

古典詩詞活化教學之 設計與應用

林宏達

實踐大學應用中文學系助理教授

何淑蘋

一貫道天皇學院一貫道學系兼任講師

一 前言

古典詩詞是中國文學的瑰寶，蘊含文人的煉字精華，鍛鍊出一句句綺麗又饒具意義的短語，寄寓著雋永情思、豐富情感。不管世代交替更迭，時空遞嬗變異，撫古視今，都有著相似的處境或悲喜。興觀群怨，低吟淺唱之間，優美的詩詞往往能夠慰藉情思，滋潤心靈，始終受人們的喜愛。可惜在今日，時代語言隔閡，加上講究平仄、格律與中古音押韻，因而讓人卻步。我們近年教授國文、詞曲選、東坡文學等課程並擔任詩社指導老師，觀察到學生對古典文學存有著較困難、複雜的疑慮，因此教學上需要思考如何泯除古典與現代的語言隔閡，減少誤解和恐懼。我們嘗試運用多種課室教學活動，搭配作家介紹與作品鑑賞，輔以多媒體影像與時下流行的桌遊等方式，以活化教學，增加互動，引起興趣，激發創意，期能帶領學生一同悠遊於古典文學的勝境。

二 古典詩詞的活化教學

傳統多為教師在臺上講授，透過課本與板書傳遞知識；而學生則是在臺下聆聽與抄寫，互動相對較少。但隨著時代進步，人們獲取資訊的方式快速，尤其現今青年學子在成長過程中，深受網路和媒體影響，嫻熟利用網路蒐集各種資訊，也習慣接收多元觀點；反映在教學上，由老師單向傳授知識為主的模式，早已不敷期望與需求，因此逐漸被強調引導、互動的「翻轉教學」所取代，而設計出吸引學生投入的課程內容，就成為教師必須面對的挑戰。以古典詩詞教學為例，除了教材文本之外，可在不同時機點，結合多媒體、課室遊戲等，注入更多趣味成分，活化教學方式。

(一) 多媒體視聽影音

視聽影像不外乎透過音樂、電影、動畫或者電腦PPT來呈現教學相關教材，影音兼

具滿足視覺、聽覺的效果，配合教材主題選擇適用的多媒體播放，既可將解說「化繁為簡」，也有加強印象的作用。兩岸三地拍過以詩詞名家為主角的電視劇，可以推薦學生課前或課後觀賞，也可在教學時穿插影片補充說明，適度摘取片段播放，使人物從憑空想像變成具體影像，其衣著服飾、對話內容、生平事蹟也就更形清晰。例如介紹蘇軾生平必須談及「烏臺詩案」，此是東坡政治生涯之重要轉折，牽涉新舊黨爭，若透過觀劇讓學生們理解事件發展，便能加深印象。二〇一二年推出的《蘇東坡》電視劇（王文杰導演，冷成金編劇，陸毅、林心如主演），劇情安排趨近史實；二〇一七年七月湖北黃岡市政府、湖北廣播電視臺、央視紀錄國際傳媒有限公司聯合攝製的六集人文歷史紀錄片《蘇東坡》，引領觀眾認識一代文豪及其所處的宋代文化風華，均值得推薦觀賞。

人物傳記翻拍電視劇，有時為刺激收視遂進行大幅改編。例如二〇〇四年播出的《書劍情俠柳三變》（陳浩威導演，關渤、王鵬編劇，林志穎主演）便是一例。劇中柳永被塑造成一名允文允武的俠客。編劇抓住柳永流連歌樓酒館、紅粉知己眾多一事，設計出充滿豪情的劍俠戲劇情節，與一般印象中中文弱詞人柳永的形象迥異。類似這樣改編較大的電視劇可引導思考兩個面向：其一，電視劇與史實差異在哪？其二，如何「敘事」才能吸引閱聽眾？當然這涉及創作的改編，本文第四節「櫟括其中：故事創作」將有補充說明。

除電視劇或電影外，還能藉由動畫瞭解部分詞人典故或者生平事蹟，凸顯這些古代

人物的形象。例如「安安免費教學網」（<http://www.anan1.webnow.biz/main.htm>）置放不少國人自製的教學動畫，是不錯的多媒體教材選擇。

（二）物以類聚：詩詞接龍

詩詞乃中國文化精華，體現傳統文學之美，迄今仍廣泛流傳，大眾通常從小時候就容易接觸到，包括幼稚園教唱、被改編成兒歌，或流行歌詞化用、引用等。日積月累之下，一些詩詞作品都能琅琅上口。當教學提及古典詩詞時，就可讓學生藉互動遊戲回憶原本就認識的詩句（一般人背誦詞、曲的數量遠不及詩歌多，設計上宜以詩歌為主），正如楊田林說：「許多學校老師都將專業科目結合遊戲設計，寓教於樂，讓教學生動化，引發學習動機，讓學生更容易記憶、吸收。」（《遊戲人生：有效有趣的破冰遊戲》，高雄：清涼音文化事業公司，2016年2月，頁24）遊戲可採取分組對抗賽，規則如下：一、採三輪賽制，從簡單到困難共計三關。二、第一關可找大家耳熟能詳的詩人如李白、杜甫，去進行名家詩歌接龍；這裡的接龍並非把整首詩從第一句接到最後一句，而是每一組只要能回答出李白創作出來的詩句即可，所以接出下一句，或換另一首詩的詩句均可。三、各組輪流，直到回答不出來為止，答不出來者為輸家。四、遊戲中不可使用手機查找。除以詩人為題外還能有各種變化，比如挑選詞彙或某一類主題，例如出現天地、山水、動植物，或日、月、星、風、雲、雨、霧等詞彙，以及顯示「季節」、「節令」的詩句。

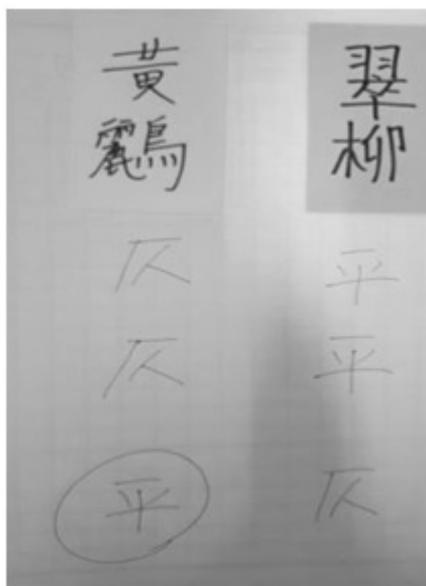
(三) 方寸之間：卡牌遊戲

講說古典詩詞創作理論時，學生容易觀念混淆不清，或遲遲未進入狀況，此時不妨透過遊戲引導以舒緩學習壓力。例如講解格律平仄，很多同學會搞不清楚如何判斷，便可寓教於樂，透過卡牌遊戲練習平仄與造句，較快提升熟悉度。以五言絕句為例，仄起式首句不押韻，如王之渙〈登鸛雀樓〉，該詩格律為：「仄仄平平仄，平平仄仄平。平平平仄仄，仄仄仄平平。」當中會出現「平平」、「仄仄」、「平仄」、「仄平」四種基本結構，再加上韻腳的部分，就能組織成一首簡單的絕句。教師可以使用不同色卡，先行設計出「平平」、「仄仄」、「平仄」、「仄平」四種不同的常見語詞，例如從唐宋詩歌裡面去找出較多詩人常用的詞彙，製作出一套卡牌，在格律教授完畢後，使用這套卡牌與學生們進行造句成詩的練習。這個模式比較接近填空練習，假設黑板上設定格律為仄起式首句不押韻，在第一句置放「翠柳」（仄仄）的卡牌上去在對應位置上，其餘請同學接續完成；第二句置放「黃鸝」（平平）卡牌在對應位置上，請一位同學接續完成三、四字的造句，再請另一位同學將第二句末字必須要韻的字想好填上，以此類推，便能順利完成一首絕句。第四句負責押韻的同學，則必須配合第二句押韻的同學，選擇平水韻同一個韻目的韻字，確實掌握好押韻的原則。

此遊戲可以分小組進行，或在黑板上同時執行多組的作詩練習，卡牌的主控權在老師手上，也可以控制詩歌創作的合理性。當然，老師亦可把卡牌設計當成學生的作業，請每個小組製作出「平平」、「仄仄」、

「平仄」、「仄平」四種不同卡牌，「自己做的卡牌自己玩」，這時就能以每組為單位，在自己的位置上進行遊戲，最後再請各組把創作好的詩歌寫在學習單上繳交過來，再由老師評賞哪一組的詩歌最具有意境，給予嘉獎鼓勵。此卡牌的設計不只運用於五言絕句的格律上，七言同樣也能進行，只是難度相對會提升一些；也可等到講授七言絕句時，再進行一次進階練習，加強印象。

若是想讓學生認識更多詩詞作家，亦可

透過筆者設計的「我是詩人」遊戲，來增強記憶與自修找答案的能力。遊戲設計概念源於日本小說家綾辻行人作品《殺人十角館》而來。這部小說在角色的設定上採取代號命名，因為角色群都是推理小說研究會的成員，每個人都擁有一個著名的推理小說家作為代號，例如A人物代號為愛倫·坡，B代號為范·達因，C代號為阿嘉莎·克莉絲蒂等。筆者將該創意運用於課堂當中，先發予

每人一張名片卡牌，名片上會有一位詩人的名字，抽到卡牌者，該學期就化身為某位詩人。同時設計作業，讓他們回去將該詩人的生平、字號、作品集名、文學風格、在詩壇的重要事蹟等項目找出答案，無形當中，學生們會在課程講述之外，多認識一位作家，並且較為深入。之後上課進行討論時，教師只要點詩人的名字，就由代表該詩人的學生回答問題，一方面活絡課室氣氛，又能延續整個學期，不是僅執行一次即結束的遊戲。

(四) 紙上世界：桌遊互動

桌遊是群聚時一起共玩的桌上遊戲，受到廣大喜愛，流行程度不亞於電腦或手機的遊戲。桌遊既可拉近彼此距離，也可以促進動腦思考，兼具趣味性、娛樂性、益智性；同時，亦是活化教學的素材，但比較適合放在課後輔導用。將桌遊融入教學的最終目的，是要讓學生達到學習目標。透過遊戲讓他們閱讀詩詞，了解作家，並進一步去釐清詩詞的內容，來達成勝利的條件，無形當中，學生便浸淫在詩詞的閱讀與理解詮釋裡。

近年來古典詩詞的卡牌或桌遊日漸增多，教師可以選擇一套適合的桌遊，讓學習興趣低落的學生，在課後輔導進行四至六人一組，利用桌遊的功能引發學習動機，讓他們不會覺得理解古典詩詞是件乏味的事。以筆者學生李彥霖設計的畢業專題成果：宋詞桌遊「詞苑尋遺」為例，是擇取宋代著名詞人、著名作品作為基本素材，再透過獎勵式卡牌、懲罰式卡牌、轉換式卡牌等特殊功能卡，進行攻擊與防守，玩法基本上不脫離撲克牌「九九」的邏輯。除了特殊卡牌和同一

作家詞牌上下片互對得分外，還可以進行語意的聯想；亦即當手上的卡牌無法配對成功時，也可以透過自己的解釋，讓A詞的上片語B詞的下片（相反亦可）進行異詞配對，只要能夠解釋出一個合理的情節故事或語境，即可得到分數。

此外，若要在課堂上進行桌遊遊戲亦可行，先決條件是必須先設計出「大富翁」式的遊戲地圖，以及機會和命運的卡牌，以詞的體製為例，地圖上應具備「詞人」、「詞牌」、「詞學專有名詞」、「吟唱」或者「主題」（例如愛情、詠物）等不同的元素，機會和命運的設計宜有所獎懲，獎勵和懲罰可以透過加減分和隨堂作業多與少來進行；設計問題可以涉及詞學基本常識、詞人作品，或請同學進行吟唱練習等，均能增加上課的活潑性與趣味性。

三 古典詩詞吟唱新變

古典詩詞從來都不只是書於紙上的文字，古代文人用簡潔文句，包含了豐沛情感和智慧，名家名作更浸入文化與生活，成為生命成長的養料。作為一項吟詠性情的文學藝術，它是可以發聲吟詠歌唱的。〈詩大

序〉云：「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，故詠歌之。」然而，古代樂音缺乏現代錄音、錄影技術，文字載記標識不易，是以吟唱曲譜罕有流傳。吟唱這項傳統藝術對現今學子而言較為新奇，再加上學校老師多半不會特別示範吟唱，若使用吟唱進行，課室氣氛也較活潑。以下介紹傳統吟唱的教學，與賦古詩詞以新樣貌的「舊愛新歡」兩種作法。

（一）情動於中：誦吟歌唱

傳統吟唱方式大抵有「誦、吟、歌、唱」四種，前兩種主要是沒有任何音樂陪襯，後兩種則較接近於現在的歌唱，差別只在一以人聲為主，一以音樂為主。若沒有學過吟唱的初學者，雖可聽曲模仿，把握旋律，效其大概，若要再細究發音、掌握聲情，卻有更進階的藝術理論需釐清。網路上如YOUTUBE等影音媒體網站，可以檢索到不少吟唱展演，便於觀摩學習，但若無一定的基礎又缺乏講解，恐怕未能窺見箇中精髓。所以教師除了示範，若能指導細節，講述吟唱該具備的特質特色，及文讀音等相關問題，便能讓學生瞭解吟唱可愛和困難之處。

吟唱入門可從套調開始。詩詞吟唱是行之有年的藝術，自然存在許多既有的調子，這些調子經過長期流傳，因較動聽或較易學易唱，故得保留迄今。例如《碎金詞譜》、《九宮大成南北詞宮譜》、《東皋琴譜》、《魏氏樂譜》、古琴曲等，來自古代樂譜，而被今人重新整理所保留；又如歌仔調、天籟調、韶山吟社調、閩南調、客家調、江西

調、常州調、宜蘭酒令、福建流水調等，不論是中國區域性的吟詩調、臺灣在地戲曲的樂調，或地方詩社所發展的吟唱調，都屬現今常見的陳調。使用陳調進行初階練習，較容易產生信心，也更好地掌握吟唱技巧。另外一種，則是配合音樂為主的「唱」，擇舉李勉教授《宋詞古唱考定》為例，李教授考定唐宋詞譜三十餘闕，均以簡譜方式呈現。輔以二胡或琵琶等傳統樂器演奏，人聲依循樂聲而歌唱。以〈玉樓春〉的詞譜為例（李勉：《宋詞古唱考定》，臺北：金石有聲出版公司，不著年月，頁11），歌譜上將採用的調性、適合使用何種樂器、樂譜的走向以及唱法均標示出來，當音樂演奏至該演唱的旋律時，就發聲歌之，這就是吟唱的另一種形式表現。

玉樓春

陳香秀 唱
唱法指導
作者：李 煜 唱譜考定者：李 勉
G調或D調 三級 本調板上起板上海·清聲5.2

前 夾：3235 2321 5156 12 3235 5116
3561 5653 133 2(25) 153 2216 13216 5(56)
後 收 初了 男 肌 骨 春 融 隔 魚 貫 列
535 3165 3561 532 0321 161 1321 5153 5015
風 簾 吹 斷 水 雲 間 直 接 在 雲 歌 滿 樓
12216 556 3523 553 2321 3561 2(25) 3561 5653
臨 風 滿 更 飄 香 醉 醉 出
2321 5156 1(16) 3235 5165 1252 3136 3235
懶 干 情 味 切 歸 時 休 照 偏 花 紅 作 雨
2321 5156 1(2 3235 2321 5123 1)
馬 前 滿 夜 月

（二）舊愛新歡：舊詞新樂

今人懂國樂、瞭解樂理者越來越多，許多雅愛詩詞創作的人，積極尋求注入新意，開始為古典詩詞重新編以較為雅致的吟唱譜，如臺灣師範大學國文系的潘麗珠、天籟吟社莫月娥、瀛社、登瀛等學術單位與民間

兩人的情感。瓊瑤在主歌的歌詞中化用〈上邪〉，如「山無陵、江水為竭」在第一段歌詞出現，第二段歌詞則增加「時間停住、日夜不分、萬物化為虛有」來強化不能分手的決心；用「春夏秋冬，不再變化」轉化原詩「冬雷震震，夏雨雪」的天文變化；以「不能和你分手（散）」說明「長命無絕衰」等，均是櫟括〈上邪〉再增飾得來。又如堂娜演唱的歌曲〈還君明珠〉，是一首為電視劇《還君明珠》所量身打造的主題曲，作詞人慎芝用心從故事劇情與古典詩詞找到交集點，運用張籍〈節婦吟·寄東平李司空師道〉進行櫟括，原詩云：「君知妾有夫，贈妾雙明珠。感君纏綿意，繫在紅羅襦。妾家高樓連苑起，良人執戢明光裏。知君用心如日月，事夫誓擬同生死。還君明珠雙淚垂，恨不相逢未嫁時！」聚焦在名句「還君明珠雙淚垂，恨不相逢未嫁時」，反覆吟詠，讓閱聽眾有強烈的印象。

第二種方式是使用古典詩詞的句子鑄鑄於流行歌詞中，如游鴻明演唱的歌曲〈詩人的眼淚〉。這首歌詞主歌部分分別化用顧夔〈虞美人〉（深閨春色勞思想）下片：「玉郎還是不還家，教人魂夢逐楊花，繞天涯。」李煜〈虞美人〉：「春花秋月何時了，往事知多少。」馮延巳〈鵲踏枝〉：「誰道閑情拋擲久。每到春來，惆悵還依舊。日日花前常病酒，不辭鏡裏朱顏瘦。」

河畔青蕪堤上柳，為問新愁，何事年年有？獨立小橋風滿袖，平林新月人歸後。」等作品；副歌的文字則結合李煜與后妃的愛戀情事，尤其是後主與小周后偷情的情節，從〈菩薩蠻〉上片：「花明月暗籠輕霧。今朝好向郎邊去。剗襪步香階。手提金縷

鞋。」這樣的創作形式都可以提供學生參考，讓他們從現有的中國風歌曲，去填製不同的援引古詩詞入歌詞的作品。

第三種方式，是向古詩詞借用「創意」的手法，例如梁文音演唱的歌曲〈三個願望〉。許願詩詞在古代韻文中數量不少，但馮延巳〈長命女〉堪稱經典，詞云：「春日宴，綠酒一杯歌一遍，再拜陳三願：一願郎君千歲，二願妾身長健，三願如同檉上燕，歲歲長相見。」姚若龍的〈三個願望〉便是將馮延巳的創意轉換成今人的口吻呈現，包括祝願的順序也是依循著對方、自己、彼此的這種寫作手法進行，亦別有風味。再以蔡依林〈做一天的你〉為例。這首歌詞是借顧夔〈訴衷情〉表達的情感而來，顧氏詞云：「永夜拋人何處去？絕來音。香閣掩，眉斂，月將沉。爭忍不相尋？怨孤衾。換我心，為你心，始知相憶深。」其中「換我心，為你心，始知相憶深」是該詞名句，也是蔡依林〈做一天的你〉所要表述的主要心境。甚至作詞者也參考了〈訴衷情〉旋律，觀察該詞牌的節奏，例如「絕來音。香閣掩，眉斂，月將沉」是二三字短暫的節拍組成，〈做一天的你〉亦設計出類似的旋律在主歌上。以上所列古詩詞與今詞對應的作品，都是可以拿來當成創意教學的例子。

（二）櫟括其中：故事創作

除了寫歌詞之外，也可以透過古典詩詞的意境，去連結一則故事，或者是自己的親身經歷。第一種方式，可以將詩歌本身的意涵當成故事的創作主軸，例如可以從李白的〈長干行〉寫下國小、國中與哪一位同學友人「兩小無嫌猜」的經過；李商隱的〈夜雨

寄北〉「君問歸期未有期」，論及遠距離的戀情；秦觀〈鵲橋仙〉「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」寫分手後的情人，對於戀情的嗟嘆。由詩詞發想延伸出一則故事，心情感受與讀完詩詞是一致的。

坊間有許多這類書籍，教師可以羅列參考書目，或選文介紹。例如張曼娟《愛情詩流域》、《時光詞場》、《人間好時節》、《此物最相思：古典詩詞的愛情體驗》等，可當成寫作範本參考。臺灣作家還有蔡涵的《好詩：從先秦到明清，回到初相遇的一刻》、《好詞：從唐宋到清初，停在最想念的時光》、《唐詩真滋味》與《宋詞藏情錄》等，提供給缺乏寫作靈感，或者不知道方向的學生閱讀參看，用來提升作業的文字美感與架構設計。

第二種方法，則是把古典詩詞所延伸出的故事，去進行創意發想。這樣的創作可以架空時代，不一定要符合原來故事的「背景」與「結局」，以此原則進行故事的改編，或者是結局的續寫。列舉古典詩詞中比較常見的愛情故事為例，如敘述焦仲卿與劉蘭芝夫妻悲劇的《孔雀東南飛》、崔護與桃花女故事、李煜與大小周后的情愛，以及陸游與唐婉無法相愛終老的愛情悲劇。這些都可以讓學生從男女情感、婚姻關係、家庭問題、社會觀念等各層面，重新予以省思，嘗試改寫故事的情節、結局，激發學生的思辨力、想像力與創作力。

五 結語

本文綜合教學經驗，主要從活化教學與創意寫作談起，首先，可透過各類遊戲與學

生互動，例如卡牌遊戲，增加課程生動性的「我是詩人」，利用卡牌點名回答問題，也增加學生對作家的深刻認知；再者透過多媒體的影像，來引發他們對作家故事的理解，從戲劇的角度探察，讓學生思考若以詩人為戲劇的主角，應該如何設計故事，才能讓情節引人入勝。另外還可以透過桌遊和接龍遊戲，讓他們認識格律或者是詩詞的專有名詞。其次，詩詞是可供歌唱的，經由吟唱的教學，讓學生開口唱歌，使他們更容易熟悉詩詞，另一方面也漸漸刺激學生自我創調的想法，作古詞新曲、舊愛新歡的翻轉，讓古詩詞更具流行性。第三，在創意寫作上，主要提供兩種方法，一種是將古詩詞化為現今的流行歌詞，可以是鑄鑄古詩詞於今詞中，也可以是借過去詩詞的創意，重新寫出一首新的歌詞；另一種是由詩詞改編成故事，將古詩詞的內容轉變成一則故事，可以是親身經歷，也可以是憑空杜撰；又或許可將原本詩詞或古代詩人的軼事拿來改編，架空時代，增加新劇情，或者是改寫結局，重啟一則新故事，這些方法都可以增加學生的想像力與創造力。

古典詩詞作品被後世傳誦不已，經過歲月淘洗猶能流傳不滅，更顯其深入人心之價值；而其間流露的思想意境，正是「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，隨著讀者年齡、視角、心情更迭變異，各有映照自我的觸發體會。只要減少語言隔閡，溝通古今，便能拉近傳統和現代間的距離，揭示詩詞蘊含的人文內涵。因此，我們以知識理論為基底，以趣味活潑為路徑，期盼藉由多元教法的嘗試，引領學生進入情趣盎然的詩詞世界。