

馳騁詩情於筆端 ——國圖2016春天讀詩節系列講座紀實

歐陽芬 國家圖書館國際標準書號中心助理編輯

四季閱讀banner

一、前言

國家圖書館自民國101年推動「四季閱讀」講座，目的讓讀書可以成為春夏秋冬四時皆有的樂趣！「春天」象徵著旺盛的生命力，是季節的起

2016春天讀詩節

點，人生的起點，在詩詞中是普遍的題材，詩帶給人感性的連結，展示共同的心靈感受，國圖春天讀詩節系列講座活動推出迄今歷經五年，即受各界熱烈迴響與參與，已培養出一批讀詩的愛好者。1990年諾貝爾文學獎得主帕

茲曾說：「讀詩就是用眼睛去聽詩，聽詩就是用耳朵看詩」，詩是最需要想像力，也最需要創意的文學形式。歷來詩人無不殫精竭慮、費盡心力、挖空心思，希望在內容上、意境上、表現上帶給讀者最深刻的啟發與感動；與之相映成趣的是，讀者也動用無窮的想像，去捕捉優美文詞後面所蘊藏的富瞻美妙的世界。

一次又一次，人類的想像力交會於詩的國度，馳騁於詩的疆域，直有「開拓詩情向穹蒼」

的氣概；想像力更是文創時代最重要的瑰寶，永不虞匱乏的活水源頭能源。今年四季閱讀與科林研發（Lam Reserach）合作辦理，春天讀詩節特別規劃「想像力如何在詩中馳騁」為主題，透過詩的情思與體驗，釀想為辭，煉思成詩，開發我們的「心能源」！

二、春天，讓詩甦醒：「想像力如何在詩中馳騁」系列講座

「想像力如何在詩中馳騁」系列講座自105年3月5日起至4月16日止，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舉行，各講座活動精華內容擇要如下：

（一）從蝴蝶湯到透明鳥：詩與想像力的親密關係——詩人羅智成副教授主講（3月5日）

羅智成副教授主講「從蝴蝶湯到透明鳥：詩與想像力的親密關係」

「蝴蝶湯」、「透明鳥」創作源起於小朋友間的對話，想像力不用學習，小孩子讀書直接進入書的世界，大人則是人與書經渭分明。何謂想像力？廣義的想像力是大腦作用，接近創意。透過經驗和感覺激發人類的想像力，創作才變得有可能。文字是符號，必須運用想像力方能變成

自身感受，無論是創作或閱讀文學作品，想像別人的感受，透過自身評審，表達出內心的幽微之處，如李安執導的電影即是將想像力發揮極致的例證。無所不在的想像造就不朽的詩作，如李賀〈李憑箏篋引〉詩句充滿妖氣、鄭愁予〈錯誤〉喚起古典情懷、蒲松齡《聊齋誌異》集超現實大成。余光中重視節奏，〈重上大度山〉中詩句「星空，非常希臘」把希臘當形容詞在當時引發論戰，周夢蝶〈菩提樹下〉疏離世界，創造非常玄學的表達方式，在在需要想像力。

想像是本能，無所不在的想像，就有無所不在的創意。商禽〈遙遠的催眠〉節奏重複，讓人讀起來稱誦不已。詩是工具，詩人擁有自己的語言、掌握讀者的節奏創作，每個人有自己理解部分，引導讀者發揮想像力閱讀。羅智成於演講中一一剖析文字、語法、結構、構想、思想的表現、詩的本質與詩人破格等不同面向，透過詩的種種表現，帶領讀者探索想像力的特質、意義。這是一場「知」與「感」的過程，演講內容充滿洗鍊哲思，希望藉由這些詩作的引導帶領讀者領略詩歌之美，並從中獲得閱讀的喜樂。

演講提問當中，有人針對散文詩、《透明鳥》所表達的意涵、八〇年代以後詩的表現方式、如何寫詩等問題與羅智成互動。詩人常被譽為時代的先驅者，能製造新的語言來表現新時代的產物；創造需要豐富的想像力和真實的情感，羅智成強調詩本身就是一種思考方式，最美的思想就是最好的思想，現代主義與商業有合流發展趨勢，這是好的發展開端。

春詩講座第一場爆滿湧進300位聽眾蒞館聆聽

(二) 翻轉魔方·數位抒情：現代詩裡的科技與情感——東華大學華文文學系須文蔚教授主講（3月12日）

須文蔚教授主講「翻轉魔方·數位抒情：現代詩裡的科技與情感」

講座現場與聽眾互動，小玉老師朗讀須文蔚教授教授寫給父親的詩

詩，必然是抒情的產出，但其中也有理性與生命經驗的人文關懷。須文蔚於演講中開宗明

義指出，中國文學以抒情詩為傳統，與西方以史詩和戲劇的敘事傳統迥異，抒情表達的方式隨時代演變呈現不同方式，詹冰〈水牛圖〉於1967年發表即是經典之例，20世紀前期西方現代派詩畫互文，不少現代主義流派的激揚，是由文學作家與畫家合力完成的，如畢卡索、阿爾普、杜象等都是創造思潮的畫壇名家。臺灣文學的跨藝術互文，從東方畫會與現代詩、現代派畫家與詩人「現代藝術季」、余光中與劉國松「東方靈視」、臺港現代派的詩畫互文、詩的聲光到數位文學的發展，以畫入詩、錄影詩學、後現代小說等，都有大量挪用異質符號的嘗試，這些看似遊戲、拼湊的革命性嘗試，代表著一種逾越符號系統的前衛精神。

數位文學是上個世紀末的新生兒，當數位時代到來，掌握有數位工具的詩人，更有無窮的展演機會。有趣的是，後現代的氣氛中，多數的作品折衝於漢字的多義性與抽象指涉間，詩人們呼應東方的禪學與抒情傳統，把方塊字立體成一個個魔術方塊，開創了一系列前衛意味十足的作品。數位詩是新世紀的新文類，科技其實可以是詩，與思。互動式的連結模式能夠以文字、影像、動畫和聲音擴大詩的思考空間，曹志漣〈唐

須文蔚教授與抽中新書聽眾合影

初溫柔海》、澀柿子〈Word Rave〉，與古典互文如杜牧〈泊秦淮〉、杜甫〈八陣圖〉、蘇紹連以唐詩為本，利用數位科技帶給讀者耳目一新全然不同的讀詩感受。

全場演講須文蔚以厚實的文學理論，利用現代影像、多重聲音詮釋詩作，帶領讀者領略詩的跨界演出。講座以詼諧的口吻用故事方式娓娓道來詩中所表達的意涵，〈陪父親看失空斬〉時空穿插滴滴血淚串串情、〈鯉魚潭〉抒發心底抑壓久久的意念、〈料理〉孤獨於廚房中的母親，現場並有聽眾即席朗誦〈陪父親看失空斬〉，情真意摯，格外感人。

(三) 只為那桃花梨花的盛會：現代詩的想像表現——臺灣師範大學國文系陳義芝副教授主講(3月19日)

陳義芝副教授主講「只為那桃花梨花的盛會：現代詩的想像表現」

陳義芝講座現場聽眾盛況

想像力是人類思想的原動力，文學作品運用想像，相沿已久，有些人認為除了想像以外，根本就沒有美的存在。陳義芝以黑澤明的《夢》呈現藝術創作的想像，電影中的桃樹、小男孩、戰爭等情節，把經驗中所得的已成事象，經過心靈的反省再創造出一種新的事物，成為創造的想像。康思明〈春天像一隻或許的手〉傳神展示春天的神奇、溫柔。想像是人類的思想的意識的展示，也是一種創作的心象的現示，如何培養想像力？可藉由汲取寬廣的背景知識（使感覺系統更敏銳，聯想更豐富），長久的藝術薰陶、不同地點的旅行（真實世界的觀察，感官感受的開發）、孤獨沉思的時間等方式，不斷積累創造性的想像力。

陳育虹〈中斷〉，空曠的心靈響著悶雷，青蛙的擬聲（過來過來過來），穿插在翻騰的、燃燒的心象中，妙不可言。〈只是一株細瘦的山櫻〉是語法創新、聲音聯想的佳作。〈我告訴過你〉以纖細的感官創新了詞語的意境，楊牧〈細雪〉表達景物的聯想，將靈魂深處的種種情趣結合現實。陳義芝並以自己的詩作〈僧衣—慈航法師〉、〈帶著楚國流亡〉結合創作心路歷程剖析，讓聽眾更具體瞭解詩的意象。

講座後學生聽眾仍圍繞陳義芝教授提問

陳義芝藉由《文心雕龍》中「積學以儲寶，酌理以富才」勉勵大家保留一顆虛靜的心，運用想像使事實的現象成為藝術，造成一個新的意象。現場聽眾對於臺灣現代詩發展與後現代主義走向、現代詩的符號、音樂性與講座深度互動，透過詩的情思與體驗，在內容上、觀點上、表現上帶給讀者最深刻的啟發與感動。

（四）雲飛風起：古典詩中的春天——逢甲大學
中國文學系廖美玉教授主講（3月26日）

廖美玉教授主講「雲飛風起：古典詩中的春天」

廖美玉教授抽出本場次贈送圖書之現場觀眾

廖美玉教授為現場觀眾簽書並答覆聽眾問題

春臨大地，倘佯春光，詩人忙著與自然對話，廖美玉教授主講「雲飛風雲起：古典詩中的春天」，引領讀者在學習以為常的姹紫嫣紅，傷春怨別之外，看想像力如何縱轡馳騁，一同探求古詩中一個比真實世界更為迷人的豐情世界。春天氣候多變，廖美玉教授從易經、《淮南子》、《文心雕龍》等經典中對於春天的感發談起；想像就在記憶與想望之間，劉禹錫〈烏衣巷〉中的春燕、劉駕〈苦寒行〉、貫休〈春〉詩中皆極力馳騁想像。宋人詩句「詩人眼毒已先見」，刻畫出詩人與大自然的聯結關係，從陶淵明的〈停雲〉，到辛棄疾的〈賀新郎〉：一首詩，道盡造化流行；一闕詞，涵蘊許多學問。無限春光，名句如賀知章的「二月春風似剪刀」，李白的「雲想衣裳花想容」，還有杜甫的「水流心不競，雲在意俱遲」，是景物，也是道理。李白細聽「春風語流鶯」，杜甫「傳語風光共流轉」，要「隨風潛入夜，潤物細無聲」，還要「斫卻月中桂，清光應更多」，因「嫩蕊商量細細開」而撩動「報答春光」的誠意，李商隱有「東風無力百花殘」，秦觀有「有情芍藥含春淚，無力薔薇臥曉枝」，蘇軾有「東風知我欲山行，吹斷簷間積雨聲」，楊萬里有「天女似憐山骨瘦，為縫霧

穀作春衫」，一樣春天，生發出豐美情懷。而韓愈為一場三月春雪所作的〈苦寒〉，面對極端氣候，濡染大筆，揮灑出戲弄自然神祇的詭語劇論。

廖美玉教授以不同的視角，呈示一首首動人詩作，其深邃飽滿的生命感悟和情感體驗，煥發出詩人的生命圖像與創作向度，並揭示豐盈多元的創作意涵。演講當中有人詢問講座最喜歡的詩作，廖美玉教授舉例杜甫「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」，信手捻來渾然天成，詩中表達的自由讓人嚮往。

(五) 遠方的歌聲：俄文詩與音樂——政治大學斯拉夫語文學系歐茵西教授主講（4月9日）

歐茵西教授主講「遠方的歌聲：俄文詩與音樂」

曾淑賢館長與講座歐茵西教授及貴賓合影

聲韻和節奏是詩與音樂令人陶醉的主要因素。詩或含蓄雋永或熱烈深沉，其韻律變化與樂曲相應合，文情聲情交融，意境邈遠，常能引發欣賞者更深感動和想像，俄文詩在俄國的文壇上扮演相當重要角色，俄國詩人和作曲家曾共譜許多名曲，留下絢爛不朽的美麗藝術。因語言隔閡較大，大眾較少接觸，歐茵西教授於此場演講自十九世紀始，將俄文詩做了系統的介紹與翻譯，內容豐富，引經據典，帶給滿堂聽眾一個充滿異國風情、浪漫懷想的時光。

俄羅斯的歷史曲折、社會背景嚴酷、橫跨歐亞兩洲，兼具東西方民族的特質與文化精髓，在在培育了俄羅斯人的深沉思想、豐沛感情與詩意性格。談起俄文詩，歐茵西教授於演講中首提俄國最重要的詩人普希金，在俄國人心目中，普希金幾乎無可取代。才華洋溢的普希金16歲即寫下〈玫瑰〉，讓人稱頌不已，〈致凱恩〉來自真實經歷，成為名作，當時幾乎人人能背，此詩原文非常悅耳並譜曲。〈美人啊，別對我唱〉、〈愛過妳〉皆是動人情詩，情深意摯讓人感動，音樂家所譜的聲樂曲亦非常動聽。萊蒙托夫與普希金是同時代的浪漫詩人，多才多藝，但27歲時死於決鬥，其寫過許多情詩，〈不，我如此迷戀的不是妳〉以另一種方式表達了深情，讓人動容。費特是純藝術性詩人，〈我來向妳致意〉格調高雅，旋律優美，讓人稱道。

女性因為較遲才得以接受教育，出現在俄羅斯文壇上的時間較晚，濟比尤絲能詩能文，具有敏銳的智慧、成熟的思想深度與細膩的感覺，是俄國文壇上罕見的才女，〈歌〉以冷靜的筆調寫出哲學性的內省，引人深思。阿亨瑪托娃的〈親愛的，別將我的信揉成一團〉寫出感情的震顫，不落俗套。茨維塔耶娃極富才情，〈你的名字〉

不是情詩，以布洛克的名字在腦海、口中縈繞，描寫生動：〈我歡喜你不再為我痛苦〉透露出言不由衷的傷心。

俄文重視重音和非重音的區別，音樂性比其他語言強烈，詩人代代相傳，莫不淋漓盡致揮灑了俄羅斯人對人間事物的情意與對生命哲理的探索，好詩好樂，膾炙人口。囿於時間，歐茵西教授只能介紹數位詩人和作品，讓聽眾一窺俄國詩歌的真摯的情思、豐美的意象、流轉的音律，愛詩愛樂者在國圖一同分享繽紛域外詩歌。聽眾提問踴躍，從俄文詩的翻譯、女性詩人到十四行詩，顯示聽眾對俄文詩的高度關注，歐茵西教授勉勵大家發揚自己的文化，同時也要放眼天下。

歐茵西教授抽出其著作「俄羅斯文學風貌」十位幸運得主

(六) 虛實之間：德文詩的杜撰與寫實——臺灣大學外國語文學系鄭芳雄教授主講（4月16日）

鄭芳雄教授主講「虛實之間：德文詩的杜撰與寫實」

鄭芳雄教授講座神情

漢學中心資料組廖秀滿組長介紹講座鄭芳雄教授

英國女詩人雪脫維爾說：「詩人展示所見事物的奧秘，其意象非空洞之幻想，而是真實境中之隱秘。」鄭芳雄教授主講「虛實之間：德文詩的杜撰與寫實」，取材自德國狂飆、古典、浪漫時期及表現主義、社會主義的抒情詩，帶領聽眾越過詩學空間，賞析德文詩中表達的個人經歷、主題訴求和時代背景。

演講中鄭芳雄教授指出，德文詩譜曲極多，耳熟能詳的歌曲「小蜜蜂」源自於德國19世紀初的民謠，德文歌詞原意與臺灣全然不同。照康德的說法：想像力介於直觀與理解之間，為理解力提供圖像。所謂的杜撰即指憑空想像的景物—造境：追求理想。寫實：寫出真情實景—寫境：模仿自然。文藝使用直觀的語言，須靠想像力，清

末王國維於《人間詞話》：「詩人對於宇宙人生，須入乎其內，又須出乎其外」，又言：「有造境，有寫境，此理想與寫實二派之所由分，然二者頗難分別：因大詩人所造之境必合乎自然；所寫之境比鄰於理想」。此說反映席勒的詩學觀。

詩人豐富的情感和人生經驗，為作曲家提供了靈感，歌德的抒情詩一直是藝術歌曲歌詞題材的主要來源，詩與歌、文學和音樂交互影響，歌德抒情詩被眾多音樂家拿來譜曲，正因他的詩反映18、19世紀德國文藝界共同的社會意識。〈野玫瑰〉流傳至今膾炙人口，臺灣〈海角七號〉也有類似故事情節；〈夜幕低垂〉為歌德仿中國詩的寫法，係其晚年抒情詩的最高峰。浪漫派詩人

艾欣朵夫〈月夜〉、布雷希特〈老子流亡途中遺下道德經一書軼事始末〉頗重押韻、貝恩〈只有兩樣東西〉受到存在主義的影響，為現代的十四行詩、里爾克〈獻給奧斐歐斯的十四行詩〉，鄭芳雄教授從臺灣讀者的角度朗讀、詮釋詩句，帶領聽眾瞭解詩的結構和意涵，觀察詩人如何馳騁幻想力，如何運用寫境和造境的手法將其思想情感融入杜撰與寫實的文字幻象。

三、迴響與結語

春天，雲飛風起，蕩漾出無限情思，情感舒暢，是讀詩的好時間。春天在國圖是充滿詩意的，春風春雨，將使詩苗在各地萌芽成長。有不少讀者表示連續五年皆持續參加春天讀詩節系列講座活動，因為本館活動規劃的用心、講者的風采都是鼓舞參加的原動力。根據歷年活動參加人次統計，各場次參與活動人數呈現成長趨勢，每場活動問卷調查結果，對於講題符合推廣閱讀活動主題均達99%以上，對於主講者的滿意度講亦達97%以上，工作人員的服務滿意度亦達98%以上，部分讀者甚至是因緣際會回臺，得知國圖舉辦春天讀詩講座，特地撥冗參加，咸認為獲益無窮。期望國圖的春天讀詩節，能成為全國的「讀詩月」，讓讀詩的種子散播，在全國各地一起聽見詩在唱歌。

2016春天讀詩節第6場，聽眾報到及參加App下載贈獎活動