

現當代文學叢刊

詩 賞

白雲開 著

臺灣學生書局印行

詩 賞

白雲開 著

臺灣 學文書局 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

詩 賞

白雲開著. - 初版. - 臺北市：臺灣學生，2008.10

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-957-15-1426-0(精裝)

ISBN 978-957-15-1425-3(平裝)

1. 新詩 2. 詩評 3. 文學鑑賞 4. 欣賞教學法

820.9108

97018886

詩 賞 (全一冊)

著 作 者：白 雲 開 司

出 版 者：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司

發 行 人：盧 保 宏 司

發 行 所：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司

臺 北 市 和 平 東 路 一 段 一 九 八 號

郵 政 劃 撥 帳 號：00024668

電 話：(02)23634156

傳 真：(02)23636334

E-mail：student.book@msa.hinet.net

<http://www.studentbooks.com.tw>

本書局登 記證字號：行政院新聞局局版北市業字第玖捌壹號

印 刷 所：長 欣 印 刷 企 業 社

中 和 市 永 和 路 三 六 三 巷 四 二 號

電 話：(02)22268853

定 價：精裝新臺幣三八〇元

平裝新臺幣三〇〇元

西 元 二 ○ ○ 八 年 十 月 初 版

82030

有著作權・侵害必究

ISBN 978-957-15-1426-0(精裝)

ISBN 978-957-15-1425-3(平裝)

自序

緣起

1999 年我到香港教育學院任教，得以常常接觸文學教學的問題，開始形成比較具體的想法：文學賞析不是天生而就的能力，而是有步驟、可以循序漸進而習得的。因此我從語言學和文學理論中找尋文學賞析的基礎，並思考相關的分析步驟。從經驗得知，教授文學時，老師最感頭痛的文類是詩，古詩、近體詩還可以，交代典故以及名物等還不失禮；現代詩則更難，字字明白，但分析嘛卻無從入手。正因為難度大，我相信如能從現代詩入手，建立起可供學與教的賞析模式和方法，幫助也大。因此 2003 年開始，我有意識地先開發現代詩教學的方法，首先在本科單元內試驗，同年承蒙梁敏兒博士邀請合編《現代詩教與學論文集》，便將屬試驗成果的九篇學生論文放進集內，並寫了介紹這教學模式的文章，基本形成這個稱為「賞析能力點」的教學模式，它是從香港語文教育改革，「以能力為本」學與教模式下思考的結果。2004 年我還趁教授在職老師之便，在「中國現當代文學專題」單元裏，整理出幾個適用於現代詩的分析角度，一邊試驗，一邊建構；當中我盡可能交代分析步驟，好讓學員可以跟隨。課堂的反應很理想，個別老師也會在自己學校試用，也頗有成效，因此萌生成書的念頭。經過這幾年的課堂試驗，得到包括在職老師以及教院學生鼓勵，我深信這模式可

以幫助中小學施行有效的文學教學，學生能夠逐步掌握分析方法，建立起賞析文學文本的能力。我根據課堂的錄像加以整理和補充，盡量弄得系統一點，本書就是相關成果。

本書的寫作目標和意圖

1. 本書嘗試還文學一個屬於自己的地位，它不是歷史、哲學或心理學的附庸；
2. 一般賞析不在語言、設計、結構等方面著力，往往空泛說說「語言優美」「匠心獨運」之類，便轉寫作者的遭遇，以及創作當時的社會環境，甚至是國家命運；
3. 本書企圖用實際分析文字證明不從現實、歷史角度出發，也能寫出具說服力而且客觀的分析文字；
4. 本書希望向讀者展示甚麼是適用於文學文本的分析，也嘗試為中小學的文學教學展示一條可行及應行的道路；
5. 文學常給人感性的印象；事實上，它還可從理性角度加以認識；
6. 文學既是「語言的藝術」，那麼分析也可從語言方面入手；
7. 本書以介紹分析方法「賞析能力點」為主，盡量交代完整的分析步驟，藉此加深讀者對現代詩的認識；
8. 按理，每個「賞析能力點」都能剖開每個詩文本該些方面，為了解文本打開一角天空；但不是每首詩都需要用上這裏討論的所有「賞析能力點」；
9. 書中的詩文本是作為分析材料而存在的，它們絕不是範文，因此本書不會窮盡又全面地分析任何一首現代詩；換句話說，不

要期望本書分析文字可涵蓋整個文本，兼處理文本的所有方面：

10. 本書將重點介紹、交代和示範八個「賞析能力點」，它們分別是分拆詩句、意象選用、意象分析、意象群、對比原則、重複原則、比喻原則和常態和現態。

文學教學信念

- 文學光教修辭、文學歷史、文學術語等，學生是掌握不了賞析門徑的；
- 必須有方法、有步驟，學生才可以依循、學習、模仿；好像學習武術，必須一招一式交代，空泛的「靈感」在我看來並不管用，要「創作」須先懂「寫作」；
- 不奢求一步登天當天才作家，只求循序漸進，一點一滴學會方法，懂得欣賞和分析，進而「寫」出或「仿作」出文學語言；
- 如果條件許可，在這基礎上，可產生「創作」作品也未定。

閱讀對象

1. 有意或需要教授中國文學，但苦無方法或發現現行方法並不管用的中學老師；
2. 大學本科程度的學生；
3. 預科、中學學生；
4. 有興趣分析現代詩的人士。

對不少讀者來說，尤其是中學生或少有接觸文學的人士，本書可能較為艱深，但這不是無法踰越的鴻溝，只要有心和毅力，任何人都可以掌握有關能力的。

給讀者的一點建議

除了仔細閱讀本書外，還應：

1. 多查詞典：我們對自己母語的認識其實比想像中少，不要害怕也不要輕視漢語的工具書，不懂的便查找；
2. 多認識漢語句子結構：各句子成分之間的語法關係，往往是理解現代詩的關鍵；
3. 多深入認識字詞表現的情景：從字詞到指涉情景是展開想像或聯想的起點；
4. 多想像／聯想：文學重視聯想力，不光作者需要，就是對讀者也同樣重要。

分析對象：現代詩

這書以現代詩為分析對象，除了上述難教的原因外，也由於它篇幅短小，較散文或小說更容易用於課堂教學。這裏，「現代詩」指以現代漢語寫成的詩作，但不一定像台灣現代詩般有「現代主義」色彩。這書不以「新詩」為名，主要因為這些詩有的寫於 19 世紀 20 年代，距今已 80-90 年，並不怎麼「新」。按理，稱為「二十世紀詩歌」更準確，只是過於累贅，因此這裏折衷稱之為「現代詩」。

書中分析的現代詩文本

共 30 首，包括徐志摩的〈雪花的快樂〉和〈為要尋一顆明星〉、聞一多的〈死水〉和〈也許〉、朱湘的〈爆竹〉、何其芳的〈歡樂〉、戴望舒的〈雨巷〉和〈我用殘損的手掌〉、鄭愁予的〈錯誤〉和〈水手刀〉、北島的〈回答〉和〈是的，昨天〉、顧城

〈一代人〉、〈遠和近〉、〈眨眼〉、〈攝〉、〈結束〉和〈不是再見〉、舒婷的〈牆〉、〈雙桅船〉和〈致橡樹〉、余光中的〈鄉愁〉、〈長城謠〉、〈守夜人〉、〈唐馬〉、〈我之固體化〉和〈中秋夜〉、羅青的〈茶杯定理之三〉以及黃國彬的〈聽陳舊士的琴箏〉和〈天堂〉。

往後的方向

我深信「賞析能力點」的價值，因此打算往後繼續循這方向努力，以下是幾個我認為值得發展的方向：

一是橫向：那就是在現代詩外，將優先發展另一文體「敘事文本」（小說）的「賞析能力點」，這是由於我的研究專業在中國現當代文學，理論則是敘事學（narratology）和結構主義（structuralism），相信寫作起來應較得心應手。

另一是縱向，有兩個方面：

一是從教材入手，對象為「流行歌詞」。對於中小學生來說，文學作品始終可望而不可即，有點遙遠，要直接處理，容易產生抗拒心理；相反，為學生喜愛的「流行歌詞」實是處於「日常語言」與「文學語言」之間的理想過渡材料（跟廣告相類，我統稱之為「類文學」語言），將相關的「賞析能力點」適度用於「流行歌詞」，以收普及分析方法之效，也可提供階梯，好讓學生循流行歌詞進入文學世界。

另一縱向發展是提供基礎材料，那便是解說常見意象的特點和文化意義，供學生參考，以打好賞析基礎。

鳴謝

首先必須向 2004-05 年度參與「中國現當代文學專題」單元討論的在職老師，包括陳可美、梁素吟等表示謝意，沒有她們積極和正面的回應，我是沒有成書決心的。初稿修訂期間，我多次試驗這個教學模式，曾參與討論及接受這模式訓練的教院學生為數不下數百，他們的參與和認同、建議和批評都給我很大的動力，我也要說聲多謝。

我還要感謝替我將錄像換成文字的許珮綺，還有香港公開大學的黃自鴻博士，他替我潤飾及校對草稿，並向我提供很多有益的建議。

此外，我須對台灣學生書局表示由衷的感謝，在這個出版業普遍不景，生產成本高漲的年頭，他們仍願意出版這書，我實在感激。

自《21 世紀商用中文書信寫作手冊》以來，這書是我第二部個人著作。女兒昕瞳現年僅九歲，雖然無法看懂我寫的一切，但她會幫忙打字（以倉頡輸入法打進電腦，當然倉頡碼是我告訴她的），還朗讀過一些草稿。這書無疑也伴著她成長，有著她的痕跡。我真的希望她長大後，這「賞析能力點」教學模式已能惠及包括她的中學生，這可算是我這位老師兼父親的一點願望。最後我以此書獻給永遠愛我，永遠支持我的慈母。

詩 賞

目 次

自 序	I
第一章 導 言	1
1. 甚麼是「賞析」？	1
2. 認識「賞析能力點」	3
3. 賞析流程和步驟	8
4. 文學教學該如何？ 正確認識文學的「特點」：「文學」是語言的藝術	17
5. 日常語言與文學語言	19
6. 兩種屬於文學 ——語言藝術的分析方法：歷時及共時分析	26
7. 本書的設計	33
第二章 分拆詩句	37

1. 前言	37
2. 分拆詩句過程	40
3. 分拆詩句例釋	42
4. 結語：拆解詩句步驟	61
第三章 意象整理	65
1. 前言：甚麼是意象？	65
2. 意象整理：樹	67
3. 整理文學文本中意象的步驟	76
4. 意象整理：星	78
5. 結語	83
第四章 意象選用（共時）	91
1. 前言	91
2. 討論「意象選用」的意義	92
3. 鄭愁予〈錯誤〉中的「青石的街道向晚」	94
4. 顧城〈遠和近〉中的「雲」	96
5. 舒婷〈致橡樹〉中的「橡樹」	98
6. 舒婷〈雙桅船〉中的「雙桅船」	100
7. 朱湘〈爆竹〉中的「爆竹」	101
第五章 意象群	105
1. 前言	105
2. 縱向組成原則	105
3. 橫向組成原則	110

· 目 次 ·

4. 意象群的作用和閱讀效果	117
5. 結語.....	118
第六章 比喻原則	121
1. 前言.....	121
2. 「比喻原則」的內涵	123
3. 語言層面的「比喻原則」	124
4. 意義層面的「比喻原則」	129
5. 結語.....	135
第七章 重複原則	137
1. 前言：甚麼是「重複原則」	137
2. 重複現象	137
3. 「重複原則」能力點分析方法.....	142
4. 「重複」的相同和相異面	144
5. 字詞的重複：戴望舒的〈雨巷〉	145
6. 性質的重複：余光中的〈唐馬〉	146
7. 句子／句式的重複：徐志摩〈為要尋一顆明星〉	150
8. 段落的重複：余光中的〈鄉愁〉	152
第八章 對比原則	155
1. 前言：甚麼是「對比原則」？	155
2. 「對比原則」的內涵	155
3. 「對比原則」的兩個層面	157
4. 語言層面	157

5. 語意層面	162
6. 結論	168
第九章 文學文本的內在邏輯：現態與常態	169
1. 前言：甚麼是「常態」？甚麼是「現態」？	169
2. 認識「現態」和「常態」不同的意義和價值	171
3. 賞析能力點「現態與常態」如何運作？	172
4. 「內在邏輯」與「現態」的關係	175
5. 不同常理的「內在邏輯」	176
第十章 結論：綜合分析	193
1. 前言：綜合分析黃國彬〈聽陳蓄士的琴箏〉	193
2. 分拆詩句	193
3. 內在邏輯	197
4. 實寫與虛寫相間：對比原則	199
5. 比喻原則：以視、觸、嗅覺描寫聽覺	203
6. 比喻原則：通感暗喻琴音	207
7. 意象分析：琴聲	210
8. 意象選用及意象群	214
9. 重複原則	215
10. 結語	216
現代詩參考文獻提要	223
本書選用現代詩文本	245

第一章 導言

1. 甚麼是「賞析」？

1.1. 賞析＝欣賞＋分析

近年來，中港台三地的中國語文課程都在進行不同程度的改革，其中香港的高中課程提升了「中國文學」科的地位❶，特別強調培養學生的「文學鑑賞能力」，「賞析」成了這個選修科的主要學習內容。可是，「賞析」這詞不是給濫用了，便是給誤解了。先說說濫用的情況：坊間的文學賞析書籍多得不可勝數，只是它們一般只聊聊作品的文學史地位如何「崇高」，談談作家如何受世人敬重，甚至連半點也沒有提及文本本身，更遑論進行具體的分析了；又或只說些內容，然後拿點技巧出來說說，便是所謂「賞析」了。這樣的內容實在夠不上「賞析」二字。

另一方面，卻有不少人視「賞析」為兒戲，認為「賞析」只是低層次的分析，認為「賞析」只是在文字層面做些整理工夫，無法

---

❶ 請參 2006 年 9 月香港教育局頒佈的《新高中課程及評估指引（中四至中六）：中國文學科》。

登大雅之堂，彷彿如此這般的「賞析」跟高尚典雅的文學殿堂沒有多大關係。

如從詞義看，「賞析」應分為「欣賞」和「分析」兩部分。根據《現代漢語詞典》，「欣賞」指「享受美好的事物」，所謂「分析」，即「把一件事物、一種現象、一個概念分成較簡單的組成部分，找出這些部分的本質屬性和彼此之間的關係」。按這定義理解，「賞析」實是文學評論和鑒賞的主要內容，也是文學教學一個絕不能忽視，並應積極推廣的方面。如按上述的解釋，「欣賞」和「分析」分屬兩個不同的層次，「欣賞」屬「感性」層面；「分析」則屬「理性」。

1.2. 培養「欣賞」能力難，培養「分析」能力易

如從文學教學的角度，究竟哪種能力較易培養呢？我們且以音樂為例：如聽貝多芬的音樂，我們可能覺得很棒，很好聽；只是卻不知怎樣分析，也就是說：不知它好在哪裏。正因為這樣，我們可以說：讀者較容易受音樂或文字文本影響，較易受感動，也較容易在感性上對文本有模糊的感覺，因此他會有「那文本好看」、「那電影好看」、「那音樂動聽」的反應，這是感性的，屬「欣賞」層面的反應。只是，當問及他為甚麼有這樣反應時，他們卻不能說出所以然來；也就是說，他並沒有理性分析文本，也沒有深究自己喜歡這文本的原因，他不大清楚文本中哪些成分讓他產生「好看」或「動聽」的感覺。這就是說：這位讀者雖然「欣賞」這文本，但卻未有對文本進行任何形式的分析。

讀者很容易產生感性的「欣賞」感覺，可是說到教學，情況便

很不同了。要教授學生「欣賞」絕不是容易的事。正如剛才所說，「欣賞」是感性的，教學講究步驟和方法，只是感性的欣賞難以教授。「感人」與否十分主觀，即使是公認的名著也可能無法感動某些讀者；相反，一些不見經傳的文本卻可能讓讀者大受感動。正因為這樣，要提高學生屬感性的「欣賞」能力，可說幾乎是不可能的；因此我們只有循理性方面著手，培養學生的分析能力。通過培養自己的分析能力，學生才可按部就班，循序漸進地「賞析」（欣賞和分析）文學文本。

為甚麼「分析」能力較容易教授呢？那是因為「分析」排除主觀成分，要求的是客觀的證據，只要讓他們掌握訂立論點，找尋證據的方法，他們便能分析；只要他們言之有據，他們的「分析」便可成立，他們便已掌握相關的分析能力了。

2. 認識「賞析能力點」

2.1. 甚麼是「賞析能力點」？

這是筆者自創的用詞，它針對「賞析能力」，按「能力導向」的理念而設計的學習方向，也是文學學與教的學習重點。「賞析能力點」就是分析文學文本的一個角度，也是其中一個切入點，不同文類可能有不同的「賞析能力點」，也有一些「能力點」是各文類共有的。「能力點」本身沒有優劣之分，只有適用與否的問題。對某一文學文本而言，可能這「能力點」較容易開展討論和分析；可是它卻不一定適用於另一文本。此外，同一個文本，可使用不同

「能力點」作多番的分析。本書就是按「現代詩」這一文類的情況，列出一共八個「能力點」來。每個能力點各佔一個章節，章節內盡量以具體詩文本為例，展示該「能力點」的內涵和分析方法。

八個能力點可分為三類：一類是語意方面的，屬於這類的能力點有「分拆詩句」和「常態與現態」，它們分屬「歷時」和「共時」分析。

1. 「分拆詩句」就是從句子結構的角度，拆解詩句的各個成分，並詳細弄清各成分的意義和作用，以及各成分之間的關係。按理，每一詩句都可以或應該經過這樣一個「分拆」過程。只是對於那些與主題關係密切或特別難懂的詩句來說，「分拆詩句」的效果更加明顯而已。
2. 「常態與現態」這能力點則注意文本中呈現的情況（現態）與它應該或常見的情況（常態）的分別，並通過兩者的比較，認識該文學文本的特點。

另一類「能力點」是關於意象的，分別是「意象分析」、「意象選用」和「意象群」。意象是文學一個十分重要的元素，尤以現代詩文本為甚。

3. 「意象分析」涉及的是「共時」層面的了解，主要討論文本內個別意象的使用情況，以及它在社會、文化環境下的功能、作用，以及它在人們心中的形象等。
4. 「意象選用」處理的是文本中的意象，以及與之相近及相類的其他意象之間的分別，從而加深理解文本選用意象的深意、目的、功能和作用；這同樣屬「共時」層面的分析。