

從北島語境空間研究反思現代詩教學

圖 書 摘 要

任教科別：國文科
研讀教師：簡子諭
書 名：守夜
作 者：北島
出 版 社：牛津大學出版社
出版日期：2009/07
總 頁 數：250
售 價：新台幣 350 元
I S B N：9780198005643
研讀日期：2017 年 2 月

一、前言

本書收錄北島相關作品，囊括了北島創作歷程前後時期的代表作品，對於北島創作歷程可以有一定的認識，並在北島作品中感受到他個人內在精神的觸發，北島詩歌與臺灣的現代詩派別走向不大一樣，因時代背景關係，使得意象的指涉性更加強烈，可以藉由他的作品看到後期大陸現當代詩歌的走向，所以北島的詩歌作品很值得仔細研讀。

關於北島詩作的論述，大多以 1989 年作為分界，針對早期與晚期不同的創作風格進行探討。早期多探究詩作與社會背景的強烈否定與英雄意識，而晚期則是轉向詩人本身對於精神本質的探求。一直以來，北島是位備受爭議的詩人，不僅是在於中國當代新詩史上的朦朧詩論爭，抑或文學地位的定位，甚至是創作的前後期風格，在在都被討論著。一般認為前期作品承載著關於時代的精神意識，遣詞用句富有張力；後期則是轉為對於個人本質性、普遍性的探討。在文學史上的備受爭議，可能造成北島在某些文學史中被忽視，但不該因此忽視北島的新詩創作上的用心。北島詩作以短詩為主，在幾句裡要營造一個語境的空間，將讀者拉近一個世界，北島詩句必是經過謹慎的架構與推敲，所以除了關注北島品的精神意識外，語境空間同樣的重要，畢竟有了語境空間的承載，才能完整傳遞精神意識。

二、北島詩歌語境空間

關於北島詩作的爭議性，在於詩作開展的語境往往跳脫生活場景，再加上詩句間的跨度大，又善用場景轉換，使得跳躍式的描述使得解讀不易，早期的詩選

能找到與社會歷史背景相呼應的地方，進而能解讀，但後期作品越往人性的本質探討，就難用中國傳統解讀詩的方式去解讀北島書寫的語境。北島利用變形的世界創造了獨特的語境空間，如同朱利安提到《聖經》裡創造世界的開始相同，而他利用語境空間的開啟，讓主體的「我」有了與世界對話的可能。希望從朱利安說明不同文化中談起世界的起源，切入北島創造語境空間的方式，看出北島不同於同代人，在主體的「我」與世界之間，打開一個可論述對談的空間，使詩作的指向性更加開展，並非單一對應著歷史的意義，而是多方開展一個異於現實世界，讓閱讀者在當下對於過去、對於未來，能有更多鍵結的共鳴點，讓詩的精神意識能夠得以再現。

藉由對於北島詩歌的語境空間探討，將探討的方式延伸至課堂中的國文教學，可跳脫詩歌解讀的傳統，除了從詩人的時代背景來看出一首詩的意義所在，或是從詩人在詩歌史上的地位來強調現代詩歌選文的重要性外，其實可以利用詩歌語境空間的解讀方法，從欣賞詩歌從文字、字詞、意象，甚至是整個詩篇所想要營造的語境，從回歸根本的文字認識閱讀去解讀詩歌，這樣既能回到探討詩人推敲之間，那種文學的興味，也在詩歌的教學上，不用因為學生文學閱讀的背景基礎所侷限。

如果說新詩的創作，是在世界之外產生另一個世界，為的絕對不是標新立異去吸引別人的駐足，而是在與現實分裂陷落的道路上，不斷與另一個世界對話，以便探尋自我的本質性，靠的不是客觀的他者，而是主觀所創造的語境空間。詩歌的語境讓人從現實中解放出來，而可以尋找自我深處私密的宇宙，有些論者以超驗性來為這個空間命名，但其實這個空間並沒有與自我經驗脫節，反而是自我經驗在現實世界下衍生的一個世界，為的是讓精神的本質達到無窮。而北島的語境空間如同朱利安論及《聖經》中神的存在地位時所說的：「神」名之「無窮」，以「無窮」在精神上打破一切終點，將人從恐懼或沮喪裡解放出來。神名之「外在」，使人在「我」的深處發現自己是最私密的，或說他不斷地深化這個猶如親密—無窮(intimité-infinité)的「我」。這樣的語境讓人從現實中解放出來，而可以尋找自我深處私密的宇宙，有些論者以超驗性來為這個空間命名，但其實這個空間並沒有與自我經驗脫節，反而是自我經驗在現實世界下衍生的一個世界，為的是讓精神的本質達到無窮。

如同朱利安所說「在聖經創世紀裡，創造乃是有一個在世界之外的主體採取行動，把他的意志(意願)投射到世界上。」北島創造的語境空間透過中西方不同的建構方式，從中找到自己一種獨特的方式，可感受到詩人個人強烈的意志，跳脫了中國傳統的敘事方法，以時間與空間的交叉建構一幕幕的場景，在獨特的語境空間中，讀者只能在跳躍的詩句中，不斷探尋詩作的中心意旨，這樣的語境空間呈現的是無窮的，詩人意志不斷迴盪在作品之中，經過來回擺盪就會產生更巨大的張力。

北島詩作除了對於精神本質的追求之外，還會發現對未來充滿希望，卻又不斷回望，透過與過去對話，使自己的存在更加的踏實。當然要創造一個獨特的語

境空間，就必須回歸到句法上的形式來探討，而北島凝鍊的文字造就語境空間的獨立性，利用第一句的斷裂，讓語境空間與現實世界隔出距離，以便於回望反思自己的精神本質，另外也使用重複的句式來呈現時間的進程，並不像《詩經》中複沓的手法是共時並列地去烘托主題，而是會在文字的推敲之中，發現各段落呈現有層次的敘事。而這樣的語境空間無疑是開啟了對話，讓詩作的指稱性開展了宇宙，不會因為時代背景的過去就失去有效性，使詩作具有了生命力，這麼一來精神本質就可以達到無窮，而能夠靠著不同的讀者的共鳴而得以再現，這也許就是北島語境空間的意義所在。

北島在詩作中所搭建的語境空間，是不同於以生活情境作為出發點的詩人，他最初透過了否定的語句和場景的轉換，而後期有些詩甚至成為超驗性的空間營造，利用語境空間與現實世界的距離，開啟讀者與現實對話的可能，試圖在我們習以為常的文化中，開啟一個空間距離讓我們去思考，並且以否定語氣的詩句除去現實世界中的繁雜，讓語境空間呈現純淨的，由語境讓讀者感受這首詩所要表達的中心意旨，進而跟現實社會對話。當然在論述北島的詩作時，不免要從最多人論述的作品來著手。

當然捕捉「觸機」是每位詩人細膩的基本功夫，才能使詩作觸動人心，但北島除了捕捉之外，獨特的地方在於將捕捉而來細碎的畫面組織成語境空間，在這樣的空間中試圖建造一個世界，這個世界有著自己運行的節奏，想要進入這個世界，必須照著詩句的方向行走，而透過這個語境世界與現實世界之間的距離，去除了現實中的紛擾，打造一個為精神信念為運行動力的空間，將自己的信念灌注在其中，而透過詩作的閱讀能夠得到再現。

一首詩所承載的，端看當時的文化背景、作者個人意識……等創作形成元素。詩句靠著斷裂來產生張力，面對的題材可能是形式的、社會的、自然的、時間的……等多種面向，不同的斷裂藉著詩人的個人意識而產生，進而強化了詩句的張力。北島早期的詩作多偏向以否定的口語與現實世界直接斷裂，是種宣告式的語言；晚期則是以超驗的世界與現實世界產生斷裂，而轉向自身意義的探尋。他始終站在「面對面」的位置上寫詩，冷靜而沉著地思考本質問題，但北島的作品容易被放在政治背景去解讀，一旦淪為經典化，要從新的角度去分析北島就有著一定的難度，如果要從傳統的解詩方式上著手可能難以脫離窠臼。

藉由語境空間與現實世界的距離來自我提問，這樣的語境空間是詩人所創造的，讓人可以在現實的既定之外，找到可對談論述的空間，跟其他以生活空間為書寫語境的詩人不同，不是藉由生活情境產生共鳴，北島則是以獨特的語境空間創造去探尋精神的本質，無關乎他前後期的作品風格，像位孤獨的追尋者，這個空間不一定是理想美好的烏托邦，但像荒蕪的廢墟也會開出花朵一般，從萬籟俱寂的空間中，為萬物發聲，所以北島詩句中展現的力道，讓人總以為在與世界對抗，但其實他的詩作中，表達的是一種內在的潛移默化，緩緩的改變，才能面對現實世界的紛紛擾擾。

三、以語境空間來反思現代詩教學

利用獨立的詩歌語境空間與詩歌語言面對面，讓詩歌可以恢復多重的指稱性，每個人可以透過詩歌的語言，去呼應曾有的經驗與回憶。而本校所選用龍騰版本的國文課本，現代詩的選文詩人有徐志摩、何其芳、林亨泰、余光中、鄭愁予等人的作品，當然這些詩人分別有其詩歌的獨到之處，如林亨泰的圖像詩、徐志摩的豆腐乾體……等代表著新詩發展的進程中，不同階段及不同地域所處發的創作能量，這些選文當然是希望學生能夠透過這些經典的詩歌，去認識現代詩的發展脈絡，但在教學方法上，必須著重培養的事學生對於詩歌語言閱讀的敏感度，去理解每首詩歌中的各種情態。

所以詩歌的教學必須在認知的層面之外，著重詩歌閱讀時的情意方面，因為情意的擴散交流有助於閱讀能力的提升，文字之間鍵結的聯想能力，往往新詩比起其他文類，如小說、散文……等，也許與現實沒有太大的指稱性，除非是贈與詩，可能與人物的現實生活事件有強大的相關性，新詩的語境可呼應更多人的生活景況與生命經驗，像是意象與字詞的選用，在在顯示了詩人在營造詩歌語境的用心之處，必須去抓出閱讀的關鍵字，才會更加快速地進入詩歌的境界之中，這樣新詩的閱讀訓練，是可以延伸在閱讀能力培養的發展之中，也可以在閱讀其他文類時，理解文章的重點，以便提昇閱讀的理解能力。

在兩岸的現代新詩史中，前前後後許多優秀的詩人輩出，以北島的詩歌做為一個詩歌空間獨立性的思考，是因北島詩歌擁有著相當高的隱喻性，這也就是那一代人，為何被歸類為「朦朧詩派」，因為除了代表那個時代中太多不能說的秘密之外，也是代表了新詩發展進程中，語境營造方式的轉變，透過一個獨特的空間存在，其中場景的快速轉換，也許有人認為是西方「蒙太奇」手法的運用，但特殊的時空串接，展現了一個時空「流」的一種表現，將解析生活的角度轉於用宏觀的視角來觀看，很多生活中的苦痛，在轉變為生命經驗時，也許是一種「流」的概念，必須在生命河流中的一個標注點。北島對於意象使用的深奧性，是足以啟發對於現代詩歌意象的闡析，因為他的寫作特性與時代背景，無法與現實事件做太多的鍵結，反而在詩句中可以看到生命經驗中的自己，因為太多的生命經驗，也許一閃即過，也許只是被我們的理性所掩埋，可以透過詩歌的意象一一被重新閱讀。前人的論述總難免提到北島早期作品中的否定意識，被當作對於當時社會的一種反動，去抵抗現實世界的宣告，但在語境空間的創造上來說，他是以直接否定的方式來去除世界繁瑣龐雜的聲音，才能使詩篇在短短的篇幅中，直接無礙地傳遞精神意識，而在後期的作品中，少掉了這種直接的否定，有些人就覺得他的詩作少了力量，但其實是他創造語境空間的能力愈加純熟，不需要再用這樣的方式去達到語境空間的純淨，而是倚靠詩句中場景的塑造轉變、細膩的動作描述、轉化的手法，使語境空間自成一個世界。

經由獨立語境的空間思考現代詩，可以因應詩歌派別與發展的日新月異，在愈加寫進內心與個人的新詩發展，意象的分析愈顯得重要，因為現代詩不如史詩

有著重大的歷史牽連，不同的派別有著不同的特色，但對於意象闡釋的訓練卻是適用於所有的現代詩教學上，因為掌握出詩歌的精神核心，就比較容易進入詩人所欲營造的語境空間。

對於現代詩的教學上，意象的觸發是很重要的一環，學生可以透過意象呼應生命歷程經驗，來讓新詩的教學歷程跟學生生活經驗來做緊密的結合，讓學生可以藉由新詩的閱讀啟發對於文學的興趣，也許不會因為詩歌空間的獨立性而疏遠了新詩，甚至懼怕接觸新詩，讓新詩藉由教學方式的轉換，可以更加貼近每個人的生命經驗，讓學生也可以覺得自己和詩人的生命經驗是很接近的，用心去體會文學閱讀的美好，藉由文學來替自己的生命經驗發聲，不會覺得新詩是遠不及的，這樣才能開啟他們想閱讀的契機。

與小說、散文比起來，也許總給人比較難閱讀的刻板印象，但透過教材教法的改變，可以比較平易近人，透過多重指涉的詩歌語言，反而可以找出學生在生命或生活中不同的經驗作為分享的主題或題材，可以增加學生對於一個詩人的具體認知，也能藉由實際地去感受詩歌的文字魅力，加深其詩歌文字的印象，也會願意自己去接觸閱讀。其實新詩除了幾位較擅長組詩或長詩的詩人外，大部分篇章來說，比起其他文體是比較短小精簡的，一旦將閱讀詩歌的習慣培養起來，可以多次閱讀就能培養基礎的閱讀理解能力。

現代詩教學上，可能藉由分組討論的方式會比較好，因為透過詩歌文意的多方意見交流，可以發現詩歌觸及的面向是很廣大的，讓學生彼此之間去看每一首詩對他們傳達出了什麼訊息，最後再由老師來綜合講評，加上一些文學界比較有分量或是比較建議閱讀的評論，讓學生對於現代詩可以有更全面的認識，這樣的教學方式會比講述教學法好很多，因為至少讓學生可以在詩歌中看見自己的生命經驗。

四、結語

北島的作品也許在台灣所受到的關注不大，但因為他所處的時代背景造就作品的特色，反而可以讓人去反思，台灣現代詩的教學上所可以改進的地方，因為他的作品無法單就作者背景作完全的闡釋，因為很多作品實際的寫作年代和發表的時間不同，所以就只能單就文字所傳遞的訊息，來一一解讀他的詩作，但這樣的閱讀訓練，反而可以反映在閱讀其他文學作品上，所以藉此反思現代詩的教學。

五、參考文獻

卓立譯 (2014)。《進入思想之門——思維的多元性》(原作者:François Jullien)。北京市：北京大學出版社。