

## 關於方文山的素顏韻腳詩

到底什麼是詩呢？怎樣的文體叫做詩？如果這裡的詩指的是中國傳統上的舊體詩，也就是所謂的古典詩詞，那其實很好下定義，因為它有個非常明確的基本規範，凡是依其一定的聲律、平仄、韻腳，以及對仗所書寫出的文章，藉以抒發情感或表達志向的，我們都可稱之為詩。這裡所註解的詩，隨著時間的演變，在不同的朝代也衍生出不同面貌來；諸如早期的詩經、楚辭、繼起的漢賦、唐詩、宋詞，以及近代的元曲等，雖然這些詩詞歌賦的聲律、平仄、韻腳以及字句段落多寡的規範有很大程度的不同，但都還是在舊體詩的範疇內，遵循著古典詩詞基本的創作要求。

那如果這裡所要討論的詩，是指現代詩，也就是所謂的新詩，那又該如何給它一個歸屬跟定義呢？新詩，照字面上的字義，簡單的說，就是相對於舊體詩的一種新形態的詩，「新詩」它是這時代所發展出來對詩這種文體的一種全新的解讀與創作方式。而這中文現代詩的濫觴，源自於民初由胡適等人所熱烈推動的五四運動；現代詩是在當時廢除八股文倡導白話文的時空背景下，自然而然所孕育出來的新文體。其主張廢除平仄、拋棄韻腳、打破對仗等這些舊體詩的規範與束縛，以自由的行距段落，不限長短的字句來書寫現代詩。這是一場攸關中國古詩詞天翻地覆的革命，從此傳統的古典詩詞日趨沒落，時至今日，在現代文學裡的實用價值與地位再也沒有恢復過。當然，因為時空背景的轉移，古典詩詞那種寄情山水，引經據典，將詠物描景當做創作必要襯底素材的寫作方式，以及當時身處農業時代的閒逸心境，相較於現代人居住在鋼筋水泥所構築的空間，與工商時代緊湊的生活步調，實有著一大段的距離，早已不合時宜。譬如情愛間的糾葛、人際關係的疏離感、情慾道德上的矛盾衝突等，這類屬於內心世界的題材，根本就完全無法以古詩詞的方式呈現，這也更突顯出現代詩其形式的合理與時代性。

當初推行口語形式的白話文，揚棄書面結構的文言文，強調「我手寫我口」，其主要目的就是為了讓知識普及，讓文學不再只是菁英份子的專利，詩詞只是少數人的貴族遊戲。時至今日，現代詩寫作與閱讀的普及化，已是前朝歷代所無法想像的事情。如今學齡孩童開始學寫童詩，十幾歲的國中生也會為賦新詞強說愁的填寫幾首情詩，姑且不論其作品是否淪無病呻吟之嘆，但詩向下扎根的事實卻已無庸置疑。現今在部落格格式的網誌撰寫平台興起後，詩藉由網路形式更加無遠弗界的傳播，已深入各個階層，影響力更加全面，詩至此已經完全庶民化了，不再是區隔身份與階級的一種表徵。

那麼回到一開始的議題，什麼是詩，不論你是指古典詩詞或現代詩歌，前文中都已經有了清楚而明確的定義跟解釋。但文字是解釋詩的唯一媒介跟專利嗎？當然不是！我們常聽到如下的幾句話「風景如畫、景色如詩」，「詩中有畫、畫中有詩」，詩在這裡已從專有名詞轉換成形容詞與動詞，詩的開闊性本質，使它不僅能轉化為形容詞跟動詞，或者是現在進行式，甚至它也可以是一種個人的生活態度，閱讀品味、以及鑑賞的

眼光；有人離群索居、孤芳自賞，我們可說他生活的像個桀驁不馴的詩人，他的工作可能是插畫家、攝影師、音樂人、文字工作者等，卻不一定要是狹隘定義中的所謂詩人，一定要出過詩集或寫過幾首新詩；除此之外，居家裝潢佈置的風格如極簡主義、普普風等，我們也可視它為一種空間美學詩；米羅的抽象畫，是一幅幅的後現代詩；五月天的專輯，則根本就是反應這個世代的搖滾詩；屏風表演班的舞台劇，是戲劇立體詩；在仁愛路的林蔭大道旁悠閒的喝咖啡，是現在進行式的生活詩；波西米亞風的穿著打扮，是個人氣質品味詩。總括來說，詩是對具象人事物的一種抽象解譯，是一種特殊氛圍的審美觀，一種隨時處於遊離的精神狀態，它遊走於一切事物之間，並且賦予它們不同的生命解讀，但其本身卻無法被任何事物單一化的定義，詩的魅力與可貴之處即在於此！

現代詩的定義跟解釋，如上文所述是如此的廣泛與多樣，那如果我們回歸到一般人所認知中那個狹隘的現代詩範疇，其詩文主要的結構與形式又為何呢？一言以蔽之：「詩，就是以最少的文字，去形容最多的意思。」以最洗練、精簡的字句去表達最繁瑣、龐雜的意象。也因此，詩的文字結晶度很高。詩本身的文體結構著重於隱諱、比喻，以及假借等間接用法；詩不像其他小說、散文等文學類的作品，其文章篇幅與段落間需具備承接及說明上下文的功能。詩文的內容反而不能太平鋪直述，甚至還應該在文章段落間維持著某種距離的朦朧美感。詩是一種跳躍式，非線性邏輯的文字，所以，詩最忌諱在內容上毫無任何咀嚼的空間，失去在字裡行間馳騁想像的樂趣。換言之，寫詩在某種程度上倒像是在悟禪，詩句悠遊於花非花、霧非霧的曖昧地帶最是耐人尋味。我們可以說詩從來就不是汲汲營營的商賈，毋寧說它是遊牧民族，隨性的逐靈感而居，而這正是詩之所以為詩的魅力所在！

前文所謂的現代詩，也就是新詩，其結構跟形式有一定意義的解釋與認知標準，那詩的詩風流派呢？這新詩的詩風流派，其實並不好單一化的歸類，因為大部份的詩人是任何題材與方向都會想去嘗試，沒有人會想要劃地自限只嘗試某種特定的題材；但寫作的個人風格則反而有較為明顯的特徵可供歸類與探索，因作者創作時慣用的技巧與語法是直接呈現於文章的字裡行間，其風格特色的呈現顯而易見。本書所欲倡導推廣的一種關於詩的寫作風格，實為我個人的創作習慣，或可稱之為模式，即為「素顏韻腳詩」！何謂素顏韻腳詩呢？我想在下文中將「素顏」與「韻腳」這二個詞彙分開來解釋說明。在此，先論「素顏」之出處，素顏一詞為日製的漢字詞彙，其原意為乾淨沒化粧的臉，也可說是清秀的臉龐，我想或可引伸為沒有添加任何雜質，接近天然的素材。因此，素顏一詞在這裡的解讀是，在詩句中除漢字(中文)以外沒有添加任何其他的元素；如英語、日文、阿拉伯數字、電腦圖像以及標點符號等。此種創作習慣純為個人之性格使然，因為我在創作詩作時，常刻意的維持文字的純潔度，不喜歡在詩句中摻雜其他非中文的東西，危恐破壞了文字視覺上的協調美感。當然，這種創作的模式純屬個人文字潔癖使然，無關風格優劣。還有因為少了標點符號的使用，長期以來我也因而養成了在詩文篇幅的段落行列，與字句上下間隔中，使用斷句、空格字的創作習慣，如同傳統潑墨山水畫的留白，因為我極端排斥將詩句文章不經裁剪，即硬生生的將整篇塞滿頁面，讓人在閱讀

時喘不過氣來。「素顏韻腳詩」中的「素顏」，指的就是素著一張純中文的臉，沒有使用其他的文字、圖像，以及符號等化妝品來塗抹文章。

接著所要說明的是「韻腳」一詞，韻腳是相當專業的專有名詞，它幾乎僅使用在特定的文章類型中，如古典詩詞與現代流行歌詞裡。韻腳，或可稱之為「押韻」，是指在這些詩文詞句段落的最後一個字的發音上，使用同一系列的韻母音，如遠、怨、鮮、線、天等，讓詩詞文章的前後行或段落甚至通篇均為相同的韻母音。我在詩句中頻繁使用韻腳的習慣，無庸置疑的是來自自己職業背景下的本能反應。身為流行音樂的專業作詞者，長期浸淫於歌詞創作的領域，故我新詩的寫作風格難免受到歌詞架構的影響，常不自覺的在創作新詩時，是用歌詞寫作需顧及的流暢與律動感去鋪陳詩文閱讀時的節奏性。將歌詞基本的組成元素—韻腳，轉化為韻腳詩的主要成份。因此我所創作的詩，其段落分明節奏協調的韻腳，在視覺上會有一氣呵成的暢快感。因我個人不喜歡用字冷癖艱澀的詩句，讓人在閱讀上每每歇下腳步，停頓消化，總感到滯礙難行。

在此再次論述一次關於「素顏韻腳詩」的基本寫作格式(我個人想像中的最佳模式)。主要有三種規範：壹、「直式寫作」：但這條僅具鼓勵性質，並不硬性規定。例如因應內地的印刷與閱讀習慣，個人簡體版的詩集均為橫向排列。我之所以鼓勵「直式寫作」，乃因中文為世上少數以直式紀錄的文字。雖因近代受西方影響，書籍印刷已改為橫直皆可，但個人卻以為「直式寫作」才能襯托出中文書寫的美感，故偏愛這種具民族特色的寫作形式。貳、「素顏格式」：素顏為日本所創造的漢字詞彙，意為素著一張沒化妝或僅著淡妝的容顏，在此引申為詩作格式為純文字（漢字）形式，素著一張純漢文的臉，強調內容不摻雜其他文字（如日文、英文等）或符號（標點符號、阿拉伯數字等）。還有詩的分行與斷句，均不以標點符號註明，而改以空格代替。參、「韻腳段落」：強調保留古詩詞中的韻腳結構，但不講究平仄與對仗，亦不需句句押韻。如歌詞般使用韻腳創作的詩，因韻腳聲律之故，閱讀時自然會產生一股節奏感。文字行進間有音樂律動的輔助，亦可幫助背誦與記憶詩作。

其實早期中文詩作的流派相當多，如民初胡適提倡的自由派：他主張詩文的格式要解放，不受平仄格律的束縛。同期還有浪漫派：強調詩文感情奔放熱烈、粗獷雄渾、想像力求豐富，代表的作家是郭沫若。另外徐志摩和聞一多所代表的是格律派：重視詩歌的音樂性與格律，要求用字優美。還有較少為人所知的象徵派：詩作具有朦朧、迷幻、頹廢的色彩，慣用奇特的聯想與暗示，代表作家是李金髮。晚期則有來台的紀弦所推動的現代派，其重要的信條為新詩乃是橫的移植，而非縱的繼承（意思是中文的現代詩應該是橫向移植國外的現代詩，而不是繼承舊有的唐詩宋詞）以及追求詩的純粹性，排除其他非詩的雜質，要求每一句詩文都必須是純詩的結構，而非散文式的語法。最後尚有以笠詩社為主的鄉土派出現，其主要精神為強調本土關懷路線。除此之外，尚有所謂的童詩，其對象為學齡孩童，以及近年來在網路裡蓬勃發展的網路詩等等。這些新詩流派大體而言是以寫作風格、內容取材與文字技巧為區隔；或者以發表的對象與發表的平台

為依據來分類。如以傳統概念中的新詩流派來定義的話，「素顏韻腳詩」並不是一種流派，正確來說「素顏韻腳詩」只是一種寫作新詩的格式，但內容題材與發表之平台及對象並無限制，近似源於歐洲中世紀的「十四行詩」，有一定規範的創作模式。而如果此種創作的格式可以被視同一種流派的話，那麼「素顏韻腳詩」無疑是一種辨識度極高、旗幟鮮明的新興新詩流派。

其實中國早期的詩詞歌賦，皆具備可吟唱的條件，其文字聲韻律動的美感，來自於平仄韻腳的規範。所以，我個人以為在新詩的創作中保留韻腳的元素有其必要性，除了讓詩文在閱讀上具有聲韻之美外，亦可幫助記憶背誦，與相當程度的約束與規範新詩格式，這也是我極力提倡韻腳入詩的主要原因之一。當然，這「素顏韻腳詩」的出現也只是在詩國原本就已枝繁葉茂的眾多奇花異草中增添一款新品種而已，為中文詩園提供一種新的造景選材，它的功能也僅止於此。接下來就交由時間去篩選跟檢驗，此韻腳詩的寫作風格如有繼續存在的價值，那麼藉由本書的播種，日後順其自然的發展，或許有朝一日能蔚然成林吧！

最後，既然詩的定義是如此的廣泛與開闊；諸如搖滾樂可以入詩、畫風可以有詩、行事風格可以為詩、戲劇演出可以成詩、城市建築理所當然也可以如詩，那麼書籍整體的美編設計，又何必遵循一般坊間固有的開數、紙質，封面設計呢？當然也可師性而為，美的像是一首詩！所以，我以為的“詩集”應該是從封面設計、編輯排版，甚至紙質觸感，以及內頁的字句段落、詩名標題等，都是以詩的標準去製作與要求的，讓讀詩本身就是參與了一場《閱讀進行式的空間詩》！

方文山 2014.08.09

— 韻腳短詩十首 —

《官方郵戳》

陰乾的表情 一再僵硬的在 道歉  
卸妝後的水泥將過去 擠壓成明信片

於是 郵票的 鋸齒邊  
不斷在切割我曾信賴你的 那些畫面

我 是真的真的寄不出一張  
完整的 立體的 五官清楚的 笑臉

《橫著走的青春》

用鉛筆仔細描繪出 紙上的我們  
框框裡 好多等待填空的人生

卻又怕說好的未來 失了真  
於是 蓋上書本

但總還是 溢出了幾行  
橫著走的 青春

《宿命》

煙味 如鐵線般死命的纏繞黃昏  
對你的熟悉被慢慢 慢慢磨成  
一把 鋒利的刀刃

我用來剖開 橫切面的青春  
開始尋找 與你相遇的年份  
在 最最最外圈的年輪  
我卻看到緊緊相依的 你們

原來 在這一生 我只能是你  
其中一圈的 認真

《潑墨山水》

篆刻的城 落款在 梅雨時節  
青石城外 一路泥濘的山水  
一筆凌空揮毫的淚

妳是我潑墨畫中 留白的離別  
捲軸上 始終畫不出的  
那個 誰

《多年後》 4

蝴蝶的標本 一如被仔細保存的風聲  
我說 再怎麼璀璨絢爛的 緣份  
也只是 那些已經呼嘯而過 的我們

✓ 《詩的語言》 19

午後的風聲 怎麼能被形容成一輪皎潔  
花的顏色 又怎麼會帶著 淡淡的離別  
所謂 憂鬱的空氣 落筆後要怎麼寫

最後 一直到你的微笑 在我的面前 滿山遍野  
親愛的 我這才開始對詩的語言 有些 瞭解

✓ 《期限》 5

那麼就請容許我 在地上劃個圈圈  
給晚熟的笑臉 一個他們極其滿意的期限  
橘子香水是屬於夏天 你也屬於我的範圍裡面

《默片》 16

試片前 被不斷抽換掉 過多的任性  
原來年輕 可以剪接的 這麼乾淨

在十六比九的世界裡 無聲的上映  
心中那一句 沒有任何台詞 的決定

親愛的 那些一閃而過的 不是愛情  
是我一格格 無法被單獨欣賞的 傷心

《不該清醒的日子》 2

繼續續杯 以便 繼續保持  
這一整座宿醉時 才緩緩升起的城市  
而我卻總來不及旅行妳 較為完整的樣子

《喵》 2

放不下 沉淪而迷戀的輪廓  
於是 貓森林一再著火

一本 關於如何餵食寵物的小說  
急於閱讀的人 不只是我

喵 一聲之後 一堆搶著送上的罐頭

## 七里香

詞/ 方文山 曲/ 周杰倫

窗外的麻雀 在電線桿上多嘴  
妳說這一句 很有夏天的感覺  
手中的鉛筆 在紙上來來回回  
我用幾行字形容妳是我的誰

秋刀魚 的滋味 貓跟妳都想瞭解  
初戀的香味就這樣被我們尋回  
那溫暖 的陽光 像剛摘的 鮮豔草莓  
你說妳捨不得吃掉這一種感覺

雨下整夜 我的愛溢出就像雨水  
院子落葉 跟我的思念厚厚一疊  
幾句是非 也無法將我的熱情冷卻  
妳出現在我詩的每一頁

雨下整夜 我的愛溢出就像雨水  
窗台蝴蝶 像詩裡紛飛的美麗章節  
我接著寫 把永遠愛妳寫進詩的結尾  
妳是我唯一想要的瞭解

雨下整夜 我的愛溢出就像雨水  
院子落葉 跟我的思念厚厚一疊  
幾句是非 也無法將我的熱情冷卻  
妳出現在我詩的每一頁

那飽滿 的稻穗 幸福了這個季節  
而妳的臉頰像田裡熟透的番茄  
妳突然 對我說 七里香的名字很美  
我此刻卻只想親吻妳倔強的嘴

雨下整夜 我的愛溢出就像雨水  
院子落葉 跟我的思念厚厚一疊  
幾句是非 也無法將我的熱情冷卻  
妳出現在我詩的每一頁

整夜 我的愛溢出就像雨水  
窗台蝴蝶 像詩裡紛飛的美麗章節  
ho~我接著寫 把永遠愛妳寫進詩的結尾  
妳是我唯一想要的瞭解

止戰之殤 詞/ 方文山 曲/ 周杰倫

光 輕如紙張 光 散落地方 光 在掌聲漸息中它慌忙  
她在傳唱不堪的傷 腳本在台上演出最後一場  
而全村的人們在座位上 靜靜的看時間如何遺棄這劇場  
戰火弄髒 她的淚光 誰在風中 吵著吃糖  
這故事一開始的鏡頭灰塵就已遮蔽了陽光 ㄅㄨㄛ、

\* 恐懼刻在孩子們臉上 麥田已倒向戰車經過的方向  
蒲公英的形狀在飄散 它絕望的飛翔  
她只唱只想 這首止戰之殤  
惡夜燃燭光 天破息戰亂 殤歌傳千里 家鄉平饑荒  
天真在這條路上 跌跌撞撞 她被芒草割傷

☆ 孩子們眼中的希望 是什麼形狀  
是否醒來有麵包當早餐 再喝碗熱湯  
農夫被燒燬土地跟村莊 終於拿起槍  
她卻慢慢習慣放棄了抵抗  
孩子們眼中的希望 是什麼形狀  
是否院子有鞦韆可以盪 口袋裡有糖  
刺刀的光被仇恨所擦亮 在遠方野蠻  
而她卻微笑著不知道慌張

孩子們眼中的希望 是什麼形狀  
是否醒來有麵包當早餐 再喝碗熱湯  
(天真在這條路上 跌跌撞撞 她被芒草割傷)  
農夫被燒燬土地跟村莊 終於拿起槍  
她卻慢慢習慣放棄了抵抗  
(天真在這條路上 跌跌撞撞 她被芒草割傷)



## 〈形而上〉

接下來 開心以很粗糙的方式  
像一首還沒裱褙的 新詩  
也因此 被重覆檢驗的心事  
已經無法 自室內移植……

這第二大段必須是關於這整座城市  
某種 能輕易判讀的姿勢  
讓故事在行進間 顯得很精緻

是需要累積 才能對飛行做出解釋  
但 有些開心無法找到相對應的知識  
如同說故事 要以文字以外的形式  
如此 真相才不會被排斥

不規則交叉 的紙纖維  
如同 不完美才能是世界  
在這裡有些用語 可以很零碎  
可以不明的曖昧 多些想像的細節

而我最終卻在紙上 具象而直接  
以行楷書寫 上善若水

## 我又怎麼會

他們說 我寫詩的背後怎麼 那麼多憂傷  
我頹然的把筆斜放在 稿紙上  
將手中那未完的詩篇 中斷

望著窗外皎潔如水的 月光  
以及 夏夜裡滿園的茉莉馨香  
開始認真 認真的想答案

是啊 人世間哪那麼多 風霜  
若不是 若不是 妳轉身離去的模樣  
讓這個沒有楓葉的季節看起來 都那麼滄桑

我又怎麼會 怎麼會 想趕在短絀的青春消逝前  
將關於愛情種種的 離合悲歡  
一次 寫完

## 《青春如酒》

這場 易碎的雨季  
用節奏輕快的鼓點  
在敲打 過去

屋內 正被大量繁殖的思緒  
終究發酵成 秘密

此刻  
擦拭掉玻璃上的 霧氣  
我 整箱整箱傾倒出  
與妳 相關而顏色澄黃的潮汐

那些 青春如酒的回憶  
芬芳滿地

## 捨去

誓言晶瑩成 舍利  
需要累世 多少回憶  
我真的害怕來不及累積  
愛你之外的 捨去

草原上的風 繼續  
青春 不斷再長成秋季  
當生命落盡 冰封大地  
純白而又鋒利的 豈只是過去

於是 我將淚 密封在琥珀裏  
透明著 永不老去的 愛你