

夏蟬鳴唱的淨土之歌 —淺析陳黎《島嶼邊緣》的兼容並蓄 風格

作者:

李亞喬。新竹女中。二年一班

鍾璇茵。新竹女中。二年一班

壹●前言

初次拜讀陳黎老師的大作，是在得知他即將到校演講之後。在老師的鼓勵下，我們開始閱讀他的作品。透過作品，發現陳黎是一位「將想像世界的營建以及美好經驗的捕捉，落實到對土地的愛，而且將對時間及生命的思索，擴大到歷史的關懷」(註一)的詩人。生長於花蓮的他，曾於〈醇厚的人情，驕傲的山水-寫我的家鄉花蓮〉一文中指出，「花蓮因後興而具備包容和開放的特色」，此種特色，亦深深影響他的人格，讓他即使居處於島嶼邊緣，卻仍具備廣闊開放的眼界，因而在作品中，流露出兼容並蓄的風格——他不僅接觸和翻譯英、美、中南美洲的詩作，甚至嘗試韓文詩作的翻譯。

因為深受陳黎老師作品中多元、包容的筆調所吸引，我們決定以解析他的作品風格為主題，完成這篇小論文。然而陳黎老師著作豐沛，風格多樣，為了凝聚焦點，也為了顧及自身的程度，本論文以《島嶼邊緣》詩集為出發，更進一步以其中的〈島嶼邊緣〉、〈島嶼之歌〉兩首詩為切入點，集中筆力來探討陳黎老師作品中「兼容並蓄」的風格。

全文從認識詩人開始，進而認識他筆下所鳴唱的土地，以求了解此一風格特色的形成背景；然後再剖析這二首詩，從作品的豐富意象、深刻內涵，凸顯「兼容並蓄」的真實意涵。

貳●正文

一、認識詩人陳黎

01.生平簡歷

陳黎，本名陳膺文，1954年生於花蓮，師範大學英文系畢業。曾先後任教於花蓮 花崗國中和國立東華大學中文系。

陳黎從高中時期即開始寫詩，大學畢業前出版第一本詩集《廟前》。其後陸續出版《動物搖籃曲》、《小丑畢費的戀歌》、《親密書》、《家庭之旅》、《小宇宙》、《島嶼邊緣》、《貓對鏡》、《苦惱與自由的平均律》等詩集。同時還有《人間戀歌》、《晴天書》、《彩虹的聲音》、《詠嘆調》、《偷窺大師》等散文集；音樂評介集《永恆的

草莓園》、以及《拉丁美洲現代詩選》等十餘種譯著。

1999年受邀參加鹿特丹國際詩歌節。2001年底，荷譯陳黎詩選 *De Rand Van Het Eiland*（島嶼邊緣）由荷蘭萊頓大學「文火雜誌社」出版發行。2004年3月，受邀參加巴黎書展中國文學主題展。曾獲國家文藝獎、吳三連文藝獎、時報文學獎推薦獎、敘事詩首獎、新詩首獎、聯合報文學獎新詩首獎、梁實秋文學獎詩翻譯獎、金鼎獎等。2005年，獲選「台灣當代十大詩人」。

02.成長背景

陳黎生長於花蓮的一個閩客混血家庭。岳父是外省客家人，一位姑姑和阿姨嫁入外省家庭；因此，他的家族本身便是一個族群的熔爐。另外，花蓮因為地理、文化的因素，有阿美、泰雅等原住民族群散居。陳黎自小便習於與多元族群接觸，也因此孕育了兼容並蓄的胸懷：「我可以說閩南話、可以聽客家話，可以從我的阿美族同學、同事，或泰雅族學生身上感染到我自己沒有的某些生命情境、文化質素。這種交融是不知不覺發生的。」（註二）

多樣的文化質素便一直這樣在陳黎的體內發酵，進入師大英語系，接受西方文學的薰陶之後，他更進一步跳脫了台灣島內族群的限制，擁抱更寬廣的文學世界，而後陸續翻譯韓國、中南美洲等世界各地的文學作品。

陳黎的多元成長背景，賦予他內在的開闊性格，使他的觸角能多面向地伸向各方領域，創造出大量豐富的作品。對他而言，文學，並不因語言歧異而侷限，反而在相異的文化之間，激盪出更繽紛的作品色彩。

二、詩人筆下所鳴唱的土地——台灣的多元文化背景

台灣是孕育陳黎的母土，一直以來，她都富有開放的精神特質，對外來文化總是能加以包容吸收，形成自己獨特的文化風貌。此種兼容並蓄的大度，當然不是一夕之間所形成，唯有回顧歷史源頭，才得以尋獲台灣多元文化背景的根源。

台灣初次躍上世界舞台是在17世紀。荷蘭人為尋求貿易和傳教的跳板，在安平（今台南）興建熱蘭遮城。其後，西班牙人也在淡水一帶建立據點，但後來被荷蘭人所驅趕。緊接而來的是鄭成功，驅逐荷蘭人且移植漢人文化。爾後施琅率領清軍

攻陷台灣，正式納入大清版圖，台灣一直是漢人的移民天堂。直至清末，甲午戰爭失利，割讓台灣予日本，又加入日本文化元素；二次大戰結束，國共內戰失利，國民黨退守台灣，湧進大陸各省的新移民，並進行各族群大規模的融合，形成今日多元文化的台灣。

此一複雜、多元的文化樣貌，在陳黎〈蔥〉一詩中充分呈現：「我的母親叫我去買蔥／我走過南京街，上海街／走過（於今想起來一些奇怪的名字）中正路，到達／中華市場／我用台語向賣菜的歐巴桑說『甲你買蔥仔』！」，「我像喝母奶般地喝著早晨的味噌湯／理所當然地以為 $\Gamma - \mu \text{ 又 } \Gamma - \cdot \text{ ㄉㄨ}$ 是我的母語／我吃著每天晚上從麵包店買回來的 pan／不知道自己吃的是葡萄牙語的麵包」。陳黎藉由一次買蔥的經驗，發現大量的多元文化色彩，皆在不知不覺中和我們的生活相融。的確，在我們日常生活中，這種文化融合隨處可見，例如許多曾被視為外來文化的用語，也漸漸成為大家習以為常的「道地台灣話」。歐式的、原住民的，甚至日本等多種文化養料都被這塊土地吸收，孕育出「開放的台灣文化」。

三、作品探究——淺析「兼容並蓄」風格

01. 解讀《島嶼邊緣》

陳黎創作甚豐，可謂是全方位的作家。除了體裁上的豐富性，一路上他並且不斷嘗試創新突破。從早期的詩集《廟前》一直到《親密書——陳黎詩選》，他的風格大多顯得悲天憫人，筆鋒較為尖銳諷刺，大體上呈現出寫實主義的創作手法；但是到了《島嶼邊緣》時期，陳黎有了令人驚艷的改變。他由「現代主義」真正地進入了「後現代主義」（註三），此一大突破，使得《島嶼邊緣》詩集被定位為陳黎新詩創作的里程碑。此外，《島嶼邊緣》更是他眾多詩集中，最能凸顯其兼容並蓄特質的重要代表作，不僅延續過去關懷社會的主軸，更運用了新的表現手法來擴展他的關懷層面。

命名為「島嶼邊緣」，這本詩集成功地襯托陳黎的寬大包容，處處呈現他「立足島嶼邊緣，可是又可以放眼整個天下的兼容並蓄的特質」（註四）。從創作手法來說，陳黎不僅取法傳統，更大膽嘗試「前衛」，使本書因而能不拘限於單一面向，開展出了三個主要的脈絡。另外，在詩的素材上，他不單融合了本土和前衛、島嶼和世界等不同元素，甚至藉著台灣原住民的多樣性，呈現其詩文內涵中的兼容並蓄，開闊了整本書的視野。

詩集的三個主要脈絡分別為：輯一「秋歌」，詩人對生命的深刻體悟；輯二「憑空」，多以文字的突兀變化展現嘲諷和創新，例如知名的圖像詩〈戰爭交響曲〉、〈一首因愛暈在輸入時按錯鍵的情詩〉，即是利用圖像示意或諧音來製造諧擬、戲謔的效果；輯三「島嶼邊緣」，詩人透過歷史軌跡，肯定台灣的多元本質，進而以開闊的胸襟擁抱多元，傳達本土之愛。

例如在〈福爾摩莎·一六六一〉、〈島嶼飛行〉等詩裡頭，皆能讀到陳黎那種寬廣的氣度：「上帝已經讓我把我的血／尿，大便，像字母般，和土人們的／混在一起，印在這塊土地／我但願他們知道這張包著新的拼音／文字的牛皮可以剪成一條一條，翻成／一頁一頁，負載聲音顏色形象氣味／和上帝的靈一樣寬闊的辭典」（福爾摩莎·一六六一）。其中「和上帝的靈一樣寬闊的辭典」，即深刻地表達出詩人心胸之廣大。而在〈島嶼飛行〉中，陳黎大量表列了一連串花蓮境內的山名，並將其擬人化，再藉由一座充滿原住民味道的山—珂珂爾寶，飛行於眾山之間的想像，投射其內心對土地的認同和包容襟懷。（註五）

而「島嶼邊緣」的內涵及意義，可被簡略涵括為「中心與邊緣性、尋根與多元、本土與前衛」（註六）。其中，「邊緣」指的是詩人所居的花蓮，亦是指台灣。在地理位置和政經地位上，花蓮、台灣自然淪為了邊緣，處於其中的詩人，更是渺小。但誠如陳黎所說：「我覺得島嶼邊緣也可以是世界的中心。」（註七）他對自我肯定，更驕傲於這塊土地的開放性，因而能包容多元，亦可在本土和前衛中順暢地變換自己的視野，讓他的詩比一般詩人多了更多可能，格局也因而拓展得無比廣大，充分的展現出他兼容並蓄的風格。

02.賞析〈島嶼邊緣〉

在縮尺一比四千萬的世界地圖上
我們的島是一粒不完整的黃鈕釦
鬆落在藍色的製服上，
我的存在如今是一縷比蛛絲還細的
透明的線，穿過面海的我的窗口
用力把島嶼和大海縫在一起
在孤寂的年月的邊緣，新的一歲
和舊的一歲交替的縫隙

心思如一冊鏡書，冷冷地凝結住
時間的波紋
翻閱它，你看到一頁頁模糊的
過去，在鏡面明亮地閃現
另一粒秘密的釦子——
像隱形的錄音機，貼在你的胸前
把你的和人類的記憶
重疊地收錄、播放
混合著愛和恨，夢與真
苦難與喜悅的錄音帶
現在，你聽到的是
世界的聲音
你自己的和所有死者、生者的
心跳。如果你用心呼叫
所有的死者和生者將清楚地
和你說話
在島嶼邊緣，在睡眠與
甦醒的交界
我的手握住如針的我的存在
穿過被島上人民的手磨圓磨亮的
黃鈕釦，用力刺入
藍色制服後面地球的心臟

本詩乍看之下，把台灣視為一個座落在「制服」邊緣的「小鈕釦」。一件衣服上，鈕扣是如此微小而易受忽略，然而，去除了它的存在，衣服也就不復完整。如同陳黎詩中所說，島嶼是連接世界和大海的樞紐，猶如鈕釦縫合了鬆落的藍色制服一般。世俗定義的「邊緣」，透過陳黎的反向思維，自我肯定，進一步成為連接世界的中心。不僅顛覆了以往對「邊緣」看似弱勢的錯誤認知，也讓人進而質疑，何為中心？又何為邊緣？邊緣也可以是中心，中心也可以是邊緣。陳黎在對「邊緣」提出批判和質疑後，更進一步把焦點轉移到自身，「我的存在如今是一縷比蛛絲還細的/透明的線，穿過面海的我的窗口/用力把島嶼和大海縫在一起」，詩人再度運用映襯手法和對比性強烈的比喻來提供另一層反思和深省。個人雖如蛛絲一般纖細，卻又能強韌如針地縫合了島嶼和大海，也因此讓自身和海與世界有了緊密的連結。

接下來，陳黎再度以「鈕釦」為喻，但不同的是，「另一粒秘密的釦子」，隱藏在

「在每個人的胸前」，而且，「把你的和人類的記憶，重疊地收錄、播放」，也意味著，個人與世界接軌的另一個樞紐，其實就來自我們的內心。因為人們對於悲歡離合的喜悅和感嘆，都是相同的。情之所在，世界本是一體，對於彼此的感受，只要運用同理心，就能相互體諒、相互感知。世界一體的胸襟和氣魄，也讓他清楚的認知「地球村」的概念，因此以「制服」與「鈕釦」為喻，表達大海和島嶼本是相依相存的一體。即使我的存在是如此纖細渺小，一旦意識覺醒，就能堅強如針，只要再穿過這顆黃鈕扣，就能一舉刺入地球的心臟。

本詩的意味深遠，除深入探究「邊緣與中心」的意涵外，更具有兼容天下的寬廣胸襟。世界一體的基調，使其詩中呈現豐富的情感和對彼此的包容與體諒，也就更加突出了陳黎詩中的「兼容並蓄」特質。這也難怪朱雙一老師說：「『包容幽渺的和廣大的』氣度和內涵，其實也是陳黎多年詩創作的主旋律。」(註八)

03.賞析〈島嶼之歌〉

〈島嶼之歌〉——給台灣的孩子

島嶼的名字叫台灣，
台灣是一塊調色盤：
不同形狀的舌頭，
吐出不同顏色的聲音，
攪拌成色彩豐富的美麗島。

你塗上紅紅的雅美話：
紅頭嶼，在海上，
捕魚，造船，種水芋。
齊努力庫蘭——
這是十人坐的雕紋船；
米卡禮雅克——
這是工作房落成的歌；
你看婦女們在沙灘，
甩動長髮如海浪，
一邊跳舞一邊唱，
多美妙的瓦拉欽基雅噶蘭。

我塗上藍藍的阿美話：

「乍拜」是耳墜，

「答答目斯」是指環，

麵包樹的果實叫「巴幾魯」。

工作時我們唱歌，

歡聚時我們唱歌，

日以繼夜，牽手為

豐年祭跳舞。

你們的眼淚是我們的「魯所」，

「里巴哈庫」的歌聲

使我們成為「巴多」——

「巴多」是朋友，

「里巴哈庫」是快樂。

他塗上金黃的布農話：

「薄安」是月亮，

「巴列」是太陽，

哥因、斯依、白所、過魯阿——

連起來就是金、銀、銅、鐵。

哈米散是冬天，

民哈米散是秋天，

達拉巴魯是夏天，

民達拉巴魯是春天。

你聽他們在那邊唱「帕西佈佈」，

祈禱小米又豐收，

圓滿和諧的和聲好像瀑布，

又好像是彩虹——

哈尼巴魯巴魯——掛天空。

美麗的聲音，美麗的島，

美麗的色彩，美麗的畫。

讓我們解開打結的舌頭，

讓五顏六色的母音一起畫畫：

閩南話，客家話，
山東，山西，河北話……
泰雅話，卑南話，
魯凱，鄒，邵，賽夏，排灣話；
巴埔轆，洪雅，巴布薩，
巴宰海，道卡斯，西拉雅，
噶瑪蘭，凱達格蘭……

美麗的聲音，美麗的島，
美麗的台灣，美麗的話。

〈島嶼之歌〉是一首將陳黎「兼容並蓄」情懷淋漓盡致呈現的詩。一開頭，「台灣是一塊調色盤」，就開門見山地指出台灣存在各種族群，是多元文化社會的事實，因而「有不同形狀的舌頭，吐出不同顏色的聲音」，但因為陳黎的包容特質，使他筆下攪拌出的台灣，不是難看的混雜色，而是「色彩豐富的美麗島」。

除此而外，陳黎更直接將多個族群拉入詩中，光是此種「融合」的表現手法，就足以凸顯其接納多元文化的寬大襟懷。在書寫這些族群的部分，陳黎對他們獨有的文化特點亦多所著墨：像是「婦女們在沙灘/甩動長髮如海浪」是描寫雅美族的甩髮舞；「你聽他們在那邊唱「帕西佈佈」/祈禱小米又豐收/圓滿和諧的和聲好像瀑布」是布農族獨具特色的八部合音；還有阿美族「日以繼夜，牽手為／豐年祭跳舞」等。這些都是各個族群並列紛呈的不同文化，但在不斷包容調和下，這些何嘗不是台灣島上最美麗最繽紛的景色呢？「讓我們解開打結的舌頭」，拋開族群的對立或衝突，豐富多元的各種文化都是台灣的母音和源頭，陳黎欲見的是彼此相互包容，「讓五顏六色的母音一起畫畫」。

「閩南話，客家話，／山東，山西，河北話……／泰雅話，卑南話，／魯凱，鄒，邵，賽夏，排灣話；／巴埔轆，洪雅，巴布薩，／巴宰海，道卡斯，西拉雅，／噶瑪蘭，凱達格蘭……」台灣島上多樣的文化語言，以一種最直接的方式被放在讀者眼前，這不是在玩文字遊戲或分裂族群的把戲，反而是以宏觀的角度呈現兼容並蓄，真真實實地將島嶼上多元族群共處的景象描繪出來，完成了這首「給台

灣的孩子」的〈島嶼之歌〉。在多采多姿的文字背後，詩人更是希望，台灣孩子們都能承襲此種開放包容的襟懷——立足島嶼，放眼世界。

末段，陳黎再次鳴唱「美麗的聲音，美麗的島，美麗的台灣，美麗的話」，不但點出他對島嶼多元的認同，並使我們從他驕傲自信的歌聲中聽見了「兼容並蓄」的開闊胸襟。

整首詩中，兼含了音樂性和視覺效果的豐富層次，在在都凸顯出陳黎對事物開放接納的態度。詩中的音樂性不僅能由詩名看出，更能從詩句的排列，和不斷反覆吟唱主題——「美麗的聲音，美麗的島，美麗的台灣，美麗的話」的複沓技巧中深刻感受。除了音樂性之外，在「陳黎詩倉庫」（註九）中他更以不同色彩的文字重組本詩，形成視覺上的豐富感，讓人「親眼見證」島嶼上的豐富多元。不同於平日「色彩」帶有的政治敏感性，陳黎這種運用多種顏色的表達手法，反倒成了混合多元族群的媒介，調染出這首有聲有色兼容並蓄的〈島嶼之歌〉。

參●結論

陳黎是一隻生命力旺盛的夏蟬，「他的詩作立足本土，放眼天下，企圖融合本土與前衛、島嶼與世界，從寫實到超現實，從現代到後現代」鳴唱出「一貫對人類生活的關懷與熱情，並發為對土地與歷史聲音的追尋，對日常卑微事物的歌讚，對體制與僵硬形式的反抗，對藝術與想像世界的建構與護衛。」（註十）

誠如〈蔥〉一詩中所描述，「南京街」、「上海街」、「荷蘭豆」、「pan（麵包）」、「ㄇ一ム又丁一・ㄉ又（味噌）」、閩南語、客家話，這些天南地北背景分歧的文化元素早就融入島上居民的生活之中，習以為常毫不突兀，因為這就是一種多元文化融合的展現。

源於成長環境的多元特質，陳黎詩中呈現「兼容並蓄」的內涵，誠如余光中所言：「頗善用西方的詩藝來處理台灣的主題，不但乞援於英 美，更能取法於拉丁美洲，以成就他今日『粗中有細、獷而兼柔』的獨特風格」。（註十一）他的詩作素材廣泛，未將視野封鎖於島嶼一方，反而放眼世界、搜索各種元素，再加以融合，甚至變換創新。然而，他並不因為見過世界的廣大而睥睨島嶼的邊僻和渺小，反以寬闊的氣魄肯定自我。好比〈島嶼邊緣〉一詩中，詩人將格局無限開展，讓「包容幽渺的和廣大的」的氣度和內涵自然顯現。

陳黎是一隻生命力旺盛的夏蟬，在他綿延不絕的高歌之中，以豐美的熱情唱出本

土之愛；以多元的文化為晨露滋潤。美麗的島嶼孕育他的成長，在他寬闊廣大的胸腹之間，鳴唱出多采多姿的淨土之歌。

肆●引註資料

註一、張芬齡，《小丑畢費的戀歌》，〈青鳥〉注釋，圓神出版社，1990年4月3日，第184頁。

註二、陳黎，〈尋求歷史的聲音〉，原載《東海岸評論》八十五及八十六期(1995年8月/9月)，收於《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》，台北，書林出版公司，1999年

註三、古繼堂，〈台灣後現代詩的重鎮—評陳黎的島嶼邊緣〉，《更生日報》，1997年7月20日/27日，四方文學週刊

註四、陳黎，〈尋求歷史的聲音〉，原載《東海岸評論》八十五及八十六期(1995年8月/9月)，收於《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》，台北，書林出版公司，1999年

註五、「陳黎詩倉庫」<http://www.hgjh.hlc.edu.tw/~chenli/poetry.htm>，《島嶼邊緣》，〈島嶼飛行〉，註：珂珂爾寶，山名，屬中央山脈三叉山支脈，在花蓮縣境內。

註六、奚密，〈本土詩學的建立——讀陳黎《島嶼邊緣》〉，原載《中外文學》二十五卷十二期(1997年5月)，收於《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》，台北，書林出版公司，1999年，第213～218頁

註七、陳黎，《島嶼邊緣》(跋)，台北，九歌，2003年

註八、朱雙一：〈包容那幽渺與廣大的一陳黎論〉，《更生日報》，1997年2月2日，四方文學週刊

註九、「陳黎詩倉庫」<http://www.hgjh.hlc.edu.tw/~chenli/poetry.htm>，《島嶼邊緣》，〈島嶼之歌〉

註十、「陳黎文學倉庫」<http://www.hgjh.hlc.edu.tw/~chenli/index.htm>，「關於陳黎」

註十一、朱雙一，〈包容那幽渺與廣大的一陳黎論〉，《更生日報》，1997年2月2日，四方文學週刊

參考資料

一、詩集

01. 陳黎，《島嶼邊緣》，台北，九歌，2003年
02. 陳黎，《小丑畢費的戀歌》台北：圓神出版社，1990年

二、相關評論

01. 王威智編，《在想像和現實間走索—陳黎作品評論集》，台北，書林出版，1999年
02. 張芬齡，《新詩典範的追求-以陳黎、路寒袖、楊牧為中心》，台北：大安出版社，2002年

三、單篇論文

01. 陳黎，〈尋求歷史的聲音〉，原載《東海岸評論》八十五及八十六期(1995年8月/9月)，收於《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》，台北，書林出版公司，1999年
02. 奚密，〈本土詩學的建立——讀陳黎《島嶼邊緣》〉，原載《中外文學》二十五卷十二期(1997年5月)，收於《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》，台北，書林出版公司，1999年
03. 余光中，〈藝術如何消化政治？—評秋風吹下〉，《島嶼邊緣》，台北，皇冠出版社，1995年11月
04. 李有成，〈原住民被殖民史—短評福爾摩沙·一六六一〉，《島嶼邊緣》，台北，皇冠出版社，1995年11月
05. 朱雙一，〈包容那幽渺與廣大的一陳黎論〉，《更生日報》，1997年2月2日，四方文學週刊
06. 古繼堂，〈台灣後現代詩的重鎮—評陳黎的島嶼邊緣〉，《更生日報》，1997年7月20日/27日，四方文學週刊
07. 廖咸浩，〈玫瑰騎士的空中花園——讀陳黎新詩集《島嶼邊緣》〉，原載《東海岸評論》九十期（1996年1月），收於《島嶼邊緣》（皇冠出版公司，1995）以及《在想像與現實間走索：陳黎作品評論集》