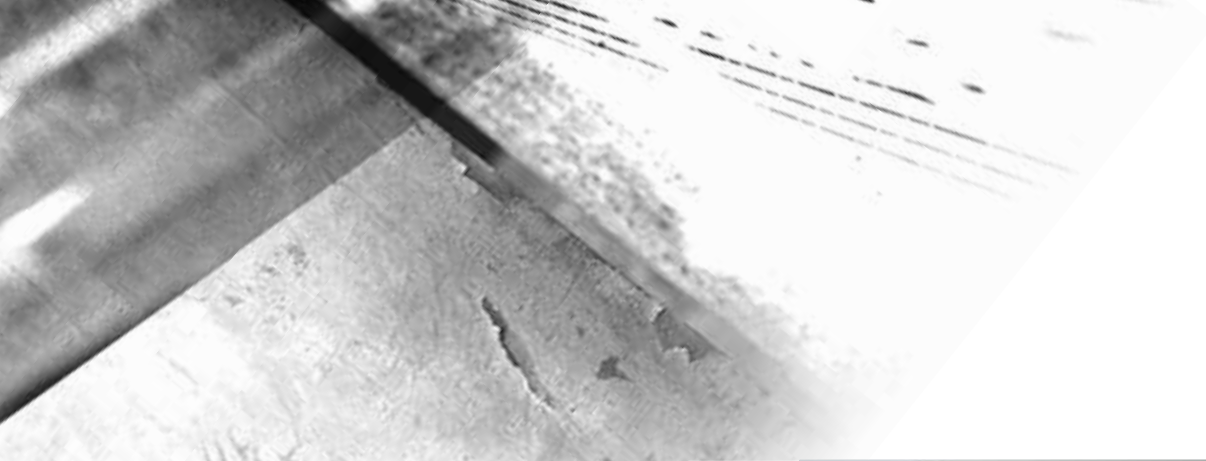

詩遊戲與詩生活

Poetic Play and Poetic Life

夏語筑
Yu-Chu HISA
自由文字工作者

中國自古以來是一個詩的民族，舉凡生活瑣事、遊山玩水、節日慶典都以詩來助興，可見得詩對中國人的重要性。隨著時代的演變，詩的形式也不停地在變，可以利用的媒材多了，詩的樣貌自然也就更加豐富。

除了寫作與閱讀，詩應該與生活依存得更緊密，成爲一種行動的力量。這幾年來有許多藝術家，企圖擺脫過去詩所賴以發表的媒介，從轉蛋、戲劇、火柴盒、印章、音樂、名片、衣服……等，利用更多元化的觸發方式延伸詩的想像空間。

另外在新詩教學上，也延伸了這種多元性，融入更多教學元素和遊戲，讓新詩寫作充分展現個人風格。

以下文章，就分別介紹詩的行動藝術與新詩教學活動。

「曬詩場 — 給自己一首詩」

家家戶戶都要曬衣服，把洗淨的衣服一件件攤開在陽光下，吸收陽光的能量，和煦的風陣陣吹來，攤開在陽光下的衣服記錄了主人的喜好與秘密，引起路人不少遐思。

在 2005 年第一屆南海藝廊創意市集中，一樓戶外空間即布置成曬詩場，拉起長長的曬衣線，把詩張懸掛在樹叢間任人品讀摘取，每一首詩記錄著作者的心情，也映照著觀者的共鳴，打造一個輕鬆讀詩的氣氛。

詩人唸誦一首名為「微笑」的詩，演出時將發光器置入口中，刻意突顯口部的表情。（2005柏林詩歌節）

詩結合音樂的演出。（2005柏林詩歌節）

曬詩場邀請詩人在詩張上留下簽名，別具意義。

「轉蛋詩」— 每一顆轉蛋裡都寄養著你最愛的詩

近年來台灣街頭出現了大量的轉蛋機，每一顆轉蛋裡都充滿了驚奇的小玩具，令人愛不釋手，也掀起了一股瘋狂的轉蛋收集風。轉蛋詩是結合了詩作與轉蛋藝術的發刊方式，每一期的轉蛋詩都邀請了五首不同詩人的作品，把詩製作成詩卡，再依照每一期的主題附贈小禮物，並且講求純手工打造，讓轉蛋詩更具有收藏價值。轉蛋詩和詩集最大的不同之處在於轉蛋詩一次只讀一首作品，你只需要專心享受一首詩，而沒有厚厚一本詩集的壓力，且詩作是隨機轉出，因為無法預測，因而增加了讀詩的遊戲性。只要兩枚硬幣，就能轉出一個驚喜，一個給自己或朋友的小禮物。

每一期的轉蛋詩都會依照主題附贈小禮物。

每一期的轉蛋機都會有手繪的小畫報。

第一期「口蜜腹劍轉蛋詩」除了詩卡以外，轉蛋裡還有五顏六色的糖果，同時豐富你的心靈與味覺。收錄了管管〈芙蕖菌菡三帖〉、李敏勇〈即景〉、夏宇〈耳鳴〉、鴻鴻〈新生活〉、葉覓覓〈與貓無關〉。

第二期絲絲入扣轉蛋詩除了有兩首未發表過的新作品，每顆轉蛋裡都配上不同的釦子，以及遠從土耳其帶回來的「邪惡之眼」。收錄了龔自珍〈己亥雜詩〉、夏宇〈是時候了〉、尹麗川〈生活本該如此嚴肅〉、鯨向海〈溫泉記〉、蘇匯宇〈超級寂寞因此有了這些PARTY之類的〉。

轉蛋詩第一期出刊Logo

轉蛋詩第二期出刊Logo

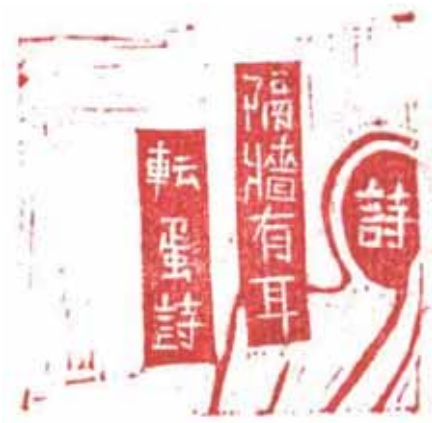
第三期口氣清新轉蛋詩配合台北國際詩歌節，除了台灣當代詩人的作品外，也選用了國外的詩作，並且附贈小牙膏一管，讓讀詩變成一種行動藝術。收錄了奧瑪珈音〈魯拜集〉、与謝野晶子〈牽絆 / 春光〉、嘎山·札克唐〈枕頭〉、可樂王〈下雨天〉、鹿萃〈酸味戀人〉。

第四期隔牆有耳轉蛋詩每一顆轉蛋裡都有一副手工耳環，讓你把詩意的心情戴在身上。收錄了聶魯達〈疑問集〉、顧城〈上邊有天〉、希斯普斯〈對〉、阿芒〈聽詩〉、陳韻竹〈少女應當愛外國人〉。

第五期迴光返照轉蛋詩內附一盞小燈泡，詩卡上則有開關按鈕，虛與實的物件相映成趣。收錄了莊裕安〈凍彌撒〉、陳思嫻〈洞〉、劉哲庭〈吞吞與吐吐〉、陳雋弘〈第一次〉、本本〈兔子〉。

轉蛋詩第三期出刊Logo

轉蛋詩第四期出刊Logo

轉蛋詩第五期出刊Logo

刻骨銘詩打印店

自古以來中國人即有將詞句入章以成閒章的習慣，然而時至今日，印章多強調其功能性，形式和款式上面也因機器製作而流於制式化。

刻骨銘詩打印店顧名思義就是以情感深刻的詩句入章，並且發揮中國文字特有的建築美感，與圖像互動，讓動人的詩句用銘刻的方式成為生活中重要的印記。

好的詩作其內容必定蘊含豐富的圖像畫面，讓讀者閱讀時能自然跳躍於不同的意境中，而印章最迷人的地方就是在大小上的限制，必須在方寸之間把想法表現出來，玩味字與圖的趣味，這同時也是中國象形字的優勢與特色。

詩/顧城

引火自焚行動 — 火柴詩雙月刊

「火柴詩雙月刊」結合詩作與火花包裝藝術，並融入中國歲時節令元素，共計為一年的發刊行動。

火花包裝就是火柴盒。在過去火柴興盛時期，火柴盒常被用作刊登廣告、政令宣導、電影看板的媒介，中外文學名著與名畫也經常被刊登在火柴盒包裝上，火花藝術充滿時代氣息，處處可見生活縮影。時至今日，火柴盒已成為世界五大平面收藏項目之一，歐美地區有多保留使用火柴的習慣，但是在台灣的火柴使用反而大量減少。

「火柴詩」與一般的火柴盒最大不同就在於，提供了詩文發表的平台。每一期出版兩位詩人的作品，除了設計專屬的火柴詩包裝外，並以中國歲時節令編列命名，製作版畫詮釋當月詩作，增添復古懷舊氣氛。透過火柴詩，將詩從以往的發表框架中推向近年來最流行的手工製造業，打入新世代的世界。火柴、詩、手工，這三者或即將消失、或被忽視的媒介，藉此重新開創出新的閱讀與創作形式。

(火柴詩BLOG <http://blog.yam.com/matchpoetry>)

收錄於火柴詩陽月的詩作與版畫

塞瑟島之旅 林蔚昀

我有時演出一種無聲的獨白
以躲避她冗長的微笑
年輕被排泄出來
雨中的金魚
在老鐘的焦急裡
分割
我尊重
約會的結構

收錄於火柴詩霞月的詩作與版畫

四季之外 碧果

一覺醒來，二大爺像扇洞開的窗
吸口新鮮空氣，一切均將過去
使 酸腐的肉身稍做清醒
了悟了的是二大爺
人的秘密 在風的背面，火的左右
水的上下，雷的前後
二大娘卻不這麼想
僅以一雙古怪的眼神
癡望著窗外、牆外、樹外、山外

利用剪紙的對稱
圖形展顯詩的意涵

開花 夏夏

一半檸檬加一半檸檬
檸檬開花四瓣冉冉
花是要給你的
酸是要給我的

不負責詩算命

現代詩算命

宗教儀式裡以求神問卜的方式與天溝通，寺廟中的一隅便設有求籤解籤處，為眾生解答疑難，而籤則為古詩，其中蘊含的意念又多有解釋空間。

同樣是詩文，以現在詩入籤又更富有現代意義，同時也拉進現在詩與生活的距離。2005年台北詩歌節就有「現在詩妖」以塔羅牌的方式占卜。2006年台北詩歌節則有「不負責詩算命」，模仿寺廟中的籤筒，但是所抽的詩籤皆為當代詩人作品節選。

教室裡的創意教學 — 拼貼詩

想要認識詩，最好的方式就是去「讀」它。詩是一種非常適合也十分需要被唸誦的文體，經過唸誦的過程中才能突顯出詩的韻味以及文字的節奏感。嘗試用不同的方式、聲音表情去讀，甚至用身體去讀（因此有詩的表演），而後才利用遊戲的方式引導學生從事詩的創作。

任何一個吸引人的創作都有一個共通之處，就是在作品之中蘊含著深刻的情感。秉持著這樣的理念，跳脫過去照樣造句式的詩創作教學方式，由孩子主動去尋找熟悉並且感興趣的題材，用他們自己的表達方式來寫詩，讓孩子當創作的主人，樹立作品的個人風格。事實上在這樣的教學方式中發現到，當教師給孩子的限制越少時，孩子在與同儕間的遊戲中所激發出的創作能源往往超過想像，而平日那些排斥寫作文的學生，也能夠因為被尊重自己的表達方式而天馬行空，樂在創作，享受一次很好的創作經驗。

文字是經由語言學習得來，旨在傳達溝通。但也正因為是經由學習，學生容易隨之複製傳授者的思維與邏輯，人云亦云，反而導致失去真實溝通的語彙。藝術的革命，便是在打破傳統邏輯慣性，

開發創意，並從而建立新的思維與溝通的方式。

在拼貼詩的教學中，教師先示出大量分散的詞，做為創作的構成素材讓學生創作，學生有如在一堆字的汪洋中泅泳、自由採擷。詞彙限定在一百個字內，讓學習者找不到慣用的詞彙之時，必須就現有的材料，另創連結的可能，以打破慣常思維，開發詩的契機。進階的部分則可就不同字詞的透明度、色彩、質感予以分類，讓孩子可以自創不同的詞組。

詩人夏宇曾就她的詩集《腹語術》加以剪貼成一整本全新的詩集《摩擦·無以名狀》，深獲好評。事實上，這也是一個適合孩子啟發創意的遊戲。

（作品範例）

給爸爸的我的骰子詩 witch

聽爸爸以時間行走
一眨眼
5 4 3 2 1
聲音棲息
時間躺著打瞌睡
聽聲音溫柔

在教學現場準備的字卡由於字體大小不同，作品完成時不但可以表達出文字拼貼的樂趣，也可透過不同的大小產生文字強弱的感受，讓作品更有生命力。另外在這個作品中，刻意將詩句貼在立體的箱子上，每一面都構成獨立的句子，可以隨意轉換句子之間的順序，造成另一種拼貼效果。

教室裡的創意教學 — 誠實與自由

透過拼貼詩教學的引導，學生能從活潑的語言中得到更多的想像之外，也對於寫作有了更大的興趣與信心。在剛開始嘗試寫作的階段，應該要鼓勵學生用自己熟悉的語言誠實表達自己的感受。

班上有兩個學生，平常寫作文時常常一拖再拖，想了半天寫不出來。這一次要寫詩，他們異想天開的決定惡搞一番，寫了兩個很有意思的題目：一個寫〈錢聲〉，另一個寫〈小貢丸的後一代〉，把許多天馬行空的想法全部寫進詩裡，一邊寫還一邊哈哈大笑。

因為能找到自己覺得有意思的題材，並且用自己的方式表達出來，再加上大膽的創意，他們竟毫不做作地寫出了有趣的詩。

錢聲 許家琦

我聽到錢掉地上的聲音
我立刻五體投地
就像在拜師磕頭一樣
蹲下來找不到錢

我又學當兵一樣在地上爬
找到錢了
我很高興
看到是一塊錢
就垂頭喪氣了

小貢丸的後一代 黃頌強

每次在回家的路上就去商店
買一隻小貢丸
小貢丸很多人都買得起因為只要
10元
就算很冷只要吃了小貢丸都會力
量大增4倍
小貢丸是由雞肉、魚肉、魚油
、保溫瓶、筆心、頭髮、課本、
眼鏡……做的
所以呢？
小貢丸很營養

在尋找寫作題材的時候，也可以引導學生去思考，為什麼有些詩讀起來特別生動活潑，或者是讓人

感動，而有些詩則乏善可陳？能夠吸引人的詩，往往是因為作者找到適合自己寫作的題材。每一個人喜歡或討厭的事物不盡相同，所以在寫作時，應該先找到自己有興趣或是特別有感覺的題目去發揮。例如你很喜歡打籃球，那麼就可以想想你為什麼喜歡打籃球？它帶給你什麼樂趣？並且把你打球時的快樂透過文字傳達給讀者。假如你討厭補習或上課，也可以把你討厭的種種原因，寫進詩裡。有一個學生，就把教室形容成監獄，誠實地把自己的感覺宣洩出來，引起讀者強烈的共鳴。

教室 陳繹安

教室是一間監獄
每天聽典獄長念經洗腦
我有很多室友
我們每天在一起
一起無奈的聽著典獄長念經洗腦
我也為了我們六年的刑期
我也只好認了

寫詩並不是在照樣造句，每個人都有自己習慣的表達方式。用最自然的方式來寫作，才可以更輕鬆的寫出自己的想法，也更能突顯出個人風格。

教室裡的創意教學 — 卡片詩

卡片詩是一種結合卡片及詩的創作形式。藉著圖像，將詩的內容更生動的傳達出來，也透過圖像讓詩的意境得以延伸。

範例一 書本卡片詩

賞析：長巷詞是一個典型的卡片詩造型，整體設計成書本造型且有古意，內頁則配合詩作內容，將情（作者對母親的懷念）與景（山，長巷在此轉化成溪流）融為一體，使畫面產生一種動態流暢的視覺效果。這類型的卡片製作方式比較適合對圖像概念掌握較不精確的學生製作，只要將簡化過的圖形在前紙上割下，再搭配上不同顏色的紙張顯色即可。

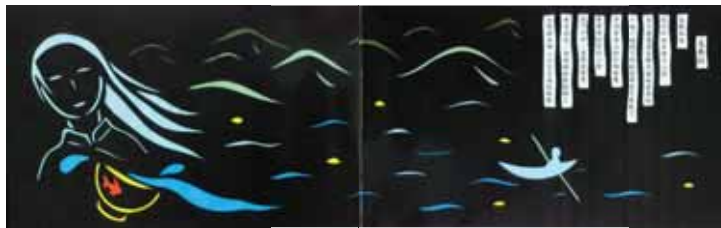
（詩文內容）

長巷詞 管管

長巷如舟
划行於兩岸燈火人家
吾只要每家自燈火裡跑出來的一碗一碗孩子們的笑聲就可果腹了
吾的家在山的衣袖裡邊
吾要快划吾的小舟
家門口有一盞燈在等吾
等吾的是一個滿頭白髮的婦人
白髮的美婦人必定是俺的娘親

將卡片詩做成書的造型

左頁

右頁

範例二 特殊造型卡片詩

賞析：像〈阿玲〉這個作品，設計者便將詩中的主題充分發揮，直接把卡片做成一台復古的手提音響，在讀者還沒翻開卡片之前，就先利用特殊的外型吸引人的目光，讓人忍不住想打開來看看裡面藏著什麼玄機。翻開內頁，看到一個美麗的長髮女主播正在主持節目，而今天節目中的特別來賓正好是害羞又興奮的阿嬤。設計者刻意將阿嬤和主播做成不成比例的一大一小，目的是要突顯出阿嬤對阿玲的崇拜，甚至在詩之外安排了這場阿嬤上節目的意外驚喜。至於詩的內容則設計得像是阿玲在主持節目時的字幕一般。最後在背面還做出手提音響的電池槽，讓作品從裡到外都和詩緊密相關，並且趣味十足。

（詩文內容）

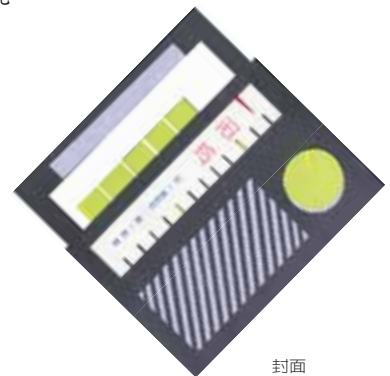
阿玲 葉覓覓

外婆的收音機裡，有一個女人叫做阿玲。
阿玲定時報新聞，用一種繼續化的口吻報不好的新聞。

但外婆今年七十七，總記得幫她的小小收音機換電池，讓阿玲不停不停地說。

內頁

封面

範例三 從封面開始說故事

賞析：封面是一個在草叢裡睡覺的小石頭，到底會發生什麼故事呢？原來是在玩捉迷藏，仔細一看草叢堆裡除了小石頭以外，還有蚯蚓也在一起玩耍呢！

（詩文內容）

相配 小石子和夫

在玩躲迷藏的

白粉蝶

中場休息時

停在我的身上

我看起來像是換了外出服

另外還別了個蝴蝶結

當我扭扭捏捏的時候

白粉蝶對我說

「我們兩個很相配」

哇塞

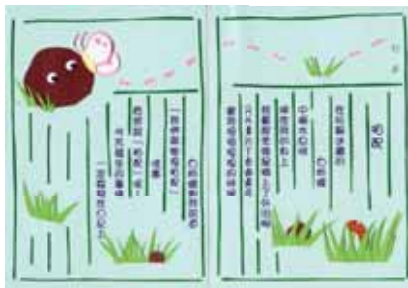
竟然說「相配」呢！

今天發生的事情

一定要寫在日記上

封面

內頁

範例四 暗藏玄機

賞析：爲了強調這首詩中一再重複「在跑在跑」的動態感，特地將蝦子、眼鏡、雨傘、向日葵都做了一個可以左右移動的軌道，讓讀者在閱讀這個作品時還可以動手玩玩看，增加了互動的樂趣。

（詩文內容）

下小雨 馮鴻

下小雨

快開雨刷

看不清楚

路好大

蝦子在跑

我剝牠

戴眼鏡的女生在跑在跑

拿一束向日葵的男孩在跑在跑

就這麼跑過去了

誰的傘在地上滾來滾去

小雨停了

那些人沒有一個是在追她的

不能停

有人一停就消失了

路上晶晶亮亮

封底及封面

內頁

要能夠體驗詩的意境，更應該跳脫文字與書本的框架，以生活爲出發點，讓生活展現詩意，讓詩來詮釋生活。無論是在教學上或是生活中，詩都能深切傳達內心的體悟，同時給予他者充分的想像空間。在這樣富彈性的創作空間中，多樣貌的呈現方式和包容力，都有助於對文字的認同。近幾年來興起的行動詩，讓我們能夠從不同的角度切入詩的意境中，並且在轉換不同形式的同時，也無形中改變了詩的樣貌，相互影響，成爲藝術與藝術之間的對話。

（本文圖片皆由作者提供）