

數位典藏與數位人文國際研討會

古今主題詩之建構

張瑋儀

台北大學中文系博士教師

台灣大學中文系兼任講師

古今主題詩之建構

大綱

- 一、前言
- 二、主題詩之建置架構
- 三、主題詩之進行步驟
- 四、主題詩之延伸發展
- 五、結語

喚醒心裡的詩人

- 詩歌是最容易被接受、流傳和興發聯想的文學體裁。
- 詩歌是凝煉的文字組合。
- 詩歌是文化表達的精髓。
- 詩歌是情感溝通的媒介。

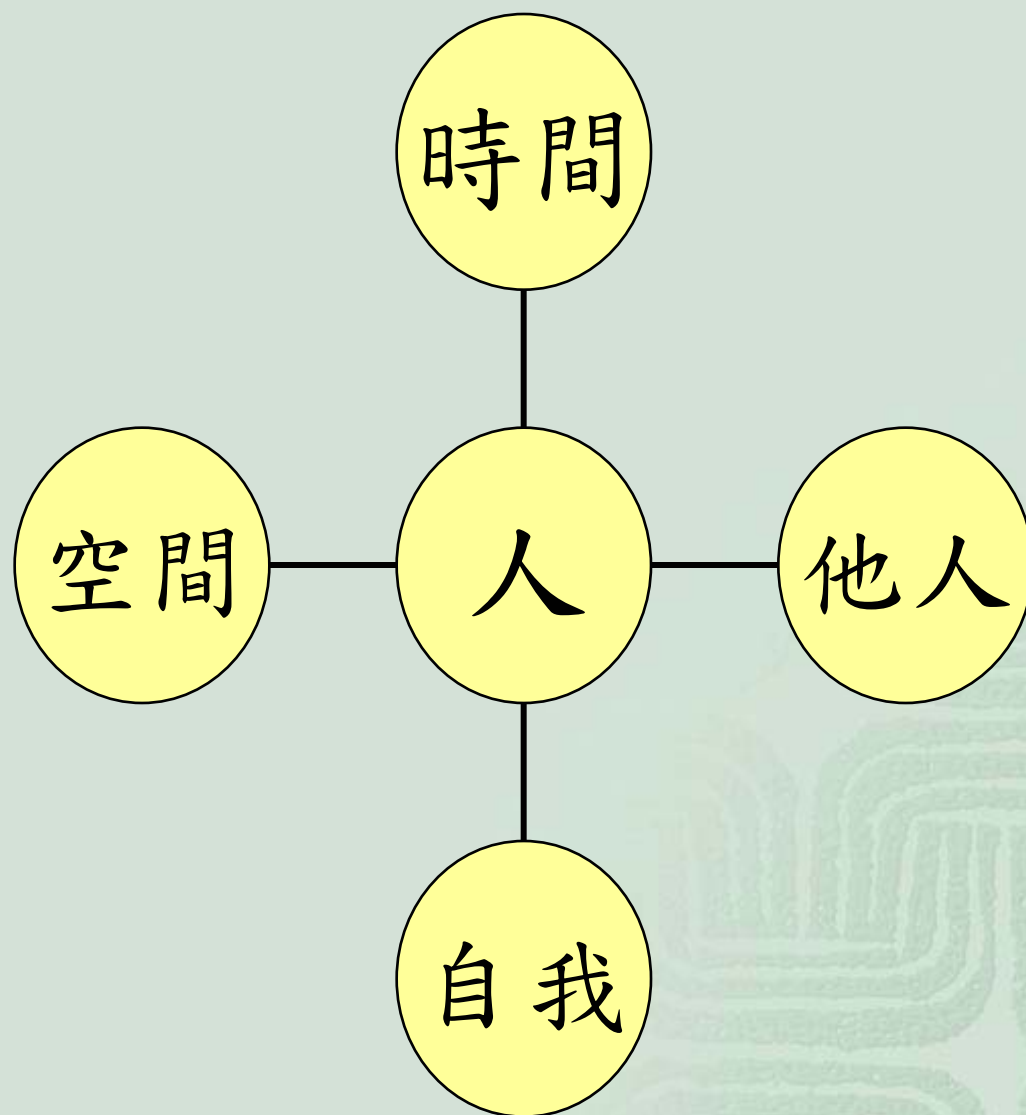
～心裡的詩人：傾聽、召喚、記載～

文學研究與數位時代

- 書寫形態的改變－知識的流傳與保存
- 書寫工具的運用－形式變遷與創作變遷
- 現今成果－在網路便捷的今日，數位典藏的工作，應趨向於推廣、整合、應用。
- 大量資料－如何充實閱讀與研究？
- 關鍵字的運用與理解
- 量化研究－數字幫文字說話

時間＋空間

「主題詩」軸心

- 本文以「主題詩」為軸心，貫串古典至現代的詩歌，以時空為座標、以情境為分類，將人的一生所遇，作為詩歌與生命的連結，藉由網路多媒體系統之運用，使之靈動、深刻。
- 橫向以「主題」為架構、縱向以「時空」為索引
- 大型統整性資料＋零散創作與文論：結合當今已建構完成之檢索系統、電子文獻、典籍資料庫等數位化文件，輔以文學性之斷代詩歌、作品賞析、詩選論述、詩學議評等，使之成為有機整體，藉由串聯，快速地讀取詩材、分享創作、進行討論。

研究立意與展開

- 問題意識的導引
- 面對龐大資料的梳理
- 情境分類、旁徵博引
- 縱貫式連結（歷史性、社會性）

一、前言

- 藉由數位化科技成果，典藏一段吾人所共有的文學記憶，形成「詩學－文學－人學」的立體模式。
- 文化的根源，在於文字的記載、文學的流傳、文明的開化。
- 中華文化－詩國自詡。
- 現有理解的擴充與完備－整全化、實用化。

- 科技始終來自於人性，形式的變化，亦需要內容的配合，才能使之靈動。
- 網路資料的生命化—流動、互動、具有溝通的生命力。
- 既往研究步驟：

1.詩歌素材(文字)

吟詠類：詠雪、詠花、詠竹、詠石...

閱讀類：讀史、讀詩、題畫、酬酢...

2.設定主題-搜羅關鍵字-數遍閱覽-複印剪貼-登打建檔-詩作分類-進行評論分析-撰寫論文

研究與數位科技

- 傳統研究的困境：

連結資料碎散（分門、別類）

資料過少（作家、作品）

漏網之魚（掛一漏萬）

資料條目間的

- 資料－研究的互動：

更古－ex.馬王堆出土文獻 老子甲乙本

更新－ex.新資料庫的建置與完成

二、主題詩之建置架構

- 縱向：時間長軌，設置時間軸線
- 橫向：主題架構，讓文學與「人」產生息息相關的連結性，係以經歷主題為劃分
- 概論：介紹各時期的詩歌作品、詩學演變、代表作家、作品風格等。
- 項目：析分為日常詩、情境詩、人情詩、吟詠詩四大類。

古今主題詩

日常詩

1-1飲食

1-2衣飾

1-3居住

1-4行旅

情境詩

2-1離別

2-2疾病

2-3傷逝

2-4死亡

人情詩

3-1親情

3-2友情

3-3愛情

3-4愛國

吟詠詩

4-1詠史

4-2詠物

4-3詠老

4-4自然

1-1 飲食詩

- 食物—吃什麼？怎麼吃？

配合飲食文學與文化，細部歸類各種食材、食用方式、態度等，使人在詩中獲得味覺體驗。

- 飲品-「飲酒詩」與「飲茶詩」更是區別唐、宋詩之別的一大關鍵。誠然，唐宋皆有飲酒、飲茶之作，但透過文人詩歌的描述方式，我們得以知道「人生如酒」和「處世如茶」的生命觀。

1-2衣飾詩

- 配合圖片解說，通過詩作描寫，得知作者仕宦或布衣之身分。
- 懷才不遇之士，多以閨怨詩自喻，對於女性服飾的衣著、飾品、配件，有著細膩的捕捉。
- 紅樓夢之衣著探究
- 傳統衣飾亦是中華文化豐富的內涵之一，可惜至今尚未有「衣飾文學」的深入探討。

1-3居住詩

- 中國向來有「安土重遷」的習性，居住詩的歸納，除了具體屋舍的形容、居家環境的陳述，還包括民風土俗，人情冷暖的記載，因此可與「懷鄉文學」之思鄉、憶鄉之作互為參看。

- 天地（生存環境）

天：時間－感時詩、言老詩 紀遊文學

地：空間－山水詩、天涯詩 旅行文學

- 蘇軾〈謫居三適〉堪爲日常詩之代表，舒緩道盡起居實況，並能自得其樂，由生活體悟養生之法、處世之理：

安眠海自運，浩浩潮黃宮。日出露未晞，鬱鬱濛霜松。
老櫛從我久，齒疏含清風。一洗耳目明，習習萬竅通。
少年苦嗜睡，朝謁常忽忽。爬搔未云足，已困冠巾重。
何異服轅馬，沙塵滿風鬃。琇鞍響珂月，實與杻械同。
解放不可期，枯柳豈易逢。誰能書此樂，獻與腰金公。

蘇軾，〈謫居三適〉三首其一「旦起理髮」

- 由早、午、晚之生活，結合周遭景物，道出生活的自在舒暢，其平淡、拙趣、反常等俗化的境界，可視為語言的反璞歸真，通過語言的拙樸之趣，達到心靈的暢達、閒適，故安於其居即是安於其心。蘇轍和作：

道人雞鳴起，趺坐存九宮。靈液流下田，伏苓抱長松。
顛毛得餘潤，冉冉欺霜風。俯就無數櫛，九九爲一通。
洗沐廢已久，徐之勿匆匆。氣來自湧泉，至此知幾重。
近聞西邊將，袒裼擁馬鬃。歸來建赤油，不復儕伍同。
笑我守尋尺，求與真源逢。人生各有安，未肯易三公。

蘇轍，〈次韻子瞻謫居三適其一旦起理髮〉

- 蘇軾〈謫居三適〉堪爲日常詩之代表，舒緩道盡起居實況，並能自得其樂，由生活體悟養生之法、處世之理：

安眠海自運，浩浩潮黃宮。日出露未晞，鬱鬱濛霜松。
老櫛從我久，齒疏含清風。一洗耳目明，習習萬竅通。
少年苦嗜睡，朝謁常忽忽。爬搔未云足，已困冠巾重。
何異服轅馬，沙塵滿風鬃。琇鞍響珂月，實與杻械同。
解放不可期，枯柳豈易逢。誰能書此樂，獻與腰金公。

蘇軾，〈謫居三適〉三首其一「旦起理髮」

1-4行旅詩

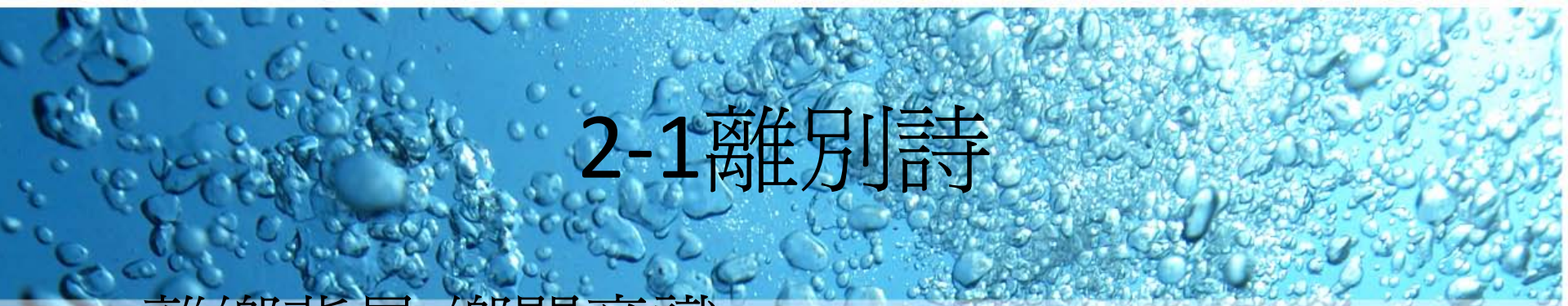
- 小範圍的登覽、臨眺的賞玩之：亭台樓閣，與親友共賞
- 中國山水詩：多山少水。
- 行旅背景：赴試、任官、遷徙、貶謫而離鄉者，由於昔時交通不便、舟車勞頓，征途幾經波折，甚而面臨貧病交迫。
- 中國特有的官宦升遷系統，亦形成別樹一格的「遷謫詩」作為當今面對困境、安頓身心的應世之道。

1-4山水詩

- 中國第一首歌詠自然山水之詩作：曹操〈觀滄海（步出夏門行）〉：
 - 東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島竦峙。樹木叢生，百草豐茂。秋風蕭瑟，洪波湧起。日月之行，若出其中；星漢燦爛，若出其里。
- 建安十二年（**207**），於秋日北征烏桓，路經碣石山賦詩。登山望海，一片磅礴氣象。藉海總觀其戎馬倥傯、南征北討的一生，描繪大海的壯觀呈顯大自然涵深浩蕩、動蕩不安的氣勢。

表達自我之豪情壯志

多言山而少談海

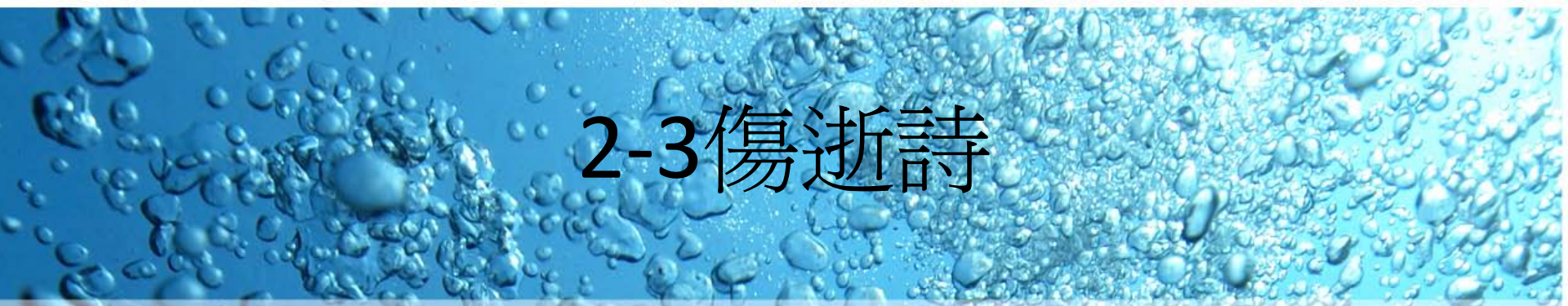

2-1離別詩

- 離鄉背景-鄉關意識
- 獨在異鄉爲異客-處處爲家、離家不遠
- 與親友離別—「相去萬餘里，各在天一涯。」舉凡入京、征行、謀職、遷謫等親友分離的情境，形成贈別詩、離別詩、訣別詩之作，有表達浪跡江湖、心遊原野的曠達精神。
- 「同是天涯淪落人」—詩人臨別贈言，，或爲祝福、悲傷、惆悵。

2-2疾病詩

- 人在病中，對生命的感悟格外深刻——抒病文學（潛水鐘與蝴蝶、最後十四堂星期二的課）
- 病中——病癒——心病
- 病癒之作常透露如獲重生。黃庭堅嘗因病留荊州，背癱痊癒，遂扶杖登荊江亭，心中澎湃激動，吟七絕〈病起荊江亭即事〉：「翰墨場中老伏波，菩提坊裏病維摩。」回首昔時，馳騁文壇，而今年適逢新皇即位，未知是否能再展長才？但畢竟年華老去，不免興嘆。大病初癒、潛心向佛、超越塵俗
- 言病詩或心病詩——心理分析的素材。詩人因處境之別，產生不和諧的失衡狀態。

2-3傷逝詩

- 「傷逝詩」討論時間流逝的嘆息，人皆無法脫離時空獨存，對於時間的感受，往往因為所面臨的事件而有短長之別，得意之時，光陰飛逝；失意之詩，則有諸多嘆夜、感懷、憂淒之作。
- 倦夜詩—夜深人靜、輾轉反側的諸多聯想；時不我予、懷才不遇的黯然神傷，皆可說明文學時間超越物理時間的「文學定格」之說。

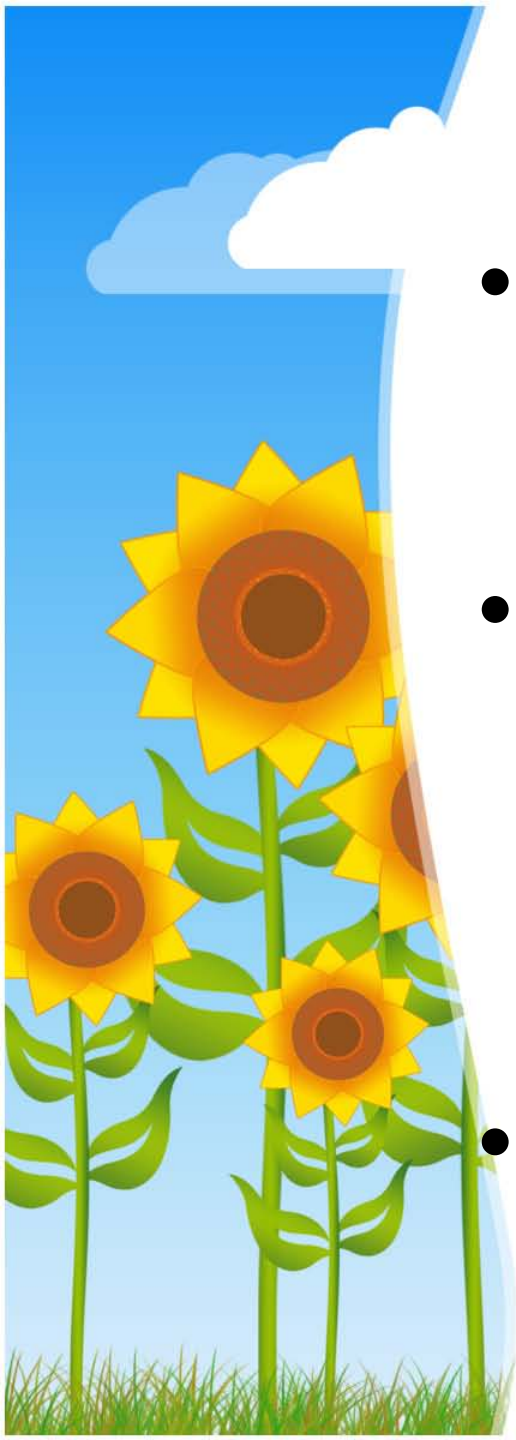

2-4死亡詩

- 「死亡詩」則主要歸類悼別之作；死亡，乃是最大的離別，最遙遠、也無法跨越的界線。悼念已故親友，即是陳列出心靈一個永遠的空缺。
- 分爲悼君、悼友、悼妻、悼子等作品，從而討論詩中的死生觀念，得知如何面對死亡，方知如何體會當下人生。

3-1親情詩

- 「親情詩」討論對家人的相處與思念，中國向來重視孝道，尤在對於父母恩情的描繪，最爲深刻。
- 如杜甫對家庭生活、離家之思的描寫，更將家、國繫爲一體，視國家興亡爲家庭和樂的主因之一，將關係層面由下推之，對子女期待的示子詩，亦可表達出作者的人生觀。
- 蘇軾寫給其弟蘇轍的作品：「與君
世世爲兄弟，再結來生未了因。」
展現感人肺腑的手足情深。

3-2 友情詩

- 文人以詩文互贈，或喜或悲，或發爲人生之感慨
- 李白送友人、贈孟浩然之作，皆傳達其當下之感悟。
- 情緒的發抒、景致的遊覽，都期待與人共享，以詩贈友，讓作者、讀者透過作品，不再孤寂。

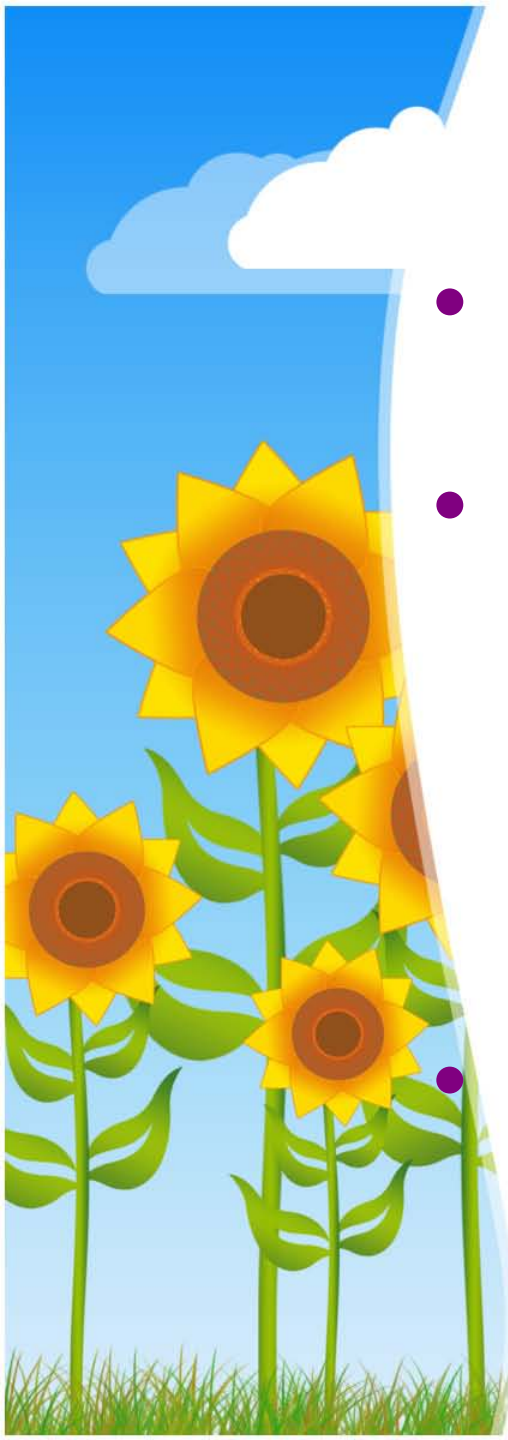
3-3 愛情詩

- 詩經〈關雎〉、〈蒹葭〉以水鳥鳴和表達思慕。
- 陸游〈沈園〉：「傷心橋下春波綠，曾用角意化是驚鴻照影來。」傷情感深厚而篤實，由女性失化之情之所寫的愛情詩，此類詩多為仕途特殊度之比的附，香草美人之怨，乃中國特殊化的君臣之喻。
- 李清照的〈偶成〉：「十五年前花月底，相從曾賦賞花詩。」描述思念良辰一番，今看花月相，以結的安賞以花釋。

3-4愛國詩

- 遺民詩人、流亡詩人對身世之感的託寄、家國興衰的感懷特為深刻。
- 南宋愛國詩，劉克莊〈朝陵行〉：「國家諸陵陷河北，盜發寶衣斧陵木。或言陵下往來人，夜聞翁仲草間哭。」慟言國土淪落、皇陵遭竊，無可奈何的哀嘆，並對朝廷寄予厚望，期能收復國土。
- 是類詩作的描寫，有助於我們對時空背景的了解，以及動亂史實的還原，通過作者的真情實感，呈顯出大時代中可歌可泣的歷史情節。

- 4-1 詠史詩
- 吟詠之作，概括論之，主要在討論其對象、比興、角度、描寫等方式的不同；就對象而言，從歷史、物品、年歲、自然四大方面論之，形成古今、物我之別：歷史部分，可以閱讀之抒發為主，尤以「讀史詩」、「讀詩詩」深具特色，類似於讀書之隨筆心得，亦可視為文論、詩論，或作為尚友古人、追慕理想的方式之一。

- 4-2詠物詩
- 物品方面的吟詠，為隨手可得的取材，諸如對於亭、臺、樓、閣的描述，文人的筆、墨、紙、硯，興味賞玩的石、屏、扇、碑等。對於自然景象有宏觀與微觀的析探之別：宏觀者，以山、水為三大類，山勢之峰、嶺、尖、崖、壁；水狀之海、澤、河、湖、泊等，皆各有不同的意趣。微觀者，諸如自然欣象之風、花、雪、月。以及文人所好之松、竹、梅、蘭、菊等植物。文人對月之吟詠，更引發了無限的想像，在或圓或缺、或陽或陰的情狀下，也形成人生的對比，或情感的投射。

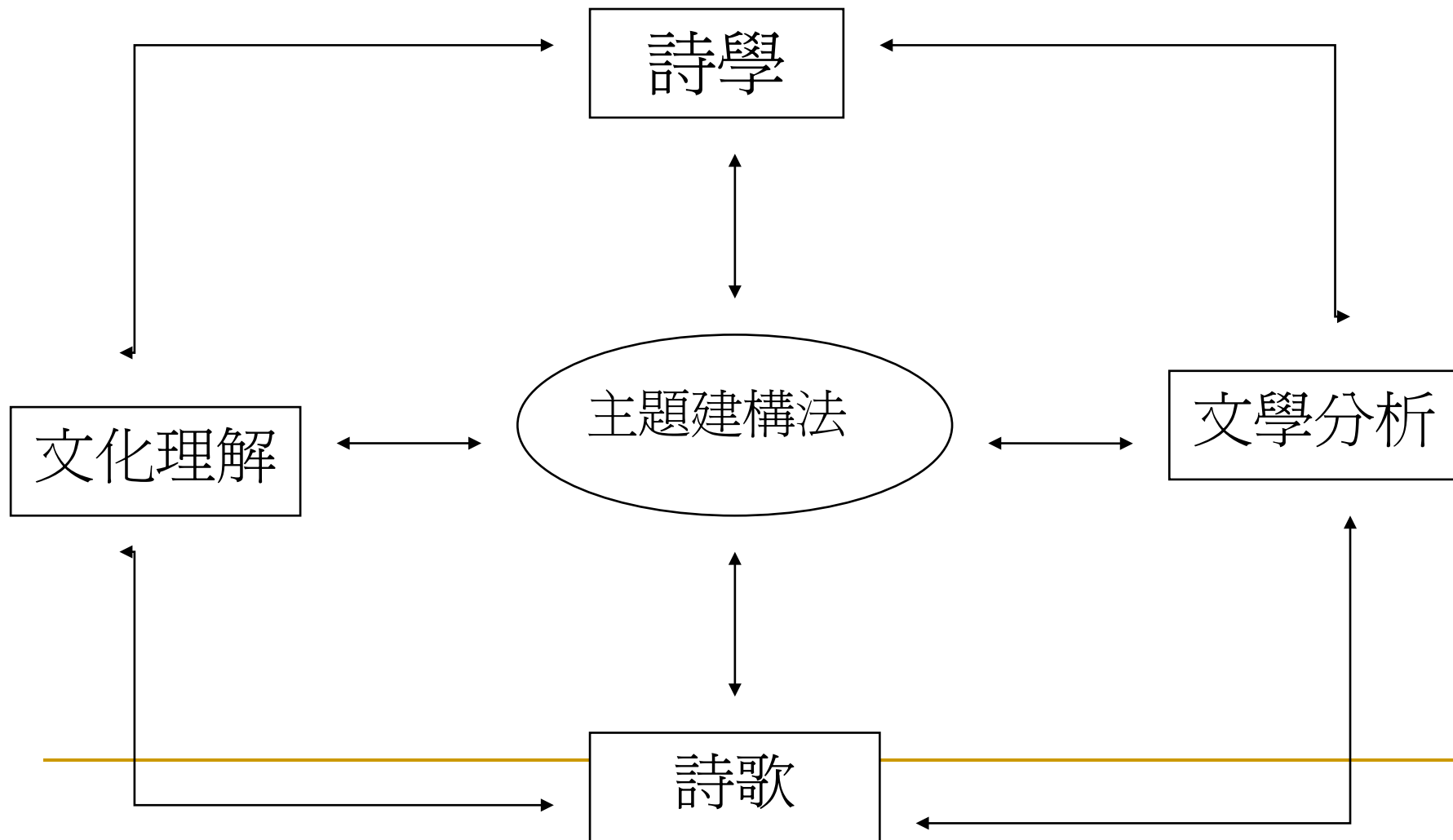

- 每一個項目皆可成為獨立探究的議題，也可以可交叉式地進行細部檢索。學習在日常生活的平凡事物中，體會萬事萬物蘊含的美感與詩意。
- 日常生活之所見所聞，發而為文學之所思所感。生活素材，如蟲魚鳥獸、花草樹木，賦予主觀的聯想，使之富有意義，使之產生內在的交流。於是，原本定義式、概念化的科學語言，轉而為想像的、比興的文學語言。詩與人的距離如此接近，能否覺察，即在於引介的方法，和運用的程度。

三、主題詩之進行步驟

- 腹有詩書氣自華：唐宋詩詞資料庫
http://cls.hs.yzu.edu.tw/TS_WPDB/。包含四個子系統：
- 1.新詩改罷自長吟－唐詩吟唱虛擬實境教學環境 (全唐詩)
<http://cls.hs.yzu.edu.tw/Tang/index.html>
- 2.淺酌低唱－宋詞古唱虛擬實境教學環境
<http://cls.hs.yzu.edu.tw/CSP/>
- 3.人生到處知何似－宋人與宋詩地理資訊系統
<http://cls.hs.yzu.edu.tw/SUNG/sung/>
- 4.但傷知音稀－詩詞曲三語吟唱讀教學
http://cls.hs.yzu.edu.tw/CL_POEM/

縱向連結（詩學體系、詩歌載體）+
橫向連結（文化氛圍、語境表達）

- 雅俗轉化之歷程，集中在北宋中晚期。
- 代表人物：蘇軾、蘇轍、黃庭堅、秦觀、張耒等人。
- 元祐群體：指蘇門文人，及所旁及之同好、交遊、師徒等。
- 本文由「化俗爲雅」之宋詩特色爲主線，逆推回主要的代表詩作，及日常詩之意涵。由雅俗之論、日常詩作、日常文學，展開論述。

四、主題詩之延伸發展

- 就文體而言，詩歌可成為詞賦、散文、小說、劇本等體材的延伸；就心理層面，文學創作是否可視為一種意義治療的方式？以目的論來看，所謂「治療」，無疑在「恢復」至整全、平衡的和諧狀態。通過文學作品，作者得以重整情緒、抒發感懷；讀者亦可想見其人生觀點、轉變歷程，或欣賞其議論、才學、遣詞、藻飾。文學形成媒介，使作者與讀者經歷一場生命反思之旅。

- 1.詩風類比—從風格而言，各朝代之詩皆有不同特色，而這些特質，正形成現代詩開創的基石，從思想而言，詩歌漸成自成一家、化俗為雅之局。尤在唐、宋詩的繁盛發展下，可與謂時代背景相互契合，探析詩學演變的承轉。
- 困境因應—結合既往之研究成果得知，詩歌乃是情感的載體，面臨著政治、文學、生命經歷的多重困境，通過渠等之詩作特質，正可呈顯其面對困境的反應機制，他們個別的對應方式，也是對道德理想的實踐、對生命價值的反省，繼而調整、轉化人生的態度。

- 3.資料庫建立－電子資料庫研究，詩經、漢魏六朝詩皆可通過網路查詢。「網路展書讀」已載有全唐詩、宋名家詩，（宋詩部分應再輔以其他作品）。在現代詩部分，則以「當代文學史料系統」堪稱最爲全面，然尚有作品、風格等項目得以補強，期能提供本計畫之研究成果，以厚實詩學之數位典藏，包括研究、教學、創作、討論四大方面，統整各類心得，以達資源共享、互助研究之實，形成詩歌研讀、析論、創作之風尚。

- 網際連結－針對詩歌學習，與古詩、唐宋詩、現代詩之既有網站連結，籌畫整體性之「詩歌學習網」，讀者可點選不同時代、不同主題，以電子書和電子書籤、電子賀卡等形式，提供全民讀詩的媒介。再者，配合各種心靈命題，提出情緒之喜怒哀樂等主題，通過主題的分類，使各類詩歌易於搜尋、閱讀，內化於現實人生中。

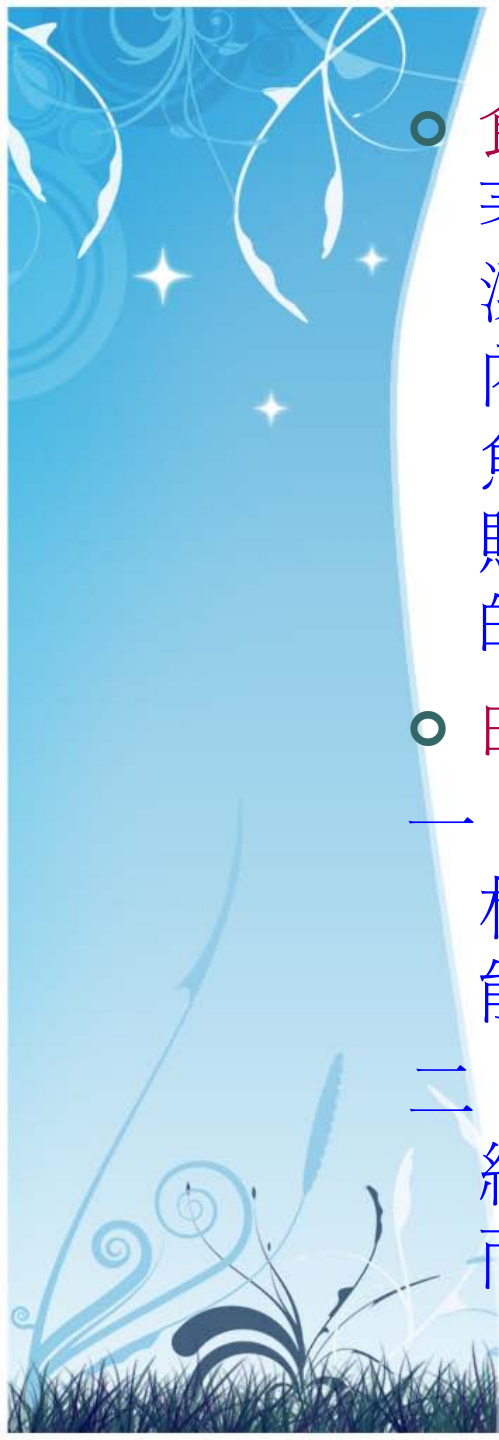

- 立體探論－既往之研究，多在中、西對比，在詩學研究上，亦多為情、理之分，鮮有跨時代的古、今探述，本文之完成，期能突破單面向的二元對立，形成古典詩學、現代詩學、文學理論與文化背景等多面向的立體架構，由各自獨立的文學研究，展開相互連結的體系，並藉由心理學之方法義，使文學研究形成開放的生命系統，成就豐富的人文關懷。

- 主題式的詩學體系，不僅要閱讀、分析、拆解一首詩，更在通過詩歌，形成內、外的連結：內部連結包括字詞、韻腳、平仄、場景等作，外部連結則為同作者、同主題、同贈人、同情緒等立體式的對照。我們期待，每一首詩都能導引出數個不同的故事。通過數位典藏的工作，我們試圖探知，文學是否能如語言般，以圖象、影片幫助記憶，並且讓詩成為現實與想像的連繫橋樑，激起生命的浪潮。

- 食、衣、住、行：宴飲之趣關乎人情歡聚；衣著厚薄映襯世間冷暖；融入當下方是鄉關之處；漂泊行旅則見天涯廣闊。再從中解讀日常詩之內在意蘊，宋代讀書風氣興盛，風花雪月、蟲魚鳥獸，無一不可入詩，足見宋人對於讀詩、賦詩、論詩的雅興，以及詩歌普識化、大眾化的潛質。

- 由俗入雅-互往性的雙重趨向：

- 一、文學向生活的探求：文人從生活汲取創作素材，改變昔日詩貴雅正、典麗的既定印象，故能翻空生奇，令人耳目一新。

- 二、生活向文學的美化：諸多看似平凡、普通的細瑣記載，經由文人之生花妙筆、觀看態勢，而增添想像，賦予藝術美感。

- 宋詩之「化俗爲雅、以故爲新」不忌俚俗、口語之言，卻反常合道地，具清新、自然之風，表現「戲言而近莊，反言以顯正」的理趣。
- 黃庭堅〈乞貓〉：「聞道狸奴將數子，買魚穿柳聘銜蟬」（「銜蟬」乃貓之俚語）——以俗爲雅、淺白如話。巧妙地穿插口語於詩中，充滿風趣與生活氣息。
- 蘇軾〈發廣州〉：「三杯軟飽後，一枕黑甜餘」遠貶惠州行經廣州所作，（作者自注：浙人謂飲酒爲「軟飽」、俗謂睡爲「黑甜」。屬方言俗語）抒發作客廣州的感受，表達其爽適之心境。

-
- 文學不是透明的科學語言，詩歌之美，或許更在音韻間、在誦讀間、在無以名狀、難以道出的同聲相契間，這些，是我們期待能找回的感動，讓詩歌回到最初，產生生命的共鳴。
 - 數位典藏的設計，得以厚實人文素養的發展。藉由現代化的軟體、資訊化的科技，以完整的、大量地封存各種圖、文、聲、影等實質的文化素材，使這些文化成果，不受時空局限，得以定格在某個畫面中，並快速的穿梭、跳躍於不同場域，讓分工日漸細密的學科分類，重新獲得整合與溝通。

-
- 進而言之，透過網際網路的相互連結，和無遠弗屆的搜索、運用，讓人文材料成為系統化的知識，讓知識得以快速、廣泛地流傳，形成龐大的「天空之城」。
 - 主題詩之建構模式，即在進行詩歌之鑑賞與應用。讓文學資料的數位典藏，從「倉庫式」的資料堆疊，改變為「開架式」的便利商店，將詩材分門別類展示於上，方便讀者自己取閱。

-
- 落實中國文學之資訊化與實用化。文字本與人生息息相關，我們也期許能藉由網路的媒材，讓文學更富有現代化的意義。
 - 然則我們應再回頭關切的是，如何將這些現有資源進行整合、推廣與應用，結合當今已建構完成之檢索系統、電子文獻、典籍資料庫等數位化文件，輔以文學性之斷代詩歌、作品賞析、詩選論述、詩學議評等，使之成為有機整體，讓讀者能藉由串聯，快速地讀取詩材、分享創作、進行品騷。

-
- ◉ 在古今主題詩學的建構下，我們典藏古典文獻、連結各種賞析、字詞。更重要的是，我們得以典藏一段生命裡共同的記憶，閱讀同一首詩，使讀者在不同的時空下交會。
 - ◉ 通過詩作蛛網式的連結，使人與人之間牽起無形的線。由是，詩學拓展出文學的視野，而文學所追求的，正是和諧並生、同情共感的「人學」。

謝謝各位
敬請指教

