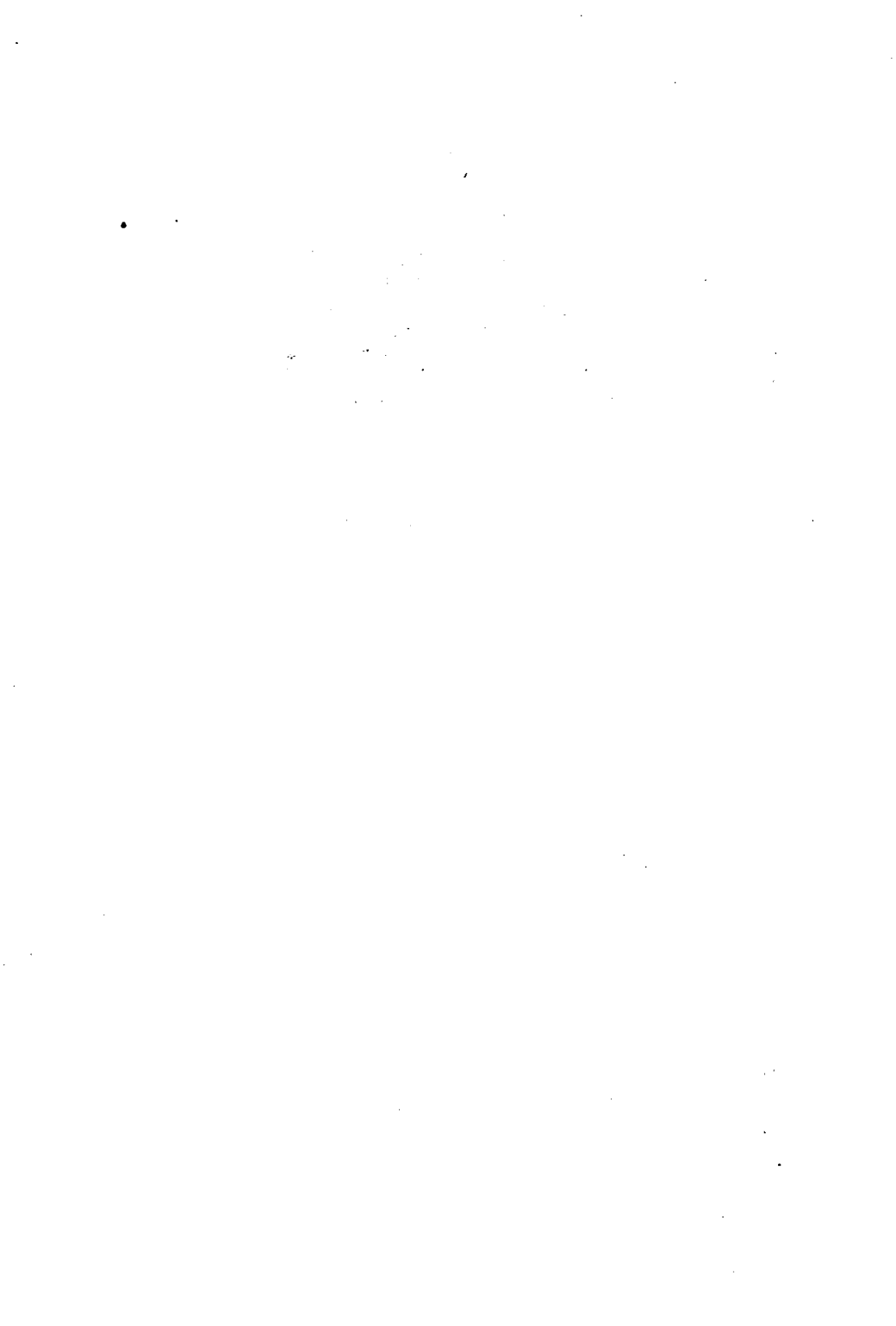
下编——后现代

四十一、录影诗：“镜头语”+“分行脚本”？	(301)
四十二、广告诗：商品与艺术的合谋	(307)
四十三、视觉诗：“诗画连体婴”	(319)
四十四、摇滚诗：绝非流行歌词	(325)
四十五、电脑诗：是理性的飞跃抑或感性的绞杀	(332)
四十六、多媒体：科际整合的多妻主义	(338)
四十七、解构：打碎，然后重建	(346)
四十八、报导：写实、照相、新新闻主义之混交	(354)
四十九、“后设”：自我毁坏的装置	(362)
五十、拼贴：“取代三维空间 连接二维平面”	(369)
五十一、科幻：假科学道具演现世与未来的荒诞	(377)
五十二、魔幻：“非常的非现实”	(385)
五十三、黑色幽默：形而下荒谬与形而上真实	(391)
五十四、寓言：重返神话写作	(398)
五十五、误推：翻供式互否	(405)
五十六、博议：引用异质，是为着“被发现”	(412)
五十七、谐拟：摹仿中反讽戏耍	(418)
五十八、延异：意符意指的搁置乖离	(424)
五十九、镶嵌：取消“踪迹”和“替补”本文	(431)
六十、缺失：“空格”增殖和“复数”游戏	(437)

结语：远山近壑各不同 春来秋去皆风景

——台湾前行代与新世代诗艺术粗略比较

上编——现代

一、投射：全方位的笼盖占有， 感应交通

台湾现代诗跑道——在具有马拉松意味的四十年长度上，挺进着各路好汉，每个阶段都有自己头角峥嵘的领衔者。在最后的冲刺中，我愿意把赌注押在洛夫等少数几位“老龄”身上。这不啻是他从“灵河”出发，穿过“石室”，一路不见疲软，保持着匀速的步幅和多样的姿态。更可贵的是，不断否定自己，突破自己，显示了很强的后劲和继续喷涌的势头。他的诡谲奇变与余光中、罗门三家，可以说代表了台湾新诗由肤浅的白话自由体向现代诗蜕变的过程，代表了现代诗自艰涩到圆熟的转型期及至完型期。

投射，是洛夫观照把握世界的主要方式，它符合现代诗的特质属性，是现代诗对象化的一种相当成功的手段。我在这里仅仅借用奥尔逊的投射一词，与其原初含义是有些不同的。^①奥尔逊的投射重心是，诗人心理能源向外辐射时，于生理能量方面的开发：包括血液流动、躯体、骨骼、肌肉运动及呼吸节奏所产生的功能，对于诗建构的效用。他的投射无疑是偏重于生理能量方面的“集资”工作。而我这里谈论的投射，是指诗人主体心理能量汇合协调的放射形态。主体心理能量包括潜意识、感觉、情绪、想象、灵视、意念、理念、体悟诸元素的集合。投射是对外部世界强有力的笼盖、支配、主宰；是主体对对象网络状全方位的占有；它弥漫