

臺灣現代詩教學設計新觀念

李翠瑛

元智大學中國語文學系副教授

tylee@saturn.yzu.edu.tw

摘要

本論文從臺灣現代詩的教學困境、中學國文課本中現代詩的選錄情況等，研析目前現代詩教學的正確觀念與方法，並提出教師對於現代詩教學之創意設計與活潑之教學方式。

論文首先在緒論部份，討論現代詩閱讀上的困境，提出中學教師對於現代詩教學上的困惑。貳、分析目前中學國文課本中現代詩的選錄狀況與詩人作品的分佈情形。參、為現代詩閱讀上的幾個方法，包括語言、意象、次序與修辭。肆、是教師的教學設計新方法與自我期許，提出遊戲創意教學、詩境氣氛引導、情境教學設計等方法，並期許教師在現代詩的領域上精益求精。

本論文從教學設計與觀念上引導教師在臺灣現代詩教學上的樂趣與方法，期許對現代詩教育有所啟發與助益。

關鍵字：現代詩、創意教學、設計教學

Abstract

This paper researches for the Taiwan modern poetry, such as the teaching difficult position, the situation of chose poetry by Chinese books of the High school, and so on. To analysis the corrective method and concepts of the modern poetry, and to bring up the creatively design teaching and the lively teaching modes.

The first, a prolegomenon, this paper discusses the difficult position by reading the modern poetry, and bring up the confusion of teaching in the modern poetry. The second, to analysis the condition of chose modern poetry and the situation in the distribution of modern poetry by Chinese textbooks in the High school. The third, the methods of reading in the modern poetry, including of poetry linguistic designs , image, sequences and Rhetoric. The forth, the forwards of new teaching and self expects ,to bring up the creative game of teachings ,the atmosphere by poem ,to design of condition teaching . And hope teachers make progress more and more in reading of modern poetry.

This paper makes guidance of teachers in teaching how to design and the reading method by teaching design and concepts. And hope this paper takes the helpless and arouse of Taiwan modern poetry.

Keyword : modern poetry, creative teach, designing teach

壹、緒論

現代詩、現代散文、現代小說是現代白話創作中三大主要文體。目前中學生的課文教材，同時有古典與現代的文學作品。古典的以古文（文言文）、古典詩詞為主、或間以節錄古典小說幾個片段或是章回小說，現代的部分則是以白話文為主，分為現代散文、現代小說、現代詩。古典教材內容以傳統古典中華文化的作品內容為主，現代部份則是以五四以後的現代文學，以及在臺灣發展的當代文學為主要選材對象，眼下所見臺灣的現代當代文學，其作家作品都是在臺灣這塊土地上生根成長，屬於廣義的臺灣本土文學。

現代與古典同時並存，在比例上還是以古典佔大多數（雖然教育部課程大綱常有調整更改），而且大多數教師在就學或是師資養成期間，也是以古典文言文的訓練為主，造成現代文學本土教材在教學上先天上的弱勢。因此，早期教學遇到現代文學部份，有時教師便以略過或是自修自習，以為人人讀得懂白話文，便不需再教，這樣的概念，又使得現代文學的優美與技巧的複雜被輕易忽略，大家以為只要不夠過翻譯而可以閱讀內容的文章，就是懂的，其實心中還是存在著一知半解的感受，不能真正體會現代文學之美。就現代詩而言，詩的語言也許白話，也許運用更高深的技巧，但是一首詩的閱讀與鑑賞，也往往因為好像很容易讀懂的感覺而被忽略了詩真正的本質，但是，也有的詩句較為艱深複雜、意象繁複，看似每字都知道其義，組合起來卻不知其所以然，於是又成為教學上望之卻步的材料。

中學教師與學生學習現代詩的管道，主要為課本內容。現代詩在這幾年有逐漸受重視的傾向，教師們從各式研習與書本的流通閱讀中漸漸掌握詩的教學（李翠瑛，2006），除此之外，各學校的文藝營、演講、教師研習、朗誦比賽、文學獎等都是師生們接觸並熟習現代詩的可能途徑。而這些管道越多，詩被理解與接受的程度就更加廣泛。例如「文藝營」的舉辦，每年聯合報系舉辦的聯合文學全國文藝營，96、97年都在內壢的元智大學舉辦。各校的文藝營，如楊梅高中舉辦的文藝營就請蕭蕭老師、筆者以及王昌煥老師主講現代詩的題目，試圖讓學生從文藝營的長時間接觸與練習中學習現代詩的欣賞與創作。其它，如各校的「演講」也增進現代詩的理解，有時是國文科自行舉辦，或是透過出版社的支援所合辦的演講，有時也以教師研習的方式，舉辦演講，例如蕭蕭、顏艾琳、向明、余光中等詩人，筆者也常常在類似的場合演講現代詩的賞析，透過這些演講與研習，讓中學教師補充能量，學習詩人創作心境、閱讀新詩的方法、詩人創作的技巧、語言的使用等等。又如「文學獎」的舉辦，除了各學校所辦的校內文學獎之外，如台北市的「金筆獎」、明道文藝的「全國學生文學獎」等全國性的文學獎都有現代詩的獎項。而網路的現代詩創作，不但是兩岸三地的學子們樂於交流的園地，也是發表創作的重要管道。

基測國文、語文表達能力測驗、指定科目考試中都有現代詩的題目，詩的意

象選擇或是語意的解析都曾經是考試的內容。詩的鑑賞在課本內容中，除了創作練習之外，其相關的內容也在基測或大考中佔一定的比例。因此可說現代詩的學習閱讀是很重要的一項教學目標。

中學現代詩在教學上面臨的困難是師資的缺乏，以及學生在解詩上遇到的瓶頸。筆者常到中學演講，面對中學教師的提問，許多老師提出的類似的問題，大略歸納出教師對於現代詩教材的困惑：

一、詩的歧義性：

詩的解釋往往有幾個可能，也都似乎可以自圓其說，此點通常是師生最不易理解的部份。舉例來說，商禽的〈長頸鹿〉，犯人的脖子越來越長是何意？是因為年歲越來越老或是因為長期仰望而脖子真的拉長了？或者是仰望自由的心境越來越迫切？這在詩中都可以是討論的問題，卻不一定有「絕對」、「單一」的答案，也許最後發現，詩人所要表達的思想竟然讀者解詩的答案相反。這是在現代詩的教學，由於詩的歧義性所造成的困擾，而此在解詩的過程中應該可以被討論被接納，但是卻礙於考試必須有正確解答而減去此過程，因此在詩的教學與解讀上就產生許多的困難。

二、詩的語言：

特別是當題目是填空題時，許多答案都可以取代原本的詩作，而學生與老師如何選擇呢？舉例來說，紀弦〈狼之獨步〉：「搖撼彼空無一物之天地，／使天地戰慄如同發了瘧疾。」如果把「瘧疾」二字去掉，讓學生填空時，也許選擇的項目有「癌症」、「大病」、「毒瘤」、「瘋」等等類似的答案。在學生而言，這些答案似乎也符合詩中想像，其實，似是而非的答案確實是影響學生作答與閱讀的困擾，而老師亦然。

三、詩的排序：

詩的次序根據詩句前後詩意而來，詩的語言又時也會透過倒裝呈現，不一而足。當詩的順序，以並列的意象出現時，比較不易找出先後次序，此時就要透過詩意的詮釋找出蛛絲馬跡，例如，洛夫〈愛的辯證〉：「撐著那把／你我共過微雨黃昏的小傘／裝滿一口袋的／雲彩，以及小銅錢似的／叮噹的誓言」。如果分為兩個意象，一個是撐著小傘，一個是口袋裏的雲彩，這兩者是並列的意象，誰先誰後都沒有關係，但是問題在最後「叮噹的誓言」，因為誓言要兩人一起，一個發誓一個聽，因此，兩人一起撐著傘這件事，就會因為最後一句的原因，必須放在口袋裏的雲彩的前面。於是，表面上是並列的意象，卻必須有先後的順序而不能亂序。而此類的題型，是常見的考題卻是教師與學生不易掌握的部份之一。

觀念正確就像是找到道路的正确方向，縱使晚一點到達目的地，也一定會到達，但是如果方向錯誤，費盡千辛萬苦也是徒然無功。因此，現代詩的教學問題如果要獲得根本的解決，最好的辦法就是增進教師與學生對於現代詩的理解，閱

讀與創作上越熟悉現代詩的語言與表現規則，就越能解決上述的問題，本文從目前中學國文課本中的詩作分析，並提出幾個現代詩的教學新觀念與教學設計供教師參考。

貳、文獻探討——學校教材中現代詩的選錄狀況分析

目前高中國文約有東大版、康熙（康熹）、龍騰版、三民版、南一版、翰林版等，國中國文則有康軒版、國編本、南一版、翰林版等。大致上約每一冊有一課現代詩，有的直接以詩為課名，有的以「現代詩選」為課名，內容錄取一至三首詩，因此，國中國文或是高中國文六冊國文課本中，在現代文學部份都有新詩的內容。

以 97 學年度為主（每年每版本都有些微變動），各家出版社的現代詩選用情況如下：

一、高中國文

表 1 各大出版社選錄新詩數目

	第一冊	第二冊	第三冊	第四冊	第五冊	第六冊	備	註
東大版		2	2			1	3 課，共 5 首新詩	
康熙（康熹）	2	2	2	2	1	1	6 課，共 10 首新詩	
龍騰版	2	2	2	2	2	2	6 課，共 12 首新詩	
三民版	1	2	2	2	1	2	6 課，共 10 首新詩	
南一版	2	2	2	2	2	2	6 課，共 12 首新詩	
翰林版	1	2	2	2	1	2	6 課，共 10 首新詩	

由上圖所見，除「東大版」只有 3 課，分別在第 2 冊、第 3 冊、第 6 冊，共 5 首詩之外，其餘出版社出版的國文課本，六冊國文中每一冊皆有一課「現代詩選」，內容選錄一首或二首的詩，6 冊國文一共有 10 至 12 首現代詩。平均分配在每一冊每一個年級，這樣的設計，會讓學生在每一個學期的課文中都會接觸到現代詩，而不會因為時間的斷層造成對詩的閱讀有時而熟悉、時而陌生的問題，而在每一冊平均安排詩的閱讀也會讓學生在白話課文與文言文中找到一個平衡點，同時學習古典詩與現代詩的不同表現方式與寫作格式。因此，筆者個人比較贊同也是平均分配的作法。

而高中國文課本中，現代詩與詩人出現的次數以及內容來看，有幾首詩某幾位詩人出現的頻率特別的多，其餘則是只出現一次。有關於詩人與作品的細目如下：

表 2 各大出版社選錄新詩詩人及作品細目

詩名／詩人	所選本				
鄭愁予／錯誤	東大(六)	康熙(四)	龍騰(三)	三民(三)	翰林(二)
鄭愁予／天窗	南一(一)	翰林(二)			
白萩／雁	東大(二)	康熙(五)	三民(二)	翰林(三)	
白萩／昨夜	南一(一)				
徐志摩／再別康橋	康熙(二)	龍騰(一)	三民(一)	翰林(一)	
余光中／等你，在雨中	東大(三)	康熙(四)			
余光中／雨聲說些什麼	南一(三)				
余光中／尋李白	三民(五)				
余光中／白玉苦瓜	翰林(五)				
吳晟／蕃薯地圖	三民(四)	南一(二)			
夏宇／疲於抒情後的抒情方式	康熙(一)	南一(六)			
李魁賢／碑	東大(二)				
李魁賢／弦音	康熙(三)				
李魁賢／鸚鵡	三民(二)				
林亨泰／海線	康熙(一)				
林亨泰／風景(風景NO.1)	龍騰(三)				
林徽音／你是人間的四月天	康熙(二)				
林徽音／無題	龍騰(五)				
林冷／不繫之舟	龍騰(五)				
林冷／阡陌	三民(三)				
席慕蓉／一棵開花的樹	東大(三)				
席慕蓉／青春之一	康熙(三)				
席慕蓉／蒙文課——內蒙古篇	翰林(六)				
向陽／驚蟄	康熙(六)				
向陽／立場	南一(五)				
劉克襄／檜木林之歌	龍騰(四)				
劉克襄／小雄皮諾查的中央山脈	南一(四)				
蘇紹連／七尺布	三民(六)				
蘇紹連／問劉十九變奏曲	南一(五)				
胡適／秘魔崖月夜	龍騰(一)				
何其芳／秋天	龍騰(二)				
戴望舒／獄中題壁	龍騰(二)				
陳義芝／燈下削梨	龍騰(四)				
泰戈爾／詩選第64首	龍騰(六)				
里爾克／豹	龍騰(六)				
蓉子／蘭陽平原	三民(四)				
商禽／長頸鹿	三民(六)				
鄭炯明／誤會	南一(二)				
夏虹／我已經走向你了	南一(三)				
瓦歷斯諾幹／關於泰雅—出生禱詞	南一(四)				
瓦歷斯諾幹／山是一座學校——給原住民兒童	翰林(六)				
楊華／小詩	南一(六)				
紀弦／狼之獨步	翰林(三)				
痲弦／坤伶	翰林(四)				
洛夫／因為風的緣故	翰林(四)				

選錄次數最多的是鄭愁予的〈錯誤〉一詩，五家出版社的國文課本皆有選錄，而且也不約而同放在第二冊以上的課本中，翰林在第2冊、三民與龍騰放在第3冊、康熙第4冊、東大為第6冊。其次是白萩〈雁〉與徐志摩的〈再別康橋〉，白萩的〈雁〉除了龍騰未錄，徐志摩的〈再別康橋〉除了東大未錄之外，各有四家出版社選錄，而徐志摩的〈再別康橋〉有三家出版社都放在第1冊中，顯見編選者認為此詩與歌詞較為接近，文字淺白，內容親切，雖詩作本身較長，卻放在第1冊中亦不嫌其過於艱深。有二家出版社選錄者有鄭愁予〈天窗〉、余光中〈等你，在雨中〉、吳晟〈蕃薯地圖〉、夏宇〈疲於抒情後的抒情方式〉，至於選錄之出版社則較無特殊交集，由各自選編者所愛好。其餘共有38首詩，只出現1次1個版本，換言之，45首詩中，除了7首詩的重複性較高之外，38首皆各家依照偏好選錄。

所選錄的詩人有鄭愁予、白萩、徐志摩、余光中、夏宇、李魁賢、林亨泰、林徽音、林泠、席慕蓉、向陽、劉克襄、蘇紹連、胡適、何其芳、戴望舒、陳義芝、泰戈爾、里爾克、蓉子、商禽、鄭炯明、賈虹、瓦歷斯諾幹、楊華、紀弦、痲弦、洛夫、吳晟等人。其中外國詩人有泰戈爾、里爾克二人，民國初年的胡適、徐志摩、林徽音、何其芳、戴望舒等5人之外，其它的詩人都在1949年以後的臺灣，大量創作並成就其詩壇地位。因此，雖然詩作並未百分之百全部是臺灣詩人，但是九成的詩作仍是在臺灣文學的範疇中。而吳晟〈蕃薯地圖〉、原住民詩人瓦歷斯諾幹的兩首詩更是緊扣著臺灣本土與原住民的題材，其鄉土的特色明顯。所選的詩人及詩涵蓋老中青三代詩人，可說是所選錄詩人與作品都是耳熟能詳的精選。至於現代詩人中的年輕一代，除夏宇之外，未見其它年輕一代作品。

二、國中國文

表3 各大出版社選錄新詩數目

	第一冊	第二冊	第三冊	第四冊	第五冊	第六冊	備註
康軒版	1	1	1	2	1	1	6課，共7首新詩
國編本	1	1	0	2	1	0	4課，共4首新詩
南一版	1	2	1	0	1	1	5課，共6首新詩
翰林版	1	2	1	2	1	1	6課，共8首新詩

如上圖，國中國文課本中，康軒版與翰林版，每一冊皆有一課現代詩選，國編本則是4冊，南一版有5課。六冊總共數目都不超過10首，分量上明顯比高中國文少。但是，以國中生而言，透過詩的閱讀，逐漸培養詩的鑑賞能力，力求閱讀能力提昇而不求多，這樣的學習目標應是較為正面的。

表 4 各大出版社選錄新詩詩人及作品細目

詩人及作品	出版詩選			
楊喚／夏夜	康軒（一）	翰林（一）	南一（一）	國編（一）
蓉子／傘	康軒（四）	翰林（四）	國編（四）	
余光中／車過枋寮	康軒（三）	國編（二）		
余光中／母難日	翰林（三）			
余光中／聽蟬	南一（三）			
白靈／風箏	康軒（四）	翰林（二）		
鄭愁予／小小的島	康軒（六）	國編（四）		
吳晟／負荷	康軒（二）			
吳晟／土	翰林（五）			
席慕蓉／渡口	康軒（五）			
席慕蓉／一棵開花的樹	翰林（四）			
商禽／眉	翰林（二）			
羅青／麥當勞午餐時間	翰林（六）			
胡適／老鴉	南一（二）			
李魁賢／麻雀	南一（二）			
向陽／春回鳳凰山	南一（五）			
佛羅斯特／未走之路	南一（六）			
梁雲坡／射手	國編（四）			

詩人與作品的選錄共有 18 種，其中以楊喚的〈夏夜〉是四個版本中皆有選錄。蓉子的〈傘〉有三個版本選錄，余光中〈車過枋寮〉、白靈〈風箏〉、鄭愁予〈小小的島〉則是有二個版本選錄，其餘皆是各別版本只出現一次的詩作。

所錄的詩人有楊喚、余光中、蓉子、白靈、鄭愁予、吳晟、席慕蓉、商禽、胡適、羅青、李魁賢、向陽、佛羅斯特、梁雲坡等。以詩人的作品而言，錄用率最高的是余光中，有三首詩；其次是吳盛與席慕蓉各有二首。詩人大部份還是以男性居多，大都是在臺灣發展詩作的老中青詩人，而年輕一輩的詩人則是沒有，詩人與作品都是早受到大家肯定的詩人，至於國編本的梁雲坡、南一版的佛羅斯特相較之下，是較少為人所熟知的詩人。

歸納言之，大約每一冊皆有現代詩的選讀，最少的國編本也有四冊有現代詩的選讀，課文選錄的方向與數量與高中國文大致相似，都有平均分配的傾向，而詩人大都也都是選擇耳熟能詳的大家，作品有的是舊版就有，如楊喚的〈夏夜〉幾乎人人皆讀過此詩，同時也加入一些新的詩人與新的作品，像女詩人蓉子的〈傘〉、余光中〈車過枋寮〉都是比較新的而且較活潑有創意的詩作。

大致看來還是偏向於傳統舊教材中的詩作，還是太缺乏現代新一代的詩人作品，建議選材上可以考慮較新的作品。

比較高中教材與國中教材。對於作品的難易度而言，高中所選錄的詩比國中艱深是必然的，其中有一個較可喜的現象是，高中的詩作選錄中，除一般人較能閱讀的詩作之外，也加入超現實主義的詩作，如商禽〈長頸鹿〉、蘇紹連〈七尺布〉、蘇紹連〈問劉十九變奏曲〉等，超現實主義詩作在語言上的掌握較為困難，意象的表現上由於加入更多的超現實想像，或是透過心理的暗示，使的詩意呈現

撲朔迷離、割裂的意義，在解讀與說明上，就更費心思，而這幾首詩又是以散文詩的形式出現，在詩選的形式上具有多元與變化，但是對於教學者解詩卻是一項挑戰。

叁、研究方法——解讀現代詩的幾個途徑

詩有別於散文、小說之處，最大的特徵並非是字數少或是分行的問題而已，而是「語言」的掌握、「意象」的解讀、以及詩序的發展與結構的安排等，這些問題不但是瞭解詩的質性、也是創作詩時必須掌握或理解的方向。明白詩的基本特質等於是第一步瞭解你所將要解讀的對象的基本特徵，知己知彼，百戰百勝，這是基本的準備功夫。對於現代詩的解讀方法，分以下幾個方向來談：

一、語言的掌握

「詩的語言」是濃縮的語言、意象的語言，在表達方式上透過畫面的跳躍而達到情意的傳達，因此，當散文是以「敘述」的語言在描繪一件事件時，詩卻是以截取某一部份意象，以簡要而濃縮的語言透過「意象」表現情感。詩的語言濃縮，許多敘述的語氣或冗言贅句被大量刪剪，留下最主要的關鍵文字，因此，瞭解此一特色，解讀時就要主動增加詩句背後所未寫出的敘述情節與內容，以助詩意的理解。例如，余光中的〈尋李白〉詩句：「胡馬和羌馬交踐」，此句意謂著異族輪番蹂躪中原，又如「賀知章眼花了／認你做謫仙」，此句意謂著是李白的詩讓賀知章目眩神迷，因而博得「謫仙」美名。「眼花」不是真實的眼花，而是用來轉折其義，暗示賀知章對於李白的詩的過度美化，而到了目眩神迷，讚嘆到無可言喻的地步。

對於現代詩的解讀，往往先明白詩本身的語言，並非敘述的、直接的語言，而是濃縮的、意象式的、暗示的、含蓄的、轉折的語言，在解讀時必須還原或是稀釋成散文的敘述語句，才能明白詩人真正描述的對象與含意。

二、意象的確定

詩是意象的語言，意象分析是讓學生具有基本的讀詩能力，從敘述的語言進入意象的語言，這兩者中間需要媒介，而老師的引導就是進入意象語言的媒介。意象的語言是一種具有想像力的語言（蕭蕭，1999）。必須明白詩的想像是一種必然的表達方式，想像透過意象的表達，把詩人心中的畫面換以文字呈現，令讀者必須面對文字所形容的「畫面」以進入詩人的情感世界。因此，以「意象」為表現方式的詩，就必須學習反向地透過意象進入詩人表達的情志內容。例如，鄭愁予的〈情婦〉：

在一青石的小城，住著我的情婦
而我什麼也不留給他
只有一畦金線菊，和一個高高的窗口
或許，透一點長空的寂寥進來

詩人寫寂寞的情婦，用的是一個窗口、一個女子、一畦金線菊的畫面描繪，單一孤獨的景物顯透出情婦的孤單寂寞，從景而扣緊情感的內容，畫面本身就是情感的自白，不用加上一些情緒字眼。但是，讀者卻透過詩中文字對畫面的描繪，以及渲染的氣氛，想像情感的流向。

意象的表現方式就是詩的表現，透過畫面解讀的是更多作者的情感，這樣的文意內容，是學詩必須先確立的概念。

三、次序的建立

詩的次序透過句與句之間的某些訊息而聯繫，簡言之，每句詩與下一句詩之間必然存在某一些聯絡的訊息，這些訊息可能是被隱藏的，例如情感的隱藏，或是字詞之間因果的隱藏；但也可能直接敘述得很清楚，有著時間的次序，例如：洛夫〈愛的辯證〉：「緊抱橋墩／我在千嚀之下等你／水來我在水中等你／火來／我在灰燼中等你」。「千嚀之下」、「水來」、「火來」三者的順序如何？為何是這樣的排列？尾生與女子相約，「千嚀之下」是現實的描述，緊抱橋墩之後當下描寫實際狀況；接下來寫大水來之後，無論是水還是火，尾生都不會離去，水與火到底那一個放在前面呢？看起來都可以，但是從內在的訊息聯繫看，「水」放在前面，是順著前面實際狀況描寫，而「火」則是從當下水淹上來之後，心理的感受如同火燒，但詩人透過心理上的「火」去寫現實中無論是水是火，尾生都不離去的堅定意志，因此，水在前，是順著當下環境的進一步描寫，而火在後，則是將外在環境轉入內心感受，兩者在順序上，從現實到內在，由實到虛，這就是必然的因果聯繫，因此，此詩的順序就可以明瞭。

教詩解詩的方法之一，就是透過文字，卻解讀文字背後隱藏的非文字情意，必須找到文字之上的另一個隱藏的語意系統，才能進一步解讀，而且解讀後，是真正明白詩的作法與詩意，舉一反三，可同時解很多詩。

四、修辭的技巧

詩的修辭常常是多重修辭的相疊表現，舉例說明，以夏宇的〈秋天的哀愁〉一詩說：

完全不愛了的那人坐在對面看我
像空的寶特瓶不易回收消滅困難

精巧的修辭表現在「譬喻」修辭法的難度與高度上，譬喻是一個古老的修辭法，因為古老，無論詩或是文都是常見必用的修辭方式，但是易寫難工，看似容易卻是不容易寫得精采。夏宇此詩第一句寫的不過是一個平凡的畫面，兩個人面

對面坐著，似是攤牌，也似是談情說愛，但下一句的「寶特瓶」譬喻一出，便把兩人的關係，從過去到現在的狀況以及眼下的尷尬困難一語道破，這就是精確精采的譬喻修辭用的很好的例子，如此一來，雖然詩句只有短短二句，隱藏在詩句背後的種種疑雲與故事卻一目瞭然。因此，好的修辭技巧對於現代詩而言，具有很大的幫助並有很好的加分效果。

肆、結果與討論——教師的教學設計新方法與自我期許

一、教師自我期許

在教學上，大部份教師對現代詩既愛且恨的矛盾心理，因為不了解而無法引領學生進入現代詩的世界（潘麗珠，1999）。教師透過自我練習，進修以及閱讀，至少作到詩的意涵的掌握，「學上者乎中，學中者乎下」，如果老師自己都不能解詩懂詩，那一定無法教詩，因為在語言上無法理解，只能一知半解地講說詩的意涵，那麼學生就會更加模糊而找不到詩的解釋路徑。

老師的自我學習，包括閱讀現代詩的賞析、創作理論、創作方法、詩的基本概念等，以及詩人及作品，教師花費更多時間理解現代詩本身，這對於教學一定有所幫助的。除了閱讀相關書籍之外，包括研習、演講、進修等都有機會進一步學習現代詩的相關知識。例如蕭蕭一系列相關的書籍，白靈、向明等人都有對詩的基本觀念的論述，筆者於2006年、2007年出版的臺灣現代詩的閱讀鑑賞與理論的書籍，如《細讀新詩的掌紋》（李翠瑛，2006）、《雪的聲音——臺灣新詩理論》（李翠瑛，2007），還有其它詩的選讀與賞析的書，如《新詩的智慧》（吳當，1997）、《不盡長江滾滾來》（陳義芝，1993）等書，對於教學很有幫助。

對於詩的賞析與閱讀，不但是教學者所應重視與學習，也是開啟中學生對於詩創作與欣賞的鑰匙，蕭蕭《中學生現代詩手冊》由翰林出版（1999年），專門針對中學生寫作的現代詩的入門書，其內容從詩的基本特質、詩的歷史、詩的名篇賞析到詩的教學設計與書目提要，各有所介紹，內容並不艱深，是提供中學生進一步認識現代詩的一本入門書。

二、教學設計新方法

（一） 詩意引導與美學陶冶

引導學生進入詩的氛圍中，是詩的美學陶冶。對於初學現代詩的學生，在進入詩的文字之前，介紹詩人寫作的動機，回歸或還原詩人寫作當下，或者是介紹詩人特殊的人格特質，會有助於學生對於詩人情感上的理解，或稱為詩的同理心（sympathy），閱讀時對詩人的性格與生平的理解有助於學生接近詩人，從陌生到親切，再進一步接納其文字內容。例如徐志摩的詩〈再別康橋〉，詩中內容只透露出對康橋的懷念、對康橋的美好印象的惜別之情，但是，若能明白詩人徐志

摩與林徽音的情感，在詩人讀書時期常常經過康橋，兩人就著月光、河水，討論學問、生命，那分相知相惜的情感，同時是不能結合的、沒有結果的戀情，這就會讓學生更加體會〈再別康橋〉這首詩的情感為何具有那樣深情的依戀了。

相信當老師介紹完詩人的生平之後，學生再讀此詩，情感必然不同，此時詩的感染力與學生的同理心讓詩具有淨化情感的力量，也讓詩的世界提昇學生的美感經驗，這就是無形的人文精神陶冶，也是詩帶來的美的薰陶效果。

第二步則是透過文字描寫的氛圍，讓學生與詩人一同走入詩中的情感世界。詩人寫作的意圖有助於引發學生的同理心，一方面讓學生的情感與詩人的情感同步，一方面也在練習學生進入詩人的情感世界中，引發情感的同時，也無形中陶冶學生對於外在事物的感受。《文心雕龍·明詩》：「人稟七情，應物斯感，感物吟志，莫非自然。」就是說明詩人對於外在事物的特殊敏感度，四時變化，草木不同，風光變異，這外在景物之所以對詩人產生感動，一方面也因為詩人對於外在事物存在著情感上的互動與同理，而讀者從文字的氛圍中進入詩人的世界，從文字感受詩人所感受的世界，間接透過文字進行審美活動（朱光潛），而審美經驗的重現與文字的氛圍中，會讓讀者與作者進行同一事物的情感交流，與古人遊的心境就是一種美的陶冶，也是透過閱讀經驗的情感引發，所達到的人文情感的啟動。

從詩中理解詩人的浪漫情懷是一種詩境的陶冶，閱讀現代詩時，讀者帶著遊戲的心情、浪漫的情懷，以孩子的頑童的心境或是青少年的心情去體會詩中世界，反而比較能夠理解詩人們在詩中設下的文字情境。

（二） 遊戲讀詩與創意教學

教師透過遊戲設計，針對討論語言表現的各種可能性，讓學生在遊戲中學習運用詞彙進入詩中世界，一方面以實務創作讓學生思考著詩中的詞彙使用狀況，一方面也讓學生練習運用語言創作現代詩，而相互引發之中，會於現代詩將有更深的體悟。目前市面上有相關的書籍可以拿來運用，例如蕭蕭《現代詩創作演鍊》（蕭蕭，1991）、《現代詩遊戲》（蕭蕭，1997）、《蕭蕭教你寫詩、為你解詩》（蕭蕭，2001）都可以拿來運用成為現代詩教學上的課外遊戲，也讓學生在課堂上有機會進行文字遊戲、創意思象、語言組合等語文的練習。

有創意的教學設計，可讓學生在非書本文字的學習中，找到詩的語言的規則，提供幾個現代詩創意教學的方法

1. 圖文互換：

詩的語言是意象的語言，因此展示圖片，再由學生從視覺圖片中練習書寫詩句。這是詩的反向操作。詩本是從文字讓讀者想像畫面，回歸詩人當初寫作時的畫面，而此項練習剛好相反，是讓學生學習當詩人，練習看到畫面可以寫出詩來。

此項練習主要目的是讓學生對於意象有進一步的掌握與瞭解。也讓學生練習文字邏輯思考與視覺意象思考中間的異同，並聯結兩者之間的可能關係，藉此訓

練思考力，也訓練掌握文字的精確性。例如，畫面（多媒體放映或是平面媒體）的展示或播放，讓學生練習一句到二句詩描寫畫面，進一步再要求畫面之中同時加入情感，讓學生瞭解兩者之間的互換關係。

2. 詩文互寫：

透過改寫練習，試著將散文改寫成詩，練習如何精簡文字，並且將敘述性的文字轉換成意象的文字，並練習語言的精確度與語言使用的熟悉度。

例如，非馬〈樹·四季〉：「把時間的皺紋／深深藏在心底／許久不見／你還是一樣年輕」，此詩還原成散文則是「如果說時間的消逝彷彿臉上的皺紋，那麼就把這些皺紋深深地藏在心底，不要說出。」下一段才接「因此，許久不見了／你仍然保持著年輕的樣子。」學生練習時可先寫散文，再讓學生改寫成詩句，也可將詩句先給學生，再試著寫成散文。

詩文的互換會讓學生在詩的語言與散文的語言之間，找到平衡點，也找到彼此互換的關鍵，進而更精確掌握詩的語言表達方式。

3. 集體創作：

考驗集體對於同一題目、同一事物的看法與描繪能力，找一個主題讓大家集體討論出詩的主旨與內容，透過大家一起動腦與動筆，合力完成一首詩。就是以分組討論與創作的形式，透過主題引導之「專題導向式」學習，融入現代詩的教學（張瓊穗、賴玫君，2004），以此進行學生分組討論的活動，活動之後，則是進一步利用集體寫作方式，以習作測試主題學習的成效。

此詩是腦力激盪下的產物，考驗以下幾點，第一，詩必須有相同的主題與主旨，不能是多頭馬車，因此意象的使用應有完整的意象系統，例如寫海的題目，可能會運用到許多與「海」相關的意象，包括海岸線、海水、沙灘、太陽眼鏡、游泳、貝殼……等一系列相關的意象，而不太可能用電腦、直昇機、醫院等各不相同的意象，這就是在訓練學生如何透過一個題目，找出相關的一系列意象的方法，也是一種以分類事物作為統合的思考訓練方式。

第二，情意的表達也應有相同的傾向，例如悲傷的情感，其意象的選擇就不可以有時快樂、有時悲傷，情感的表述應一致而不能顛倒次序，混亂情感的主調。例如鄭愁予的〈錯誤〉的情感基調是不能圓滿的愛情，所以無論是青石的小路、向晚、或是不太在意的放蕩情懷，都透顯出淡淡的不圓滿的情調，沒有強烈的高興與振奮的意象，圓滿完整的意象系統才是符合整首詩要表達的意旨。

4. 學習評判：

讓學生或教師學習當自己的裁判，反思自己對於詩的理解，例如語言的內在邏輯、時間的順序、意象的準確與否等問題。可舉一個詩例，讓大家練習找出前述的因素，但此種練習針對的學生以高年級或是高中生較為可行，不建議用於初學現代詩的國一生，以免造成學習上的挫折感。

(三) 情境教學與詩的應用

情境的教學設計針對詩作，進行真人演戲、朗誦、多媒體等各式變化的教學活動。例如徐志摩〈再別康橋〉，可播放民歌手包聖美主唱的曲調，以音樂的歌唱，體會現代詩可歌可唱的特質。而余光中的〈鄉愁四韻〉、鄭愁予〈錯誤〉、等詩都曾被譜成歌曲，廣為流傳，教師可以此增加教學趣味，同時也藉此比較說明歌詞與現代詩的語言表達不同之處。而最近流行的網路化混合式教學，透過網路尋索更多訊息，結合課堂教學，以網路之教學平台補充課堂之不足，兩者相輔而成，(連育仁，2004)這也是一種資訊帶來的教學應用。

多媒體的使用也是一法，現代詩結合多媒體，以影音與文字的交互運用，相互應證。前幾年流行的網路詩，透過多媒體「動」的特色，將詩的畫面由靜態轉為動態，並直接以動畫的方式呈現詩中畫面，或者以多媒體特有的動態表現方式，讓學生透過多媒體自行創作，此以「向陽詩房」、「米羅·米索網站」(蘇紹連的網站)、劉漢「詩樂園」網站、「文學創作者」等網站，進一步瞭解詩的動靜變化、意象表現、與詩境的掌握。

詩的聲情之美，是透過詩的朗誦，讓文字的抑揚頓挫更加明顯，也使情感的表現不單只是平面文字，也能以聲音表現。聲情的部份是讓學生從耳朵聽聞聲調、節奏，從詩的音樂性特色進入詩的聲情世界，並進而領悟文字與聲音之間的關係，結合文字聲調與情感表達。現代詩的聲光設計，相較於其它文類，更能顯現出教學之不同，所謂「聲光教學」就是在課堂上進行現代詩的團體朗誦活動，運用聲音詮釋詩意，並由音樂、道具、動作、燈影等效果進一步烘托出詩氛圍，(潘麗珠，1999)，使學生增強對作品的理解，以及讓活潑的教學帶動對現代詩的喜愛趣味。在潘麗珠策劃的吟誦詩文的書籍，如《雅歌清韻——吟讀詩文一起來》(潘麗珠，2002)，更進一步以大專詩詞朗誦、現代詩社的詩歌朗誦等活動表現聲情的詩歌之美。

伍、結論與建議

現代詩的教學以「知己知彼、百戰百勝」為要，充分理解現代詩的特質將有助於教師掌握教學的方針與效果。因為教師在就學期間所受的訓練裏，現代詩是較弱的一環，而國內缺乏有系統的詩的教育養成訓練也是一個問題，同時，詩的語言本身不易解讀，也使得詩較散文更不易為人熟知，因此，先瞭解詩本身是什麼？語言與意象的使用？基本的創作規則等，則有助於解詩時循著一定的途徑進入詩中世界。

教師本身應多閱讀詩的賞析與詩的基本理論書籍，讓自己具備更多的解詩能力，則是提高教學技巧與效果的不二法門，其次，設計題目或者教學方法是引起學生興趣，也是透過遊戲的一種學習教學法，但是，解詩與讀詩，遊戲與創作成功與否，決定在於教師本身如何引導，而引導的功力則是老師本身對於詩的鑑賞

閱讀能力，所以，找到對的方法，學習正確的解詩方法，以及正確的詩論基礎，必然是教師教學上最根本也是恆久常新的教學之道。

參考文獻

- 蕭蕭 (1999)。中學生現代詩手冊。台南：翰林。
- 蕭蕭 (2007)。青少年詩話。臺北市：爾雅。
- 蕭蕭 (1991)。現代詩創作演練。臺北市：爾雅。
- 蕭蕭 (2001)。現代詩遊戲。臺北市：爾雅。
- 吳當 (1997)。新詩的智慧。臺北市：爾雅。
- 李翠瑛 (2006)。細讀新詩的掌紋。臺北市：萬卷樓。
- 李翠瑛 (2007)。雪的聲音——臺灣新詩理論。臺北市：萬卷樓。
- 陳義芝 (1993)。不盡長江滾滾來。臺北市：幼獅。
- 潘麗珠 (1999)。臺灣現代詩教學研究。臺北市：五南。
- 潘麗珠 (1999)。現代詩的聲光教學，於臺灣現代詩教學研究。臺北市：五南，317-335。
- 潘麗珠 (2002)。《雅歌清韻——吟讀詩文一起來》。臺北市：萬卷樓。
- 蕭蕭 (1999)。〈國中現代詩教學設計(欣賞篇)——以〈車過枋寮〉、〈一枚銅幣〉、〈竹〉為例〉。國文天地，14：10，90-94。
- 蕭蕭 (1999)。〈國中現代詩教學設計(習作篇)——以〈車過枋寮〉、〈一枚銅幣〉、〈竹〉為例〉。國文天地，14：11，79-83。
- 連育仁 (2004)。網路化混合式現代詩教學模式設計。人文及社會學科教學通訊，14：6，191-192
- 張瓊穗、賴玫君 (2004)。「專題導向式」學習融入國中語文現代詩創作教學之行動研究。淡江人文社會學刊，19，127-161。
- 詩樂園 <http://arts.edu.tw/integ/game/rain/index.html>
- 向陽詩房 <http://hylim.myweb.hinet.net/xiangyang/index.htm>
- 文學創作者及其連結的網站
<http://www.yon.com.tw/modules/mylinks/topten.php?rate=1>