解讀「意象」與青花瓷: **分組討論學習單**

意象釋義與詩作分析 (本教材部分改編自詩人丁威仁意象)

關於「意象」一詞的解釋，最簡單的說法可以是「人們在心中產生想像的圖象」，即是「意中之象」，換言之，意象就是人內心世界中的內在圖象，經過語言或文字、甚至於各種藝術的表現型態書寫、描繪於外的表現形態。

　　如果，我們進一步分析意象產生的過程，或許可以將人的思維層次分成「意→象→言」的遞進程序：「意」指的是人的內在意念，也就是主觀情思，簡單地說就是情緒或者情感觸發的當下。此時，人會因為經驗的再生，形成內在的圖象，自然地在腦中構圖全是那些欲表達的情感，而所謂的內在圖象，其實是意識對於客觀世界的投射，人將過去曾經驗過的客體事物，透過內在的想像重現，而此重現之時，「象」便詮釋了「意」，「意象」於焉誕生。然而，未經過「外在符號」的表述，「意象」畢竟存在於內心世界裡，「言」指涉的便是「符號」，無論是語言、文字、藝術、文學都屬於「言」的層次，「意象」必須通過「言」的表述，方能被外在世界所認知，否則都只是內在的想像罷了。

　　然而，「意→象→言」的表述過程中，往往牽涉了諸多問題：首先是「象」的選擇，哪種客觀物象可以最貼切表述內在的情感狀態？換言之，「象」指涉的是物象的擇取，一個合宜於表述並帶有創意的「象」，往往可以提升「意」的內涵，使自身與接收訊息者都得到相當程度的審美愉悅；反之，可能會有表達浮泛或夾雜不清的可能。一旦內在的「意象」誕生後，如何把「意象」透過外在符號表述又是另一個問題？畢竟人類的意識區往往大於可用的記號區，而人記號區的

大小又各各不同，往往一種「內在意象」在詩人與一般人的表述過程中，會產生極大的差異，例如一般人想表述「花朵上有露滴」的意象，往往透過直述，而詩人卻會因著自身情感狀態與記號區的擇取，說出「花在早晨哭了」這樣的語言，使得意象產生強烈而特殊的象徵，讓人在接收（閱讀）過程中得到審美的愉悅。

　　有學者曾提出三種意象的表達方法：意象的直接表達、意象的間接表達、繼起意象的表達；其實，換成簡單的說法便是：意象的直述（陳）、意象的譬喻、意象的象徵；舉例來說，「天氣好熱／我曬著太陽回家」便是一句口語上意象的直述，「陽光如火／我披著燒傷的皮膚回家」，以「陽光」譬喻成「烈火」，「曬太陽」的直筆被「燒傷的皮膚」的曲筆取代，這便屬於意象的間接表達，這樣的譬喻比直述更令人感受到陽光的炙熱。如果更進一步地處理「陽光」的意象，還可以再改寫成「整個世界著火了／趕路的鞋底都被柏油燙傷」，雖然依舊寫陽光之炙熱，但卻未出現跟陽光相關的直述或譬喻，反而以繼起而相關的新意象「火」來象徵「太陽」，這種繼起意象的表達，其創意與想像空間更超越於意象的間接表達。

　　當然，在現代詩的創作中，「意象」的處理與表達是最為重要的主軸。意象既是詩人內在思維的變型，亦是詩人對於自身以至於外在世界觀察與哲思的聚焦處。詩人創造意象的無限可能，並掌握意象的象徵幅度，以意象精鍊其創作的詩句，讓讀者在精確的意象表達中產生共鳴或是更多的感發。意象一方面造成詩歌的結構，另一方面意象卻又使得一些詩句在結構中脫軌，產生更多的創意與可能，一首感人的詩必然有著精采的意象與其延伸的象徵，無論此意象的運用是自然或者奇詭。那我們要如何在詩歌的創作中恰當的使用意象傳達情感與象徵呢？以下便舉幾個實例說明。

　　有「意象魔術師」之稱的前行代詩人「詩魔」洛夫，在〈剔牙〉一詩裡對於意象的運用，有相當好的展示。

剔牙　　洛夫

中午

全世界的人都在剔牙

以潔白的牙籤

安詳地在

剔他們

潔白的牙齒

依索匹亞的一群兀鷹

從一堆屍體中

飛起

排排蹲在

疏朗的枯樹上

也在剔牙

以一根根瘦小的

肋骨

 此詩共兩段，第一段以直述的句法處理「牙齒」這個意象，先以全世界的人在中午以「潔白的牙籤」剔「潔白的牙齒」，暗示世界多數人們的生活是富足無憂的，至少都可以滿足其基本的三餐需求，而「潔白的」與「安祥地」兩組形容用詞，則隱喻著多數人對於生命無虞的安全感，也藉此鋪排出「牙齒」這個意象在第一段的象徵意涵。

到了第二段，「伊索匹亞」的提出，不僅表示這是一個充滿難民的國家，假使將其對比於第一 段，更可以發現其中「富／貧」、「安詳穩定／危險緊張」、「資本

／無產」、「生命安全／朝不保夕」等等對照，凡而更突顯了第三世 界人們生命存在之悲哀與無奈。而接下來詩人的語言魔術，將屍體裡飛起的一群兀鷹，透過與「牙齒」這個重要意象的聯繫，寫出「排排 蹲在／疏朗的枯樹上／也在剔牙／以一根根瘦小的／肋骨」這樣的句子，詩人洛夫創造了一組撼動人心的意象句，對照處身在幸福中的人類，殊不知第三世界中的小小生命，卻成為兀鷹剔牙的工具與對象，表面上意象的運用似乎與常理相違（兀鷹怎會剔牙？），甚至可說是

超現實的邏輯思維，然而經過詩人將心象提煉之後，反而上升到更高的人生命題，不僅反諷了處身於幸福的人類是如此冷漠，更賦予了對於第三世界難民的深沉同情，整首詩均圍繞著「牙齒（剔牙）」這個意象展開，卻產生了魔術的效果，使人從文字中感受到生命的脈動與旋律，那種屬於意象傳達的生命體溫，使讀者的情感與反省在末段的結句時倏然出現，此詩可以說是極佳的示範。

　　其實，「意象」一詞中的「象」，指的應是屬於實（物）象而非抽象，然而再「意象句」的構成中，如果能夠從實象的指涉中延伸出抽象詞彙的二度象徵，將使得意象的層次更為豐富。中生代名詩人渡也的〈手套與愛〉便是相當好的例子。

手套與愛　　渡也

桌上靜靜躺著一個黑體英文字

glove

我用它來抵抗生的寒冷

她放在桌上的那雙黑皮手套

遮住了第一個字母

正好讓愛完全流露出來

love

沒有音標

我們只能用沉默讀它

她拿起桌上那雙手套

讓愛隱藏

靜靜戴在我寒冷的手上

讓愛完全在手套裏隱藏

「手套」是貫串此詩的重要意象，然而渡也卻不從漢字的概念入手，卻採取英文單字「glove」作為詩的發端，主要是為了其後「g」被「黑皮手套」遮住而浮現出「love」的創意，表面上這是語言(意象)的遊戲，但這種聯想卻緣起於詩人對人生的感悟，無論是英文或中文的「手套意象」，在刻意設計的「意象雙關」中，手套與愛的聯繫性交互出現，作者最終要說的其實是愛的內在意涵，無論是哪一種語言，一但愛透過「手套」當溫暖寒冷的生命時，「我們只能用沉默讀它」，畢竟「她拿起桌上那雙手套／讓愛隱藏／靜靜戴在我寒冷的手上／讓愛完全在手套裏隱藏」，真正的愛是不必直說，只要在一點點對於彼此生活細節的注意中，「愛」是無限可能的存在。渡也這首詩語言簡單，多以直述句法呈現，然而在其中對於意象的處理可以說是相當精采，透過中英文的交互呈現，讓原本「抽象」的愛，透過「手套」這個意象轉化成一種「實象」，人的生命必有起伏，在寒冷的生命中，那雙凍僵的手既需要手套，更需要隱藏在手套背後那滿載溫馨的「愛」。

　　有時候在一首詩裡，詩人不只處理一個主軸意象，往往以多意象的方式呈現，尤其在對於山水的描寫中，詩人為了描述觀察到的客觀物象或景色，往往便採用「巧構形似」的方式摹擬眼中所見，並進一步將意象句賦予更多的象徵意涵，以傳達詩人的內在情感，新世代詩人丁威仁在〈造型花蓮－海岸妳的山脈〉一詩裡便是如此，詩人在這 首曾被選入年度詩選的詩作中，書寫的對象雖然是花蓮，其對焦的主要意象則是「海岸山脈」，

造型花蓮－海岸妳的山脈　　　丁威仁

我替海岸山脈保了個意外險

受益人指定是妳

從你瞳孔裡存取護城河開發史的記憶

想必妳前世是一道強烈的

東北季風，翻過

海拔一千公尺，誘使

戰士們去保護那被生番掠集的土地

妳的確是一道堅定而溫柔的

季後鋒面。

海岸山脈以不對稱曲流的鐘擺

催眠了妳

我在妳的瞳眸裡覓食，我是善戰的

妳的靈魂即將接受我的侵略

而風化，隆起的山脈

也堆積落石來抵拒

我的襲奪

季後分界的端點只有在河床裡

形成鋒面

聚落墾居

向縱谷內部一路栽植妳內斂的溫柔種子

今生的妳是浪漫的立霧沖積扇

卻湍急著海岸蹉跎的山脈至今

我也替你保了意外險

在妳保育平原

墾殖正在發育的靈魂時，童年

絕不能被河床稀釋

生番襲奪

我是一只被催眠的鐘擺在戰事裡失去城市的記憶許久許久。

首段兩句「我替海岸山脈保了個意外險／受益人指定是妳」就是精采的「意象句」，詩人選用超現實的意象處理方法，以堅定但危險的「海岸山脈」作為對象，透過「保險」，指定受益人為其所愛的女子，敘述者（我；詩人自身？）的「自我身分」在實（海岸山脈）中帶虛（保險與受益）的意象操作中看似「隱藏」，然而「海岸山脈」卻在「保險」的提煉中被「擬人化」，其實指涉的就是敘述者自身，意即敘述者將自身視為海岸山脈，是一個在愛情中既危險卻又堅定的男人，而「保險」本身就轉化成對「妳」的承諾與深情，短短兩句的意象處理蘊含了如此豐富與多層次的象徵。然而此詩並不僅處理「海岸山脈」這個意象，詩人把詩中的「女子（妳）」譬喻成「鋒面（東北季風）」，相對而言，此時的敘述者自身轉變成抵抗寒冷、保護土地的「戰士」，敘述者似乎擔憂女子的冷漠，亦害怕有更多的「他者」追求自己所深愛的女子，所以詩人藉由「鋒面」意象，進一步描述詩裡男女的關係若即若離，而詩裡的敘述者在「意象」的變動中，更可以看出其堅定但卻又徬徨的內心情感。而此詩的題目〈海岸妳的山脈〉又是詩人的另一個處理意象的巧思，原先作為名詞的「海岸山脈」，加入了「妳的」兩字後，「海岸」變成了動詞，「妳的山脈」似乎象徵著戀慕對象呼吸時的胸前起伏，堅定的海岸想守護著妳的呼吸與生活，似乎便是詩人定調此詩的方式。但這首詩在繁複的意象處理中指的不僅是花蓮，不僅是海岸山脈，不僅是鋒面與戰士，更深刻地在末段的長句「我是一只被催眠的鐘擺在戰事裡失去城市的記憶許久許久。」暗示了「城／鄉」的對比，以及「城／鄉文化」間的襲奪與拉鋸，這也是詩人書寫的真正目的。

 　　洛夫的〈剔牙〉、渡也的〈手套與愛〉與丁威仁的〈造型花蓮－海岸妳的山脈〉分別代表著台灣三個不同世代詩人對於意象的處理方式，也可以看出經營意象是寫詩與讀詩的重要部份，無論是洛夫的「超現實魔術」，渡也的「實象與抽象」，還是丁威仁的「多意象整合」，都表現出「意象」處理的各種面向與方法。實際上，具備巧思但表現自然的意象句最難書寫，畢竟要以新的角度觀察世界，並將潛意識的各種片段經由意識整合，以「意象」傳達出來是一件需要訓練的事，然而身為讀者的我們，或許不妨嘗試讓自身的情感與思維在形成內在圖象之時，從現實的思維和邏輯中逸出常軌，或許在說話或書寫時會有新的可能與創意，也更能提升自身閱讀現代詩作的能力。

問題與討論：根據上文請分組討論並說明

請分五人一組(提醒員/發表員/資料員/資料員/記錄員)

（1）何謂意象？意象形成的過程為何？

（2）意象的表現可有幾種方法？試舉例說明之。

（3）為何現代詩作裡無法缺乏意象？請試說明你的看法。

（4）一首詩歌可出現多種意象，請以青花瓷這首歌曲舉例說明意象的使用及產生效果。

青花瓷 作詞：方文山 作曲：周杰倫 編曲：鍾興民

素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡 瓶身描繪的牡丹一如妳初妝

冉冉檀香透過窗心事我了然 宣紙上走筆至此擱一半

釉色渲染仕女圖韻味被私藏 而妳嫣然的一笑如含苞待放

妳的美一縷飄散 去到我去不了的地方

*天青色等煙雨 而我在等妳炊煙裊裊昇起 隔江千萬里

在瓶底書漢隸仿前朝的飄逸 就當我為遇見妳伏筆

*天青色等煙雨 而我在等妳月色被打撈起 暈開了結局

如傳世的青花瓷自顧自美麗 妳眼帶笑意

色白花青的錦鯉躍然於碗底 臨摹宋體落款時卻惦記著妳

妳隱藏在窯燒裡千年的秘密 極細膩猶如繡花針落地

簾外芭蕉惹驟雨門環惹銅綠 而我路過那江南小鎮惹了妳

在潑墨山水畫裡 妳從墨色深處被隱去