



春天裡的呢喃： 2023 春天讀詩節，傾聽現代詩的百年聲景

潘建維 國家圖書館國際標準書號中心編輯

一、緣起

春天鳥語花香，每個聲響都有詩意，詩人楊牧有感而發寫下：「在綠葉和斑斑點點的溪石中間／抽象，遙遠，如一滴淚／在迅速轉暖的空氣裏飽滿地顫動」，因此屬於春天的聲音是輕柔的、令人感動的，因為「愛是心的神明……」。本館今年(112)持續辦理春天閱讀系列講座，適逢現代詩發展自1923年5月追風(謝春木)用日文寫作〈詩の真似する〉(詩的模仿)至今剛好100年。在這個值得紀念的時刻，本年度的春天讀詩節特以現代詩為主軸，一改過往講座較著重古典詩詞的特色，以較具理論性的聲景(soundscape)為主要的概念，邀請現代詩相關領域的專家到館演講，並邀請讀者感受現代詩不拘形式並且情感豐沛的特點，共同分享朗讀詩歌的喜悅。

二、春天裡的呢喃—傾聽現代詩的百年聲景系列講座

2023 春天讀詩節主題為「春天裡的呢喃—傾聽現代詩的百年聲景」，自2月12日至4月30日共辦理7場，於週六下午假本館國際會議廳舉行，邀請7位學者進行精彩的詩歌導讀：

(一)「弱者的悲鳴——日治下臺灣新詩的主旋律」：中央大學中國文學系教授李瑞騰主講(2月11日)

日治時期的臺灣新詩由於當時的殖民背景，詩人創作時不免徘徊在殖民母國與文化母國之間，因而形成獨特的文學風貌。例如在詩文中，常常中文和日文並行，詩句不拘長短，詩藝和詩旨多元，抗爭和妥協的主題紛呈。李瑞騰教授在本場講座精選賴和、陳虛谷、張我軍、王白淵、陳奇雲、楊守愚、楊華、楊雲萍、吳新榮、郭水潭、水蔭萍、李張瑞、林芳年等日治時期臺灣新詩人的作品，邀請在場讀者聆聽其時代之音。

李教授指出日治下臺灣新詩的主旋律，用張我軍的詩題，即是「弱者的悲鳴」。例如賴和(1884-1943)在其〈流離曲〉就有「呼兒、喚女、喊父、呼娘／牛嘶、狗嗥／混作一片驚唬慘哭，／奏成悲痛酸淒的葬曲，／覺得此世界的毀滅，／就在這一瞬中。」而李張瑞(1911-1951)在〈飄流曠野的人們〉也有「人的呼吸也急激起來／預備新喊聲的雞也／驚動這些徬徨的人……然而／那像是迎跟我們的森羅萬象的聲音」等詩句。殖民地生存環境的艱困，讓人煩悶、逼人飄流，卻也讓詩人們更張大雙耳，在詩句中捕捉當時萬物遭受壓迫的悲鳴。



李瑞騰教授演講風采（112年2月11日）



陳芳明教授賢伉儷與黃文德主任合影（112年2月18日）

（二）「孤獨是一匹獸：論楊牧的內心世界」：政治大學臺灣文學研究所講座教授陳芳明主講（2月18日）

對於詩人楊牧來說，詩與信仰彼此互通，而這種無以名狀、形而上的特質，唯有「孤獨」較能描述這樣的情境。在詩人創造的時刻，詩人與孤獨相處，幾乎分不出彼此。自我放逐的詩人楊牧，在回歸之前完成一首詩〈孤獨〉，詩中以獸的形象描繪中年前後的心情：「孤獨是一匹衰老的獸／潛伏在我亂石磊磊的心裡」。陳芳明教授特別指出，楊牧的詩，屬於時間上的放逐。他並不傷春悲秋，而是對自己年輕歲月的遠逝有一種悼念，卻又安然接受向晚歲月的降臨。

楊牧的詩作當然也不只有孤獨一種心境，例如〈學院之樹〉，敘事者與詩中的小女孩探討青春、成長、老年、死亡等議題：「這時我們都是老人了——／失去了乾燥的彩衣，只有甦醒的靈魂／在書頁裏擁抱，緊靠著文字並且／活在我們所追求的同情和智慧裏」，人生與大智慧，不過如此。此外，楊牧的敘事詩也反映詩人關懷社會的心志，例如〈林沖夜奔〉或是《吳鳳》史詩般的布局，也顯示敘事詩不僅僅探索日常生活，詩人的內心世界與外在事物彼此緊密呼應。

（三）「動物如何在詩的舞臺上展演？——我看臺灣的動物詩」：臺北教育大學語文與創作學系教授孟樊主講（3月4日）

本場講座由孟樊教授帶領讀者欣賞臺灣的動物詩，他以歌手費玉清的〈天上人間〉讓讀者領略動物的無所不在：小鳥在樹上啼唱，青蛙、蝴蝶、金魚兒分別出現在草地、花叢與水邊。也是這些動物使得大地充滿生氣，成為所謂的「天上人間」。孟樊教授指出，廣義來看，凡是詩裡頭出現有動物的詩都可稱之為動物詩，不管牠是主角、配角，乃至是跑龍套的小角色；但狹義的動物詩則指以動物為主角的詩。例如動物的身影早就見於《詩經》，例如〈周頌·有客〉曰：「有客有客，亦白其馬」，動物雖不是詩歌的主角，卻也是不可獲缺的夥伴。

在兩岸的新詩發展史上，動物也不曾缺席，例如胡適在〈鴿子〉中寫到：「雲淡天高，／好一片晚秋天氣！／有一羣鴿子，在空中遊戲。」也因為鴿子遊戲的畫面，讀者更能感受詩中所描繪的宜人氛圍。在臺灣日治時期，動物也激發詩人的想像力，楊雲萍在〈鱷魚〉如此想像：「我靜止著不動，／但地球卻還在那裏運動。／『這裏的水是多麼冷呵，／再稍稍地溫暖一些吧。』／然而寒冷，寒冷，啊，寒冷，／惟有我尾巴上的劍／卻永遠鋒利，決



不黝黯。」詩人即是鱷魚，唯有主客體互換，像動物一樣地感受水的冷冽，詩人才能帶出鱷魚獨特的生命感性。



孟樊教授的演講風采（112年3月4日）

（四）「與青春密談」：清華大學臺灣文學所教授李癸雲主講（3月18日）

青春美好而易逝，傷春傷懷也是詩歌常見的主題，因此與「青春」密談，也是一種找尋自我的過程。北宋女詞人李清照傷春，而有「知否，知否？應是綠肥紅瘦」的感嘆，而《紅樓夢》著名的黛玉葬花場景，也留下「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知」的名句。青春如花朵，美好卻無法常存。傷春的情懷也感染了詩人席慕蓉，她認為「青春是一本太倉促的書」，只因為「無論我如何地追索／年輕的你只如雲影掠過／而你微笑的面容極淺極淡／逐漸隱沒在日落後的群嵐」，這是詩人走過青蔥歲月、回首青春的唏噓。

李癸雲教授在本場講座帶領讀者回顧現代詩的青春夢境，青春也像是一首我們可能聽過的歌，詩人曾淑美在〈1978年：13歲的挪威木和與16歲的我〉就向披頭四致敬，「當我醒來的時候／對世界的看法絕對純粹／我獨自一人／彷彿伸出

手指就可以把空氣切開／這隻鳥兒已經飛走了／1978年夏天／所以我生起火來／鳳凰樹咳似的開花／不是很好嗎？／16歲的我與13歲的歌／挪威木」。李教授特地帶領讀者聆聽披頭四的〈挪威木〉（Norwegian Wood），伍佰的〈挪威的森林〉以及朱頭皮的〈挪威的木頭〉，原本歌曲中的木材（wood），經過一連串翻譯、誤譯、再譯的過程變成森林（woods），不變的卻是同一代人關於青春、關於愛情的想像。



李癸雲教授演講風采（112年3月18日）

（五）「死去千百萬次的房間——現代詩裡的家庭私語」：清華大學中國文學系副教授楊佳嫻主講（4月8日）

本場講座由楊佳嫻教授帶領讀者一窺現代詩所描繪的家庭樣貌，她先以張愛玲短篇小說〈留情〉的遲暮之戀，鋪陳「家」的多重樣貌。女主角敦鳳坦承她並不愛丈夫米先生：「當然夫妻的感情也不在乎那些，不過米先生這個人，實在是很難跟他發生感情的」。即使感情不是這段關係最主要的黏著劑，男女主角以算計為前提的家庭觀，是張愛玲所觀察到的新式關係，也是現代文學常見的主題。敘事者冷眼卻準確地表示：「生在這世上，沒有一樣

感情不是千瘡百孔的」，現代性因此不但改變文學的表現形式，也重繪了世人對於家庭的想像。

美好的家庭關係當然令人嚮往，但是要維持家庭生計，就得應付柴米油鹽醬醋茶等現實壓力。詩人鯨向海的散文〈你我的愛情是為了家的成功而失敗〉有著極傳神的描述，「愛情從世界上最遠的距離，落實為排油煙機、遙控器、床底下臭襪子的一部分；多年以來，第一次鬆了口氣，覺得安全，彷彿進入天堂，不用再焚香禱告痛哭傷神，就感受到愛。我們已不再需要相信愛情，可以自由地去相信許多其他」。沒有什麼情趣的日常生活，卻可能是最常見的家庭樣貌。



楊佳嫻教授回應讀者提問（112年4月8日）

（六）「她們的裙角飛揚——現代女詩人的自我形象與超越」：臺灣大學中國文學系教授洪淑苓主講（4月15日）

英國女作家伍爾芙曾提到女性該有自己的房間，但女性成為女作家的關鍵，則要先屏除傳統男性思維下的「家中天使」（The Angel in the House）的形象。伍爾芙對女性的期許也反應傳統性別分工的種種不平等，例如女詩人蘇白宇在〈一天〉就提到：「這不堪的襤褸，只有／塞入枕中／孵夢」，蘇白宇在詩中很精準地表達女性的理想與氣力如何

被家務給消磨殆盡，專屬於女性的自由似乎也只能在夢中實現。而在〈主婦日記〉中，蘇白宇也指出：「每天把五個人的口糧搬上五樓／不知能否算一種薛西佛斯？」，女性也被種種家務忙得團團轉，日復一日，沒有盡頭。

洪淑苓教授帶領讀者細讀現代詩所呈現的各式女性風貌，她以林冷的詩句為例：「才是三月，也綠得夠深了／那是我思想的裙角／（她從鎖住的禁園裏逃出來）／被揚掛在多枝節的樹椏上」。傳統對於女性的種種刻板印象：例如柔美、恬靜、宜室宜家，成為那象徵性的「裙角」，而女性思想上的解放，使得裙角開始擺動，女性也開始為自己發聲。洪教授也期許讀者能夠擺脫既有的「主婦」或「公主」的思維，期許每個人都能生活在一個更公平的社會。



洪淑苓教授與讀者合照（112年4月15日）

（七）「寫予土地的歌詩」：臺北教育大學臺灣文化研究所名譽教授暨財團法人國家文化藝術基金會董事長向陽主講（4月29日）

在國民黨政府推動「國語運動」的時空背景下，臺語文學發展曾一度受限。到了1970年代，林宗源、向陽用臺語寫詩，到了1980年代中葉，



陸續有宋澤萊、林央敏、黃樹根、黃勁連等人投入臺語詩的創作行列，本土語言創作的風潮持續延燒。向陽教授表示，他過往曾陸續介紹林央敏、宋澤萊、李勤岸、路寒袖等詩人，但在今天的講座他則分享方耀乾、王羅蜜多、黃徙、陳胤等人的作品。

向陽教授指出以臺語寫作新詩的傳統可以追溯

到賴和、楊華等人推廣臺灣話文書寫，而1930年8月16日，作家黃石輝在《伍人報》發表〈怎樣不提唱鄉土文學〉，正式開啟臺灣白話文運動的序幕。「你是臺灣人，你頭戴臺灣天，腳踏臺灣地，眼睛所看到的是臺灣的狀況」。黃石輝的敘述充滿臺灣主體性，至今仍是臺語文學論述的基礎。向陽教授特別提到臺語是他的母語，「用臺語寫詩，會當加添臺灣詩的芳味」。同時透過播放向陽教授詩歌的短片，讀者還能聽到一首首悅耳的「歌詩」，加深對自己所生長的土地的認同。

三、結語

本館每年持續辦理四季閱讀講座，講者與講題都獲得民眾肯定與喜愛，吸引眾多讀者參與講座。曾淑賢館長也特別提到，今年特別以現代詩為主題，也是希望能夠照顧到喜歡現代詩的民眾，因此不管是喜歡唐詩宋詞或是現代詩的讀者，都可以在國圖參加相關的閱讀推廣活動，大家一起讀好詩，一同聆聽春天裡的呢喃！



向陽教授演講風采（112年4月29日）