

追尋深化藝術的儒者

楊牧詩歌的風格特質

用詩藝開拓美的人之十三

林明理 ◎ 詩人 / 曾任大學講師

✿ 博達深沉的精神內涵

楊牧（1940-）本名王靖獻，是臺灣著名的現代詩人、散文家。生於花蓮，獲美國柏克萊大學比較文學博士，曾任華盛頓大學教授，羈美多年，現任教於東華大學等校，2000年曾獲國家文藝獎。作者擅長用滄桑的筆調探觸現實與理想的關照，以深化自己藝術生命為基點，自詩裡散發令人揮之不去的心底烙印。他的作品風神獨具，著重在精神意境的感悟，一方面源自中國古典文學的賦予，另一方面則是西方文化之生命義理；經過心靈形式的統整合理，將情感轉化為抽象的質素結構中，不僅給予具傳奇性的詩想空間，也同時飽蘊愛情的夢幻聯想與孤獨感。

楊牧的詩歌，給我的感覺是，優柔善感的線性之下，夾著悵惋凝重的沉澱色彩；能敏銳的捕捉生活經驗與想像溶入創作，從而建構出以詩去解讀生命的現象、或記述與時間歷史的抗衡，去呈現自己在外在環境所禁錮下的各種情境的心理張力。其實，他的許多作品都深刻地去提揚詩藝創作的企圖：營造一個靜默、超塵、極度精誠和完美的真境。看得出，在凝望著時間和生命交互作用

的記憶中，他在努力地以自身生命的淬煉，表現出對追求超自我的崇高性。或者說，楊牧的詩來自心靈國度之美，無論是自然的或是抽象的，他都坦率地給讀者提供了一個「富有空間的穿透性」的想像空間。

✿ 以自然為師

楊牧 32 歲以前的筆名為葉珊，之後，改名為楊牧。在他身上，有著許多浪漫主義的人格基因與兼含人文關懷的理想主義。自 1972 年後改用楊牧做為新筆名後，其作品風格越來越富於理性和關注社會寫實的論述。他的胸懷由孤獨沉鬱轉而向批判社會、追求真理敞開。楊牧曾說：「變不是一件容易的事，然而不變即是死亡，變是一種痛苦的經驗，但痛苦也是生命的真實。」他開始直面人生，將現實性的理想渴求當是一種高精神，對生命本真的抒寫裡，質樸而靈敏，意象語言幽微而堅毅，更將他轉化為崇高人格的象徵符號。楊牧晚年，回歸花蓮鄉土，在這裏，山海充沛的詩意，引領著他在藝術追求的道路上，傾向探尋自然之序，再次獲得更單純、更撼人心魄的精神力度。我們不妨先

摘引一首楊牧早期的詩〈雪止〉看看：

我不能不向前走
 因為我聽見一聲嘆息
 像臘梅的香氣暗暗傳來
 我聽見翻書的聲音 ...
 你的夢讓我來解析
 我自異鄉回來，為你印證
 晨昏氣溫的差距，若是
 你還覺得冷，你不如把我
 放進壁爐裡，為今夜
 重新生起一堆火

此詩顯示出雪止與新火兩個意象的結合，構成一種沉靜幽深的白色與熾熱的爐火及光燄對比作為抽象背景，以襯托楊牧側身回首戀情的形象。當思念如潮，詩人的困境便在矛盾的兩難之中了。一時間詩人發出的種種感情信息，就在遙遠的夢土傳來臘梅的暗香下，觸及得更深些。

楊牧在《楊牧詩集》「自序」中說：「此書包括 1986 年至 2006 年間的作品。物換星移，荏苒數十寒暑，偶爾有些陌生的警覺，但也不乏因為體會到其中一些雖不能盡知，卻多少也諳識有餘的奧秘，關於時間和空間，心靈的假象和神志的真諦之類，一些屬於嚴謹縝密的詩的奧秘，所以招致的感慨，何曾忘懷。」我想，他所強調的是，像一切純情的藝術家，詩是楊牧抗拒現實的工具；在詩中他的生命之流得到了更多地自由釋放，是心靈的反芻，它介乎孤獨與沉默意志的微妙頃間……，亦是美學範疇最純粹極致的實現。

比如我喜歡的〈雷池〉，楊牧以清新淡雅

的筆風，將「時間—影像」凝止凍結在回憶的某個瞬間，正因為靜止，所以才能直接逼顯出愛情在時間的幻化中，只有詩的見證使不可見的時間成為可見。此詩畫面單純而意蘊雋永，有戀人間的真誠羞澀的意趣：

我們像
 擱淺的小舟被吹在一起
 羞澀地招呼著卻不敢相識
 怕——怕潮來時又把我們
 送回那失去方向的大河
 思念於憂傷怕不如淡忘於
 孤獨的航行，於風波的隱喻
 於一生的期待，一點驚喜
 於一次不可能重逢的遭遇

當然這些浪漫主義的情詩，從《水之湄》到《花季》到《燈船》，在楊牧藝術生涯初期就已認定。在《有人》的後記，楊牧做了這樣的告白：「我對於詩的抒情功能，即使書的是小我之情，因其心思極小而映現宇宙之大何嘗不可於精微中把握理解，對於這些，我絕不懷疑。」然而，楊牧成熟後的詩風，主要體現在他對家國情感的心緒至現實社會的黑暗有更直接的悲愴之痛，從對家鄉的想望到書寫生命圓融、族人簡樸、閑適的意趣，正是他晚年心境趨於平靜淡泊的一種反映。

楊牧：詩人經典中的圖像

楊牧詩歌的特質是以「抒情沈靜」的基調來昭示藝術在韶光流逝中的片刻，它寫盡俗世間最沒有矯飾的「詩生態」，晚期作品更顯得面貌多樣，倒也頗吻合時代節奏性，而

構成一種清冷純淨的氣質，更積極於詩歌藝術之「純粹性」的探求。楊牧曾說，花蓮是「我的秘密武器」，他對生長土地的情感與關懷，是楊牧在一步一履痕的耕耘歷程中，既不刻意於是鄉土的歌頌，也不以表現於詩論之成就為滿足；而是以更沉潛的色彩、溫情而平和的生命內涵，表現出一個為詩歌開拓藝術者的文人風範，也表現於他的逸筆下。比如這首〈花蓮〉，就是品嚐楊牧詩歌以往未曾有過的美感：

你必須
和我一樣廣闊，體會更深；
戰爭未曾改變我們，所以
任何挫折都不許改變你

這首詩在畫面中更趨自如，或許楊牧在緬舊的感懷之中，讓我們重溫到浪遊異國的漂泊心事與對花蓮部落的悲憫的那種情思蘊藉。詩人已將生命的精美片斷，以詩歌作為最終的心靈歸宿與完成；而我從中也感受到閱讀其詩歌的喜悅與豐足。

楊牧著作書目

1. 楊牧詩集·叁，一九八六-二〇〇六 臺北市 洪範 2010年 初版 ISBN 9789576743146
2. 奇萊後書 臺北市 洪範 2009年4月 初版 ISBN 9789576743047
3. 奇萊前書：ある台灣詩人の回想 楊牧著；上田哲二譯 東京都 思潮社 2007年12月 ISBN 9784783728764
4. 譯事 香港 天地圖書 2007年5月 初版 ISBN 9789882116511
5. 英詩漢譯集 楊牧編譯 臺北市 洪範 2007年7月 初版 ISBN 9789576742873
6. 介殼蟲 臺北市 洪範 2006年 初版 ISBN 9576742706
7. 人文蹤跡（電子資源） 臺北市 洪範 2005年8月 初版 ISBN 9789860846737
8. 掠影急流 臺北市 洪範 2005年 初版 ISBN 957674265X
9. 人文蹤跡 臺北市 洪範 2005年 初版 ISBN 9576742625
10. 奇萊前書 臺北市 洪範 2003年 初版 ISBN 9576742331
11. 愛情24節氣 楊牧等合著；統一夢公園編輯小組企劃 臺北市 統一夢公園 2003年11月 ISBN 9789572838860
12. 現代散文選·續編 楊牧，顏崑陽編 臺北市 洪範 2002年 初版 ISBN 9576742293
13. 失去的樂土 臺北市 洪範 2002年 初版 ISBN 9576742242
14. 涉事 臺北市 洪範 2001年 初版 ISBN 9576742137
15. 隱喻與實現 臺北市 洪範 2001年 初版 ISBN 9576742110
16. 暴風雨 莎士比亞原著；楊牧編譯 臺北市 洪範 1999年 初版 ISBN 9576741998
17. 新生 但丁著；楊牧譯 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 9576741270
18. 葉慈詩選 楊牧編譯 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 9576741262
19. 昔我往矣 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 9576741548
20. 時光命題 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 957674153X
21. 西班牙浪人吟 洛爾伽著；楊牧譯 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 9576741467
22. 徐志摩散文選 徐志摩撰；楊牧編 臺北市 洪範 1997年 初版 ISBN 9576741238

23. 下一次假如你去舊金山 臺北市 洪範 1996年 初版 ISBN 9576741173
24. 亭午之鷹 臺北市 洪範 1996年 初版 ISBN 9576740967
25. 楊牧詩集·貳，一九七四 - 一九八五 臺北市 洪範 1995年 初版 ISBN 9576740843
26. 星圖 臺北市 洪範 1995年 初版 ISBN 9576740835
27. 疑神 臺北市 洪範 1993年 初版 ISBN 9789576740404
28. 唐詩選集 楊牧編 臺北市 洪範 1993年 初版 ISBN 9789576740411
29. 完整的寓言 臺北市 洪範 1991年 初版 ISBN 9789579525909
30. 方向歸零 臺北市 洪範 1991年 初版 ISBN 9789579525831
31. 一首詩的完成 臺北市 洪範 1989年 初版 ISBN 957952534X
32. 現代中國詩選(2冊) 臺北市 洪範 1989年 初版
33. 夏之夢 管管，楊牧等著 臺北市 將門文物 1989年 初版
34. 邊魂 北京市 作家出版社 1987 北京第1版 ISBN 7506300036
35. 山風海雨 臺北市 洪範 1987年 初版
36. 飛過火山 臺北市 洪範 1987年 初版
37. 徐志摩詩選 楊牧編校 臺北市 洪範 1987年 初版
38. 有人 臺北市 洪範 1986年 初版
39. 交流道 臺北市 洪範 1985年 初版
40. 陸機文賦校釋 臺北市 洪範 1985年 初版
41. 許地山散文選 楊牧編 臺北市 洪範 1985年 初版
42. 許地山小說選 許地山撰；楊牧編 臺北市 洪範 1984年 初版
43. 文學的源流 臺北市 洪範 1984年 初版
44. 周作人文選(2冊) 周作人撰；楊牧編 臺北市 洪範 1983年 初版
45. 搜索者 臺北市 洪範 1982年 初版
46. 豐子愷文選(4冊) 楊牧編 臺北市 洪範 1982年 初版
47. 年輪 臺北市 洪範 1982年 初版
48. 中國近代散文選(2冊) 楊牧編 臺北市 洪範 1981年 初版(題名後改為現代中國散文選)
49. 禁忌的遊戲 臺北市 洪範 1980年 初版
50. 海岸七疊 臺北市 洪範 1980年 初版
51. 傳統的與現代的 臺北市 洪範 1979年 初版
52. 吳鳳 葉珊撰 臺北市 洪範 1979年
53. 文學知識 臺北市 洪範 1979年
54. 北斗行 葉珊撰 臺北市 洪範 1978年
55. 楊牧詩集·壹，一九五六 - 一九七四 臺北市 洪範 1978年
56. 葉珊散文集 葉珊撰 臺北市 洪範 1977年 初版
57. 柏克萊精神 臺北市 洪範 1977年 初版
58. 瓶中稿 臺北市 志文 1975年
59. 楊牧自選集 臺北市 黎明文化 1975年
60. 傳統的與現代的 臺北市 志文 1974年
61. 傳說 臺北市 志文 1971年
62. 泰國小說選 曾榮瑪納等撰；楊牧譯 臺北市 大江 1970年
63. 葉珊散文集 葉珊撰 臺北市 大林 1970年 3版
64. 非渡集 葉珊撰 臺北市 仙人掌 1969年
65. 燈船 王靖獻撰 臺北市 文星 1966年
66. 花季 葉珊著 臺北市 藍星詩社 1963年
67. 水之湄 葉珊撰 臺北市 藍星詩社 1960年