

國立東華大學 中國語文學系
九十四學年度第二學期
教學計畫表

一、科目名稱：現代詩創作

二、授課老師：須文蔚

三、開設班級：中文系

四、授課時數：每週二小時

◆教室：文B117 ◆時間：/三9/三10 ◆學分數：2

一、教學目標

以共同討論的方式探討：現代詩寫作應當如何教學？參與創作者的志向分享，以及現代詩應當注意的寫作技巧。同時注重發表與詮解，因此修課者與教師都必須提出創作作品，透過課程進行批評分享，進一步思索創作作品的立體展現\演。

正如 Bazerman 所說，寫作乃是一種社會行為 (social action)。由於寫作是一種溝通性行動，是作者與讀者共享訊息、思考與理念的方法，因此本課程教學課程設計中，環境的安排十分重要。面對數位文學發展環境，鼓勵學生上網發表創作，以期創作真實的寫作任務，使參與創作者能以有「讀者意識」的心態寫作；同時本課程試著以數位媒體作為一種模擬經驗，鼓勵師生讀者互動、即時與參與式的討論。

二、課程計畫

週次	日期	授課內容及活動
一	0222	課程講解：現代詩創作能夠教？該如何教？ ☐ 可參考 ◇翁文嫻 (1998d)：〈讓詩在生活之中流傳不已〉。 ◇須文蔚 (2003)：《台灣數位文學論》，台北：二魚。CH8。 ☐ 可進一步參考 ◇須文蔚 (2004)：〈我的現代詩創作旅行〉自選作品。 授課形式：教師演講
二	0301	詩言志、詩人的抱負 ☐ 觀賞影片 ◇Death in Granada: The Disappearance of Garcia Lorca (1997) ☐ 請閱讀 ◇楊牧 (1989)：《一首詩的完成》。台北：洪範。ch1,10。 ◇楊牧 (1980)：《禁忌的遊戲》，台北：洪範。P3-30。 ◇楊牧 (1984)：〈有人問我公理與正義的問題〉，收入方群、孟樊、須文蔚編 (2004) pp213-216。 ☐ 可以進一步參考： ◇楊牧 (2001a)：〈例證一首詩的完成〉。收錄於國立彰化師範大學國文學系主編《現代詩的語言與教學》。彰化：國立彰化師範大學。頁009-022 授課形式：教師演講
三	0308 交作業一	現代詩的流變 ☐ 請閱讀： ◇方群、孟樊、須文蔚 (2004)：《現代新詩讀本》，台北：揚智。導論與各篇概論。 ◇須文蔚 (2003)：《台灣數位文學論》，台北：二魚。CH.1。 ☐ 可以進一步參考： ◇白靈 (1994)：《煙火與噴泉》。台北：三民。pp85-100。 ◇楊牧 (2001)：《隱喻與實現》。台北：洪範。pp11-22。 授課形式：分組報告

四	0315 交作業二	<p>深入詩創作的精讀批評模式</p> <p>☐請自行閱讀</p> <p>◇翁文嫻（1998a）：〈「興」之義涵在現代詩創作上的思考〉，收錄於《創作的契機----現代詩學》。台北：唐山。</p> <p>◇須文蔚（2006）：〈數位詩的抒情式批評〉，（出版中）</p> <p>縱谷談詩坊（1）：一首詩一個故事（作業一討論）</p> <p>◇全班每兩人一組，每組從方群、孟樊、須文蔚（2004）：《現代新詩讀本》挑出一首作品，分別詮釋之。</p> <p>◇寫成一個月800字-1000字的小故事。切勿事前討論，當場交換意見。</p> <p>授課形式：教師演講、個人報告與團體討論</p>
五	0322	<p>縱谷談詩坊（2）談作品（作業二討論）</p> <p>授課形式：個人報告與團體討論</p>
六	0329	<p>詩人的思考：歷史與傳統</p> <p>☐請閱讀</p> <p>◇楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。</p> <p>◇黃永武（1984）：《詩與美》。台北：洪範。pp. 235-249。</p> <p>◇方群、孟樊、須文蔚（2004）：《現代新詩讀本》：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1960年代：商禽。余光中、洛夫。 2.1970年代：羅智成。 3.1980年代：商禽。余光中、羅智成。 4.1990年代：杜十三、侯吉諒、陳大為。 <p>授課形式：分組報告</p>
七	0405 交作業三	<p>詩人的思考：如何在詩中看見思考</p> <p>☐請閱讀</p> <p>◇楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。ch18。</p> <p>◇翁文嫻（1998b）：〈如何在詩中看見思考〉，收錄於《創作的契機----現代詩學》。台北：唐山。</p> <p>◇方群、孟樊、須文蔚（2004）：《現代新詩讀本》：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1920年代台灣：楊華。 2.1970年代：楊牧、沙穗。 3.1980年代：李魁賢、陳芳明、馮青。 4.1990年代：許悔之。 <p>☐可以進一步參考</p> <p>◇須文蔚：詩與政治的講義。</p> <p>授課形式：分組報告</p>
八	0412	縱谷談詩坊（3）仿作、轉化與新詮（作業三討論）
九	0419	期中考試：寫詩去
十	0426	<p>詩的形式與內容</p> <p>☐觀賞影片：</p> <p>◇童謠詩人</p> <p>☐請閱讀</p> <p>◇楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。ch12。</p> <p>◇金子美鈴\李敏勇編譯（2001）：《星星和蒲公英：金子美鈴童謠詩集》，臺北市：方智。</p> <p>授課形式：教師演講</p>

十一	0503	<p>詩的語言</p> <p>☐請閱讀</p> <p>◇孟樊（2001）：《當代台灣新詩理論》。台北：揚智。</p> <p>◇白靈（1991）：《一首詩的誕生》。台北：九歌。pp55-112。</p> <p>☐可以進一步參考</p> <p>◇波赫士（2001）：《波赫士談詩論藝》。台北：時報。</p> <p>◇陳鵬翔（2001）〈從神話的觀點看現代詩〉。收錄於《主題學理論與實踐》。台北：萬卷樓。</p> <p>授課形式：分組報告</p>
十二	0510 交作業四	<p>詩的形式：圖象與構圖</p> <p>☐請閱讀</p> <p>◇張漢良（1994）：〈論臺灣的具體詩〉，收錄於痲弦、簡政珍編《創世紀四十年評論集》，台北：創世紀詩社，頁69-86。；</p> <p>◇焦桐（1998）：〈前衛詩〉。收錄於《臺灣文學的街頭運動》。台北：時報。</p> <p>授課形式：分組報告</p>
十三	0517	縱谷談詩坊（4）角色轉換的社會詩\思考（作業四討論）
十四	0524	<p>詩的前衛與後現代</p> <p>☐可以進一步參考</p> <p>◇須文蔚（2003）：《台灣數位文學論》，台北：二魚。CH.2。</p> <p>◇須文蔚：後現代詩的講義。</p> <p>授課形式：教師演講</p>
十五	0531	詩人節放假一天
十六	0607	<p>詩的形式：音樂性與韻律</p> <p>☐請閱讀：</p> <p>◇楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。</p> <p>◇須文蔚（2004）：〈詩與歌不斷拌嘴—談現代詩中的音樂性〉，《文訊》，224期，頁35—38。</p> <p>◇余欣娟（2004）：〈現代詩改編成歌曲的變異〉，《文訊》，224期，頁47—49。</p> <p>◇林致妤（2004）：〈詩、歌與當代戲劇的互文關係〉，《文訊》，224期，頁42—46。</p> <p>◇陳沛淇（2004）</p> <p>授課形式：分組報告</p>
十七	0614	縱谷談詩坊（5-1）
十七	0621	縱谷談詩坊（5-2）

三、教學方法

- （一）請同學先閱讀指定文獻，於課堂上討論。
- （二）縱谷談詩坊中，課程修課學生必須提出作品並參與討論。

四、評量標準

- （一）指定閱讀文獻的課堂討論：佔20%。
  1. 全班分為6組，就指定閱讀教材進行課堂報告。
  2. 報告請融會貫通，摘要說明重點，勿抄書。
  3. 一律製作WORD檔案，上課時繳交書面給教師，並提供摘要給同學。

4. 報告組請於上課前先與教師，約定討論時間，就報告內容先行討論，並於週六中午12:00前先行以電子郵件傳來，逾時一天，扣總成績2分。
- (二) 作業一：「一首詩與一個故事」。佔10%
- (三) 作業二：挑一首自己目前最滿意的創作。佔10%
1. 請提出自己的作品一則與詩觀，作品表現不計分，作為日後評鑑的基礎。
  2. 參與討論的表現則要計分。
- (四) 仿作、轉化與新詮 佔10%
1. 找一首古典詩詞，先以200字詮釋作品意涵。
  2. 以仿作、轉化與新詮創作一首現代詩。方法可參考蕭蕭（1991）57-88。
- (五) 作業二：角色轉換的社會思考 佔10%
1. 以詩書寫與你生活無關的一個花蓮人。
  2. 以角色轉換的方式書寫，方法可參考蕭蕭（1991）89-106。
- (六) 作業四： 20%
1. 提出一首或一組作品，40-50行。
  2. 評分重點在進步程度與潛力。
  3. 作品經副刊、同仁刊物或網站錄用，總成績可以加分。
- (七) 課堂表現與即席創作 20%
1. 本課程重視溝通與討論，請勿沈默。
  2. 安排有即席創作的練習，請勿缺席，點名超過三次不到者，一律E。

五、教材與參考書目

- ★方群、孟樊、須文蔚（2004）：《現代新詩讀本》，台北：揚智。
- ★楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。
- 白靈（1994）：《煙火與噴泉》。台北：三民。
- 孟樊（2001）：《當代台灣新詩理論》。台北：揚智。
- 波赫士（2001）：《波赫士談詩論藝》。台北：時報。
- 翁文嫻（1998）：《創作的契機----現代詩學》。台北：唐山。
- 翁文嫻（1998a）：〈「興」之義涵在現代詩創作上的思考〉，收錄於《創作的契機----現代詩學》。台北：唐山。
- 翁文嫻（1998b）：〈如何在詩中看見思考〉，收錄於《創作的契機----現代詩學》。台北：唐山。
- 翁文嫻（2001）：〈在古典之旁辯解現代詩的變形問題〉，收錄於國立彰化師範大學國文學系主編《現代詩的語言與教學》。彰化：國立彰化師範大學。
- 張漢良（1994）：〈論臺灣的具體詩〉，收錄於亞弦、簡政珍編《創世紀四十年評論集》，台北：創世紀詩社，頁69-86。
- 陳鵬翔（2001）〈從神話的觀點看現代詩〉。收錄於《主題學理論與實踐》。台北：萬卷樓。
- 渡也（2001）：〈新詩賞析策略〉，收錄於國立彰化師範大學國文學系主編《現代詩的語言與教學》。彰化：國立彰化師範大學。
- 焦桐（1998）：〈前衛詩〉。收錄於《臺灣文學的街頭運動》。台北：時報。
- 須文蔚（2003）：《台灣數位文學論》，台北：二魚。
- 黃永武（1984）：《詩與美》。台北：洪範。
- 楊牧（1984）：〈詩的自由與限制〉。收錄於《文學的源流》。台北：洪範。
- 楊牧（1989）：《一首詩的完成》。台北：洪範。

楊牧（2001）：《隱喻與實現》。台北：洪範。

楊牧（2001a）：〈例證一首詩的完成〉。收錄於國立彰化師範大學國文學系主編《現代詩的語言與教學》。彰化：國立彰化師範大學。頁009-022

蕭蕭（1991）：《現代詩創作演練》。台北：爾雅。

附錄

讓詩在生活之中流傳不已 翁文嫻

沒有人敢說可以用「教」而教出一個詩人來，所有真正的創作行為都是他自己向內的不斷探索，直到深冥浩瀚不見底之處，才忽然出現日月照耀金銀臺，所以，哪有一個老師能自誇，敢於代替這近乎神的帶領呢？但是，寫詩或讀詩行為的起始，卻確實需要啓「蒙」的。若果在一年課程內，能撩起他們對這類以語言表達心靈的活動發生興趣，從而自己去開關一個無人的角落，聆聽那內在的聲音，只要他們已開始，我的任務便告一段落。

從事「現代詩創作」這課程已有五年，每年學生的素質不一樣，自己閱讀的領域與思考方向也不一樣，故此課程便不盡相同。但有一點，希望維持著每一節課，我自己都在一種創作的氛圍下，無論是詮釋詩人作品，或者述說某項體驗到的理念；甚至，在評論著學生們課業時，我都希望投入在一種初次碰觸的喜悅中，用我全心靈激動的節奏來進行，希望讓他們感到，一班內幾十人次第起落的呼吸，與我在講台上手舞足蹈的呼吸，是彼此層層相嵌入相融匯，共同連成一個整體的節奏。突然下課鈴響下，「啊！」突然驚愕，一陣停頓，我喜歡那種如夢初醒的表情。

去年並開始大二的「詩選」課（原來的「現代詩創作」開在大三），一個班居然六十幾人，濟濟一堂，愈講愈興奮時，計謀便多起來。我立心打破他們對詩形相的執著，於是將三年代的辛笛，與九年代的鴻鴻在同一節課內講解，再來是辛笛與鄭愁予，鴻源配夏宇，最後，又將鄭愁予與夏宇比較，體味二者的相異與時代之演變效果，當然，二者的創造精神與美感，才是形相散落後最終的把握。

聽得太舒服了，下學期便要他們分成八組，各講一個詩人給我聽。依年代及風格變化我選了洛夫、痲弦、余光中、商禽、楊牧、羅智成與林耀德。每組七、八個成員，必需將詩人的詩集買齊、評論書目資料做好，組員每人看一本不同的詩集，然後選出值得講解的篇章，先影印給其他同學在一週前閱讀。我並宣佈：「每組約有兩堂課，四小時，這空間是開放性的，任你想出任何的方式，去詮釋你所體會到的詩意。」

第一組想出個絕招，請得洛夫到課堂上來，全班同學當然又震動又興奮。我警告他們：「要人家跑那麼遠來有什麼好處？你們晚上不睡，也得將洛夫的詩集讀完，評論中已出現過、已處理過皂問題，你們難道還好意思再問？所以，一定得問些別人未注意到，而又幫助深度了解的問題。」

那次，洛夫笑嘻嘻地似還相當滿意，接著他們處理痲弦的作品。有組員跑到戲劇系請了個唱京戲的，為〈坤伶〉詩「苦呀！」一句吊起嗓子，將那心靈的苦汁喊得人驚心動魄。有人又弄了個木魚，一直敲一直唸：「二嬋嬋那年，壓根兒沒聽過，杜斯妥也夫斯基」木魚整齊平板的節奏，恰可傳遞出廣大人世背景的平板冷漠、毫不知情，請詩中的荒謬感表露無遺。

如此，他們每次自己組織朗誦隊，自己講詩，還得自己設計討論發問的題目，我則在每次課最後三十分鐘作總結，或另選詩做分析示範。平靜的進展中，我們還舉辦了為期一週的，轟轟烈烈的「詩展」。

詩展的想法，是與美術系的畫展是一樣的。詩寫好了，應該框裱起來，展覽。五年中詩展辦了三次，我每次先發問，你覺得這次展覽將會好過上一屆嗎？如果他們答不出來，我就說：「那最好不必辦了。」經過這一層思考，學生們便會力求上進，做出許多新鮮事兒。這是一九九四年第三屆的詩展，他們已不滿意將詩寫在平面的框框內了，而是各按詩意，設計一個物件去表達。幾天之後，系圖書館的會場內，佈置成一個熱帶叢林，並將此次定名為「食人族詩展」。一堆堆的樹枝樹葉將原有的書架遮住了，淡淡芳香中，觀眾要推開葉子，要親自發現那些不同心思設計的「物品」：五條內褲用竹竿架起，迎風招展，其中用彩筆寫出〈真相〉一詩；一個黑色大蜘蛛網在角落，銀色絲線吐著「蜘蛛」的幻想；一片裂開的瓦，上面的字跡滴血，是獻給惡魔詩人波特萊爾的；另有人用吉它刻字；有人用香檳酒樽；也有人將詩寫在她的長裙上，在會場上飄來幌去。

這些詩樣物品全部可出售，但卻不是金錢可衡量其價的。他們的「價位」各逞其才，有人出一個對聯要對通了再面議；有人要求一個動聽的故事；有人希望聽到一番滿意的詮釋；也有些要午夜十二時後電話再談，有些要一個吻，有些乾脆要一打啤酒，也有說要一隻貓的……。我希望物與物之間來往再不只是數字，而是回到多樣化，回到各適其式。

會場前面有個攤位，豎起招牌，叫做「籤詩問情」。善男信女到廟燒香，求得的古籤他們亦不甚了了，那我們為甚麼不用新詩代替呢？當芋人抽到這樣的句子：「泥濘在左，坎坷在右，我，正朝一口嘶喊的黑井走去」，他的腳簡直像生了根拔不起來了，還能不被這攤位的「神力」震動嗎？現代詩語言內那些似是而非，可解與不可解之間，正是問神者虔敬的想像所在。自設攤位之後，每天上下課之間都出現了問卜的人潮，他們還傳來傳去，說如何準得離奇之類。有人抽到：「但傷感是微微的了，像遠去的船、船邊的水紋。」據說，不久他接到入伍通知，加入海軍了。

詩展內容，還包括詩的戲劇演出、朗誦及作品。去年的詩展，他們曾鄭愁予的〈賦別〉分兩個版本演出。一個是五十年代式的，男女主角穿得斯文莊重，有著認真的哀傷；另一個，背景放著搖滾樂，女主角穿襯衣牛仔褲，哀傷的句子變成了自省自語與疑問，居然有另一番味道。另外，夏宇〈降靈會〉三部曲也是很好的演出題材，那些紫色綠色及豬肝色精靈，披上披風在宣讀時總令人發笑，〈降靈會〉第三篇複雜的精靈語彙，則請來一群舞蹈系的，穿上白衣，用身體去表達，沒有聲音而效果奇佳。這一次，他們決定只演出自己的詩。自編自彈自唱，雖然，非職業性的聲音並不響亮，但這並不是為了表演而發的，那不絕如縷的低訴無視空間的遠仍陣陣侵到耳邊。二年級林惠媚〈掙〉詩的句子被曲音整個立體起來：「……殘缺的黑洞中／悲傷突然有了形體／吶喊成了無聲的掙扎／恐懼慢慢將我招住 旋轉／而後重重地扔擲／那斷裂的肢體／散列在幽靜的河谷／漸漸地／如異形般組合重生」姿態搖曳，曲音一直在後段振起，我們如看見那攀爬再起的「異形」。

一週來，整日一群人聚在會場，吵吵嚷嚷，樂不思蜀，他們在留言版上題評語、題詩、題感想，人與人就是這樣交流的，因為互相的心靈往來而覺得存在和幸福。這次，我們有了一本一百多頁的詩刊。

當重新回到課堂上，經過一週詩展的激盪，他們忽然覺得，以往的分析與朗誦，還不足表達現時心中所感受到的飽和點。這一週輪到講解楊澤，我踏進教室，感到一種異常的氣氛，好像甚麼東西在緊張期待著。赫然，見教室的窗已被佈置了，簡單的幾幅白布迎風，變成了一幕幕白紗窗，講台被移到角落，一個蒸餾咖啡壺「卜卜卜」沸騰著，另啡香開始瀰漫全室。短髮的淑麗穿上了長裙，慢慢移到窗邊。天姮則伏在咖啡旁，一直播音樂一直朗誦。她們要演出〈一九七六記事〉諸篇（註1）瑪麗安坐在窗椽，我們只見她方正修長的背影，淡藍的煙絲升起，堅挺的背一直向著遠方，結實，不帶一絲委屈，女性柔和的線在她身上並不變成柔軟，而是積蓄，因要發力奔向很遠的光明而準備著。在楊澤詩中，瑪麗安本只是個被傾訴的對象，但通過身體的詮釋，瑪麗安變成了永遠不會扯纏，永遠將為理想出發的化身，她的形象，解釋了作者如此全副投入傾訴的原因。

最後，她們朗誦〈空中花園〉一詩。音樂放得很大聲，天姮的聲線隨著重覆的節拍愈來愈大：「一種是去過空中花園的，一種沒有去過；空中花園是我們可能去過的最遠的地方……最遠的地方……」淑麗的身體在教堂裡一直跑，穿越我們，在追索在尋覓在奔赴，天姮如咒語般的呼叫一直將我們心底的真正需要都勾引出來了，那刻，我覺得慢慢在上昇，被帶領，去到久遠夢境，而許久不曾再涉足的天境，我願意去這個「空中花園」，又忽然被「空中」二字擊得神傷……。

經過楊澤這一組的排演，以下詮釋羅智成及林耀德的，便再不能安靜了，這班人似已有個隱約的遊戲規則：一定要超過上次。他們想著各種可能超越的地方，我則樂觀其變。在他們每次沉酣賣力的演出間，我深深感到：詩，活在每個年輕人的身體裡，而人的心靈一老，詩就死了。以往，我信任自己分析語言的能力，以為總能把別人讀不到的東西清晰讀出來。這次學生教我，讀詩的方法不只語言，而且有一個方法可超越語言直接進入的，那是身體，用整個身體來讀詩，來表達詩。

新詩發展，也有七、八十年歷史了。詩教學上，便可以教詩史、教詩的種類分期；詩壇的各種現象，也可以寫長篇研究的論文。但另外一種詩的傳遞方式，我更關切的，是如何將詩語言回到它原本創作的生命，因詩樣精緻的生命程式而更新了我們日夕老去的血液。詩不是為了停留在歷史而存在，她為了養活我們。

從詩展以致詩的空間演出，我思考諸如此類的問題，要讓詩意層層在「生」在「活」之中流傳不已。

-----一九九四年九月〈台灣詩學〉季刊