

中國古典詩歌的
美感特質與吟誦

葉嘉瑩 著

葉嘉瑩作品集

中國古典詩歌的美感特質與吟誦

葉嘉瑩 著

葉嘉瑩作品集17

中國古典詩歌的
美感特質與吟誦

作者：葉嘉瑩

責任編輯：李滌美

封面設計：蔡怡欣

文字校對：楊菁、陳錦生、汪夢川

法律顧問：全理法律事務所董安丹律師

企畫：網路與書股份有限公司

地址：台北市105南京東路四段二十五號十一樓

網址：www.netandbooks.com

出版：大塊文化出版股份有限公司

地址：台北市105南京東路四段二十五號十一樓

網址：www.locuspublishing.com

讀者服務專線：0800-006689

電話：(02) 87123898 傳真：(02) 87123897

郵撥帳號：18935675 戶名：大塊文化出版股份有限公司

總經銷：大和書報圖書股份有限公司

地址：新北市新莊區五工五路2號

電話：(02) 89902588 (代表號) 傳真：(02) 22901658

初版一刷：二〇一三年十二月

ISBN 978-986-213-472-6

定價：新台幣一八〇元

Printed in Taiwan

版權所有 翻印必究

中國古典詩歌的美感特質與吟誦 / 葉嘉瑩 著；
— 初版。— 臺北市：大塊文化：
2013.12：面 公分。— (葉嘉瑩作品集；17)
ISBN 978-986-213-472-6 (平裝)

1. 中國詩 2. 詩歌吟唱

821.886

102020854

目錄

《葉嘉瑩作品集》序言

005

南開大學第一講

011

我是一個中國古典詩詞的愛好者，幸運地出生在一個古老的舊傳統家庭，也因生長的環境從小培養了我對中國古典詩詞的愛好。我們中國古典詩歌中的吟誦傳統在很長的一段時間裡已經斷絕了，以致現在很多人聽到吟誦的聲音都覺得很奇怪。我曾在台灣幾個大學裡教過詩選、詞選和詩詞習作，但我從來沒有在課堂上吟誦過。因為那時候年輕害羞，覺得如果我吟出這些既不像唱歌也不像朗誦的稀奇古怪的調子，會很不好意思，學生們恐怕也很難接受。後來我到了美國，又到了加拿大，都是英語國家，他們的語言跟我們的漢語是完全不一樣的，我在那裡講古典詩詞要把它們翻譯成英文，當然就更沒有辦法給學生講吟誦。我現在常常帶學生們吟誦，一方面是因為年歲大了，不再像年輕時那麼羞怯；另一方面則是因為，我從理性上越來越覺得吟誦關係到中國文化的傳統，它給中國文化帶來的影響是很微妙而且很重要的，不應該讓它從我們這一代斷絕。

其實我並沒有一直在提倡吟誦，只是每年利用假期或者是休假的時候回來教書，那都是短暫的，我也沒有什麼辦法提倡吟誦，可是我雖然沒有提倡吟誦，但在多年來的教學中，我越來越感覺到吟誦是綿延中國傳統文化的一個應該保存的、非常重要的方式，所以就想要加以提倡。那個時候，我給南開大學幼稚園的小朋友講過課，也給南開的小學講過課，我給加拿大的幼稚園的小朋友講過課，也給台灣的小學生講過課，我也在美國的西部和美國的東部給小孩子講過課。我講課一定會受當時時間空間的限制，我偶然的講一次，對他們不可能產生重大的影響和效果，而我的精力有限，我又越來越老了，這件事情由我來做，一定是勞而少功……。

南開大學第三講

我要介紹中國古典詩歌的美感特質，而且要結合吟誦來介紹，主要注重在體式的演變與聲音的節拍。我們已經講過了《詩經》，也講過了《楚辭》，我想同學們，還有諸位在座的朋友們，是不是已經發現，詩歌的吟誦，除了平仄的聲調以外，它中間有一種循環的呼應，比如我們說「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」，四個字一個段落，它有一個循環的節奏。當我們吟誦時，也是有一個循環的節奏，這種循環的節奏，要多吟幾次才能夠體會。

葉嘉瑩作品集

詩歌自有其生生不已之生命，呼喚著讀者的共鳴。

中國古典詩歌的美感特質與吟誦

葉嘉瑩 著

《葉嘉瑩作品集》序言

最近台灣的大塊文化公司擬出版我的作品集系列，電郵傳來書目計有十八種之多，囑我為此一系列寫一篇序言。本來早在上個世紀九十年代中，大陸的河北教育出版社就曾出版過我的一個系列，題名為《迦陵文集》，共收有我的作品十種。其後台灣的桂冠圖書公司又重加增補編定，於世紀交替之際為我出版了另一個系列，題名為「葉嘉瑩作品集」，共出版了我的作品有二十四冊之多。繼之則大陸的北京大學出版社於二〇〇七年為我出版了兩個系列，其一是「著作集八種」，其二是「說詞講稿七種」。而與此同一年，北京的中華書局則為我出版了「說詩講稿」的一個系列，計有六種之多，此外還為我出版了一冊《迦陵詩詞稿》。

如今大塊文化又將為我出版另一個「葉嘉瑩作品集」的系列，其緣起蓋由於熱心文化事業的大塊文化董事長郝明義先生，於二〇〇九年之秋，曾經舉辦了一個以「經典3.0」為名的兩岸三地名家之系列講座，當時我亦忝蒙邀約做了一次關於晚唐詩人李商隱的講演，由此遂與郝明義先生相識。郝先生不僅熱心於對傳統文化之宣揚，同時也熱心於對幼少年文化素質之培養。他不僅將經典3.0系列講座分別出版了成人版和兒童版兩個系列，而且還曾親到天津南開

大學聽過我的講座，更曾攜其公子來與我相見談話，而且還曾邀請我為古典詩詞做了一系列的演講和吟誦錄音。其關心文化之精神，使我極為感動。至於現在他所主持之大塊文化公司所計劃為我出版的，則是以台灣桂冠的舊版二十四冊書稿為底本，更增加或參考了大陸新出的諸版本，擇優而選取的一個系列，將分為兩批出版。第一批將出版的有九種，計為：1.《迦陵說詩講稿》、2.《迦陵論詩叢稿》、3.《漢魏六朝詩講錄》、4.《阮籍詠懷詩講錄》、5.《陶淵明〈飲酒〉及〈擬古〉詩講錄》、6.《葉嘉瑩說初盛唐詩》、7.《葉嘉瑩說中晚唐詩》、8.《葉嘉瑩說杜甫詩》、9.《杜甫秋興八首集說》。其中的第6、7、8三種，都是以前桂冠所沒有，而據大陸新本補入的。第二批將出版的九種，計為：1.《迦陵說詞講稿》、2.《名篇詞例選說》、3.《唐宋詞十七講》、4.《唐宋詞名家論稿》、5.《我的詩詞道路》、6.《迦陵雜文集》、7.《迦陵詩詞稿》、8.《中國古典詩歌的美感特質與吟誦》、9.《迦陵學詩筆記》。

此一系列若只從書名來看，固與舊日桂冠所出版的諸書多有相合之處，但事實上在內容方面已經有所增添，尤其第九種則屬首次出版的全新書種。而且第八種《迦陵學詩筆記》，原來桂冠出版者曾加有一個副標題，名為「顧羨季先生詩詞講記」，分別為上下兩冊出版，今日大塊所出版者內容則較前更為豐富。蓋以桂冠所出版者只是由顧羨季先生之女之京師妹所整理的、我當年聽講筆記之一部分而已。近年來，之京師妹把我所攜回的多冊筆記陸續整理完畢，乃是我當年聽顧先生講課的一冊最完整的筆記。回憶當年在北輔大女校舊恭王府中聽顧先生講課的往事，蓋已有七十年以上之久了。人生易老而文化長存，我平生歷經憂患，而今已步入耄耋之

年，每念及當日義季師對我的教誨和期許，愧疚之餘，仍不敢不自勉勵。而歷年為我出版各種系列文集之所有友人，其關懷文化之熱心，都使我極為感動。謹借此機會向大塊文化公司郝明義先生與前此為我出版諸系列文集的出版社和朋友們表示感謝之意。

回首數十年來，我一直站立在講堂上講授古典詩詞，蓋皆由於我自幼養成的對於詩詞中之感發生命的一種不能自己的深情的共鳴。早在一九九六年，當河北教育出版社為我出版「迦陵文集」時，在其所收錄的《我的詩詞道路》一書的前言中，我就曾經寫有一段話說：「在創作的道路上，我未能成為一個很好的詩人，在研究的道路上，我也未能成為一個很好的學者，那是因為我在這兩條道路上，都並未能做到全心地投入。至於在教學的道路上，則我縱然也未能成為一個很好的教師，但我卻確實為教學的工作投注了我大部分的生命。」

我自一九四五年開始了教書的生涯，至於今日已超過一甲子。如今我已是九十歲的老人，仍然堅持站在講臺上講課，未曾停止下來。記得我在一九七九年第一次回國教書時，曾經寫有「書生報國成何計，難忘詩騷李杜魂」兩句詩。我現在仍願以這二句詩作為序言的結尾，是詩歌中生生不已的生命使我對詩歌的講授樂此不疲的。

迦陵 壬辰年三月二十三日於南開大學

目錄

《葉嘉瑩作品集》序言

005

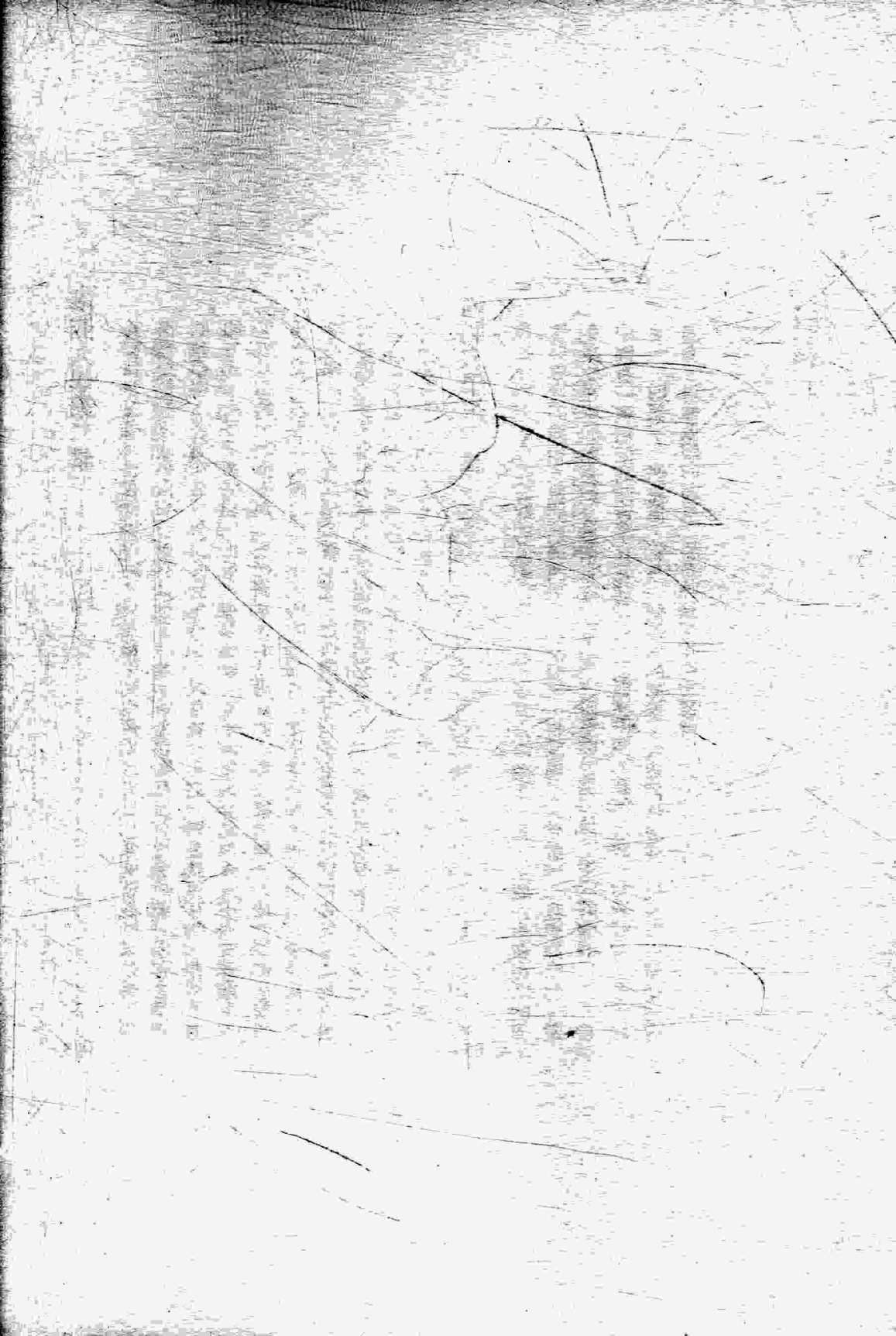
南開大學第一講

011

我是一個中國古典詩詞的愛好者，幸運地出生在一個古老的舊傳統家庭，也因生長的環境從小培養了我對中國古典詩詞的愛好。我們中國古典詩歌中的吟誦傳統在很長的一段時間裡已經斷絕了，以致現在很多人聽到吟誦的聲音都覺得很奇怪。我曾在台灣幾個大學裡教過詩選、詞選和詩詞習作，但我從來沒有在課堂上吟誦過。因為那時候年輕害羞，覺得如果我吟出這些既不像唱歌也不像朗誦的稀奇古怪的調子，會很不好意思，學生們恐怕也很難接受。後來我到了美國，又到了加拿大，都是英語國家，他們的語言跟我們的漢語是完全不一樣的，我在那裡講古典詩詞要把它們翻譯成英文，當然就更沒有辦法給學生講吟誦。我現在常常帶學生們吟誦，一方面是因為年歲大了，不再像年輕時那麼羞怯；另一方面則是因為，我從理性上越來越覺得吟誦關係到中國文化的傳統，它給中國文化帶來的影響是很微妙而且很重要的，不應該讓它從我們這一代斷絕。

其實我並沒有一直在提倡吟誦，只是每年利用假期或者是休假的時候回來教書，那都是短暫的，我也沒有什麼辦法提倡吟誦，可是我雖然沒有提倡吟誦，但在多年來的教學中，我越來越感覺到吟誦是綿延中國傳統文化的一個應該保存的、非常重要的方式，所以就想要加以提倡。那個時候，我給南開大學幼稚園的小朋友講過課，也給南開的小學講過課，我給加拿大的幼稚園的小朋友講過課，也給台灣的小學生講過課，我也在美國的西部和美國的東部給小孩子講過課。我講課一定會受當時時間空間的限制，我偶然的講一次，對他們不可能產生重大的影響和效果，而我的精力有限，我又越來越老了，這件事情由我來做，一定是勞而少功……。

我要介紹中國古典詩歌的美感特質，而且要結合吟誦來介紹，主要注重在體式的演變與聲音的節拍。我們已經講過了《詩經》，也講過了《楚辭》，我想同學們，還有諸位在座的朋友們，是不是已經發現，詩歌的吟誦，除了平仄的聲調以外，它中間有一種循回的呼應，比如我們說「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」，四個字一個段落，它有一個循回的節奏。當我們吟誦時，也是有一個循回的節奏，這種循回的節奏，要多吟幾次才能夠體會。

南開大學第一講

謝謝陳校長的介紹。陳校長有很多溢美的讚詞，我實在是愧不敢當，我個人只是一個中國古典詩詞的愛好者，本身並沒有什麼特別的長處。我認為我的幸運在於出生在一个古老的舊傳統的家庭，我生長的環境從小培養了我對中國古典詩詞的愛好。今天要跟大家談的是吟誦。我們中國古典詩歌中的吟誦傳統在很長的一段時間裡已經斷絕了，以致現在很多人聽到吟誦的聲音都覺得很奇怪。剛才陳校長說我重視吟誦的提倡，其實我教書教了六十多年，過去從來不曾教過我的學生吟誦。我曾在台灣幾個大學裡教過詩選、詞選和詩詞習作，但我從來沒有在課堂上給學生吟誦過。因為那時候年輕害羞，覺得如果我吟出這些既不像唱歌也不像朗誦的稀奇古怪的調子，會很不好意思，學生們恐怕也很難接受。後來我到了美國，又到了加拿大，那都是英語國家，他們的語言跟我們的漢語是完全不一樣的。我在那裡講古典詩詞要把它們翻譯成英文，當然就更沒有辦法給學生講吟誦。甚至直到我一九七九年回國講學——今天在座的有好幾位當時曾聽過我講課，他們大概還記得，我那時候也沒有在課堂上吟誦過。我現在常常帶學生

們吟誦，一方面是因為年歲大了，不再像年輕時那麼羞怯；另一方面則是因為，我從理性上越來越覺得吟誦關係到中國文化的傳統，它給中國文化帶來的影響是很微妙而且很重要的，不應該讓它從我們這一代斷絕。

要談吟誦，就必須從中國舊詩的美感特質談起。由於我在國外多年，所以我知道，像我們今天所說的這種吟誦，只有中國才有。我聽過日本人吟詩，也聽過歐美人朗誦詩，那跟我們的吟誦是完全不一樣的。其最基本的差異，我認為就是由於語言文字的不同。我們漢語語言文字最大的特點是獨體單音。比如「花」是一個字，「草」是一個字，「天」是一個字，「地」也是一個字，這就是「獨體」。什麼是「單音」呢？比如花，英文是「flowers」，有好幾個聲音；而我們中文「花」字讀音為ㄏㄨㄚˊ，只有一個聲音。因此漢語語言文字獨體單音的這種特色，就很容易形成比較鮮明的節奏和對仗。日本人或歐美人，儘管在讀誦的時候也有聲音輕重的分別，但他們的語言不能夠形成像我們中國語言文字這樣鮮明的節奏和對仗。

《詩經》是我國最古老的一部詩歌的總集，談中國詩歌體式的形成和發展是要從《詩經》談起的，而《詩經》裡邊最主要的體式是四言體。當然，一些古書上還記載有一些更古老的謠諺，比如說《吳越春秋》上記載有一首《彈歌》：「斷竹，續竹，飛土，逐肉。」（編按：參見《勾踐陰謀外傳》）說是砍下竹子來做一個彈弓，用彈弓把泥土做的彈丸射出去，射到飛禽或獸類，我們就能吃牠的肉了。這首詩很簡單，是兩個字一句的。但兩個字一句沒有變換，讀起來比較缺乏節奏感。而四個字一句的詩像《詩經》的「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君