

現代詩概述

林千鈞

一、前言

2016年美國音樂家、藝術家、作家巴布·迪倫（Bob Dylan, 1941-）獲得該年諾貝爾文學獎，獲獎原因其中一個是「表彰其為美國歌曲傳統帶來的全新詩意」，當名單揭曉，引起了不少錯愕，接下來有不少評論，並開始分析這位早已成為美國音樂及民謠史傳奇的藝術家，何以獲得這項被以為只有寫所謂的「文學類別」者，才能得到的獎，評論者認為，不了解巴布·迪倫為何得獎，有兩個原因，一是對這音樂人的不了解，另一是對諾貝爾文學獎的不了解。本文在此無法去評析這些論點的內容，然而有一個很重要的命題是無法迴避的，是「詩歌」。詩、歌，詩與音樂，詩與任何的元素，集合起來都是文學，而巴布·迪倫被評選的內容顯而易見的是他的歌詞，透過詩的載體所呈現的文學意涵，於是接下來，創作歌詞者，怎麼能再被忽略其存在於文學領域的價值或者重要性？在本年度的現代詩概述中，也看到了以歌詞為研究對象的學術論文。

此外，已進入網路時代的文學創作及活動，近年來，網際平台的營銷模式O2O（Online to Offline）也可被用來在文學創作及出版的觀察上。這是模組概念，對於大眾、購買者、閱讀者、買方而言，是線上體驗現下消費，出版者、賣方則是線上行銷、線下經營。線上透過提供訊息、平台閱讀，

讓作品得以散布，只是這所謂的賣方角色會因不同階段，而有不同角色扮演：創作的平台上，作者就是賣方，他所使用的平台，往往是第三方開放、無須付費的，俟累積一些成果後，再到線下實體編排複印出版，如此才能進入真正的「出版領域」，被徵選、排名、購買。然而隨著大眾使用電子載具的習慣，線上閱讀後，不一定會線下購買的情況，也逐漸增加，印製紙本的成本，往往無法對應在營收上，雖然如此，我們仍看到出版量並未減少，並且在書籍的設計上，越來越別出心裁，已經來到這一天，書被打開之前，必須先抓住對方的眼球。2016年的現代詩出版，計有160種，包括如《林鍾隆全集·現代詩卷（14）》，以及部分舊作新編，在出版的詩人名單上，從1930年代到1980年代的詩人皆有之；期刊部分自2015年加入《兩岸詩》及《台客詩刊》後，共有13種，母語現代詩的發展，在當前出版市場不景氣的狀態下，尤為可貴。令人感到可惜的是《衛生紙+》在本年度之後吹響熄燈號，詳情將在以下文章中說明。

在本年度的觀察中，分別就新書、期刊及學術論文發表概況，以及文學獎等活動進行概述。

二、新書出版

本年度的新書，維持著1940年代以後

的詩人天地，在蕭蕭所主編的《2015台灣詩選》中，除了詩人前輩向明之外，也大致維持著這樣的年代脈絡。這本書所收錄的現代詩，多取自於報紙副刊為多，對於尚未集結出版的現代詩而言，提供了一個區塊，給予閱讀者暢快讀詩、研究者有個概貌。此外在160種現代詩中，《林鍾隆全集·現代詩卷（14）》，是唯一一部全集中的產物，林鍾隆是「跨語世代」的作家，被鍾肇政譽為「全能型作家」，從二次戰前即開始創作，然卻是在1990年來才出版第一本詩集《戒指》，根據林鍾隆的回憶，對於詩從年輕就喜歡，除了創作，也大量閱讀，也因為如此，反而不敢冒然發表詩作，卻對台灣現代詩論的發展，有很長期且深入的觀察，尤其是1972年出版的《現代詩的解說和評論》，在當時對文壇有所影響外，林鍾隆本人也重新去思考自己創作的態度，於是他開始較為大量的發表。在本年度所出版的《林鍾隆全集·現代詩卷（14）》中，全面的整理林鍾隆的詩作，除了報刊之外，期刊部分則以《笠詩刊》與《葡萄園》為主，這也是林鍾隆最常發表詩作、詩評與詩論的詩刊。

全集之外，關於幾部集結大成以及首部出版，在此作一介紹。陳育虹《閃神》是第七部詩集，也是1996年《關於詩》之後，二十年之代表作，對詩人的意義不言而喻。分4卷，收錄73首未結集新舊作，持續探索字韻聲調上種種跌宕可能，及各類型神秘的意義節奏。曹尼，《越牆者》，寫詩多年，作品散見網路媒體以及得獎作品集，在本年度出版創作以來的第一本詩集。全書分為「雨鄉人」、「逃亡家族」、「著猴的人們」等5輯，收有67首，皆是在2000-2014年作品。將

現代詩改裝成許多文創思想以及開設不少工作坊的嚴忠政，出版了《失敗者也愛——The Sea》，顯目的仍是他獨樹一格的詩風，但讀過他的詩都能感受到其對社會深入的觀察、對生活深切的感懷。文字的運用及其背後的迷人之處，一直是嚴忠政最仔細雕琢之處，此本書以「海」作為意象，將失敗這所有人都會嘗到的滋味，放置在無邊際的空間裡，跳越時間，跳離限制，詩人說「我們都那麼愛，失敗者也愛」。此書在封面與裝幀上也有許多巧思，在變化的封面字與翻讀中，就已開始進入詩的世界。一向是詩壇的神秘人物——夏宇，在本年度以夏宇迷所熟悉的方式，用「作者自印」的方式出版《第一人稱》，由301行的長詩及四百多張照片組合成的影像詩集。全詩有43個章節，亦可視為43首短詩。書裡照片皆由近兩年中拍下的幾千張影像中選書，與詩句相應，亦呈顯相當的音樂性，大眾所知道的夏宇，是流行音樂裡的歌詞，是令人神往、昏眩、奇想的詩歌，她在裡面遊走，用詩句代替人影，不在眾人前現身，不上談話性節目，除了詩，沒有人可以接近的詩人。此次出版依然有著夏宇風格，那是充滿無可限量的驚奇，從裝幀到內容，詩人一點都不高調，但是每一次出版總是引起目光，很快斷貨。值得一提的是這一次的新書出版，罕見的詩人舉辦了新書簽書會，這是她生平的第一次，目前也只有這一次，她讓人們接近她在詩句裡拍打的憂傷、質問、快樂、呢喃，發表會的現場她說：「身為作者，我好像不該這樣談論自己的作品」，這是夏宇，不斷移動的她，下一站如同下一本書，無法被預期，連她自己也无法。同樣以攝影作品搭配詩出版的，還有蘇

紹連的《鏡頭回眸：攝影與詩的思維》，以這幾年的隨手記錄，圍繞著「語言和影像的比較」，提問著關於文學中的美學關聯性。

母語現代詩部分，張芳慈出版的《落泥：台灣客語詩選》，共收集24位客語書寫現代詩作者：杜潘芳格、羅浪、葉日松、范文芳、彭欽清、曾貴海、黃卓權、羅肇錦、利玉芳、陳寧貴、陳黎、張捷明、黃子堯、江昀、黃有富、羅思容、彭歲玲、張芳慈、葉國居、劉正偉、劉慧真、邱一帆、羅秀玲、彭瑜亮，跨足老、中、青三代，以一至六首不等的作品呈現目前客語現代詩的書寫風景。邱一帆主編的《阿姆个心事》，是別出新裁的作品，收集了100首用客語寫成的詩歌，包括傳統詩與客家歌謠，並加入現代詩歌的音樂與意象，呈現詩人對詩、客語以及生命等關懷。相較於客語，本年度的台語詩的出版，相較於消滅許多，一直活躍於台南鹽分地帶的詩人鹿耳門漁夫，再版了《台灣白話史詩》，以所擅長的台語傳統詩歌「七字仔」寫《台灣白話史詩》，歌詠台灣數百年的風雲變化，也記錄島民的浮沉坎坷。本書由〈台灣通緒記〉寫到21世紀，並結合當前的社會議題融入作品中。

三、期刊線上

本年度詩刊的發行尚屬穩定，在語言書寫上，仍維持在台語／文，與華語／文兩系統上。前者是《海翁台語文學》、《台文戰線》、《台文通訊BONG報》、《台江台語文學季刊》等。這些刊物雖然長壽，每一期的邀稿、編稿，無不是靠著將台語文發展作為一生志業者的努力不懈，無論是羅馬字或是漢字，保存母語、開展母語的創作視野，

是為台灣土地留下最真實紀錄的作法。2015年8月創刊的《台客詩刊》，即是有感客語詩刊的有限，因此在劉正偉等人的倡議下發行，在出版極為不景氣的情形下，母語詩刊尤需要眾人的支持。在這份刊物中，主漢字創寫的詩作，陳寧貴、張捷明、劉正偉等人皆有發表詩作，該詩刊同時有詩論。非母語詩刊，從最年輕的《兩岸詩》（2期），到年長的《創世紀詩雜誌》（189期）、《笠詩刊》（316期）等，計有4,885筆。創刊於2015年年底的《兩岸詩》，顧名思義即為收羅台灣與中國的詩作，詩刊以「兩岸為出發點而發行全世界」為目標，由秀威資訊公司經銷。創刊及第二期的詩人，維持在1920到1970年代的世代，自林亨泰、洛夫以降，到鯨向海，其中跨語世代的詩人林亨泰在第二期發表〈光〉一作，是本年度唯一在期刊上發表的作品，惟此篇作品亦為舊作，曾經收錄在《台灣的詩人群像：林亨泰詩集》（高雄：春暉，2008）。進入100期，創刊25年的《文學台灣》，穩定的維持豐富的發表量，從1930年代的趙天儀、李魁賢，1940年代的曾貴海、陳明台、李元貞、江自得等人，《文學台灣》所呈顯的詩風，代表著三〇年代台灣現代詩的發展行跡，以此對應已發行316期，創刊53年的《笠詩刊》，則維持著以台灣本土特色以及連結國際的概念，在作者群上也有顯著的世代傳承，如李魁賢、向明、莫渝、利玉芳、許達然、非馬、李昌憲等人，以致到如吳昌崙、楊淇竹等人。此外，強調以現代主義為主的《創世紀詩雜誌》，有不少常駐作家也到《野薑花詩集》中發表，兩者的差異不大，例如管管、夏夏等。2016年10月26日，《衛生紙+》詩刊33期發佈「停刊聲

明」，發行此刊物的黑眼睛文化在聲明中提到：「畢竟沒有永續的刊物，沒有不散場的戲。既然階段性目標達陣，避免『衛生紙寫作』變成自相取暖的溫室，開枝散葉，此其時也。花店不開了，花繼續開，新生代應該創建更有個性的園地，攻陷更主流的陣地，發揮超越我輩的影響力。」帶著階段性任務，不拖泥帶水的，《衛生紙+》發行8年，對於創辦人鴻鴻而言，於時間於影響都超出預期，這份一向旗幟鮮明的詩刊，為台灣文壇架設了實驗劇場，在「題材上熱中政治、社會、環境等現實議題，在態度上樂於表達立場、積極介入，在語言上力主口語淺白。相信詩不是文人雅士的閒情逸致，而就在每一個人的生活中、屎溺間。」這樣直白的，未在文型文類「標準」內打轉的，傳達呼吸與心跳的詩刊，為了不成為某些「標準」的俘虜，在最好或者最適當的時機結束，或許讓讀者有些悵然，但讓這份詩刊在更後來的8年，或更久的時間，在文學史的架構中被書寫，被看見，也會是另一種非預期的價值。

本年度發表詩刊的人依然踴躍，用詩發聲，以詩寄情，在台灣文學這座花園中，可謂是各有角落、各有天地、各有舞台，無法綜而觀之，一言蔽之，只能說是眾聲喧嘩，各自表述，這也是詩之所以為詩的特質了。

四、學術論文

本年度的學術論文，以現代詩為主，包括歌詞研究者，共有24部，分別為博士論文3部，碩士論文21部。相較於2015年的45部有明顯的差距。2部博士論文恰巧呈現二次戰後台灣現代詩發展的兩塊區域，一為現代主義，一為寫實主義。朱天〈紀弦、覃子豪與林亨

泰之詩學理論研究：以象徵與現代為重心〉（政治大學中文所）以及陳德翰〈台灣本土詩反抗書寫之研究——以笠詩社為中心〉（高雄師範大學國文所），另一則是楊牧研究：張期達〈楊牧的涉事，疑神及其他〉（中央大學中文所）。關於討論紀弦、覃子豪與林亨泰的論文其實不少，各別的碩博士論文亦頗為豐富，作者在這部論文中特別要分析三人在建構詩學理論時所論及的概念與象徵。而「笠詩社」的研究，同樣不是新穎的素材，可惜的是，此篇論文仍在前人既有的成果上，進行整理，例如「探討笠社詩人的反抗書寫，在台灣詩史上的意義與對本土精神傳承的貢獻」，雖然如此，作者題出該詩社對「海洋國家」的願景，與此連結其反抗書寫，這些都已是令人熟悉的題材。

碩士論文本年度有8篇以歌詞、流行歌為主的研究，分別是謝憶凡〈羅大佑國語歌詞之語言風格研究〉（中興大學中文所）、徐漢蒲〈吳青峰歌詞修辭現象研究〉（新竹教育大學中國語文學所）、劉善月〈李宗盛歌詞之音韻風格研究〉（彰化師範大學國文學所）、葉莞好〈誰來唱我們的歌——流行歌曲中台灣原住民族的現聲／身〉（中興大學台灣文學與跨國文化所）、賴靖珉〈流行歌曲與台灣社會之互動（1945-2015）——以歌詞為中心之探討〉（台中教育大學音樂學所）。以音樂人為對象的論文，正好將台灣流行音樂界的世代及對社會時局的反應作了標記：羅大佑（1954-）、李宗盛（1958-）、吳青峰（1982-），分別回應了台灣在70-80年代戒嚴時期的禁錮，到80-90年代「唱我們自己的歌」，以及2000年代之後的「眾聲喧嘩」，他們的歌詞反應時局的變化、人

們面對生活，內心的百轉千迴，除了大眾愛情的歌頌與埋怨外，有更多的思想情感在音符中流動著。而以原住民創作為主的〈誰來唱我們的歌〉，則是以1980年代民歌運動以降，討論原住民的認同及其歌曲中的「新」與「傳」，胡德夫、巴奈·庫穗、Suming分別標記了他們在歌詞中召喚對自己、對族人的族群與部落的記憶。〈流行歌曲與台灣社會之互動（1945-2015）〉則一口氣的將跨越兩個世紀在台灣所出現的國、台語流行歌曲之歌詞，探析其在近七十年的發展過程，在社會、經濟、文化等各方面，與社會彼此的互動關係及影響結果。徐珮琳的〈被想像的台北：以1970年代後的台灣流行歌為範疇〉（台北教育大學台灣文化所），則鎖定1970年代的流行歌，分析其社會與商業背景下的結構與影響。而謝昆樺的〈周添旺台語歌詩研究〉（成功大學台文所），則將日治時期研究中較為人所忽略的歌謠作者，呈現其對台灣文學的發展影響。而陳怡均〈台灣戒嚴時期流行歌曲的禁歌研究〉（佛光大學歷史學所）則將1950-70年代的流行文化，以歌曲為例作一整理。

另外的研究論文，以單一詩人為研究對象，如〈陳育虹現代詩研究〉、〈厭煩初始，帶著光：論夏宇詩中的空間與夢想形態〉、〈洛夫廢墟詩境研究〉、〈夏宇《詩六十首》／李格弟《這隻斑馬》：作者身分、市場價值與讀者品味〉、〈鄭明詩中的社會關懷與自我追尋〉、〈席慕蓉詩作中的愛情、時光與生命之研究〉、〈現代小詩研究——以瓦歷斯·諾幹、白靈、岩上為例〉、〈李昌憲及其詩作之研究〉、〈台灣現代詩「鄉愁」意象研究——以余光中、席

慕容蓉為例〉、〈蕭蕭詩集《緣無緣》詞彙風格研究——以重疊詞為例〉、〈葉青詩中疾病與死亡意象的感覺結構〉。從中看知夏宇的詩作，仍是研究領域的亮點，而資深作家席慕容，在本年度不只有學術論文的產出，也有研討會的召開，可謂是本年度的重點詩人。

五、文學活動

本年度的文學活動，如學術研討會、文學獎項外，其他如詩歌節等活動，也在這一節中作一介紹。

（一）研討會

以「詩」為主者，共有4場，分別是「典藏台中：詩人白萩學術研討會」，中興大學中文系與台中市政府主辦，包括白萩的早期作品以及著名的廣場詩——《詩廣場》一書的討論。第5屆「詩學會議」：詩歌與民間文學，由科技部人文社會科學研究中心主辦，包括台語離鄉歌曲以及康原詩歌的研究。「詩的交感存在——2016岩上論壇」，南投縣政府文化局主辦，以詩人岩上的詩作及精神作一分析。「席慕容研討會」，由東吳大學中文系主辦，就席慕容的詩作及其詩歌活動作了整體的觀察與研究。「台灣文學家牛津獎曾貴海文學學術研討會」，真理大學主辦，曾貴海以客語詩人自居，其創作亦強調以母語書寫，是「笠詩社」1940年代末期的代表之一。「汪啟疆與中外海洋文學研討會」，東吳大學中文系主辦，由台灣與中國研究汪啟疆詩作者發表論文，其中又以汪氏的「海洋」主題為多。

（二）文學獎

「2015台灣詩選年度詩獎」，二魚文化

主辦，是由《2015台灣詩選》年度選詩中再選出代表詩人——李長青。「巫永福評論獎」頒發給許達然，以「台灣詩裡的疏離和抗議，1924-1945」一作獲獎。「金車現代詩網路徵文獎」，共有楊庸才〈隘寮溪橋〉等10篇得獎，相較紙本出版線上，都是新面孔。「全球華文學生文學獎」中徵選了國中與高中的作品，呈顯了文學創作扎根的企圖。「台北文學獎」現代詩首獎由土衛十八獲得，是剛開始在文壇展露頭角的詩人。「創世紀詩獎」由范家駿獲得，長期在《吹鼓吹詩論壇》發表作品，偶有詩論，曾出版《神棍》等詩集。「楊牧詩獎」本年度由廖育正以《浪花兇惡》獲得，筆名廖人，在詩壇上已逐漸累積亮眼的成績。已行之有年，具有代表性獎項的「吳濁流文學獎」，正獎頒發給鯨向海，其作品為〈參拜〉等作，另一位是吳懷晨的〈山海經〉等作。出生於1970年代的鯨向海，從剛出道的網路、部落客詩人，後來成為正式出版的詩人，逐年累積豐厚的成果，如今亦有相關的論文研究其作品。「夢花文學獎」，由苗栗縣政府主辦，由劉志宏等人獲獎。「台中文學獎」首獎為王正良〈電梯裡的童話〉。而「榮後台灣詩人獎」，則頒發給資深女詩人利玉芳，「林榮三文學獎」首獎由蕭詒徽〈並不〉獲得。「後山文學獎」，由台東生活美學館主辦，首獎由李家棟〈黑潮行僧〉獲得。「桃城文學獎」，嘉義市文化局主辦，由葉琮銘〈諸羅祭——火燒大土爺〉獲得第一名。「新北市文學獎」，分為成人組與青春組，成人組由陳進貴〈護城河〉獲得，青春組則是李昭紳〈有香蕉樹的庭院〉。由國立台灣文學館主辦的「愛詩網詩文徵選活動」，以

現代詩及古典詩為主，前者的成人組首獎由何志明〈對望〉獲得，該獎項另有部落格的徵選，皆以詩作為主，可說是現今少數以獎金、獎項來鼓勵現代詩書寫及經營的機關。

「葉紅女性詩獎」，由耕莘文教基金會主辦，首獎由帕麗夏〈奧菲莉亞〉、〈爸爸要種世界上最好的橄欖〉獲得。「鍾肇政文學獎」，由桃園市政府文化局主辦，首獎由張英珉〈HO-hi-yan〉獲得。「台灣文學獎」，由國立台灣文學館主辦，在本年度徵選原住民新詩，由沙力浪〈從分手的那一刻起——南十字星下的南島語〉獲得。「南投縣玉山文學獎」，首獎由邱永平〈魚池鄉的魚塭身世〉獲得。「菊島文學獎」，澎湖縣政府主辦，分為社會組以及青少年組，社會組首獎為林郁茗〈如果我們回到這座島嶼〉，青少年組首獎由紀博議〈菊島·可夢〉獲得。「打狗鳳邑文學獎」，高雄市政府文化局主辦，由丁威仁〈瓦窯的剪影〉獲得首獎。「大武山文學獎」，屏東縣政府主辦，由馬玉紅〈落山風〉獲得首獎。「竹塹文學獎」，由紀明宗〈飛過中國那一片夜色〉獲得首獎。以上共計有22種文學獎，觀察前三名的名單，未有重覆得獎者，獎金獵人或者以投稿文學獎累積資本的時代是否已經勢微，尚需再觀察。

（三）文學活動

以幾個具有國際交流的活動為例。進入第11屆的「太平洋詩歌節」結合本年度最新潮的線上遊戲，以「寶可夢，詩可夢——詩在遠方，也在生活週遭」為主軸，結合詩意與童心於整體活動之中，並邀請青年詩人黃岡、撒韻·武荖、陳柏伶、沙力浪等人與日本、西班牙、中國等國家的

詩人齊聚。同在東部的還有第5屆「台東詩歌節」，本屆以「食光狂想曲」為題，透過在地食物，以詩結合日常，林梵、孫大川、董恕明等多位詩人、學者亦與會分享其詩經驗。作為國立台灣文學館北部據點的「齊東詩舍」，仍然延續著「詩的復興」系列活動，本年度的詩歌活動主題為「2016當代華文詩薈」，邀請國外詩人訪台，包括中國詩人芒克、林幸謙等人，台灣詩人向明、向陽、吳晟、李勤岸、莫那能、陳義芝等人，以講座及吟詩的方式，向大眾介紹現代詩。「2016淡水福爾摩沙國際詩歌節」，由資深詩人李魁賢策劃，邀請世界詩人運動組織（PPdM）與淡江大學、真理大學、淡水社區大學及淡水文化基金會合作主辦，並舉辦國際詩文交流大會，另以學校及淡水各地古蹟作為吟詠場地。與會者台灣代表有利玉芳、林武憲、林盛彬、林鷺、張德本、莊金國等人，國外有孟加拉的阿米紐·拉赫曼（Aminur Rahman）、哥倫比亞的馬里奧·馬索（Mario Mathor）、印度的阿索克·恰喀拉瓦諦（Ashok Chakravarthy）、日本的森井香衣（Kae Morii）等計8個國家代表詩人與會。當前以個人之力，最積極推動「台灣文學走出去」的作家，李魁賢當之無愧，在他的積極努力下，台灣詩人走出去，國外詩人走進來，互惠交流中更有詩集出版，轉化成各國語言的台灣現代詩，正在地球上移動以及被閱讀。

六、結語

本年度的現代詩發展，雖然在「量」並無特別突出，然而在議題的開發上，以及文學活動的舉辦上，不斷增強國際的交流，也

屬亮眼。詩人終其一生寫詩，用最精煉的文字，寫下意識、寫下生活。現代詩的內容也成為文化創意產業的目標，文創發想者，運用詩的元素為商品，增添人文氣息，城市、鄉鎮的詩路與詩道，不斷在滋長。現代詩的領域向海洋般的寬廣，也如天空般的包容，跨領域的發展，多元的結合，是現代詩存在的特色，足以讓人期待，這樣的文類，將為台灣文學持續積累豐盛的成果。