

台湾现代诗歌赏析

耿建华 章亚昕 明天出版社

7.25

247
台湾现代诗歌赏析

耿建华 章亚昕

*

明天出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

787×1092毫米32开本 8印张 2插图

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数1—1130

ISBN 7—5332—0668—1

I·94 定价: 2.80 元

前 言

最近，越来越多的台湾诗歌介绍到大陆来，许多台湾诗人也跨过了那湾“浅浅的海峡”，踏上了梦魂萦绕的故土，这已成为勾通海峡两岸人民心声链条中不可缺失的一环。

台湾与大陆孤绝多年，其诗歌的发展自有其不同于内地的特点，但无论是其“横的移植”的倡导，还是回归乡土的呐喊，均能成为我们新诗创作的借鉴。台湾新诗中的名篇佳作，也是海峡两岸炎黄子孙的共有财富。正是基于此，我们编写了这本书，意在为读者观览台湾现代诗歌起一个导读的作用。台湾现代新诗自纪弦等人倡导现代派以来，走过了一条曲折的路。先是现代派的滥觞，后为乡土派的振兴，使台湾新诗在东西方文化的碰撞中，呈现出多姿多彩的风貌。台湾的许多诗人在诗歌的艺术上进行了大胆的革新和试验，丰富了新诗的艺术手段。由于台湾现代新诗受西方现代派影响较大，初读起来，会有些困难。为了使读者能顺利地进入其艺术园地，我们尽可能通俗地加以解析，并一诗一例地介绍了现代诗歌的一些艺术方法，这对初学写诗的人帮助会更大些。

由于受条件限制，我们选析的这些诗不可能反映出台湾现代诗歌的全貌。有些过长的诗，尽管它在台湾诗坛影响很大，从全书体例上考虑，只好割爱。但读者也许从入选的这一“班”，可以略见其全豹了。

笔者编写诗歌赏析系列，是从《中国现代朦胧诗赏析》开始的。书出后很快重印，十分畅销，这对笔者来说自然是很高兴的。书出后我们收到一些来信。北京大学一位同学来信，误以为我们是夫妻二人。其实我们中无一女士，因为是山东大学同门，又都热衷于诗歌的研究，所以便合作起来。只要读者欢迎，我们的《赏析》还打算继续搞。为新诗的普及和发展做一点力所能及的工作就是我们的心愿。

参加本书编写的还有孙基林、曹允悟、官玉民。

由于水平所限，加之时间仓促，疏漏之处，在所难免，恭请读者不吝斧正。

耿建华 章亚昕

1988年12月15日于济南

目 录

爱云的奇人·····	纪 弦 (1)
混沌的情思之网·····	章亚昕 (2)
火焰之歌·····	纪 弦 (4)
想象的自然律动·····	章亚昕 (5)
听风者·····	纪 弦 (7)
回环复沓格·····	章亚昕 (7)
过程·····	纪 弦 (10)
时空转化律·····	章亚昕 (11)
狼之独步·····	纪 弦 (14)
联想互渗·····	章亚昕 (14)
黑水仙·····	覃子豪 (17)
诗与梦幻·····	孙基林 (18)
黑发桥·····	覃子豪 (20)
意象的象征性·····	孙基林 (21)
域外·····	覃子豪 (24)
超现实的境界·····	孙基林 (24)
树·····	覃子豪 (27)
具象物的升华·····	孙基林 (28)
三峡·····	钟鼎文 (30)
意象的再现性·····	孙基林 (31)
留言·····	钟鼎文 (33)

不朽的爱心·····	孙基林	(33)
二十四岁·····	杨 唤	(34)
意象的消解·····	孙基林	(37)
乡愁·····	杨 唤	(40)
现代“怀乡病”者·····	孙基林	(40)
花讯·····	彭邦楨	(43)
秋的礼赞·····	孙基林	(44)
联想·····	彭邦楨	(46)
玫瑰的熏香·····	孙基林	(47)
你我·····	方 思	(50)
优美的意象和弦·····	耿建华	(50)
贝壳·····	郑愁予	(53)
诗是生命的升华·····	耿建华	(54)
小小的岛·····	郑愁予	(57)
爱的弥漫和散射·····	耿建华	(58)
水手刀·····	郑愁予	(60)
意象与诗意的浓缩·····	耿建华	(60)
错误·····	郑愁予	(63)
现代诗的古典美·····	耿建华	(63)
天窗·····	郑愁予	(66)
心理感觉的外化·····	耿建华	(67)
送行·····	林 冷	(69)
瞬间印象的定格·····	耿建华	(69)
西螺大桥·····	余光中	(72)
严峻灵魂的写真·····	耿建华	(73)
我之固体化·····	余光中	(76)

新鲜准确的喻象·····	耿建华(77)
春天,遂想起·····	余光中(79)
诗情借灵翼飞翔·····	耿建华(81)
等你,在雨中·····	余光中(84)
清丽的东方意象·····	耿建华(85)
民歌·····	余光中(88)
意象的深层结构·····	耿建华(89)
白玉苦瓜·····	余光中(92)
——故宫博物院所藏	
象征意象的艺术魅力·····	耿建华(93)
五十岁以后·····	余光中(97)
人格力量的意象展示·····	耿建华(98)
乡愁·····	余光中(100)
意象的排比构成·····	耿建华(101)
伞·····	蓉子(103)
诗歌的视象美与听象美·····	耿建华(104)
古典留我·····	蓉子(106)
——访韩诗束	
意象的时空跳跃·····	耿建华(107)
麦坚利堡·····	罗门(110)
沉重的意象节奏·····	耿建华(112)
窗·····	罗门(114)
意象的流动与回环·····	耿建华(115)
流浪人·····	罗门(117)
抒情诗的故事性·····	耿建华(118)
树·····	周梦蝶(120)

生命意志的象征·····	耿建华(121)
东方组曲·····	吴望尧(123)
诗与传统文化·····	耿建华(125)
远洋感觉·····	症弦(128)
感觉的意象表现·····	耿建华(129)
红玉米·····	症弦(131)
刹那印象与永恒·····	耿建华(133)
坤伶·····	症弦(135)
抒情与叙事的巧妙结合·····	耿建华(136)
舞者·····	洛夫(138)
动态美的意象表现·····	耿建华(139)
随雨声入山而不见雨·····	洛夫(142)
诗的空灵美·····	耿建华(143)
床前明月光·····	洛夫(145)
意象世界的张力联系·····	耿建华(145)
无调之歌·····	张默(148)
意象的连环句法·····	耿建华(148)
垂杨·····	张默(150)
物象——心象——意象·····	耿建华(151)
长颈鹿·····	商禽(153)
意象的荒诞色彩·····	耿建华(153)
灭火器·····	商禽(155)
意象的怪圈·····	耿建华(155)
逃亡的天空·····	商禽(157)
意象的顶针句法·····	耿建华(157)
屋顶之树·····	羊令野(160)

联觉生发·····	章亚昕(161)
灯柱·····	羊令野(164)
喻柄多端的妙用·····	章亚昕(166)
蝶之美学·····	羊令野(168)
多义相关的构思·····	章亚昕(169)
贝叶·····	羊令野(171)
珠圆玉润之美·····	章亚昕(184)
劫灰·····	羊令野(189)
神韵相交之质·····	章亚昕(190)
夕暮·····	白 萩(193)
愁即是秋天之心·····	章亚昕(194)
树·····	白 萩(196)
感知变形术·····	章亚昕(196)
猫·····	白 萩(199)
印象迭法·····	章亚昕(202)
蛾·····	白 萩(207)
玲珑剔透之思·····	章亚昕(208)
夕阳无语·····	白 萩(211)
返虚入浑之境·····	章亚昕(212)
河想·····	叶维廉(214)
审美的移情效应·····	章亚昕(216)
逸·····	叶维廉(219)
想象的感知转换·····	章亚昕(220)
舞·····	叶维廉(223)
超越认知的艺术思维·····	章亚昕(224)
变·····	叶维廉(227)

撤除诗的叙述性·····	章亚昕(228)
天兴·····	叶维廉(230)
意象化的审美知觉·····	章亚昕(233)
萧条·····	许达然(236)
意象的流动美·····	曹允悟(237)
醉汉·····	非 马(239)
穿上衣服的诗·····	曹允悟(239)
醒悟·····	赵天仪(242)
感性与理性的综合·····	曹允悟(243)
香槟季·····	高 准(244)
含泪的玫瑰·····	宫玉民(245)

爱云的奇人

纪 弦

爱云的奇人是不多的：
古时候曾有过一个，
但如今该数到我了。
我爱那些飘过的云。
奇人总是多幻想的——
我幻想我是一朵雪白的，
高高的，奥妙的云。
我倘能自在地散步于
一片青色的沙漠上，
则我将悠悠地唱一只歌。
那不是你们爱听的。
而我的歌是唱给
一片青色的沙漠听的。

混沌的情思之网

章亚昕

诗有如云，诗人即为奇人，云在天而诗出于幻想，于是，诗人的心灵亦变动不居，白云乡亦即诗人精神的故乡。少了白云，明净的天宇亦无非“青色的沙漠”，抒情主人公“悠悠地唱一支歌”，也就是在喷云吐雾了。腾云驾雾的灵感，会织出混沌的情思之网，纪弦《爱云的奇人》，正是这样的网。

诗是混沌之网，混沌如云似雾，遂如天罗地网，可以笼罩万有。幻想当然是一种“自在地散步”；然而，因其脚下海阔天空，便有更多的施展——意象如白云飘飘，割裂日常经验的连续性，留下网眼似的无数空白，以歌的神韵因隐示深、由简致远，网眼因其虚而罗列意象之实，幻想笼天罩地，以白云式的空灵，白云苍狗，有无穷变化，从而改变了日常经验的实在性，似是而非，若断若续，浑然一体。云的流动，是感情在流，也是意象在流，天空的视野点线面结构被云层隔阻，是意识流的象征。云好看，有如诗的意象，混沌一片物我不分，像实有的又是空虚的，如梦似幻，有审美距离的远，也有艺术想象的奇。云奇诗奇人奇，就无为而无不为。

诗人说，“我幻想我是一朵雪白的，高高的，奥妙的云”，正道出抒情主人公与意象间的关系。意象以混沌之网遮掩了抒情主人公，我与物浑然契合，在幻想中我即云而云

即我，仿佛意象即抒情主人公而抒情主人公亦即意象。人生中有许多经验被无意错过了，遗留下来的空白使内宇宙（所谓“青色的沙漠”）酷似网状结构，经过意识的选择而保存在记忆里的联想网络，需要用潜意识所激发的幻想来填充。随后，绵延的生命之流才成为一个整体，天上少了云便不再完全，就象人间少了诗。我是云，人就是奇人，精神自由了。

诗人因幻想而在精神上获得自由，有庄子“独与天地精神往来”的气度，充盈自在驭风而行，用一片混沌之网，向人们暗示诗艺的结构之道。诗之道古往今来，“古时候”有混沌的传统，“如今”也有混沌的传人。“飘过的云”以灵感以幻想启示一切，从汉时云秦时月到今天，“爱云的奇人”心有灵犀衣钵相传，云则为天人合一的情思之网。纪弦诗风，“在意象上时呈飞跃之姿”（张默语），因为，他的幻想本以白云为意象原型呵……

一位白云般飘逸的诗人，视蓝天为瀚海，在上面自由自在地走来走去，唱着悠悠的歌，这实在是幅让人称奇的画面。它的内蕴实在不简单，其中包含了纪弦的诗观——诗是“一朵雪白的，高高的，奥妙的云”。光谱分析证明，白似无色，实包七色，如诗之有七情，而混沌即寓多之一，为多样的统一体；同时，诗具有对人生经验的超越性，如鲁枢元说的“云霓”，而幻想则是其超越的手段，能超越诗品自高；“奥妙的云”于是生成，它妙在诗艺的结构，一种物我两契的混沌……无论古典诗还是现代诗，混沌都是把情思化入妙境的必要手段，因为混沌原本是意象的结构法则。

火焰之歌

纪 弦

那些是楔形的火焰，菱形的火焰。

那些恒作楔形菱形而自一圆锥体之底
冉冉升腾，升腾，升腾至一相当高度，
由赤红而转白，而发绿发青遂告猛烈燃烧
直上顶点的火焰是不可扑灭不可压抑的。

但这不是一场内在自发的
火灾而已：不蔓延开去，不波及什么。
所以警察与消防队的介入是多余了。

而这火灾是既华美又神奇。
要是缺少了这个，则所谓的圆锥体
就也不成其为几何之一种了。

然则升腾并燃烧起来吧！
楔形的火焰啊，菱形的火焰啊，
自我的生命之华美的内部，

自我的生命之神奇的底层。

想象的自然律动

章亚昕

火烧起来了，用不着消防队。此火原非凡火，而是灵感在燃烧，成为诗思的一种象征。呈显“楔形”或者“菱形”的东西，乃是我们古老的象形文字；而“火焰之歌”，亦即艺术家关于想象律动的自白。“直上顶点的火焰是不可扑灭不可压抑的”，它来自诗人“自我的生命之华美的内部”，因而闪烁精神的光华；它来自诗人“自我的生命之神奇的底层”，因而释放出潜意识的能量。生命如火精神如火诗亦如火，是能传播热量的，而热能的传播形式，即想象的自然律动。

想象律动是灵感激发下的意象运动，种种印象在情调的推动下自然生成并连绵涌现，把感情的波澜化为心理节拍。似有神助，抒情主人公的舞蹈，幻出一片丁当作响的意象音符；而诗人的美感即是灵感，以想象律动为其构思的运行方式。可见，诗人情调与想象律动有一种动态对应的结构关系。倘无想象律动，诗人很难说自己产生了灵感，因为他还没有走进诗意盎然的精神境界……

“所谓的圆锥体”，呈毛笔之状，实为诗的审美心理模型，而实际上，诗思是从笔下流出来的。在《中国现代朦胧诗赏析》里，我讲过诗是“圆”的。这个“圆”出自诗人的大脑，作为平面结构，乃是意象之弧与抒情主人公的圆心所

组成的，如果作为立体，这个“圆”则成了“圆锥体”的底座，因为体现人格理想的抒情主人公高于诗人，乃是诗人精神升华自我超越的艺术表现。“圆锥体”是精神的火焰，是燃烧的灵感，“升腾”于想象律动之中，把“楔形”以及“菱形”的文字，组成“华美”而又“神奇”的意象……诗意作为精神能量，以光和热的喷发，构成了灵感式的艺术结构。诗艺的动态结构，以想象的自然律动为特色，乃是“内在自发的”东西，显现了心灵深处精神底层自我超越的意向性。

火是向上的，而人是要长高的，青年爱诗与渴望成人是一致的，人格理想遂成诗的抒情主题，它以精神燃烧的想象力律动形式，确证了青春期生命力高扬的诗意，出自一种极其自然的人性本能。纪弦的《火焰之歌》以火的意象创造了高扬生命力的精神境界，它必然是诗的境界，有如创造力离不开想象力，人的自我超越原本也离不开诗意。于是，我们也要说，火，且让它烧吧！精神上的发光体不会成灾，它是照亮前路的灯，未来种种，无论红、白、绿、青，总灿烂着白热的梦、绿色的草木深深的遐想——在浑圆的地平线之上，是诗的空间太阳的轨道，“升腾”的幻想压不住扑不灭，构成永恒的诱惑。

听 风 者

纪 弦

你年少的听风者呀，
你迷惑了吗？
回到“虚无”里去吧，
你将有一个舒适的午睡。

而我是欣然地
听着没有方向的风，
而且饮着茶，
在一山雨欲来的楼上。

回环复沓格

章亚昕

山雨欲来风满楼，风令人茫然欣然安然，在西方，灵感原有风的语义，灵感之风参与燃烧，灿烂生命之火，令想象律动，一阵又一阵吹来，造成诗的回环复沓格。纪弦《听风者》中“你”与“我”的对应，便含有回环复沓的韵味。