

轉動幸福的密碼

——我的現代詩教學、研究與創作

文／洪淑苓（中文系副教授）

編按：本文作者洪淑苓先生於90年12月間甫獲中國詩歌藝術學會第六屆詩歌藝術創作獎。

因爲出版了詩集《預約的幸福》，所以經常被問起：「幸福真的可以預約嗎？」可以嗎？真的可以嗎？我其實並不知道這個答案。我只知道能夠在現代詩的領域裡，教學、研究與創作，就是我所體會的，最深刻的幸福。

一、走進靈魂深處：現代詩教學經驗談

我和現代詩的因緣始自於學生時代。那時本系的現代文學風氣逐漸興盛，有相關課程，也有不少創作競賽；加上同儕間的互相勉勵，我一頭栽進詩和散文的創作中。至於教學和研究，則是意料之外的事。

民國83年5月，我獲得博士學位，我研究的是民間文學，但因為本系課程之需，從九月起，開始擔任本系夜間部的現代詩選課程。接著，八十七學年開始，我也把現代詩放進我的國文領域課程中。

在中文系的現代詩選課上，我比較著重在現代詩的歷史發展，依各時期脈絡，介紹重要作家，賞析代表作品。另外，也補充現代詩理論與現代詩史的相關論文。而國文課程裡的現代詩選讀部份，為顧及大一學生的學習興趣，就以情詩為主，著重在情感的表達與分享。

以中文系的這個班來看，一年下來，可以說從徐志摩到余光中，一直到夏宇，從格律派到後現代，學生都可以接觸一些。若問學生最大收穫是什麼，

我想應該是讓他們看到語言的精湛藝術、動人的思想情感，以及那些生命底層的靈光躍動。常常，在高聲朗讀一首詩時，我們已經為它的音韻變化、語詞美妙而讚賞，待解讀全文之後，更為詩人敏銳眼光所折服。徐志摩的〈再別康橋〉、鄭愁予的〈錯誤〉、余光中的〈敲打樂〉、羅門的〈麥堅利堡〉、蓉子的〈我的粧鏡是一隻弓背的貓〉、夏宇的〈甜蜜的復仇〉……無論是古典的情韻，還是後現代的嘲弄，我們都跟著詩人走進靈魂的深處，傾聽時代的迴音。

二、吃糖果寫情詩：現代詩創作指導

很多時候，我賣力的詮釋詩的主題意境，講到幾乎忘我，回過神來看看台下的學生，竟也有數十雙眼睛一同閃動熱烈的光芒，直到一支筆滾落在地，「喀」的聲音才把我們都喚醒，然後師生相視一笑。「老師好感性哦！」沒錯，這正是我要「傳染」給他們的，現代人都太冰冷，生命都太乾澀。我也發現，其實學生也都蠻浪漫多情的（畢

竟是年輕人），有幾次輪到分組報告，他們自備燭火、燈具、音響，以及當作道具的玫瑰、金菊……把整個教室變成像小劇場一樣，而他們一個個都是吟遊詩人，企圖以詩歌感動天地鬼神。

由於有些學生對創作很有興趣，所以我也會安排一兩次創作練習。我覺得憑空創作很難，所以創作課時，我會帶水果、點心當作「誘餌」，從食物的色香味寫到內在的情感象徵，「吃橘子寫新詩」、「吃糖果寫情詩」，我們就這樣一邊吃一邊寫，最後每個人至少都寫了一首詩，再合訂成一本詩集，限量發行，師生都很有成就感。學生也可以拿他的作品給我看，只要他願意，不管他是不是我班上的，就算只是聽過我演講的，我也很樂意。還記得有個學生把他的新詩日記給我看，我也一一批閱。有個男生參加公車詩文徵文比賽，得獎了，把作品海報送給我當紀念。有個醫學院的女生，只因我去他們的社團演講，順便指導創作，我看了她幾首詩，十分欣賞，後來她出書時，也高興的與我分享。這些經驗或許微不足道，但卻使我樂在其中。當老師的，有什麼比學生的回應更讓人高興呢？當學生說：「老師，我發現了，你給我們讀的情詩都是教我們要溫柔！」此時，我心底也湧起陣陣的溫柔甜蜜。

三、女詩人的新版圖：進行中的現代詩研究

由於教學相長，使我的學術研究也跨入現代詩的領域。〈論鄭愁予的山水詩〉是我的第一篇現代詩論文，完成此文，使我對現代詩研究信心大增。此後，陸續研究其他詩人與作品，也經常受邀撰寫現代詩集的書評。同時，受到女性研究的影響，而我自己也忝稱女詩人的一員，因此這三年來，我逐漸把現代詩研究的主題放在女詩人的研究上。我比較感興趣的是台灣資深女詩人的作品，像陳秀喜、杜潘芳格、蓉子、夏虹、朵思、張香華等，閱讀這些女詩人的作品，往往使我著迷不已，不管她們是台灣土生土長，還是生於大陸、老於台灣，她們認真的作個女人、女詩人，可說精神可嘉，令人敬

佩。時代過去了，青春老去了，但是詩人的桂冠永不凋萎——在她們身上，我看到了文字的光華，也感受到生命的痛苦與熱情。雖然學術研究似乎應該更理性些，但我願意藉此機會表達我的感動與感謝，感謝她們的生命與詩帶給我學術之路上溫暖的光源。

四、轉動幸福的密碼

回想起來，我進入研究所之後，因為學業、工作與家庭的忙碌，已經很少寫詩了。但是擔任現代詩課程，教學研究之餘，我的詩心又蠢蠢欲動。我怎能盡教學生嘗試創作，自己卻漸行漸遠呢？於是，我又開始寫詩了。不同的是，我的題材從愛情擴展到女性與社會關懷，在抒情的筆調之外，增加冷峻與諧謔。當我寫詩時，我就是我自己，用詩人的嗅覺去品味這的世界。我慶幸，四十歲的我，還有夢、有詩。

幸福可以預約嗎？我寫詩、教詩、研究詩，我用詩的語言來轉動幸福的密碼。我想大聲的說：趕快去預約你自己的幸福。[圖]

附：現代詩教學的完全幸福自學指南

- 張 健 《詩心》 國家出版社
- 楊 牧 《一首詩的完成》 洪範書站
- 張默·蕭蕭 《新詩三百首》 九歌出版社
- 痲 弦 《天下詩選》 天下文化公司
- 吳 當 《新詩的智慧》 爾雅出版社
- 張 默 《台灣現代詩概觀》 爾雅出版社
- 向 明 《新詩50問》 爾雅出版社
- 張漢良 《現代詩論衡》 幼獅文化公司
- 鍾 玲 《現代中國謬思》 聯經出版事業公司
- 李元貞 《女性詩學》 女書文化公司
- 蕭 蕭 《現代詩創作練習》 爾雅出版社
- 白 靈 《一首詩的誕生》 九歌出版社