

CDI020230782

談古典詩詞教學(修訂)

陳曙光博士

2023年4月19日

分享重點

一、引言

二、教學建議

1. 認識

- 詩詞常識
- 時代背景
- 詩人生平
- 意象

2. 體悟

- 朗讀與吟詠
- 結合實踐、回歸現實
- 多文本閱讀

三、結語

引言

詩詞教學的困難—— 從一則《論語》談起

- 叔孫武叔語大夫於朝，曰：「子貢賢於仲尼。」子服景伯以告子貢。子貢曰：「譬之宮牆，賜之牆也及肩，窺見室家之好。夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美，百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云，不亦宜乎！」
- 流行文化→及肩之牆
- 傳統詩詞→數仞之牆

教學建議

全面認識作者與作品

以不同的切入點，重組教學次序，避免割裂施教

認識

體悟

- 詩詞常識
- 時代背景
- 詩人生平
- 解讀意象
- 朗讀與吟詠
- 結合實踐、回歸現實

詩詞常識

- 從學生的視角出發
- 歌詞是否文學作品？
- 宋詞與流行曲→作品體裁、創作方法的異同

宋詞：詞是唐末宋初興起的新文學形式
多數詞的句子長短不齊，故又名「長短句」。

詞的篇章格式都是固定的，詞人須選定一首詞牌，按照其中詞譜規定填詞。

詩詞常識

專業填詞人：柳永

葉夢得《避暑錄話》：

「柳永為舉子時，多游狹邪，善為歌辭。教坊樂工每得新腔，必求永為辭，始行於世，於是聲傳一時。」

《吹劍錄》：

「東坡在玉堂日，有幕士善歌，因問：『我歌何如柳七？』對曰：『柳郎中詞，只合十七八女郎，執紅牙板，歌楊柳岸曉風殘月；學士詞，須關西大漢，銅琵琶，鐵綽板，唱大江東去。』坡為之絕倒。」

早期的流行曲—— 從宋詞談起

- 與詩比較，早期的詞地位很低，是文人遊戲的作品
 - 早期的詞多於酒樓、樂坊甚至青樓演唱，故此內容多為男女之情、離愁別緒、女子容貌等
 - 其他題材，只佔少數
- 今天的樂壇，情歌佔90%以上

詩詞常識

柳永《雨霖鈴》

寒蟬淒切，對長亭晚，驟雨初歇。都門帳飲無緒，留戀處、蘭舟催發。執手相看淚眼，竟無語凝噎。念去去，千里煙波，暮靄沉沉楚天闊。

多情自古傷離別，更那堪冷落清秋節！今宵酒醒何處？楊柳岸、曉風殘月。此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有千種風情，更與何人說？

詩詞常識

大江東去，浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。

遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人生如夢，一尊還酹江月。

蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》

詩詞常識

早期的流行曲——從宋詞談起

- 宋詞已經非常接近現今流行曲的模式，可說就是當時的流行曲。
- 從宋詞到元曲，都是文學從民間走入殿堂的例子。
- 鄭因百：詞與曲是孿生兄弟，詞是翩翩佳公子，曲則帶有惡少的氣息。

今天的歌曲，明天的詩詞

由《詩經》開始，民間歌謠慢慢成為經典文學。今天我們解讀詩詞會遇到困難，原因多是語言或事物改變了。

「關關雎鳩，在河之洲」

《詩經·關雎》

試想像……

- 若未來苦瓜、葡萄絕種了，人類不再用牆紙、手錶……
- 我們須為每一首歌作注疏，解釋字詞，以及當中出現的事物，就像我們今天看《詩經》、唐詩、宋詞一樣。

詩詞常識

老夫聊發少年狂。左牽黃，右擎蒼。錦帽貂裘，千騎卷平岡。為報傾城隨太守，親射虎，看孫郎。

酒酣胸膽尚開張。鬢微霜，又何妨。持節雲中，何日遣馮唐？會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼。

蘇軾《江城子·密州出獵》

認識

詩詞常識

詞牌：一調多詞

對偶

用典

溫庭筠《菩薩蠻》：

如今卻憶江南樂，當時年少春衫薄

時代背景

- 作品、詩人離不開時代的影響。
- 盛唐氣象：由於盛唐國力強大，加上科舉取士，詩人多表現**昂揚奮發**的精神面貌。盛唐後期，奸臣當政，詩人用詩歌發出警告。
- 嚴羽：「迎旦東風騎蹇驢」，決非盛唐人氣象，只似白樂天言語；盛唐諸公之詩，如顏魯公書，既筆力雄壯，又氣象渾厚。

時代背景

- 「黃昏」在盛唐沒有衰敗的意象：

山光忽西落，池月漸東上。（孟浩然《夏日南亭懷辛大》）

斜陽照墟落，窮巷牛羊歸。（王維《渭川田家》）

- 歷史戰爭詩，只有盛唐有歌頌軍隊的作品：

青海長雲暗雪山，孤城遙望玉門關。

黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還。

大漠風塵日色昏，紅旗半卷出轅門。

前軍夜戰洮河北，已報生擒吐谷渾。

（王昌齡《從軍行》）

時代背景

北宋與南宋詞風

- 北宋初年，社會承平，婉約、豪放都具有寬舒中和的風格；南宋遷都，詞作多抒發心中悲痛，後期更流露悽惻之意和淪落之感。即「亡國之音哀以思」。
- 北宋詞以小令較多，題材較狹；南宋慢詞特盛，題材廣拓。
- 北宋詞較通俗，多賴樂工傳唱，是大眾文學；南宋樂譜失散，除了姜夔、張炎外，大多只能按調填寫，失去音樂性，變成文人雅士的消遣品。
- 北宋詞聲調諧美，詞語自然；南宋典雅藻繪，技巧工麗。

游國恩《中國文學史大綱》

詩人生平

- 《孟子》：頌其詩，讀其書，不知其人可乎？是以論其世也。
- 《史記》：余讀孔氏書，想見其為人。
- 詩人的風格會因其經歷而有變化，把詩詞正確繫年，有助更準確探討其內容。

詩人生平

陶潛早期作品

《詠荊軻》

燕丹善養士，志在報強嬴。
招集百夫良，歲暮得荊卿。
君子死知己，提劍出燕京；
素驥鳴廣陌，慷慨送我行。
雄髮指危冠，猛氣衝長纓。
飲饒易水上，四座列羣英。
漸離擊悲筑，宋意唱高聲。
蕭蕭哀風逝，淡淡寒波生。

商音更流涕，羽奏壯士驚。
心知去不歸，且有後世名。
登車何時顧，飛蓋入秦庭。
凌厲越萬里，逶迤過千城。
圖窮事自至，豪主正怔營。
惜哉劍術疏，奇功遂不成。
其人雖已沒，千載有餘情。

詩人生平

王維前期的作品

《觀獵》

風勁角弓鳴，將軍獵渭城。
草枯鷹眼疾，雪盡馬蹄輕。
忽過新豐市，還歸細柳營。
回看射鵰處，千里暮雲平。

從詩人生平到解讀意象

學生的挑戰

作者想表達的

語文老師認為作者想表達的

- 《青玉案》的主旨：這首詞借描寫元夕賞燈的熱鬧情景，諷刺南宋朝廷偏安江左，不思進取的行為。同時亦借一位不慕繁華，自甘淡泊的美人，隱喻作者不願與人同流合污的高尚情操。
- 學生：這根本是一首追求女子的詞。

解讀意象

○王逸《楚辭章句》：

「故善鳥香草以配忠貞；惡禽臭物以比讒佞；靈修美人以媲於君；宓妃佚女以譬賢臣；虯龍鸞鳳以託君子；飄風雲霓以為小人。」

○王國維《人間詞話》：

「昔人論詩詞，有景語、情語之別，不知一切景語皆情語也。」

認識

流水

解讀意象

時光飛逝

- 子在川上曰：「逝者如斯夫，不捨晝夜。」《論語》
- 「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」李白《將進酒》
- 「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。」蘇軾《念奴嬌》
- 「滾滾長水東逝水，浪花淘盡英雄。」楊慎《臨江仙》

愁懷

- 「抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁。」李白《宣州謝朓樓餞別校書叔雲》
- 「山桃紅花滿上頭，蜀江春水拍山流，花紅易衰似郎意，水流無限似儂愁。」劉禹錫《竹枝詞》
- 「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。」李煜《虞美人》
- 「候館梅殘，溪橋柳細，草薰風暖搖征轡。離愁漸遠漸無窮，迢迢不斷如春水。」歐陽修《踏莎行》

解讀意象

柳

惜別

- 「昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏。」
《詩經·采薇》
- 「渭城朝雨裊輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」王維《送元二使安西》
- 「今朝酒醒何處，楊柳岸，曉風殘月。」柳永《雨霖鈴》

思鄉

- 「此夜曲中聞折柳，何人不起故園情。」李白《春夜洛城聞笛》
- 「羌笛何須怨楊柳，春風不渡玉門關。」王之渙《涼州詞》

解讀意象

蟬

高潔

- 「西陸蟬聲唱，南冠客思深……無人信高潔，誰為表予心？」駱賓王《在獄詠蟬》
- 「本以高難飽，徒勞恨費聲……煩君最相警，我亦舉家清。」李商隱《蟬》

解讀意象

- 君子、美人
- 鳳凰、燕雀、大鵬、雁、蟬
- 蓮、竹、菊、柳、梧桐
- 月、夕陽、流水、舟、玉、壺

認識

解讀意象

雁過也，正傷心，卻是舊時相識。李清照《聲聲慢》

一、思鄉之情、遊子思婦的綿綿思念

- 「塞下秋來風景異，衡陽**雁**去無留意。」范仲淹《漁家傲》
- 「菊花開，菊花殘，塞**雁**高飛人未還，一簾風月閑。」李煜《長相思》
- 「天邊白**雁**寫寒雲，鏡裏青鸞瘦玉人。」張可久《水仙子》

二、書信、音信

- 「天上多鴻**雁**，池中足鯉魚。相看過半百，不寄一行書。」杜甫《寄高三十五詹事》
- 「鄉書何處達，歸**雁**洛陽邊。」王灣《次北固山下》
- 「雲中誰寄錦書來，**雁**字回時，月滿西樓。」李清照《一剪梅》

三、忠貞(隨時南北，不失其節，古人納采、納徵、士相見均用雁為摯。)

- 「問世間情為何物，直教生死相許。天南地北雙**飛**客，老**翅**幾回寒暑。」元好問《摸魚兒》

解讀意象

雁過也，正傷心，卻是舊時相識。李清照《聲聲慢》

一：雁指音信，秋雁飛過，從前大雁帶來的是丈夫的消息，如今卻雁在人亡。作者觸景生情，想起雁在人亡，勾起對丈夫的無盡思念，傷心不已。

二：詞人在異鄉看見從北方南下的大雁飛過，有「舊時相識」之感。作者觸景生情，想到自己本居於北方，因中原淪陷而避走南方，無法重返故土，因此當看見從北方南下的大雁飛過，就勾起對故國家鄉的懷念和國破家亡之悲。

認識

解讀意象

梧桐更兼細雨，到黃昏、點點滴滴。李清照《聲聲慢》

品格高尚的人

- 「夫鸕鷀發于南海而飛于北海，非梧桐不止，非練實不食，非醴泉不飲。」《莊子·秋水》
- 「趙瑟初停鳳凰柱，蜀琴欲奏鴛鴦弦。」李白《長相思》（其二）

愛情

- 「東西植松柏，左右種梧桐。枝枝相覆蓋，葉葉相交通。中有雙飛鳥，自名為鴛鴦。」樂府詩《孔雀東南飛》
- 「梧桐半死清霜後，頭白鴛鴦失伴飛。」賀鑄《鷓鴣天》

其他例子：

- 「春風桃李花開日，秋雨梧桐葉落時。」白居易《長恨歌》
- 「**梧桐**樹，三更**雨**，不道離情正苦。一葉葉，一聲聲，空階滴到明。」溫庭筠《更漏子》
- 「窗在**梧桐**葉底，更黃昏**細雨**。」歐陽修《一落索》

朗讀與吟詠

- 朗讀是語文教學中一個不可或缺的環節。教師朗讀，除了可給學生示範外，主要目的還在於輔助講解課文，用聲音帶出情感，以表現文字無法透徹表達的語氣、態度，幫助學生正確掌握文章的思想感情。
- 朗是明亮、清澈的意思，誦是合乎節奏的誦讀方法。以清晰、圓潤的腔音，配合句子的音節的高低、強弱、輕重、緩急、停連而構成一定的節奏與語調，再加重上字音的正確、句讀的清楚、語氣的配合、聲調的自然，便能將作品的內容和它蘊涵的思想感情結合起來，傳達給聽眾，讓他們接受和欣賞。

施仲謀 《朗讀與朗誦》

朗讀與吟詠

- 詩者，志之所之也。在心為志，發言為詩。情動於中而形於言，言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也。情發於聲，聲成文謂之音。 《毛詩序》
- 陶冶性靈存底物，新詩改罷自長吟。
杜甫《解悶十二首·其七》
- 趙元任：詩歌不分化的時候，詩也是吟，歌也是吟。

朗讀與吟詠

千山鳥飛絕，
萬徑人蹤滅。
孤舟蓑笠翁，
獨釣寒江雪。

柳宗元《江雪》

朗讀與吟詠

尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。乍
暖還寒時候，最難將息。三杯兩盞淡酒，
怎敵他晚來風急！雁過也，正傷心，卻是
舊時相識。

滿地黃花堆積。憔悴損，如今有誰堪摘？
守著窗兒，獨自怎生得黑。梧桐更兼細雨，
到黃昏，點點滴滴。這次第，怎一個愁字
了得！

李清照《聲聲慢》

朗讀與吟詠

花近高樓傷客心，萬方多難此登臨。
錦江春色來天地，玉壘浮雲變古今。
北極朝廷終不改，西山寇盜莫相侵。
可憐後主還祠廟，日暮聊爲梁甫吟。

杜甫《登樓》

- 浦起龍：聲宏勢闊，自然傑作。
- 沈德潛：氣象雄偉，籠蓋宇宙，此杜詩之最上者。

朗讀與吟詠

風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛回。
無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。
萬里悲秋常作客，百年多病獨登台。
艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。

杜甫《登高》

朗讀與吟詠

空山不見人，但聞人語響。
返景入深林，復照青苔上。

王維《鹿柴》

人閒桂花落，夜靜春山空。
月出驚山鳥，時鳴春澗中。

王維《鳥鳴澗》

朗讀與吟詠

小時候 鄉愁是一枚小小的郵票

我在這頭 母親在那頭

長大後 鄉愁是一張窄窄的船票

我在這頭 新娘在那頭

後來啊 鄉愁是一方矮矮的墳墓

我在外頭 母親在裏頭

而現在 鄉愁是一灣淺淺的海峽

我在這頭 大陸在那頭

余光中 《鄉愁》

從生活導入，以生活作結

主題	詩詞舉隅
友誼與愛情	李白《聞王昌齡左遷龍標》 李商隱《無題》
生離和死別	蘇軾《水調歌頭》、《江城子·十年生死兩茫茫》 李清照《聲聲慢》
立志與實踐	王昌齡《芙蓉樓送辛漸》 岳飛《滿江紅》
挫折與出路	駱賓王《在獄詠蟬》 李白《月下獨酌》 辛棄疾《青玉案》 蘇軾《定風波》、《臨江仙》

這些主題與學生的生命、成長有何關係？

太陽下無新事，古人離我們不遠

閱讀教學策略：多文本閱讀

以不同的切入點，重組教學次序，避免割裂施教

主題

詩詞舉隅

個人感受

- 李白《月下獨酌》+《將進酒》
- 李清照《聲聲慢》
- 蘇軾《念奴嬌》
- 曹操《短歌行》……

社會議題

- 杜甫《登樓》
- 辛棄疾《青玉案》+《南鄉子》……

人與自然

- 王維《山居秋暝》+《鳥鳴澗》+《鹿柴》
- 陶潛《飲酒》+《移居》……

多文本比較與閱讀

纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。

秦觀《鵲橋仙》

多文本比較與閱讀

- 張讀《宣室志》：「英台，上虞祝氏女，偽為男裝游學，與會稽梁山伯者同肄業。山伯，字處仁。祝先歸。二年，山伯訪之，方知其為女子，悵然如有所失。告其父母求聘，而祝已字馬氏子矣。山伯後為鄞令，病死，葬鄞城西。祝適馬氏，舟過墓所，風濤不能進。問知山伯墓，祝登號慟，地忽自裂陷，祝氏遂並埋焉。晉丞相謝安奏表其墓曰義婦冢。」

缺月掛疏桐，漏斷人初靜。時見幽人獨往來，縹緲孤鴻影。驚起卻回頭，有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。

蘇軾《卜算子·黃州定慧院寓居作》

結語

不宜只作簡單分類

杜甫：儒家、沉鬱頓挫

清江一曲抱村流，長夏江村事事幽。
自去自來梁上燕，相親相近水中鷗。
老妻畫紙為棋局，稚子敲針作釣鉤。
但有故人供祿米，微軀此外更何求？

《江村》

古者三皇前，滿腹志願畢。
胡為有結繩，陷此膠與漆。
禍首燧人氏，厲階董狐筆。
君看燈燭張，轉使飛蛾密。

《寫懷二首》節錄

蘇軾：豪放

十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。

《江城子》

李清照：婉約

生當為人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。

《夏日絕句》

以簡單詞彙或分類無法全面認識歷代名家。

文學源於生活，文學滋潤生活

謝謝！