

青春啟蒙的觸媒

——現代詩的課程不是創作好詩的訓練中心

／顧蕙倩（銘傳大學教授、師大附中資深教師）

閱讀寫作的時光裡，我不斷質問自己，作為一位喜歡寫詩，又站在講台上教授現代詩的老師，該如何引導學生進入現代詩的殿堂？我必須承認自己真是一個很貪心很自我的老師，不但希望學生們能準時上課交作業，還甚至狂熱的相信年輕的學子若不能愛上詩，那他的青春真是鐵定白過了。

一如白靈在《一首詩的玩法》的扉頁這樣寫著：「這是人人都能寫詩的年代。詩，是胸中一口井，汲取才知不盡，用之方知不竭。」寫詩其實並不如一般人想像的那麼難，但是要能做到如白靈所說的人人都能寫詩，真的有這麼容易嗎？更何況詩是文字的藝術，平日閱讀的人已經屬於小眾社會，寫詩的人更是稀少如鳳毛麟角，如何能讓一般人如此有信心又有興趣的提筆寫詩呢？

現代詩是一種青春的啟蒙觸媒，青春不能只是坐在書桌前閉頭誦名言佳句，或是僅僅在捷運無聊時做著閱讀眾人的眼球運動，現代詩的課程不是創作好詩的訓練中心，它的目的也不僅是教導學生創作一首首韻和諧、詩意盎然的作品，它至少必須引導學生懂得掌握住詩的發生一瞬，以及堅信詩，需要在生命中發生的必然性。

於是我選擇了以下十份選單，以為連結青春與現代詩的啟蒙觸媒，讓學生與詩一起走進生活的場域同哭同笑，跟書中的指示一起做著寫詩愛詩的運動，一個口令一個動作，並相信寫一首好詩，是需要意象的經營，而面對詩，大家最感興趣的問題就是詩本身，而非分數或老師的點名。

詩入門推薦書／片單(1991-2010)

導演：麥克瑞福《郵差》	France/Italy/Belgium	1995
導演、編劇：陳懷恩《練習曲》	Taiwan	2006
行政院文化建設委員會／策劃 聯合文學／編輯製作《閱讀文學地景·新詩卷》	台北：聯合文學	2008
白靈《一首詩的玩法》	台北：九歌出版社	2004
楊牧《一首詩的完成》	台北：洪範出版社	2004
向明《新詩百問》	台北：爾雅出版社	2008
蕭蕭《現代詩創作演練》	台北：爾雅出版社	1991
安·拉莫特著·朱軾譯《關於寫作：一隻鳥接著一隻鳥》	台北：晴天出版社	2009
蕭蕭《現代詩遊戲》	台北：爾雅出版社	1997
聶魯達著·陳黎、張芬齡譯《一百首愛的十四行詩》	台北：九歌出版社	2009

《詩評力》愛推薦

袁紹珊詩集《Wonderland》（遠景）讀袁紹珊的詩，我常懷疑那種迷魅的吸引力是來自距離的美感——台灣、澳門之間中文語境的距離和地域文化的距離……後來我發現，她的詩裡頭是距離的距離的距離之於此岸的距離，是港澳×北京×北美和台灣之間的距離，更有東方和西方、邊緣與中心之間的距離，有時詩中的母題大到令人咋舌，所幸不是外顯於形的那種寫法，所幸社會和國族的折射並未遮住她的浪漫慧點，她讓自己的身世從語言的毛孔節制的滲出，從而創造出新的身世。這樣的寫法，使她在大華文詩歌圈成為一顆獨一無二的星，未來十年甚至更久，雖有新輩詩人能出其右。

（推薦人：小熊老師、林德俊）

遠景秀出版

郭成義
《我們茉莉花》

亞莫蘭
《愛在巴基斯坦蔓延》

興味、系統、可讀性

——剖白讀者說不出的詩中妙處……

／陳政彥（嘉義大學中文系教授）

好的賞析文字是引領初學者了解新詩的入門梯，剖白讀者說不出的詩中妙處，不但不減低讀詩興味，還能幫助讀者建立一套看詩的步驟。

張默身為創世紀鐵三角之一，從踏入詩壇起就孜孜不倦地寫詩的賞析，《臺灣現代詩概觀》為其印象式批評的成果。蕭蕭長年傾注心力在現代詩教學上，過去與張漢良合寫的五大冊《現代詩導讀》被譽為詩賞析的經典，近二十年來仍有不少精彩賞析作品。但《蕭蕭教你寫詩、為你解詩》除了詩作賞析外，還附帶聯考新詩試題的解法，在各家賞析作品中獨樹一格。渡也的《新詩補給站》，除了詩的鑑賞外，也討論到詩與廣告的關係。出身台東教育界的吳當以詩賞析為職志，《拜訪新詩》附有新詩語譯，喜歡以散文詮釋詩作為其特色。丁旭輝的《淺出深入話新詩》真正做到深入淺出，完成了引領讀者入詩的任務。李翠瑛《細讀新詩的掌紋》有延伸閱讀及問題討論，可應用在教學上。仇小屏專門研究章法學，《世紀新詩選讀》將每首詩的結構列表表示，使詩的章法綱目畢張。

陳黎與張芬齡合寫的《詩樂園：現代詩110首賞析》選詩橫跨中西，顯示出陳黎廣泛的閱讀範圍。無獨有偶，李敏勇《在寂靜的邊緣歌唱》翻譯並賞析了六十位來自世界各地的女詩人詩作，與國內常見的詩作賞析大異其趣。

最後，羅智成的《文明初啟》雖非專為詩賞析而作，但是羅智成一貫知性的文字，自有其迷人之處。是否，詩的賞析本身也能具有豐富可讀性，成為另一種令人愛不釋手的文學作品？這或許正是目前賞析文本之不足，可待未來詩論家努力的目標吧。

現代詩賞析推薦書單(1991-2010)

渡也《新詩補給站》	台北：三民	1995
張默《臺灣現代詩概觀》	台北：爾雅	1997
羅智成《文明初啟》	台北：聯合文學	1999
蕭蕭《蕭蕭教你寫詩、為你解詩》	台北：九歌	2001
吳當《拜訪新詩》	台北：爾雅	2001
仇小屏《世紀新詩選讀》	台北：萬卷樓	2003
李翠瑛《細讀新詩的掌紋》	台北：萬卷樓	2006
丁旭輝《淺出深入話新詩》	台北：爾雅	2006
陳黎、張芬齡《詩樂園：現代詩110首賞析》	台南：南一	2007
李敏勇《在寂靜的邊緣歌唱》	台北：圓神	2008

大詩評家

用詩選，看台灣

——權力(重)分配，視域(再)展現……

／楊宗翰

過氣政客們嗜以「愛台灣」綢繆中心，反覆吶喊只為辯解自己是真情而非假意。年輕一輩實不須如此做作，愛不愛台自己心裡知道就好，倒是如何「看台灣」至為重要。愛詩人更應該嘗試用詩選看台灣——唯有親自閱讀，以詩抗暴，方能逃離政治迷霧的鎖鏈，穿越歷史煙嵐的遮蔽。

每本詩選的出版，都是一次權力的(重)分配，也是一種視域的(再)展現。詩選之編者看似大權在握，其實他們得替詩作留影、對歷史負責、為台灣造相，往往是收益有限卻責任無窮。況且，台灣出版的詩選集數量早已破百，能夠讓讀者一新耳目、視野大開者能有多少？

以公元兩千年迄今為度，筆者推薦以十本詩選集來認識台灣：網路先聲（果敢

的預言之書《網路新詩紀：詩路2000年詩選》）、性別覺醒（貌似遲到卻終究出土的《紅得發紫：臺灣現代女性詩選》）、世代角力（青春無敵《台灣七年級新詩金典》vs. 不死火鳥《複眼的思想：戰後世代8人詩選》）、一個台灣，各自表述（高雄春暉《2008年臺灣現代詩選》vs. 台北二魚《2008臺灣詩選》）。一旦要評比輕重厚薄、論斤秤兩，就不可不提「以小博大」的《小詩·牀頭書》vs.「堂皇巨著」之《二十世紀臺灣詩選》。最後兩本推薦書，向來主張「台灣研究不可捨棄東亞視野」的筆者界定為「絕非外人」——它們是《馬華新詩讀本》及《千島世紀詩選》。從東亞映照台灣、在台灣閱讀東亞，除了重現彼此間的歷史因緣，更能彰顯出台灣現代詩發展之洞見與盲點。

詩選推薦書單(1991-2011)

李元貞編《紅得發紫：臺灣現代女性詩選》	台北：女書	2000
馬悅然、奚密、向陽編《二十世紀臺灣詩選》	台北：麥田	2001
須文蔚、代桶編《網路新詩紀：詩路2000年詩選》	台北：未來書城	2001
李敏勇編《複眼的思想：戰後世代8人詩選》	台北：前衛	2005
張默編《小詩·牀頭書》	台北：爾雅	2007
江自得等編《2008年臺灣現代詩選》	高雄：春暉	2009
向陽編《2008臺灣詩選》	台北：二魚	2009
陳大為、鍾怡雯編《馬華新詩讀本(1957-2007)》	台北：萬卷樓	2010
楊宗翰編《千島世紀詩選》	台北：秀威資訊	2010
謝三進、廖亮羽編《台灣七年級新詩金典》	台北：釀出版	2011

楊宗翰小檔案

1976年生於台北。現為秀威資訊／銳文創／釀出版副總編輯、大學講師。著有評論集《台灣現代詩史：批判的閱讀》等。入選《中華現代文學大系II》（詩卷、評論卷）、《台灣文學三十年菁英選：評論三十家》等。

詩的內功之正方與偏方

／林德俊（小熊老師）

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」，只要有助於讓人們接近詩，或看到詩更多元豐富的面貌，就是「良方」。

詩怎麼教，關乎怎麼定義詩，以該定義發展出相應的教學模式。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……

嗯，這便是教詩者最大的難題了。詩的教學者，如果不把自己當一個教學者，亦即想像自己不是教師（雖然實質上是），或許可以略略避開此難題，甚至徹底解套？

我在《遊戲把詩搞大了》教案書表達的觀點是：一位詩歌教學者之所以展現魅力，絕不在於他具備傳授辭知識、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。首要之事，乃是開發學員觀察細節的能力，並逐漸養成習慣，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……種種把熟悉化為陌生、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」。

嗯，詩的內功可以錘鍊，那能為讀詩寫詩，以及為一些和詩和文學乍看無關的事，生活、人生等等，建立強大的基礎。你若不信，大可投身一試！

存就要論

「真正的詩人寫詩純粹是自動自發的想寫就寫……」——《新詩百問》向明

「詩人服膺美的嚮導……不只創造藝術之美，更須創造人情之美。」——《一首詩的完成》楊牧

「詩是想像的產物，惟有勇於發揮想像力的詩人，才可能成為傑出的詩人。」——《現代詩創作演練》蕭蕭

這樣的一個時代可能已經消失：

好詩的青年們捧著詩人所撰，有關新詩教學、解惑的書，揣摩詩意運轉狀態（倘若我下筆……）在那詩界隱蔽、詩人充滿神秘感的年代，讀者透過這些說明性的文章逐步靠近詩人心中的花園——

——也許是孤島，詩人就某方面來說，就是擅長探索心海的冒險家。憑藉細膩的情感，發現無人標記的島嶼，而其著作往往就藏著他航行的記錄。

這樣一個人人手中都虔信海圖，循前人行跡前進的時代可能已經消失，但我們因此發現更寬廣的新世界？一個無比自由，但也可能極沒有方向感的年代，或許只消一張海圖，就能讓我們重新察覺，自己正在無邊的世界航海……

本期主題「詩怎麼教？怎麼學？」邀請到不同世代、不同教學環境裡的「授詩者」，一同探勘這個年代的方向感。 編者／謝三進

詩怎麼

教？

怎麼

學？

以「詩」搭建心靈的家屋

吳俞壹·詩人、全人中學中文科教師

兩年半前，我來到苗栗山裡的全人中學（一間體制外的民主學校）教書，認識一群令人顫動的孩子，就像辛波絲卡的詩〈致謝函〉寫的：「他們並不知道／自己空著的手裡盛放了好多東西。」我在課堂上帶他們閱讀中外詩人的作品，摸索字本身是什麼（而不是字在表達什麼），我們對每隻字進行更豐富更細緻的想像，讓詩的身體出現。我要他們抄錄自己喜歡的詩，也鼓勵孩子們進行創作，試著找出自己的語言，剝去各種成見，將生活裡的人與物、物與物之間的所有細節翻新，如同「學說話」一樣，「創作」也是回應世界的方式。我還鼓勵他們將抽象的想法變成富詩質的裝置或行動，其中有個愛吃奇異果的小小孩，特地買了三罐油漆，調成秋天的顏色，刷滿學校的廁所，他說他要把秋天留住。

（→到詩評力blog看全文）

詩是一種未知，等待發現

向明·詩人、詩評家、著有《新詩百問》

我一直認為沒有誰能教詩，也沒有那個詩人是教出來的。詩如能教，則所有的中文系所，都可開「詩人速成班」，使天下所有愛詩的人「盡歡顏」。然事實決非如此簡單，否則南陽街生意將更好。

至於「新詩百問」，居然會到大學當教材，那才真是誤打誤撞，絕非我的原意。不過如無人找我寫那個專欄，去上窮碧落下黃泉找來那麼多學問答覆百問，憑我的資質學識絕無此本領。詩壇前輩覃子豪先生曾說：「詩是一種未知，等待發現」。我的詩和百問答案都是我自己向未知發掘而來的，訣竅是不斷的摸索和用功。

拒絕疫情

戴忠政·詩人、曾任嘉義大學駐校作家、指導成立嘉大帆布鞋詩社
剛開始兼課的前二年，以為只有「權威」才能讓學生貼耳細聽。後來察覺，即使你有再好的學識，如果引不起學生的興趣（甚至用來「嚇」學生），十八堂課下來，恐怕只會讓人更遠離詩歌而已。

所以，新詩課不應該是闡揚詩人「家訓」的地方；一堂新詩課其實應該就是一場生動的比喻。比如說，講到精鍊的文字，為了讓人深刻感受文字的魔力（張力），我會請學生遞一張百元鈔票給我，當場摺個四摺（聲音是為了去其冗贅），然後在攤開的瞬間變成二百元。我想，這種有心的設計，不是單純的變魔術而已；其他教學活動也是，有時用30宇宙秒，孩子們就笑到回不來了！

→《詩評力》Get!

擔心拿不到《詩評力》？您可以來函索取

郵寄30元郵票與您的收件地址、聯絡電話至：新北市220板橋區松柏街65號5樓 遠景出版社 收 靜候3-5個工作天，我們將郵寄當期《詩評力》給您。

「文盲」

陳雋弘·詩人、高雄女中國文科教師

上課時對學生說，從很小的時候開始，我就覺得「吳」這個字聯聯的。學生笑了，認為「吳」這個字怎麼也跟「聯」扯不上關係。不過仔細一想，其實我們都曾經對「字」有過特別的感受。說不上來，甚至與這個字的形、音、義完全無關。課後有個學生告訴我，他總覺得「精」這個字會扎人，有種疼疼的感覺。同樣說不清楚為什麼，卻真實存在著。

我常認為現在語文教育最大的問題，就是我們對「字」不再有感覺了。漸漸地，我們對自己沒有感覺了，對世界也沒有感覺了。當文字不再用來「命名」，一切都成了虛品。

新一代的「文盲」正在增加，每個人都看得懂字，每個人都看不懂字。

假如我可以當教育部長

林煥彰·詩人、創辦布殺烏兒童詩學社、指導行動讀詩會

我的決策是：第一、廢除各級學校的任何考試。第二、大家都來玩詩（每學期最少要上四節玩詩課／包括老師和校長），學期終了每人要交一本自製詩集（最少十首／長短不拘），放在國父紀念館公開展示一個暑假（接受觀賞者直接在上面評分評語／其成績作為升學升遷的重要依據）。第三、每個國民一年最少要買三本詩集（收據抵稅）以上是我嚴肅的願望。

詩·台灣·歷史脈絡——光復前台灣文學全集新詩四書

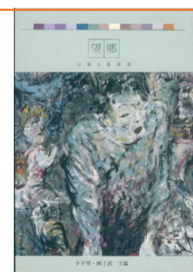
／李長青（靜宜大學台灣文學系兼任講師、草湖國小教師）

推薦書單

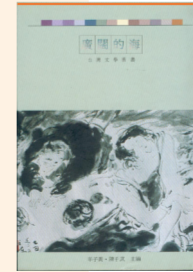
《森林的彼方》

此冊詩選借董祐峰發表於《台灣文藝》第二卷第五號（1935年5月5日出版）的獨幕詩劇〈森林的彼方〉（月中泉譯）為書名，收錄包括黃衍輝、楊啟東、垂映生、陳笑溪、放浪兒、葉陶、郭天留、巫永福、曾曉青、鄭國津、青人、董祐峰、王火科、劉子弼……等共57位詩人作品。

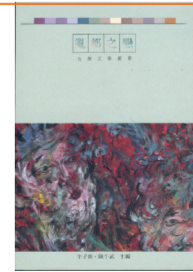
《望鄉》

此冊詩選借陳遜仁詩作〈望鄉〉（月中泉譯）為書名，收錄包括繪聲、陳夢痕、吳漫沙、陳遜仁、戴五、鰲西恨人、王昶雄、黃得時、邱淳沅、龍球宗、吳瀛濤、趙真琴、邱永漢、吳天實、張彥勳、蕭金堆、呂赫若、張冬芳、詹冰、周伯陽、陳千武……等共38位詩人作品。

《廣闊的海》

此冊詩選借郭水潭詩作〈廣闊的海〉（陳千武譯）為書名，收錄包括吳新榮、郭水潭、蘇維熊、陳君玉、李張瑞、翁開、林修二、嵩林、王登山、林芳年、青陽哲、水陸萍、邱英二……等共30位詩人作品。

《亂都之戀》

此冊詩選借張我軍詩集《亂都之戀》為書名，收錄包括追風、張我軍、楊雲萍、楊華、賴和、王白淵、盧谷、毓文、楊守愚、陳奇雲……等共32位詩人作品。

註：以上四書，均係羊子喬、陳千武編，遠景出版（1982初版，1997三版）