

教育局課程發展處中國語文教育組、學海書樓合辦
藝文共韻（一）——朗誦與中華文化

專題短講

招祥麒

2024年3月16日

中華文化源遠流長，累積深厚，其中有看得見的**物質文化**（如服飾、飲食、建築、生產工具……），有看不見的**精神文化**（如語言、文學、哲學、宗教……），有經歷長久而形成的**制度文化**（如婚姻制度、宗法制度、科舉制度、教育制度、軍事制度……）。

三者都是我們中華民族的「根」。但三者之中，貫串著一種精神，我們稱之為「魂」，它是民族文化最深層、最積極的核心，是民族發展的不竭動力，我們稱之為「中華美德」。

「語言」、「文學」是「文化」的一個部分，但卻是最重要的部分。一般而言，中小學生接觸中華文化，主要是通過學校開設的相關科目和學會舉辦的文化活動。其中以「篇章教學」為最。

子曰：「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」

（《論語·衛靈公》）

孟子曰：「生，亦我所欲也；義，亦我所欲也。二者不可得兼，捨生而取義者也。」

（《孟子·告子上》）

以上孔孟追求仁義的說話，二三千年以來，造就了一批又一批的君子，積極向上，愛國愛民，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼；在亂世以至於國家破亡、民族罹難之際，更孕育出無數的犧牲個人利益甚至性命、以維護公義正理的「志士仁人」。文天祥《正氣歌》中歌頌的如齊太史、晉董狐、秦張良、漢蘇武等十二位人物（當然也包括文天祥），正正就是能「殺身以成仁」、「捨生而取義」的豪傑。

聖賢的「三不朽」留下的最珍貴遺產，就是他們（或其他人）寫下的文字著述。

更確切地說，聖賢通過文字，傳達了個人的思想和情感！而此思想情感所呈現的哲理，足以燭照人生，啟迪未來。

一、朗誦的源流與中華文化

《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

章炳麟〈辨詩〉：「古者，大司樂以樂語教國子，蓋有韻之文多矣。」

其中「背文曰諷」，「以聲節之曰誦」。「誦」是在學生背讀的基礎上，運用優美的聲音和一定的旋律將詩歌演繹出來，作為被之管絃歌唱的準備。這種「誦」的手段，在中國古代的教育史從不缺席。不單在學校私塾中經常出現，在宗教、祭祀和宮廷的場合，僧侶、道士和官員等人物常常需要通過朗誦來傳達神聖的資訊或展示他們的才華。

到了近代，朗誦更發展成表演藝術，結合文學、歌唱、戲劇的三種原素的綜合表現，融入到社會各種藝術如話劇、歌劇和舞劇等形式中，增添了更大的魅力和感染力。

從古代的吟詠詩歌，到現代的朗讀文章，它不僅是一種語言藝術，更是一種文化傳承。通過朗誦，我們能夠更好地領略古代詩文的韻律之美，感受中華文化的博大精深。

朗誦

以背書為基礎

字音的考究

內容的理解、分析、欣賞

聲音的控送

感情的投入

想像的發揮

動作的配合

二、篇章教學與德性培養

教師在課堂中進行篇章教學，最重要是通過篇章揭示的道德底蘊，訴諸個人純正的人格，誠摯的情感，在課堂上的一言一語，直透學生的心靈而激發其向上求善的意志。

朗誦篇章時，教師不僅僅是通過語調、語速、音量輕重節奏等技巧來傳遞，更是內心真實情感的流露，並與作者的心畫心聲相契合。

非如是，教師只是獨體單音符號的搬弄者。

例如教授蘇軾的〈水調歌頭〉：

明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間。轉朱閣，低綺戶，照無眠。不應有恨，何事長向別時圓？人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。

這是一首中秋懷人之作，主要表達了對胞弟蘇轍的無限懷念。詞以月起興，儘管上下闕各只出現一個「月」字，但全篇都圍繞中秋明月展開想像和思考，把人世間的悲歡離合之情納入對宇宙人生的哲理性追尋之中，反映了作者複雜而又矛盾的思想感情，又表現出作者熱愛生活與積極向上的樂觀精神。

從道德意義的角度來看，這首詞體現了蘇軾對人生哲理的深刻思考，體現了他對家庭倫理的重視和推崇，又表現出他的超然達觀的思想，對人們積極面對生活中的挫折和困難，保持樂觀向上的心態具有重要的啟示作用。

語文老師如能引導學生以「聲音證入」，深入作品的骨髓，將是「功德無量」之舉。

三、朗誦的聲情表達與文學關係

儘管朗誦包含多種藝術原素，只有將文學原素放到最優先的地位，朗誦時才能更準確的把握聲音的節奏快慢、語調語氣的變化和恰如其份的感情流露。

文學作品是由字、詞、句、章組成而呈現出各種風格。

朗誦者須由字的讀音開始，到詞句的頓逗停連，章法的轉折過渡，以至整篇情志事義的風格等，都要仔細研究。

愈是掌握，其聲情語調語氣的運用愈是準確。例如我們朗誦孟郊的〈遊子吟〉和岳飛的〈滿江紅〉，聲情的表達自然會不同。

〈遊子吟〉孟郊

慈母手中線，
遊子身上衣。
臨行密密縫，
意恐遲遲歸。
誰言寸草心，
報得三春暉。

〈滿江紅〉岳飛

怒髮衝冠，憑欄處、瀟瀟雨歇。
抬望眼、仰天長嘯，壯懷激烈。
三十功名塵與土，八千里路雲和月。
莫等閒、白了少年頭，空悲切。
靖康恥，猶未雪。臣子恨，何時滅。
駕長車，踏破賀蘭山缺。壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河，朝天闕。

又例如以下幾篇寫女性的作品：

晚妝初過，沈檀輕注些兒個。向人微露丁香顆，
一曲清歌，暫引櫻桃破。羅袖裊殘殷色可，
杯深旋被香醪浼。繡床斜凭嬌無那。爛嚼紅茸，
笑向檀郎唾。

（李煜〈一斛珠〉）

沈檀：即「沉檀」；《尊前集》作「濃檀」，香料名，指濃的檀紅，用來點唇。

裊殘：濡濕；殷：赤黑色。

浼：沾污。

彩袖殷勤捧玉鍾，當年拚卻醉顏紅。舞低楊柳樓
心月，歌盡桃花扇底風。從別後，憶相逢。
幾回魂夢與君同？今宵剩把銀釭照，猶恐相逢在
夢中！

（晏幾道〈鷓鴣天〉）

自春來，慘綠愁紅，芳心是事可可。日上花梢，鶯穿柳帶，猶壓香衾卧。暖酥消，膩雲禪，終旦慊慊倦梳裹。無那！恨薄情一去，音書無個。早知恁麼，悔當初，不把雕鞍鎖。向雞窗，只與蠻箋象管，拘束教吟課。鎮相隨，莫拋躲。針線閑拈伴伊坐，和我。免使年少，光陰虛過。（柳永〈定風波〉）

是事可可：是事，即事事；可可，指心裏模模糊糊，樣樣事想不通。

膩雲：婦女柔膩濃密的鬢髮；**禪：**墮字的俗體。

雞窗：據《幽明錄》載，晉兗州刺史宋處宗，得一長鳴雞，籠於窗前，雞竟能與人語，且頗有識見，處宗因而成為善言者。

後人遂以雞窗指書房。

蠻箋：蜀箋，一說高麗紙。

缺月挂疏桐，漏斷人初靜。誰見幽人獨往來？縹
緲孤鴻影。 驚起卻回頭，有恨無人省。揀盡
寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。

（蘇軾〈卜算子〉）

本詞乃元豐三年（1080）蘇軾初到黃州，寓居定慧院作。

然據《宋六十名家詞·東坡詞》載，惠州有溫都監女，頗有色。年十六，不肯嫁人。聞坡至，甚喜。每夜聞坡諷詠，則徘徊窗下，坡覺而推窗，則其女逾牆而去。坡從而物色之曰：「當呼王郎，與之子為姻。未幾，而坡過海，女遂卒，葬於沙灘側。坡回惠，為賦此詞。」

東風夜放花千樹，更吹落、星如雨。寶馬雕車香
滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。
蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。眾裏尋他千
百度；驀然回首，那人卻在、燈火闌珊處。

（辛棄疾〈青玉案·元夕〉）

金鞭珠彈嬉春日，門戶初相識，未能羞澀但嬌癡，卻立風前，散髮襯凝脂。近來瞥見都無語，但覺雙眉聚。不知何日始工愁，記取那回花下一低頭。

（王國維〈虞美人〉）

細細品嚼，六首詞的風格不同：

李煜的輕挑、晏幾道的沉摯、柳永的纖仄、蘇軾的超曠、辛棄疾的婉約、王國維的純真。

那麼，朗誦者唇脣的聲響情態能表現六者之異，才稱得上高水準。

三、推廣朗誦對文化傳承的貢獻

傳播文化精髓：

朗誦是通過聲音將文字轉化為有聲語言的過程，它能夠將古代的經典文獻、詩詞歌賦等文學作品以口頭形式傳承下來。通過朗誦，人們可以更加直觀地感受到古代文化的魅力和內涵，從而更好地傳承和弘揚中華文化的精髓。

培養文化自信：

朗誦是一種高雅的藝術形式，通過朗誦優秀的文學作品，可以讓人們更加深入地瞭解中華文化的歷史、傳統和價值觀。這有助於培養人們的文化自信，增強對中華文化的認同感和自豪感，從而更加積極地傳承和發揚中華文化。

四、朗誦分享

以下朗誦兩篇作品：

出塞 王昌齡

秦時明月漢時關，
萬里長征人未還。
但使龍城飛將在，
不教胡馬度陰山。

兵車行

杜甫

車辚辚，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰，爺娘妻子走相送，
塵埃不見咸陽橋。牽衣頓足攔道哭，哭聲直上千雲霄。
道旁過者問行人，行人但云點行頻。或從十五北防河，
便至四十西營田。去時里正與裏頭，歸來頭白還戍邊。
邊庭流血成海水，武皇開邊意未已。君不聞漢家山東二
百州，千村萬落生荆杞。縱有健婦把鋤犁，禾生隴畝無
東西。況復秦兵耐苦戰，被驅不異犬與雞。長者雖有
問，役夫敢伸恨？且如今年冬，未休關西卒。縣官急索
租，租稅從何出？信知生男惡，反是生女好；生女猶得
嫁比鄰，生男埋沒隨百草。君不見青海頭，古來白骨無
人收，新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾！