

判準與睿見：論余光中對羅青詩作意象、 意念／詩想、「新」知感性之評論觀點*

李樹枝**

摘要：有關余光中（1928-2017）詩文的研究成果豐碩，然關於其文學評論觀點的討論則相對少。筆者 2018 年 5 月發表的〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉初步探討了羅青（1948-）意象的意象策略和其所綻露的歷史意識和新知感性，該文嘗試補充余光中等詩評論家關於羅青意象策略詩藝之評論觀點。循此，基於余光中（1928-2017）於 70 年代初已對羅青詩藝的意象、張力、語調、知性、感性、方法論、其所謂的「羅青式結構」／「羅式結構」組詩結構等均有精闢入理的評論觀點成果，乃至 2017 年亦評論羅青的詩畫若干特點；是以本文擬再次聚焦余光中前述的羅青意象、意念以及知感性之評論觀點，輔以詩想與新知感性之兩項視角，嘗試進一步探析並說明余光中對羅青意象、意念／詩想、新知感性三維面具洞察力的判準與睿見之評論觀點。

承上，本文擬建基於余〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉、〈現代詩的一種讀法〉以及〈為現代詩畫鬆綁〉這三篇的評論觀點，結合意象、意念／詩想以及新知感性這三者聯立的視角，並從余所提及羅 70 年代前述的意象群，嘗試加以擴大至

* 收件日期：2019/05/24；修改日期：2019/08/20；接受日期：2019/08/25

** 馬來西亞拉曼大學中華研究院中國文學系助理教授

2000 年前後羅青的不明飛行物、杜甫、狢狢、淡水河、電線、電線桿等意象書寫，將余上述的評論觀點置入並參照臺灣現代主義、鄉土文學、乃至後現代主義解構多元的文學思潮書寫的脈絡進程下，嘗試進行三方面的思考：第一、羅青是否依循余光中的評論觀點之點撥而持續「肯想，能想，想得妙，想得美」，深化並開創新的書寫佳績？第二、探勘余光中論及其 70 年代有別於超現實主義和純粹經驗「新現代詩起點」綻露的知性與感性之後，羅青是否能從 70 年代至 2000 年，透過意象與意念／詩想的創作手法鏈接，有更刷新之新知感性？第三，結合前述第一與第二維面的討論，嘗試回溯以總結出余光中前述對羅青之評論觀點之於羅青在 70 年代後，80 年代、90 年代乃至 2000 年書寫的判準與睿見意義。

關鍵詞：余光中、羅青詩作、意象、意念／詩想、新知感性
評論觀點

Keen Observation and Foresight: Yu Kwang-chung's Comments on Lo Ch'ing's Poetic Imagery, Ideas/ Thoughts, and (New) Sense and Sensibility*

Lee Soo Chee**

Abstract: There are relatively many more significant research outcomes on Yu Kwang-chung (1928-2017)'s creative writings rather than his literary criticism. This article examines his “The New Beginning of Modern Poetry: Reviews of Lo Ch'ing's Ways to Eat a Watermelon”, “A Reading Approach to Modern Poetry”, and “To Liberate the Confines of Poetry and Painting” in term of poetic imagery, ideas/thoughts and (new) sense and sensibility of Lo Ch'ing's (1948-) poems from the 1970s to the 2000s. The three critical essays highlight Yu is keen in his observation and foresight of his literary criticism.

Keywords: Yu Kwang-chung's Literary Criticism, Lo Ch'ing's Poems, Poetic Imagery, Ideas/Thoughts, (New) Sense and Sensibility

* Received: May 24, 2019; Sent out for revision: August 20, 2019;

Accepted: August 25, 2019

** Assistant Professor and Unit Head of Modern Chinese Literature Studies Unit, Center of Chinese Studies, Universiti Tunku Abdul Rahman in Department of Chinese Studies, Institute of Chinese Studies, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia.

一、前言

有關余光中（1928-2017）詩文創作的研究成果豐碩，然關於其文學評論觀點的研究則相對少，有待進一步開拓。筆者 2018 年 5 月發表的〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉初步探討了羅青（1948-）意象的意象策略和其所綻露的歷史意識和新知感性，該文嘗試補充余光中等詩評論家關於羅青意象策略詩藝之評論觀點。¹循此，基於本文思路及余光中於 70 年代初已對羅青第一部詩集《吃西瓜的方法》之意象、張力、語調、知性、感性、方法論，及其指出的「羅青式結構」（余光中亦用「羅式結構」名稱）組詩結構²等均有精闢入理的評論觀點成果，進而至 2017 年的時序亦評論羅青詩與畫的特點。職是，本文擬再次聚焦余光中前述的羅青意象、意念以及知感性之評論觀點，再輔以詩想與「新」知感性之兩項視角，對應羅青 1970 年至 2000 年的五首詩作與諸詩評家對羅青相關詩藝的觀點，嘗試進一步探析並說明余光中對羅青意象、意念／詩想、「新」知感性這三維面極具洞察力的判準與睿見之評論觀點。

¹ 可參見李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》（臺北：允晨文化實業股份有限公司，2018 年 9 月），頁 303-333。原會議論文宣讀於臺灣淡江大學中國文學系主辦的「全球視野與地緣透視：第十七屆社會與文化國際學術研討會暨第十屆兩岸四地當代詩學論壇」（2018 年 5 月 18、19 日）。

² 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 85。

承上，本文擬建基於余〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉、〈現代詩的一種讀法〉以及〈為現代詩畫鬆綁〉這三篇的評論觀點，結合意象、意念／詩想以及「新」知感性這三者聯立的視角，並從余所提及羅 70 年代的意象群，嘗試加以擴大至 2000 年前後羅青的不明飛行物、杜甫、狢狢、淡水河、電線、電線桿等意象書寫，將余上述的評論觀點置入並參照臺灣現代主義、鄉土文學、乃至後現代主義解構多元的文學思潮書寫的脈絡進程下，嘗試進行三方面的思考：第一、羅青是否依循余光中的評論觀點之點撥而持續對應「肯想，能想，想得妙，想得美」，深化並開創新的書寫佳績？第二、探勘余光中論及其 70 年代有別於超現實主義和純粹經驗「新現代詩起點」綻露的知性與感性之後，羅青是否能從 70 年代至 2000 年，透過意象與意念／詩想的創作手法鏈接，有更刷新之「新」知感性？第三，結合前述第一與第二維面的討論，嘗試總結出余光中前述對羅青之評論觀點之於羅青在 70 年代後，80 年代、90 年代乃至 2000 年書寫的判準與睿見意義。

二、余光中對羅青的意象、意念／詩想

以及新知感性的評論觀點

在開展論述前，筆者須界定本文意象、意念／詩想以及「新」知感性這三個關鍵詞的意涵，特別是將之與余光中和羅青於這三者的觀點相連接論述。首先，在意象方面，一般認為，意象是構成詩的藝術之基本條件。因此無論是如西方浪漫主義大詩人雪萊（Percy Bysshe Shelly）所提及的：「詩的語言的基礎是比喻法，詩的語言揭示的是事物間尚未被人覺察的關係，並使這領會永存不忘（Their language is vitally metaphorical; that is, it marks the before

unapprehended relations of things, and perpetuates their apprehension) (黃維樑中文譯文)；³亦或是如西方現代主義文學大師艾略特 (T. S. Eliot) 所揭示的文學具象性 objective correlative 為「表達情意的唯一藝術公式，就是找出『意之象』，即一組物象、一個情境、一連串事件；這些都會表達該特別情意的公式。如此一來，這些訴諸感官經驗的外在物像出現時，該特別情意就馬上給喚出來」(黃維樑中文譯文) 等的觀點⁴，都說明瞭意象在「情物關係」手法 (objective correlative, 余光中譯文)⁵或客體駢喻法標出新事物與新意義的比喻性之重要性。是以余光中嘗認為「我們似乎很難想像一首沒有意象的詩，正如我們很難想像一首沒有節奏的詩」。⁶又，簡政珍認為「詩人最大的考驗就是意象的經營」。⁷此外，黃維樑亦指出了：「因此詩人能不能透過意象策略標出事物間的新意義，或者能否把新意義賦予新事物，使讀者有所領會，新鮮有趣，為衡量詩人技藝重要的詩法」。⁸循此，本文的意象的比喻性涵括了

³ Percy Bysshe Shelley, "A Defence of Poetry" in M.H. Abrams and etc ed. 1986. *The Norton Anthology of English Literature (5th edition, Volume 2)*. New York & London: W.W. Norton & Company, p.780. 中文譯文部分參考自黃維樑譯文，詳見黃維樑：《中國文學縱橫論》(臺北：東大圖書股份有限公司，1988 年 8 月)，頁 226。

⁴ T. S. Eliot. 1928. "Hamlet and His Problems" in *The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism*. London: Faber and Faber, p.100. 中文譯文參見黃維樑：《中國文學縱橫論》，頁 212。

⁵ 余光中：〈論明朗〉，《掌上雨》(臺北：水牛圖書出版事業股份有限公司，1989 年 10 月)，頁 17。

⁶ 余光中：〈論意象〉，《掌上雨》，頁 9。

⁷ 簡政珍著：〈洛夫作品的意象世界〉，陳蕙欣編：《七十六年文學批評選》(臺北：爾雅出版社有限公司，1988 年 03 月)，頁 15。

⁸ 黃維樑：《中國文學縱橫論》，頁 226。

余光中於評論所提及之「明」／明喻與「暗」／暗喻、轉喻、提喻、曲喻、擬人、誇張、對比以及象徵比喻技藝。此比喻的作用亦猶如王弼所論及「夫象者，出意者也。……象生於意，故可尋象以觀意」的觀點，⁹即讀者按詩的意象「可尋象以觀意」，依據外在之「象」以試圖還原詩人的內在之「意」。是以，若外在之「象」不正確／精確，讀者則有可能誤解詩人的內在之「意」。羅青為中西比較文學學者暨詩人，熟悉西方文學比喻資源如雅克慎（Roman Jakobson）的相似語意的選擇和毗鄰詞語的組合而成的觀點：相似語意的選擇促成隱喻（metaphor）；毗鄰詞語的組合促成換喻／置喻（metonymy）等的意象比喻觀點。因此對於隱喻（相異或不相干的客體上發現相似）¹⁰、換／置喻、主客易位、意象疊景、時間空間化、空間時間化¹¹等的技藝應具有深入的認知與把握。

承上。在余光中意象與其「虛」／「陰」與「實」／「陽」的用語和意涵方面，筆者擬援引白靈的意象的虛實觀點來辨析余光中意象的「虛」／「陰」與「實」／「陽」指涉意涵。白靈細膩指出世間一切能寫入詩的，不外「情」（感情）、「理」（思想）、「事」（人事）、「物」（外物）四者。前兩者是看不見的，可用「情」字來代表，看不見是「虛」；後兩者是看得見的，可用「景」來代表，看得見的，是「實」的。¹²循前，余光中的意象之

⁹ 魏·王弼、晉·韓康伯、宋·朱熹著：〈附錄：周易略例·明象〉，《周易二種：周易本義、周易王韓著》（臺北：大安出版社，1999年7月），頁262。

¹⁰ 參考並啟發自簡政珍：〈洛夫作品的意象世界〉，陳蕙欣編：《七十六年文學批評選》，頁37-38。

¹¹ 簡政珍：〈洛夫作品的意象世界〉，陳蕙欣編：《七十六年文學批評選》，頁37。

¹² 白靈：《一首詩的誕生》，（臺北：九歌出版社有限公司，1993年3月），頁56。

「虛」／「陰」可指抽象非具體的（推理）指涉、「實」／「陽」則指具體指涉。因此余光中的「在具體與抽象之間作著選擇，那意象立刻立體化起來」的意象書寫觀點，需要「經驗的綜合、變形、轉位等等作用」類似的「換位」、「陰陽交錯」：「虛中有實」、「實中有虛」、「亦虛亦實」、「虛實相生」，方能「虛虛實實」、「明明暗暗」、虛實不分；若只是淺顯持續的「暗」／隱喻的「幾何比例」，它「只訴諸視覺與觸覺，離性靈尚遠」的詩學觀點。¹³如前所述，余光中的〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉是以張力、感性、知性、語調、句篇、結構、比喻、主題、手法、組詩結構、無我、戲劇化、好奇、同情、幽默，實行主知手法，感性的軌道駛行使知性等維面來論析羅青彼時甫逾二十歲之詩作。余光中前述的意象、意念／詩想以及句篇的評論觀點認為 1971 年 1 月，彼時約 23 歲的年輕詩人羅青即能對意象經營極為重視的意念／詩想是相當吻合的。由此，我們可從羅在其《吃西瓜的方法》內第二輯「山水冊」〈玉山引十首·下山〉的後記對創作的過程反思寫道的自述：「……既無結構，又乏主旨，有象無意，有句無篇，『情景』不能交融，難成『有機』之體……」得到對應余光中觀點的例證。¹⁴承前，筆者將之與意象書寫技藝和意象、意念／詩想、「新」知感性相關的意象書寫技藝，初步歸納為比喻確定、互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣／天真擬人化這四項主要技藝。

在「意念／詩想」意涵方面，筆者認為余光中〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》〉評論觀點運用的「哲意」、

¹³ 余光中：〈論意象〉，《掌上雨》，頁 14。亦參見余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 88-89。

¹⁴ 羅青：〈玉山引十首·下山〉，《吃西瓜的方法》（臺北：幼獅文化公司幼獅文藝社，1976 年 1 月），頁 48。

「命意」、「立意」、「意念」或「主題」¹⁵的意涵都可指涉羅青所極為重視的「詩想」觀點，故筆者將「意念／詩想」相合起來論述之。事實上，它們和精確的意象書寫技藝以及知性感性乃是相輔相成的，即誠如羅青指出其詩意象的選取策略似亦遵循了其「戛戛獨造而不怪險冷奧，奇絕精妙而不纖巧賣弄，內容豐富而不蔓不枝，技巧純熟而不油滑造作。而最主要的，乃是詩人對人對世事的通達，不僅能抒一己之情，亦能代他人吐露心聲，能自各種不同相反相成的觀點，來看各種不同的事情事物。事實上，求絕求奇，乃詩家天職，然奇絕之後，若無深厚的思想及通達的胸懷為原動力，則往往易陷入魔障，不能自拔」。¹⁶此外，羅青 1974 年的初稿，且於 1975 年 5 月修正的〈草根宣言〉這篇重要的「詩想」文獻強調了：現代詩在精神和態度方面應是「對民族的前途命運不能不表示關注且深切真實的反映」與「詩必須真切的反映人生，進而真切地反映民族」。因此若我們檢視臺灣現代詩發展的脈絡，其〈草根宣言〉的重要意義乃在於如向陽指出的：嘗試整合以龍族詩社為代表的，即 70 年代詩人群所追求的、異於 50、60 年代詩人的「民族詩風」、「現實關懷」及「正視本土」與「多元並進」的「詩想」。¹⁷是以羅青所倡導的文學觀念與書寫技巧上必然與他的前一輩詩人有別。循此，在精神和態度「詩想」方面，羅青認為「對過去，我們尊敬而不迷戀，對未來，

¹⁵ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 85、88、96、98。

¹⁶ 羅青：〈卷第一：追詩之魂·追魂手筭〉，《詩人之燈：詩的欣賞與評論》（臺北：東大圖書股份有限公司，1992 年 7 月），頁 21。

¹⁷ 向陽著：〈七十年現代詩風潮試論〉，陳蕙欣編：《七十三年文學批評選》，頁 114-115。

我們謹慎而又信心。我們擁抱傳統，但不排斥西方。我們的態度是瞭解第一，然後吸收、消化、創造。創造是我們最終的目的」；而在創作和理論「意念／詩想」方面，羅青則認為「詩想是詩的語言和形式之先決條件，我們不迷信語言，也不忽視形式。因為只有詩想變，整個詩才會變」，「任何在形式、音樂、意象、語言上單一求變的企圖，只能造成一時外貌的整容，但無法在本質上開創新的局面」，「新鑄的語句，應當避免謎語式的割離和矯揉式的造作」。¹⁸要特別指出的是，余於文中細膩地爬梳羅青延續紀弦和方思的「主知」詩風，由此筆者認同劉正忠的觀點，即認為羅青的「詩想」應受到紀弦的影響。¹⁹

在「新」知感性意涵方面，我們知曉，意象乃具體的形像或畫面，表現了詩人在理智（知）和感情（感）的經驗。誠如美國學者周文龍 Joseph R. Allen 關於羅青的「新」知感性所指出的：「Lo Ch'ing has embraced traditional sensibilities and integrated them with non-traditional elements, offering us poetic configurations that are innovative and aesthetically harmonious」觀點，²⁰他清楚論析了任何具有「新」的「知感性」的表現必須建立在深厚「歷史意識」

¹⁸ 羅青：〈文件冊：草根宣言〉，《羅青散文集》（臺北：洪範書店有限公司，1983年8月），頁113-120、131-132。

¹⁹ 參見劉正忠：〈機械、騷音與詩想〉，《臺大中文學報》，第47期（2014年12月），頁241-294。羅青亦有論文或文章論析紀弦詩藝，見羅青：〈俳諧幽默論紀弦〉，《詩的風向球——從徐志摩到余光中（第三冊）》（臺北：爾雅出版社有限公司，1994年8月），頁79-116；羅青：〈天真直率詩無敵〉，《人才紅利時代之一：試按上帝的電鈴》（臺北：九歌出版社有限公司，2017年8月），頁24-52。

²⁰ 參見 Jason C. Kao. 2016. *The Poet's Brush: Chinese Ink Paintings by Lo Ch'ing*. Washington DC: New Academia Publishing, 2016, p.7.

的認知反思上。循此，羅青的新知感性熔鑄了正如上文所梳理的余光中重要觀點：「羅青詩中的世界，既非純粹的感性、也非純粹的知性，……是在知性的軌道上駛行感性」，即對應了羅青「感性之知」與「知性之知」的新知感性。²¹此新的知感性得以構建實乃羅青能夠成功轉化、多元、解構，並配合了詩的主題、題材、意象、形式以及內容統一而謀篇經營所得來的。還要指出的是，羅青《不明飛行物來了》詩集的文獻亦提供此「新知感性」的重要觀點：避免臨摹古典／新古典／傳統的，無用新觀點新語言而僅僅賡續古典／新古典／傳統的「知感性的分離」（*dissociation of sensibility*），²²因此其「新」知感性」能充分反映其此時此地之「意念／詩想」。概言之，羅青的「新知感性」乃建基於「歷史意識」，並能「知」與「感」不分離地反映時代與「人」的「現實」境況。²³

²¹ 見羅青：〈山水進行式：懷余承堯老畫師〉，《文訊》，第377期（2017年10月），頁76。

²² 見黃智溶記錄：〈訪羅青〉，羅青：《不明飛行物來了》（臺北：純文學出版社有限公司，1988年6月），頁1、5。

²³ 以「現實」為切入點的相關論述方面，可參見陳佳琦：《反對現實主義與臺灣早期後現代論述的生成：以羅青、蔡源煌、林耀德為中心》，臺南：國立成功大學臺灣文學研究所博士論文，2013年。其他與「現實」相關的討論可參見羅青：〈卷第一·追魂之詩·詩的想像與現實生活——再談〈水稻之歌〉〉，《詩人之燈：詩的欣賞與評論》，頁63-71。又及，羅青嘗稱為「鍛接的一代」，故就羅青「現實」書寫觀點亦見羅青：〈獻辭冊：鍛接的時代：第一屆中國現代詩獎·詩創作獎得獎獻辭〉與〈文件冊：草根宣言〉《羅青散文集》，頁113-120、121-134；李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰主編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，頁303-333。

明乎上述三項關鍵詞的界定意義，我們知曉詩創作的其中一個重要元素的意象書寫技藝，乃是經過高超想像力提煉凝成了的比喻結果。這個確切比喻提煉凝成的技藝正猶如余光中所言的「在具體與抽象之間作著選擇，那意象立刻立體化起來」技藝，²⁴它亦考驗了如羅青所言的：「詩人能否機敏地透過高超奇特的想像力，或者獨特角度細緻觀察以及特殊的聯想技藝才力」，²⁵意象書寫技藝和意念／詩想高度契合，方能帶來新的「新」知感性。

三、判準與睿見：意象、意念 / 詩想、 「新」知感性評論觀點

據前述余光中三筆有關羅青詩文的文獻資料，余光中先約於 1973 年 1 月 24 日完稿的〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉敏銳指出羅青了「是一個肯想，能想，想得妙，想得美的詩人」，並研判其書寫實績為臺灣 70 年代「新現代詩的起點」。²⁶依循該文與本文相關的詩意象、意念／詩想、以及「新」知感性這四者聯立的評論觀點方面，余主要以比喻、換位、虛實、明暗等的視角切入，論析了 60 年代末 70 年代初剛步入詩壇的羅青極具個人特色的茶杯、小白蝶、海鷗、西瓜、星星、地球、柿子、太陽、蘋果、蛇、手錶、月亮等意象運用技藝，並由此提出了內蘊其中的意象與意念／詩想和知性感性交互鏈接的比喻確定、

²⁴ 余光中：〈論意象〉，《掌上雨》，頁 14。

²⁵ 羅青：〈卷第一：我怎樣寫〈金喇叭〉〉，《詩人之燈：詩的欣賞與評論》，頁 46。

²⁶ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 8-99。

互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣／天真擬人化這四項主要的意象書寫技藝。再者，余亦依據彼時超現實主義的「濫感」和純粹經驗的「未經知性介入毫無概念作用」詩風之脈絡語境，²⁷分析道：「羅青詩中的世界，既非純粹的感性、也非純粹的知性，……是在知性的軌道上駛行感性」，是以「對於超現實主義和純粹經驗之說，是一大挑戰」。²⁸綜上，余提出了一個重要的評論觀點：羅青是在知性的軌道開展感性思索的創作元素和手法。

其次，〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉發表後約 14 年後的 1987 年，余光中的〈現代詩的一種讀法〉亦賡續上文與本文有關的意象、意念／詩想以及知性和感性的評論觀點，細緻指出了：「……從早年《吃西瓜的方法》起，一直注重結構與命意，在發展上層層逼近，在語言上只求稱職，不是鋪張，每有哲意與抽象的理趣。他一出現，現代主義辛苦追求的張力和濃稠的意象，就消弭了。羅青對紀弦一向推崇，在詩風上，他可以說是紀弦和方思『主知』傾向的隔代遺傳，發揚了紀弦有心推廣的詩觀。他的『設計創作』匠心巧運，提高了現代詩的知性，對於年輕一代頗有影響……」。²⁹筆者以為，引文中的「命意」和「哲意」即與本文的「意念」與「詩想」意涵相符。又，余的評論觀點亦延續其 70 年代的觀點所指出的：羅青消弭了彼時（老）現代主義「辛苦追求的張力和濃稠的意象」的意象策略特點。又及，要指出的

²⁷ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 75。

²⁸ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 76。

²⁹ 余光中著：〈現代詩的一種讀法〉，陳辛蕙編：《七十六年文學批評選》，頁 182。

是，在「知性」方面，余細膩地爬梳羅青延續紀弦和方思的「主知」詩風。

復次，又約 44 年後的 2017 年 8 月前的時間節點，若我們檢視余光中為羅青《試按上帝的電鈴：人才紅利時代之一》作序的〈為現代詩畫鬆綁〉序文，我們當可觀察到余依舊賡續了〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》〉的語言張力、語調、句式、謀篇、主題、警句等視角來探析羅青的詩與墨彩畫作。³⁰於此要特別指出的是，余光中延續早前 70 年代已有的「詩心通於畫意」評論視角，繼續以「虛實」的視角：「最動人的，是其實中盈虛，虛中盈實，終於虛實相同，即虛即實，出入無礙，自由得令觀賞者虛實相激」的評論觀點來評論羅青的詩與畫相互支援補足的技藝特點。³¹余「虛實」的角度與內涵的評論觀點亦與本文所論及的意象、意念／詩想以及「新」知感性相關，筆者將於下文展開論述之。

余光中〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉對於彼時初涉詩壇的羅青之意象書寫技藝的優點和弱點均給予了清晰的評論和例證說明。承上的說明，余主要以比喻、換位、虛實、明暗等視角評論羅青 70 年代書寫的茶杯、小白蝶、海鷗、西瓜、星星、地球、柿子、太陽、蘋果、蛇、手錶、月亮等意象，清晰指出了內含其中的意象與意念／詩想鏈接之比喻確定、互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣擬人化這主要四項意象書寫技

³⁰ 余光中：〈為現代詩畫鬆綁〉，羅青：《人才紅利時代之一：試按上帝的電鈴》，頁 7-21。

³¹ 余光中「詩心通於畫意」的用語見余光中：〈為現代詩畫鬆綁〉，羅青：《人才紅利時代之一：試按上帝的電鈴》，頁 8。

藝。細究之，這些評論觀點約見於〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉十二處的文段，茲臚列分析如下：

第一，余光中以「意象極少」、「比喻確定」、「思路清晰」，「全詩的發展的過程，簡直就是一則數理習題的演算」評論〈茶杯定理〉一詩，說明瞭羅青以「茶杯」／「茶」為意象，成功對應了「冷暖自知」且「人生不過是一盞茶的功夫」之「哲意」／推理／聯想的意念／詩想。³²

第二，余光中除了細膩指出羅青《吃西瓜的方法》共四卷八輯中的前面幾輯詩文本之意象技藝已有「兒戲的『擬人格』」的因數外，余亦明確地點出了彼時初涉詩壇的羅青之對仗句法、平衡篇法、平易口語、大量成語以及前述的「兒戲的『擬人格』」仍「手法未臻圓熟之境」不足之處。³³

第三，余光中指出了〈故土·故土〉一詩「第四段前六行中六個隱喻的轉換，主客之勢平行排列，過於明顯，就未免太機械了一點」的缺失。³⁴

第四，余光中論及〈橫貫公路八首〉的意象技藝之「擬人格的運用也較為含蓄」，甚具「清朗」的詩質。³⁵

第五，余光中指出〈夢的練習〉逐漸展現「泯句於篇」的「羅青式的結構」（「羅式結構」），此詩構乃是「前後對稱，而在交

³² 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 77。

³³ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 80。

³⁴ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 83-84。

³⁵ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 84。

互反映的過程之中，不知不覺，完成了首尾換位；有時是左顧右盼，旁敲側擊，在迂迴行進的過程之中，漸入漸深，形成高潮，且呈現主題」的技藝手法特點。因此，余就意象的換位技藝的視角，分析〈夢的練習〉的篇首的「日」意象在「不知不覺之中」換位成了篇末的「星」意象，稱許「這種乾淨的手法十分可喜」。³⁶

第六，余光中認為羅青散文詩〈白蝶海鷗和我〉的意象能緊密呼應（筆者按，原詩題應為〈白蝶海鷗車和我〉，余光中句子的似少了「車」字）。余細膩點出此詩的聯想之跳躍程式是從蝶至鷗再至人；羅青含蓄地敷衍蝶至鷗的聯想意念／詩想，並隱藏了由鷗至人的聯想結構，以讓讀者自己沿著蝶到鷗的聯想意念／詩想程式結構去追索完整的蝶至鷗再至人的意念／詩想，其意念／詩想雖「輕輕道來」，「淡淡點出」，然而卻是「餘味無窮」的。³⁷

第七：余光中指出羅青在第三卷〈吃西瓜的方法〉組詩雖「意念十分單純，意象十分清晰」，然兩者之「交相反射彼此呼應的過程，則極為繁富」。余光中更進一步指出羅青意象與意念／詩想緊密結合的「移形換位」和「陰陽交錯」的手法：「意象與意念互為表裏，開始的時候，表是表，裡是裡，猶判然可分，等到虛實之間幾經換位，虛者實之，實者虛之，已覺虛中有實，實中有虛，終於亦虛亦實，表裡溶成一片，不復可分了」。³⁸據余的觀點，這「移形換位」與「陰陽交錯」的手法使得羅青的詩具有「知性的秩序」與「進乎幾何圖形的抽象美」。因此余光中以「綜合的立體主

³⁶ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 85。

³⁷ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 87。

³⁸ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 88-89。

義」和「變形時期」的畢卡索的創作特點來對比說明羅青此詩的意象書寫技藝。³⁹

第八，余光中細緻地梳理了羅青的意象技藝逐漸精進的軌跡：認為〈故土·故土〉「未能免於機械式的笨拙」，然而到了詩集的第三卷的〈兩顆樹〉之以人觀樹，終於以樹觀人的書寫，開始有「對立之中仍能交感；表裏虛實之間已經具有彈性」。又，余光中以〈茶杯定理〉、〈書房書房〉、〈手拿掃把〉等為例，論述它們「做到了表裏合一虛實不分的境地」。余特別申論了〈手拿掃把〉裡的「掃把」意象成功幻化出吉他和利鏟多個意象的書寫技藝，它「大大豐富了它的象徵作用」，增加了前段意念／詩想「那種莫測高深的懸宕感」；是以本詩在甫達「高潮時突然煞住」，意象雖然單純，語言也不夠「警策」，然而其「結構的力量迫使我们嚥下它極富抽象美和空間感的宏大境界」。⁴⁰當然，余光中亦指出本詩唯一的弱點乃羅青擇取屬於西方世界的「吉他」意象策略，因為「吉他」的音樂性質與全詩神秘而肅穆氣氛不盡相符。無論如何，余讚許本詩是「近兩三年來罕見的好詩」，並援引顏元叔文學乃哲學的戲劇化的觀點說明本詩是此方面的佳例。⁴¹要指出的的是，余光中亦敏銳指出羅青似乎受到史蒂文斯（Wallace Stevens）的意象書寫技藝之啟發與影響。

第九，余光中雖然指出羅青〈吃西瓜的六種方法〉「並不是集中最好的作品」；但他亦指出了其意象、意念／詩想和知感性的特

³⁹ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 89。

⁴⁰ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 90。

⁴¹ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 90。

點：即「吃西瓜的六種方法」之第五種方法乃是「從瓜形想到地球與星星」；第四種吃法「把死而入土的人和生而出土的瓜相對照」；第三種吃法表現西瓜「自給自足的精神和中庸之道」；第二種表現「瓜的完整和綿綿不絕」，敏銳論述了「吃西瓜這回事不僅是哲學，更是一種經驗，所以第一種『吃了再說』當然也是一種方法，一種好方法」。⁴²

第十，余光中稱許第四卷「柿子的綜合研究」在結構經營上是「最成功的例子」外，余亦以早餐／旭日姿態桌子的詩句：「對我，擺出了一幅／日出寒山外的姿態」⁴³，解讀了柿子認清了自己，「他有野心再用一生的過程去模倣太陽」⁴⁴，然卻成了到落日／水準床上：「一個柿子／霍然的／落在我水準水準的床上／悲壯的／對我，擺出一幅／長河落日圓的姿態／使激動萬分的我／差點成了一隻，孤鷺／一隻盤旋而起的孤鷺／久久久久……無枝可棲」。⁴⁵循此，余光中指出了羅青在本輯以「柿子」做的中心意象，「虛虛實實，明明暗暗，投射到許多圓的，紅的，香的意象；而最饒富意義的疊合，是柿子和太陽，因為柿子之為果實，正如一枚具體而微的太陽」，呈現了羅青個人特色的美學經驗和其對社會觀察的意念／詩想意義。⁴⁶

⁴² 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 91。

⁴³ 羅青：〈柿子的綜合研究·研究動機〉，《吃西瓜的方法》，頁 167。

⁴⁴ 羅青：〈柿子的綜合研究·研究內容·柿子觀〉，《吃西瓜的方法》，頁 167。

⁴⁵ 羅青：〈柿子的綜合研究·研究結果〉，《吃西瓜的方法》，頁 182-183。

⁴⁶ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 92-93。

第十一，循前述的第十個例子，余光中進一步以〈柿子與我·第三回合〉詩句裡：「那柿子／以其蛇行般的香氣／吞食了我的呼吸／潛入了我的血液／旋進了我的心中／旋出了一隻歌／那遙遠而熟悉的歌聲／那屬於……／幼稚園的歌聲：／排排坐，吃菓菓／幼稚園裡／一條蛇」⁴⁷的意象與意念／詩想之轉換遞進程式，即將柿子聯想接上蘋果，但更超過了蘋果而「攫住了蛇」這種「曲折」，「寓世故於天真」的手法，成功產生了「極佳的震駭效果」，由此余認為羅青「真不是一個簡單的詩人」。⁴⁸

第十二，於《吃西瓜的方法》卷四第二輯的〈司機阿土的月亮〉一詩，余光中細膩指出羅青「把月亮和交通標語，方向盤，輪胎，地球等意象疊合在一起，接得很是緊密」⁴⁹。再者，余光中指出〈手錶的月亮〉為這一輯「最富哲理最饒玄趣而形而上上又最完整的一首」，並論及羅青擅長的「換位法」與「虛實相生」手法於這首詩裡「發揮最為成功」；余以其詩句「說：帶錶是帶手鏢／你就把錶取下／滴答滴答，藏錶入袋／說：長針是長槍，短針是短劍／亂揮一氣的秒針是，指東劃西的權杖／你就把槍劍權杖全部取下／答滴答滴藏錶入懷／又說：圓圓錶面的十二數字／就等於地球表面的煩惱數字……」⁵⁰說明瞭標明時間的手錶象徵人生，月亮意象象徵永恆；指出把手錶「……你就從滴答滴答滴的懷中／把疑傲嫉懼愛恨智愚生老病死／統統答滴答滴的取

⁴⁷ 羅青：〈柿子的綜合研究·柿子與我·第三回合〉，《吃西瓜的方法》，頁 179。

⁴⁸ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 94-95。

⁴⁹ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 96。

⁵⁰ 羅青：〈手錶的月亮〉，《吃西瓜的方法》，頁 191。

下一一取下／然後把光光亮亮的錶，朝空一扔／扔成一個月亮，圍著你／繞著你旋著你轉著你，旋你轉你圍你繞你／成一顆，新的無名恆星」⁵¹，成了「極為戲劇化的哲學手勢」「意念／詩想」。⁵²

承上，筆者擬將余光中上述十二處的評論觀點，再結合前述〈現代詩的一種讀法〉裡關於羅青的「命意」／意念／詩想，消弭了（老）現代主義「辛苦追求的張力和濃稠的意象」的意象書寫技藝特點，以及延續紀弦和方思等人的「主知」詩風；〈為現代詩畫鬆綁〉「虛實」評論觀點相對讀，由此約略歸納余主要十九點個核心評論觀點，它們為：1.確定的比喻意象；2.童趣化／兒戲化／天真化（「好奇」、「同情」、「幽默」）⁵³以及含蓄清朗的擬人格意象運用；3.前後對稱，而在交互反映的過程之中，不知不覺，完成了首尾換位，並呈現了主題／意念／詩想的意象技藝；4.緊密呼應且跳躍聯想的意象技藝；5.「移形換位」與「陰陽交錯」的意象手法產生了「知性的秩序」與「進乎幾何圖形的抽象美」；6.意象運用成功表現了哲學／哲理／推理的知感性和詩想；7.意象運用產生豐富抽象美的知感性和詩想；8.意象群對立之中仍能交感，表裏虛實之間亦具有彈性；9.意象雖單純，語言也不夠「警策」，然能使得「結構的力量迫使我們嚥下它極富抽象美和空間感的宏大境界」；10.意象之外形能與哲學／哲理、經驗以及方法產生聯想內涵；11.精湛的意象虛實明暗的移形換位手法；12.疊合意象的運用

⁵¹ 羅青：〈手錶的月亮〉，《吃西瓜的方法》，頁 192。

⁵² 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 96。

⁵³ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 99。

展現了個人的美學經驗和社會觀察之「新」感知；13.詩心畫意相通的評論觀點，即點了出羅青的意象與詩構的鏈接緊密並形成幾何圖形的抽象美；14.「曲折」且「寓世故於天真」的意象技藝產生了「極佳的震駭效果」；15.極為戲劇化的哲學手勢，或哲學的戲劇化的意象技藝、16.指出了羅青與史蒂文斯（〈酒的軼事〉，〈蘭吉他的手法〉）般將一個意念／詩想翻來翻去／形而上詩人如約翰當等人的意象、意念／詩想技藝的源流譜系的汲取和創新的軌跡；17.知性的手法駛行感性；18.「層出不窮的意念」⁵⁴；19.借助繪畫／畫意（畢卡索／蒙德立安／尼科爾孫）⁵⁵。循前，筆者將上述 19 點再化約為余指出的羅青比喻確定、互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣／天真擬人化這四項意象書寫技藝的評論觀點。由此，筆者於下文將從羅青 70 年代的創作歷程，擴大至 2000 年的五首詩作分析這四項技藝加以對應余光中前述的判準與睿見。

余光中上述從 1970 年代至 2017 年間的評論觀點、四項意象書寫技藝與意念／詩想以及新的感性除了緊密對應羅青 70 年代的詩作外，它們亦可被擴大有效解讀其 80 年代、90 年代以及 2000 年代的意象、意念／詩想以及新知感性書寫。是以，確切而言，羅青於 1970 年 12 月〈吃西瓜的六種方法〉⁵⁶裡的西瓜、星星以及地球三個「實」「象」，既能互為表裡、虛實之間換位交錯，且又能「兒戲」／童趣／天真擬人化，折射了其內在蘊含多元的「虛」

⁵⁴ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 98。

⁵⁵ 余光中：〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉，《聽聽那冷雨》，頁 99。

⁵⁶ 余光中總編輯、張默主編：《中華現代文學大系·臺灣（1970-1989）·詩卷（二）》（臺北：九歌出版社有限公司，1989年），頁 641-642。

「意」：即人吃的慾望、西瓜存在與依循西瓜／人的本性／屬性吃的方法等其他多種「意念／詩想」的可能方法。換言之，在「意念／詩想」的「歷史意識」（亦是詩裡血統、籍貫、哲學以及版圖）範疇的人類傳統的演繹法與歸納法外，羅青提出了一個新的解構傾向與意義多元的「意念／詩想」方法與「新」知感性之詩性感受。羅青藉著本詩敏銳指出了「意念／詩想」：任何新的，多元的方法必須先依循方法「本性」（如本詩述及的：「血統」、「籍貫」、「哲學」、「版圖」），或擴而言之建基於古典與歷史傳統上，唯有如此方能構建以古出新的「新」感知性。正是在這個意義上，此詩的「新」知感性的主知之「感性思索」，猶如余光中所指出的一個重要洞察觀點：羅青的知性與感性書寫策略，可用以反駁彼時超現實主義與純粹經驗掩蓋了「知」的「濫感」。⁵⁷

此外，據黃智溶的訪談記錄，羅青 1983 年 12 月寫就的作品〈不明飛行物來了〉之不明飛行物／幽浮意象象徵了古代大思想家偉人在不同歷史階段或是受到的歡呼，或是受到抨擊的待遇。他們「忽升忽降，忽暗忽明」所發出的光芒正如 80 年代不明飛行物／幽浮成的新聞媒體熱點議題。詩句的「偉人」與「不明飛行物體」誠如余光中指出的，虛實之間成功互換交錯，互為表裡精確地反映羅青反思「非物質的關係」的諸多科技快速發展、武器研發日新月異、自然生態平衡失衡、核子戰爭陰影等的「知感」與「意念／詩想」。因此不明飛行物／幽浮代表著一種超人式的神秘力量，它象徵高層次的文明可以解決人類面對前述問題。此外，它除了象徵 20 世紀人類文化文明現象以及對新的「理想國」追求與滿足外，它亦

⁵⁷ 相關論述可參見李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，頁 312-314。

可能「是一種非正式的未知警告」。⁵⁸換言之，羅青不明飛行物體的意象成功嶄露了余光中所論及的知感合一的「新」知感性。⁵⁹

另，在翻新的意象、「意念／詩想」及新的知感性方面，我們可從羅青約 1985 年 1 月前完成的〈天淨沙——舉例之一〉裡⁶⁰，馬致遠「古」之「枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯」的意象群，梳理與羅青「今」之臺北／淡水河的電線、水泥柱、電視天線、人行路橋、淡水河的活動／場景／特寫等形成了互涉文義格局（張漢良語），成功互為表裡，移形换位，以古出新地構築了極具翻新且強烈的意念／詩想與「新」知感性。

又，在詭辯式辯證的意象及「意念／詩想」方面，羅青於 1994 年發表的〈論杜甫如何受羅青影響〉⁶¹的「意念／詩想」亦能機敏地反映了若彼時彼地古代的人事物如杜甫被此時此地的「方法」所後設／拼貼／解構／戲仿，從而能於「今」造「古」，於「古」造「今」，「國破山河在」的「古」與臺灣「今」之「四分五裂」現實相參照下，互為表裡，移形换位，總結出一個強烈而又不無具詭

⁵⁸ 參見黃智溶：〈後記：從繪畫語言出發：訪羅青〉，羅青：《不明飛行物來了》，頁 5-14。

⁵⁹ 相關論述亦見李樹枝著：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，頁 315-317。

⁶⁰ 羅青：〈錄影詩學舉例·天淨沙——舉例之一〉，《錄影詩學》（臺北：書林出版有限公司，1988 年 6 月），頁 15-29。

⁶¹ 白靈主編、余光中總編輯：《中華現代文學大系貳·臺灣（1989-2003）·詩卷（一）》（臺北：九歌出版社有限公司，2003 年 10 月），頁 374-389。書中註明詩作原載 1994 年 10 月 20 日《中國時報》副刊。

辯式的「意念／詩想」：「『國破山河在』／不單受了我／同時也受了我們大家的，影響」。⁶²

又及，我們似可從羅青於 2000 年 10 月發表的〈二〇〇〇年狢狢節之年〉⁶³，辨別其成功轉化了「古」「今」「狢狢」「意」與「象」，且並置、重組、併貼、諧擬《廣韻》、《山海經·東山經》、《楚辭·九歌》、《百科全書》的文句、內容資訊，將之重新編碼，解構了《廣韻》、《山海經·東山經》、《楚辭·九歌》、《百科全書》的能指與所指之間的聯繫，因此能強烈地將「狢狢」意象及其本身的生物特徵資訊具象化／象徵化為「你不敢，我不怕」，「遇見中國人／則眠」，「多產於熱帶，亞熱帶／及溫室帶之平原或水泥森林」，「一隻沒有影子／但會學鳥鳴的狢狢」的（臺北）人。⁶⁴「狢狢」的外型可被聯想為多種動物的組合，牠／牠們象徵著如後現代試管生物、後現代的人（包括臺北人臺灣人）。本詩於虛實之間成功換位交錯，互為表裡，呈現了羅青兒戲／童趣／天真的「擬人格」在 2000 年時期所取得的成就。

最後，在余光中「詩心通於畫意」評論觀點方面，筆者擬以羅青寫《吃西瓜的方法》時期左右的 1968 年與 1973 年的兩幅畫與余光中提及羅青的茶杯、小白蝶、海鷗、西瓜、星星、地球、柿子、

⁶² 相關論述可參見李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，頁 318。

⁶³ 白靈主編、余光中總編輯：《中華現代文學大系貳·臺灣（1989-2003）·詩卷（一）》，頁 383-386。書中註明原載 2000 年 11 月 20 日師大國語中心《端午節專號》。

⁶⁴ 相關論述亦見李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，頁 319-321。

太陽、蘋果、蛇、手錶、月亮等意象與余光中的詩畫觀點對讀，茲舉〈月亮與星星的對話〉與〈鯤飛成鵬〉簡析之：

羅青：〈月亮與星星的對話〉，1968年。⁶⁵

羅青：〈鯤飛成鵬〉，1973年。⁶⁶

若我們審視羅青這兩幅畫的意象經營策略，畫中「月」與「星」星球意象、「鯤」與「鵬」魚鳥意象可被加以聯立至《吃西瓜的六種方法》的書寫策略。其充滿畫意的詩構與「意念／詩想」以及新知感性鏈接緊密，虛實之間，互為表裡，月、星、鯤、鵬多種幾何圖形的「對話」，因題生題，「移形換位」與「陰陽交錯」

⁶⁵ Jason C. Kao. 2016. *The Poet's Brush: Chinese Ink Paintings by Lo Ch'ing*. p.85.

⁶⁶ Jason C. Kao. *The Poet's Brush: Chinese Ink Paintings by Lo Ch'ing*, p.93.

的意象手法成功產生了余光中所謂的「知性的秩序」與「進乎幾何圖形的抽象美」與「極富抽象美和空間感的宏大境界」。由此觀察了地球是一大圓，其上長出一粒小西瓜，是小圓，形同父子，四周的星星是更小的圓點；對照起來，人在地球表面上，成了不得其門而入的「瓜子」，亦充滿了「進乎幾何圖形的抽象美」與「極富抽象美和空間感的宏大境界」。因此羅青能透過意象的精心經營，重新調整客觀和事物的原有次序；此互為表裡、換位交錯，「好奇」、「同情」、幽默的擬人化以及哲學的戲劇化書寫技藝帶來了余光中指出的新的感知。

綜上羅青於 70 年代至 2000 年代的不明飛行物、杜甫、狃狃、淡水河、電線、電線桿等意象技藝書和意念／詩想及新知感性的創作實踐，我們可初步研判羅青似乎依循了余光中 70 年代的評論觀點的點撥與鼓勵，進而能持續進行前述四項等技藝之餘，亦能「肯想，能想，想得妙，想得美」，成功深化並開展其新的意象書寫技藝。若我們將之放在 60 年代末 70 年代初的超現實主義和純粹經驗詩潮、70 年代的鄉土文學，乃至 80 年代至今多元解構文學思潮流變脈絡，余光中論及其 70 年代有別於超現實主義和純粹經驗「新現代詩的起點」綻露的知性與感性之後，羅青能從 70 年代至 2000 年，透過意象與意念／詩想的創作手法鏈接，而有了若干錄影詩學和後現代詩學「起點」的討論，給予臺灣詩壇新的知感性書寫例證。

結合前言第一與第二面向思考的討論，在評論觀點方面，我們亦可指出余光中前述對羅青詩意象書寫技藝之評論觀點之於 70 年代後，80 年代、90 年代乃至 2000 年羅詩意象書寫技藝和意念／詩想和新知感性評論觀點重大的判準意義。基於篇幅關係，筆者僅抽樣

論述之。余光中的評論觀點的判準似乎影響了下列從 80 年代至 2012 年間諸家的觀點，茲以四點簡述如下：

首先，在詩選本簡析的例證方面，80 年代蕭蕭與楊子澗編的《中學白話詩選》，楊子澗論及的「詠物長予人以一般意象之外的詮釋……余光中把羅青喻為現代詩七十年代一開始的『一個健康的新機』，說他是一個『肯想，能想，想得妙，想得美』並不是沒有緣由的」⁶⁷與「羅青的詩充滿童話的諧趣，寫詩而帶有諧趣的……〈水稻之歌〉是一首擬人化的，甚至於可以說是擬『學童』化的詩」這兩項評述觀點⁶⁸，應是以余光中「肯想，能想，想得妙，想得美」、幽默諧趣的觀點判準為標的。而 2003 年蕭蕭與白靈《臺灣現代文學教程：新詩讀本》指出了羅青「從現代到後現代，始終是戰後一代風潮的前驅，狀似詩壇『不明飛行物』，幽默及機智是其詩思特質，語言不避違常語，每能深入淺出，影響甚廣」⁶⁹；白靈辨析「以機趣與博學聞名的羅青，……擁有別的創作者難以想像的沖天大翅，『多元』與『解構』是他的雙翼，因此常能創造出許多的『起點』，點亮讀者的想像，將他們自古典與傳統，乃至現代的糾纏不清的泥淖中抽拔救出。他的詩理趣與辯證性強烈，是新創作的發想者……」的評論觀點⁷⁰，與余光中所提及的「新現代詩的起點」、意念／詩想、想像力以及新的知感性的觀點是相當謀合的。

⁶⁷ 蕭蕭、楊子澗編：《中學白話詩選》（臺北：故鄉出版社，1980 年 4 月），頁 301。

⁶⁸ 蕭蕭、楊子澗編：《中學白話詩選》，頁 351、353。

⁶⁹ 蕭蕭與白靈主編：《臺灣現代文學教程：新詩讀本》（臺北：二魚文化，2003 年 3 月），頁 323。

⁷⁰ 白靈主編：《臺灣文學 30 年菁英選：新詩 30 家》（臺北：九歌出版社有限公司，2008 年 4 月），頁 26。

2005 年向陽編著的《臺灣現代文選新詩卷》則論及了「羅青於 70 年代的臺灣崛起，他的《吃西瓜的方法》一出，立刻受到詩壇矚目，余光中更以『新現代詩的起點』譽之，認為『象徵著六十年代老現代詩的結束，和七十年代新現代詩的開始』。余光中指出，羅青的創作手法，『是在知性的軌道上行駛感性』，是『感性的思索』，通過推理，賦予哲理，正是羅青特異於同輩和前輩詩人的特色」的觀點⁷¹明顯援引了余光中的評論觀點，知感性與推理的運作技藝、哲理的「意念／詩想」的分析是與余相當一致。

其次，林耀德 1985 年 10 月發表的〈前衛海域的旗艦——有關羅青及其《錄影詩學》〉寫道：「……余光中發表『新現代詩的起點』，即已將羅青的《吃西瓜的方法》譽為『七十年代新現代詩的開啟』，衡諸羅青日後的發展，確實沒有辜負余光中的期許，《吃西瓜的方法》開拓了全新的語言思考模式，一種知性與多元化的觀測角度的表現手法誕生了；《神州豪俠傳》與《不明飛行物體》設計出現代詩的新題材……」⁷²此觀點顯然是參照了余光中的評論觀點。事實上，林文中的「新題材」似乎亦可鏈接至羅青 1988 年出版的《錄影詩學》前後書寫歷程極具個人特色的意象、「意念／詩想」以及「新」知感性的書寫成就。

複次，洪子誠與劉登翰 1990 出版和 2000 年代修訂版的《中國當代新詩史》指出羅青展現了不同於前行代與同輩的書寫特點：即羅青能在「詩想」上，形成「張力」；超越地融入傳統的題材和古典意境，以現代的口語和俚俗出之，構成亦中亦外、亦古亦今、亦

⁷¹ 向陽編著：《臺灣現代文選新詩卷》（臺北：三民書局股份有限公司，2005 年 6 月），頁 206。

⁷² 林耀德：〈前衛海域的旗艦——有關羅青及其《錄影詩學》〉，《一九四九以後》（臺北：爾雅出版社有限公司，1986 年 12 月），頁 2。

莊亦諧、亦俗亦雅的語調與情境，避免了前代如余光中、鄭愁予、楊牧等人的「新古典主義」書寫手法。羅青既能帶給詩壇新的現代口語現代人情緒，超越了先前主知或抒情之爭與 60 年代創世紀詩社超現實主義時期的純粹經驗，又能相感性性和知性的新的詩想、詩意、詩的理趣提供了現代詩的發展另一種新的方式和契機。⁷³洪劉二人的觀點與余光中的「詩想」、莊諧雅俗兼有、反駁觀超現實主義時期的純粹經驗的「張力」、現代詩新的可能發展方式等，與余光中上述的觀點多有契合相符的。

最後，毋庸置疑，余光中〈新現代詩的起點——羅青的《吃西瓜的方法》讀後〉只是針對羅青第一部詩集進行評論，〈現代詩的一種讀法〉則涵括了他對羅青 70 年代與 80 年代的評論，然隨著詩論家所持的詩學觀點不同，或者基於在詩史詩境詩潮進程推移遞變下，余光中的評論觀點自然不免受到如渡也（陳啟佑）的觀點挑戰。渡也於 1983 年出版的評論集即以「語言的氾濫」、「機械的對仗」、「張力的消失」、「氣氛的過失」以及「斷句的破壞」四個視角，或以本文楔子所舉余光中「新現代詩的起點」的觀點對照下，提出了其所謂的「吃西瓜壞的方法」觀點，反駁余光中認定羅青是「起點」是「一廂情願的觀點」。陳於文中指出羅青的口語／語言鬆弛導致詩的張力很有消失的可能，以及其詩質稀薄與語言鬆弛造成張力的消失，它也許是羅青書寫技藝的致命傷。⁷⁴但若我們

⁷³ 洪子誠與劉登翰：《中國當代新詩史》（北京：北京大學出版社，2005 年 4 月），頁 352-353。《中國當代新詩史》1993 年由北京人民文學出版社出版，2002 年修訂後於 2005 年由北京大學出版，故筆者將書內的觀點列入 1990 年代／2000 年代範圍內討論。

⁷⁴ 渡也：〈吃西瓜的壞方法〉，《渡也論新詩》（臺北：黎明文化出版公司，1983 年 9 月），頁 113-127、頁 117。

再次審度羅青上文的詩作實績，羅青似乎還是保持了一貫詩作全篇之謀篇張力精湛技藝特點，即透過相當個人特色的西瓜、星星、地球、不明飛行物、杜甫、狢狢、淡水河、電線、電線桿意象群的經營出比喻佳例。因此它們並不如陳所持的喪失篇章張力的觀點，反而精確應合「意」與「象」，成功增強了全篇的張力，是以羅青這方面的表現應是鞏固了余光中評論觀點的判準與睿見。此外，在篇章的張力方面，孟樊 2012 年〈羅青論——羅青的嬉遊詩〉關於羅青嬉遊詩的形式與結構的論述方面，孟樊提出了：「然而時序走到 80 年代，以趣味取勝的嬉遊詩轉而在羅青首揭後現代主義大纛之後，變得平板，無趣，甚至無聊，雖然仍保持他那一貫的形式與結構佈局的手法，但顯然喪失那種「篇章的張力」。⁷⁵事實上，詩人的詩作並不盡然篇篇都是佳構，（極）少數的非佳作是不可避免的，是以出色的詩人之所以出色乃是針對他／他們絕大部分的詩作應是具有穩定的佳構表現而言的。由此，前述的余光中的觀點以及羅青上文的詩作實踐例證應可反撥孟樊有關羅青的詩「平板，無趣，甚至無聊」，喪失了「篇章的張力」的評論觀點。

四、結論

綜上所述，余光中的評論觀點應最早且敏銳精確指出了羅青的比喻確定、互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣／天真擬人化四項意象書寫技藝「因數」。而羅青似亦依循余光中對其意象技藝的評論觀點之鼓勵與點撥，繼而從 70 年代至 2000 年，在臺灣不同的文學思潮書寫脈絡下，依然能如余光中所提及的「肯

⁷⁵ 孟樊：〈羅青論——羅青的嬉遊詩〉，《臺灣中生代詩人論》（臺北：揚智文化事業股份有限公司，2012 年 3 月），頁 91-92。

想，能想，想得妙，想得美」，持續開展了比喻確定、互為表裡、虛實之間換位交錯以及「兒戲」／童趣／天真擬人化四項意象的書寫，且成功綻露出了「層出不窮的意念」／詩想和「新」知感性。我們證之於前述例舉的〈吃西瓜的六種方法〉、〈不明飛行物來了〉、〈天淨沙——舉例之一〉、〈論杜甫如何受羅青影響〉以及〈二〇〇〇年狃狃節之年〉五首詩的書寫，余的觀點與判準可謂相當敏銳準確。循此，從 70 年代關於內容的虛無、形式的混亂、晦澀、破碎的經驗、經驗的混亂、孤立的意象等面向⁷⁶，乃至 70 年代以後的鄉土文學以及 80 年代至 2000 年代後現代主義解構多元等文學思潮書寫脈絡語境進程下，我們將余光中對羅青評論觀點結合羅青的書寫佳績以及與上述抽樣的詩評家的評論觀點對讀與互證，我們當可歸納並總結出余光中識照獨到的評論判準與睿見。正是在此意義上，余光中有關羅青意象、意念／詩想以及「新」知感性鏈結的評論觀點判準於臺灣新詩評論可謂具有重大意義，值得我們重視與借鑒。隨著羅青至今仍然有詩文著作實踐與出版，我們亦可繼續援引余光中上述評論判準與睿見，對羅青詩作之詩意、意念／詩想、「新」知感性，尤其是其近來提出的「興之美學」進行進一步研究。⁷⁷

⁷⁶ 余光中：〈論明朗〉，《掌上雨》，頁 15-21。

⁷⁷ 羅青：《興之美學》（香港：初文出版社有限公司，2018 年 7 月）。

引用書目

一、古籍

1. 魏·王弼、晉·韓康伯、宋·朱熹著：〈附錄：周易略例·明象〉，《周易二種：周易本義、周易王韓注》，臺北：大安出版社，1999年7月。

二、專書 / 專書論文

1. 白靈：《一首詩的誕生》，臺北：九歌出版社有限公司，1993年3月。
2. 白靈主編：《臺灣文學 30 年菁英選：新詩 30 家》，臺北：九歌出版社有限公司，2008年4月。
3. 向陽著：〈七十年現代詩風潮試論〉，陳辛蕙編：《七十三年文學批評選》，臺北：爾雅出版社有限公司，1985年3月。
4. 向陽編著：《臺灣現代文選新詩卷》，臺北：三民書局股份有限公司，2005年6月。
5. 余光中：〈為現代詩畫鬆綁〉，羅青：《人才紅利時代之一：試按上帝的電鈴》，臺北：九歌出版社有限公司，2017年8月。
6. 余光中：〈現代詩的一種讀法〉，陳辛蕙編：《七十六年文學批評選》，臺北：爾雅出版社有限公司，1988年。
7. 余光中：《聽聽那冷雨》，臺北：純文學出版社有限公司，1987年4月。

8. 余光中：《掌上雨》，臺北：水牛圖書出版事業股份有限公司，1989年10月。
9. 余光中總編輯、白靈主編：《中華現代文學大系貳·臺灣》（1989-2003）·詩卷（一）》，臺北：九歌出版社有限公司，2003年10月。
10. 余光中總編輯、張默主編：《中華現代文學大系·臺灣》（1970-1989）·詩卷（二）》，臺北：九歌出版社有限公司，1989年。
11. 李樹枝：〈歷史意識、新知感性：羅青詩作意象策略研究（1970-2000）〉，楊宗翰主編：《交會的風雷：兩岸四地當代詩學論集》，臺北：允晨文化實業股份有限公司，2018年9月。
12. 孟樊：《臺灣中生代詩人論》，臺北：揚智文化事業股份有限公司，2012年3月。
13. 林明德：〈肯想能想想得妙想得美的詩論家——羅青〉，陳蕙欣編：《七十六年文學批評選》，臺北：爾雅出版社有限公司，1988年。
14. 林耀德：《一九四九以後》，臺北：爾雅出版社有限公司，1986年12月。
15. 洪子誠、劉登翰編：《中國當代新詩史》，北京：北京大學出版社，2005年4月。
16. 陳啟佑（渡也）：《渡也論新詩》，臺北：黎明文化出版公司，1983年9月。
17. 黃智溶記錄：〈訪羅青〉，羅青：《不明飛行物來了》，臺北：純文學出版社有限公司，1988年6月。

18. 黃維樑：《中國文學縱橫論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1988 年 8 月。
19. 蕭蕭、楊子澗編：《中學白話詩選》，臺北：故鄉出版社，1980 年 4 月。
20. 蕭蕭與白靈主編：《臺灣現代文學教程：新詩讀本》，臺北：二魚文化，2003 年 3 月）。
21. 簡政珍：〈洛夫作品的意象世界〉，陳蕙欣編：《七十六年文學批評選》，臺北：爾雅出版社有限公司，1988 年 3 月。
22. 羅青：《吃西瓜的方法》，臺北：幼獅文化公司幼獅文藝社，1976 年 1 月。
23. 羅青：《羅青散文集》，臺北：洪範書店，1983 年 8 月。
24. 羅青：《詩人之燈：詩的欣賞與評論》，臺北：三民書局，1992 年 7 月。
25. 羅青：《羅青散文集》，臺北：洪範書店，1993 年 1 月。
26. 羅青：《詩的風向球——從徐志摩到余光中（第三冊）》，臺北：爾雅出版社有限公司，1994 年 8 月。
27. 羅青：《人才紅利時代之——試按上帝的電鈴》，臺北：九歌出版社有限公司，2017 年 8 月。
28. 羅青：《興之美學》，香港：初文出版社有限公司，2018 年 7 月。
29. 〔美〕 Jason C. Kao. 2016. *The Poet's Brush: Chinese Ink Paintings by Lo Ch'ing*. Washington DC: New Academia Publishing, 2016.
30. 〔美〕 T. S. Eliot. 1928. "Hamlet and His Problems" in *The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism*. London: Faber and Faber.
31. 〔英〕 Percy Bysshe Shelley, "A Defence of Poetry" in (5th edition, Volume 2) in M.H. Abrams and etc ed. 1986. *The Norton Anthology*

of English Literature. New York & London: W.W. Norton & Company.

三、期刊論文

1. 劉正忠：〈機械、騷音與詩想〉，《臺大中文學報》，第 47 期，2014 年 12 月，頁 241-294。
2. 羅青：〈山水進行式：懷余承堯老畫師〉，《文訊》，第 377 期，2017 年 3 月，頁 67-80。

