

詩中見風骨

商禽詩的意象表現

用詩藝開拓美的人之四

商禽詩全集

商禽著/INK印刻文學
9804/461頁/450元/平裝
ISBN 9789866631375/851

林明理 ◎ 詩人/曾任國立大學講師

骨。商禽也把美的刹那，短暫變永恆，善於意象的捕捉，直透意識底層的深邃；常帶給讀者一種超現實的夢境，成為心靈的感動。細讀後，作如是隨感。

✧ 其人其詩

商禽（1930-2010），生於四川珙縣。16歲起從軍，顛沛流離，20歲隨軍來臺後，38歲陸軍士官退伍。一生詩作數量不超過兩百首，任編輯、碼頭工人、園丁、賣牛肉麵；後於《時報周刊》擔任主編，62歲以副總編輯退休。被譽為1950年以後臺灣散文詩的開山者，有「鬼才」之稱。著有詩集《夢或者黎明》（1969）、《用腳思想》（1988）、《商禽·世紀詩選》（2000）、《商禽集》（2008）等五種，另有英、法、德等譯本，曾三度名列臺灣當代十大詩人。

第一次收到這本書時，也同時注意到商禽一生滄桑的履歷；對照著他壯闊獨特的風格、超人的想像力，莫不是流露詩人心靈的孤高而已，且每有新的會意。多是描繪自然中的所見所思，有自我風貌、自我氣息，就連用字渾厚創新、絲毫不露鑿痕，亦見風

✧ 最純真的超現實想像

商禽詩的藝術表現，以及迄今所得到的評論，都有著相當明確的定位。不容置疑地，大多得自於他個人奇崛的格調與詩風亦富力度和氣勢。詩的語言顯得飛動、流麗、縱逸，略具前衛特質，又更像是有深刻的哲思。某些評論家認為，商禽的散文詩作品呈現超現實主義的風格。對此，商禽曾說：「我不是超現實主義者，而是超級現實或更現實、最最現實。」也許，對詩人而言，現實沉重的負擔同時也是締造商禽創作過程中最為充實的元素；負擔越重，詩語也就越貼近大地，越趨近真實。細讀此書，有一種「純粹形式」美的共同感覺力，會慢慢的沉澱在心底。比如〈更深的海洋〉，乃植基於商禽對自然的觀察，是經由對思鄉整體記憶的喚醒中，化為多層次的表現形式，深化了「超現實」派的風格：

香茅的波浪
 拂湧腰身
 夜是更深的海洋
 星星明滅
 是我們的思想
 浮升在天際的泡沫

詩句一開始，香茅的波浪產生了不同於深藍的寧靜、舒朗效果；展現出詩人對色彩協調性的掌控。其中浪花拂湧船的腰身，不僅是表達了視覺的語言，傳遞了豐富的幻覺，更帶動了畫面中的流暢感。而星星時而閃爍、時而隱蔽，反映了思鄉的氛圍在詩人的感性表現中與大海的幽謐融為一體。因此大千世界的自然情景，經由詩人的藝術心靈改造，呈現了一種同情共感的「美」，卻也勾起了詩人望海時的記憶與對浮沉人生的不勝嘔唏。

商禽早年歷經戰亂逃亡的跋涉，促使他曾徬徨、無所適從，生活陷於困苦的深刻體驗。隨軍來臺安頓後，再回過頭來執筆創作時，他的詩，常使我們覺得有一股生命存在的悲涼感。比如〈近鄉〉是46歲商禽在12月的韓國漢城所寫，詩人將這些看似無生命的風鈴、殘雪「生命化」了，其關鍵乃在於「近鄉情更怯」之間的有機關係：

昨晚簷角風鈴的鳴響
 分明是你叮嚀的環珮
 別以為我不知道有人夜訪
 院落裡的殘雪仍留有餘香
 人以回憶而有過去，這裡耐人尋味的

是，商禽創造了時間性的色彩，使得對祖國家鄉的記憶，毫無保留地傳遞到異鄉的今天。而潛匿在風鈴底下的迴響，或者是異鄉屋外的殘雪，其並陳所透出「激動和沉重的思念訊息」，遂成為詩人對中國山川溪流風雨雲霧的鄉愁來源。商禽以極細膩的詩緒，處之自成一生命空間，還傳達出浪漫的情懷。

再如這首散文詩〈油桐花〉，產生了與以往不同的表現方式，詩中世界有兩個，一是畫面中表現的視覺藝術，另一個是看不見的心靈世界。正因這兩種互補的關係，互相對映，遂營造出高遠的意境：

長在峭壁上的油桐樹，花朵從離枝到落地費時較久；而向左摺疊的

花瓣，墜落時自轉左旋；仰望時，人右轉，天空暈眩。

花朵緩緩下降，時間慢慢旋轉，在每一朵花蒂著地之前，世上已發

生了許多事件。單我，便曾咳過幾聲嗽，許過幾次願，並且老了好幾年。

我們驟然一看，商禽在油桐花樹下，片段時間所呈現的現實景緻是最為感人而具有深刻意義的。詩人要表現的是完全屬於眼前美景的圖象語言：時間快速轉換的視覺經驗、而尤須具備時空內涵、以及詩人深切感動到自己內在生命的搏動。詩語儼然是按著它本身的自然法則排列組合，而賦予我們一種純粹美學的愉悅感受。油桐花在緩緩墜落下，而顫動，而飛舞，竟而匯為生命周而復始的律動法則。

最後這首〈不和春天說再見〉的審美意

義，姑且不論詩人的造詣如何巧妙新穎，其時空意識的本質是心理品質，詩人因擁有真摯的情操，從而產生真實的「移情」，將春天的油桐花落，與時空情識緊密結合，珍惜此溫馨的回憶：

怯步於
鋪滿落花的小徑
想著該和春天
道聲再見
突然 又一陣山風
油桐花不斷
迎面飄來
有一朵
剛好吻著我乾澀的嘴唇
不可說

商禽以與〈油桐花〉這具有客家鄉土的花朵，來反映土地與我們的親密關係。其構圖內涵已把握到花的浪漫特質及反映出不忍跟春天道別的思慕。其實商禽的隱逸並非是個性上的退避，油桐花又何止是一種美感的永恆凝聚；它一如詩人剛毅孤高的性格至善至誠的轉化。這裡詩人對油桐花的原始記憶，也恰似其幽美情懷所吐露的芬芳。

✿ 「生命化」的意象表現

基本上，超現實主義（Surrealism）其理論背景為弗洛伊德的精神分析學說和帕格森的直覺主義（Intuitionism），是強調直覺和下意識的。其目的是試圖突破合於邏輯與實際的現實觀，將現實與潛意識及夢的經驗相融合，以達到一種超然的真實情境。在藝術上

的表現以探索潛意識中的矛盾為主，如生與死、過去和未來等。

然而，商禽的詩和超現實主義之間雖有一種相似的默契；但他更注重「生命化」的意象表現。世間一切浮華起伏中，我們從何處來？又該往何處去？在不同的時空裡，當商禽自覺到其存在的價值時，不可避免地，就必須去思索這些人生終極關懷的問題。我認為，生命不但有歷史的向度，更有輪迴替代的特性。商禽一生都堅持走創作的路線是正確的，也是無悔的。他的詩並非只求景物外貌的寫實，同時也在求生命體驗的透視，使詩情既深且長。

詩人有很多種，各有一定的評價。這本《商禽詩全集》是當代詩藝中一股美的力量，每一首詩；皆才思敏銳且出之以誠，也提供了讀者一個了解商禽生命旅程的機會。更重要的意義是觀察商禽對當代散文詩、新詩的研究中，不再使人瞥見詩人作品中的情感肌理或對自然自在狀態的欣賞及感動而已，而是一種明確的結論——商禽真實成為中國歷史永遠的詩人。📖

✿ 商禽著作書目

1. **商禽詩全集** 臺北縣中和市 INK印刻文學 2009年4月 ISBN 9789866631375
2. **顛躓在詩路上的扁平足** 臺北市 國立臺灣大學出版中心 2009年1月 數位影音光碟
3. **商禽集** 商禽作；曾進豐編 臺南市 國立台灣文學館 2008年12月 ISBN 9789860160888

4. 商禽·世紀詩選 臺北市 爾雅 2000年 ISBN 9576393043
Shang Ch'in; translated by Nils Goran David Malmqvist London: Wellsweep 1992 ISBN 0948454105
5. 詩選·八十七年 商禽,焦桐主編 臺北市 創世紀詩社 1999年 ISBN 9579991472
6. 用腳思想 臺北市 漢光文化 1992年 (二版)
7. *The frozen torch: selected prose poems* (《冷藏的火把：商禽散文詩選》)
8. 夢或者黎明及其他 臺北市 書林 1988年 ISBN 9575868757
9. 中國當代十大詩人選集 張默等主編 源成 1977年
10. 夢或者黎明 臺北市 十月 1969

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。內容包括報導臺灣地區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、臺灣出版大事記以及國際出版觀察等專欄。園地開放，歡迎賜稿。

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，本刊將不負責檢還。
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://lib.ncl.edu.tw/isbn/>。
10. 本刊著作者享有著作人格權，本刊享有著作財產權；日後除著作者本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. 著作者投稿於本刊並經本刊收錄後，同意授權本刊物得再授權國家圖書館「遠距圖書服務系統」或其他本刊物授權之資料庫業者，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。並得為符合「遠距圖書服務系統」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@msg.ncl.edu.tw。聯絡電話：02-23619132轉725；傳真：02-23115330。