徐飞：唯有沸腾的诗心，才能泡开沉睡的古诗

有一次逛诚品书店，无意中翻到洛夫的《唐诗解构》一书。烟灰的封面、微黄的内页，还有穿插其内的书法与绘画作品，让我一见倾心。

洛夫选择了50首唐诗，将其解构，并重构为现代诗。他在序言中说：“我不是恋旧，更无意复古，而是希望从旧的东西里寻找新的美，发掘所谓‘意在言外’的‘意’中潜在的诗质。这是对旧体诗的重新诠释和再创造，一种试以现代语言表述方式、全新的意象与节奏，来唤醒、擦亮、激活那曾被摧毁、埋葬的旧传统，并赋予新的艺术生命。”我当即产生了上课灵感，借其上一节“以心契心，以诗解诗”的作文课。

图片

正好有一项大型研讨活动需要录制这节课，我便借初二（2）班来执教。

01

导入

导入环节，我先呈现了一首现代诗：

到岸了

船缓缓驶入午夜的钟声

灰瓦的落月

灰瓦的枫桥

灰瓦的半睡半醒的渔火

灰瓦的愁

钟声

似乎是从唐肃宗那年传来

满江的霜，在寒鸦

晦涩不明的啼声中

染白了码头的客船

染白了梦中低吟的寒山寺

✦

✦

让学生猜猜这首诗是由哪首古诗转化而来。学生一起回答“《枫桥夜泊》”。继而呈现《枫桥夜泊》一诗：

枫桥夜泊

张继

月落乌啼霜满天，

江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺，

夜半钟声到客船。

✦

✦

让学生朗读后说说更喜欢现代诗还是古诗，并说说理由。大多数学生更喜欢现代诗，认为结构更自由灵活；也有同学更喜欢古诗，认为结构严谨工整，有韵律之美。

我继而引出课题：“有人说，中国古代诗歌是不可以翻译的，最高明的翻译家也难以将中国古诗的魅力转化为西方诗歌，即便字字落实翻译成现代文也会失去很多美感。古诗里有一些只可意会的美感，不可言传。但我认为，古诗是可以转化为现代诗的。我们这节课就来学习‘以心解心，以诗解诗’。”

02

技法习得

下一环节就是帮助学生发现并总结“以诗解诗”的写作技法。

图片

第一组是《枫桥夜泊》的古今版，从中提炼出的转写技法有：“留”（保留原有意象，如“枫桥”“渔火”“钟声”“寒山寺”等），（“留”），想象（想象钟声“似乎是从唐肃宗那年传来”），

“调”（调换顺序，如将原诗的末句改写后调至首句），移就（如“染白了码头的客船”）。

第二组是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的古今版：

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼，

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽，

惟见长江天际流。

——李白

樯帆远去

带走了黄鹤楼昨夜的酒意

还有你的柳丝

我的长亭

带走了你孤寒的背影

还有满船的

诗稿和离情

孤帆越行越远，越小

及至

更小

只见一只小小水鸟横江飞去

✦

✦

图片

从第二组诗中，共同提炼出以下转写技法：“加”（添加意象，如“黄鹤楼昨夜的酒意”）、“减”（减去个别意象，如“烟花三月下扬州”），“扩”（强化某个意象，如改后的最后一段即是对原诗末句的强化），分行。

第三组

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客，

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处，

遍插茱萸少一人。

——王维

在异乡登高

有异样的晕眩属于九月

天很蓝，鞋子上的灰尘随我而起

这时我想起远方的兄弟

想起一盏盏

从风雨中走来的马灯

和大门上被风撕去半边脸的

春联

佳节欢聚，阖家喜乐

可就少了我这杯酒

一盏在异乡摇晃的灯

一株在异乡还没有发芽

便已老去的茱萸

✦

✦

图片

从第三组诗中，共同提炼出的转写技法有：化虚为实（如将原诗中“倍思亲”的“亲”化为“从风雨中走来的马灯”及“春联”，将“少一人”的“一人”化为“一杯酒”、“一盏在异乡摇晃的灯”和“一株在异乡还没有发芽便已老去的茱萸”）。

知识可以“学”得，而技法必须“习”得。技法的掌握不能仅停留于认知的层面，要化为肌肉的记忆必须经由训练。接下来，要求学生从八上教材《唐诗五首》（《野望》《黄鹤楼》《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》）中，任选一首，运用留、扩、加、减、调等手法，将其转化为现代诗。

五分钟后，部分同学已写好，我在巡视后挑选了王睿齐同学的诗作：

使至塞上

单车欲问边，属国过居延。

征蓬出汉塞，归雁入胡天。

大漠孤烟直，长河落日圆。

萧关逢候骑，都护在燕然。

——王维

朝中烟尘漫天

狂风呼啸

终把我一人

推上行车

戴上官帽

眼中的

只有黄沙

和蓬草

大漠宽广

我不清楚，

狼烟来自何方

是燕然山上

还是家乡

大河宽广

落日明白

彷徨的雁

终将回巢

赞叹声中

我想我的根

早已在大漠深处扎了根

一个繁华的世界

——王睿齐

✦

✦

我请语文课代表寿亦菲同学来评价改诗。她肯定了改诗契合了王维当初出使塞上的背景，“彷徨的雁，终将归巢”运用了比喻的手法暗示诗人的心情。在我的引导下，她也指出这首改诗最后一段“扎根大漠”的情感与原诗的情感不一致。

野望

东皋薄暮望，徙倚欲何依。

树树皆秋色，山山唯落晖。

牧人驱犊返，猎马带禽归。

相顾无相识，长歌怀采薇。

——王绩

不知去向的行人

望不见尽头的原野

秋色染黄了树木

秋风吹落了木叶

余晖洒满了高山

让肃杀之情从我心中升起

牵着牛犊的牧人

满载而归的猎马

与我擦肩而过

回头四目相对

只好咽下孤独的愁苦

熟悉的景色

陌生的道路

——马书瑜

✦

✦

我请了一位同学来点评，这位同学对结尾“熟悉的景色，陌生的道路”予以充分的肯定，认为写出了王绩隐居后与当地百姓疏离、隔膜的状态。我补充肯定了“烟下孤独的愁苦”一句所运用的移就的手法，表扬了小作者的活学活用。当然，也指出改诗还有完善之处，虽与原诗较为贴近，但翻译较多而创造偏少。

03

修改完善

在设计这节课的时候，我是预估到学生第一次改写时，有可能会偏离诗歌的情感，或者诗味不足，因此预先安排了修改完善的写作活动：用心感受诗人的情感，以情驭象，运用想象、移就、化虚为实等手法修改原稿，使其更情契理合、富有诗味。

五分钟修改及小组交流后，我呈现了两位同学的作品。

一是蔡沈妤同学改写的《野望》

野望

东皋薄暮望，徙倚欲何依。

树树皆秋色，山山唯落晖。

牧人驱犊返，猎马带禽归。

相顾无相识，长歌怀采薇。

——王绩

黄昏已至

夕阳甚好

我在路上

远眺

彷徨

寻不到归宿

我早已还乡

看路人和猎马满载而归

看秋日里肃杀的树木

看余晖笼罩下的山峦

只是

家在何处

天边只剩下一点点红色

云儿飘荡无依

我仍在寻找归途

我高歌

我长啸

是否隐藏在不为人知地方

我的孤独与痛苦

终将时间逝去

我的归宿

在何处

——蔡沈妤

✦

✦

二是吴越同学改写的《黄鹤楼》。

黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。

——崔颢

仙人在漆黑的夜

乘鹤远行

留下孤楼

不归

黄鹤不返

亦如白云离我而去

无影无踪

晴天

分明的树

生机的草

大抵是快乐的

还有一丝忧愁

日暮里

一切斑驳

同树

同草

同远方的故乡

掩映在烟波中

迷蒙于记忆里

——吴越

✦

✦

这两首改诗应该说整体上体现了今天这节课的写作要求，能做到以情驭象，基本符合原诗的意味，但在改写的创造性及诗味上还可以做得更好。

04

结课

最后，我呈现了课前创作的一首改诗。

渡荆门送别

渡远荆门外，来从楚国游。

山随平野尽，江入大荒流。

月下飞天镜，云生结海楼。

仍怜故乡水，万里送行舟。

——李白

连绵不断的山

连绵不断的水

两岸高峻的山

温柔地拥揽着

那蜿蜒曲折的江水

一轮圆月悄悄潜入江底

处子般滑嫩的肌肤

让夜晚的群山静得无声无息

何时飘起的水雾

润湿了谁的睫毛

立于船头，长夜无语

唯有白衣飘飘

而在一个普通的黎明

一望无垠的平原

托起绚烂的朝霞

猝不及防地闯入他的视野

——徐飞

✦

✦

图片

读完后，学生自然称好，我便追问“好在何处？”借机再次巩固本课所学内容。

最后，我告诉同学们课上所用的三组诗均选自台湾诗人洛夫的《唐诗解构》一书。介绍了这本书后，让同学们一起朗读这本书封底的一首小诗。

你问我从哪里来

风里雨里

茅店鸡鸣里，寒窗下的灯火里

从比我还老的岁月里

有时也从浅浅的杯盏里

孩子，别说不认识我

这乡音

就是我守护了一辈子的胎记

——洛夫

✦

✦

今天，我们学习“以心解心，以诗解诗”，并不仅仅是温习、鉴赏已学过的古诗，而更是以现代的眼光赋予古诗以新的生命，当然，这不是另起炉灶，而是对传统文化的挖掘与再创造。

唯有以沸腾的诗心，才能泡开沉睡千年的古诗。