

教育局課程發展處中國語文教育組

古典詩文朗誦工作坊（上）

招祥麒

2018年10月13日

修畢本課程，應能掌握：

- * 朗誦的真義及其功用
- * 朗誦與正音、正讀的重要性
- * 詩文中事、景、情、理與朗誦的關係
- * 朗誦的聲情技巧
- * 訓練學生的策略和方法

朗誦的真義及其功用

一、何謂朗誦？

〈周禮·春官·大司樂〉：「（大司樂）以樂語教國子：興、道、諷、誦、言、語。」

興：以善物喻善事

道：言古以剴今

諷：背文

誦：以聲節之

言：直言

語：答難

二、朗誦的表現方式

台詞誦 ↔ 吟誦
(韻律誦)

台詞誦

「台詞誦」，其重點在一「誦」字。所謂「誦」，是指「以聲節之」的意思，就是用抑揚頓挫的聲調合符節奏的將作品演繹出來。

吟誦

「吟誦」，重點在一「吟」字，所謂「吟」，黃仲蘇說：「吟之為言，呻也，哦也，唱也。」這是一種沒有譜的、自我性很濃厚的哼哼唱唱，有極大的空間可以發揮創意，只要順著文字聲調去發展音樂旋律，使字調和聲腔完全結合的演繹方法。

三、朗誦的功能：聲音證入的妙用

姚鼐〈與陳碩士書〉云：

大抵學古文者，必要放聲疾讀，祇久之，自悟。若但能默看，即終身作外行也。

劉大櫟〈論文偶記〉云：

積字成句，積句成章，積章成篇。合而讀之，音節見矣；歌而詠之，神氣出矣。

凡行文字句短長，抑揚高下，無一定之律，而有一定之妙；可以意會，而不可以言傳。學者求神氣而得之音節，求音節而得之字句，思過半矣。其要只在讀古人文字時，設以此身代古人說話，一吞一吐，皆由彼而不由我。爛熟後，我之神氣，即古人之神氣，古人之音節，都在我喉吻間，合我喉吻者，便是與古人神氣音節相似處，自然鏗鏘發金石。

朗誦與正音、正讀的重要性

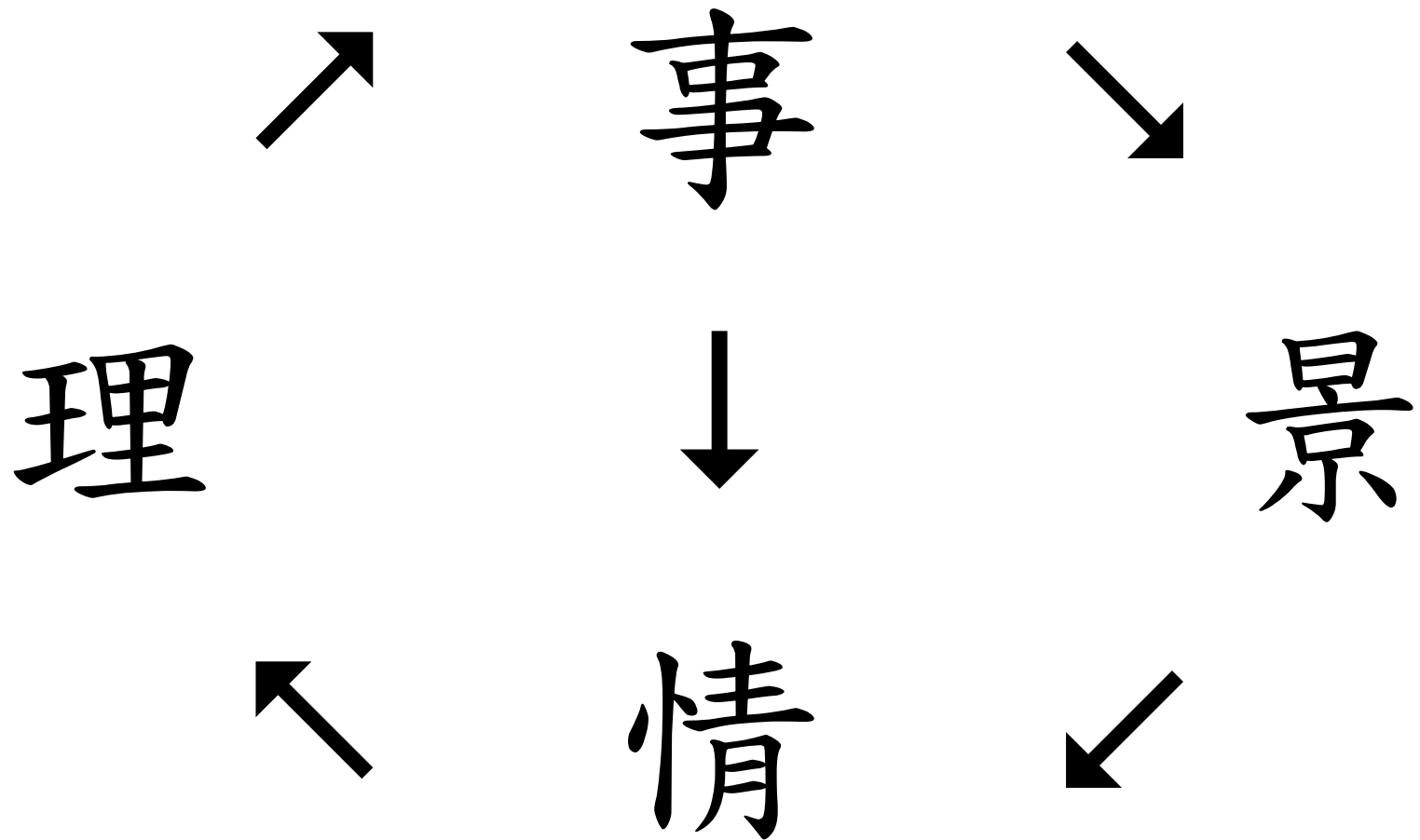
中國文字一字多音的極為普遍，有因意義不同而讀音不同的，有因詞性變異而讀音不同的，有意義和詞性不變但按需要而改變讀音的。

誤讀的原因

- 第一、不留心聲母、韻尾的要求而誤讀。
- 第二、見字讀字，不知專名要求而誤讀。
- 第三、一字多音，不知協韻要求而誤讀。
- 第四、一字平仄兩讀，不知格律要求而誤讀。
- 第五、不知音隨義轉而誤讀。

詩文中事、景、情、理與朗誦的關係

一篇作品的內容，離不開事、景、情、理四原素，自然並不是任何作品都包涵四者，但可以肯定地說，沒有「理境」、「理趣」的作品不可能到達文學的最高境界。

再深入討論作品的風格：

文學作品的風格是最綜合的，也是最抽象的，劉勰〈文心雕龍·體性〉分風格為八類：典雅、遠奧、精約、顯附、繁縟、壯麗、新奇及輕靡。八種風格各有特色，有相反的，也有相近的，其中相互融合而產生新的變化，類型便更多了。

教育局課程發展處中國語文教育組

古典詩文朗誦工作坊（下）

招祥麒

2018年10月20日

朗誦的聲情技巧

1. 吐辭清晰音求準

a. 準確：字音準確、規範。朗誦者要把字音發得比一般人更完美、悅耳。當然更不應該讀錯字音。若對誦材的讀音有懷疑，應立刻翻查字典。

b. 清晰：字音清晰。朗誦者無論聲音多麼好聽，如果吐字不清晰，一切朗誦技巧也談不上了。

c.圓潤：即有比較豐富的泛音共鳴，悅耳動聽。

d.集中：字音集中，能給人以精神貫注的感覺，易於傳入人耳，打動人心。

e.流暢：「字」不是單個存在，而是連結在語流中。聽者從誦者的語流獲取信息、受到感染的。特別在朗誦散文時，誦者吐字不流暢，聽來便感吃力不自然了。

2. 平仄久暫說當先

凡用漢字寫成的不論是古典文學抑或是現代文學，要讀來諧協，都須講究平仄。能分辨平仄，朗誦時就能發揮漢字的音樂美感。

平聲發音最長，稱「久音」；入聲一發即收，最短，稱「暫音」；上聲，較平聲短，較入聲長，稱「準暫音」；去聲較平聲短，較其他二聲長，稱「準久音」。平聲調的字屬平聲，上去入三聲調的字屬仄聲，由於平仄聲調發音時間長短不一，朗誦時便產生音聲長短錯落之美。我們先不談朗誦技巧，先以平、上、去、入四聲決定下面張可久〈天淨沙·江上〉一曲中字的發聲長短，觀察其中變化：

平平入去平平 平平平去平平 入上平
嗶嗶落雁平沙，依依孤鶩殘霞，隔水疏
平上平 上平平去 平平去入
林幾家。小舟如畫，漁歌唱入
平平
蘆花。

須注意當兩個平聲字放在一起時，
基本原則是前一個字發聲較短，
後一個字則拖長。

3. 節奏停連關學問

文學語言在表達情感時，必然地呈現出抑揚頓挫、輕重緩急的循環往復，我們稱之為「節奏」。

朱光潛說：「節奏是傳達情緒的最直接而且最有力的媒介。」我們欣賞朗誦時，必然會感受誦者朗誦時語速的徐疾、語勢的強弱，這是「節奏」最顯著的標誌。節奏得宜，詩文在聲音的演繹下便愈加動聽，反之，不單苦了耳朵，更對不起詩文的作者。因此，節奏的快慢強弱不是由誦者隨意表現的，必須按作品內容和思想的轉變而決定。

一般而言，作品的情感是表達回憶、
沉思、緬懷、憂傷、悲痛、沉重、苦惱、
絕望、崇敬、愛慕時，朗誦時節奏要慢些；
當表達焦慮、恐懼、憤怒、激動、熱切、
歡騰、暢快、振奮時，朗誦得快些。

**快慢必須留意慢而不斷，快而不亂的原則，
否則效果定然不好。**

一篇作品的感情特別是長篇的作品，情感必然有起伏變化，快慢疾徐之間的轉變，要有條不紊，快的時候，要如大珠小珠落玉盤，而不是散珠委地慢的時候，要藕斷絲連，而不是將語言切割。同樣，節奏的強弱也是如此，要做到強而不重濁，輕而不單薄，太重濁，聲音顯得含糊不清；太單薄，聲音便覺有氣無力了。

停即停頓，連即連接。停連合度關乎文學修養。句子在那裏停、那裏接，是停連的位置問題；停的長短、接的快慢，是停連的時間問題。停連的重要性在於停連位置的不同，便會產生不同的意思。停連的位置除了影響句子的意思之外，也會影響字的讀音。

處理停連問題最重要是停前的準備、停後的處理，收音是急收，還是緩收？起是緊接，還是慢接？種種問題都要細心思考。

有些情況，句與句之間應該停（句讀處理），但文意上應該急讀（文意處理），這是連的問題。

4. 重音布置聲如泉

「停連」決定作品內容構成的分合，
「重音」則要解決作品內容語句的主次。
請不要受「重」字的影響而以為重音
一定是大聲讀、用力讀。從朗誦的藝術而言，
重音的表達方法，一般有
「加重」、「放輕」、「提高」、「降低」等
法。各種不同的處理方法，端視文學條件的要
求而定。

再深入研究，處理重音除了用輕重高低的手法外，還有**強中見強法**、**快中顯慢法**、**低中見高法**、**實中有虛法**，即要體會文學作品內容的主次，去尋求對比中的變化。以下朗誦蘇軾的〈前赤壁賦〉，請留心其中的停連與輕、重、高、低的變化。

5. 語氣感情同一脈

作家思想感情通過文字顯示出來，朗誦者則通過聲音和氣息去表達。從朗誦的角度分析，語氣一定要有感情色彩。以下提供一些參考：

愛——氣徐聲柔	怒——氣粗聲重
憎——氣足聲硬	懼——氣提聲凝
悲——氣沉聲緩	急——氣短聲促
喜——氣滿聲高	冷——氣少聲平

在文學作品中，主要的情感會決定主要的語氣色彩，但文章的發展顯示情感脈絡的主次，因此造成語氣的色彩不斷變化而不孤立單一，朗誦者必須細加體會，才能細緻地表現作品感情的分野。

〈禮記·樂記〉：

樂者，音之所由生也；其本在人心之感物也。是故其哀心感者，其聲噍以殺；其樂心感者，其聲嘽以緩；其喜心感者，其聲發以散；其怒心感者，其聲粗以厲；其敬心感者，其聲直以廉；其愛心感者，其聲和以柔。六者非性也，感於物而後動。

朗誦者充分理解文學作品後，以作品的感情脈絡決定語調語氣，然後以適當的語調語氣帶出感情。前者是「以情帶聲」，後者是「以聲帶情」，過去學界曾有爭論，其實兩者都正確。有經驗的朗誦家，在聲發而未發之時，是「以情帶聲」的，聲既發之後，便「以聲帶情」了。

這裏順帶一提，朗誦者如何自然而然地將情感傳遞？這關涉到發揮想像的問題。「文字」如果能變成圖像或圖畫，在誦者的腦海中呈現，朗誦時，誦者自然投入而發揮最佳的效果。

6. 語調抑揚賽管絃

處理語調先要體會作者當時的思想感情。語氣表現思想感情，語調表現說話者的態度，兩者可綜合去看。要用適當的說話態度把作者所表達的內容情感表達出來，有常見的四種方式，包括平直、曲折、上升、下降各調，如下表：

平直調——莊重、嚴肅、真實、冷淡、追憶
曲折調——誇張、諷刺、驚慄
上升調——疑問、驚異、憤怒、命令、號召
下降調——肯定、決心、請求、感嘆

然而，朗誦的處理，不能千篇一律，過程中包含萬千變化。例如，不一定凡疑問句都以上升調處理的。下文朗誦張若虛〈春江花月夜〉，請細加留意。

7. 顧盼生神自風采

朗誦固然以聲音為主，但作為表演藝術，朗誦者的眼神運用至關重要。朗誦時目力投點流露出對作品豐富的想像，觀眾也隨誦者的想像而進入作品，感受作品的真、善、美。運用眼神的方法主要有五種：

1. 前視法；
2. 環視法；
3. 專注法；
4. 斜視法 和
5. 虛視法。

幾種方法應配合使用，才可收到理想的效果。

8. 表情深淺細意傳

除眼神外，朗誦時要注意臉部表情的變化。
例如朗誦王禹偁的〈村行〉：

馬穿山徑菊初黃，信馬悠悠野興長。
萬壑有聲含晚籟，數峰無語立斜陽。
棠梨葉落胭脂色，蕎麥花開白雪香。
何事吟餘忽惆悵？村橋原樹似吾鄉！

〈村行〉前六句寫景，後兩句寫情。前四句表情微帶喜悅；第五、六句，到棠梨葉落、蕎麥花開，轉思鄉，是感情的轉折處；末兩句刻意傳達淡淡思鄉之情，表情亦要隨之轉變。

9. 姿態自然乃真美

姿態指整個肢體語言。誦者由不動到舉手投足，不要太誇張，也忌木木獨獨。高手的秘訣是「自然」，恰如其份地演繹作者的情態，是為得之。例如朗誦李煜的〈破陣子〉：

四十年來家國，三千里地山河；
鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿，
幾曾識干戈？ 一旦歸為臣虜，
沈腰潘鬢銷磨。最是倉皇辭廟日，
教坊猶奏別離歌，揮淚對宮娥。

全篇作品除下闕首兩句是現實的反映外，其餘皆在回憶。朗誦時要體會作者亡國的感情，情態的表現要有變化而不須太大。

有些表演者，為了加強對聽眾的吸引度，在朗誦加入了很多特別的「姿態」而出現「過度表演化」，誇張而不自然，甚而被人產生「畫蛇添足」之感，誠不可取。

10. 舉手投足入眼妍

「情動於中故形於言；言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故詠歌之；詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。」

〈詩·大序〉

所謂手勢，是包括運用手掌、手指、拳和手臂的動作變化，以加強思想感情的表達，補充聲音的不足。

至於腳步移動，在一般情況下，向前表示勇敢、熱愛、前進；向後表示恐怖、驚訝、避讓，左右移動表示敘述描寫和不同情緒的變化。

移動腳步時，要注意：

- 1.步的移動必須符合內容的需要；
- 2.腳步移動的方位、幅度、節奏、快慢等要保持一定的規律。這樣，既能活躍氣氛，又能穩定聽眾的情緒；
- 3.表演者應根據表演的需要確定移動的適當範圍。

綜合上面所言的各種「朗誦的技巧」，可得一詩予以總結，亦方便記憶：

吐辭清晰音求準，平仄久暫說當先；停連合度關學問，
重音布置聲如泉；語氣感情同一脈，語調抑揚賽管絃；
顧盼生神自風采，表情深淺細意傳；姿態自然乃真美，
舉手投足入眼妍；文猶看山稱奇瑋，朗誦商研共仔肩。

前十句已有簡要的介紹了，深微處還須誦者自我體會。袁枚在《隨園詩話》說：「文似看山不喜平。」說明寫文章好比觀賞山峰一樣，喜歡奇勢迭出，最忌平坦，要有開闔、主次、起伏，能夠達到奇與瑋才好；朗誦亦同一道理，在處理誦材的過程中應不斷尋求變化，尋求創造。推動任何事開始時都是困難的，但在有心人的共同努力下，朗誦藝術及其應用於教學，當有很好的發展。

訓練個人朗誦
的
策略和方法

角色選拔

選角之時，首要考慮的，是學生的吐字是否清晰，音量是否宏大。能有歌唱、演戲天份，不害羞，不怯場，舉手投足自有懾人眼目的天賦的，是為首選。但「完美」的人千中無一、二，後天的補救，「人一能之己十之」的努力，加上老師的鼓勵與栽培，很多時也能化「腐朽為神奇」的。

訓練技巧

- * 聲情示範
- * 互相觀摩
- * 以舊帶新
- * 逐步改善
- * 當眾表演

訓練集體朗誦
的
策略和方法

訓練技巧

- * 以誦材為教材
- * 精講與體會
- * 課堂練習
- * 隊形設計
- * 臨場訓練
- * 穩中求變

「凡操千曲而後曉聲，
觀千劍而後識器。」

〈文心雕龍·知音篇〉