

羅門論

張艾弓著

羅門論

張艾弓著

現代文學研究叢刊
文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

羅門論 / 張艾弓著. -- 初版. -- 臺北市：文史哲，民 87

面：公分. -- (現代文學研究叢刊；4)

參考書目：面

ISBN 957-549-176-9(平裝)

1. 羅門 - 作品集 - 評論

851.486

87015463

現代文學研究叢刊 ④

羅 門 論

著 者：張 艾 弓

出版者：文 史 哲 出 版 社

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發行人：彭 正 雄

發行所：文 史 哲 出 版 社

印刷者：文 史 哲 出 版 社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣一六〇元

中華民國八十七年十一月二十日初版

版權所有 · 翻印必究

ISBN 957-549-176-9

羅 門 論

目 錄

引 言	1
第一章 生平和著述	2
第二章 詩思流程	9
一、“紅色火焰”——浪漫抒情的“曙光”期	9
二、“藍色火焰”——現代主義的探險期	21
三、“繁複的單純”——現代主義之後的融合期	32
第三章 詩心追蹤	45
一、情愛詩	45
二、時空／自然詩	50
三、都市詩	58
四、戰爭／鄉愁詩	66
第四章 詩藝評介	75
一、“第三自然螺旋型架構”理論與“創作之輪”	75
二、詩藝特色	81
三、旁類藝術的啓示	91
四、語言的駕馭	96
第五章 結 論	103

2 羅門論

附錄：悲劇與救拯·····	107
〈第九日的底流〉·····羅門·····	139

引 言

羅門是當今臺灣詩壇大師級詩人之一。自一九五四年其詩作《加力布露斯》發表於紀弦主編的《現代詩》季刊上起，四十多年來，他筆力不輟，全身心地投入詩的世界。他不懈地創作、深入地思考，從而奠定了今日臺灣詩壇上“孤傲高貴的現代精神掌旗人”的地位。

在羅門的創作生涯中，除了題材不斷拓展、不斷深掘的創作領域和時時更新的語藝術技巧之外，他那傳奇性的經歷、純粹詩化的人格，以及內含著的悲憫情懷、由理論修養積澱而成的詩論等，同樣值得詩評界深入研究。本文將從生平、理論、創作、技巧四個角度楔入，並力求統一起來，進行綜合考察。論文擬分四部分：第一部分，介紹羅門的生平和著述；第二部分，梳理羅門的美學思想變化的歷程；第三部分，將羅門的詩作進行分類，在現代詩歌的大座標軸上標定其位置和意義；第四部分，著重於研究羅門的創作觀和詩藝，分析其詩的意象組合和構造等。

第一章 生平和著述

羅門，一九二八年生於廣東省（今屬海南省）文昌縣，原名韓仁存，與中國現代史上赫赫有名的宋氏家族屬同一宗族。父經商，經常出海往來於南洋諸國，多在異國它鄉。幼年的羅門時常佇立海邊，向大海的盡頭、向海平線處長久地眺望、守候，盼著父親的歸來，這無形地在童稚的心靈裡蘊積了思念的情感。這份思念由於世事滄桑被拉得更長，連同童年的記憶一起化溶成那綿延不絕的鄉愁，成為詩人日後取之不盡、用之不竭的情感寶庫。如在《海鎮之戀》中唱出的：

那海鎮有大魚大蝦，和平與恩愛，
有父親的拖輪，船塢與貨棧，
有許多歡笑湧過來似浪，
有我童年時被戰爭割斷了的幸福之泉，
如今已無法流回它那裡！

一九四二年，十四歲的羅門遠離家鄉，進入地處四川成都的“空軍幼年學校”，這一行動，既是避離逐漸蔓延

到家鄉的戰爭，也是對戰爭的一種投入。一九四八年，滿二十歲的羅門升入設於浙江杭州的笕橋空軍飛行官校，一直就讀至遷臺後的一九五〇年。而後，臺灣海峽為武力對峙所封鎖。在就學期間，羅門曾作為一名優秀的足球運動員，代表空軍足球隊參加一九四八年在上海舉行的“第七屆全國運動會”，可見他是一個體格強健、熱愛生命、熱愛生活的年輕人。據說羅門早在一九四八年編輯空軍幼校畢業特刊時，就已發表詩作，由於年代久遠，於今已不可查考，但能夠肯定地說，羅門很早就與詩神結緣了。^①

到了臺灣之後，羅門方展露其全部的詩人才華。一九五二年，他從“空軍飛行官校”離開，考進“民航局”，有了一份穩定的職業和收入。而後，羅門開始涉足於詩歌這一領域。一九五四年，他的成名作《加力布露斯》發表於《現代詩》季刊，主編紀弦先生厚愛有加，將其套紅醒目地印刷於該刊封底內頁。這是羅門第一次公開發表的詩作，卻一鳴驚人，以後便一發而不可收。同在這一年，羅門結識了日後成為他妻子的女詩人蓉子，那首情思熾烈的《加力布露斯》若不是致獻給蓉子的，便是為蓉子所促動而萌生的。同是生於一九二八年的蓉子，詩齡要比羅門長些，當時也比羅門的名氣大。她自一九五〇年發表《為什麼向我索取形象》、《青鳥》以來，她的詩以“玲瓏活潑、音響輕柔、意象明澈、低徊含蓄，風靡於當時青年知識分

4 羅門論

子之中”。②無論是從詩情的觸發，還是從詩藝的研習，羅門並不諱言是蓉子把他引入詩壇的。一九五五年，羅門與蓉子熱戀成婚，奠定了延續四十餘年並仍將延續下去的詩壇佳話的始端，伉儷倆一剛一柔，一直率一含蓄，一外一內，在詩心、詩情、詩藝上相互啓發、相互激勵、相互磨礪，攜手並進。自此，羅門邁上了義無反顧的詩旅之途，因為蓉子時時給他設置了寧靜而溫馨的歸航的港灣，

在夢裡，一支金箭射開黎明的院門，
你倚在天庭的白榕樹下，
我雙手撩開你夜一般低垂的黑髮。

——《曙光——給蓉子》

自一九五四年發表第一首詩起，至一九七七年辭去“民航局”待遇優厚的工作而提前退休，專事詩的創作與詩的活動為止，這前後二十餘年是羅門詩創作的全盛時期。其間出版的詩集有《曙光》、《第九日的底流》、《死亡之塔》、《日月集》（與蓉子的英文版合集）、《羅門自選集》等；論文集有《現代人的悲劇精神與現代詩人》、《心靈訪問記》、《長期受審判的人》等。這一時期，羅門泣血啼淚般向靈魂深處的悲劇挺進，向時空、向死亡、向歷史，呼喊出最真純、最沉痛的聲音，去尋找那終極的

價值和信仰，並毫不妥協地去揭開都市浮華、虛榮的面紗後所暗埋的病痛與陰影。這一時期羅門的詩及詩論為其贏得國際性的聲譽，一九六七年，《麥堅利堡》詩獲得了菲律賓總統金牌獎。一九六九年“第一屆世界詩人大會”上，羅門與蓉子被評為“傑出文學伉儷”，並獲菲總統大綬勳章。一九七六年在美召開的第三屆世界詩人大會上，獲大會特別獎並接受大會加冕。^③在島內，羅門獲得臺灣“重量級詩人”、“詩壇重鎮”的稱號。他還通過主編《藍星詩頁》、《藍星季刊》、《藍星年刊》集聚起一批青年詩人與藝術家。一九七七年，他的作品入選《中國當代十大詩人選集》，成為與余光中、洛夫、症弦、楊牧等比肩並立的十大詩人之一。^④

一九七七年辭去公職之後，羅門全身心地投入到詩的創作與詩的活動之中。迄今出版了詩集：《整個世界停止呼吸在起跑線上》、《誰能買下這條天地線》、《羅門詩選》等；論文集：《時空的回聲》、《羅門論文集》等。由於受到七十年代後興起的回歸鄉土、回歸古典及大眾文化等思潮的影響，除了詩風有所轉變以外，羅門也開始積極參予各種文化、藝術的活動，著手整理自己的詩作、論文和評論者給予他的評論，並提携、指導年輕的詩人。這一段，許多獎項接踵而來，一九八七年詩人節獲“教育部長”頒發的詩教獎，一九七八年獲“中興文化榮譽獎”，

《整個世界停止呼吸在起跑線上》獲《中國時報》一九八八年度的新詩推荐獎，一九九一年獲年度中山獎，羅門收獲著來自社會的承認，朝著經典化詩人的方向邁進。一九九二年，葉立誠在《菲律賓商報》的《臺灣詩壇五巨柱》一文中，將羅門與洛夫、余光中、鄭愁予、楊牧並列，而以羅門居首。更有甚者，還將羅門、余光中、洛夫作為臺灣頂尖三詩人並列。羅門還參予各種詩獎評選活動，參加各類詩或藝術的夏令營，擔任各種講座，不吝指教、提携有才華和潛力的年輕人。一九九〇年羅門被選舉為臺灣“青年寫作協會值年常務監事”，這一切都標識著他在臺灣詩壇大師地位的確立。

羅門的大度、大氣與其開放性的視野有關，各種新興藝術、各類藝術之新銳，如繪畫、雕刻、電影、鐳射（錄影），他都涉獵和積極參予，並與這些行列的前衛藝術家們配合，以詩為基點來參予他們的活動和展覽。一九八二年，羅門配合雕塑家何恒雄，作詩《花之手》與雕塑並列於臺北市新生公園，羅門稱之為“第一次將中國現代詩發表在國家土地上”。更為傳奇的是，羅門住所中有一間使用廢舊材料精心設計營造的“燈屋”，融詩歌、繪畫、雕塑於一體，新穎別緻。這一富於裝置藝術美（Installation Art）風格的藝術空間，顯示了羅門跨越多種藝術門類的通才，也吸引了諸多海內外詩人與藝術家前來參觀，並

給予高度的評價。羅門在臺灣詩壇以其不滅的詩情、旺盛的生命力、大度的人格創造出了許多的傳奇和佳話。他的朋友這樣地評價、摹寫：

跟羅門交往過的人都知道，一談起詩，羅門永不疲倦，朋友都稱他爲“羅蓋”，說他是“心靈大學的校長”，他認爲人類需要詩，他“蓋”的也是詩，這些戲稱都只說明羅門對詩的那份狂熱，羅門是個徹頭徹尾的詩人。

如果說洛夫常常惹起戰火，那麼，羅門則是隨時迎敵的人，事無巨細，只要有人批評了羅門，羅門一定會有長文答辯，而且，不做人身攻擊，不扣帽子，永遠繞著詩與心靈打轉，維持詩人的可愛。⑤

因爲詩與藝術就是羅門的宗教，羅門的信仰，爲詩與藝術他甘願耗盡自己所有的心與力。四十多年來，羅門就是這樣在詩國裡、藝術的天堂中走過來的，並會永遠走下去。他的激情和狂熱不能不使人肅然起敬，這是一尊未成形的雕像，因爲他仍在詩與藝術中前行。

【附 註】

① 參閱社十三《羅門論——羅門暨其詩作的價值》，見《從詩

8 羅門論

中走來——論羅門蓉子》，臺灣文史哲出版社1997年版。

- ② 《臺港文學導論》，潘亞墩主編，高等教育出版社1990年版，第172頁。
- ③ 參閱《整個世界停止在起跑線上》，羅門著，臺灣光復書局1988年版。
- ④ 參閱《臺港文學導論》。
- ⑤ 蕭蕭《詩人與詩風》見《臺灣日報》1982年6月24日。

第二章 詩思流程

依據自己的詩作，羅門曾給自己的創作生涯作出如下
的美學分期：

從《曙光》的浪漫抒情，到《第九日的底流》、《死亡之塔》、《隱形的椅子》、《曠野》、《日月的行蹤》等，偏向於現代人繁複的心象活動所做的象徵、超現實、投射與直叙的表現，以及近年來，不少詩中採取較平易與明朗（但仍強調其深度與密度）的語路……①

即大致經歷了三個時期：浪漫抒情的“曙光”期；繁複心象活動的“現代”期；近年的平易期。詩人自作的界定和分類雖是側重於其詩語感、語態的變化，但不難發現其後潛伏的美學觀念發展變化的影迹。

一、“紅色火焰”——浪漫抒情的“曙光”期

這裡引用的是詩人自己的原話：“《曙光》時期浪漫情思外射的紅色火焰”，②沿用的是詩人自己原有的分期。

這一時期的美學特徵是鮮明的，詩人的年齡、審美觀念與其詩歌創作渾融一體，映射於一九五四至一九五九年創作的《曙光》詩集中，留下一顆年輕善感的心在遭遇詩神、遭遇愛情時波動感應的蹤迹。在《曙光》集中，詩人向心目中的愛神傾訴心曲：

如果我不能再遇見你，
或者你回來時，我已雙眼閉上，
那時心會永遠死去，
黑夜在白晝裡延長，
海洋也會久久的沉默。

——《加力布露斯》

或懷著一絲憂鬱和感傷憶戀童年時代光明璀璨的懷念，

啊！那海鎮
如南方巨人藍色闊邊帽上一粒明亮的寶石
我小時的指尖曾捕捉它的光輝。

——《海鎮之戀》

或在藝術想像裡營造理想的天國，

恩芬天奴!——

音樂王國的使者，美之神的牧師。

你的玉喉是宮殿，翡翠谷，銀行與金庫，

你的聖唇啓閉是意大利的城門一開一關，

——《向不朽的精神文明致敬》

或傾聽自我生命的足音，

過來同飲吧！我的鄰居好友——寂寞，

那金色的和暖的時辰又已升上，

在平靜的牧場，我的思想常如走動著的羊群；

——《寂寞之光》

愛情、逝去的故鄉記憶、理想、生命感受是這一時期詩人的主要創作對象和素材，化入詩行中變成流動的美侖美奐的音調與韻致。朱光潛先生在總結浪漫主義的共同特徵時把情感、想象、“感傷憂鬱的情調”、“回到中世紀”、“回到自然”作為浪漫主義的諸要素，③只要把最後二種要素翻譯成對逝去田園牧歌式生活的懷戀，那麼《曙光》期就無一不適合之，可見它屬於浪漫主義的“曙光”。它首先遵循了浪漫主義抒情詩人的情感邏輯，即詩內流轉的情感是一以貫之的，將意象串結成一體，“在抒情中，詩

人是向人們直接披露自身的思想情感，而不像其它藝術那樣，是通過塑造外在的形象（如雕塑）或虛構外在的生活情節（如小說）達到間接的傳示”。而是由雙向構合：“把詩人主體的精神直接展現給對象”和“把外在的生活現象‘同化’於自我”，④使主體精神——情感有所附麗，使繁複之意象得以統合，融合成精美的抒情詩章。同時，《曙光》中的詩還充分展示了想像，而不僅僅是建基於客觀現實物象上的幻想，它內含著豐饒的東西，正如十九世紀英國浪漫主義詩人華茲華斯所說：“想像不過是絕對精神或最親切的直覺、廣闊的心胸和最崇高的理性的代名詞罷了”。⑤《曙光》中，可命名、可確指的情感意涵不多，大多數是以欲言又止的言外之意吸引著讀者沉入其中的意象漩渦，像與華茲華斯同時期的浪漫主義詩人布萊克所講的：“想像的世界就是永恒的世界，它是我們肉體死亡之後人人必去的聖地，這個想像的世界是無究的、永恒的，而繁殖生長的世界則是有限的、短暫的”。⑥情感是人的意識中最富於變動、最不可琢磨的一個領域，而想像與情感的於抒情詩中的聯合更加劇了這種意蘊的不定性，給詩章塗上了神秘的色彩。羅門在此時期的創作意念中也存在著同樣的狀態，他曾這樣形象地描述他“紅色火焰”的浪漫抒情時期：