

繁花落盡，新葉勃生

楊淑華 ◎ 國立臺中教育大學語文教育學系副教授

在離別的一刻 想將 千百祝願 濃縮成 一段文字
也將我們彼此對待的好和不好 一一栽種心田 等待
長成一株蓮 一株不老的蓮 仍要帶給 兩鬢飛霜的你
(摘錄自李潼〈留言〉)

《荷田留言》是李潼先生罹病後所撰數組詩篇中之珠玉，以上摘引之〈留言〉為首，內含 25 篇以荷花為題材的短詩，約是 2004 年初針對其夫人祝建太女士的荷花攝影而題詠、並親筆謄寫的組詩（注 1）。但其完整刊行，則始於 93 年羅東高中編印、分贈學生的畢業手札——《荷田留言》，隨後雖歷次更名重版（注 2），詩篇皆依此定稱。綜觀整組詩的表現，我們不難發現：它雖屬短小的抒情歌詩，卻依然承繼了李潼先生態度積極、勇於表達、多元創新的一貫風格。但相較於早期青春洋溢的民歌歌詞，則顯得抒情較為含蓄、深沈而富哲思；比起相近時期的題畫書卡、或稍後的太平山詩路組詩，其意象的表達較為真切、深沈，且更貼近、回歸本我生命態度的省視。

本組詩前面雖有〈留言〉、〈書信〉、〈拆封〉三篇，是呼應羅東高中的畢業留言與讀信雅事——「穿越時光的許諾」（注 3）的旨趣而書寫，整體上看似為成組創作、同為荷花題詠的少年詩畫集。但據筆者細讀全組詩篇，參照同期《魚藤號列車長》等創作、並整理訪談資料後，乃發覺其並不止於為學子文學盛事而作，更有其贈言親人、抒發生命哲思的深情和寓意，因而試著以〈以詩傳情——李潼《荷田留言》中映現的生命情懷〉一文詳析其創作用心。

回顧此段研究過程，最吸引人的是李潼先生藉詩畫交融、情景相生的巧妙創意，其蓮花凋零、孤蓬重生的獨特意象，及其家人以文藝緬懷，延續創作生命的雋永情味，乃於三週年之際特別撰為此文表達感念。

◆ 詩畫交織的藝術創意

此組荷花詩，其創作之初雖源於為畫（荷花攝影作品）而題詩，詩情的開展有其影像文本的起點與限制，但李潼先生的觀察敏銳、詩意凝煉，經常自由出入於畫境的虛實之間，表現出「單純記事、題畫兼詠、藉畫抒感」等多層次的情感內涵（注 4），並且堅持用親筆手跡書寫。因此，就藝術形象的營造上觀察，其畫（圖象）、詩（詩情）、書（鋼筆字）三種媒介間既相互補足、增生美感，也相互依存、不宜分割。

以〈投影〉一篇為例，如僅由詩句本身讀之，開篇即謂「慣習或宿命的課題 / 太龐雜，無能解答 / ……」，末段以「我們同去無亮無光的黯暝 / 遁隱」收結，皆不免有些突兀、晦澀難解；僅觀攝影作品，則一支黃蓮孤立，畫面祇覺單調而異於尋常。一旦將兩者參照，則怡然而解：詩中所謂我、你，乃分指畫中荷與其影二者；而「慣習」、「宿命」的因緣解說，則針對形、影總是相依存的關係而抒發。是故，黃蓮形與影兩者既相依又相反的特性，便成為詩人開展想像、寄寓情懷的無限空間，詩中「多年，慣習於依依相隨，或安於宿命的聚首相對」表達了對彼此多年相伴隨緣分的回顧與珍惜，而篇末同去「黯暝 / 遁隱」則藉著緊扣圖像、貼近形影的堅貞關係作一巧妙結局。因此，對於蓮花圖像的感受，需賴詩中意境給予深化；對詩語中「慣習、宿命」等措辭的理解或體會，更須結合圖像觀察而填補，而李潼先生蒼勁真摯的筆形，則增益了抒情與佈局的美感，透過此圖與文、詩與畫間的交涉互動，乃能激勵讀者反覆體察、致力於探求詩篇的內在蘊義，進而解開詩人自喻或與妻子間的溝通密碼（注5）。

◆ 繁花落盡的獨特意象

蓮花既為貫穿本組詩的主要意象，書寫視角上，李潼先生尤偏好以第一人稱「我」略喻而寄情，因此，這一整個夏季中荷花開合、盛衰的攝影，遂得以引發詩人對生命的感慨，也寄寓了詩人曲折而完整的生命哲思。筆者嘗試依荷花的盛衰，將李潼先生於組詩中表現的詩情區分為三期，依序觀察其對生命的感懷：首先是「粉荷初綻：青春期的執著與孤獨」，由〈選擇〉、〈高手〉、〈詫異〉可以印證詩人將年輕時「追求創變」又「自信自賞」的生命力移注於蓮花影像中，所表現的率真與執著；其次是「展瓣盛開：壯盛期的深情與珍惜」，其中夏荷盛開，情感的表達卻更為含蓄而深厚。如〈留言〉、〈傾訴〉、〈涼傘〉、〈光譜〉等篇，皆反映了人生高峰期中情感的美滿，與對幸福的篤信；最後「葉落結蓬：凋零期的超越與體悟」，則反映了詩人對生命遽衰與華年凋逝的事實，由感嘆而至坦然接受、嘗試解答，甚而對新生充滿期待的心境轉折。

概觀臺灣現代詩篇中雖不乏藉蓮花意象而抒情的佳作，但細加比較，則以李潼《荷田留言》詩中的意象表現較具感性層次與意涵變化之美。暫且不論鄭愁予、管管、林央敏等於部分詩段中引見的蓮花意象（注6），即如余光中、席慕容等偏愛蓮花、反覆抒詠者，其蓮花意象的內涵，也不免有所侷限。

如余光中作於1961至1963年間《蓮的聯想》30篇詩，雖有其出入古典與現代意象之美，兼取東西方形式變化，甚至創用三聯句等種種佳評（注7），其蓮的意象仍祇在物（蓮花）、人（伊人）與神（洛神甄宓）的唯美想像間穿梭，抒發詩人清純而空濛的愛情神話。因此，〈蓮池邊〉、〈等你，在雨中〉是望蓮而遐思，〈蓮的聯想〉、〈迴旋曲〉也只是多了佛學的禪思與水神的傳奇意涵，並未見詩人內心更深刻的詩思。而席慕容偏好蓮花意象入詩已有定論（注8），但早期亦僅見〈夏日午後〉、〈蓮的心事〉（注9）等篇以蓮花自喻年少心事；稍後的〈詩中詩〉則與白蓮的孤獨和沈重共感，並刻畫蓮子心中內蘊的夢想與憧憬，此與李潼第一類

詩，如〈詫異〉等篇中藉白蓮口吻抒發年輕率真、勇於執著的心境頗為相似。而其〈果核〉雖已轉移至藉蓮子、果核等意象，卻依循歎逝與追懷的基調（注 10），並未開出更深刻的人生思考或生命意涵。

相較之下，李潼詩中蓮花意象的豐富變化，既如前述之涵括生命歷程的盛衰遞變，加以其養病後期面臨生命大限、深嗜華年遽衰的無奈，攬物之情更加細密深邃，是故，他對蓮花意象的詮釋乃開出不同於前人的深刻意涵，其中以〈蓮子〉、〈甘心〉、〈新葉〉、〈相逢〉等篇最具代表性，也是個人熟讀深翫的佳篇。

此類詩跳脫常人獨鍾荷瓣風華的取景，轉以枯蓬嫩葉為主要意象：〈甘心〉呈現夏荷歷經花開花落的盛衰，歸返蓮蓬的素樸心象。在三段排比的疊詠裡，回顧生命中種種對比的感受（春華與荒蕪；苦悲和歡愉），但隨著時間的推移，悲喜、得失都將逐漸淡化，一切風華都歸於蓮蓬般的乾枯與沈寂。然而，蓮子卻在其中蓄涵與再生，將承接延續生命的任務；〈蓮子〉則直接以設問開篇「華麗過後 還有什麼？」連用兩次「不說」，正強調以

「轉念」為關鍵，不願再陷溺於追懷傷逝的悲苦情緒中，並由此省思常人所緬懷的人生榮景——「華麗」，其實可貴在其「曾經擁有」的精神意義，由此帶出「蓮子」深化其生命延續的形象。故由象徵手法上分析，此兩篇皆以實寫虛，形象上鎖定榮景已去的乾枯蓮蓬、蓮子，抒情核心卻由此逆推，詮釋詩人在面對繁花將落、綠葉轉枯的心境——其實是平和而心甘情願的，並試圖藉著精神不朽、生命延續的人生價值來寬慰彼此。這種對蓮子延續生命的期待，是有別於前述席慕容「夢想與騷動」的詮釋，也迥異於余光中偏愛帶雨紅蓮的意象。

正因無所逃於生命的有限、別離的關卡，詩人乃試圖對生命的「存在」方式尋找解答，此時宗教中輪迴、緣遇等觀點，便隨著圖象而興發，對焦躁的心靈產生安定的作用。如〈新葉〉、〈相逢〉兩篇，多以荷葉的不同風情為觸發，於是緣定前世、期待輪迴的詩情便油然而生。其中〈新葉〉緊扣著圖像中盛衰交迭，向上、向下對襯的荷葉抒發逸想，轉化枯葉入土的悲苦，而為新葉伏下生機，特別再以「輪迴轉世」的觀點聯繫兩者，並就嫩葉伸展的姿態鋪陳、渲染出償還夙願的深情，「新葉」遂成為生命輪迴、再生的見證。至於〈相逢〉一

篇，以豆娘和荷花的相遇為題材，強調兩者巧遇時的相互珍惜，更將此機緣歸因於轉世的相逢，是故，雙方形貌即便有所差異、世界即便如此不同，但原本牽掛的生命依然會努力尋著、能夠在來生偶然的巧遇。因此，此兩篇詩表面上是對著影像畫面解說，事實上卻為圖像注入新舊相續的傳承意義，為生命中的每一個相遇尋找因緣，更是對此生心繫、思念者預約來世再次重逢的喜悅，是種有別於前出詩人、積極而悠遠的生命觀照。

◆ 蓮花不死，文學生命延續

誠如大家所知，李潼先生向來是位熱誠而慷慨的人，當其得知羅東高中為學子舉辦留言、讀信等文學盛事，並將結集紀念時，乃無私地將詩畫謄寫、提供出來。其對生命歷程的步步珍惜、對學子的殷殷期盼，都可由本文篇首所摘引〈留言〉詩語中印證，然而，我們亦能發現：詩人對本組詩最大的期待，是希望它能如蓮子般植入學子或更多讀者的心中，長成一株不老的蓮。此一蓮花意象的內涵豐富，既是對有形生命、美好記憶的珍藏，更是對璀璨青春、甜美愛情、溫馨親情，乃至文學真情的精神表徵，因此，「不老的蓮」代表著可以超越時空限制而延續無止的文學生命，這樣的期待，由誰來接續？由誰來完成？

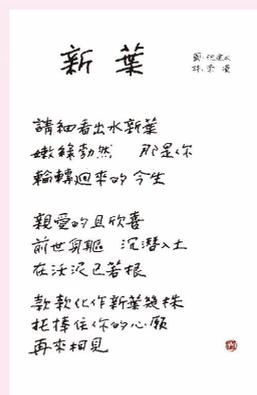
2005年11月5、6日，「永遠的兒童文學作家——李潼先生作品研討會」中「荷田留言」系列的詩圖照片義賣；2006年7月「荷日——李潼、祝建太詩文攝影展」在羅東田園藝廊展出荷花作品50幅，其餘25幅荷花題詩由兒子以誠、以中完成。此後，祝老師2007年在臺東文化局展出深獲迴響，接著2008年1月24日至2月13日將在花蓮文化局進行荷花詩文展，由此我們看見蓮花組詩的清芬正逐步擴散……。

在以誠、以中為荷花圖像所題的詩篇中，我們看見以誠以禪靜的心觀畫，選擇夕照中豆娘的短暫棲止為時間停格，藉〈行止〉詩將生命界說為離別／前行的迴環旅程，唯有定觀漆黑中的沈靜、短暫中的緣遇，方能品賞生命過程的滋味；以中擅於在圖像擷取詩思，而出之以生活的語言、真摯的感受，〈懊惱與快樂的平均〉敏銳抓住新荷乍開時對時、空的恍惚感，〈生活〉則從陽光遍灑的氛圍中抒寫生命的真實存有。在李潼先生繁花落盡、老葉凋萎之後，欣見年輕新枝漸漸挺拔出水，吐露芽葉，詩文的志業應繼之有人。

另一方面，我們亦看見羅東高中的文學繁花依舊年年盛開，不因李潼先生的缺席、吳清鏞校長的調動而停輟，從2004《荷田留言》至今，已延續四輯，未來，相信蘭陽地區的文學枝葉應能持續開展。因此，再次品讀《荷田留言》、感念李潼先生映現於詩篇中綽約的生命姿態時，禁不住要高聲誦讀他在〈新葉〉中的預言。

注釋

1. 據筆者於今年7月初訪談李潼的夫人祝建太老師中得知：本組詩的創作，乃緣由偶然，是早在民國92年夏天，祝老師以荷花為題材拍

- 照，兩人在同賞成品時「病中的李潼頗有感觸，為荷題詩」，而得以完成這組伉儷合作、結合多元藝術的佳作。參見祝建太：〈荷約序言〉《荷約——紀念李潼攝影展》。
2. 李潼先生這組荷花詩目前已由羅東高中出版4次，93年版的筆記書原題為《荷田留言》，94年版則感念李潼先生的熱情、對年輕人的關懷，而改題《懷念》。而後95、96雖循其體例增減，但均擇取組詩中的篇名而更稱集名為「遇見」、「回眸」等。
 3. 宜蘭縣羅東高中自西元2001年起，便舉辦高一學生入學寫信「給三年後的我」，於2004年5月舉行初次展讀的「穿越時光的許諾」活動，李潼先生為之創作詩篇。詳參吳清鏞：〈懷念〉，見於《懷念》序。宜蘭縣：羅東高中，2005年5月。
 4. 參見楊淑華2006：〈以詩傳情——李潼《荷田留言》中映現的生命情懷〉一文。見《李潼先生作品研討會論文集》203-233頁。臺北市：兒童文學學會。
 5. 李潼夫人曾於追思音樂會前夕，發表一篇追悼文章，即以「光亮無礙的時空——與李潼聚會」為名，與本詩結尾頗有唱和之意，故據此推測。參見祝建太：〈光亮無礙的時空——與李潼聚會〉中亦引此說，見《聯合報》2005年1月2日/E7版/聯合副刊。
 6. 可參見鄭愁予〈錯誤〉中取蓮花開落的意象喻女子的青春，見《鄭愁予詩選集》第115頁。臺北市：志文，1978年；管管〈荷〉，見《新詩三百首》第422頁。臺北市：九歌，1995年；林央敏〈蓮花火韻〉，見《臺語詩一甲子》第81-82頁。臺北市：揚智，1998年。
 7. 參見余光中《蓮的聯想》書前四篇自序，及書後附熊秉真〈論三聯句——關於余光中的《蓮的聯想》〉。臺北市：九歌，民96年重排初版。
 8. 白靈曾歸結席慕蓉的詩「最常出現的情境是今昔歲月的蹉跎和對照，……表現在時間上是秋天，表現在植物上是荷花，表現在人物上是新娘和情人。」參見白靈〈懸崖菊的變與不變——小評《世紀詩選席慕蓉》〉，見席慕蓉《迷途詩冊》書後收錄，155頁。臺北市：圓神出版社，2002年。
 9. 此兩篇詩分見席慕蓉：《七里香》82-83，88-89頁。臺北市：大地出版社，民71年8版。
 10. 此兩篇詩分見席慕蓉：《迷途詩冊》36-37，42-43頁。臺北市：圓神出版社，2002年。

編按

本文圖片來源：李潼詩作；祝建太攝影（2007年）。回眸（原題：荷田留言）。宜蘭縣羅東鎮：羅東高中。