

時空的哲人

淺析林亨泰的詩歌藝術

用詩藝開拓美的人之十七

林明理 ◎ 詩人 / 曾任大學講師

✿ 傳略

林亨泰（1924-），彰化縣北斗鎮人，國立臺灣師範大學教育系畢業，退休教師。日據時代就開始創作，戰後用中文寫詩；崇尚言簡而意賅，詩風有音樂性、繪畫和思想性，以及政治批判等性質。此外，他的詩論，中鋒重筆，獨具見解。著有詩集《靈魂の産聲》（日文詩集，中文《靈魂的啼聲》）、《長的咽喉》、《林亨泰詩集》、《爪痕集》、《跨不過的歷史》；詩論集《現代詩的基本精神：論真摯性》，教育論著《JS 布魯那的教育理論》，譯有法國馬洛所著的《保羅·梵樂希的方法序說》等多種。詩作及評論對臺灣現代詩史影響深遠，從中反映出文學探索前進的鮮明足跡，也是記錄其思想感情的真實寫照。曾獲得「國家文藝獎」等殊榮。

在臺灣詩壇上，林亨泰是位有風骨又特兀的重要詩人，詩齡已超過 60 年。早年白色恐怖時期，有過熱血青年的執著追求與悲哀；後來在民主意識普遍抬頭的推動下，他昂然奮起，善用巧思和擬人法來暗諷時政。於 1948 年加入「銀鈴會」、1955 年加入臺灣詩壇「現代派」成員，1964 年為笠詩社發起

人之一，也是《笠》詩社首任主編。晚年，年逾八旬中風後，記憶開始退化，但仍熱切地夢想把臺灣的奮鬥史透過自傳式文體記錄成書。這是林亨泰對臺灣文學發展的終極關懷，相應地增加了作品的社會意義；如彈響心靈的琴師，發揮著最高的效能和生命，因而贏得了許多讀者的掌聲。

✿ 詩選賞析

林亨泰性穎神澈，見識卓越；詩歌音調和諧，語言冷靜。其詩歌藝術的思想內容，大致有三方面：

其一，是在國民黨一黨專政時期的歷史關頭，他以詩的號角，挺身入世，向人民發出呼喚，寫下一段又一段跨時代的故事，如〈群眾〉（注 1）中的句子，正是時代的強音：

青苔 看透一切地
 坐在石頭上 久矣
 從雨滴
 吸吮營養之後 久矣
 在陽光不到的陰影裡
 綠色的圖案從暗秘的生活中 偷偷製造著
 成千上萬無窮無盡

把護城河著色

把城門包圍把牆壁攀登

把兵營蕘瓦覆沒

青苔 終於燃燒了起來

228 事件，曾伏下了社會與國家對立的狀態；詩人處在危急關頭，切身的感受到，詩的神聖職責即是為真理正義而吶喊。於是在悲憤下，描摹出官兵以強壓對抗民變，終導致臺灣人民心中燃起反抗的怒火。林亨泰的詩，之所以能跨越時空的界限，晚年仍有堅強的意志力；其原因就在於他是詩人真情實感的迸發，對人民的苦難感同身受，這樣的現實書寫，自然能喚起讀者情感上的強烈共鳴。而過去苦澀的回憶，終能迎接光明的未來。再如〈一黨制〉中寫道：「桌子上／玩具鋼琴／／白鍵／黑鍵／／只有／一音」。內裡以調侃的語氣，卻蘊藏著勇於批判國民黨的一黨專政。林亨泰的潛意識裡有著改造社會的熱情和知識份子的良知。他反對強權，冀望把自由、民主的理念傳遞給社會；他散播詩的種子，期待公義得以發揚。詩人對白色恐怖時期的青年學生的思想生活是比較瞭解的，因而，他的一些詩作是針對突發性的社會事件而激發。如〈賴皮狗〉，是以現實主義的筆觸，暗諷當時某些中央民意代表老而不退的行徑。這首詩一出現，震動了整個詩壇，由於詩人是和廣大人民共同著呼吸，因而引起了迴響，具深刻的現實意義：

樓梯的邏輯

只有

要上，就上去

要下，就下來

邏輯的樓梯

只能

不上，就該下

不下，就該上

可是這隻獸

只想一直在那裏

不上，也不下

林亨泰歷經 1948 年臺師大四六事件後（注 2），他的詩作彷彿經過雷電轟出而更堅韌；詩作也隱藏著抗議之聲，更流露出一種逐漸成熟的睿哲。詩，是藝術。他曾說：「不論什麼時代，走過怎樣的歷史，『現實』並不是在無意義的時間中，漫無目標地飛蕩，任自漂流。『現實』是那內化成為自己的呼吸、感覺以及認識的總和。而詩，是透過這些現實的諸多事件，融會於自己的身體感官，而逐漸化形、成長。」（注 3）由此而知，林亨泰早期的詩藝概括出了臺灣人民充滿流汗的辛勤與韌性、或痛苦的蛻變，能展現出對社會現實的沉重憂患。

其二，以現代派思想為主流的林亨泰，善用西方美學的審美觀和用詩的語言突出表達現代性。詩中常夾帶著對人與土地的鄉土情懷，崇尚從細微中著墨，從自然界引發出對人生或社會的感悟。如 35 歲寫下這首有價值的小詩〈風景之二〉，理意暢流，所寓情趣甚多，自有一家的韵味：

防風林 的

外邊 還有

防風林 的

外邊 還有

防風林 的

外邊 還有

然而海 以及波的羅列

然而海 以及波的羅列

詩的創作背景是詩人在溪湖到二林的途中坐在巴士上完成的。這裡，林亨泰運用了強烈的現代意識以及現代主義的一些藝術手法相結合，為隱喻、通感和幻覺。而驚奇、意外也是詩的動力之一；不但體現了一種空靈的寂靜，隱約可聞車窗外的陣陣風聲。韻節也給人一種音樂美，呈現出中西文化合璧的風貌。其中，詩人以一種超現實的藝術觸覺使防風林的物象得以變形而有層疊復沓的林相景致；而後兩行海浪的空間疊景既真切又有層次感。此詩從防風林引起一系列心靈的變異感覺，旨在揭示戒嚴年代臺灣人民渴求突破心靈禁錮和詩人內心深處那種對廣闊的馳騁天地的一種隱祕的願望。另一首〈進香團〉，恰恰表現了林亨泰的創作觀裡具符號詩、圖象詩等多姿的風格美的一個側面，詩情澎湃，且形象性強，給人一種清新悅目的審美感受：

旗——

▼ 黃

▼ 紅

▼ 青

善男 1 拿著三角形

善男 2 拿著四角形

香束

燭臺

~~~~■

~~~~■

信女 1 拿著三角形

信女 2 拿著四角形

在臺灣諸多的民間信仰中，最主要的是媽祖文化，尤以大甲媽祖節慶文化對臺海兩岸居民生活、文化與精神層面上的影響相當的根深蒂固。從詩的全意看，詩人把對於信仰活動和祭儀的形象組成了雄渾的詩音，使人從視覺上的感受轉化為聽覺的意象。彷彿看到了繞境進香的一支支令旗的黃色方形旗幟，還有各種旗幟於長長的隊伍中，街道兩旁夾雜的當地民衆也擺設香案，恭迎神明的熱鬧。那鑼鼓陣的壯容，充沛淋漓地再現了宗教信仰的威力，然而這威力或是詩人對於兩岸政治對峙、文化交流熱絡的反思；不僅象徵意味濃厚，畫面的藝術魅力，使景象的流動也叫人感動。

其三，林亨泰於笠詩社擔任首任主編之際，已走過現代派影響，並大量發表中文詩。由於詩人在中學以前完全接受日本教育，於臺灣師範學院教育系（今校名改稱臺師大）就讀時才開始接觸國語；故而，早期的詩都是以日文書寫。在銀鈴會《潮流》復刊後，他開始嘗試以中文寫詩。此階段詩人保持著心態的青春，更重視心靈的感受和意象的創造。他開始走向社會寫實、關懷本土路線，成為跨越語言的一代中，一個推展臺灣詩學的鐵軍。如〈日入而息〉，就洋溢著詩人以悲憫的眼光觀察當時的社會現實；它標誌著詩人鄉土意識的新發展：

與工作等長的

太陽的時間

收拾在牛車上

杓柄與杓柄
 在水肥桶裡
 交叉著手
 咯登 嘩啦嘩啦
 嘩啦 咯登咯登
 穿過 黃昏
 回來
 了

將早期的農業社會耕農辛勤的背影與忙於擔著水肥桶的村農單純簡樸的生活形象，成功地表現出本土化的詩歌特色。林亨泰對鄉土詩的藝術主張是在土地的依托與哺育下，而對農民的質樸善良有了較深切的情感。他一方面肯定了鄉土精神的閃光面，唱出了一曲曲對土地的戀歌；一方面他的鄉土詩見證著早期臺灣農村生活多保留樸真、寂靜的歌頌。其對人生的感悟，也在抒情與敘事的結合上力求融合為一的境界。藝術上由寫實到寫意的轉變，也即是說，詩人從現實性描寫轉向一種永恆性追求。如〈小溪〉，寫得那樣深邃又空濛，深具哲思：

寂靜的日子
 水清澈
 河底砂上
 水靜止
 魚
 和
 魚
 寂靜的日子
 風透明
 河畔堤上
 風凝固

草
 和
 草

詩人以腳代筆向小溪步行而去……若雲水飄逸，尋求心靈的靜音。詩中第二、四段，在韻律上音樂感是很強的；不僅是意象的跳躍，證明詩人思路和視野的開闊，而且是感覺挪移的好例證，它把詩人在自然的靜穆中，對時事的慨嘆等心理活動串在一起，造成一種神秘的美感。正如希臘詩人挨利蒂斯（Odysseas Elytis, 1911-1996）曾說：「我們所指的美，甚至在光明大放中也能只保持其神秘，只有它有這種感人的光彩。」（注4）回顧林亨泰詩創作的歷程，他從大學時代便與詩結下了不解之緣；教書後，讀詩寫詩、寫詩論或譯作，都升騰出一種火一般的熱情，也閃爍著藝術個性的光彩。做為一個時空間的哲人與以現實主義思想為中心的林亨泰，晚年病中的他，仍為喜愛他的詩的許多讀者提供了可貴的啓示。

✿ 小結：林亨泰詩藝的美學價值

林亨泰才氣豪邁，詩尤敏捷，落筆立就，堪稱為才子。50年代是林亨泰創作的成名期，他的詩具有豐富的歷史內涵，其早期之作中著重於現實批判是其詩歌的重要指向；然而，由於加入現代詩社後，時空的差異，使他對人民思想及文化有了更透徹的瞭解，以語言的機智和巧妙組合，造成獨特的藝術效果。後來又加入《笠》詩人的階段，決定以對本土文化的認同，寫出時代的滄桑變化。詩人的生命律動，是對土地與人民的

愛，絕大部分也反映了他個人生活美學的哲思，這是對其人品詩品比較客觀的評價。筆者以為，林亨泰詩藝風格美的成因有二：

- (一) 審美價值。詩歌意象是詩人主觀情志的具象載體，一首好的現實主義詩歌能通過意象引讀者進入詩所描寫的客觀環境中，讓人感受到當時的情況。林亨泰的諸多佳作，恰恰具備了語言美、音樂美、建築美及符號美的審美內涵；也正因有這些元素的有機組合才能打動讀者的心弦。
- (二) 歷史價值。林亨泰的部分詩作既是詩也是歷史的縮影或對社會現實的真實寫照。但他詩中的意象具有創新性，不用陳言，能把感覺化成鮮活的具象。不僅以詩言志抒懷，還善以暗諷手法記錄下事件的真相，無形中也提供了研究史學者有力的依據，詩行間隱含著對臺灣人民悲憫的感慨。

如上所述，從美學的角度加以分析，林亨泰的詩，有些是縱手而成的即興詩，有些是觸物興懷的「苦吟」，有些是對現實社會的控訴……公平地說，其詩絕大部分是精闢而獨到的，才能卓然自成一家，有極高的參考價值。詩人的本性把詩藝的一切魅力和對臺灣人民的政治智慧及尊嚴結合起來，既能發人深思，又深具力量。細嚼其詩，同樣也是一種美的吹拂；其詩作受到文壇的高度肯定，這是毋庸置疑的。

注 釋

- 1.〈群眾〉是寫於1947年228事件發生後不久的日

文詩，當時並沒有立即發表，是連同其他三首同期所寫成的詩作〈黎明〉、〈想法〉、〈溶化的風景〉，一起刊登在1979年由日本北原政吉所編的《台灣現代詩集》當中，後來由呂興昌教授以中文與臺語進行翻譯。（林斤力，福爾摩沙詩哲林亨泰（臺北市：印刻，2007），頁78。）

2. 四六事件起於以師大為主體，串聯臺大所發起要求提高公費待遇的「反飢餓鬥爭」為主題的學生運動，校園戒嚴也正式啟動。1995年，臺大與師大的八個改革派社團共同發起四六事件平反運動。直到2000年12月25日，《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》進行修正，將四六事件受難者列入適用此條例的對象，並由教育部向受難者家屬道歉。
3. 林巾力，福爾摩沙詩哲林亨泰（臺北市：印刻，2007），頁123。
4. 楊匡漢、劉福春編，西方現代詩論，（廣州市：花城出版社，1988年），頁650頁。

林亨泰著作書目

1. **生命之詩：林亨泰中日文詩集** 林亨泰著；林巾力譯 臺中市 晨星 2009年6月 初版 ISBN 9789861772929
2. **林亨泰集** 林亨泰作；陳昌明編 臺南市 國立臺灣文學館 2008年12月 初版 ISBN 9789860160833
3. **林亨泰詩集** 高雄市 春暉 2007年9月 初版 ISBN 9789866950117
4. **越えられない歴史：林亨泰詩集** 林亨泰著；三木直大編譯 東京都 思潮社 2006年12月 ISBN 4783728690
5. **林亨泰全集（10冊）** 林亨泰原著；呂興昌編訂 彰化市 彰化縣立文化中心 1998年 ISBN 9570225459
6. **臺灣詩史「銀鈴會」論文集** 林亨泰主編 彰化市 臺灣磺溪文化學會 1995年
7. **新生代臺灣文學研究的面向論文集** 林亨泰主編 彰化市 臺灣磺溪文化學會 1995年

8. **找尋現代詩的原點** 彰化市 彰化縣立文化中心 1994年 ISBN 9570041153
9. **見者之言** 彰化市 彰化縣立文化中心 1993年 ISBN 9570026685
10. **跨不過的歷史** 臺北市 尚書 1990年 初版 ISBN 9789579062039
11. **爪痕集** 臺北市 笠詩刊社 1986年 第一版
12. **林亨泰詩集** 臺北市 時報 1984年 初版
13. **創造性教學法** 彭震球, 林亨泰同撰 臺北市 國立臺灣師範大學 1978年
14. **創造性教學法** 彭震球, 林亨泰著 臺北市 臺北市政府教育局 1978年
15. **保羅·梵樂希的方法序說** 馬洛著; 林亨泰譯 臺北市 田園 1969年
16. **現代詩的基本精神：論真摯性** 臺中縣豐原鎮 笠詩社 1968年
17. **JS布魯那的教育理論：PSSC等新課程的編制原理** 林亨泰編 臺中市 新光 1968年
18. **靈魂の產聲** [臺中縣北斗鎮] 銀鈴會編輯部 1949年

稿約

《全國新書資訊月刊》以刊載與圖書或出版相關之論述宗旨。內容包括報導臺灣最新出版之新書書目、新書介紹、書評、讀書人語、童書賞析、專題選目、作家與作品、出版人專訪、品味閱讀、臺灣出版大事記以及國際出版觀察等專欄。除新書書目、新書介紹外，其餘專欄皆開放投稿，歡迎各界賜稿。

1. 來稿以未曾發表者為原則，文長以 2,400 字、3,600 字或 5,000 字左右為原則，特約稿件則不在此限。若有相關照片、圖片等，亦盼隨文附上；惟需註明活動（攝影）日期與拍攝者；如用畢需歸還者，亦請特別註明。
2. 書評、讀書人語、童書賞析等專欄，所評論之書籍以近半年內臺灣出版的新書為原則。
3. 來稿請提供 Microsoft Word 相容或純文字格式之電腦檔案與書面稿件。並標明中、英文篇名，投稿者之中、英文姓名及服務單位職銜。若未提供英文篇名，則由本刊根據中文篇名自行翻譯。
4. 來稿及其所附照片等如涉及著作權或其他文責問題，概由作者自負法律責任。
5. 其他刊物或個人如需轉載本刊文章，需徵得作者及本刊之同意。
6. 本刊對於來稿文字有審稿及修改權，如不願刪改者，請於來稿上聲明；投稿人請自留底稿，未能採用刊載的稿件，本刊將不負責檢選。
7. 來稿經刊出後，依中央政府及本刊相關規定核計稿費，此項稿費已包括各種型式發行之報酬，本刊不再給予其他酬勞。
8. 來稿請註明作者姓名、現在服務單位、職稱、身分證字號、戶籍所在地址、電話、傳真、E-MAIL 或作品發表時使用之筆名。
9. 本刊內容並將以電子型式發表於國家圖書館及其全國新書資訊網上，不願意於網上發表者，來稿時請特別註明。網址為：<http://isbn.ncl.edu.tw>。
10. 本刊著作權享有著作人格權，本刊享有著作財產權；日後除著作權人將其個人著作結集出版外，凡任何人任何目的之翻印、轉載、翻譯等皆須事先徵得本刊同意後，始得為之。
11. 著作人投稿於本刊並經本刊收錄後，同意授權本刊得再授權國家圖書館之自建資料庫或其他本刊授權之資料庫業者，進行重製、透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行為。並得為國家圖書館之自建資料庫或其他資料庫之需求，酌作格式之修改。
12. 來稿請寄：10001 臺北市中山南路 20 號，國家圖書館；《全國新書資訊月刊》編輯部收；或電子郵件至：newbooks@ncl.edu.tw。聯絡電話：02-23619132 轉 725；傳真：02-23115330。