

詩歌教學與應用

邱燮友

一 前言

在《莊子》的寓言中，有兩則學以致用的故事，一則是邯鄲學步，另一則是學屠龍之術。前則是指壽陵的鄉下人到趙國大都市邯鄲去學都市人的精神，結果把鄉下人的本色放棄，又沒有學到都市人的精神，以致效法不成，反而失去自我。¹ 後則是指朱泚漫耗盡千金的家當，去學屠龍之技，三年學成，但天下沒有龍好殺，而無所用其巧，以致學不能致用。²

當今在大學中的中文系、中語系、應用中文系或應用中語系，這四類在學以致用上有何不同？大抵而言，四者都是以中國語言文學為領域的學系，但細分之下，冠上「應用」二字，是強調中國語言文學在應用上的效果。因應社會時代的需要，為學生畢業後就業的機會，因此在中文系的課程中，加入一些實用的課程，以達學以致用的目的。

今以詩歌教學在課程內涵上，與日常生活和就業的關係，做一簡要的探討。作為應用中語系擬訂課程的目標和綱要，以發展應用中語系更開闊的前程。

二 傳統詩學在應用上的功能

我國一向重視詩歌教學，在周、秦及漢時代便建立了興、觀、群、怨，溫柔敦厚的傳統詩教。在儒家的典籍上載道：

子曰：「詩三百，一言以蔽之，曰：『思無邪』。」《論語·為政》

子曰：「興於詩，立於禮，成於樂。」《論語·泰伯》

子曰：「不學詩，無以言。」《論語·季氏》

子曰：「小子何莫學夫詩，詩可以興、可以觀、可以群、可以怨，邇

¹ 見《莊子·秋水》：「且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與？未得國能，又失其故行矣，直匍匐而歸耳？」邯鄲學步，比喻效法不成，反而失去本真。《莊子集釋》，台北蘭臺書局1971年7月，頁207。

² 見《莊子·列禦寇》：「朱泚漫學屠龍於支離益，單千金之家，三年技成，而無所用其巧。」注：「單，同殫，盡也。」《莊子集釋》，頁401。

之事父，遠之事君，多識鳥獸草木之名。」《論語·陽貨》³

「溫柔敦厚，詩教也。」《禮記·經解》⁴

詩歌最主要的功能，是在吟誦性情。就好比春天來了，鳥兒會叫，花兒會開一樣。人要寫詩、讀詩，這是很自然的生活，而儒家將詩學視為生活必需的功能。詩可以陶冶性情，結合群志，抒解憂怨，以達「發乎情、止乎禮」的敦厚性情；學詩可以授政，以增強外交辭令，可以行忠行孝，並增長「鳥獸草木之名」的常識。

在世界各國中，沒有將詩歌列為考試科舉的制度，在中國從漢代以來，便有考試獻賦，或以詩賦取士的制度，因此詩歌不但可以陶冶情性，還可以獵取功名。

其次，從歷代選集，可知文體的分類，均重實用性，就以梁昭明太子所編的《昭明文選》，文體分三十八類，韻文部分，除「賦」、「騷」外，其中「詩」一類，再細分為二十三類：

補亡、述德、勸勵、獻詩、公讌、祖餞、詠史、百一、遊仙、招隱、反招隱、游覽、詠懷、哀傷、贈答、行旅、軍旅、郊廟、樂府、挽歌、雜歌、雜詩、雜擬⁵

從《文選》詩歌的分類來看，只有「百一」和「樂府」是以形式而分類，其餘都依詩歌的內容來分類。應據作詩有一百十篇，取百慮而有一失之意，名為「百一」。「樂府」則收錄漢無名氏之民歌三首，其餘為魏晉南北朝文人仿製的文人樂府。其他類別的詩，多為與人交往應酬日用的詩，例如「補亡」詩，因《詩經》笙詩六首，有標題而無辭，晉束皙作新解以補佚。「述德」詩為讚述祖先的功德。「獻詩」為曹植朝京都，上疏並獻詩於朝廷，以示忠誠。「公讌」與「贈答」詩，為友人同儕應酬之作。「祖餞」為祭道神的詩，祈求旅途平安。「詠史」、「詩懷」詩，藉史以抒憤，以史諷今，而詠懷詩是詩人常慮禍患，以詩排遣心懷的詩。關於「遊仙」、「招隱」、「反招隱」為魏晉南北朝玄學盛行，有遊仙、有歸隱及招隱士出仕等詩。「游覽」、「行旅」、「軍旅」，則為旅途紀遊的詩。「哀傷」、「挽歌」為弔祭悲哀的應用文。「郊廟」為祭祀的詩，其餘「雜歌」、「雜詩」「雜擬」，所收錄的為古詩或樂府歌辭，主題不一，無法歸類，列於此三類中。

由於傳統詩歌之作，除抒寫性情，獨抒性靈外，多為應世實用的詩。或與祭祀有

³ 《四書集註論語》臺北世界書局，頁6，頁51，頁117，頁121。

⁴ 《禮記·經解》臺北新文豐出版社《十三經註疏》，2001年，頁2107。

⁵ 見《昭明文選》目錄，臺北藝文印書館，1955年4月初版，頁6-11。

關，或與頌祖德，或與友人贈答，參與朝臣公宴，或為弔祭挽詩。其後詩歌對於日常生活的應用日繁，唐以後的詩歌選集，便少有如《文選》的歸類。

三 古典詩歌與應用

人生所追求的有三個層次，第一層次是物質生活，第二層次是精神生活，第三層次是宗教情懷。詩歌應用於人們的精神生活或宗教情懷中，最為普遍。當然寫實的詩歌，也在反映人們的真實生活。

古典詩歌應用於日常生活中，最常見的是春聯或楹聯。其次是將詩句題於壁上的題壁詩，題於畫上的題畫詩，以及題於器物上或商品上的題詩，以增商品的藝術性和價值。其次是用於碑、狀、誌、刻、喬遷祝壽，銘誄弔祭的詩篇。這些可列入應用文中，加以討論。

(一) 春聯與楹聯

最早的一副春聯，是五代十國後蜀君主孟昶所作，後蜀歸宋的前一年(西元964年)除夕，孟昶令學士辛寅遜撰句，認為所作不工，便親自作了一副春聯，寫在桃符板上，掛在寢宮門上，其聯語云：

新年納餘慶，
嘉節號長春。

誰知事出偶然，在新的一年(西元965年)，宋太祖趙匡胤卻統一了後蜀，將孟昶擄走，還派了一名呂餘慶任後蜀的都城——成都為地方長官。宋太祖於建隆元年(西元960)，將每年農曆二月十六日自己的生日，定名為「長春節」。但相信圖讖的古代，卻合乎春聯以祈福和應驗⁶。

春聯的應用至為普遍，每到農曆新年，隨處可看到春聯。如：

有天皆麗日，
無地不春風。

又如：

天增歲月人增壽，

⁶ 見《宋史·本紀第一》，開明書店，頁4497。

春滿乾坤福滿門。

至於楹聯的應用，是世界上唯一的文藝特色，已普及到社會各階層，為傳統文化中獨特的異彩。無論過去的帝王、神祇、宮室、廊廟，以及今日尋常人家的門舍、棚園，或文人雅士的書齋庭院，或街市的店坊樓牌，名勝區的亭臺樓閣，無處不存在著楹聯的佳話。例如：清代書法家董其昌的杭州西湖冷泉亭楹聯：

泉自幾時冷起，
峰從何處飛來。⁷

又如寒山寺鐘樓的楹聯：

鐘聲明慧眼，
月色照禪心。⁸

又如清代袁枚書齋的集句楹聯：

此地有崇山峻嶺，茂林修竹；
是能讀三墳五典，八索九邱。

上聯用晉王羲之〈蘭亭集序〉的句子，下聯用《尚書》中的句子，有這麼大的隨園，有如此博通經典的學人，才敢掛這樣的楹聯。春聯和楹聯是中國文化中特有的藝術，包括聯語的內容和書寫的書法。

(二) 將詩句題壁、題畫、題於器物或商品上

古典詩歌被人們用來品題於名勝古蹟或庭院園林，不僅經名家詩人題壁，倍增光彩，更增人文的價值。如唐人崔顥在黃鶴樓題壁的詩，王之渙在鶴雀樓題壁的詩，李白在金陵鳳凰臺題壁的詩，千年後仍膾炙人口，不必將全詩抄錄，你我都朗朗上口。

又如蘇州留園鄭板橋題壁：「曾三顏四，禹寸陶分。」這裡面大有學問，曾參「吾日三省吾身」，顏回一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂，此四事，孔子稱讚他：「賢哉回也。」以上均見《論語》的，下句勸人愛惜光陰，典出《晉書·陶侃傳》：「大禹聖者，乃惜寸陰；至於眾人，當惜分陰。」凡到過留園，見過鄭板橋的題壁，當自我反省，安貧樂道，珍惜光陰，這已成修心養性的格言。十年前八月，

⁷ 筆者於1992年8月24日。-9月5日會遊蘇、杭時，所抄錄的楹語和題壁詩。

⁸ 同上註7。

筆者也到過蘇州拙政園，曾抄錄一些楹語和題壁詩，如與誰同坐軒，有此佳句：

「江山如有軒，華柳更無私。」當時還抄了一首題壁詩：

時到芬芳便過空，四時花草最無窮；

唯有山中蘭與竹，經春歷夏又秋冬。

可惜當時疏忽，沒將作者和詩題抄錄，只好留待他日重遊，再重予核對。⁹

至於題畫詩，自唐、宋以來，便已普遍，開始題畫詩是詩與畫分離，宋以後詩多直接題在畫上，詩畫互映，相得益彰。宋蘇軾主張，詩畫同源，詩是文字情意的美，畫是線條顏色之美。詩、畫、書法，他們各自表現的方式不同，然而對人生的感觀和體悟卻是一致的。他曾有〈論畫詩〉云：

論畫以形似，見與兒童鄰；

作詩必此詩，定知非詩人。

他認為詩、畫要見真性情，而且詩與畫要配合，才能相互輝映。¹⁰

蘇軾曾有一首題畫詩，題為〈書季世南所畫秋景〉：

野水參差落漲痕，疏林散倒出霜根。

扁舟一櫂歸何處，家在江南黃葉村。

季世南所畫(秋景圖)，今已失傳，然蘇軾的題畫詩，卻被選入《千家詩》，傳誦甚廣。歷代寫題畫詩最多的，要算清高宗(乾隆)。他的《清高宗御製詩文集》，錄有詩四萬一千七百五十首，其中題畫詩便有五千七百二十一首。乾隆喜愛在畫卷、玉器、古器物上題詩，題字或用印，明唐寅有〈品茶圖〉一副，掛在乾隆書齋三希堂中，乾隆日日對此圖，先後品題二十首，其一為：

伯虎品茶掛壁間，飄蕭鬚鬢道人顏。

汲泉煮茗忽失笑，笑我安能似爾閒。¹¹

古代文人以賣詩畫為生，如明代的唐寅，清代的鄭燮，至今猶存有他們的詩畫，被視為世間的珍品，唐寅曾有詩云：

⁹ 同上註7。

¹⁰ 見《中國畫論類編》東坡畫論，俞劍華編著，台灣中華書局，1989年，頁47—51。

¹¹ 見《清高宗御製詩三集》，臺北故宮博物院影印本，卷42，頁22。

不煉金丹不坐禪，不為商賈不耕田。
閒來寫幅青山賣，不使人間造孽錢。

今見《中國美術全集·清代繪畫下》收有鄭板橋的〈竹石圖〉，並畫中有題詩云：

咬定青山不放鬆，立根原在亂崖中。
千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。

「閒來寫幅青山賣，不使人間造孽錢。」詩、畫可以當藝術品來賣，文人可以鬻詩、畫為生。

其次將詩句題在器物或商品上，無形中增加器物或商品的藝術性和價值。例如在臉盆上題上「請用肥皂洗手」，這個臉盆一定賣不出去；相反地，題上「苟日新，日日新，又日新」，不但可以增加臉盆的美觀，使人能日去舊染之污，而日新又新，這樣的臉盆無形中增值不少。我們不妨從木器或陶瓷器上看，在茶壺或茶杯上經常可以看到：

一片冰心在玉壺。——唐王昌齡詩句
明月松間照，清泉石上流。——唐王維詩句

或：

寒夜客來茶當酒，
竹爐湯沸火初紅。——宋杜耒詩句

在長沙馬王堆一號出土的耳杯，上面寫著：

君幸食。
君幸酒。

看了之後，古意盎然，雅致不已，這三個字，一看就懂，但無法翻譯。長沙窯出土的執壺，也有六十餘首唐人的詩，這是唐人的貿易陶器，今擇其頗富詩趣的茶壺詩如下：

歲歲常為客，年年不在家。
見他桃李樹，思憶後園花。¹²

¹² 見湖南省文物考古研究所等合著《長沙窯》北京紫禁城出版社，1996年10月，頁152，圖441。

自此唐人在陶瓷器上題詩，至為普遍，既成為茶酒器上的茶酒文化。而清高宗(乾隆)更喜歡在玉器上品題詩句，他的《詠開合玉環》便是例證。其詩曰：

合若天衣無縫，開若蟬翼相聯。
往腹難尋瑞尾，色形底是因緣。
乍看玉人琢器，不殊古德談禪。
霧蓋紅塵溫句，可思莫被情牽。¹³

這件玉器，名為玉豈尤合璧連環，北京故宮博物院藏，乾隆盛讚玉工之巧，開合中體悟禪機，莫墮入紅塵，為情所困。

四 現代詩歌與應用

從古典詩歌到新詩、現代詩歌，是一脈相傳，詩歌、現代詩歌配合白話的流行，而所用的詩語是口語的。現代詩歌的應用，最常見的是用在廣告和文宣上，文案的設計，用精簡的語言，詩歌的語言，最具廣告的效果。其次，流行歌曲、電視電影劇本主題曲歌詞的創作，都與現代詩歌的應用有關。其次，配合資訊的時代，開展詩歌網路教學。

(一) 廣告、文宣等文案設計

最古老的一首廣告歌，是漢代李延年擔任協律都尉時，用〈北方有佳人〉這首歌，推薦他的妹妹給漢武帝，歌詞是：

北方有佳人，絕世而獨立。
一顧傾人城，再顧傾人國。
傾城復傾國，佳人難再得。¹⁴

漢武帝因而寵幸李延年的妹妹，是為李夫人。這是一首有效果的廣告歌。

記得筆者在讀高中時代，1945年日本無條件投降之後，上海的《大公報》有一則三五牌的香煙廣告，廣告詞是一則小詩：

愛人結婚了，
新郎不是我，

¹³ 見《清高宗御製詩三集》卷30，頁13。

¹⁴ 見《玉臺新詠》梁徐陵編，臺北漢京文化事業公司出版，卷1，頁48。

抽香煙，抽香煙。

成長後，讀《詩經》，才發現這則廣告詩的靈感，原來來自於《詩經·國風·召南·江有汜》：「江有汜，之子歸，不我以，不我以，其後也悔。」共三章，僅錄其一章¹⁵。意謂江水有歸宿，那個女子出嫁了，不跟我友好，不跟我友好，她以後一定會後悔。詩歌是精美的語言，也是彎曲的語言，在廣告或文宣的設計上，應用極為普遍。

2002年台北市文化局舉辦台北公車與捷運車廂上詩文比賽，其中現代詩組的首獎，是劉碧玲的《給讀啓智班女兒的一首詩》：

媽媽要你學會三件事：刷卡方向要正確，按鈴動作要清楚，下車站牌要記住。
將來有一天，媽媽會老去，公車和捷運，將帶著你繼續單飛，飛出屬於你自己的明天。

到時候，請你們幫忙指正方向，讓她順利下車，幫忙拉鈴，如果孩子在車門口猶疑不決時，也請等個二、三秒，因為你們的二、三秒，是我要與她奮鬥二、三十年，才學會的動作。¹⁶

是一首很感人的短詩，對許多智障兒的家長來說，孩子學搭公車或捷運，是最難的部分，詩中字字都是慈母心。雖然這首詩不算是一則廣告，卻是一則很動人的公益廣告。

廣告文案的設計，要具備文字表達的基本能力，如果有文學的素養和詩歌的寫作專長，更能設計出出色的文宣廣告。

(二) 流行歌曲、主題曲歌詞的創作

把詩歌融合於日常生活中，以增進生活品質，使國人生活有情趣並充滿活力。我們深信愛好詩歌是人類的天性，無論是小孩，未開化的民族，或未受過教育的農夫、村婦，沒有不愛聽與愛唱歌的。以前詩歌的創作，大都來自民間的民歌，自從資訊媒體普遍使用後，代之而起的是時調曲或流行歌曲。而應中系在詩歌教學上，對歌曲歌詞的創作，也是值得重視的導向。詩歌是音樂文學，有曲有詞，作曲者具有音樂的素

¹⁵ 見《詩經集註》，朱熹集註，臺北萬卷樓出版社，卷1，頁10。

¹⁶ 16 見2002年1月20日台北《自由時報》台北焦點版，第10頁。

養，作詞者具有文學的素養，二者合而為一，是難得的人才，因此學文學的，多半在作詞上著力，二者兼具畢竟是少見。

歌詞的創作要配合音樂的節奏，與現代詩只重辭情而不注重聲情是不同的。文人作詞，可比照樂府民歌，作為仿作的對象。民歌拙樸自然，真情而又生活化。例如：

小路 綏遠民歌

房前的大路，哎，卿卿你莫走！

房後邊走下，哎，卿卿一條小路。啊……

又如：

西北雨直直落 台灣民歌

西北雨，直直落，鯽仔魚，欲娶某，鮎兄，拍鑼鼓，

媒人婆仔，土虱嫂。日頭暗，尋無路，趕緊來，火金姑，

做好心，來照路，西北雨，直直落。……

〈小路〉是一首情歌，不著一字，盡得風流。〈西北雨〉是一首寓言，描寫漁村歡樂的景象。歌詞的創作，除了流行歌曲或藝術歌曲外，尚有電影或連續劇的主題曲，這些歌曲的市場很大，值得學音樂文學的人去開發。

(三) 詩歌網路教學

愈來愈資訊化的 e 時代，網路教學，是未來教學的重點。詩歌教學，必然要用遠距教學或網路教學。

詩歌網路教學的設計，包括古典詩和現代詩，古典詩、詞、曲的格律和用韻，平仄的變化，用韻的合韻或出韻，在習作時，都可以設計，以引導初學者在習作的過程中，走上正確的途徑。同時，詩詞曲的賞析和吟誦，都可以從儲存資料中顯示出來，以供學習者反復使用。現代詩則少格律和用韻的限制，沒有格律也是一種格律，但詩和散文是有區別的，它在語言藝術上有很大的差異，詩歌的語言是走反常而合道的途徑，散文的語言是走不反常的合道。現代詩著重賞析和朗誦。網路教學要靠團隊合作比較容易奏效，今天畢竟不是跑單幫的時代，團隊合作，群策群力，便是發揮愚公移山的精神。

五 應用中語系有關詩歌教學所擬開設的課程

依據上述詩歌教學與應用的目標和綱要，擬定下列有關應用中語系可開設的課程：

《應用古典詩》、《應用現代詩》、《樂府詩選》、《詩歌與廣告》、《詩歌網路教學》、《詩歌與人生》、《詩選與習作》等。

六 結論

中語系或應用中語系的師生，研習中國語言文學，一方面對中國語言文學的承傳與開展，盡一己之心力；另一方面，培植學生，在就業上有語文的專長，足以因應時代社會的需要，立足其間。就如鳥類在飛行中尋找食物，同時在飛行中追求完美的飛行。