

現代詩概述

曾琮琿

自八〇年代以降，政治的解嚴促使台灣文學朝自由開放的方向發展，而台灣現代詩所呈現的多元與獨特性，證明現代詩一直以來，是台灣文學中最具生命力的文體之一。2014年台灣現代詩狀況，簡單來說，在出版與詩歌活動方面，大抵延續了多元、獨特的特質，反映在題材、形式、意義等的創造上；詩學研究方面，則進一步挖掘新觀點，新材料，從不同的視角為台灣的現代詩找尋美學、歷史上的價值與定位。

以下，本文提出本年度現代詩現象的若干觀察，從詩集出版、詩選出版、詩刊出版與詩歌活動以及詩學研究等面向出發，以為2014年的台灣現代詩做出具體的描述與分析。

一、詩集出版的多元成詩

儘管閱讀受網路媒介宰制，已經是當代生活中的普遍現象，這樣的現象之於文學市場的負面影響，一是創作力的侵蝕，一是文學市場的萎縮，以致許多文字工作者不免憂心忡忡。必須承認，紙本世界的盛景或許不再，然而，或許正因為文學環境的困頓，這個時代的創作者似乎特別能在困頓中尋求新的表現方式，詩集出版冊數於近150冊，仍然蓬勃，備受矚目的年輕詩人耕耘許久之後，加上文化部、國藝會等單位資源的挹注，以及許久未出版詩集的詩人結集成冊，新秀與

中堅，在這一年交出漂亮的成績單。

詩人的第一本詩集，就現代詩的發展而言，可以視為現代詩發展的前哨。在詩集出版上，逗點文創結社無疑是重要推手，所推出的5部詩人的第一本詩集，包括孫得欽《有些影子怕黑》、胡家榮《光上黑山》、何俊穆《幻肢》、黃柏軒《附近有人笑了》、鄭哲涵《最快樂的一天》，這幾位詩人皆出身東華大學創作與英語文學所，具紮實深厚的文學底蘊，敏銳地反映出青年創作者面對當代處境的當代感受。《有些影子怕黑》中，孫得欽自言：「害怕自己說謊，像影子恐懼自己的黑。然而在以真心示人前，還是得先戴上面具，為了去愛，並直視那些造成痛的自己。」透過愛／恨的演繹，辯證謊言／真實、光明／黑暗、痛／快樂等抽象意義，這樣直視絕望的恐懼，彷彿讓人從深淵裡面生出無限勇氣。魏安邑的第一本詩集《到下一個周日》（新北：小寫創意）凡7輯，其編排形式以一周的七天為線索，寫上班族的日常，每一天都是新的一天，同時日復一日，循環往復，在詩人的筆下，每一個百無聊賴的時刻都閃爍詩意的光芒。廖人《13：廖人詩集》（台北：黑眼睛文化）凡13首組詩，「什麼廖人早晨被廖人所殺／中午自己殺自己／入夜以後，可以反覆宰殺，再也不會死亡」（〈廖人面廖人身〉），此一「廖人」有多重指涉，其一，可解讀為敘述

廖人（被）殺戮的行為，其二，可讀作敘事者（詩人廖人）對自我的觀看，其三，「廖人」作為台灣人的一個顯影，暗喻這塊土地上，人民機具化的生存處境。

創作新秀之外，已出版過詩集的現代詩人們也推出新作。現代詩作為抒情的載體，詩人透過詩不斷探勘抒情的深度。黃同弘《火星上的抒情詩——同弘詩集》（台北：獨立出版）堅持維持上一本《海岸山脈》（1997）的行銷手法，自己出版，自己行銷，並且只在獨立書店販售，神秘的火星，遙遠的情人，成為這本詩集的核心意象，情感、軍旅書寫之外，更漫衍著一種生而為人，無止境的憂傷。羅毓嘉《我只能死一次而已，像那天》（台北：寶瓶文化）結合政治現實，包括太陽花學運、雨傘革命等議題，因愛而痛：「我不能愛你了／這個國家令我分心」，整本詩集跳脫情詩框架，而使浪漫的情懷有了現實的依據。崔舜華《你是我背上最明亮的廢墟》（台北：寶瓶文化）由3首長詩組成——〈地表生活圖輿〉、〈你如何成為一種幽靈式的抵達〉、〈當日常成為異度〉，反芻日常、現實的侷促，初步入婚姻的甜蜜與損耗。獲得2014年年度詩獎的詩人林婉瑜，情詩集《那些閃電指向你》（台北：洪範書店）是林婉瑜的第3部作品，呈現情感之中，單戀、熱戀、分手、安定等多重樣態，情感可以一閃而逝，透過詩人敏銳，溫柔的凝視，讓短暫的閃光成為永恆。鄭聿《玻璃》（桃園：逗點文創結社）「熔解」、「冷卻」、「穿過去」三輯，以玻璃的物質性折射作者內在情感的「玻璃性」——「成色透明，質地堅固，並有著合理的不安」，這種玻璃性不僅是情感上的，

也是語言形式上的。節制，矜持，因此，更能把衰敗的，消失的，流動的情感固定下來。以《胭脂扣》、《阮玲玉》聞名的編導邱剛健（1940-2013），留下遺作《再淫蕩出發的時候》（新北：蟹樓），其語言既有影像的視覺震撼，也有對身體、情慾、死亡、漂流等議題的逼視與超越。

除了抒情的創造性，2014年的許多詩集用實際創作展現詩歌美學的多種風景。許赫《原來女孩不想嫁給阿北》（台北：黑眼睛文化）的創作契機，據詩人自述，來自參加完台北詩歌節的活動之後，發起「告別好詩」的運動——每天寫一首詩貼在臉書上，設定的閱讀對象不是文青，也不是知識份子，而是一般的親朋好友，這本詩集不斷「力爭下游」，因此鴻鴻說：「讀他的詩，越被他的現實敏銳度所吸引、被他在困頓人世中的自嘲寬解所感動。他的『告別好詩』也是一種吆喝，召喚大家把注意力從技藝轉向內容，看似叛逆魯莽，實則成竹在胸。」更進一步地說，這本詩集的前衛性，實驗性，與其說是向好詩告別，不如說，是當代詩人在試探、思考詩為何物的具體展現。詩人楊小濱《楊小濱詩×3》（台北：釀出版）有三小冊，「女」、「主義」、「指南」、「課」貫穿詩冊。三小冊詩集分別是《女世界》、《多談點主義》、《指南錄·自修課》，楊小濱自言：「形式，是那種取消了本體的本體，只有它才能使詩成為詩，而不是別的什麼。」藉由現存語言形式如句法、詞彙的挪用與疏離，召喚讀者之於詩的想像。曾淑美《無愁君》（台北：印刻文學）既有清新的抒情風格、迷人的意象，對文學本質、對全球資本主義化下創作處境也有深

刻的體會。陳黎《島／國》（台北：印刻文學）是陳黎的第14本詩集，「島」與「國」之間的那條斜線，象徵島國「北與南」、「亞熱帶與熱帶」的北回歸線，輯為「北島」、「夢中央」、「南國」三部分，輯一「北島」不只是北迴歸線以北，還包括馬祖、釣魚台，輯二「夢中央」除了埔里盆地群、大度山之外，還納括了北京、長沙、上海，輯三「南國」則捕捉台南、高雄、屏東諸地地景。因此，這樣的斜線不僅為地理上的分水嶺，同時也是政治想像的分水嶺——詩人通過被刻板化的隔線，表達這些價值判斷的置疑、後殖民文化的不安，並且重新思索一名島國詩人的土地鄉愁。李長青台語詩集《風聲》（台北：九歌）將詩人的內心世界投射於外在事物，從個人角度所看到關於國家、歷史、族群、語言、風土等種種領域的現象與省思，蘇紹連《時間的影像》（台中：台中市政府文化局）用詩記錄時間，把時間催化過程中的事物影像留住。有趣的是，「回歸田園」似乎成了2014年詩歌的重要主題與方法，火車詩人零雨《田園／下午五點四十九分》（新北：小寫創意）繼《關於故鄉的一些計算》（2006）、《我正前往你》（2010）之後出版，形式上，詩作以季節依序鋪排，加上中國長卷式的裝禎設計；語言上，既質樸又現代，以追悼受到破壞的原始生存狀態與田園美感，換言之，《田園／下午五點四十九分》融合前兩本詩集的「AC」（Ancient China）、「美尾」（完美的尾聲）美學，不斷展開的詩卷如同一列行進中的火車，沿路汲取田園風光，復沿路消逝，見證詩作為時間美學的美好與傷痛。

另外，前行代詩人吳晟、洛夫、張默、

向明於遲暮之年相繼出版新作，也是2014詩歌出版的重要現象。值得注意的是，儘管是晚期之作，他們的詩集反而展現老境中的新氣象。吳晟《他還年輕》（台北：洪範書店）是《吳晟詩選1963-1999》（2000）後結集的新作，躬耕於田園與書房之間的詩人寫道：「我們的玉山他正年輕／雖然一再承受激烈的震盪／烈火焚燒／還有斧頭、利鉅烙下的傷痕／和共同走過艱苦的台灣一樣／深刻的痛／讓他成長讓他成長」（〈他還年輕〉）詩句中充滿了對台灣這塊母土滿滿的愛。洛夫《唐詩解構——洛夫的唐詩新鑄藝術》（遠景）與張默《戲仿現代名詩百帖》（台北：九歌）均取材自經典作品，前者為古典詩作現代詮釋，後者則戲仿從覃子豪（1912-1963）到阿海（1992-）的現代詩作，相互對照，詩人的赤子之心，不言而喻。向明《早起的頭髮》（台北：爾雅）問世距離前一本詩集《低調之歌》僅一年餘，延續了《低調之歌》「無力者的曲調」（鴻鴻語），取材來自多元的社會觀察與細微的日常生活，以諧謔的筆法，質樸明朗的文字提出尖銳的針砭與置疑。而向明對「老境」的言說，是這本詩集特別醒目的地方，包括肉體時間的衰老、返老還童之境，「不服老」之境。

二、詩選出版的宏觀視野

詩集之外，許多重要詩選也在這一年順利出版。《六四詩選》（孟浪主編，台北：黑眼睛文化）彙集了1989年北京天安門事件以來，詩人對此事件的抗議、追問、見證與哀悼。然而，詩人是一個時代的良心，選本中收錄的六四詩歌並不僅僅是抗議而已，在

題材、主題、精神等範疇內，仍然展現詩人獨特的美學品味，除了大陸、香港詩人如趙思運、殷龍隆、汪建輝、廖偉棠等，許多台灣詩人如焦桐、顏艾琳、簡政珍、鴻鴻亦加入書寫的行列之中，他們沒有親臨現場，然而，無論是第一時間的反映，或事件後的追索，在某種程度上，六四詩選都補充了現代詩史缺少的歷史、精神史的建構，換言之，六四事件確實對於後來美學思維產生震撼與衝擊；另一方面，這本詩選能在台灣出版，具有特殊的歷史意義，證明台灣作為一個主權獨立的國家、友善的城邦，堅持自由、民主的立場，透過這本詩選的出版，亦同時揭示了台灣複雜的歷史命運，是我們無法輕易迴避的。

創世紀詩社1954年10月創社至今，已屆花甲，《創世紀60年詩選（2004—2014）》（蕭蕭、白靈、嚴忠政主編，台北：九歌）網羅台灣詩人十年來於創世紀詩刊作品，依出生年排列，呈現不同世代的不同美學表現；而在現代詩的「世代論」裡，曾經被視為「新生代」的詩人們經過時間的淬鍊，已是當前現代詩的中堅分子，《1960年代詩人詩選集》（陳皓、陳謙主編，台北：小雅文創）收錄1960世代的台灣詩人33家之詩作，如向陽所說，由於他們開始創作的時期，也是從戒嚴到解嚴的過渡時期，使1960年代詩人書寫主題高度分歧，這本詩選為1960年代詩人留下珍貴的足跡。《生活的證據——國民新詩讀本》（吳岱穎、孫梓評主編，台北：麥田）是一本年輕的選集，收錄51位詩人詩作，重要詩人如楊牧、楊澤、陳義芝、唐捐、孫維民、鯨向海、楊佳嫻，也有許多年輕詩人如王志元、印卡、郭哲佑、詹佳鑫等

詩作；不同於一般新詩讀本編年式的編排方式，這本詩集從生活的面相出發，分為六大主題：社會關懷、情愛關係、親情關懷、知識追索、生命哲思、詩興趣味，它不僅僅提供我們現代詩在生活中留下的證據，同時，也提供我們閱讀的方法與進路。

三、詩刊出版與詩歌活動的狂歡

2014年3月18日到4月10日，反黑箱服貿協議的太陽花學運，是台灣現代史上首次長期佔領立法院的公民不服從運動。學生衝進立法院、警方暴力驅離行政院內外的群眾，他們的無畏的決心，震驚世界。同時，在學運發生後，陸續有許多詩人寫下許多見證、覺醒、呼告與追問的太陽花學運詩，除了報紙副刊，收錄于2014年的《衛生紙+》、《笠》、《吹鼓吹詩論壇》等詩刊，這些詩刊均相繼以特刊、專輯的規模一起記錄、見證太陽花學運，《衛生紙+24》的「太陽花詩集」收錄太陽花詩凡81首，包括鴻鴻〈暴民之歌〉、羅毓嘉〈不要忘記我們曾經被喚醒〉等詩，讓我們相信遠方有光，讓我們記得我們曾經被喚醒。

許多新的詩作在報紙、雜誌、詩刊上發表，新的詩人崛起，新的詩集出版，也有巨星隕落。5月1日，詩人周夢蝶病逝於台北新店，享壽94歲。同月13日友人營葬厝骨於樹林淨律寺，同日詩壇朋友於「齊東詩舍」為詩人舉辦「追思·夢蝶」活動。追思會中，除詩歌朗誦與短片之外，並敲定《夢蝶草》出版計劃、籌募「周夢蝶詩獎」基金，哲人已遠，典型在夙昔。

由行人文化實驗室策劃、目宿媒體統籌拍攝的「詩的照耀下——他們在島嶼寫

作」用影像詮釋詩人的生命故事，2014年第二系列上映《無岸之河》（王婉柔導）、《如歌的行板》（陳懷恩導）兩部紀錄片，主角分別是詩人洛夫、痲弦，在《創世紀》詩刊以及「創世紀」詩社創立一甲子的紀念日上映，別具意義。《無岸之河》從「詩與戰爭」切入，形式上，呼應《石室之死亡》「一首詩十行」的書寫體例，《石室》前十首詩句選段成為全片詩意的綱領；同時引用洛夫與友人書信，交叉呈現其青年、中年時代畫像。《如歌的行板》循傳主痲弦走過的足跡，從溫哥華到河南南陽，從童年的流動圖書館到現在的地下室，影片中出現舞蹈家林懷民、畫家作家蔣勳、詩人席慕蓉、吳晟、陳義芝、攝影家阮義忠等人，使讀者能從側面的視角觀看痲弦立體的形象。

行之有年的台北詩歌節、太平洋詩歌節，無疑是現代詩壇的年度盛事。2014台北詩歌節從10月18日起跑，展開為期近三周的詩歌饗宴，以「為理想勞動」為主題，提醒人們關心的勞動狀態，並引導文學讀者們注意到種種美好背後，是何等樣的理想與實踐，反映「為理想勞動」的多元面貌，為此，在講座方面，邀請日本詩人谷川俊太郎（Shuntaro Tanikawa）、中國的詩人田原，英國詩人裘德松（Joe Dunthorne）、烏克蘭的歐克珊娜烏齊西娜（Oksana Lutsyshyna）、香港的陳滅與陳麗娟及澳門的姚風，與台灣詩人一起談詩論藝；「經典重讀」系列，以詩人紀弦及羅葉為主題；為慶祝台灣戰後最重要現代詩結社「創世紀詩社」創立60周年，以向其致敬的「創世紀的魔幻時刻」作為閉幕。此外，跨領域詩展演部份，「波特萊爾計畫」以芥川龍之介「人生不如一行波特萊

爾」為發想，民眾可自行攜帶對自己有重要意義的小物交給詩人，詩人將現場即席創作一行詩，並親筆寫在參與民眾的手臂上，如同一行詩刺青。「行動詩藝術」的「生活詩路跑：詩路過」則是第三年舉辦。2014年首創「多元成詩」徵件活動，形式作為多元成詩的第一要素，詩的場域不再恪守於意象、排比、譬喻等語言上的修辭形式，而邀請作者走出形式的疆界。第一名作品吳端盛〈耳鳴〉作為一首影像詩，文本典出夏宇〈耳鳴〉一詩，後者剪裁過去的詩句，重新拼貼，本來就是一首顛覆形式的詩，而吳端盛的〈耳鳴〉是影像—文本—聲音的三重奏：黑幕中的字塊模糊難辨，重複而規律的落雨聲，與黑幕上漸取代字塊的色塊，特別值得注意的是黑幕與雨聲的佈置，巧妙與耳鳴的意象融為一體。

另一盛事——2014太平洋詩歌節11月21-23日於花蓮松園園區舉行，在以「詩的邀遊」為主題。活動包括：以青年創作者為主要對象的「小詩·袖珍詩集」、「降生詩的新星座」，由詩人紫鵲、崔舜華、林餘佐帶領，一同進行詩與藝術創作，並暢談創作、出版詩集的經驗，有助於現代詩的推廣；於「在我們的土地挖掘詩」場次，聆聽詩人李進文、陳義芝、蔡中岳分享土地與人之間的觀察，另外還有「韓流·黑潮·愛琴海」、「旅行詩·詩旅行」、「圓桌詩會」、「兩岸詩四重奏」、「日語、西班牙語詩魅力」等場次，邀請外國詩人維斯托尼提斯（Anastassis Vistonitis，希臘）、顧彬（Wolfgang Kubin，德國）、葉汐帆（Rachid Lamarti，西班牙）、方未生（日本）、王家新、田原、包曉泉（中國）、金尚浩（韓

國)等，一同遨遊在太平洋之上。

四、詩學研究的考掘

2014年除了出版、詩歌活動之外，學術活動亦與現代詩創作展開對話。清華大學中文系主辦的「兩岸新詩國際論壇」於10月24-26日舉行，以「漢語寫作」為共同關注點，提出涵蓋兩岸的宏觀視野，網羅國內外的現代漢詩研究的重要學者，外國學者包括奚密(美國)、佐藤普美子(日本)、張松建(新加坡)、陳智德(香港)、洪子誠、姜濤、張潔宇、冷霜(中國)，台灣方面的論文則有奚密〈夏字的噪音詩學〉、洪淑苓〈論陳克華的抒情自我〉、林中力〈論反諷詩學：以陳黎的詩作為例〉、劉正忠〈現代漢詩的「新事物」課題〉、楊佳嫻〈羅智成詩裡的自戀表演〉、沈曼菱〈台灣現代詩的跨國性：以記憶書寫為例〉等。國際交流頻繁，跨領域、跨地區的研究整合，往往成為突破傳統、擴大研究視域的重要途徑。此論壇性質著重學術性與議題性，有助於開拓並深化「現代漢詩」的研究範疇。彰化師範大學主辦的詩學會議至今已屆二十三，2014年的主題是「詩歌與土地」，連結詩與土地情感，社會關懷等議題，5月30日發表的12篇論文中，現代詩論文凡7篇，分別是丁鳳珍〈論析陳明仁 kap 路寒袖ê台語詩ê台灣書寫〉、蘇慧霜〈森林詩語——阿里山詩歌書寫的美麗與哀愁〉、林中力〈林亨泰詩的鄉土元素〉、陳政彥〈蕭蕭詩中的禪〉、葉連鵬〈吾土吾民——康原的彰化地誌詩〉、章綺霞〈向陽詩作中「土地」的多重意涵〉、陳建忠〈吳晟的介入詩作與介入詩學〉，為土地詩學奠基。

學位論文方面，這一年計有兩本博士論文，5本碩士論文出版。博士論文分別是曾琮琇〈漢語十四行詩研究〉(清華大學)及陳雪惠〈台灣原住民族現代詩研究(1970-2013)〉(高雄師範大學)，前者以「漢語十四行詩」為研究主題，討論幾個十四行詩的重要論題：其一，重新界定「漢語十四行詩」的範疇。其二，從形式與意義的角度出發，探討漢語十四行詩文本在漢語語境下的生長變化；其三，探論漢語十四行詩在現代漢詩中的美學價值。後者關注台灣原住民族的現代詩的創作環境、主題意識、美學特色、寫作策略等面向。

碩士論文有主題式的研究：林柏宜〈五〇年代台灣現代詩的知性追求——以方思、黃荷生、黃用為研究對象〉(政治大學)。單一作家作品研究：藍念初〈葉維廉「中國現代詩的語言問題」研究〉(成功大學)、李鄢伊〈鯨向海現代詩研究〉(嘉義大學)、黃敏甄〈台灣男性詩人的陰性書寫——以陳義芝現代詩為例〉(台北教育大學)、黃雯瑜〈藍淑貞及其台語現代詩之研究〉(台南大學)，這些研究成果挖掘現代詩豐富的美學意涵與當代意義。

五、結語

回顧2014年現代詩的發展，從詩集出版的狀況看來，仍延續近年來穩定而低調的趨勢。首先，新秀崛起，無論是具實驗性的語言形式、意象或意義，均為詩壇注入新的氣象；其次，抒情詩仍是現代詩的重要範疇，但詩人之於抒情的創造性上，每每令人驚豔；中堅詩人在新的作品中，小我之情與土地關懷之間，辯證、思索、置疑，無不動

容；前行代詩人持續推出新作，證明詩人永遠保有一顆年輕的心。詩選出版上，除了將歷史性的史詩之作跨海結集，也有斷代式的詩人選集、貼近生活，貼近讀者的現代詩讀本；詩刊出版與詩歌活動方面，無論是社會題材的挖掘、勞動議題的轉化，經典詩人身影的再現，證明詩之為一種生活方式，就存在於我們生活的角落。學術與論文發表方面，跨國、跨地域的對話、土地詩學的探勘、個別詩人或主題式的研究，皆有助於我們更認識這個島嶼，島嶼上的詩人，以及詩人的詩。