

文學創作——新詩

香港教育大學
文學及文化學系助理教授
鄒文律博士

2025年2月21日

課程目標

- 透過作品賞析，介紹新詩創作的方法和學與教策略
- 加強教師對新詩創作和教學的認識

課程安排

1. 什麼是新詩？
2. 賞讀名篇
3. 介紹新詩創作的方法，並附教學活動建議
4. 學生從模仿名篇至個人創作的方法與技巧：以教大同學〈路燈〉為例

1. 什麼是新詩？

新詩

- 詩是語言的藝術
- 語言的呈現 → 一種特殊的文學語言
- 文學語言往往要求表現經驗（個體與普遍），而經驗的來源包括感覺與想像

新詩

- 對於**創作者**而言

覃子豪〈論現代詩〉：

- 「詩的本質，是詩人從**主觀所認識世界的一種意念**，這意念是情緒的一種昇華狀態，是從許多剎那間而來的形象底凝塑，是具有一種渾然美意境底完成。」

新詩

- 對於**讀者**而言

- 體會與感應

- 留意語言的**提示性**或**暗示性**

- 主動進行**聯想**

→ 詩人的原經驗與讀者的再經驗，
通過聯想來進行交流

新詩與散文之別

- 詩在形式上採取**並列**的行式，散文則非是。
- 詩**偶爾可以不遵守**或打破一般散文所必須遵循的邏輯與**文法**。
- 詩比散文運用更多的象徵、想像和**意象**。
- 詩比散文更重視**節奏**、音韻，甚至是韻腳。

2.賞讀名篇

1. 顧城〈避免〉
2. 任明信〈傾訴〉
3. 夏宇〈甜蜜的復仇〉

深刻地寫出了我們的人生處境

〈避免〉 顧城

你不願意種花

……

你避免了一切開始

留意題目

- 為什麼是「避免」？
- 你想要「避免」什麼？
- 以種花為喻
- 最後兩句詩的編排

〈傾訴〉 任明信

如果你有了愛人

.....

我沒有愛人了

第一節：

- 「我」暗戀/單戀「你」→展現「我」與「你」的關係

第二節：

- 鳥←→雪
鳥能飛，雪只能留在原地
這是候鳥（「你」），雪（「我」）
無法留住牠

- 根←→樹葉

樹葉（「我」）需要根（「你」）來提供營養

第三節：

- 「我」對「你」的愛，「你」從來不知道
首尾呼應：「你有了愛人」→「我沒有了愛人」

〈甜蜜的復仇〉夏宇

把你的影子加點鹽

.....

下酒

第一節：

- 為什麼是「你的影子」，而不是「你」？
- 「醃」影子→保存對你的記憶
- 「你的影子」與「肉」、「魚」等食物的替換關係

第二節：

- 跨行→時間推移
- 回味過去→回味有關你的記憶

◆ 為什麼是「復仇」？

小結：什麼是新詩？

- 新詩之「新」，在於其語言和表達形式上的**先鋒性**。
- 通過語言來表達世界**不可名狀的事物與情感**。
- 相對小說與散文，新詩的字數相對較少，因此要求作者在運用語言時更為**精確**。

3. 新詩創作的�方法與教學活動建議

希望

- 什麼是「希望」？
- 談起「希望」，你會想到什麼？
- 你會怎樣描述「希望」？

蔡仁偉

〈希望〉

.....

〈圓謊〉

.....

〈忠言〉

.....

寫法分析

- 抽象概念
- 具體物件
- 通過運用具體物件的日常生活處境，呈現抽象概念的本質

蔡仁偉

〈距離〉

刺蝟愛上了一顆氣球

.....

帶著氣球四處旅行

轉化抽象概念為具體畫面

先選擇一個數目字：

- 1
- 2
- 3
- 4

轉化抽象概念為具體畫面

根據所選擇的數目字，以指定的抽象概念為詩題撰寫**短詩一首**，**不超過五行**。

1. 後悔
2. 哀傷
3. 承諾
4. 原諒

請運用Slido來回應

- 1.先列出所選數字和概念
(例：1.後悔)
- 2.**不超過五行的詩作**
  - 寫作時間：15分鐘

意象 (image)

- 「意」=意念
- 「象」=物象
- **意象即物象經過創作者的獨特情感活動而創造出來的藝術形象，寄託了創作者的主觀情思。**
- 一系列意象在詩中組合起來，便構成了詩的整體氣氛或意境。
- 希望能挑起讀者的感覺，引發情緒和心智反應。

意象 (image)

- 比喻中的比喻物 (喻體) ，以及象徵中的象徵物通常以具體形象出現，這具體形象物就是**意象**。
- 如果詩中的單獨意象組成了密切的關係，便稱之為**意象群** (image-cluster) 。
- **意象群**將會朝某一定向發展 (如某預設的抽象意義) 。

意象 (image)

- 好的意象一方面精確地表現該物的特性，另一方面喚起讀者相同或類似的感覺，達致普遍性。

- 龐德 (Ezra Pound)

〈地下鐵車站一瞥〉

人潮中千張面孔的顯現

→ 本體

一條濕黑樹枝上的花瓣

→ 意象 / 喻體

好的意象富有表現力

- 好的意象需要通過作者的經營而得來
- 需要具備「陌生化」效果
- 長期以同一方向運用的意象，例如「夜月」（表示清冷的感覺）、「玫瑰」（表示有刺的愛情），並非是富有表現力的意象。

「陌生化」 (defamiliarization)

- 源自1920年代俄國形式主義評論家什克洛夫斯基 (Viktor Shklovsky)
- 「藝術之所以存在，就是為使人恢復對生活的感覺……藝術的目的是要人感覺到事物，而不是僅僅知道事物。」
- 「藝術的技巧就是使對象陌生……因為感覺過程本身就是審美目的，必須設法延長。」
- 藝術對抗習慣化和自動化認知，要重建人對世界的敏感，恢復人對事物的感覺。

「陌生化」 (defamiliarization)

- 把日常熟悉的事物以不熟悉的觀點加以處理後，使讀者得到新的看法，新的感受。
- 符合人的心理狀況
- 人們對外界的刺激往往有一種「趨新」、「好奇」的傾向。
- 那些「完全確實」的情境（即無新奇、無驚奇、無挑戰）極難引起人的興趣或維持人的興趣在其上。

小結：化抽象為具體

- 所謂化抽象為具體，即在詩中較多運用具象性語言。
- 具象性語言容易造成想像的效果，而語言中的想像性可以令讀者與詩中描繪的對象產生**共情**。

節奏的控制

- 新詩不受傳統詩歌的格律和每句子字數長度等制約，卻仍然有內在的節奏。

新詩通過以下方式營造節奏：

- 句子長短
- 押韻
- 分行
- 標點

余光中〈等你，在雨中〉

等你，在雨中，在造虹的雨中

.....

尤其隔着黃昏，隔着這樣的細雨

- 重複運用「雨中」
- 四字句
- 長短句交錯
- 通過分行來營造
沉思之感

余光中〈等你，在雨中〉

.....

瑞士錶說都七點了。忽然你走來

- 「宮」，「中」
押韻：ong

- 「。」的運用

4. 如何指導學生進行新詩創作？

以「詠物詩」為例進行教學

愛蓮說（宋）周敦頤

水陸草木之花，可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖；中通外直，不蔓不枝；香遠益清，亭亭靜植，可遠觀而不可褻玩焉。

予謂：菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶後鮮有聞；蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！

詠物詩

- 託**物**寄意或言志
- 通過對**物**的描繪來抒發個人對人生、世界的感受
- 一種以**物**為吟詠對象的詩歌

也斯〈給苦瓜的頌詩〉

等你從反覆的天氣裏恢復過來

.....

柔軟鮮明的事物

- 反覆的天氣→反覆的折騰
- 我對苦瓜了解甚深
- 歲月構成苦瓜的外皮
- 內外對比
- 苦瓜的內在

也斯〈給苦瓜的頌詩〉

疲倦地垂下

.....

把苦味留給自己

- 苦澀→苦瓜的味道、人生的苦楚
- 外在的折騰
- 美好的素質

也斯〈給苦瓜的頌詩〉

在田畦甜膩的合唱裏

.....

這個蜂蝶亂飛，花草雜生的世界

- 苦瓜與別不同的原因→忠言逆耳
- 清雅高潔

教學示例分析

實例分析

- 教大同學〈路燈〉，2024年在教大「文學創作」課上的學生習作。

→ 同學在創作前已學習轉化抽象概念為具體畫面，以及詠物詩等創作技巧。

〈路燈〉

夕陽消解了白晝的統治力

.....

回應我的只有沉默

第一節：

- 夕陽出現，路燈漸次亮起
- 動詞「**揉碎**」的運用
- 第三、四句較為平凡

第二節：

- 跨行→轉入對城市路燈的描寫
- **比喻**
- 路燈看「我」，「我」看路燈

〈路燈〉

鄉村的路燈沒睡

.....

這慢慢有了自己的**溫度**

第三節：

- 跨行→轉入對鄉村路燈的描寫
- **回憶**
- 第五句情感表現有節制，亦有化抽象情感為具體畫面。

第四節：

- 路燈放光→失眠
- 失眠的原因→「藏著一肚子關於夜的秘密」
- 有想像力→為人守秘密的路燈
- **溫度**→路燈發出的熱→溫暖

〈路燈〉對〈給苦瓜的頌詩〉的藝術轉化

- 吟詠之物明確：路燈
- 不同時間，地方之路燈
- 意象運用
- 動詞運用
- 段落結構的功能明確

總結

《中國文學課程及評估指引（中四至中六）》

2.3 學習目標

本課程讓學生在學習中國語文課程的基礎上，進一步：

1. 提高閱讀文學作品的**興趣**，廣泛閱讀**不同類型**的文學作品；
2. 加強**感悟**，提高理解和鑒賞文學作品的**能力**；
3. 培養創作不同類型文學作品的**興趣**，提高文學創作的**能力**；
4. 比較有系統地**掌握**中國文學知識；
5. 啟迪情思，滌蕩性靈，豐富生活體驗，拓展生命領域；加強對家庭、國家及世界的**責任感**；提高對人類的同情同感。

學生從模仿名篇至個人創作的方法與技巧

- 師生皆宜抱持開放的態度，嘗試接觸與閱讀形式獨特、語言前衛的作品。
- 先感受新詩為讀者帶來的感覺。
- 學習和創作上皆以短詩為主。
- 與學生分析名篇的結構，再行模仿其寫法。