

以情悟道，深化教育—— 「詞選」生命化教學與創作能力之培養

黃雅莉*

摘要

本文以筆者開設在中國語文學系的「詞選」課程為例，說明自己的教學設計與實施歷程。通過引導學生對於詞體文學的專業知識的建立，培養學生對詞文學的體性的理解，使學生既能分析也能創作，這就需要教師樹立專業且生命情意的教學理念，更新教學方法，優化教學模式，採取多元涵納的觀念開展「詞選」的教學，有效激發學生學習興趣，培養出專業和應用兼備的「複合型」人才。筆者以為，教師應從鑑賞與創作、以情悟道的開放的空間、有效使用多元教學三個方面創新教學設計，打造靈動的課堂。

關鍵詞：生命教育、情意教學、創作教學、詞選

DOI : 10.6870/JTPRHE.202012_4(2).0001

投稿日期：2020年10月3日，2020年12月5日修改完畢，2020年12月7日通過採用

*黃雅莉，國立清華大學華文文學研究所教授，E-mail: yali@mail.nd.nthu.edu.tw

壹、前言

古典詩詞創作是中文系學生必須具備的專業能力，但詩選、詞選課在許多大學中文系往往不被重視，成為選修課程，且當前的詩選、詞選教學存在著教師對格律體式浮光掠影式介紹的簡易化、詩詞作品教授的公式化、與文化傳統的剝離等困境。

詞之為體，在中國文學史的長河中源遠流長，歷代名家者眾多，作品類型、題材內容豐富精彩，是中國韻文中最動人的心靈文獻，是中國文化最深情可貴的文學資產。然而新世代以來，人心浮躁，講究速食效率之風當道，古典文學之道時所罕尚，尤其韻文中最美的詞文學之創作漸成小道，是惜斯文不彰，而欲加扶持，不忍詞文學之創作流於小眾，欲以自己多年來在詞選課上的教學努力，拓開一片凝聚詞心、激盪詞情、追攀詞境的清涼福地。把握個人所能努力的古詩詞教學的實際，力圖從每一位學生習作中去進行師生之間的對話與交流，幫助他們在吟哦誦讀中涵詠詩情、在浮想聯翩間入境悟情、在鏈接生活中仿創詩句等方面闡述古詩詞教學的有效性策略，讓古典詩詞這一民族文化的瑰寶浸潤學生的心智。

教師是引導和教育學生的關鍵主體，教師對教學的態度和方式也是學生學習過程中一個關鍵的因素，靈動的課堂氛圍更是學生輕鬆接受知識的良好環境。個人以為，教師應從「學與作」、「以情悟道」的開放空間、「有效使用多元教學」三個方面創新教學設計，打造靈動的課堂。筆者以開設「詞選」為例，說明自己的教學設計與實施歷程。通過引導學生對於詞文學的專業知識，培養學生對詞的體性的理解，使學生既能分析也能創作，這就需要教師樹立專業且科學的教學觀念，更新教學方法，優化教學模式，採取創新的觀念開展詞選教學，有效激發學生學習興趣，培養出專業和應用兼備的「複合型人才」。

傳統詩詞教學可分為三個層面：第一，深入文本，深入地傳達作者的生命體驗與文本的內蘊。除了站在歷史視角去理性分析，也須用心靈去感受、諦聽作家的心聲，因此，從「發皇心曲」的進路對作家靈魂做深入的研究，細緻入微地對作家心態的分析，亦應被我們所重視；第二，突破文本，讀者可以感同身受的還原自己對古典詩詞的閱讀感受，

而不只停留在對作者作品的解讀；第三，超越文本，讀者不但能對詩詞進行創造性的自由感發，並且也能因為感動而興發創作的熱情，自己試著從中創作詩詞作品。這一點是一種更高的教學層次。古典詩詞的教學要授之以漁，而非授之以魚。其教學的目的是傳承詩詞中承載的人文精神，挖掘詩詞中讓人興發感動的力量。對作家生平經歷、思想心態的講授是古代詩詞教學中不容忽視的基礎，但只有讓學生自己也嘗試創作，才能更加理解前人如何創造內心偉大不凡的工程，所以筆者十分重視詩詞格律講解與習作的教學，鼓勵學生從「吟誦」詩詞、「鑑賞」詩詞到「創作」詩詞。誦讀背誦是古詩詞教學的基礎，沉入感情和意境是古詩詞教學的內核，對生命和存在的涵泳與思考才是古詩詞教學的根脈，指導習作更是文化血脈的傳承。

在詩詞教學中，我們對於古典詩詞的作者、接受主體（學生）、教學主體（教師）三方面都要給予足夠關注，通過詩詞教學，教師引導學生認識文學、認識傳統、認識自己，從而產生真正意義的活化的生命化的詩詞教學。在教師的有效引導、點撥下，通過感受詩詞的情感美和意境美，學生可以培養審美情趣和一定的審美能力，提高文化品位，豐富精神世界，發展審美的能力。

基於上述，本文以個人多年來開授的專業科目「詞選」課程為例，說明課程的設計與教學歷程。這樣的歷程比較偏於個人實事求是的歷程說明，文中沒有援引太多制式化的理論，沒有太多學理性的冷僻說明，單純是一種教學的收穫和心靈的滿足，一種對文化和傳遞和知識延伸的真心分享。在教學的同時，筆者也不斷地學習。

貳、教學的理念

在過去開授多次「詞選」這門課的經驗中，舉凡上課前的備課工作、授課內容的選擇、各週教材的安排與進度、對學生作業的批改、與學生交流創作的意見等工作，莫不取決於授課教師的態度與安排。

一、中文系的教育應是「學」與「術」並重

多年來，中文系專業已為社會各行各業培養了大量的有用人才。在當前競爭激烈、社會風氣開放的形勢下，很多大學系所為了招生問題，都在不斷地探索如何遷就市場導向而調整課程架構與教學目標，以創造新的人才培養模式，以就業市場為導向，以期提高招生率。這似乎也成為以中文系為代表的眾多基礎性文科教育的當務之急。然而，筆者個人卻有比較不一樣的想法——中文系的教育不應以市場為導向。市場是短線回饋的機制，而教育是長線回饋的機制。短線機制出現的問題需要長線回饋機制來矯正，而非讓長線機制屈從於短線效應。傳統大學的教育並不以就業為目的，然而就業市場卻對大學教育有所訴求，豈不謬哉？大學教育不應成為市場的傀儡，但是培養各行各業的優秀人才是一種趨勢，也是市場與人才之間互相選擇的結果。

全盤追求「經世致用」是不可取的，但一味追求研究高深學問的「純粹學術」也是危險的。筆者以為中文系的課程架構不應成為急功近利的職業培訓，而是以多元化和整體化的課程，深入化和生命化的設計，力圖讓學生學會尋找最適合自己的人生之路，打下厚實的學業基礎。為使學生得以適應社會，又能不失專業素養的根基，本課程的設計精神在於多元化，文學與思想、專業與創作兼備，同時朝向生命化的潛入，期望學生從詞文體中找到和自己生命對話的契機，以期豐富學生在各領域中專業知識的累積，同時也能關注精神價值，強化生命意識，提供給學生比較完整的中國傳統文化的知識結構與扎實的理論基礎，使學生的整體素質包括人格精神都有健全的發展。

中文系教育尤其不應講「對口」的教育模式，而應走「適應」的模式，所謂的「適應」，是指教育與市場之間有一種相對和間接的結合或對接機制。中文系教育雖不必以市場為導向，但並不表示中文系培養的人才不適合市場，相反的，中文系教育應走的方向，是通過寬口徑的培養，使學生既獲得深入研究的潛力，又能夠適應市場對人才能力的需求，讓學生能兼顧治學與就業兩條道路，使得「學」與「術」能並行共進。讓學生既可以深入治學，又能勝任具體的工作，既可以研究本系專業的問題，又具備研究其他學科、處理其他工作的思考和創造能力。總

之，中文系教育以知識為基礎，以應用為發展，而以情懷為最上。筆者始終相信，有精神則自成氣象，自有人才。

二、以愛為學：帶著熱情的教學

賀莉、李泓波〈教師知識如何影響學習成就——教師情感的調節效應〉一文借鑒教學學術理論，採用實證研究方法，通過對在校大學生的問卷調查，驗證了教師知識、教學熱情和教學態度對學習成就的直接正向影響關係（賀莉、李泓波，2017）。從中可知：

教師熱情和教師態度的重要性受到了研究者們的重視，那些擁有教學熱情和積極的教學態度的教師更能獲得好的評價和好的學習成就。教師的教學熱情、教學態度越得到學生的認可，教師知識對學習成就的正向影響關係將越強烈。為此，對於教師培訓來說，除了有形的書本知識的增長，教師為人師表的師德、教風的塑造也是十分重要的。（賀莉、李泓波，2017：43-48）

對教學有熱情，可以使一位教師埋頭苦幹，永不言退；對教學有熱情，可以使一位教師即使面對困難，永不言怕。辛勤耕耘，在專業的領域裡，認真探索與實踐。

一位學者在一個領域上長期進行研究，在日積月累中，往往會形成了一種自我實現的價值觀。筆者是一個詞學研究者，從博士學位取得到教授升等，詞學一直是我研究的主線，詞學惠我良多。對我而言，已不止是謀生的專長，更是一種價值信仰。有時，我會游離了出純學術研究的嚴肅性與偏狹性，想為詞學做出更多普世性的努力。我常常在思考，如果我們對於詞學的耕耘，只是停留在作品的作者真偽、籍貫歸屬的煩瑣考證，這種研究是遮蔽了文學與人的存在的關係，使文學成為與人的生存無關痛癢的隔閡。這樣做顯然漠視了詞文學中對生命的思考，對存在的思考。對古代文學中關於人生的苦難、生存的困惑、生命的憂愁與感傷、存在的恐懼與顛慄視而不見，對同情與悲憫、對愛的祈求、美的嚮往，冷若冰霜，漠然視之。換言之，對文學所承載的生命意識，存在

的價值和意義的冷漠，正是所謂「純學術」研究對人的精神和心靈的漠視與遮蔽的結果。如果不是為了生存，人們為什麼寫詩填詞？如果文學與人的生存和生命無關緊要，那麼，古代文學早已成為被人遺忘的「遺產」。

文學史就是一個民族更為完整更為深刻的心靈史和精神史。而純學術研究忽視了文學作為人類精神存在的特點和價值，忽視了文學對於拓展人的生存空間，疏忽了生命意識對於支撐人的生命和存在的作用。古代文學是人的心靈和情感世界的展示，其中對生命的真切感受和深刻的人生體驗，是古人留給當代的無價的精神財富。我們面對的是一部自足的文本，其承載的價值和意義是更為重要的。是對文學文本應有的情感關注，對人的精神存在投入的真誠和熱情。重拾古今相通的文化記憶，這是我這位詞學研究者對詞文學的「愛」與「敬意」！

教學的本質不只在於傳授，更在於激勵和鼓舞，引導學生也能找到自己的熱愛與興趣。筆者極為熱愛自己所教授的領域（古典詩詞），並帶著強烈的感情進入作品世界，與作者同悲同喜，相照相溫。一直以為，教師在教學中要引導學生感受作品所帶有的某種程度的深情，營造情感教學的情緒或氛圍，使學生也能進入這種情緒狀態，教師首先必須自身充滿熱情，把自己完全置身於作品之中，如實真情地道出作者當時的身份、處境、思想、心情，讓作者能透過教師的聲調、表情活現在學生面前。讓學生感受一份「異代同心」的感動，使師生雙方與作者作品兩者的思緒自然而然地協調共振起來。教師只有以自身的「帶情」才能「引導」學生的融入，巧妙地帶領學生一起遨遊於文學殿堂，才能達到不斷深化教學的目的。

三、接納自己的不完美，認識自己的教學個性

美國著名作家派克·J·帕爾默在《教學的勇氣——漫步教師心靈》（吳國珍、楊秀玲、余巍譯，2005）一書中，使用「自身認同」來強調教學勇氣之必須，羅祖兵透過這本書的評介如此詮釋「教學勇氣」：

教學需要勇氣。教學勇氣就是指教師有勇氣以符合他們內心最推崇

的價值的方式教學，而不是以符合制度規範的方式教學，也不是以迎合學生的方式教學。教學勇氣源自教學的內部景觀，就是用真心去教學，就是使教學契合本性，就是追求完整的教學。之所以如此重視教學勇氣，主要是因為它是優質教學的前提，它能保障心靈的健康，它有助於教學的變革。獲得教學勇氣依賴於以下四條途徑：正確認識自己，勇敢面對恐懼，悖論式地認識世界及存在於共同體之中。（羅祖兵，2009：94）

所謂的「自身認同」，就是一個教師應瞭解自己的個性，尋找與自己的個性相合的教學方式。筆者也從中深深的感受到「因材施教」，不是只用在對待學生，也適用在老師身上。羅祖兵詮釋教師的「認識自己」：

「認識自己」，教師首先應認識到自己的獨特性，不論它是令人自豪的還是令人難堪的。認識自己，是因為它能幫助我們始終如一地出自認同來進行教學。（羅祖兵，2009：94）

教師必須尋找一種與自己的才情本性更契合的教學方式入手，與自己的個性整合，即使它不符合大趨勢，即使它顯得不合傳統常規。真心的接納自己，可以給筆者一份強大的教學勇氣。教學永遠需要不斷地重獲內心世界的力量的反思，找到一份自身認同與自我肯定，讓筆者不忘初心，開放心靈，找到自己的教學勇氣。教學勇氣就是教師以符合自己內心最適應的方式和最推崇的價值進行教學，而不是以符合制度規範的方式進行教學，也不是以迎合學生的方式進行教學。筆者一直不是一個具有教師權威感的人，一直是那個緊張兮兮、努力趕課、又惟恐自己沒有交代清楚的老師，數十年來總是不改的缺憾和不良習性，好在學生也多能包容理解，原來那就是雅莉老師的真實個性！

對於教學，我們有相當多的要求，是否能符合學生的喜好，是否能符合社會的標準，是否能符合學校的教育目標，但我們很少想到，教學還應該符合教師的自我。對於教師，社會也有高度的要求：教師應具有高標準的道德，要有耐心和愛心，要懂得有效的教學技巧，要有豐富的

教學經驗，要有豐富的人生經驗和生命歷練，但我們很少想到，教師還應該具有教學勇氣。不必模仿他人，不必豔羨他人，因為我就是我，獨特的自己，即使缺點很多。有人說：「教育就是一群不完美的人，帶著另一群不完美的人，走向完美的過程」，一個承認自己不完美的教師，一個沒有掩飾的自己，一位位圍繞著知識共同探索其奧秘的合作者，或許是最能促進學習發生的。

四、深化教學，回歸至人的本身

幾年前就有人提倡翻轉教學，翻轉過去以來以教師為中心的傳統教學模式，提出以學生為中心的教學模式。在今天，網路和科技已經可以滿足大家找尋答案的方便，而且還是快速的在三秒鐘就能給你答案。所以答案已經不重要了，「知道」什麼也並不重要，重要的是，你在追求答案的思考歷程，你如何將所知「表現、做出來」才是關鍵。「告訴學生Google上找不到的東西，並且成為獨立的學習者」，這才是今日教育工作者的必須要去改變適應的新趨勢。對古典文學的教育也是一樣。從專業化走向深化，一直是筆者多年來的教學理念。所謂「深化」並不是指課程教學內容的專業化，也不是在「詞選」這門特定領域中進行窄而深之研究性質的教學，而是經由教學活動而啟發學生「思考之深度」，讓學生可以透過學習而回歸至生命本身。對「詞心」深入探析，對「詞境」探入挖掘，努力發掘其生命意蘊，最後上升為理性觀照，期望能從理論和創作實現上提出詞學研究的新構想，以人生意蘊來溝通古今兩代人的心靈，從詞作中獲取有益於現實人生的滋養。這種以「回歸人本身」為內容及目標的文學教育，才是真正的「深化教學」，提供學生在畢業後還能持續終身學習的動力。

參、「詞選」的課程宗旨與教學目標

一、課程宗旨

詞之為體，其抒情之真與深，是其他文學樣式所無法取代的。每一闕詞，都是詞人精心搭築的港口，提供每一樁悲喜的停泊。我們可以在字裡行間分享了詞人的感情世界，其中不但揭示了人生經歷中許多動人的境界，而且還探索了隱藏於人們內心的一些敏感而微妙的心理領域，看到詞人們在愛的迷惘中執著地追求，那份窮眇心靈的幽泣、人生低徊的情感意蘊，以及排遣不盡的愁情恨意，無不傾注著作者的滿腔摯情，映現著他們的神貌心態。詞中感情生命的豐富和人性的異常飽滿，已向我們宣示，詞是值得我們珍視的心靈文獻。正如楊海明《唐宋詞與人生》前言〈聯繫人生問題讀詞〉說：

唐宋詞正就是展示唐宋詞人人生百態和人生百味的大型化活化石——說它是「化石」，是因為它的早已成為古典文學；說它是「活」的化石，則是因為稍具悟性的讀者讀它，詞中所貯存的有關「人生」的思想蘊含立刻就會「萬馬回旋，眾山欲東」地激活起來。（楊海明，2002：前言）

楊海明強調：

唐宋詞在一定意義上就是一部記錄唐宋詞人如何體驗人生以及如何處置各種人生問題的心靈文獻和經驗總結。它仍以其主體上的女性化文學魅力深深地吸引著讀者，它對讀者的感情世界和心理氣質，起著一種相當微妙而持久的潛默化作用。（楊海明，2002：前言）

本課程在唐宋詞各發展階段中的選擇幾位名家名作，希藉著研讀以寫生命意識和私人內在心靈為主的唐宋詞，對學生的感情世界和心理氣質，起著深細的感染作用。詞的價值主要表現為強烈的審美作用，然本課程在解讀宋詞作品時，除了重視審美作用之外，更關注詞警醒世人的

教育作用，引導學生從日常生活和審美角度來分析唐宋詞。

二、教學目標

本課程從詞的生命內涵到形式的表現到唐宋詞的發展淵流，每部分選出部分篇章，藉由點的接觸貫串成整個面，讓同學瞭解唐宋詞發展的背景、歷程、現象。更重要的是賞識每一位詞人獨特的風格所形成的人格範式與性情典型，恰當地掌握了詞學之創作規律，以提升其對於詩歌現象的分析評論的能力。其具體目標如下：

（一）指導學生瞭解詞體的起源與產生背景

詞，這個以「娛賓遣興」為創作目的之情感載體，較多地傾瀉了被道德禮法所拘限的男女情欲，具有一種野性的生命力，同時也散發著一股軟豔濃香的脂粉氣，自然遭到宋代正統觀念的壓抑。這樣，宋詞其遺傳基因就注定了它在早期只能作為應歌的載體在酒肆歌欄裡流浪。這種尷尬的處境，恰好適應了作家們宣泄內心情感的需要。

（二）啟發學生理解詞體的狹深特質適於對內在心緒的挖掘

當作家在無拘束地宣泄時所表達出的性靈與真情，又恰恰為詞招來了文學的生命。文學作品本身即是以情感為生命力的，以抒情見長的詞來說尤其如此。宋詞正是因著它的情真意深在宋代這個理學繁盛的時代猶能具有頑強的生命力。詞中感情生命的豐富和人性的異常飽滿，已向我們宣示，詞是值得我們珍視的心靈文獻。

（三）指導學生瞭解「詞」有別於「詩」之藝術特性

詞按照其本身特性，以發展其藝術潛能，為自己創造了有別於詩而獨立存在的價值和標準。藉此讓學生明瞭詩與詞之間既不同又借鑑滲透的特性。試圖對詞之流變歷程作出宏觀的詮釋，將整部詞史視為一個完整生命，在各發展階段中的堪稱里程碑式的人物之間，注重思索其間的發展與創新的關係。

（四）由詞的研讀理解詞的美學價值、生命意識、詞史發展的規律 有以下幾點：

抒情形象由分裂走向統一：從北宋自我形象的突顯到南宋群體化的變化。

抒情類型的拓展：兒女柔情與風雲豪氣的多樣化。

抒情手法的拓展：繼承與發揚、借鑑與生新。

抒情品格的發展：雅俗之變、濃淡之別、陰陽之爭、剛柔相濟。

抒情價值的啟悟：情的文學、美的昇華、活的人生。

（五）對詞的體製、格律、詞法有所認知

本課程除了經老師引導外，並藉由分組報告或表演方式來訓練同學的中文表達能力，進而提高其文學欣賞能力。更以近體詩習作及發表來訓練同學的對生活的感受力，品味做為一個詩人，如何創造了一門生命與心靈的大學問的偉大與不凡。

肆、課程設計之原則

這裡是從一個本源的角度來談自己的教學設計的價值觀。「詞選」這門課程之設計，大致依循以下幾個原則：

一、重視學生的主體性

課堂教學中學生是學習的主體，是課堂上主動求知、主動探索的主體，教學的任何設計，都應構建出重視學生的主體性設計。本課程於以學生為主體，引導學生從生命深度，思考詞與自己現實生活中的切身問題。建立了師生之間平等對話的空間，尊重學生的自主性和自由選擇性。在課上的分組報告題目的選擇，讓學生有自主性，報告方式也具有自由性。填詞的創作在詞牌的選擇和主題的安排，都讓學生自由發揮。期末作業選擇一首影響其最深的詞作來寫，也讓學生有自己發揮的空間。筆者尊重學生的意見，有寬廣的胸襟接納學生與筆者不同的見解，

因為文學是一門生命的課程，生命是不可千篇一律地硬性框設限制它的。

尤其在這個已經高度全球化、資訊化、電子化的時代，對話已成為人的精神追求和生活方式。隨著智慧教學的推進，對話已成為師生在課堂中的生存狀態。對話要讓學生有更多的參與、自主和話語空間，擁有對話的位置，需放棄傳統的教師權威，確立雙主體，建立互動對話的關係，讓學生承擔更多的學習責任以及開展質疑和批評。尊重學生是師生之間可以自由對話的基礎，讓學生感到心理安全和心理認同，讓學生在對話中感到自己被他人理解。教師對學生的思想、言行舉止應多採取正向的強化評價。尊重學生，信任學生，建立師生之間共同學習、教學相長的民主對話型人際關係，讓學生感受到與老師對話的樂趣，獲得快樂的體驗。要構建新型的師生關係，必須要摒棄「唯師是從」的單一交流，建立多元交流方式和多元主題的師生對話模式。教師的職責主要是激勵學生思考，由知識的傳授者變成學習的促進者和引導者、成為顧問、交流意見的參與者、幫助發現矛盾的人，為學生對話交流提供一個良好的氛圍。

二、重視教學活動中的思考性：以情悟道，強調詞中的處世哲學與生存智慧

王國維提出獨具一格的「出入說」：

詩人對宇宙人生，須入乎其內，又須出乎其外。入乎其內，故能寫之；出乎其外，故能觀之。入乎其內，故有生氣；出乎其外，故有高致。（王國維著、施議對譯注，1991：182）

「入乎其內」，強調作家在創作過程中體驗的深刻性。不僅從大自然和日常生活獲取生動新穎的素材，而且能與日常生活和自然萬物打成一片，這是創造藝術境界的基礎。正因為「入乎其內」，才有可能對現實生活產生真切的感受，從而寫出有生氣活力的作品來；更緣於「出乎其外」，方能夠以超越的眼界觀照人生，使原有的感受得到昇華，展現

生命體驗自我超越，而形成蘊涵生命本真意義的審美體驗。更值得注意的是，王氏在「能入」與「能出」的轉捩點上，特標上一個「觀」字，這實在是審美活動由「深入」而提升至「超越」的關鍵。「觀」的意思是冷靜觀照，這裡著重的是人對自我生命體驗所採取的一種反觀姿態。欲望追求構成人生痛苦的根源，要解脫人世之苦，只有借助於審美的「靜觀」，用非功利的態度重新審視「生存意志」作用下的種種世相，才有可能暫時消解表像世界背後的欲念活動，而使其內含的純粹「理念」得以顯現出來，這就為由「內在」到「超越」找到了心境轉化的契機。

古典詩詞蘊含著豐富的傳統文化知識，體現了古人的思想情感、人生理想、價值觀念等。教學中必須要著重從情感滲透中去理解人生，可以有效的陶冶情感、豐富學生情感，促進學生的思考性。思考能力的培養極為重要。意境是古典詩詞的生命，詞選教學更重視分析意境。讓學生從中領悟到更深遠的東西，挖掘詞人在意象中所灌注、滲透的情與理，讓學生受到直接的情感感染和心智啟迪。

筆者常思考，如果我們對於詞的研究，只是停留在作品的作者真偽、籍貫歸屬的煩瑣考證，這種研究是遮蔽了文學與人的存在的關係，使文學成為與人的生存無關痛癢的隔閡。這樣做顯然漠視了詞文學中對生命的思考，對存在的思考。對古代文學中關於人生的苦難、生存的困惑、生命的憂愁與感傷、存在的恐懼與顛慄視而不見，對同情與悲憫、對愛的祈求、美的嚮往，冷若冰霜，漠然視之。換言之，對文學所承載的生命意識，存在的價值和意義的冷漠，正是所謂「純學術」研究對人的精神和心靈的漠視與遮蔽的結果。如果不是為了生存，人們為什麼寫詩填詞？如果文學與人的生存和生命無關緊要，那麼，古代文學早已成為被人遺忘的「遺產」。

哲學作為一種生活方式，是文學創作的內涵，體現了作品的思想深度和廣度。我們這裡所說的哲學，並不是通常所說的哲理性。通常所說的「作品具有哲理性」，往往是指一篇作品中的語言片斷含有一些哲理，或者是作品的敘述語言具有思辨色彩，或者是指作品對某一哲學觀點的簡單詮釋。這顯然是一種較低層次的哲理性。而我們所要談論的是哲學根柢，不是漂浮於作品表面的哲理意念，而是統帥作品全域的靈

魂，它沉入作品的底部，通過結構、情節、主題、人物、語言等折射出它的智慧之光。閱讀者並不能一下子看清和捕捉住它，但又分明能感覺到它富有生命力的存在，它支撐著整個作品，使作品獲得了巨大的張力和誘人思索的魅力。文學藝術家必須具有尋找這種哲學根柢的意識。詞之所以具有厚重的意蘊，就在於滲透著這種深邃的人生哲學，就在於作品中對生活進行的獨特哲學思考，其中強烈的追尋意識和悲劇精神尤其值得我們注意。從前人詞作中，我們可以看到詞人們是如何從種種矛盾、失望、寂寞、悲苦的人生困惑中掙脫出來的一段可貴的經歷。

三、生命教育之重要

或許有人以為古典詩詞和我們現代的生活是有距離的。但是，情感是沒有距離的，教學中的情感場運用十分重要，經典的詩詞能夠穿越千年，依靠它的情感感染力，抵達我們的心靈。其次，詩詞歌藝術無論在手法上、策略上還是在藝術的境界與旨趣上都有獨到的審美品味，需要我們用更多的時間和更仔細的閱讀來與之碰撞，來相推摩，在雙向互動中領悟它的藝術旨趣的同時調整我們的審美意識和胸襟。美國符號論美學家蘇珊·朗格在《藝術問題》一書中，把藝術界定為「生命的形式」。在她看來，藝術結構與生命結構具有很多相似之處，所以，人們常把藝術視為一種生命的形式（滕守堯譯，2006）。以生命教育的融通為教學綱領，帶領學生認識文學對現實處境與順逆遭遇的應對之道。對古今文學中關於人生的苦難、生存的困惑、生命的憂愁與感傷、存在的恐懼與顫慄視而不見，對同情與悲憫、對愛的祈求、美的嚮往，冷若冰霜，漠然視之，這絕不是文學探究的本質。換言之，對文學所承載的生命意識，存在的價值和意義的冷漠，正是所謂「純學術」教授對人的精神和心靈的漠視與遮蔽的結果。如果文學與人的生存和生命無關緊要，那麼，古代文學早已成為被人遺忘的「遺產」。純學術研究忽視了文學作為人類精神存在的特點和價值，忽視了文學對於拓展人的生存空間，因此筆者特別在教學上，強化人的生命意識，支撐人的生命和存在的作用。

筆者一直認為，身為一名語文教師是平凡的，但又是特殊的。他不

僅擔任語文學科的教學，更擔任著學生德育教育的重任。語文教師在完成教學任務的同時，塑造著學生的心靈，啟迪著學生的心智，是學生健康成長的引路人。文學是人的心靈和情感世界的展示，其中對生命的真切感受和深刻的人生體驗。文學教育應更為深刻呈現一個人的心靈和精神。文學教育目的不是以技能、應用、操作的傳授為目標的科系，而是一種以思考、感受和生命態度為潛移默化的科系，如果筆者能真正實現這種目標，學生就能夠帶著獨特的文學思維方式和看問題的角度走入社會、走入職場人生。即使文學教育未曾予學生技術性的認知，但它卻給予了學生一種有價值的思維方式和人文理念，一種生命意識和情感體驗結合的觀察視角。雖然這種視角不能幫學生通過應用實際的方式在客觀的物質世界裡謀生，但卻能幫助學生從更宏觀的境界來統攝社會與人生。即使學生沒有得到什麼直接的謀生手段，他也能獲得一種具有高度的思想境界。

伍、課程的主題與進度

「詞選」課程每週三小時，一學期十八週。

課程之設計如下：本課程之教學目標在於引導學生從詞文體視野出發，思考若干詞史和詞家的創作表現，每一首詞都是進入那個時代精神空間的途徑。我們與宋人之間的歷史距離，會因為這些詞的存在而拉近。本課程係一學期課程，除了開學第一週課程介紹、期中期末考週，共列十五個個講授單元，安排如表1，並根據每週進度，配合講授單元之主題，提示相關篇章，作為學生將來進一步自修之參考。就每一講授單元或閱讀作業之相關課題，提供學生思考空間，並作為檢驗學習效果之參考。

表1

詞選課程主題、進度與講授文本的對照表

週次	課程內容	主要講授文本與重點
第1週	課程介紹與詞體美學風格論 從詞與詩的比較談詞之起源 的時代機遇	1. 「狹深文體」與「心緒文學」 2. 憂患意識與感傷情緒 3. 南方文學和柔婉風格
第2週	1. 詞的起源與詞之音樂性 2. 詞體誕生之環境背景：經 濟繁榮造就詞的豔科屬性 3. 詞與詩在格律上的延續與 變化 4. 律化的長短句：詞的格律 簡介	以龍沐勛的《唐宋词定律》為 論，介紹詞的抒情體式、詞譜的 構造、分片、押韻方式、句式等 溫庭筠詞深曲密麗的表現：
第3週	從共她到自我，從客觀到主 觀，從婉約到豪放——從溫 庭筠與韋莊詞之比較見兩種 不同的創作風貌（上）	菩薩蠻（小山重疊金明滅）、菩 薩蠻（水精簾裡頗黎枕）更漏 子（柳絲長）、更漏子（玉爐 香）、望江浦（梳洗罷）
第4週	從共她到自我，從客觀到主 觀，從婉約到豪放——從溫 庭筠與韋莊詞見兩種不同的 創作風貌（下）	韋莊詞勁直真切的抒情個性： 思帝鄉（春日遊）、女冠子（四 月十七）、女冠子弟（昨夜夜 半）、菩薩蠻（人人盡說江南 好）、（勸君今夜須沈醉）
第5週	從生命態度到精神境界—— 馮延巳詞殉身無悔的感情境 界	南唐貴族文人馮延巳詞的昇華： 鵲踏枝（誰道閑情拋棄久、梅落 繁枝千萬片）
第6週	從直覺到共感，從個別到普 遍——談李煜詞的赤子情懷 和「以血書者」的深沈	李煜詞中的帝皇氣派： 菩薩蠻（花明月暗飛輕霧）、一 斛珠（曉粧初過）、虞美人（春 花秋月何時了）、相見歡（林花 謝了春紅）、（無言獨上西樓）、 浪淘沙（往事只堪哀）、（簾外 雨潺潺）、破陣子（四十年來家 國）
	談宋詞中的閒雅之美——晏	晏殊承繼南唐詞風在北宋的滋 長： (續下頁)

第7週	殊詞「珠圓玉潤」的理性思致美	浣溪沙（一曲新詞酒一杯）、浣溪沙（一向年光有限身）、鵲踏枝（檻菊愁煙蘭泣露）
第8週	1. 宋詞中豪宕俊逸的精神品質——歐陽修的對人生的賞愛之致 2. 將軍白髮征夫淚——談范仲淹詞的社會化和詩化	1. 歐陽修承繼南唐詞風在北宋的滋長： 歐陽修的〈採桑子〉十三首組詞、〈蝶戀花〉 2. 范仲淹以麗語寫柔情的絕唱： 蘇幕遮（碧雲天，黃葉地）、漁家傲（塞下秋來風景異）
第9週	期中考	範圍：從晚唐五代至北宋初年的詞家 題型：五題申論題
第10週	長調的拓展與近代俗文化的先聲——談柳永生命體驗對詞境的開拓	柳永「秋士易感」的生命體驗對詞境的開拓： 鶴沖天（黃金榜上）、雨霖鈴（寒蟬淒切）、八聲甘州（對瀟瀟暮雨灑江天）、定風波（自春來、慘綠愁紅）、蝶戀花（佇倚危樓風細細）
第11週	談詞心之真與深——晏幾道癡執深婉之情感內蘊	晏幾道癡執深婉之情感內蘊： 臨江仙（夢後樓臺高鎖）、鷓鴣天（彩袖殷勤捧玉鐘）、蝶戀花（醉別西樓醒不記）
第12週	詞的詩化與豪放雅詞的鮮明突破——談蘇軾詞橫放傑出的千古風流	蘇軾豪放雅詞的開拓創新： 〈水調歌頭〉（明月幾時有）、〈定風波〉（莫聽穿林打葉聲）、〈八聲甘州〉（有情風萬里捲潮來）、〈江城子〉（十年生死兩茫茫）、〈卜算子〉（缺月掛疏桐）
第13週	婉約詞風的典型代表——談秦觀詞「情韻兼勝」的藝術特色	秦觀柔婉而淒涼的典型詞作： 〈滿庭芳〉（山抹微雲）、〈踏莎行〉（霧失樓臺）、〈鵲橋仙〉（纖雲弄巧）、〈浣溪沙〉（漠漠輕寒上小樓）

（續下頁）

第14週	北宋雅詞之集大成——談周邦彥詞思索安排的細膩深刻	詞中老杜——周邦彥「清真長技」之集大成： 〈少年游〉（并刀如水）、〈玉樓春〉（桃溪不作從容住）、〈夜飛鵲〉（河橋送人處）、〈蝶戀花〉（月皎驚烏棲不定）、〈夜游宮〉（葉上斜陽照水）、〈蘭陵王〉（柳陰直）、〈解連環〉（怨懷無托）
第15週	閨閣之豪傑，詞家之巾幗——談李清照詞自我形象的直接外化	李清照詞中的日常書寫： 李清照的〈如夢令〉（昨夜雨疏風驟）、〈一剪梅〉（紅藕香殘玉簫秋）、〈醉花陰〉（薄霧濃雲愁永晝）、〈武陵春〉（風住塵香花已盡）、〈聲聲慢〉（尋尋覓覓）
第16週	談詞中的忠愛情懷與張揚生命意識的新拓展——辛棄疾英雄詞的內心世界	辛棄疾詞中不朽的生命之氣： 辛棄疾的〈水龍吟〉（楚天千里清秋）、〈摸魚兒〉（更能消、幾番風雨）、〈青玉案〉（東風夜放花千樹）
第17週	雅詞向深層境界之開拓——談姜夔詞清空騷雅的表现	「野雲孤飛，去留無跡」的清空之致： 姜夔〈鷓鴣天〉（肥水東流無盡期）、〈點絳脣〉（燕雁無心）、〈長亭怨慢〉（漸久盡、枝頭香絮）、〈念奴嬌〉（鬪紅一舸）
第18週	同學分享自己習作二首詞的創作設計與寫作心得 同學交出期末考堂下開卷之答案卷	根據全部修課同學的作業，請同學在之前抽空瀏覽所有作品。 每位同學準備至少五分鐘，向大家介紹你的兩首詞作的創作心得或感想，堂下同學可以提問題或意見和報告同學作一交流。

在課上選讀的文本，都是經過筆者的精選安排，是以富有思想價值和審美價值的為主。期望能激發學生有感動和思考的文本，讓人提出有跡可循的推論，期望在文本處理的議題能提供給同學貼近生活的觀點與詮釋。

陸、教學評量與成績考核

本課程之學生考評及成績計算方式採取多元化，除了筆試的期中考和期末考以外，還有分組報告，訓練同學的合作和交流與表達能力，此外，還有對作品的讀後心得分析。選課同學必須撰寫一篇心得繳交至教學網站，並經由教學網站對話平臺與教師對話，以提升寫作能力與學習效果。此外，還有創作習作課，同學必須上臺發表關於填詞作業創作心得的報告。

1. 期中考：25%（範圍：從晚唐五代至北宋初年的詞家，題型：五題申論題）

考試重點要在學生從這門課感受到什麼、吸收到什麼、學到了什麼，對於詞家的生命情懷、人格襟懷、內心世界，有了什麼感受，對於詞家的藝術表現、詞史地位有了什麼樣的認知。

2. 分組報告：25%

請同學以5~6人為一組，從上述的課程內容中選擇一位詞人以報告其詞風特色、每一組至少選定二首的詞作進行鑑賞與讀後感想之分享。報告方式不拘，可以多元靈活。每組同學報告時間至少三十分鐘，至多不可以超過五十分鐘。同學分組上臺報告，可以各自選定一家詞，報告內容：詞人生平、選定報告的詞作有關的寫作背景、至少二首詞作的深入賞析（包括詞作的情感精神內涵、對自我人生的啟示等問題）。報告方式可以多元靈活，可用投影片，或自選音樂檔強化，或口頭分析，並無限制。若有大綱呈現，也可以影印給同學。

期許同學用心體會，走入詞心幽微的深處，而不是只停留在表面文字翻譯意思的說明，最好可以結合自己的人生經驗來談。每組同學報告時間至少三十分鐘，至多不可以超過五十分鐘。

3. 期末考：15%（範圍：從北宋中期至南宋的詞家，題型：五題申

論題，以開卷考方式進行，事先給題，由學生在堂下自答)

4. 期末作業：10%（一首詞的啟示，選擇一首對你影響最深啟示最多的詞作，說明這首詞和你的生命相關聯性）

5. 創作兩首詞：25%

由以上的評量項目和方式可見，展現了多元評量的內涵、評量的多元體現。從學生的基礎知識、學習表現和作業寫作三方面開展評價，以求更好地完成教學目標。多元評量、多元作業已是當前臺灣教改主流思想，多元可以力求公平，有些學生擅長準備考試，但創作能力比較薄弱；有些學生創作能力強，但不擅長考試；有些學生習於獨作，但不喜歡分組報告；尺有所長，寸有所短，學生們就可以截長補短。實施多元評量策略，可以讓分數更加客觀、公正衡量學生在課堂學習成果。

柒、教學實務的設計

教學設計是連接教學理論與教學實踐的橋樑，在教學過程中起著重要的指導作用。教師承擔著教學設計的任務，有效的課堂教學活動，首先取決於教師精心的準備和教學設計，因而教師在進行教學設計時應特別關注其有效性。本課程規劃講授關於唐宋詞的流變發展與名家名作，採前半部教師講授，學生提問，學期的後五週由學生報告，師生討論之方式進行。

教師講授的內容前後分為「詞學議題」與「作品分析」兩大類。「詞學議題」類可分為「詞的文體特質論」、「詞的格律論」、「詞的起源論」。「作品分析」類乃從唐宋詞人中選定具有代表性的名家，對作品的「抒情形象」、主題內涵、對我們的心靈與生活啟示等幾個相關重點講授，目的在指導學生理解詞之為體的獨特內涵，引導學生對於詞作之分析與人生感受的能力為主。就教師的上課方式，乃是多元進行，有板書講課，也有投影片的重點提示，也有講義的補充，還有教科書依循。此外，也有詞牌音樂的欣賞，影片的分享。以下分項說明。

一、提供情境與氛圍之理解

詞是一種音樂文學，其性質類於當代的流行歌曲。詞本身如煙似夢，使人感慨迷茫。詞在某種意義上就是宋人對「憂患文化」的一次深情的說明。宋人的青春，宋人的心靈世界，也是在詞中存在或只能在詞中才能獲得存在的青春。或者，只有在詞中才能獲得青春的某種真實。我們每一個人在青春時代都喜歡聽流行歌曲，一個作家一生創作的過程，其實就是一個在與外界不斷碰撞中不斷返回自己內心的過程。這一返回的過程所指向正是作家生命記憶的源頭部分，因為那裡保留著一個生命與個體世界最初交流時產生的無比豐富而隱秘的資訊，那裡最切近生存的本質意。宋詞的本質屬性與基本風貌，則也可以視作那個時代的流行歌曲。從某種意義上而言，當代流行歌曲可以被我們視作為宋詞的隔代延伸與變異，二者能移人情的作用是一以貫之的。

年輕的學生都喜歡聽流行歌曲。喜歡流行歌曲，也必然會喜歡詞。筆者透過把宋詞與當代流行歌曲作比較研究後發現，從文化歸屬上來說，宋詞與當代流行歌曲都屬於大眾文化。因此，二者具有著較為相似的另類社會功能和文體特性。不僅如此，它們在主題選擇和「包裝策略」上，也表現出驚人的一致性和共同的傾向。唐宋詞調現在雖已失傳，但後人經過想像力的創作，在不同程度上還原了詞牌的音樂性，筆者特別選擇了那些經過後人製曲的詞調如溫庭筠的〈菩薩蠻〉、李煜的〈相見歡〉、〈虞美人〉，柳永的〈雨霖鈴〉、李清照的〈武陵春〉、陸游的〈釵頭鳳〉等曲，還有幾位歌手的翻唱版如費玉清、鄧麗君、童麗、風中採蓮、周深等人的MV，讓學生深入其音樂的美感中去移人性情。筆者讓學生從流行歌曲的MV中可見，舞臺要有布置；歌者要有包裝，為觀眾藏起一份意外的驚喜。

以男歡女愛和傷春悲秋為主旋律的詞，其中就有著極深情執著的傾訴，具有纏綿悱惻的情調和輕靡柔豔的風格。現代的流行歌曲精於商業包裝，而作為當時流行歌曲的唐宋詞，雖然表現的媒體沒有像我們現在有MV那些畫面來呈現，但在營造外景、選擇題材等方面的表現策略也同樣能提供給我們「情境的理解」。現代流行歌曲所採用的不少包裝策略都可以在唐宋詞中找到源頭。例如要有風景的不斷變化、要有鏡頭轉

換下的情境設計。多水之詞境營造淒迷之景、輕煙飛揚的撩撥思緒、重語輕出的隱約淒迷之美……，詞人真摯深沈之情感共性、內斂沉潛與陰柔靜弱的時代心理，都可以在異代同心中被感知。

二、學生分組報告之表達能力訓練

其次，課程還有同學分組上臺報告，可以各自選定一家詞，報告內容：詞人生平、選定報告的詞作有關的寫作背景、至少二首詞作的深入賞析（包括詞作的情感精神內涵、對自我人生的啟示等問題）。報告方式可以多元靈活，可用投影片，或自選音樂檔強化，或口頭分析，並無限制。若有大綱呈現，也可以影印給同學。筆者期許同學用心體會，走入詞心幽微的深處，而不是只停留在表面文字翻譯意思的說明，最好可以結合自己的人生經驗來談。每組同學報告時間至少三十分鐘，至多不可以超過五十分鐘。

三、填詞與創作的心得分享

古典文學，尤其是詩詞的永恆魅力來自互相聯繫的兩個層面：「寫什麼」和「怎麼寫」。許多外校中文系的詩選、詞選課程比較側重「寫什麼」，但對「怎麼寫」卻關注不夠。意境的創造和詩心的抒寫，離不開嫻熟的藝術手法和巧妙的寫作技巧。所以，筆者要求學生必須在期中考之後交出兩首填詞習作，不可以遲交。在作業截止繳交以後，筆者必須在一星期以內，將所有修課同學的每一首作品批改完畢，第一輪批改就格律問題和用字遣詞寄發評語給同學，請同學再修改。第二次同學交回修訂後的作業，筆者會在收到學生修訂後的習作之後再次批閱，在這個過程中會和學生提出修訂的意見進行交流，筆者只提供同學思考的方向，但不提供標準答案，以刺激學生自己尋求解決問題的能力。學生往往需要修訂多次，而筆者也要多次批閱。個人教學付出最多心力的特殊表現，便是用心地為學生的習作一首首的寫評論，把一首首作品編製成為一本作品集致贈給他們以留念。為選修詩選、詞選的學生編撰學生作品暨老師評語集，這其實必須投注甚多心血與時間，但筆者堅持了十多

年，成為十多年不變的習慣。

筆者用心批閱學生所創作的每一篇作品，也許他們的作品不見得是傑出之作，但筆者亦以尊重的態度來批閱，試圖從中挖掘其長處，辛苦地為每一位修課的學生寫下篇幅極長的評語，裝訂成冊印送給他們做紀念，讓他們因為被賞識而激發上課活力，同時也因為他們能讀也能創作，才真正走入詩人詞人的生命世界，瞭解古人創造內心世界工程的偉大與不凡。學生也必須在學期的最後一週，每個人都上臺與大家分享創作的心路歷程，並對自己的詞作進行創作動機與創作安排之說明。

四、設立校園五四古典文學創作比賽，激發學生創作的熱忱

為了激發學生創作的熱情，並配合筆者的教學課程的參與感與影響力，筆者有了古典文學獎創設的想法。於是從民國九十七年開始，在校園內設置了「五四古典文學比賽」，直至民國一〇六年最後一屆而結束。

表2

106延續性教學增能計畫：「人才培育教學計畫」之經費核定表

案號	申請人	系所	計畫名稱	核定金額			
B-2	黃雅莉	中文系	五四古典文學創作比賽	27,820元			
一、審查決議核定金額為27,820元。核定經費明細表如下							
			雜支	稿費- 審查費	得獎同學 獎勵金	服務學習 獎勵金	總計
審查意見			1000	12,420	9,900	4500	27,820
二、「服務學習獎勵金」費用發放對象不可為被培育之對象。							
三、請依核定項目及金額執行，執行期限至106年12月15日前核銷完畢							

五四古典文學創作比賽參加辦法如下：

1. 宗旨：古典文學，源遠流長，作品中往往包孕著文化意蘊和哲理意蘊，基於發揚傳統文化，本活動鼓勵學生從鑑賞古典文學提升到創作古典文學（古文、詩、詞）的層次，將日常生活的體悟轉化成詩情、詞境與文心。只有把感情賦予具有一定美感的形式時，才能稱之為藝術；只有嘗試古典文學的創作，才能真正地走入古人的生命世界，體悟古人創造內心工程的偉大與不凡。

2. 徵文對象：全校之在學學生（含碩、博士生）。

3. 徵文類別：

(1) 近體詩（絕句、律詩、排律不拘，但要在作品中交代韻目，說明首句入韻與否、平起或仄起，並要加上詩題）。

(2) 填詞（小令、中調、長調不拘，必須交代詞牌名、並在詞牌下定題目或序文，並交代所用之韻部）。

(3) 散曲（小令、重頭小令、帶過曲、套曲不拘，必須標示曲牌名，並在曲牌下定題目或寫序文、說明所用之韻部）。

(4) 古文（散體文、駢體文、辭賦文不拘，必須定題）。

4. 評分標準：聘請校外專家2人評審，格律、內容、表現手法皆列入評審範圍。

5. 作品授權：得獎作品同意轉成PDF檔交付中文學系po上網頁公開瀏覽。作品若涉及版權問題概由作者自負文責。

6. 報名方式：

(1) 請於規定日期之前至網址投稿並填寫表單。

(2) 各組選定前三名及佳作三名，評審老師若認為水準不足則獎項可以從缺。

(3) 本活動於中文系二樓會議室舉行頒獎典禮，邀請校外評審委員來到現場與參賽同學進行作品的意見交流，並公開頒獎。歡迎參賽的同學能前來聆聽創作經驗談。

(4) 得獎同學皆能獲得獎狀一紙及禮券一張。

第一名900元禮券，第二名700元禮券，第三名500元禮券，佳作三名400元禮券。

五四古典文學創作比賽其創設的初衷本為與個人開設的歷代散文選、詩選、詞選搭配，因為三門課皆指定同學習作，為了鼓勵同學把習

作投稿參賽，因此籌設了這個徵文比賽。但因為經費有限，無法給學生太多的獎勵金，在有限的經費中筆者持續經營這個比賽，持續了十年。五四古典文學創作比賽雖然開放給全校學生參加，但多年來參賽的大都以中文系學生為主，中文系學生的專業素養，便是對於古典文學的鑑賞與創作的相互融通。在欣賞中創作，在創作中更形瞭解作品，培養現代生命中的古典情懷。在古代，知識分子吟詩作對是最基本的文化技能，人們用詩詞的形式去吟詠抒情、唱和酬答，詩詞作為人們表達思想情感的一種獨特形式，已經成為中國傳統文化的一部分。即使已進入了科技資訊掌控一切信息爆炸的時代，古典詩詞仍然以其獨特的方式和藝術魅力，撫慰浮躁的靈魂、以詩性智慧化解人生的苦惱。

中文系的學生對於古典詩詞的感知能力應比一般人來的更強，古典文學的創作，正是中文系學生的專業技能，尤其詩詞，它通過押韻、平仄、對偶、音節等藝術手段，創造出來的韻律、節奏、意象等，不但能促進情感的表現與昇華，還可以增強生活的藝術性品位，從而使人生達到真善美的最高境。此為創設的宗旨與願景，便是期望每位中文人，都能嫻熟的透過古典文學去創作，成為一個有文化內涵的人。

在評審老師方面都是邀請校外、常在寫古體詩或得獎的專家擔任，一起共評討論，決定得獎名單。若有申請到補助，經費充裕時，便可以擴大推展為公開評審，邀請詩人專家到校演講與古典詩詞創作相關的題目，並公開講評，給予同學指導意見。許多參賽同學紛紛前來聆聽評審老師為作品的講解，近兩年來的評審老師有世新大學張韶祁老師和淡江大學的普義南老師，兩位老師非常和藹可親又幽默風趣，為整場活動增添了不少活潑的氣氛。整場活動先由主辦老師致詞，接著發放得獎作品集，並請評審老師講評在場同學之作品，此番講評並無關同學是否得獎，而是每個人都有權利聆聽評審老師對作品的精闢剖析。經過一番精彩又全無冷場的講解之後，便開始頒獎，再請同學們分別與評審老師合照，最後大合照並頒發感謝狀。講評結束後仍有些許同學選擇留下來與老師暢談其作品，顯然同學們對此次講解非常滿意，而且評審老師的講評深入淺出、扣人心弦，對每篇作品都抱持著同樣嚴格的眼光去看待，為的就是想讓同學們的作品能夠日益精進，達到古典文學創作的新高度。

五、期末作業中的一首詞的啟示

本課程還有一份期末作業：一首對自己生命有深刻意義與啟示的詞，自訂題目，並在文中說明原因與心路歷程，字數不得少於2,000字。期中考過後隨時都可以交，最遲應於學期最後一週交出作業。

文學是作者在困境重重的人生中，企圖尋找出路的努力，讀者是否也能從這些作品中找到出口？這是我們所關心的問題。一個作家不管是寫實他的經驗，或是虛構他的經驗，都提供讀者一種發生的事件中產生感悟的作用，我們讀者則是「閱讀別人的經驗變成自己的經驗」，利用別人的經驗去彌補自己經驗之不足。時代不管怎麼改變，文學傳統的精神，這種貼心的文學情感，使得我們的心常感溫馨飽滿，是永遠不會改變的。

在安靜的深夜，最適合讀詞，每一首詞都是進入那個時代精神空間的途徑。我們與宋人之間的歷史距離，會因為這些詞的存在而拉近。作為先賢哲人們思想結晶的古典詩詞，蘊含著豐富的人生哲理，其詮釋的生命智慧，為當代人的生命反思提供了重要資源。反思生命現狀，破解其生命成長中所遇到的困惑，借助古典詩詞蘊含的生命資源，使其有限的生命在無限的空間裡綻放出耀眼的光芒。古典詩詞的人文性，蘊含著豐富的生命素材，無論是詩詞作者透露出的悲歡離合的生命情感，還是語言文字中散發出的激揚悲憤的生命律動，都激盪著每個讀者的心弦。讀者通過對詞的體會，懂得了生命的美好，領悟到人生百態和生命真諦，更重要的是認識到生命的內涵，正確對待理想與現實之間的距離，才能承擔起對生命的體驗和感受的使命，從而以更加堅強的心靈享受生命。

設定這份作業的原因是期望學生能走出純學術的空間，顯示出一種溫潤的人間情懷，把對詞文學研究與人文關懷、價值尋求、意義賦得緊密結合，散發著人文情懷。期許學生能夠少一點科學的冷靜、淡漠，多一點生命的溫情與熱烈，少一些促狹的學術味，多一些博大的悲憫情懷，淡化學術品位，強化生命意識，用真誠和生命去啟動曾經輝煌的傳統，那是祖輩為我們留下的寶貴的精神遺產。只有這樣，才不至於使古代文學成為技術時代「無用」的代名詞，進而成為被遺忘的精神之流。

捌、結論與建議

在這個喧囂繁華的網路時代仍要堅持古典文學的傳統文化更加不易。生活在數位化世代的今天，網路快速便捷的資訊，足以分散我們的思考，使我們學習的品質變得草率，變得虛而不實。在數位時代裡，手機App五花八門，可以包辦我們生活中大大小小的事情，當科技深入我們的生活，過度依賴手機結果，就是讓我們專注力迅速減退，太多數位科技的產品，奪走人們的思想自由。隨著時代與社會變遷，古典文學受到不少衝擊，處在今日多元價值觀的社會，該如何詮釋、闡揚古典文學，如何維護傳統，傳承文化，並結合當代人的生活，重新加以詮釋、演繹，益顯重要。

一闋小詞，即使只是寥寥數字，但不止是有其完整的形式，更有其完整的精神。這個微塵世界雖然孤絕，但是不假外求，創作的生命因此得以支撐延續，人世間才得以不斷的擁有動人的藝術風景。微塵中自有大千世界。一如詞體，從不避諱小的東西，在詞人的眼中，萬物總有它存在的意義，詞人要做的就是安靜中完成對自然、對人生的參透，更真地面對自己的本心。「請君莫忘前朝曲，舊闋新翻總關情」——藝術創作的動力過程是「感於物，動於情，而後發之於聲」（〈樂記〉），是一個由外到內、感物生情的過程。情感本身就很複雜，其次是表現方式。不得體或不及情，都無法感動人心。你有什麼情感要用什麼方式來表達？都不是隨意而為的。四言和五言傳達的情就不同，詞和詩在抒情方向也不同，書寫本身就是一件很困難的事，內容和形式之間的結合也是要適切的。讀詞，甚至起手動念填詞，在今天，確實離現實的生活距離遠些，可是筆者仍然願意為這門課付出許多心力；為學生醞釀詞心，幫助他們將感傷和哀愁填在人生平平仄仄的格律中。

蘇軾說：「人生識字憂患始，姓名粗記可以休」，讀書明理，讀書知苦，知識越多，憂患越多，可見，憂患是一種與知識、文化相關的生命意識。這種憂患意識通過歷代作家無數次的表現，便成了中華民族的一種心理趨勢，一種在悠遠的歲月傳承下來的生存方式和生活態度。那意味著，對生活的認真，對生命的執著，對存在的嚴肅，對愛、美、直覺、感性的珍惜。詞人或許不見得比常人經受更多的苦難，但是因為他

們的多情、多愁、敏感和多思，他們的憂傷才具有了更深刻的內容。筆者相信正當年輕的學生喜歡讀詞填詞，或許多少有點為賦新詞強說愁，相信在多年之後他們再來回望他們曾經寫過的作品，便能更曉得其中滋味。在閱盡人生世態，再回來讀詞，一點點的生命體會，更容易因為詞的勾引，而不可收拾。

詞就如那從如夢如幻的陳年往事裡颯來的一縷古色古香的風，又如那煙波浩渺的宋韻古風裡嫋嫋走來的婉約女子。她明麗如花、柔美如詩。詞如煙，如霧，如雨，濕漉漉地灑在天地之間，也網住了每個愛詞讀者的心靈。詞以道情得，人期幽夢尋。微塵覺夢遊，夢遊覺塵微。儘管現代生活如此快捷倉促，但筆者仍然相信，每個人內心深處還是會有一些柔情和意境，渴望雅致而美好的東西。詞心與詞境，所啟示我們的，當如是也！

還有，當代的流行歌曲與詞文學有著一脈相承的同質性，這就使得兩者之間有了很多可以比較的「共同語言」。當代流行歌詞若能向傳統的詩意化的詞境、深情化的詞心回歸，不但有助於擴展當代流行歌詞內容，更能提高創作者和欣賞者的文化品味，這對於當代流行歌詞未來的發展，意義重大。

參考文獻

- Langer, S. K. 著，滕守堯譯（2006）。**藝術問題**。南京市：南京出版社。
- Palmer, P. J. 著，吳國珍、楊秀玲、余巍譯（2005）。**教學的勇氣——漫步教師心靈**。上海市：華東師範大學。
- 王國維著，施議對譯注（1991）。**人間詞話**。臺北市：貫雅文化。
- 楊海明（2002）。**唐宋詞與人生**。石家庄市：河北人民出版社。
- 賀 莉、李泓波（2017）。教師知識如何影響學習成就——教師情感的調節效應。**當代教育理論與實踐**，9(7)，43-48。
- 羅祖兵（2009）。教學需要勇氣——派克·帕爾默《教學的勇氣——漫步教師心靈》評介。**全球教育展望**，2009(9)，92-96。

附錄、學生創作與老師評析的實例

〈一剪梅·夜半思君〉

10310124 謝同學

夜半珠簾風起聲。望月窗臺，指點繁星。嬌顏一笑起朱唇，慢曲悠悠，留予誰聽？

只見雙蜂舞入庭。花裡尋芳，如影隨行。盼君梅雨節歸來，絲雨綿綿，執傘相迎。

老師析評

這是一首夜半深閨懷人之作。上、下片皆從寫景中引出情思，首句「夜半珠簾風起聲。望月窗臺，指點繁星。」先從視覺與聽覺的角度來寫，風聲、簾聲與心思已混為一體，烘托出主角淡淡而又不絕如縷的哀愁，顧盼懸思，遙望蒼穹，窗外有點點繁星，借景言情，餘韻不絕，不僅可以使情感得到形象的表現，還可使情感隱而不露。接下來「嬌顏一笑起朱唇，慢曲悠悠，留予誰聽？」乃寫期待與落空二者之間的反差，抒情主角盼能藉著唱歌來尋覓知音，期盼有人遞暖，從這些動作暗示人物內心仍然有所期待，但畢竟是只能失望。因為夜半是眾人沉酣睡鄉之際，想要透過唱歌而尋找識曲者，畢竟是不可得。「留予誰聽？」似乎天地之間只剩女子一人的殘念，更顯孤單。

由此而開啟下片，下片側重從動作而流露情思，時間從夜半過渡到白天，足見一夜無眠：「只見雙蜂舞入庭。花裡尋芳，如影隨行。盼君梅雨節歸來，絲雨綿綿，執傘相迎。」在梅雨沉重的季節裡，雨絲、心絲混合為一，更能傳達出女兒家心事。所謂「傳達出女兒家心事」，即用細膩婉曲之筆，將女子的內心活動通過其言行淋漓盡致地表達出來。作者再次寫出女主角仍然有所期待，願意迎著雨季執傘等待對方歸來。曲折有致的文筆和景物烘托的手法將傷春懷遠寫得纏綿悱惻，淒婉動人。

〈清平樂·憶夏〉

10410113 劉同學

緣牆遠望，新樹迎曦亮。蟬響染薰風日曠，舉目薄雲忽悵。

空歌遙繞山飄，影朦此去迢迢。荷碎猶餘殘露，獨留清景寂寥。

老師析評

本詞題為「憶夏」，作者善於抓住代表夏天特有的風光與景物，寫出了夏的氣息，神韻悠然，情、辭並勝。詞中雖然沒有明寫人物，卻存在一位抒情主角的動態發展，對景物的感受，我們可以想像得出他「緣牆遠望」的心情。

小令篇幅有限，但作者在尺幅之內，就已經把主角面對夏天逝去的追想，從迎著晨曦清亮、新樹萌發、蟬響明朗、風日清曠，寫到薄雲疏淡，歌遙空響，影去迢迢，一池荷碎殘露，到獨留清景寂寥，全面的、層層深入的表現了主角心中愁情沉澱積累的過程，到了煞尾處，感情已經蘊釀到最高峰，全詞也隨之達到了高潮。

末二句「荷碎猶餘殘露，獨留清景寂寥。」它既是「思舊(夏)」，也是「辭舊(夏)」；既是「傷逝」，也是「憫己」；既有對時移事往的悲傷，也有對盛夏的眷戀。全詞妙在能用「憶夏」來展現「物是人非」的情感跌宕之致，透過景物的變遷來展現內心的失落，意更為豐富，更覺情深。

〈青玉案·遣懷〉

10410113 劉同學

悠悠光景嘗同路，夢初暖，日和煦。絮語輕舟相共赴。
衣沾香露，合歡曼舞，夾岸鶯聲渡。

飛雲夜暗重重霧，聚散難期總無故。淚眼吟愁空自顧。
西沉寒月，無眠望斷，隻影臨江付。

老師析評

這是一首感懷之作，作者對環境的描寫與心理刻劃達到和諧統一，達到前後景觀雖異，結構仍然完整，並且深得動靜相生、形神俱到之妙。

上片是對往昔生活的回憶，「悠悠光景嘗同路，夢初暖，日和煦。絮語輕舟相共赴。衣沾香露，合歡曼舞，夾岸鶯聲渡。」作者抓住富有情緻的生活細節生動地再現了過去與所歡之人共有的美好興致，展現出當時生活的閒適、恬淡。情境寫的越美好暢快，越足以反襯出失落的悲涼。下片由昔入今，以「飛雲夜暗重重霧」回到眼前的情境，透過今昔對比表現作者生活的巨大變化。從上下兩片的安排來看，運用的是襯托的手法，上片寫過去，下片寫現在，但又不是今昔並重，而是以昔襯今，表現出現時的飄零冷落：「聚散難期總無故。淚眼吟愁空自顧。」人世間的種種都是難以掌握，只見寒月西沉，而自己也只能在無眠中「望斷」，盡最大的努力去追尋過往，然而現實畢竟只能是「隻影臨江付」，末句寫來輕靈，但詞意卻極沉痛，以景結情，亦宕開、亦束住，何等蘊藉！全詞上、下片具有對比相映之致，上片之「夢初暖，日和煦」的和煦之美，更反襯出下片孤獨之悲，寫喜是賓，抒愁是主，悲喜對照，把主題表現得更加突出。

〈搗鍊子·思婦〉

10410121 陳同學

十五夜，月朦朧，漫捲黃沙漫地風。燭蠟半垂猶輾轉，
淚隨殘夢到關中。

老師析評

本詞寫思婦月夜懷思，作者善用側面烘託，在十五月夜朦朧之中，黃沙漫捲，瀰天漫地。「漫捲黃沙漫地風」，「漫」字重出，更加重了愁緒的廣漠無垠。「燭蠟半垂猶輾轉」，說明了一夜無眠，藉著燭淚滴垂的形象而寫人的內心，「淚隨殘夢到關中」，結尾精彩，寫的如夢如幻，空靈優美。心魂從殘夢中歸來，往事已在夢中幻滅，縈懷往復。夢已殘，淚已盡，又流露出多少的愁懷，它推動著詞意的遞進，給全詞帶來更濃的悲劇氣氛。

全詞以環境和人物動態來展現內心世界，這種曲曲折折的表達方式，與全詞所要傳達的感情、內容是相應的，成功地把詞境推向了更深的一層，也更加耐人尋味。

〈高陽臺 訪景福宮〉

210510125郭同學

探訪名都，遊人笑語，初登勤政宮樓。正殿無聲，明成官場圖謀。敵軍攻佔重重恨，一百年、歷史徒留。漸覺涼、獨下臺階，懷揣新愁。

枝頭雪北風蕭瑟，倚欄杆凝望，北嶽山頭。風雨飄搖，依然佇立存留。人間世事何時了？至南門、如水車流。陡然間、一片喧囂，人世沉浮。

老師析評

本詞為一懷古兼詠史之作。起筆閒閒寫來：「探訪名都，遊人笑語，初登勤政宮樓」，點明遊訪之旨，交代遊覽的地景。至後面有由淺入深、越轉越深的發展：「正殿無聲，明成官場圖謀。敵軍攻佔重重恨」，作者由地及史、由空間至時間，傾聽歷史的聲音，不負時光，找到天地間行走的方向；行至宮殿內外，俯瞰整個人世蒼穹。從訪古跡到詠史事，具體的遊覽人物和事件淡出了畫面，只留下景福宮臺階荒煙野草，天淡雲閑，它們作為歷史的見證，亙古如斯。景福宮在壬辰倭亂中被焚毀之前，朝鮮王朝諸國王去世後，嗣王通常在勤政門舉行嗣位禮。「勤政宮樓」，實寫勤政殿地名又雙關歷史，在世宗至宣祖等幾位皇帝時期，勤政門也是舉行朝典參禮，展示「勤政」用心愛民的中樞所在。「一百年、歷史徒留」，反映了1910年日帝強佔期的拆改，至韓國獨立後，開始了對景福宮的重建工作，至2010年完成重建的一百年，存史考據精詳。時間的感受在此至關重要，作者在過去與現在之間徘徊反顧，在唱歎不已的興亡之感中，寫盡了繁華銷歇、古今如夢的傷悼之情。

「枝頭雪北風蕭瑟，倚欄杆凝望，北嶽山頭。風雨飄搖，依然佇立存留。人間世事何時了？至南門、如水車流。陡然間、一片喧囂，人世沉浮。」這一段寫來十分精彩，那不僅是一個王朝、一個時代的失落，而且也是現實人生的失落。「北嶽山頭」，交代地理方位，景福宮北有北嶽山。至「南門」，如今果真是車如流水，換了人間。眼前的情景，在一位遊人的目光中，無論是北風蕭瑟、枝頭殘雪，還是人車如流、一片喧囂，都是「人生如夢」的一種暗示。它們是背景氛圍，也是夢境的延伸，如同歷史舞臺上的佈景已經和人事沉浮的劇情融為一體。在回憶中的過去與現在、夢幻與現實，互為引申，難分彼此。在歷史消散的煙塵中，作者瞥見了現實虛幻的身影。

作者以一個詩人的眼光，對所到之處的自然風光與人文景觀作了詩意的生動描繪，又以一個學者考據的情懷，對其中獨特豐厚的歷史文化意蘊作了獨到的抉發，本詞在寫興亡之感之中，無疑以其更加委曲盡情、貼近歷史面貌的品質，為弔古傷今之情提供了最合適的表現形式。當我們的閱讀超脫於題材之外，便能在「由地及史」的文學書寫現象中把握一個時代深層的精神向度。

〈眼兒媚·憶昔〉

9810101鄭同學

拂衣挽襪倚雕樓，寂寞惹新愁。半窗樹影，一簾風景，兩度春秋。

翠微橫看山湖月，望斷水悠悠。今朝鬢裡，明年眸底，此夕心頭。

老師析評

這是一首深閨傷春懷遠之作，體現詞言情「尚婉」的特色。雖然這仍然是一個古老的主題，但由於作者極其細致地表現了詞中女主角對環境的感受，對生活的態度，刻意寫出情濃思深，仍然具有相當成功的表現。

綜觀通篇結構，上片是從動作、抒情過渡到寫景，下片是由從寫景回歸到抒情，景中寄情。起句即以「拂衣挽襪倚雕樓，寂寞惹新愁」，藉著獨倚高樓的動作點出心中的等待之苦與寂寞情深，「閨怨」題旨已現，內心的愁情已透過「惹新愁」賦筆的力度而瀰漫延伸，「惹」字下的極別緻，憶郎遠去，卻音訊全無，是愁緒的根由。那思婦的思、盼、傷、怨之情，自然更亂、更濃。接下來「半窗樹影，一簾風景，兩度春秋」，雖沒有直接點明情感，但這三句的每一環節，每一景物，都在訴說著感情，加上作者特意以數量上的「半」窗到「一」簾到「兩」度，以數量詞來漸次加強愁苦的強度，這強度是在「空間」的遠別與「時間」的久長中逐漸形成加深。

「翠微橫看山湖月，望斷水悠悠」，以自然物的無情不解人之情深，更襯托情苦，因而構成極妍美、極淒婉的意境。「今朝鬢裡，明年眸底，此夕心頭。」下片由當下而遙想未來，此時心中的期望便是寄託在明年盼歸的期待之眼，然而今朝的獨自倚樓而望，心中想的又何嘗不是過往的回憶？雖然作者在字面上沒有點出回憶的內容，但讀者自可「由實入虛」地揣想而得之。作者對抒情主角的情感沒有再加一詞，卻反而留下了令人回味的餘地，思婦的思緒起伏，更見情深意重。

〈一翦梅·閨怨〉

9810101 鄭同學

擬上南山孔雀樓，來也悠悠，去也悠悠。月河垂柳盼歸舟，休問濃愁，又問濃愁。

猶待扶攜到白頭，共度春秋，難度春秋。若堪逝水覆能收，君復何求？卿復何求？

老師析評

綜觀全詞，結構非常別緻獨特，作者用了四組相似的句型，由近及遠，由淺到深，層層蓄勢，逐次表達了思婦的思緒起伏，展現了期待與現實的矛盾與反差，更見情深意重，耐人尋味。第一組「擬上南山孔雀樓，來也悠悠，去也悠悠」，寫的是「等待」與「落空」二者之間的反差，從抒情主角上南山之樓的動作暗示人物內心仍然有所期待，但畢竟是只能空對蒼穹。第二組「月河垂柳盼歸舟，休問濃愁，又問濃愁」，從寫景中引出情思，似乎自然景物是無情冷傲之物，帶來了濃愁，明知人物不欲他人提問卻又特意問人，更增情傷。由此而開啟下片。

下片側重從動作而流露情思，第三組「猶待扶攜到白頭，共度春秋，難度春秋」，這幾句言情，韻流弦外，不僅可以使情感得到形象的表現，還可使情感隱而不露。第四組「若堪逝水覆能收，君復何求？卿復何求？」作者再一次用期待與現實的反差烘托女主角的黯然銷魂，曲折有致的文筆和景物烘托的手法將傷春懷遠寫得纏綿悱惻，淒婉動人。全詞一兒寫景，一會兒抒情；一會兒實寫，一會兒虛想，一會兒寫期待，一會兒寫失望，一會兒期待未來，一會兒摹寫現況，筆法錯落有致，回環圍繞，感情迂徐舒緩，虛與實相對立又相統一，相互依存又相互轉化，這或許就是清代詞評家陳廷焯《白雨齋詞話》所謂的「有虛有實，用筆甚圓」吧。誠為用心之作！

Comprehending Philosophy Through Emotions to Deepen Education — “Selected Readings from Ci Poetry” Life Teaching and Cultivation of Creative Ability

Ya-Li Huang*

Abstract

This article takes the course of “Selected Readings from Ci Poetry” in the Department of Chinese Language and Literature as an example to illustrate teaching design and the implementation process. By guiding students to establish their professional knowledge of Ci literature, students’ understanding of its nature could be cultivated to enable them to analyze and create. This requires teachers to establish professional and life-conscious teaching concepts and update their teaching methods. Optimizing teaching methods and adopting the concept of multiple inclusiveness in order to teach “Selected Readings from Ci Poetry” will effectively stimulate students’ interest in learning and cultivate “composite” talents of both professional and application skills. The author believes that to create agile classrooms teachers should innovate teaching design from three aspects: appreciation and creation, open space for enlightenment, and effective use of diversified teaching.

Keywords: life education, affection teaching, creative teaching, “Selected Readings from Ci Poetry”

DOI : 10.6870/JTPRHE.202012_4(2).0001

Received: October 3, 2020; Modified: December 5, 2020; Accepted: December 7, 2020

* Ya-Li Huang, Professor, Institute of Sinophone Studies, National Tsing Hua University, E-mail: yali@mail.nd.nthu.edu.tw