

4-11

**“ARTISTIC”
THOUGHTS AND
“VISUAL” WORLD OF
POETS**
ON POETRY AND VISUAL ART

詩人的「藝」想「視」界

談詩與視覺藝術

“Artistic” Thoughts
and “Visual” World of Poets
On Poetry and Visual Art

陳靜璋

Erato C.W. CHEN

《詩評力》創辦人／聯合報暨國語日報專欄作家

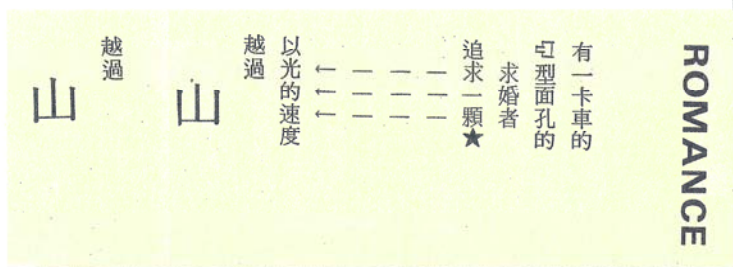

當詩遇上視覺藝術，文字已不再只是純粹用來描述事物、狀寫情思的文字記號系統，文字成了伸展台上的模特兒，紛紛開始走位，盡情伸展它們的姿態，訴諸視覺形象，塑造出圖像。甚至，文字和視覺藝術如沉醉在愛情中的戀人，塗擦、淡化橫列在彼此間的那條分界線，願意互為主體，共同分享存在的意義，你泥中有我，我泥中有你。

詩與視覺藝術的結合

現代詩與視覺藝術的結合，可區分為兩大類。

一是圖像詩（Pattern Poetry），又稱為「具象詩」、「具體詩」（Concrete Poetry）。透過文字或符號的排列與堆疊，構成圖畫般的視覺效果來表達作者意圖，但仍以文字記號系統的詩本身為主體，講求詩的視覺圖像的外在形式，能與詩的內在意涵融合。

1 林亨泰發表於1956年的符號詩作品〈ROMANCE〉。

二是視覺詩（Visual Poetry）。為詩與圖畫、影像、錄像的結合，詩與畫、詩與攝影、撕貼詩、影像詩等都在此列，詩成了文字創作與視覺藝術兩者聯姻、交媾，所產生的合體、新生兒。

圖像詩的符號花園

台灣的圖像詩發展，從早期詹冰、林亨泰、白萩的首創、提倡，以及前行代詩人洛夫、羅門、非馬，中生代詩人蕭蕭、羅青、蘇紹連、杜十三、陳黎、羅智成，乃至於新生代的林耀德、顏艾琳、林群盛、林德俊等人的投入，可說有著長時間的流行。丁旭輝在《台灣現代詩圖象技巧研究》（2000，春暉）提到：「台灣現代圖像詩雖然有反對的聲音、悲觀的預期與低潮的階段，但仍展現了強烈的生命力、豐碩的收穫與不斷成長變化的風格。」圖像詩已然值得建構其在現代詩學中的獨立系統。

1943年，詹冰留日時創作了台灣最早的圖像詩，只可惜當時未在台灣發表，無法在第一時間發生影響。

到了1950年代，「現代派時期」的林亨泰大量發表「符號詩」，並提出「符號論」。林亨泰這些訴諸視覺、顛覆性、爭議性的詩創作，或令詩壇戰慄、或受詩壇讚嘆、或被詩壇抨擊，但無疑地為台灣詩壇的詩創作形式帶來新突破，也著實引領了圖像詩的創作風潮（林所謂的「符號詩」可包含在「圖像詩」的範圍之內）。他的第一首「怪詩」〈輪子〉，刊載在1955年的《現代詩》第十一期上，之後的幾年又繼續發表前衛的詩作於《現代詩》、《創世紀》詩刊，其於1986年出版的《爪痕集》第二輯便選錄了〈ROMANCE〉等十三首符號詩。

而林亨泰的〈風景NO.1〉、〈風景NO.2〉這對孿生圖像詩，更是被視為台灣現代詩經典作品。〈風景NO.1〉呈現田園裡一排一排農作物密集種植情形，〈風景NO.2〉寫溪湖到二林之間的防風林（農作物是種在防風林與防風林之間）與海，皆是極富鄉村風情的現實性題材，但卻吸收了西方立體主義、未來主義的創作技巧，藉由重複語句的排列，營造出一排一排農作物與防風林

的視覺效果，實驗性的、高度知性的嘗試，讓他成為台灣符號詩的首要創造者。

白萩便是受到林亨泰的影響，創作了許多圖像詩與之呼應。詹冰、林亨泰、白萩這三位詩人，開啟了台灣圖像詩的發展史，為圖像詩的符號花園灑下一顆顆奇異的種子，讓後繼的圖像詩園丁得以灌溉出一座色彩豐富的花園。

管
管
陶
詩
陶
畫
展

〈風箏〉40×33.5cm詩畫·陶版 1999

風箏 ●管管

也不知是 兩個孩子放著兩個風箏
也不知是 兩個風箏放著兩個孩子

2 1999年舉辦的「管管陶詩陶畫展」作品
〈風箏〉。

詩與畫有機的結合

關於詩與畫有機的結合，中國繪畫早在唐宋之際就呈顯出此特點。十一世紀時，蘇軾稱頌王維：「味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。」打破文學與繪畫的界線，詩是內心的風景，畫則是具體的風景，詩中有畫強調言外之意，畫中有詩強調畫外之意，兩者同律。兼擅詩文與繪畫的蘇東坡，提出精闢的立論；從古體詩到現代詩，「詩中有畫」恆是具有重大貢獻的詩論。正如是詩人也是畫家的楚戈所言：「詩之為詩無論新舊都存在著不同的畫意。」詩與圖恆能豐富彼此。

當詩以畫的形式來呈現，可以說是另一種「畫中有詩」，舉辦過好幾次視覺詩展的管管喜歡把詩的文字藏在顏色裡頭，賦予詩另一種生命。他認為讀者只要用心觀看，就可以看出其中潛伏的文字，因為漢文字本身就是一種構圖，反之亦然。

詩與畫的緊密扣連，楚戈為重要代表，楚戈是將關鍵性詩句的意象凝聚成造型，而使詩畫一體。在2006年，他出版兩冊詩插畫創作《想像，不需翻譯》、《流浪，理直氣壯》（沃思文化），希望自己多年來為現代詩與現代畫所做的縫合工作能引起迴響。

圖文並置的詩畫集

除了「詩的畫，畫的詩」和「圖文鑲嵌」之外，詩與畫呈顯的另一種方式，則是詩與畫可獨立存在，僅僅是以「圖文並置」呈現，但兩者並

置時會產生相互限定的「互文」效果。圖文並置的插畫，有導引閱讀、加強氣氛的功能，多為素描，但也有像管管那樣用色強烈大膽的插畫。

管管是演電影、電視、舞台劇的藝術家，但畫畫的管管跟詩人管管，在2006年雙「管」齊下地培植出《腦袋開花——奇想花園66朵》一書（商周出版），他說：「有六十六種小巧散文詩餡，再用六十六張小畫皮給包起來，是管領風騷樓小籠蒸餃。」這裡頭的餃子有兩款，一種是限量版的「圖文鑲嵌餃」，餡與皮的味道融合；另一種是數量較多的「圖文並置餃」，一口咬下，餡與皮同在嘴裡化開。兩款皆具管管風的赤子之心嚼勁。

而碧果的詩畫集《肉身意識》（2007，爾雅），亦屬圖文並置之列，其詩畫同屬「超現實主義」一派，相互提襯，可收刺激想像之效。與碧果的晦澀風格相較，也是箇中翹楚的羅青，有《螢火蟲》（2003，民生報）等多本適合青少年閱讀的詩畫集，詩風顯得「親近」許多。

熱心推展兒童文學的林煥彰，則早在1987年就出版了為青少年而作的詩畫集《飛翔之歌》（幼獅文化），此書的創作過程與其他詩畫集相反，是先有畫才有詩，且每幅畫與每首詩都各有一則解說作為導讀，充滿教育性。

出版詩畫集的詩人多是喜歡畫、愛畫，而以此為特點的詩人：林煥彰從年輕時就開始畫，楚戈則中年才習畫。席慕容，則是少見的「科班出身」，藝術系畢業的她，專攻油畫、兼擅版畫，曾在師院教授多年，是專業畫家。《迷途詩冊》（2002，圓神）裡，精選了她多幅針筆素描，以及盜刻、木刻版畫，詩文產生了一種令人感到靜謐而愉悅的互補。

詩集設計的視覺藝術

專注此道的夏宇總有著猛烈的創意，彷彿擁有倚天劍在手的她，在詩的武林之中，在五六七年級文青心裡，一直擁有「很神」的位置。新世紀第一個十年，她仍不斷以最炫目的姿態出場：用透明賽璐珞片印刷、玩耍翻譯概念的《Pink Noise粉紅色噪音》（2007），此書囊括「2009金蝶獎——台灣出版設計大獎」的「整體美術與裝幀設計」與「封面設計」兩個獎項的榮譽獎。她並與德國拓版藝術家Guido合作，在台北國際書展現場製作限量一百份「僅收錄一首詩的詩集」《時間如水銀落地》（2009）。

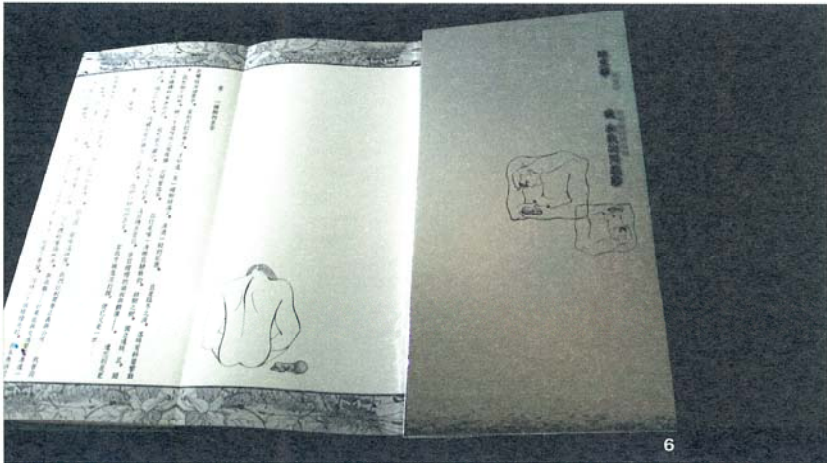
陳克華在多本詩集中放入自製手繪素描，他在2008年將自己的英譯詩結集，以左翻英文、右翻中文的仿經折本形式出版《我和我的同義辭》，文字的空白處與底層，有著他的線條畫，呈顯了詩畫「相交之必要」，拿下「2010金蝶獎」的「整體美術與裝幀設計」榮譽獎獎項。

不過現代詩冊以仿經折本形式的裝幀設計呈

現，應推詩人杜十三在2000年首創，出版400冊的手工限量版詩集《石頭悲傷而成為玉——世紀末詩篇》。精裝版的封面封底貼著不銹鋼片，封面上還黏貼著直徑八公釐左右的珊瑚石，對應著「石頭因為悲傷而成為玉；海洋因為沉思而生珊瑚」的詩句，詩人自繪彩色插畫，書中文字有黑色、金色、銀色、甚至鋼版刻印的「隱形字」。當時每冊定價3500台幣，宣稱將為收藏詩集者捐作九二一賑災善款，一時洛陽紙貴，全數售罄。

比以上這些詩人都年輕的「前輩」——後現代詩人林群盛，崛起於八〇年代末期、五年級的他，一直是詩壇的可愛教主，詩集《星舞絃獨角獸神話憶》（自印）從封面到內頁設計皆擬仿漫畫的形式。正文之前並有登場人物介紹，書中除了作者親繪的漫畫插圖，內容完全符合充滿夢幻想像的「故事詩」。而詩集的部分頁面刻意印成正反顛倒，翻閱這本詩集的過程中，讀者的閱讀姿勢也不斷地被調校，這是一本挑戰詩集定義的詩集，書中「詩文」與「詩集的形式設計」兩者關係密不可分，甚至整本詩集便是一首詩。

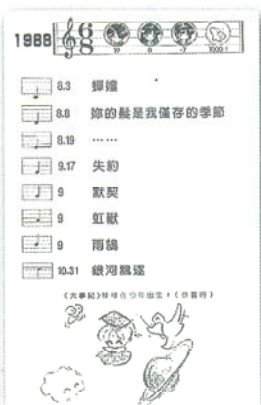
- 3 夏宇《時間如水銀落地》是僅收錄一首詩的詩集。圖為書封。
- 4 2000年的杜十三《石頭悲傷而成為玉》和2008年的陳克華《我和我的同義辭》兩本詩集設計皆為仿經折本形式。
- 5 杜十三的手工限量版詩集《石頭悲傷而成為玉——世紀末詩篇》。此為貼著不銹鋼片的精裝版。
- 6 陳克華《我和我的同義辭》詩集裡有他的線條畫。
- 7 林群盛的詩集《星舞絃獨角獸神話憶》外表看起來跟漫畫書沒兩樣。圖為書封。
- 8 林群盛《星舞絃獨角獸神話憶》詩集的目錄頁已頗見巧思。
- 9 前行代的「視覺詩十人展」聲勢浩大。圖為張默作品「糾結或者憂傷」。

視覺之詩「視」潮湧動

八〇年代，老一輩詩人辛鬱、白萩、洛夫、商禽、張默、楚戈、管管、碧果、痖弦，以及中生代的杜十三，有聲勢浩大的「視覺詩十人展」（1986）。收錄千幅詩壇活動照片、海報、書影、簽名、手稿的跨世紀史料鉅著《創世紀1954-2008圖像冊》（張默等九人合編，2008，創世紀詩雜誌）裡頭，翻至「視覺詩十人展」，色彩豔麗的十頁篇幅，容納了詩苗勃勃生長的各種姿態。

九〇年代幾個「讓詩動起來」的主要人物中生代詩人杜十三、白靈，至今仍活躍詩壇。1990年，杜十三與白靈、林耀德等人共同策劃「詩與新環境展演系列」，其中即包含了視覺詩形式的探索。杜十三於1993年出版了一百套《火的語言》千行詩絹印限量詩集，此詩集的原稿是以繪畫、攝影、影印等方式所完成的、長23.1公尺、寬15.4公分的手製長卷，在一冊詩集中，充分展示了詩與視覺藝術結合的多種可能。

在新世紀完成學業、投入職場的文藝青年，是完全懂得運用多媒體享樂的數位世代，科技對他們而言，不似前行代那般是創作的一種工具而已，當電腦、網路等新媒介澈底滲入創作者的思維之中，科技儼然是生活元素，創作中的圖文融合反映了平日的閱聽習慣，至於後現代擬仿（parody）邏輯演繹而成的創新形式，只是類似網路上各式kuso的新奇逗趣之物。對數位世代的詩創作者而言，詩歌與視覺藝術「在一起」，不是為了革命，也不是詩從小眾反撲向大眾的宣示，而或許單單僅是在詩歌創作的形式與內容上擁抱自身的生活情調。

- 10 《樂善好詩》裡的「樂透彩一彩」一詩帶來擬仿的趣味。
- 11 《行走露：詩人上街2.0版》影片中，貓咪上街尋找牠自己。
- 12 《行走露：詩人上街2.0版》其中一段影片的靈感來自「貓咪日報分類廣告」這些詩。
- 13 路寒袖攝影詩集《忘了，曾經去流浪》封面。（路寒袖提供）
- 14 路寒袖攝影詩集《何時，愛戀到天涯》封面。（路寒袖提供）
- 15 路寒袖攝影詩集《陪我，走過波麗路》封面。（路寒袖提供）
- 16 陳秀月剪貼詩集《我只負責笑》封面。（路寒袖提供）
- 17 陳秀月編號第13的剪貼詩。（路寒袖提供）

2008年，林德俊集圖、文、行動紀錄大雜燴於一爐的《樂善好詩》（遠景），入圍「2010金蝶獎」的「整體美術與裝幀設計」。詩集裡的〈刪除的郵件“Out” look Express〉、〈樂透彩一彩〉等詩，媒合、擬仿生活中的電子郵件信箱、樂透彩券等隨處可見的新物件，以新的視覺訊息驗證了詩的無所不在。

10

影像與詩人的記憶與口味

詩人在作品集之中放進攝影作品時而有之，陳克華還出版過攝影集、辦過攝影展，2010年的詩集《心花朵朵》（探索）亦收錄了三十多幅攝影作。然而，從2008年開始，持續三年出版了三冊攝影詩集《忘了，曾經去流浪》、《何時，愛戀到天涯》、《陪我走過波麗路》（遠景），如此大陣仗以快門記錄荷德丹麥瑞典、義大利、英國等歐洲國家的文化地景，細膩地標誌出一位台灣詩人的生命旅途，再鑲嵌上一首首精短小詩，熱衷而熱切地用相機作詩筆記的，僅有路寒袖一人。

攝影與寫作、圖與詩彼此奧援，當它們在攝影詩集中合而為一時，隱隱投射出詩人的記憶與內在的心象。

是詩人、也是導演的鴻鴻，2007、2008年策劃台北詩歌節之時，撮合詩與錄像，並提供平台讓最新世代施展身手，首創影像詩徵件，並策劃發行入選作品集《影像與詩的狂想烏托邦》（台北市文化局）。當詩轉化成一幕幕令人心醉、令人神往的影像，文字、畫面與聲音形成三度空間的交響，詩行塑造出另一種可能。

11

12

13

14

15

16

17

到了2009年，黑色教主羅智成策劃台北詩歌節，不計後果不管下場，放手讓林德俊、許榮哲、鄭順聰三位詩人（小說家許榮哲當時號稱「一次詩人」）玩出此次詩歌節中「最年輕的年輕人專屬場子」：「行詩走露／肉」活動。這三人聯手策劃三段影片，由許榮哲導演，拍攝出《行詩走露：詩人上街2.0版》影像詩。這款影像詩在活動場子中放映，發揮了為詩歌厭食症患者提振食慾的功效。

詩與影音氣勢最為磅礴的計畫，則當推「台灣詩人一百影音計畫」，台灣文學館吸納了原屬黃明川導演的個人計畫，堅持不輟長達九年的拍攝，記錄一百位詩人朗誦與口述歷史，完成一項國家級的詩影音典藏工程，並在2009年舉辦「遇見詩人一百展演」。

「達達」的馬蹄踏出太陽系

各種遊走在詩歌文本內、外的多樣化嘗試，造就了一群獻身於「藝」想「視」界、「視」力堅強的詩人，帶來台灣詩壇的新氣象。

如果純文字的詩是詩宇宙裡的地球，那麼地球之外還有令人驚喜的火星文，以及其他更多星系的符號、影像。期待台灣的詩文化圈可以再亂一些、再擴大一些，暴走、暴衝到其他星系擷取創意。在這之前，也許可以先回到西方的達達主義去借火，吸取一下那個時代前衛實驗的養分來強大能量。將舊報紙解構又重組成詩的陳秀月，把十年的成果收錄在《我只負責笑——剪貼詩101首》（2008）裡，就有那麼點向西方二十世紀前期的達達詩人查拉（Tzara）致敬的味道。

雖然詩與視覺藝術融合的例子比比皆是，但不可諱言，許多詩人仍堅持著純文字的潔癖，而將詩的視覺化貼上「形式主義」的標籤。有人認為圖像、繪畫、影像不可喧賓奪主，有人認為以圖像技巧為前提、追求外在形式，是放棄詩歌文字的內涵與本質，也有人只能接受簡單的線條插畫，更別提漫畫、錄像、動畫。也許，當我們這麼說時，超級動漫迷、詩人林群盛會跳出來為動畫叫屈，畢竟動畫、錄像、漫畫、攝影、影像、繪畫、圖像等視覺藝術，與詩是否夠「搭」，關鍵在整合者／詩人的功力啊！

ARTISTIK
PROLOGUES AND
VISUAL WORLD OF
MURDER
(1911-1912) 1911-1912