

Workshop Paper
for 2024 Canadian TCSL Conference & AGM
(May 4, 2024)

Workshop Title: Promoting an Insider View in Poetry Learning

Bin Zheng 郑彬 (bin.zheng@ubc.ca), The University of British Columbia, Canada

中国古典诗歌是高年级华裔文学课的重要内容，其教学目标包括通过教学使学生掌握中国古典诗歌的重要作者、流派及其代表作品，进而构建起古典诗歌发展史，并使学生理解古典诗歌重要概念、代表性的诗学理论并初步具备分析、批评等鉴赏能力。“诗言志”、“知人论世”、“兴观群怨”等传统诗学理论和叶嘉莹先生进一步阐发的“诗是诗人生命的感发”的诗教理论，为诗歌的思想内容方面的教学提供了坚实的理论基础。相较之下，对于诗歌形式的讲授在教学领域受到的重视却严重不足。

事实上，诗歌的形式是诗之为诗不可或缺的要素，而目前的诗歌形式教学仍普遍停留在大致区分古体、近体这一基础层面，对于近体诗的形式，基本止于关注其对仗与用韵，而对于词这种诗歌体裁，则大多关注在词调的概念与长短句这一外在形式。由于形式教学的不足，学生在实际分析鉴赏诗词时，一旦涉及形式，往往出现知识性错误。例如，笔者的课程考察中有一项 **short analysis paper**，这项作业要求学生对比分析晏殊《浣溪沙》和柳永《慢卷绸》，笔者发现，学生文章中有称晏殊《浣溪沙》为“七言诗”，更有不少学生在文章中称“晏殊词常常句式整齐，对仗工整”“柳永作词句式更加自由……不是一成不变，而是更加灵动”，事实上，这两首词呈现出的句式的不同和作者的个人风格没有关系，而是《浣溪沙》与《慢卷绸》这两个词牌本身的规定。当然，词人选择哪个词牌有其个人的偏好，但在这个例子中，学生的问题在于对词这种诗歌体裁的特点（词牌规定句式）没有正确的理解。

针对以上这类情况，笔者在教学中加强了诗歌形式的讲授，通过多种教学设计，帮助学生深入了解和掌握诗歌的形式要素，使学生从只能囿于思想内容风格的分析，进步为可以兼做正确的形式分析，从而对于特定的诗歌艺术、特定诗人的具体风格等有了更为深入的理解。此次，笔者将分享的是一个词体教学的设计，即引导学生进行词的创作，从创作者的 **insider view** 去了解词体的形式特征。在讲解了词体的基本知识和欧阳修《生查子》词后，这次活动请学生“试写一首《生查子》”。为鼓励学生、打消学生的顾虑，这

次活动以 **bonus discussion** 的形式，只要学生独立创作、真诚表达，就会得到 2 分的 **bonus marks**. 活动 **instruction** 如下：

同学们好，通过学习大家了解了词这种诗歌体裁，欢迎按照词牌的规定，试写一首《生查子》。词可以婉约，可以豪放，可以清旷，可以谐谑，无论何种风格，都可抒情，亦可言志。期待看到同学们的分享！

评分标准：本次分享作为 **bonus**, 个人独立创作都可拿到 2 分

⚠️ 学术诚信是至关重要的准则。I reserve the right to assign 0 point to any poor treatment of the assignment, e.g., poor sentence drafting, irresponsible attitudes, plagiarism, etc.

⚠️ ChatGPT and other generative AI tools should NOT be used to complete any aspect of your course work. The assignment in question will receive a grade of ZERO for the first time and will be reported to the Department for an investigation of academic misconduct in any subsequent instances. — Course Syllabus page 8

《生查子》（词谱）

去年元夜时， 花市灯如昼。 月上柳梢头， 人约黄昏后。
中平中仄平句， 中仄平平仄韵。 中仄仄平平句， 中仄平平仄韵。

今年元夜时， 月与灯依旧。 不见去年人， 泪湿春衫袖。
中平中仄平句， 中仄平平仄韵。 中仄仄平平句， 中仄平平仄韵。

——“中”代表这个位置上的字可平可仄。

字的平仄可以使用“[搜韵>平水韵](#)”查询；韵部/是否押韵可以使用“[搜韵>词林正韵](#)”查询。

——完成后可用“[搜韵>词格校验](#)”帮助校验。

——请写一段 **short memo**（字数不限），说明你的创作缘起，想要表达的情感，采用的修辞手法（if any），and/or 注明需要特别解释的词语或典故。

活动的成功离不开详细、清楚的讲解准备，在说明 instruction 时，笔者给出辅助网站“搜韵”网址，并带领、示范学生如何使用相关功能，并鼓励学生“诗传心声”，我们尊重并赞赏每一位同学的独立创作。

这个活动留给两周的时间去完成，最后共有 52 位学生提交了自己的作品。这些作品涉及友情、思乡、旅行、海外学习和生活等各个方面，可以看到，虽然有一部分学生还存在一些用韵错误，但绝大部分学生作品注意到了《生查子》这个词牌的句式要求，完全做到了句式正确，更为令人欣喜的是，大部分学生注意到了句式规定的同时，并没有机械模仿欧阳修原作的上下片对比写法，说明学生对这个词牌的规则达到了准确的理解。

活动结束后，笔者设计了一个问卷调查，调查显示这个活动取得了良好的效果。调查数据如下：

共收集到 57 份答卷（提交作品的有 52 名学生，57 份中有 5 份是重复提交）

问题 1：学习了词谱知识、试写了一首《生查子》后，我更理解了词人的创作过程？

Not Agree:0% Neutral: 5% Agree:25% Strongly Agree:75%

问题 2：我自己在写的过程中，比以前更加注意到了词体的特点（平仄、押韵、句式等规则）

Not Agree:0% Neutral: 5% Agree:33% Strongly Agree:61%

问题 3：现在，我对词这种诗歌形式比以前理解准确了

Not Agree:0% Neutral: 9% Agree:25% Strongly Agree:67%

问题 4：我觉得写诗写词来表达自我虽然有点难，但是还挺有意思的

Not Agree:2% Neutral: 5% Agree:23% Strongly Agree:70%

问题 5：根据老师的指导试着写了一首《生查子》以后，你有什么感受？这是一个 open question, 收集到的回答中略举几例如下：

“写诗词确实有难度 特别是要在表达自己意思的同时符合格律 但是这种活动非常有意思，对诗词有了更加深刻的了解。”

“在写完自己的《生查子》之后，我认为写词还是一件很有挑战性的事情。但是相比以前，我的确通过这种方式对诗词的认识更加全面了，尤其是平仄用韵方面。”

“非常难，尤其是写一句词时要同时注意平仄和韵脚就非常难了。更何况古人作诗作词还要注意韵味和风格文笔之类的。”

“对我来说很难，但是身临其境地感受到诗人们推敲的过程，也感到中国文化诗词的高深。”

“写的时候会感觉有点难，不知道写什么，但有灵感了过后觉得写起来还挺好玩特别的。总的来说是很特别的体验，很棒！”

“想试着写填更多不同的词牌，以及怎么样写出好词”

“我觉得很有意思，第一次认真的思考怎么去创作自己的诗歌。老师非常鼓励我们自己的创作和感情的表达，让我有信心继续自己的创作。”

从活动结果和调查数据可见，通过引入 **insider view**、指导学生尝试创作，学生对于词这种诗歌体裁的形式有了正确和更为深入的理解。同时，在活动中学生不但提交自己的作品，还互相点赞和品评，也激发了他们以诗词抒情言志的热情和信心。