

第二章

朗讀藝術的詮釋

朗讀是一門「美學」的鑑賞，任何一篇文學作品，都像是藝術家的精雕細琢，每一次的精讀，就像是針對一件藝術品細細的品玩，不但要用聲音做細膩的推敲，還要用心思細細的揣摩，再就是用智慧創造文章裡的情境，把自己的思維整個的投入在文章裡，彷彿是自己身歷其境，也就是作者的代言者，除了心心相印之外，還要把冷冰冰的文字，轉化成感性的有聲語言。

朗讀藝術的詮釋，就像是沏上一壺好茶，要有耐心慢慢的等，專注的把茶湯倒在小杯子裡，先用鼻子靠近杯口嗅一嗅它的茶香，再淺淺喝上一口，含在嘴裡閉上眼睛，細細感受茶的甘甜濃郁，才會察覺到一口好茶的餘韻無窮，才能分辨出這是什麼茶種？這是幾月的茶？它的品第如何？這就是鑑賞。又像吃一塊名家烘製的麵包，先細細的欣賞它飽滿的外型，再聞一聞它金黃外皮所傳出來的麥香，撕下一小塊，檢視它的內涵，細察那發酵後的坑坑洞洞，小心翼翼的放在嘴裡，慢慢的咀

嚼，才能感受到，這塊麵包甜甜的、香濃的滋味，才能察覺到，不同的品牌就有它不同的味道，這也是鑑賞。那麼讀一篇佳作名篇呢？為什麼不可以先細細的推敲，用心冥想文中的情景，感性把文章念幾遍，每念一次就會多一次深層的感受，再揣摩一下作者在想些什麼，幾次以後所念出來的韻味，就會愈來愈接近作者的心境，這更是鑑賞。假如大口大口的牛飲，再昂貴的茶，喝不出它的韻味；狼吞虎嚥的吃下一整塊麵包，只會讓肚子產生飽足感；粗枝大葉的念一篇文章，永遠不會被字句所感動。這是因為「藝術的鑑賞」，是要再三的玩味，才能發現它的「趣」味。

當然，用聲音詮釋文章裡「感性」的情境，那就要看讀者用什麼角度去閱讀、去理解。因為用什麼樣的角度去思考，就可能產生怎麼樣的體會。也可以說是利用對文章「閱讀」的鑑賞功夫，把文字的語言和聲音的語言，緊密的結合在一起。只不過朗讀者在透過閱讀之後，對文章了解的程度有別、對每段文句體會的深度也不同，於是在詮釋文句時，表達的手法就各有不同的差異。在這個情形之下，所念出來的聲音、表達的節奏就會因人而異。不過就整體來說，它還是有一個規律可循的。而這個規律的源頭，就在於對文章的了解程度了。

就像是朗讀琦君〈下雨天真好〉，文章一開始「一清早，掀開帘子看春，玻璃窗上已撒滿了水珠，啊！真好！又是個下雨天。」，讀的時候，不妨先營造一個情境，一位接進中年的女人，因為戰亂的緣故，從大陸漂洋過海來到台灣，此時一連二、三十天的陰雨，哪裡都不能去，一個人孤伶伶的，望著窗

外下個不停的雨，她在想什麼？是在回憶幼年時在家鄉甜蜜的情景嗎？是因為觸景生情在想念某個親人嗎？還是在回憶某個溫馨的畫面呢？在讀完下文以後，第二段裡發現了一句「雨天總是把我帶到另一個魂牽夢縈的處所，在那兒我又可以重享歡樂的童年。」，那麼第一段就是觸景生情，藉雨天回憶起過去的童年往事，而且是印象深刻牢記在心的美麗畫面。那麼在朗讀時，要用感性的聲音，舒緩的語速，略帶低沉的音色，揭起整篇文章的開始，一直到「啊！真好！」，節奏再舒緩些、音色再低沉些，就能帶領聽者進入回憶的情境裡。

又如陳幸蕙〈生命的碎珠〉，文章第一段「沒有一樣事物，比新式的按鍵電話更作具體地說明這是一個分秒必爭的世界了。的確，現代人連讓電話轉盤撥轉回來的一兩秒時間都不願等待，我們還能懷疑這不是個節奏迅速、步履匆忙的時代嗎？」文章的開始，劈頭展現了一個節奏快速的畫面，彷彿擠壓得人喘不過氣來，細細品味全文，作者是在藉快節奏，督促自己珍惜每一分零碎的時間，而這零碎的時間，正是生命中「碎珠、沙金、片玉」。所以朗讀這一段文句時，節奏稍快些、音色稍亮些、語氣往上揚，到了「節奏迅速、步履匆忙」，語氣加重，突顯強調的作用，最後「嗎」字語氣短而上揚，如此才能營造出令聽者反思的效果。

再如徐志摩〈我所知道的康橋〉，首段「靜極了，這朝來水溶溶的大道，只遠處牛奶車的鈴聲，點綴這周遭的沉默。順著這大道走去，走到盡頭，再轉入林子裡的小徑，往煙霧濃密處走去，頭頂是交枝的榆蔭；再往前走，走盡這林子，當前

是平坦的原野，望見了村舍，初青的麥田；……」。所展現的是清晨悠閒漫步的情景，為了詮釋這份畫面，起音「靜極了」要輕鬆舒緩，聲音稍往下壓，節奏在「了」字略長一點，往下「這朝來」略往上揚，表示「強調」，「水溶溶的大道」，節奏略加舒緩，聲音往下壓，這樣在朗讀時所感受到的，就是作者當時一片悠閒自適的心境。再就整個段落而言，整體上文章不是在說理，聲音不可過強，音色不可過重。節奏略緩慢一點，聲音輕鬆一點，語氣上揚，如「順著這大道走去」、「再轉入林子裡的小徑」、「再往前走，走盡這林子」，因為它只是進入另一個場景的轉折處，不是與奮的畫面，語氣稍微上揚即可。至於「往煙霧濃密處走去」「當前是平坦的原野」，節奏要穩，語氣再稍微上揚一點，就可以把心境稍稍激起的波瀾呈現出來，使聽者立即進入文章的序幕裡，那份寧靜悠閒的世界，以及期待下一個場景的新發現。

如果朗讀的是一篇「文言文」，那麼要注意的是，文言文作品大多偏重說理，即使是「記遊類」文學，也多傾向藉景敘事，或藉景論事，尤其被選入朗讀比賽的篇章，大多為經典作品，如：〈諫逐客書〉、〈過秦論〉、〈典論論文〉、〈出師表〉、〈諫太宗十思疏〉、〈進學解〉、〈超然臺記〉、〈赤壁賦〉、〈潮州韓文公廟碑〉，這些幾乎都是以論述為主要的文章。即使是〈滕王閣餞別序〉、〈醉翁亭記〉、〈方山子傳〉、〈晚遊六橋待月記〉，雖然不是以論述為主，但是意內言外的作用依然存在。因此文言文朗讀的聲音以「洪亮」為基礎，節奏要平穩，也就是說「氣勢」尤其不能缺少。

例如：〈諫逐客書〉：文中「昔穆公求士，西取由余于戎，東得百里奚于宛；迎蹇叔于宋，求丕豹、公孫支于晉。此五子者，不產于秦，而穆公用之，并國二十，遂霸西戎。」為了表現李斯激動的情緒，以及「客卿」對秦國的重要和急迫性，全句聲音的響亮度一定要強，但要注意是語氣的堅定，和音色力度的加重，而不是放開喉嚨大聲念出來的噪音。為了呈現「急迫」，以及對秦國將要決定辭去所有客卿的「焦慮」，從「西取由余于戎」到「求丕豹、公孫支于晉」，語速節奏要稍快些，至「此五子者」聲音開始上揚，自「不產于秦」至「遂霸西戎」，語氣堅定，節奏平穩，這樣才能突顯客卿在過去對秦國的貢獻，產生強調及加重語氣的作用。

又如〈滕王閣餞別序〉，全文雖然是在描繪當時的盛況，但是後文卻是藉事抒發自己的時運不濟、身分微賤的感慨，形成前、中、後三個部分，在聲音的詮釋上，需要做出明顯的區別。

以文章的第一段為例：「南昌故郡，洪都新府；星分翼軫，地接衡廬；襟三江而帶五湖，控蠻荆而引甌越；物華天寶，龍光射牛斗之墟；人傑地靈，徐孺下陳蕃之榻。雄州霧列，俊彩星馳。臺隍枕夷夏之交，賓主盡東南之美。都督閻公之雅望，棨戟遙臨；宇文新州之懿範，旌帷暫駐。十旬休暇，勝友如雲；千里逢迎，高朋滿座，騰蛟起鳳，孟學士之詞宗；紫電清霜，王將軍之武庫。家君作宰，路出名區；童子何知，躬逢勝餞。」，前四句，在陳述滕王閣所處的地理位置，不但強調它的地勢險要，更指出了它位於交通的要衝。朗讀這一小

節的文句，為了把「地靈」的意涵突顯出來，自「南昌故郡」起，至「地接衡廬」，節奏要穩，語速稍緩，音色略低沉，力度渾厚，這樣把它的位置「強化」出來；自「襟三江而帶五湖」至「賓主盡東南之美」，語氣稍上揚，語速稍快些，語音的強度再加重些，突顯「人傑地靈」，再自「都督閻公之雅望」到「檐幃暫駐」，在讚美主公的聲望地位，所來的客人皆為一時的名流。所以聲音的響亮度要再加重一點，而前半句的「都督閻公之雅望」、「宇文新州之懿範」語速稍快，後半句「柴戟遙臨」「檐幃暫駐」語速平穩，語氣加重，產生強調的作用。下文「十旬休暇」到「王將軍之武庫」聲音拔起，加重它的厚度，做更明顯的詮釋，因為往後作者的文氣要做大幅的轉折，末尾「家君作宰，路出名區；童子何知，躬逢勝餞。」雖然是在說明自己參與勝會的原因，但也是感慨自己時運不濟的開始。這樣子把聲音往下降，節奏改舒緩些，使前後的聲音、節奏形成落差，於是聽者自然能體會到王勃在此時內心的激動了。

從上面朗讀示例的說明，可以知道朗讀就是透過聲音的運用，緊緊的抓住聽者，使他們迅速的集中注意力，並且對朗讀的內容，留下深刻的印象。假如朗讀者能夠採取正確的語音詮釋技巧和方法，令聽者隨著聲音的起伏，引起同感、產生共鳴，從而加深對生活境界、藝術境界的提升，尤其對文章裡情境的敘寫、故事的場景、人物的動態和心理的感受，能和作者契合成一氣，這才是「朗讀」的藝術價值。因此，在朗讀前，朗讀者如果能深入了解文章的文氣，以及內容的深度意涵，這

樣對文章朗讀的語氣、語調、節奏等變化，才能渲染出生動感人的藝術境界。下文中，筆者將對朗讀前的準備工作，做詳細的說明。

第一節

朗讀文章的要領

朗讀的對象是一篇文學作品，對於這篇文章，首先要明瞭它的題材是那一種性質的文章，文體、文類的特徵是什麼？寫作的背景、寫作的動機、作者寫作的風格又是什麼？尤其是整篇文章的文義、寫作手法的運用，這些都是馬虎不得的。朗讀者要對文章有一些了解之後，才能準確的把文章的感情讀出來。學習者在練習的時候，應該要注意以下幾個細節：

一、反覆多念，發現文章的重心

朗讀必須先對文章具有深一層的了解，才能掌握住朗讀時文氣的變化，使朗讀的技巧得以充份的展現。

由於朗讀的目的，在於透過語言詮釋的藝術，忠實的將文字語言，轉化為有聲音、有感性的語言，也就是透過了朗讀的語言藝術，將原作者在文章裡的情感、思想，以最接近作者的思維方式呈現出來。因此反覆的頌讀，藉逐字逐句的揣摩、感應，加深對文章內容做深度的體悟，而多一次的頌讀，必然會有多一層的感應，產生朗讀者與創作者心靈上的互動，如此在

心領神會的情況下，才能把對文章的感動，和聽者相互共鳴。只是在技巧上，要能夠抓住文章的中心主旨。

所謂文章的中心主旨，就是作者的生平經歷、作者的寫作背景、作者的寫作動機，在掌握住作者的企圖心之後，才能揣摩出這篇文章的精神內涵，才能精準的把語音、語調、語感、語速，運用聲音的技巧，展現出感人的或具說服力的語言魅力。感性的文章，每個段落該怎麼讀，才能韻味無窮；說理的文章，要怎麼念，才能氣勢渾厚；記敘性質的文章，怎麼表達，才能自然生動。

例如：張榮彥〈希望永在〉，這篇文章的中心主旨，出現在文章的首句，「祇要活著，希望永在」，是以開門見山的手法撰寫全文，所以朗讀時，要在各個段落裡，找到相關的文句，如第二段「希望也好，機會也好，時時都圍繞在我們身邊；但卻必須由自己去創造、去把握。」第三段「祇要我們播下了種子，我們就已經種下了希望，在人生的園地裏，是沒有一處不能播種的。」¹，從文章敘寫的內容及寫作手法，可以判斷它是一篇「說明文」。因此這篇文章朗讀的基調，是節奏平穩，重要的句子語調上揚，如前面的句子，語氣要堅定，響度要夠，突顯它的說服力。其他的地方是在支撐論點，所以在聲音上是配角的地位，節奏的快慢，聲音的輕重、語氣的舒慢，可以跟著作變化、作調整，如前面第二段引文，它的下文「就像另一句名言『上帝創造了食物，卻沒有送到你嘴裏』一樣，要吃怎樣的食品，還得由自己動手去『取』。」文句裡「就像

1 吳榮斌：《800字小語7》（台北市：文經社，1987年），頁50。

另一句名言」，語氣可以壓低一點，語速放慢一點，接著語調上揚，聲音加重，把「上帝創造了食物，卻沒有送到你嘴裏」，清晰的念出來。形成第二個突起的高潮，再往下「要吃怎樣的食物，還得由自己動手去取。」就可以用堅定的語氣，語速較前句略慢一些的方法呈現出來。

在此筆者需要再次強調的是，朗讀在詮釋文章的中心主旨時，聲音的力度要加重，節奏要穩，讀者才會感受到需要注意聆聽的訊息，過度的花俏，反而使聽者容易模糊了重心。

二、掌握文章的內容情境

文章的敘寫，在布局上，和歌劇、樂曲是相似的，怎麼拉開序幕，怎麼展現起承轉合，怎麼營造全劇的高潮氣氛，怎麼安排尾聲，都有一定的規矩。因此，開頭的起音，中間的過渡，末端的結尾，都要依照作品的寫作手法、情節的描寫方式，根據各段的層次，情感的轉折，說理的重點，把整篇文章的精神突顯出來。

例如：簡媜〈菩提境界〉，從整篇文章的內容及寫作手法來看，全文雖是在說理，但手法上更兼具了敘事及抒情的成份。因此朗讀這篇文章，語音需要隨著文句的情境，對節奏及聲音做正確的調整。尤其簡媜在散文的寫作風格上，大多用語優雅，讀起來感覺節奏舒緩，很難有像教書先生一般說教的成份，若是用心去體會，讀起來彷彿文句是會跳躍的，有時又像一彎清清的流水，需要用靜靜的、舒緩的聲音去感受。所以朗

讀她的作品，是要隨著她一幕幕的情境，調整朗讀的節奏。

文章的開始：「如果，我們同意神秀的詩偈：『身如菩提樹』的比喻，那麼，每一個人都是一棵紮根於土地的樹，以畢生的努力，嚮往那形而上的藍天碧雲。」²文句中引了佛家語，又根據這段文句作譬喻，所以朗讀的時候，起音要輕，語速稍緩，語氣稍往下降，營造「幽靜」的氣氛，其中「身如菩提樹」聲音要清晰，節奏要更緩慢一些，到「都是一棵紮根於土地的樹」，語速逐漸加快一點，到「嚮往那形而上的藍天碧雲」，也就是段落的結束前，語氣逐漸上揚，尤其末尾的「藍天碧雲」，不但要清晰，還要加重語氣，如此文句才能顯示出「希望」和努力後的「期待」。

進入第二段，開始運用譬喻，展開對「成長」過程的敘寫：「每一棵樹苗在萌芽之初，都伸長它們的脈絡腳根，暗地爭鬥以吸取最多的水分與營養來哺育自己。甚至，當根與根同時吸吮著同一塊土地時，它們也互不相讓地扭打糾纏。而在地面上，它們紛然迎開枝條以便收集四季的陽光，誰要是擋住誰的太陽，它們也會虛迤委蛇地向陽光處鑽營，全然忘了一身直幹才是最珍貴的美德良材。」這是一段充滿了動感的文句，聲音的律動應該是呈「↗↘↗↘」的形式，聲音的強弱也應該是呈「><><」的交替，像是句中的「每一棵樹苗」、「萌芽之初」，是「↘↗」的形式，「都伸長」、「它們的脈絡腳根」、「暗地爭鬥」、「以吸收最多的水分與營養」是「→↘→↗」的形式，「甚至」、「當根與根同時吸吮著一塊

2 吳榮斌：《800字小語4》（台北市：文經社，1984年），頁74。