

最美好的讀詩體驗

——國圖2015春天讀詩節系列講座活動紀實

歐陽芬 國家圖書館國際標準書號中心助理編輯

一、前言

國家圖書館自民國101年推出四季閱讀系列講座，並以四季作為主軸，主題分別配合春季浪漫的「詩」；夏季律動的「臺灣文學與電影」；秋季穩重的「中文經典」及冬季厚實的「西洋經典」。春天正是讀詩天，如同哥德所說：每天我們應該讀一首好詩，國圖的楓香道上在春天有一條詩路，春天讀詩節已在廣大讀者心目中深植。國圖2015春天讀詩節系列講座即以「感動的時刻：『最美好的讀詩體驗』」為題，邀請詩的作者、詩評專家學者，說出渠等在面對人生歷程變遷的各種時刻，如何掌握自己對詩閱讀的感動體驗，從而演繹詮釋出個人特有的讀詩竅門與鑒賞方式，同時分享並推薦最喜歡的詩作（古典詩、新詩、各類詩體），生動有效地引領讀者如何進入詩的世界。

二、感動的時刻：「最美好的讀詩體驗」系列講座

「最美好的讀詩體驗」系列講座，在3月至4月的春季，共舉辦6場演講，於周六下午2：

00~4：30假本館文教區國際會議廳，約1,500人次參加，各講座活動精彩內容摘要說明如下：

- (一) 美與殉美：詩與我的文學生涯——政治大學臺灣文學研究所陳芳明講座教授主講（3月7日）

陳芳明教授主講「美與殉美：詩與我的文學」

陳芳明這位耽溺於文學的歷史學徒，一度縱身躍入政治深谷，最終轉向成為文學研究者。在其文學生涯中，18歲開始寫詩，《蓮的聯想》是他所讀的第一本詩集，是時即開始跟人狂熱的討論詩，因體會到詩在各類文學體裁中是最簡短，

但如禪般不可言喻，卻直指人心。然而他20歲所寫的詩評，40歲時已不認同他當年所寫的言論，陳芳明教授直言不諱指出：不同的年齡閱讀感受是不一樣的，詩的美在於它的時間不準確。如19世紀波特萊爾的象徵主義，開啟了人類前所未有的「美」的定義，其作品《惡之華》描述著真實裡有許多醜陋、邪惡、污穢、幽暗的一面，但人類的社會依然隨時代進步，惟人心古今皆同。

上帝借祂的手給詩人進行一個小小的創世紀，詩人負責把最神秘的感覺傳達給人間，令人難忘詩句之完成，是一段殉美的過程。陳芳明以1960年代商禽為例，商禽是20世紀最悲傷的詩人，他有一個回不去的故鄉，是時反共文學蔚為風潮，故其侷限在小島所寫的詩無人理會，猶如所寫的〈鴿子〉喻為天空雖遼闊，沒有精神出口，缺乏自由的空間。另讀詩的享受在於跟內在連結，例如楊牧的〈孤獨〉就是楊與其的自我對話，其中把抽象世界以具體顏色表達，而孤獨與寂寞最大不同在於孤獨是自我選擇，暗藏心中走不出去。

有人認為需要讀詩嗎？陳芳明認為詩是一種體悟，詩有自己的答案，看到自己不懂的詩，從中開啟想像，如同黑暗和透明之間，想像力最為豐富。一首詩需要多少時間完成？光陰消逝就是面臨死亡，訴諸文字時間就成為空間，無以為繼之際，詩帶來想像。陳芳明分享近五十年來讀詩的精華，他認為詩透過體悟書寫成生命之書，一首詩就是對生命的批評。

（二）詩歌，不服從——清華大學臺灣文學研究所李癸雲副教授演講（3月14日）

李癸雲副教授主講「詩歌，不服從」

詩歌是最具青春特質的文體，它勇於抒情，並總是叛逆的迎向語言常規。臺灣現代詩的發展，更是一路逆反，才得以重鑄傳統，再造典律。最好的詩歌，都有「不服從」的潛質，最撼動人心的閱讀經驗，則存在於詩歌所帶領的思維框架之超越。李癸雲副教授從現代詩語言的特殊性談起，分享具有反抗姿態的幾類詩歌：超現實主義詩的突破性、後現代詩的遊戲性、詩與歌的跨界性等，討論對象則以詩壇最具話題性的夏宇為中心。

夏宇擁有慧點的手筆，她以獨特的思維語言詮釋人間，她寧為一個「地下詩人」，然她的詩集廣為流傳，似有違她的想法。自費出版《這隻斑馬》和《那隻斑馬》二書，夏宇與李格弟並列作者，該書嘗試以「靡靡之音」反抗「詩」的歧義與固定位置，說明夏宇不斷自我突破的詩歌意圖。「李格弟」應李泰祥之邀為舊曲〈不要告別〉填新詞，「在你燈火輝煌的眼裡」詞意讓李泰祥驚豔重譜新曲，開啟了李格弟輝煌的詞人生涯。〈我很醜，可是我很溫柔〉讓趙傳在八〇年代偶像當道之際受人矚目，直至現今，仍有偶像歌手企盼李格弟為其作詞演唱。詩語言就像遊戲，有各種使用規則，讓比較保守脆弱的人，同樣體

會到閱讀的深刻樂趣。

一首好詩的完成，必須先有感性，而後讓知性進來，加強意象的深度與廣度，但不能失去對感性的把握。詩歌表現不服從的特質讓人著迷，但相對連結亙古不變的情感始終未曾改變，故李癸雲副教授推薦延伸閱讀詩作《詩經》中的〈邶風·七月〉，詩中表達順從季節、情感，與席慕蓉〈結繩紀事〉心情一如那遠古的初民，隱涵詩中共同的情感，不言可喻。

（三）陪我成長的那些詩——臺灣師範大學國文系徐國能副教授主講（3月21日）

徐國能副教授主講「陪我成長的那些詩」

徐國能副教授先從唐詩談起，許多唐詩是我們與中華文化的最初相遇，那些在孩提時琅琅上口的作品，隨著成長，漸漸也在心中產生了不同的滋味。當我們閱歷紛繁的人間，這些鐫刻於童年心板的詩句，不僅化為生活的感動與生命的沉思，讓生活更加多采多姿；同時也安慰了疲乏的心靈，讓生命在詩的港灣避過風雨。誠如張潮所言「少年讀書，如隙中窺月；中年讀書，如庭中望月；老年讀書，如臺上玩月」，流光似水，看

似平凡的詩，卻也因為不同的生命情境而產生了許多變化。李煜的〈長相思〉，韻律可愛，以尋常的場景展開，輔以生動的文字勾勒內心深處難以言語的悲哀。孟浩然〈送朱大人入秦〉不禁讓人羨慕他的灑脫。徐國能教授述及初讀糜文開所譯泰戈爾的《漂鳥集》是中學時候，在當下煩悶的課業壓力讓人失望時，並不完全懂這詩在說什麼，但讓他發現了一個全新世界，載著微小的意念，漂向一個美麗的遠方。

龔虹〈記得〉中的名句「關切是問／而有時／關切／是／不問」，是他面對升學壓力父親詢問課業成績時的說詞；張系國科幻小說讓他認識鄭愁予的詩作，「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」浪漫的文字很適合年少的心。顧城〈小巷〉讓他走入詩中，升學考試讓他看不到前方也找不到出路，對文學的熱情像那沒用的鑰匙，只能用它輕撞世界，這首詩讓他震撼這世界有另外一個人用文字寫出來跟他一樣的無耐與愁煩。他也開始試著寫詩，詩讓他懂得憐憫與哀愁，成為一個不再寂寞的人。

三毛〈橄欖樹〉讓人一改流浪是負面的刻板印象，成為浪漫的情懷。艾蜜莉·迪金森的詩呈現生命過程的關懷，蘇曼殊、納蘭性德、王國維、杜甫等人，無限好詩讀不盡，讀詩是認識人生的一種方式，當我們因讀詩學會了「感動」，一生將是何其豐足而甜美。透過詩，會慢慢進入一個美與同情的世界，感到一種燦亮，綻放在幽深心底。

（四）我正前往你：現代詩裡的抒情異相——清華大學楊佳嫻助理教授主講（3月28日）

楊佳嫻助理教授主講「我正前往你：現代詩裡的抒情異相」

現代詩以抒情為主軸，過去我們總是聚焦在所抒發者究竟是怎樣的情感，小我大我，自轉公轉，更是文學史上數次爭論焦點。楊牧曾說：「詩的抒情功能，即使抒的是小我之情，因其心思極小而映現宇宙之大何嘗不可於精微中把握理解……。」已言明詩無法在二元架構中判然立分。滄海也需有一粟為立基，煙火與泥土仍需通過身與心去感識。

然而，情如何抒？抒情的方式與面目，千變萬化，並非只有柔軟那一類。舒散如也斯「還有多餘的銀幣嗎／商場裡可以買回許多神祇／她緬懷前生的胭紅／他喜歡市塵的灰綠」，簡凝如木心「漸老／漸如枯枝／晴空下／杈桠纖繁成暈／後面藍天／其實就是死」，瘦硬如零雨「兩隻手向前擁抱／虛空就伸出手來」，他們各有各的精緻與深刻，也代表了抒情的種種變貌與異相。

楊佳嫻助理教授在層巒疊起的詩行間，引領聽眾探索情的世界，普實克認為中國古典文學的偉大作品得益於個人經驗的形塑，新文學亦同此，開啟討論的可行性；陳世驥認為詩人操著另外一種語言，和平常語言不同；絕不只是它在字典上的意義和表面上的音韻鏗鏘，而是它在音調

色彩、傳神、象形與所表現的構思絕對和諧。楊教授並以自己當年參加比賽時評審所給予的評語為例，音韻表達的情感強度不夠，讓她頗感震撼重新開啟現代詩對音韻思考的重要性。結語時，她引用Quint Buchhoiz的圖像，書中的梯子不光是閱讀，更可帶領大家到外面廣闊的世界，以鼓勵大家多閱讀。

(五) 詩歌是靈魂的花朵：談古今詩人對花事、美感與生命的體悟——臺灣大學臺灣文學研究所暨中文系合聘教授洪淑苓主講（4月11日）

洪淑苓教授主講「詩歌是靈魂的花朵：談古今詩人對花事、美感與生命的體悟」

春天讀詩看花是件賞心樂事。洪淑苓教授於演講中指出詩人喜愛花草，古今皆然。花，帶給詩人靈感，讓詩人感悟生命的奧秘，進而展開藝術的創作與追求。「佛土生五色莖，一花一世界，一葉一如來」《華嚴經》十定品的「無礙輪三昧」，英國詩人布萊克亦有「一沙一世界／一花一天堂」，詩人將縈繞心中個人事物訴諸文字，以文學印刻生命的亮點。唐代詩人王維的〈辛夷塢〉，描述與花相逢、花的孤立自處，因

而觸動感發，人因孤獨才會打開心靈的眼睛看世界。杜甫〈江畔獨步尋花〉有云：「不是愛花即欲死，只恐花盡老相催」，係定居成都草堂的第二年，即上元二年（761）春所作，看過一年又一年的花開，不再年輕的杜甫亦有感而發。李商隱〈中元作〉的「曾省驚眠聞雨過，不知迷路為花開」、陸游〈臨安春雨初霽〉的「小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花」，因春天多雨引發對花的隨想。具有英雄性格的陸游亦在〈摸魚兒〉中「惜春長怕花開早，何況落紅無數」，表達對花的憐惜。

現代詩人葉維廉〈花開的聲音〉，1963隆冬，由臺飛往芝加哥途中，寄託下一個季節就是春天的到臨，藉由花開的聲音，引發想像，講臺上佐以精彩圖片從含苞待放到綻開，格外吸睛。余光中以整本詩集《蓮的聯想》來寫蓮，寫愛情，寫一種永恆的追尋；席慕蓉〈一棵開花的樹〉更是膾炙人口、〈鳶尾花〉道盡孤獨、悵然的感覺。杜國清〈不知迷路無花開〉中「一切花中唯一的一朵花，一切花中唯有的一朵花」，表達主客觀的界定，心中抽象的想法。特立獨行詩人周夢蝶所寫的詩頗有禪味，〈十三朵白菊花〉突破自我憐憫，正面面對死亡。

自然用花朵豐富我們的生活，詩人用文字豐富我們的心靈，洪淑苓教授藉著一張張描繪花朵繽紛的精彩圖像和詩人對花事、美感與生命體悟的詩句，催發每位聽眾的靈魂，讓詩歌的花朵在我們的生命裡綻放。

（六）耽溺的起始：我印象最深的讀詩經驗——
詩人羅智成教授主講（4月25日）

羅智成副教授主講「耽溺的起始：我印象最深的讀詩經驗」

你的詩啟蒙是怎樣開始的呢？詩人、臺灣師範大學國文系兼任副教授羅智成主講「耽溺的起始：我印象最深的讀詩經驗」，到底是怎樣的一首詩、怎樣的一段閱讀歷程，開啟羅智成的文學之旅？藉由這場演講，我們一起體驗他特有的美感經驗。羅智成於演講中指成閱讀是美好的休閒，尋找知識的來源。在無意識閱讀、書裏書外不分的時代，幼時閱讀《木偶奇遇記》，遙遠的海邊遊樂場之夢，鯨魚肚子是最初的心靈庇護所。小學二年級讀到國語日報《三個好朋友》，幫助主角回家的故事，主角回到家了，三個朋友消失了，當時年幼不知何謂感動，但整個暑假內心充滿失去的這三個朋友，這是閱讀感動的開始。廣義的閱讀包括：文字、圖畫、音樂、建築、電影等，整個世界他都曾深刻地被感動過，有許多記憶是多重官能記憶的綜合。他的書寫動力來自從小到大各種被文字感動的經驗。

青春易感時代，屬於自然感動；古詩詞的耽溺，心中常呈現沾衣欲溼杏花雨、孤舟簑笠翁獨釣寒江雪的畫境。陳子昂〈登幽州台歌〉則是心境的表達，情境方面則有閱讀李清照〈添字采桑子〉、〈武陵春〉、李煜〈虞美人〉、〈相見歡〉、〈烏夜啼〉等作品時心中幽微的感受。李

白〈蜀道難〉、〈將進酒〉、蘇軾〈念奴嬌〉、白居易〈琵琶行〉讓他震懾於文字如排山倒海般的力量衝擊。

及長主動感動的時代，閱讀《小王子》，暗示每個人都是孤獨的星球；余光中《蓮的聯想》、方莘《膜拜》、波特萊爾《惡之華》、紀德《地糧》、里爾克《馬爾泰手記》、今日世界《星星原子人》、威爾杜蘭特《人類文明故事》，羅智成逐一介紹他自己最喜歡、印象最深的詩作，引導讀者進入詩的世界。他提及最初閱讀這些作品的年代有些都已超過四十年，但那份心中的悸動依然存在。

三、讀者的迴響及結語

讀詩是一件愉快的事，生活在多元的社會中，詩是動人的心靈之歌，是一個聲音呼喚另一個聲音，在文字的森林裡迴響、在情感的幽谷中共鳴，在現實生活中觸動人心。詩帶給人感性的連結，展示共同的心靈感受。知識本身就是美感經驗，感動是難得的、珍貴的。春季閱讀活動主題以「感動的時刻：『最美好的讀詩體驗』」為主軸，邀請學者（亦是創作者）因喜歡閱讀，從事文學創作，寫詩、教詩，從人生歷程變動來談他最深刻的讀詩體驗，分享及推薦他最喜歡的詩作，獲得聽眾熱烈支持，每場講座皆爆滿。藉由詩串連起不同年齡世代的讀者與講者之間，產生緊密的關連，演講場面溫馨感人。現場讀者真情回應孤獨寫了三十年，聽了演講心情有些潮濕，孤獨是有意義的。年輕的讀者提出詩的療癒、詩中的愛情觀、文學獎的得獎跟詩的好壞有無關連，年齡八旬旅美的老先生主動分享他個人寫詩的心情，臺上臺下互動熱烈。

現場有一位愛詩的朋友表示自己平常會塗鴉寫詩，經由這場講座，內心深處的情弦被撩撥，觸發幽微的細緻感受而感動莫名，這是意外收獲。噴泉詩社社長活躍於學校詩社，平日以詩會友，特別感謝國圖全方面邀請不同面向的講座談詩，讓自己內心邂逅在現代詩的國度衝撞激盪出火花，譜成詩狂想曲。聽眾隨著講座的帶領讀詩，那段生命金黃鮮綠的時期重現眼前，詩，在青春中開始歡樂歌唱……精彩的演講，讓全場沐浴在春風微醺的美好氛圍裡。

根據每場活動問卷調查結果，平均而言，對於講題符合推廣閱讀活動主題、主講者的滿意度、工作人員的服務滿意度亦達97%以上，顯示讀者非常肯定本館所辦理的春季閱讀講座。坐著電動輪椅趕來聽演講的讀者宗小姐表示：感謝國圖舉辦這麼好的演講，讓她有勇氣獨自出門到國圖參加演講，沒想到讀不懂的現代詩這麼觸動人心。更特別的是有視障朋友參加講座活動，國圖事先提供講義，讓視障朋友可根據講義檔案印出點字版講義閱讀。因為國圖的友善服務，參加講座活動的視障朋友表示會鼓勵更多盲友走入人群，吸收各類新知，擴展接觸領域。

無限好詩讀不盡，讀詩是認識人生的一種方式，當我們因讀詩學會了「感動」，一生將是何其豐足而甜美。讀詩細細品味內心某種難以言喻的情懷，發現一草一木、一山一水背後所蘊藏的深意，優美動人。讀詩要連結內在感情，掌握詩心讀懂詩的意涵，就能融入感動，以開放的胸懷容許詩進入靈魂。在新綠的圍繞下，國圖的楓香道上在春天有一條詩路，國圖誠摯邀請您春天從詩出發，與我們一同併行春天的詩路，邂逅美麗的詩句，分享給每一個人，共渡一個充滿詩情畫意的春天。