

The background of the cover is a photograph of a forest. The trees are mostly without leaves, with their dark, intricate branches reaching upwards. A bright, ethereal light source, possibly the sun, is positioned in the upper center, creating a strong lens flare and illuminating the scene with a soft, greenish-yellow glow. The overall mood is mysterious and dreamlike.

夢境跳傘

特朗斯特羅默的詩歌境界

傅正明 著

A Parachute Jump from Dreams
The Poetic World of Tomas Tranströmer

臺灣商務印書館

夢 境 跳 傘

特朗斯特羅默的詩歌境界

傅正明 著

A Parachute Jump from Dreams
The Poetic World of Tomas Tranströmer

新萬有文庫

夢境跳傘——特朗斯特羅默的詩歌境界

A Parachute Jump from Dreams : The Poetic World of Tomas Tranströmer

作者◆傅正明

發行人◆施嘉明

總編輯◆方鵬程

叢書主編◆葉輻英

責任編輯◆王窈姿

文字編校◆時獵文化

出版發行：臺灣商務印書館股份有限公司

編輯部：10046 台北市中正區重慶南路一段三十七號

電話：(02)2371-3712 傳真：(02)2375-2201

營業部：10660 台北市大安區新生南路三段十九巷三號

電話：(02)2368-3616 傳真：(02)2368-3626

讀者服務專線：0800056196

郵撥：0000165-1 E-mail：ecptw@cptw.com.tw

網路書店網址：www.cptw.com.tw

網路書店臉書：facebook.com.tw/ecptwdoing

臉書：facebook.com.tw/ecptw 部落格：blog.yam.com/ecptw

局版北市業字第 993 號

初版一刷：2013 年 7 月

定價：新台幣 400 元

夢境跳傘：特朗斯特羅默的詩歌境界 / 傅正明

著 -- 初版 -- 臺北市：臺灣商務，2013. 07

面；公分

ISBN 978-957-05-2840-4(平裝)

1. 特朗斯特羅默 (Tranströmer, Tomas, 1931-)

2. 詩歌 3. 詩評

ISBN 978-957-05-2840-4

版權所有 翻印必究

881.321

102010167

目錄

005	自序
009	序詩 致特朗斯特羅默
011	序曲 驚醒是從夢境跳傘
017	第一章 黑暗詩人：色彩美學與特朗斯特羅默詩歌的黑色意象
063	第二章 奧菲斯再世：特朗斯特羅默的藝術家原型與變異
091	第三章 途中的詩人：特朗斯特羅默的歷史感與人文關懷
133	第四章 推磨的詩人：特朗斯特羅默的精神信仰與自由的悖論
169	第五章 法門入口：特朗斯特羅默詩歌的佛學闡釋
219	第六章 茶杯裡的宇宙：特朗斯特羅默的綠色體驗與詩的禪趣
273	第七章 頭骨碗裡的驚濤：特朗斯特羅默詩歌的中陰之旅
327	尾聲 無目的之旅的終點
333	附錄 本書涉及特朗斯特羅默的著作之書題和詩題中譯原文對照

CONTENTS

- 005 Self Preface
- 009 Poetic Proem:
To Tomas Tranströmer
- 011 Prelude:
Waking Up Is A Parachute Jump from Dreams
- 017 Chapter I Dark Poet:
Color Aesthetics and the Black Images in Tranströmer's Poems
- 063 Chapter II Descending Orpheus:
The Artist Archetype and Variations in Tranströmer's Poems
- 091 Chapter III Poet On the Road:
Tranströmer's Historical Sense and Humanistic Concerns
- 133 Chapter IV Poet Pushing the Mill:
Tranströmer's Spiritual Faith and Paradox of Freedom
- 169 Chapter V At the Gate of Dharma:
Buddhist Explanations for Tranströmer's Poems
- 219 Chapter VI The Universe in a Teacup:
Tranströmer's Green Experience and Zenlike Poems
- 273 Chapter VII The Storm in a Skullcup:
The Bardo-Death Journey in Tranströmer's Poems
- 327 Epilogue:
Toward the End of Journey without Goal
- 333 Appendix
The Original and Translated Titles of the Books and Poems of
Tranströmer Dealed With or Quoted in This Book

夢 境 跳 傘

特朗斯特羅默的詩歌境界

傅正明 著

A Parachute Jump from Dreams
The Poetic World of Tomas Tranströmer

「詩人中的詩人」

2011 年諾貝爾文學獎得主特朗斯特羅默
、色彩詩學、神話原型、詩的神學、佛學、
禪宗和密宗的多角度透視

目錄

005	自序
009	序詩 致特朗斯特羅默
011	序曲 驚醒是從夢境跳傘
017	第一章 黑暗詩人：色彩美學與特朗斯特羅默詩歌的黑色意象
063	第二章 奧菲斯再世：特朗斯特羅默的藝術家原型與變異
091	第三章 途中的詩人：特朗斯特羅默的歷史感與人文關懷
133	第四章 推磨的詩人：特朗斯特羅默的精神信仰與自由的悖論
169	第五章 法門入口：特朗斯特羅默詩歌的佛學闡釋
219	第六章 茶杯裡的宇宙：特朗斯特羅默的綠色體驗與詩的禪趣
273	第七章 頭骨碗裡的驚濤：特朗斯特羅默詩歌的中陰之旅
327	尾聲 無目的之旅的終點
333	附錄 本書涉及特朗斯特羅默的著作之書題和詩題中譯原文對照

CONTENTS

005	Self Preface
009	Poetic Proem: To Tomas Tranströmer
011	Prelude: Waking Up Is A Parachute Jump from Dreams
017	Chapter I Dark Poet: Color Aesthetics and the Black Images in Tranströmer's Poems
063	Chapter II Descending Orpheus: The Artist Archetype and Variations in Tranströmer's Poems
091	Chapter III Poet On the Road: Tranströmer's Historical Sense and Humanistic Concerns
133	Chapter IV Poet Pushing the Mill: Tranströmer's Spiritual Faith and Paradox of Freedom
169	Chapter V At the Gate of Dharma: Buddhist Explanations for Tranströmer's Poems
219	Chapter VI The Universe in a Teacup: Tranströmer's Green Experience and Zenlike Poems
273	Chapter VII The Storm in a Skullcup: The Bardo-Death Journey in Tranströmer's Poems
327	Epilogue: Toward the End of Journey without Goal
333	Appendix The Original and Translated Titles of the Books and Poems of Tranströmer Dealed With or Quoted in This Book

自序

二十年前，我移居瑞典初通瑞典文之後，就開始閱讀特朗斯特羅默詩歌原文了，有時似懂非懂，不求甚解。後來，有了瑞典的中國詩人李笠的譯本，我就瑞漢對照閱讀。2004年，拙著《百年桂冠——諾貝爾文學獎世紀評說》（允晨文化）出版之後，我仍然為一些報刊雜誌撰寫有關諾獎預測和評論的文章。每年諾獎公佈前，我都要重溫幾位熱門入選人的作品，以便在頒獎之後寫出中肯的評論。我每年重讀特朗斯特羅默的重要詩歌時，往往隨手重譯、新譯或寫下讀書筆記。但我從未發表譯作和評論。我慣於厚積薄發，例如譯著《英美抒情詩新譯》（臺灣商務印書館，2012年）中的不少譯作，都是二十年前翻譯的。英美詩歌的翻譯、整理和出版，有助於我了解特朗斯特羅默在世界詩壇的地位，以及他對西方傳統的承傳和發展。

關於詩歌翻譯，特朗斯特羅默在美國接受1990年「Neustadt 國際文學獎」的答謝詞中談到這樣一個悖論：「在理論上我們可以把詩歌翻譯視為一件荒謬的事情。但是，在實踐上我們必須相信詩歌翻譯——如果我們相信世界文學的話。」從這裡可以看出，美國詩人佛洛斯特關於詩歌翻譯的名言——「詩是在翻譯中失去的東西」這句話，表達的只是二律背反的

一個方面，以其片面的深刻引人注意。為了矯正其片面性，精通多種語言自己動手翻譯的布羅茨基指出：「詩是在翻譯中得到的東西。」這句話更值得注意，因為布羅茨基看重的不是在翻譯中簡直無法對等轉換的韻律、雙關、諧音等形式和語言方面的因素，而是可以以另一種語言轉換的意象、意境和思想。依照翻譯理論家勒菲弗爾（Andre Lefevere）的觀點，翻譯是一種改寫（rewriting）。在詩歌翻譯中的形神俱似，是有可能達到的，譯作勝於原作也是可能的。這才是值得推崇的譯詩。

葛拉斯說過，納粹對德國最嚴重的傷害，是對德語的傷害。紅色意識形態對漢語的傷害，同樣嚴重。因此，我致力於翻譯，在某種意義上，是把翻譯作為吸取中國古典文學的精華和外來營養為漢語療傷的一個過程。我在〈致特朗斯特羅默〉一詩中寫到：「受創的方塊字／誤讀禿鷹的掃描黑鵝的炭筆」。由於文化背景不同，翻譯與原作之間的差異等各方面的原因，中文譯者、讀者和評論者，包括我自己在內，難免誤讀特朗斯特羅默。

對這位詩人的誤讀，也曾發生在瑞典。在中國文革期間，瑞典左翼人士十分活躍。筆者收藏了一本「革命樣板戲」的瑞典文譯本。插圖中的戲劇裝扮，曾經是瑞典左翼青年的時尚。當時有位青年頭戴一頂紅軍八角帽，詰問特朗斯特羅默說：在這樣一個時代，你怎能寫作這樣內省的詩歌？這樣非政治？你像一隻把頭埋在沙裡的駝鳥！今天，曾經批評特朗斯特羅默的瑞典人也成熟了，有的還向詩人道歉。

從色彩詩學的角度來看，我把特朗斯特羅默視為一位富於啟蒙思想的黑暗詩人，置於歐洲戰後的大時代背景來考察。「超現實的植物園圍牆上／有奧斯維辛焚屍爐的殘磚」。這種人文關懷，正是中國現代詩人和學者

最缺乏的。

我游離於東方文化與西方文化之間，多年來學佛參禪，愛好比較分析。特朗斯特羅默在我心目中留下「半是基督徒半是禪修者」的深刻印象，他那令人驚異的超現實的詩歌意象給我以強烈的審美撞擊。在文化意義上，特朗斯特羅默的某些詩歌，只有從佛學禪宗和密宗的角度來看，只有與某些日本俳句和中國古典詩歌進行比較，才能深入理解。儘管瑞典出了多本研究他的著作，這種比較卻很少見，因為瑞典專家有深厚的西學修養，卻不是佛教學者或禪修者。瑞典境外的特朗斯特羅默的譯介，有翻譯豐富、評論貧瘠的現象。迄今還沒有英美學者研究特朗斯特羅默的專著。

在現有的瑞典學者研究特朗斯特羅默的著作的基礎上，我還引進了不少他們沒有提及卻值得從比較文學的角度進行影響研究的西方詩歌，例如密爾頓的〈利西達〉，雪萊的〈奧西曼德斯〉，拜倫的〈黑暗〉，威廉斯的〈群鳥〉，等等。

在世界詩壇，特朗斯特羅默有許多讀者和未曾面授的「弟子」，其中最著名的是三位諾貝爾桂冠詩人：聖盧西亞的德里克·沃爾科特、俄羅斯的約瑟夫·布羅茨基和愛爾蘭的謝默斯·希尼。在特朗斯特羅默獲得諾貝爾文學獎之前，許多瑞典記者和讀者不約而同地提出了這個問題：當特朗斯特羅默的三位弟子獲得諾獎時，他們的老師為什麼沒有獲獎？

了解諾獎歷史的人，不難回答這個問題。瑞典學院曾經至少遺漏了近在眼前的兩位北歐偉大作家：瑞典的「國寶」級作家斯特林堡和挪威劇作家易卜生。後來獲獎的不少作家或劇作家，都是斯特林堡和易卜生的弟子。今天的瑞典學院不等於百年前的那個評獎機構，但同樣會有疏漏大作

家的問題。

幸好特朗斯特羅默於 1990 年罹患腦溢血，導致失語和偏癱之後，仍然以頑強的生命力，開朗地活著並繼續寫作，還能用左手彈奏鋼琴美妙的旋律。而瑞典學院延遲多年之後，終於作出了正確的選擇，使得詩人在輪椅上接受了諾貝爾文學獎。

我有心全面研究、評論特朗斯特羅默的詩歌的這本著作，是在詩人獲獎之後開始的，在多年積累的學習筆記的基礎上，本書從謀篇佈局到完成寫作用了一年多時間。最後與臺灣商務印書館編輯多次討論，書名定為《夢境跳傘——特朗斯特羅默的詩歌境界》。「驚醒是從夢境跳傘」——詩人的成名詩集《十七首詩》的起句，是這位「意象大師」的詩歌中最令人驚異的意象之一，我把他視為一種動中靜修的跳傘禪。

最後，臺灣商務印書館再次出版拙著，謹此深表感謝。

序詩：致特朗斯特羅默

淺邊的八角帽
質疑意象的浩瀚深邃
受創的方塊字
誤讀禿鷹的掃描黑鵝的炭筆
世界樹的老根新枝
綠色導火索引爆的花朵
基督禪半開半掩的關門
通向茶杯裡的宇宙
奧菲斯越界的詩琴
破解生死的密碼
超現實的植物園圍牆上
有奧斯維辛焚屍爐的殘磚
你告訴參訪者要在哪裡簽名
因為你自己早已多次捧著頭骨碗
在那裡簽名：

Tomas Tranströmer

傅正明

2012年11月於瑞典

序曲

驚醒是從夢境跳傘

1954年，青年特朗斯特羅默以處女作《十七首詩》蜚聲詩壇。詩集的〈序曲〉，起句如爆，奇峰突起：

驚醒是從夢境跳傘
掙脫令人窒息的漩渦
雲遊者降落清晨的綠地
萬物火焰升騰。像戰慄的雲雀俯瞰
他覺察到，強壯樹根的譜系
在地底燭火搖曳的燈盞。但大地的
青蔥，以熱帶的茂盛聳立
手臂高舉，聆聽
無形水泵的韻律。他
向夏日沉落，沉入
它眩目的火山口，沉入
在太陽的熔爐下顫抖的
濕漉漉的綠色工事的通道。然後停住
瞬息間徑直下行的旅行，在急流之上
趨向魚鷹靜息的翅膀
青銅時代的小號

不協和的旋律
懸掛在無底深淵的上空
破曉過後知覺可以把握世界
像一手抓住一塊太陽般灼熱的石頭
雲遊者站在樹下。穿行
死亡的旋渦墜毀過後
他頭頂將有一道宏光鋪展？

這首全文引用的詩可以視為特朗斯特羅默全部作品的序曲。不言而喻，從超現實非理性的夢中高空跳傘，在一陣頭昏眼花、漫天漂遊之後，跳傘員就會落在現實的大地。詩人寫的是「令人窒息」的噩夢，醒來後見到「清晨的綠地」。現實原來並不那麼可怕，恐懼往往是我們自添的煩惱。這首詩的要義可以概括為下述幾點：

首先，這首詩表現了詩人的縱橫馳騁、上天入地的想像。從心理學角度來看，詩人經歷了馬斯洛（Abraham Maslow）所說的那種「高峰體驗」（peak experiences），帶有迷亂過後的興奮、和諧感與頓悟感。懂得這一點，就不難理解特朗斯特羅默對詩的界定：「一首詩無非是我在守夜時做的一個夢。」這句話暗示出他的詩歌游離於理性與非理性之間，與超現實主義、表現主義、意象派等西方詩潮有密切聯繫。

其次，這首詩的瑞典文原文節奏鮮明，音韻鏗鏘，琅琅上口，彰顯了詩歌的音樂美。酷愛音樂的特朗斯特羅默本人就是一位鋼琴家，他的不少詩歌以音樂家和音樂作品為題材。詩中的「不協和的旋律」，一般來說，需要得到「解決」，即在運動過程中達成和諧。