

遊戲把詩搞大了

GAMES
BLOW UP
POETRY

小熊老師·林德俊

遊戲 把詩搞大了

目錄

使用指南

004

文學團康 1

現代詩傳教士的條件

008

文學團康 2

第一堂課的形容遊戲

016

文學團康 3

在詩裡找個對象告白

024

奇思異想 3 詩的長短

伸縮自如的詩異功能

156

GAMES
BLOW UP
POETRY

文學團康 4

跑到詩裡捉迷藏

034

奇思異想 4 詩的動靜

靜中動，動中之靜

162

奇思異想 5 詩的印象

最大限的詩體：現代俳句

168

奇思異想 6 詩的聯誼

放感覺自由的練習

174

奇思異想 7 詩的狂歡

火力十足的狂放 / fun 塗鴉

178

奇思異想 8 詩的玩樂

跨界玩詩，亂有意思

192

文學團康 11

字典幫你寫歌詞

118

文學團康 10

廣告也能這麼詩

104

文學團康 9

一來一往，請詩入廳

094

文學團康 5

挑戰一行詩畫句

046

文學團康 6

五感錯亂寫好詩

090

文學團康 7

模仿是練習，也是創造

068

文學團康 8

把詩延長的方法

082

遊戲把詩搞大了

GAMES BLOW UP POETRY

使用指南

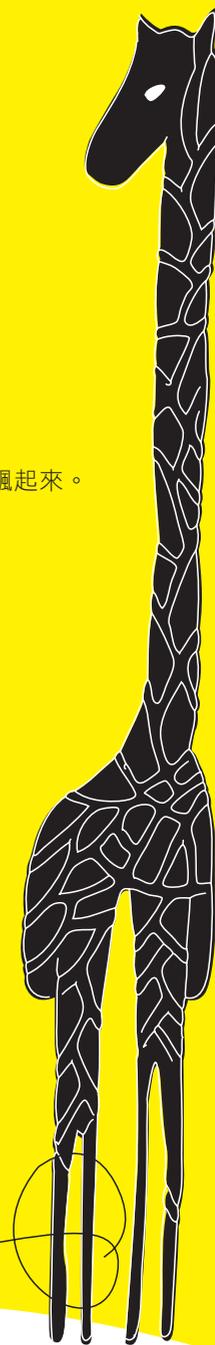
1. 本書對詩並無任何不敬的意思，這本書的書名不過是對一個無感社會的重口味刺激，如果它令你「驚嚇」或「驚豔」，那都是本書作者期待的結果。書名中的動詞「搞」在翻譯時令一票英文專家傷透了腦筋，最後bomb和blow up進行PK時，前者（爆破）因太像恐怖分子的作為遭到捨棄，由後者（吹大）出線，即便不小心吹得太大以致「吹爆」了，本書保證：被吹爆的詩歌氣球裡事先藏好了繽紛無害的彩色紙片。
2. 本書相信，了解任何事物不存在任何「正確」的方式，相對的，也不存在任何「不正確」的方式。認識詩的途徑，不論是「正方」或「偏方」，只要有助於人們更接近詩，或看到詩更多元豐富的面貌，就是「良方」。
3. 本書放棄對詩作出太明確的定義，幾乎沒有一位詩人不曾對詩下過定義，個個說得漂亮且往往不知所云，

依然引起共鳴者的讚嘆。那些定義彼此之間的共識並不算高。詩好像什麼都沒說，卻又好像什麼都說盡了，詩唯一說得清楚的是，這世上沒有什麼是說得清楚的。

4. 本書所提及的方法與言說並非前無古人的全新發明，有許多是新瓶裝舊酒，受到無數中西詩人與文藝教育家的大量啟發。而本書的版本全都經過演化，演化的方法是課堂上的實際操作以及眾多詩例的重新分類整理，有點像是電腦升級，增加功能，置換一些介面，包裝得新穎些，大抵換湯不換藥。老歌可以新唱，也歡迎各位使用者繼續加油添醋，予以變形，演化出更新鮮的版本。
5. 教學也是一種創作，熱情是必要的，即興是容許的，解詩難免是一種有趣的瞎掰和東拉西扯的胡謔。我們很難保證每一次施行遊戲的過程都是令人振奮的經驗……玩累了，就休息，你會發現，詩就在那兒晶亮著眼睛望著你，遊戲的煙火過後，天空一定更加澄明。

文學動一動，靈感伸展操。
用詩句吹一口氣，讓生活世界飄起來。

文學團康 I

現代詩傳教士的條件

一位詩歌教學者之所以展現魅力，
絕不在於他具備傳授修辭知識、
分析詩作技巧的功夫，
甚至，旁徵博引導讀名家名作也非最首要的事……

遊戲把詩搞大了

文學團康

008

我將在這篇文章裡談談一個跟我熟透了的朋友——小熊老師，我從一出生就認識他了。

近幾年，小熊老師所擔綱的新詩講學、座談、研討、評審、展演、活動策畫……每年都在百場以上，對他這樣一個另有餬口正業的上班族，這些屬於工作之外的「詩事」當然都是在生活的夾縫中完成的。

小熊老師無疑是個新詩狂熱者，他把絕大多數餘暇不計一切（包括冷落老婆）投入一個冷門領域，大概是他除了詩之外再無第二專長；還有一個理由可以解釋這種情況，他可能在某個偶然或命定的時刻獲得了天啟，接著便像一個雲遊四方的傳教士，熱血播撒詩的種子，並認真相信著種子發芽後將開出人生巨大的奧義。

我們處在一個理智發達的年代，由制度規章治理著社會，常軌被奉為主流，癡狂則被壓抑，「感情用事」不被鼓勵，激情只在特定的慶典（包括百貨週年慶）被導流、釋放。然而並非所有偏離常軌的事物都與危險掛鉤，例如「創意」。

特立獨行、與眾不同的點子得以稱之為創意，好的創意

009

是一種值得實踐的念頭，伴隨著發現新大陸的喜悅。粉圓加奶茶成為好喝的珍珠奶茶，創造兩者相乘的效果（A×B），而婚宴上惡作劇的紅酒加醬油，雖然也與眾不同，卻難帶來享受之味，不止味道扣分，甚至是兩者相除的效果了。由此可見光特立獨行還不夠，成功的創意，是「可行」的點子，結果必須是「好滋味」，至少是被一定數量的人認同的好滋味。

能夠表現創意的行為便是「創作」，其成果便是「作品」。

寫詩是所有創作裡特別平民化、沒有階級差異的一種。至少就創作工具而言如此，你只需擁有一枝筆，你甚至不需要紙張，紙片隨處可得（餐巾紙、傳單或報紙一角空白處），即便連筆都沒帶，要向人借來一枝並不難（相較於借來一枝畫筆、一把吉他而言）。寫詩如果比寫小說更平民化，理由在於時間成本效益上的差別，從靈感造訪到完成一首詩的雛形，有時只是一趟公車的距離。

當然，光有紙筆是不夠的，你必須要願意、懂得、沉迷於「觀察細節」。美國詩人威廉·卡洛斯·威廉斯（William Carlos Williams）曾說過：「點子就在萬事萬物中。」發現事

物不同的姿態，並且盡可能的去延展它，即「想像」，那是完成創作的前提或準備。想像力練習的過程，往往比結果更令人享受，那是一場又一場遊戲，一堆念頭東奔西跑，有些抓得住、有些稍縱即逝。得到滿意的結果、成為遊戲的勝方或許重要，卻不一定要拚命追求，遊戲本身便可以目標，當一場又一場遊戲過去，我們會驚奇於自己在遊戲中累積的能量，那能量有助於生活的鬆綁。

望著時鐘，望得夠久、望得出神，便會看到一張臉，上頭有嘴巴，臉是鐘面，嘴巴是時針分針：「時針與分針／忽大忽小的嘴巴／吐納／滴答滴答的泡沫……」（節錄自〈指喃針〉）

逛歷史博物館，當不同樓層展出不同朝代的器物，觀者或許會產生這樣的心境：「電梯直線上升，一下子越過好幾個朝代……」（節錄自〈歷史博物館〉）

時鐘有什麼好寫的？電梯有什麼好寫的？任何司空見慣之物，都可化為詩人筆下的非凡意象。只要把常軌的視線稍稍偏移，就能擁有不一樣的風景。

《狂野寫作》的作者、美國寫作教學名師娜塔莉·高柏

遊戲把詩搞大了

文學團康

(Natalie Goldberg) 寫道：「詩是尊笨佛，對驢子和鑽石一視同仁。」這是對詩人的讚語，因為擁有點石成金的能力，所以事物的凡俗定位或外在形貌對詩人而言並不重要，重要的是詩人如何去感受它們，詩人看、聽、聞、嘗、觸到了什麼。法國詩人韓波 (Rimbaud) 所發明的「文字煉金術」一詞，準確說明了詩「點石成金」的魔法特質，按韓波自己的話，這文字煉金術能「記下難以表述的事」、「使量眩固定」。

德國現代主義建築大師密斯·凡德羅 (Mies Van Der Rohe) 有此名言：「上帝隱身於細節之中。」一位詩歌教學者之所以展現魅力，絕不在於他具備傳授修辭知識、分析詩作技巧的功夫，甚至，旁徵博引導讀名家名作也非首要的事。首要之事，乃是開發學員觀察細節的能力，並逐漸養成習慣，這確實需要練習，老師必須帶領一些活動，幫助學生進入狀況，活動設計本身盡可能展現創意，即便看起來有點古怪也無妨：

遊戲規則

- 1 一起蒐集季節變換的象徵，最好蒐集到實物，也許是一片剛剛落下的樹葉或花瓣，了解它的觸感、聞聞它的味道，以獲得具體的感受。進一步可發想收藏它的方式，放在口袋裡或夾進書本裡……
- 2 把多本書的書名（或多首詩、多幅畫的標題）拿來排列，編成一個能夠展現新鮮意義的組合；然後打散，再重新排列……
- 3 把一段散文去除標點符號，再切成分行體、長短句，大聲朗誦出來，比較文本改造前後語言音樂效果的差別……
- 4 找來一張照片或圖片，讓自己走進去（別懷疑），與畫面中的人與物交談、互動，寫下奇遇的過程。也可以反過來，邀請畫面中的人與物走出來……
- 5 假想自己握有一根魔術棒，開始進行「慾望造句」，例如：「把101大樓變不見，從前的山便跑回來了。」「我的公事包變成一座通往海洋的游泳池，所有跳進去的人都化成了魚。」這是認識自己，也是打開夢想的造句……

遊戲把詩搞大了

文學團康

這般把熟悉化為陌生，從中獲取新意義的練習，練習久了，就會內化為一種尋常的能力，姑且稱之為「詩的內功」。練習中，老師更像一位主持人、隊長、陪練員，老師除了給予成果的創意度評價之外，最好還能示範、跟著做這些練習，一起分享，與學員站在探索世界的同一陣線。

對小熊老師而言，他與學員／友伴們一起玩詩的樂趣，很大一部分來自這些所謂新手的回饋，因為那些即興的成果太令人驚豔，在想像力的國度，入門者與成熟者有時只在一線之間。

這過程，與其說是教學，不如說是共同創作的遊戲。「一起做」絲毫不減損創作的個人性，畢竟每個人完成的都是自己的句子。遊戲之後，有人會回到自己的房間把初露雛形的詩句發展成一首完整的詩，也有人不這麼做，他們選擇把能量轉化到其他類型的創作或品味活動裡：音樂、繪畫或任何可發揮創意的場域。

想像從來不是什麼虛無縹緲之物，把它寫下來，你便擁有了它。

懂得帶動想像，便是現代詩傳教士的條件。

如果你幸運的沒有遇過像小熊老師這樣的現代詩傳教士，那麼，恭喜你，你就是自己的老師了。

遊戲把詩搞大了

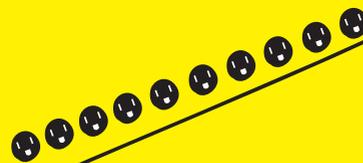
文學團康

014

詩的延長線

本文中，威廉·卡洛斯·威廉斯的話引自《你可以這樣找創意》（Keri Smith著，馬可孛羅）；密斯·凡德羅的話引自《狂野寫作》（Natalie Goldberg著，心靈工坊）；韓波的話引自《韓波詩文集》（莫渝譯，桂冠）。〈指喃針〉收錄於《樂善好詩》（遠景），〈歷史博物館〉收錄於《成人童詩》（九歌）。

「點子就在萬事萬物中。」而書本恰巧是記錄這些點子的一個好點子。

015