

通識：古典詩歌選讀

授課老師：黃雅莉 上課地點：南大校區 9104

mail：yali@mail.nd.nthu.edu.tw 老師研究室：南大校區 N 613

聯絡電話：0911073247、(03)5715131 轉 72624

壹、課程概述

詩是中國文化長河中的一顆璀璨的明珠，其中所蘊含的藝術美感和人文情懷一直影響著後人，成為中國人文精神的內核。正如李元洛先生所說：「美人之光，可以養目；智者之詩，可以養心。」對滋潤心靈、陶冶情操有著不可替代的作用。

本課程從《詩經》、漢樂府、古詩十九首、魏晉南北朝詩歌到唐宋詩，每個階段選出具有代表性的經典名篇，引導學生從詩歌的形象、語言、情感、意境等方面去發現詩情美、感受詩情美、品賞詩思美，強化詩歌的審美教育功能，對古典詩歌鑒賞這一傳統的教學內容提出了更具文學性和人文性的要求。

中國古代詩學的積澱非常深厚，其思維模式、範疇體系等方面都有不同於西方的特點。本課程講授共分四個部份：一、詩學生命精神闡釋論，二、詩法創作論，三、詩歌發展源流論。四、詩史各階段名家名作論。從詩的生命內涵到形式的表現到詩歌的發展淵流，每部分選出部分篇章，藉由點的接觸貫串成整個面，讓同學了解中國詩歌發展的背景、歷程、現象。更重要的是賞識每一位詩人獨特的風格所形成的人格範式與性情典型，恰當地掌握了詩學之創作規律，以提昇其對於詩歌現象的分析評論的能力。

貳、課程目標

古典詩歌大多短小精悍，字字珠璣。一首好詩本身就是一幅優美的圖畫、一曲動聽的音樂。在品讀詩歌的過程中，讀者可以展開豐富的想像，心馳八極，神游萬仞。本課程大體是從「熟悉嬗變」、「體悟意象」、「感受詩心」、「知人論世」、「以意逆志」這五種途徑尋求古典詩歌鑒賞教學的審美回歸。其具體目標如下：

1、推源溯流，熟悉嬗變：指導學生了解古典詩歌的發展淵流

中國的詩歌傳統，經歷了一個光輝燦爛的歷程，其間形式多樣，不斷地隆興嬗變；風格多彩，令人目不暇接；星漢燦爛，輝映千古。本課程自《詩經》、兩漢樂府、古詩十九首、魏晉南北朝詩、唐詩、宋詩，每部分選出重要代表性作品，藉由點的接觸貫串成整個面，讓同學了解中國詩學發展的歷程、重要作家的在發展鏈上的詩史地位，詩歌體製的演變，注重「全

面性」的概念，而不只是「點」的介紹。

2、生命感悟：體會詩歌中動人的感發的生命

詩是古典文學作品中最晶瑩剔透的藝術精品，每一首詩都有一個動人的情感世界，藉著閱讀作品，我們可以陶醉於作者所塑造的生命境界，感知他們的美麗與哀愁，分享他們的光榮與失落，那是一種純粹美感的精神活動，非生理物質享樂上的短暫快感所能取代。詩的感發的交流，可以使我們的心活潑起來，永不衰老，可以讓我們透過想像及感性的特殊經驗，來提昇人生的情調，可免生活的枯燥乏味。是以有必要在這門課提供學生一顆「詩心」——即文學感性的心靈，在為學生敲開鑑賞一首詩的大門外，還得保持一分感性，帶引學生真正走入中國的文化領域，走入詩人的心靈殿堂，與他們同悲同喜，相照相溫。

3、名家特色歸譜：對中國詩史上各階段的名家的詩史地位及名作的藝術價值有所認識

詩人以其多彩的筆盡情揮灑愛恨生死、喜怒哀愁、貪嗔癡怨所帶來的諸種問題。寫詩，往往是詩人在追求生命之安頓，由衝突以至和諧的方式。在所有詩人的歌詠，我們幾乎都察覺到他們為生命問題而掙扎的心聲，這就是詩歌「感發的生命」，它由作者傳達給讀者，而且可不斷生長，生生不已地流傳下去。希冀藉由了解作家生平遭際、性情襟抱而感同身受，讓學生體會詩人獨特的人格範式與創作個性。

4、具有鑑賞評價詩歌之能力

詩言志，詩傳情，常吟誦研讀古典詩歌，可以陶冶情操，豐富想像，還可以培養學生對語言的敏感力。本課程指導學生對古典詩歌具有鑒賞、評析的能力，能認識古典詩歌的整體美感，體味詩中之情，領悟詩言之蘊，想像詩畫之境，追求最高境界。能夠提高文學素養，培養高尚情操，並具有解讀、鑒賞、分析、評論詩歌的能力。

參、課程內容

一 中國詩學生命精神闡釋論

- (一)、詩在人類世界中的永恆價值
- (二)、詩的文體特質為何
- (三)、如何研讀與評價一首詩
- (四)、詩學中的物感說——詩是如何產生的：了解詩中感情表現和自然景物的關係
- (五)、賦比興與中國詩學的動態生成：從比興到寄託的詩學傳統如何發展

二、詩的格律體製與創作論

- (一)、押韻與聲調的作用
- (二)、調譜的形成與拗救：常譜與非常譜、「拗」的種類與「救」的方式
- (三)、「一切景語皆情語」——詩歌意象的主題探究：如離別詩的意象、詠史詩的意象

(四)、「反常合道，無理而妙」詩法技巧：鍊字、鍊句、鍊意

(五)、對仗的運用與類型的介紹

三、詩歌發展源流論

(一)、《詩經》在中國詩學的典範意義：「言志」的傳統與「溫柔敦厚」的詩教

(二)、反映大時代人類情感的「基型」與「共相」的樂府古詩

(三)、風骨梗概多氣的建安詩壇

(四)、尚玄言清談的正始詩壇、永嘉詩壇

(五)、興象超邁、明朗高昂的盛唐之音

(六)、宋詩的哲思體悟與內省細膩

四、詩史各階段之名家及名作論

(一) 先民純樸摯情的詠唱——《詩經》如何奠定中國詩學「言志」的傳統與「溫柔敦厚」的詩教典範

•〈衛風·氓〉、〈召南·標有梅〉〈秦風·蒹葭〉

(二) 兩漢社會生活的圖卷——談漢樂府的民俗性與敘事性

•漢樂府：〈東門行〉、〈上山采蘼蕪〉、〈佳人歌〉、〈江南〉

(三) 反映大時代人類情感的「基型」與「共相」的「古詩十九首」

•古詩十九首：〈行行重行行〉、〈青青河畔草〉、〈西北有高樓〉

(四) 風骨梗概多氣的建安詩壇

•「惟大英雄能本色」的曹操詩：〈短歌行〉、〈龜雖壽〉

•「微風遠韻」的曹丕詩：〈燕歌行〉、〈善哉行〉

•「情兼雅怨、體被文質」的曹植詩：〈贈白馬王彪〉、〈七哀詩〉、〈七步詩〉

(五) 尚玄言清談的正始詩壇、永嘉詩壇

•「言在耳目之內，情寄八方之表」——詩旨遙深隱蔽的阮籍：〈詠懷詩〉八十二首之一

•「人淡如菊」與「豪華落盡」的自然情懷——任真自得的陶潛：〈歸園田居〉、〈飲酒〉、〈讀山海經〉、〈詠貧士〉

(六) 盛唐代表作家介紹

•「名心退盡道心生」隱逸靜穆：王維

談王維：〈終南別業〉、〈山居秋暝〉、〈欒家瀨〉諸詩中的物我合一

•「迷津空有羨魚情」仕進不偶的嗟歎：孟浩然

談孟浩然：〈與諸子登岷山〉、〈望洞庭湖贈張丞相〉、〈早寒江上有懷〉、〈留別王維〉、〈歲暮歸南山〉的人生失落

•「痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄」的酒神情懷：李白

談李白的〈將進酒〉、〈月下獨酌〉四首之一、〈宣州謝朓樓餞別校書叔雲〉

•「萬里悲秋」與「百年多病」的忠愛精神：杜甫

談杜甫的〈月夜〉、〈哀江頭〉、〈羌村三首〉、〈茅屋為秋風所破歌〉、〈曲江〉二首、〈詠懷古跡〉五首、〈秋興〉八首、〈偶題〉

(七) 晚唐感傷遲暮的感性呈現：

- 「東風無力百花殘」的悲劇性體驗：李商隱在愛的悵惘中執著追求的生命感歎
〈無題〉、〈詠蟬〉、〈錦瑟〉

(八)寒梅秋菊——談宋詩的內省性與思致性：透過與唐詩比較差異以見宋人的理思與日常化

(九)「苦雨終風也解晴」的超越挫折與心靈昇騰：蘇軾詩的哲思體悟

- 〈六月二十日夜渡海〉〈飲湖上初晴後雨〉、〈和孔密州五絕·東欄梨花〉、〈題西林壁〉

(十)「桃李春風一杯酒」：黃庭堅

- 江西詩派領袖黃庭堅詩歌推陳出新的表現：〈寄黃幾復〉、〈病起荆江亭即事〉

(十一)清貧生活的紀實與狷介性格的呈現：陳師道

- 陳師道心靈體驗的方式與境界：〈寄外舅郭大夫〉、〈示三子〉、〈春懷示鄰里〉、〈泛淮〉

(十二)舊地重遊說相思，一段傷心畫不成：陸游在「英雄氣魄」之外的「兒女情長」

- 陸游沈園詩系的愛情心史與追憶書寫：〈菊枕詩〉、〈沈園〉二首

肆、上課方式

學期前三分之二由老師講授，理論的講解、作品的分析，著重在詩家生平、詩風特色、詩史地位、詩歌意境。意境是詩歌的生命，詩歌教學重視分析意境。讓學生從中領悟到更深遠的東西，挖掘詩人在形象中所灌注、滲透的情與理，讓學生受到直接的情感感染和心智啟迪。

學期後三分之一的課程由同學分組報告、交流討論(以唐宋詩為主)，老師講評。

伍、教材

《詩心的尋索》，黃雅莉著，臺北：文津出版社

陸、參考書目

一、總集

- (一)、《全漢三國晉南北朝詩》，丁福保，世界書局。
- (二)、《先秦漢魏晉南北朝詩》，逯欽立，學海書局。
- (三)、《全唐詩》，明倫書局。
- (四)、《全唐詩外編》，木鐸出版社。
- (五)、《樂府詩集》，郭茂倩，世界書局。

二、別集

各別作家的全集，如楊倫編注：《杜詩鏡銓》，華正書局。

《黃山谷詩內、外集注》、《後山詩集注》。

三、選集

- (一)、《古詩源箋注》，沈德潛輯，王德父注，古亭書局。
- (二)、《昭明文學》，梁·蕭統編，唐·李善注，文津出版社。

- (三)、《唐人選唐詩》，河洛出版社。
- (四)、《唐詩三百首注疏》，孫洙輯，章樵注，蘭亭出版社。
- (五)、《唐詩三百首詳析》，喻守真，中華書局。
- (六)、《唐詩三百首集釋》，藝文印書館。
- (七)、《唐詩三百首詩話彙編》，彭國棟，華崗書局。
- (八)、《唐詩新彙》，顏崑陽編，故鄉出版社。
- (九)、《唐宋詩舉要》，高步瀛，學海出版社。
- (十)、《唐詩欣賞》，張淑瓊編，地球出版社。
- (十一)、《宋詩選注》，錢鍾書，學海。
- (十二)、《中國歷代詩歌選》，源流出版社。

四、詩話

- (一)、《歷代詩話》，何文煥輯，藝文印書館。
- (二)、《續歷代詩話》，丁福保，藝文印書館。
- (三)、《清詩話》，丁福保，藝文印書館。
- (四)、《古今詩話叢編》，廣文書局。
- (五)、《古今詩話續編》，廣文書局。
- (六)、《百種詩話類編》，臺靜農，藝文印書館。
- (七)、《歷代詩話論作家》，湖南文藝出版社。
- (八)、《詩論分類纂要》，朱任生，商務印書館。
- (九)、《宋詩話考》，郭紹虞，學海出版社。
- (十)、《詩話和詞話》，張葆全，國文天地出版社。
- (十一)、《詩詞旨要》，謝崧，學海出版社。
- (十二)、《詩詞例話》，學海出版社。
- (十三)、《古典詩詞藝術探幽》，艾治平，學海出版社。

五、通論

- (一)、《中國詩學通論》，范況，商務印書館。
- (二)、《詩學淺說》，學海出版社。
- (三)、《近體詩發凡》，張夢機，中華書局。
- (四)、《古典詩的形式結構》，張夢機，杏友出版社。
- (五)、《中國詩歌藝術研究》，袁行霈，五南出版社。
- (六)、《中國詩學》，黃永武，巨流出版社。
- (七)、《漢語詩律學》，王力，文津出版社。

- (八)、《詩文聲律類稿》，啟功，華中書局。
- (九)、《唐詩》，詹瑛，國文天地出版社。
- (十)、《中國詩史》，陸侃如、馮沅君，明倫出版社。
- (十一)、《中國詩歌流變史》，李曰剛著，台北：文津出版社

六、其他

- (一)、《詩韻集成》索引本，學海出版社。
- (二)、《佩文韻府》，商務印書館。
- (三)、《事類統編》，佩文書社。
- (四)、《詩學含英》，新興書局。

柒、評分方式

- 1、出席情況：10%（開學之後加退選課停止後的第四週開始點名）
- 2、期中考：30%（考試時間會比學校規定晚，範圍：從詩經到魏晉的阮籍、陶淵明，題型：4-5 題申論題）
- 3、期末作業：（「一首詩的啟示—例如讀杜甫的〈月夜〉」，選擇一首對自己生命有深刻意義與啟示的詩，自訂題目，並在文中說明原因與心路歷程，字數不得少於 2000 字。最遲應於學期最後一週交出作業）30%
- 4、分組報告與發表：30%（請同學以 3-6 人為一組，從唐、宋詩人中各選一家詩，自定專題作主題報告，其中要說明作者生平、詩風特色、詩史地位，重要作品賞析）
- 5、服務人群如訂書者，總分加 3 分

捌、課程進度

課程暫擬的進度如下(課程進度有時受到主客觀因素的影響，無法全然與預期相同)：

週次	課程內容	主要講授文本與重點
第 1 週	課程介紹與評分方式之說明 詩在人類世界中的永恆價值	老師自編講綱與投影片
第 2 週	詩的文體特質	老師自編講綱與投影片
第 3 週	詩是如何產生的	1. 物感說：了解詩中感情表現和自然景物的關係 2. 賦比興與中國詩學的動態生成：從比興到寄託的詩學傳統如何發展

第 4 週	詩歌創作的基本原則	1. 「一切景語皆情語」——詩歌意象的主題探究：如離別詩的意象、詠史詩的意象 2. 「反常合道，無理而妙」的鍊字、鍊句、鍊意 3. 對仗的運用與類型的介紹
第 5 週	《詩經》在中國詩學的典範意義： 「言志」的傳統與「溫柔敦厚」的詩教	先民純樸摯情的詠唱 〈衛風·氓〉、〈召南·標有梅〉〈秦風·蒹葭〉
第 6 週	兩漢社會生活的圖卷——談漢樂府的民俗性與敘事性	• 漢樂府：〈東門行〉、〈上山采蘼蕪〉、〈佳人歌〉、〈江南〉 附帶一提：陸游沈園詩系的愛情心史與追憶書寫
第 7 週	反映大時代人類情感的「基型」與「共相」的「古詩十九首」	• 古詩十九首：〈行行重行行〉、〈青青河畔草〉、〈西北有高樓〉
第 8 週	風骨梗概多氣的建安詩壇：「惟大英雄能本色」的曹操詩	曹操詩：〈短歌行〉、〈龜雖壽〉、〈苦寒行〉
第 9 週	「微風遠韻」與「情兼雅怨、體被文質」的對比： 曹氏兄弟詩歌的比較	曹丕詩：〈燕歌行〉、〈善哉行〉 曹植詩：〈贈白馬王彪〉、〈七哀詩〉、〈七步詩〉
第 10 週	「言在耳目之內，情寄八方之表」——詩旨遙深隱蔽的阮籍詩歌	阮籍〈詠懷詩〉八十二首
第 11 週	「人淡如菊」與「豪華落盡」的自然情懷：任真自得的陶潛詩歌	陶潛：〈歸園田居〉、〈飲酒〉、〈讀山海經〉、〈詠貧士〉
第 12 週	「名心退盡道心生」隱逸靜穆：王維詩中的物我合一	王維：〈終南別業〉、〈山居秋暝〉、〈樂家瀨〉
第 13 週	「迷津空有羨魚情」任進不偶的嗟歎：孟浩然	談孟浩然：〈與諸子登岷山〉、〈望洞庭湖贈張丞相〉、〈早寒江上有懷〉、〈留別王維〉、〈歲暮歸南山〉的人生失落
第 14 週	「痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄」的	談李白的〈將進酒〉、〈月下獨酌〉四首之一、

	酒神情懷：李白	〈宣州謝朓樓餞別校書叔雲〉
第 15 週	「萬里悲秋」與「百年多病」的忠愛精神：杜甫	談杜甫的〈月夜〉、〈哀江頭〉、〈羌村三首〉、〈茅屋為秋風所破歌〉、〈曲江〉二首、〈詠懷古跡〉五首、〈秋興〉八首、〈偶題〉
第 16 週	晚唐感傷遲暮的感性呈現：「東風無力百花殘」的悲劇性體驗：李商隱在愛的悵惘中執著追求的生命感歎	李商隱在愛的悵惘中執著追求的生命感歎：〈無題〉、〈詠蟬〉、〈錦瑟〉
第 17 週	「苦雨終風也解晴」的超越挫折與心靈昇騰：蘇軾詩的哲思體悟	蘇軾〈六月二十日夜渡海〉〈飲湖上初晴後雨〉、〈和孔密州五絕·東欄梨花〉、〈題西林壁〉
第 18 週	江西詩家推陳出新的表現： 1. 「桃李春風一杯酒」：江西詩派領袖黃庭堅詩歌推陳出新的表現 2. 清貧生活的紀實與狷介性格的呈現：陳師道	黃庭堅詩歌：〈寄黃幾復〉、〈病起荆江亭即事〉 陳師道心靈體驗的方式與境界：〈寄外舅郭大夫〉、〈示三子〉、〈春懷示鄰里〉、〈泛淮〉