

二、詩歌詮誦

目標

- 瞭解詩詞與安散文的不同
- 認識詩人如何運用比喻、節奏、抑揚、頓挫與押韻來傳遞他們詩詞中的意境與情感。
- 應用音聲技巧讓朗讀的效果更好

時間：6 到 8 分鐘

用朗讀的方式詮釋文學作品，詩詞是最有挑戰性的文學形式。比起散文來說，詩詞有著更為豐富的想像力，更容易受情感的支配。詩人不像散文作家那樣完整、詳細地去描述一個場景或事件。相反地，詩人只取一些瑣事，然後用暗示的方式要我們運用想像力去填補其他的細節。詩人把盡可能多的意象包裝到少數的字句裡面。有時候，詩人也不顧邏輯與真相，而以象徵主義取代寫實主義。這些種種都使得對詩詞的更為困難。

尋找詩詞的意義

用朗讀方式詮釋詩詞的基本步驟也和詮釋散文一樣：分析、計畫與演出。

要詮釋一篇詩詞，你首先要瞭解這篇詩詞所蘊含的思想與意像。這個詩人在他的詩中想要傳達的思想觀念是什麼？一旦你瞭解之後，你就可以把這首詩的節與句拆解開來，判斷每一節或句所表現的思想。

爲了要讓一首詩像行雲流水一般，詩人常常使用比較長而複雜的句子，很容易把讀者搞混。在這種情形下在你自己的心理面把詩句重新整理成一般的文句——有主詞、動詞、受詞等等，安排子句、片語來修飾文句中的適當部分。然後你就可以瞭解每一文句的意義，可以很容易地讀懂原來的詩句。你再穿插必要的停頓與音調變化到詩句裡面，這首詩的意境就可以變得很清楚。例如，分析這首雪萊的詩「歐吉曼達斯」：

我遇見一位古老土地來的旅者
他告訴我說：一雙沒有身軀的石雕大腳
站立在沙漠之中。大腳附近，沙堆裡面，
半埋著的，一個破碎的臉龐，
他的蹙眉與皺唇，冷峻的威儀，
真是維妙維肖的雕工，
雕技永存（銘刻在沒有生命的石頭上），
雕刻家的手與被雕者的心卻已消失無蹤；
雕座上的大字赫然在目：
「我是歐吉曼達斯，萬王之王；
看我的蓋世功業，天下無雙！」
周遭空蕩蕩。圍繞這巨大的
殘骸四周，但見平沙漠漠
一望無際，伸向天邊。

[譯者註：雪萊(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)，英國詩人。歐吉曼達斯(Ozymandias)即雷姆西司二氏(Remeses II)，古埃及王(1304-1237BC)。在他統治期間，蓋了很多廟宇，他自己的陵墓造型是一尊龐大的人面獅身像。這首詩是雪萊最有名的十四行詩。因下面一段是針對英詩原文所的說明，因此譯者將原詩全文抄錄於後，方便讀者對照]

Ozymandias

I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive (stamped on these lifeless things),
The hand that mocked them and the heart that fed;
And on the pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!"
Nothing besides remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

把全詩讀完，你知道這個詩人是遇見了一位在沙漠中偶然看到古代帝王雕像殘骸的旅行者。旅行者向詩人描述他的所見所聞。開頭的句子清楚明瞭，沒什麼複雜。但是第二個句子卻是冗長繁複，包括了很多子句，用冒號、分號、括弧、逗號、引號等來分隔。"Near them"指的是"legs of stone"。"On the sand"指的是躺在沙子上的石雕大腳與臉龐。"Half sunk"指的是"shattered visage"（臉），它躺在石雕大腳附近。這個句子的真正意思是這樣的："A shattered visage lies on the sand, half sunk in it, near the legs of stone."。

".....whose frown, and wrinkled lip, and sneer of cold command"修飾"visage"，這是雕刻家深刻瞭解的情感，表現在雕像上面，留存至今。引號中的註解"stamped on these lifeless things"，讓"yet survive"有著雙重意義。情感留存至今，然而雕者的手與國王的心卻都已作古。

And on the pedestal these words appear:
"My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!"

引號內的部分是題刻在雕像基座上的銘文。銘文表現出國王的傲慢自大與獨裁風格。在詩的最後一句中，"boundless and bare"指的是沙子，不是指雕像的"colossal wreck"。

大聲讀詩

當你要計畫、演練朗誦詩詞的時候，你應該瞭解大聲朗誦詩詞與大聲朗讀散文是不同的。詩詞大量運用節奏、抑揚、頓挫與押韻。

節奏(rhythm)是重音與語調的規律性重複。節奏可以加強詩詞所要表現的情感。

抑揚(meter)是系統性地以重讀、非重讀的音節來安排詩行的律動形式。抑揚可以協助建立節奏，提高詩行的情感內涵。抑揚可以有所變化。

頓挫(cadence)是有聲與無聲交叉的型式——文字夾在停頓之間。通常頓挫是用標點作記號。

押韻(rhyme)是兩個或兩個以上的字有著相同的發音，例如 cat 與 rat。押韻通常出現在詩行的最後一字，但是同一行詩內部的字也有可能與最後一個字押韻。押韻可以讓詩聽起來舒暢也可以加強詩的節奏。

大聲朗誦詩詞時常犯的錯誤是讓節奏、抑揚、頓挫、押韻等拖著你走的傾向，這樣可能會造成只是高低起伏、叮噠作響的效果，破壞了詩詞的情境。許多人以為必須在每行的最後一個字把音調降低，其實未必如此。朗誦詩詞要注意語法，而不見得是一行一行來唸。例如，在前引詩的第一句，你也許會想在唸第一行最後一字 "land" 的時候把聲調降下來，然後作個停頓。這其實不見得是對的，可能會把聽眾搞糊塗。你應該是在唸第二行的 "said" 和第三行的 "desert" 之時短暫地把聲調降低。你也許會發現用唸散文的方式來唸詩，有時也很受用。

演出

當你在聽眾前面朗誦詩詞時，不必像朗讀散文那樣常常看著聽眾。直接的目光接觸可能會妨害聽眾的回應。朗誦詩詞也要比朗讀散文慢一些。對詩詞意境的理解比聽故事困難。聽眾需要時間來聽取每一個字，構思意象並做出回應。

你在本單元的演說

選好一首你認為聽眾會感興趣的詩，分析內容，規劃演練，呈獻給聽眾。[你可能會發現狄金生(Emily Dickinson)、凱賽(Willa Cather)、吉普林(Rudyard Kiplin)與佛洛斯特(Robert Frost)的詩都很受歡迎]。準備一個不超過 45 秒的簡明介紹。運用你的音聲來傳達詩的心境、意涵與情感。由於很多人還不太熟悉「有詮釋力的朗讀法」及其目的，你可能要請例會主持人在介紹你上台之前，先就「有詮釋力的朗讀法」的性質作個簡短的說明。

講評

「詩歌詮誦」講評指引

題目	講評員	日期
----	-----	----

講評員須知：在這個教程中，講員的任務是要運用音聲技巧來表現一首詩的隱喻與節奏，傳達詩的意涵與情感給聽眾。在你做出講評之前，建議你先看完這個教程及附錄的內容。

- 講員是否能表現出詩的思想與情感？
- 講員是否瞭解這首詩？講員是否能領略詩人構思的圖像？
- 講員是否能有效運用抑揚頓挫的效果？
- 講員是否能避免聲音單調地高低起伏？
- 講員與聽眾間的目光接觸是屬於哪一種的？這種目光接觸是否適合呈現一首詩？
- 講員是否充分準備並熟悉資料？