

如何閱讀〈念奴嬌·赤壁懷古〉

潘麗珠／國立臺灣師範大學國文學系教授

一、前言

自小喜歡閱讀古典詩詞，特別是讀到盛唐李杜王孟、晚唐小李杜的詩作，以及宋朝蘇東坡、李清照和辛稼軒的詞作時，無法靜止的激動心情，在我春花如錦、繽紛如彩的年輕歲月裡，常常一夜無眠意。尤其當讀到李清照與趙明誠夫婦鬥詩、賭書、明誠竊用清照〈醉花陰〉「莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦。」詞句的故事，更是清夜有光仿如麗夏的晚霞，為我孤寂的字耕生活增添許多佳韻。在考試壓力不小的學子生涯中，課外閱讀古典詩詞，是抵禦煩憂、焦慮的一帖良劑。

關於「詞」的鑑賞，大抵不出「了解鑑賞對象的相關知識及寫作背景」兩大範疇，了解這兩大範疇，可以幫助我們打好理解的基礎。本文即以蘇軾〈念奴嬌·赤壁懷古〉為例，以實際的鑑賞流程明白示範，使大家理解如何閱讀一首詞。首先，讓我們來了解「詞的相關知識」。

二、「詞」的相關知識

（一）詞以婉約為正宗、豪放為別調

宋詞是我們中華文學的瑰寶，與唐詩、元曲並稱為我國詩歌發展的三座高峰，除了李白〈菩薩蠻〉和〈憶秦娥〉兩首詞的創作時間尚未得到確實的認可，一般認為：大致發端於中唐時期，有白居易、劉禹錫等人的創作參與，而經歷晚唐、五代的綺豔與花間情趣，到了北宋而璨然興盛。內容多寫男女戀情、離愁別恨、惜春悲秋等傳統題材，感情纏綿悱惻、低迴婉轉。

幾乎所有的文學史都寫著「詞以婉約為正宗、豪放為別調」，正是因為晚唐五代的影響所致，後出的「豪放」派儘管由大文豪蘇軾開山立祖，仍然只屬詞史上的分流（碩壯的分流）。

「婉約」派的詞適合淺斟低唱，具有柔媚悠婉之美，被稱為「香而軟」（孫光憲《北夢瑣言》）、「香而弱」（王世貞《弇州山人詞評》）。例如「楊柳岸、曉風殘月」（柳永《雨霖鈴》）「銷魂，當此際」（秦觀《滿庭芳》）「尋尋覓覓」（李清照《聲聲慢》）等等，很適合十七、八歲女郎歌唱。歌詠愛情，抒寫婦女和失意讀書人的苦悶不平，都能使人們聽到他們追求理想、渴望幸福的心聲。在有些詞裡，透過花花草草、男男女女的婉約外表，還會發現更為深廣的寄託。代表詞人有：馮延巳、晏殊、歐陽修、柳永、周邦彥、李清照等。

「豪放」派的代表則是：蘇軾以及南宋的辛棄疾。徐師曾《文體明辨序說》說：「豪放者欲其氣象恢弘。」蘇軾氣象恢弘的詞作雖然為數不多，當時學蘇詞的人也寥寥無幾，但由於他首開風氣，兼又才華洋溢，自然受人推崇。豪放派的特點，大體是創作視野較為開闊，氣勢雄放，喜用寫作詩文的手法、句法和字法填詞，語詞宏博，用典較多，不拘守音律，於是難免失之於粗疏平直，甚或涉於狂怪叫囂。北宋黃庭堅、晁補之、賀鑄等人都有這類風格的作品。南渡以後，由於時代巨變，悲壯慷慨的雄渾之調，應運發展，陳與義、朱敦儒、張孝祥、張元幹、陳亮、劉過等人承流接響，蔚然成風，辛棄疾更成為創作豪放詞的一代巨擘和領袖。

婉約派與豪放派的分野，有一則故事極具代表性。據南宋俞文豹《吹劍續錄》所載：

東坡在玉堂，有幕士善謳，因問：「我詞比柳詞何如？」對曰：「柳郎中詞，只合十七八女孩兒執紅牙拍板，唱楊柳岸曉風殘月。學士詞，須關西大漢，執鐵板，唱大江東去。」公為之絕倒。

這則故事，表明了兩種不同詞風所存在的強烈對比。詞的發展到了南宋中後期，因為詞的寫作技巧已經不容易突破，部分詞人轉而趨向聲腔音律的精緻追求，於是又有了「格律」派的產生，代表詞人有：姜夔、吳文英、周密等。

（二）詞的別名

「詞」最初名為「曲、曲子、曲子詞」，簡稱「詞」；又名「樂府、近體樂府、樂章、琴趣」；還被稱作「詩餘、歌曲、長短句」。歸納起來，這許多的名稱主要是分別說明了詞與音樂的密切關係，及其與傳統詩歌不同的形式特徵。

其中「詩餘」這一名稱，有一個說法是由於唐人樂府七言絕句衍變而為長短句；另一個說法是指：詩降為詞，詞是詩的餘緒。第二種說法似乎反映著對詞的輕視。當初民間新曲主要是通過歌姬們的漫吟低唱傳到文人手中的，這些文人大都生活比較浪漫，在對酒當歌之際，為了佐歡遣興、銷憂解愁，漫筆偶成，付之於歌喉。在這種條件下產生的歌詞，大多屬於描寫男女情愛、流連光景之作，而詞也因此被視為「小道」、「豔科」，不登大雅之堂。作者們對於此一具有新鮮感、優越性的新興詩體，既非常喜愛，又拿來當作一種筆墨遊戲。正如南宋初年胡寅《酒邊詞·序》所說：

詞曲者，古樂府之末造也。……然豪放之士，鮮不寄意於此者，隨

亦自掃其為，曰：謔浪遊戲而已。

即因讀書人這樣的心態，使得當時有些流傳的詞，雖受歡迎，卻常常不清楚作者是誰，或者逐漸隨著時間消逝而大量散佚。南宋大詩人陸遊也因為存在著輕視詞體的觀念，而抑制自己這方面的創作。其〈長短句自序〉說：「乃有倚聲制辭，起於唐之季世。則其變愈薄，可勝歎哉！予少時汨於世俗，頗有所為，晚而悔之。」並表示「今絕筆已數年」，不再犯此「過失」了。這樣的觀念影響許多人，對詞壇造成相當大的損失。

然則，詞之被輕視雖是不幸，在另一種意義上卻是大幸。因為作者們在此卸下了創作傳統詩歌時的莊重禮服，換上便裝，得以沒有顧忌地盡量抒發自己心底蘊蓄的哀感頑豔之情，形式上也解除了峨冠博帶的束縛，為求賞心悅耳，隨意採用新鮮活潑的語言、小民「里巷」和外邦「胡夷」的曲調，使得作品向草根接近，具有活潑強勁的生命力。

（三）詞與音樂的關係

我國古代詩樂一體，《詩經》與漢魏六朝樂府詩大都是合於音樂而可歌唱的。「樂府」原為漢朝時政府的音樂機關名稱，後來用以指稱由樂府機關所蒐羅的民間歌謠。漢以後的五、七言古體詩和唐以後的近體詩，始為徒詩而不配樂，唐人的擬樂府古題與新樂府不再合樂，實際是古體詩了。但唐代絕句也有可配樂歌唱的，或稱「唐人樂府」，有時與詞相混，如〈陽關曲〉、〈楊柳枝〉等，也被承襲作為詞調的名稱。

唐宋之「詞」，是配合新興樂曲而唱的歌詞，可說是前代樂府民歌的變易。當時新興樂曲主要是民間樂曲和邊疆少數民族及域外傳入的曲調，那些旋律的章節抑揚，高亢低迴、變化多端，和中原以「中和」為主的傳統音樂大相逕庭。歌詞的句式也隨之變化，長短、錯落、奇偶相間，相較於大體整齊的傳統古、近體詩歌而言，大有發展的潛

能，具有特殊表現力。曲子詞、近體樂府、詩餘、長短句之名由此而得。詞的創作、撰寫，為什麼叫做「倚聲」或「填詞」呢？因一般是按照某種樂調曲拍的聲腔旋律調譜去填制歌詞。曲調的名稱如〈菩薩蠻〉、〈蝶戀花〉、〈念奴嬌〉等叫做「詞調」或「詞牌」，按照詞調作詞所以稱為「倚聲」，也稱做「填詞」。宋詞的唱法雖然失傳已久、不易得見，但讀著當時的倚聲或後來依譜所填的詞作，仍然可以從字裏行間品味、感受到音樂節奏之美，或纏綿婉轉，或清雅閒遠，或激昂慷慨，或沈鬱頓挫，令人盪氣迴腸，別有一種感人的渲染力量。

（四）詞的體制

每首詞都有個表示音樂性的調名，叫做詞調，如〈念奴嬌〉、〈清平樂〉等。它是用來寫作時供依據的曲譜，並非題目。宋詞在詞牌之下加上題目者，始於張先、蘇軾，特別是蘇軾，有些題目甚至於等同於一篇小品文章。每個詞調，都是「調有定句，句有定字，字有定聲」，各不相同。宋代把詞調名稱刻在小木牌上，以便選唱，所以它才稱詞牌。解說詞調的書，叫做詞譜，即對每首詞注明字數、押韻的地方、某字的平仄、或可平可仄，以便填詞時作為根據。

前人按照不同的標準，把詞的體制分作不同的類別：

1. 依據各詞調的字數多寡來分類，將詞分為「小令」、「中調」或「長調」。有人以五十八字以內為小令，五十九字到九十字為中調，九十一字以上為長調；也有人主張六十二字以內的是小令，六十二字以上稱「慢詞」，這些雖未成定論，但前者是較被接受的說法。

2. 以拍節為標準加以分類，詞體常見的可分為四種：令，也稱小令，拍節較短的；引，以小令微而引長之的；近，以音調相近，從而引長的；慢，引而愈長的。

3. 以音樂性質做為標準分類，詞可分為：令、引、近、慢等。大致說來，令詞最短者是十六字，最長者是一百字；引調最短者二十四字，最長者是九十七字；近詞最短者是四十五字，最長者是一百零二字；慢詞最短者是八十九字，最長者是一百四十字。

三、讀詞的方法

那麼，我們可以怎樣進行一首詞的閱讀呢？

以下建議幾個具體可行的方法：

（一）拿到一篇古詞時，請放聲朗讀，甚至朗誦，透過眼睛把作品的文字讀進心裡，透過嘴巴把文字的音律讀進耳裡！用心地讀、正經八百地讀，讀著讀著，讀到彷彿都要背起來了，詞人的心靈就會跟你呼應，共鳴產生，你就會油然而來一種莫名的感動。

清代文學家李漁在《窺詞管見》裡說：有摹腔鍊吻之法在。詩有詩之腔調，曲有曲之腔調，詩之腔調宜古雅，曲之腔調宜近俗，詞之腔調，則在雅俗相和之間。

如果不動口誦讀或諷詠，我們如何能夠確實理解到什麼叫做「摹腔鍊吻」呢？又如何能夠掌握「詞之腔調」呢？詞是長短句式，因為長短句而塑造出來的參差、浪漫韻味，必須透過朗讀、朗誦或吟詠才容易感受到。

可是朗讀、朗誦或吟詠不可以漫不經心，清人錢裴仲《雨華齋詞話》說得好：

讀詞之法，心細如髮。先屏去一切閒思雜慮，然後心向之，目注之，諦審而咀嚼之，方見古人用心處。若全不體會，隨口唱去，何異老僧誦經，乞兒丐食。

如果漫不經心，不但和老僧誦經、乞兒丐食無異，而且無法召喚共鳴，我們就會探觸不到詞人的心靈，對於作品的了解就會模

模模糊、隔了一層。

最近日本東北大學的龍川太郎教授透過大腦神經科學研究，發表的成果告訴人們：朗讀與吟誦可以防止老化現象、抵抗憂鬱症候。所以，當我們閱讀一首詞時，何妨放聲朗誦或吟詠，既可深入詞作的秘境，又可對健康有好處，豈不兩全其美？

（二）請盡所能地想像詞句構成怎樣的圖畫。譬如說「我見青山多嫵媚」，就想像一個人面對翠綠青山的情景，那耀眼的綠使這個人內心充滿喜悅；又譬如「風住塵香花已盡」，就想像暮春風靜，花朵凋落飄零，融入塵土之前餘香猶溫，使得塵土似乎也有了芳馨……。人們對於圖像的感受總是比文字來得敏捷、來得多，當我們想像出詞人以文字所構築的圖像是什麼樣的色調、什麼樣的場景與事物，我們就約略了解了詞人的情緒，是美麗的哀傷？沉重的感喟？或是無爭的自在？瀟灑的放逸？對詞的理解便能含英咀華了。

清代文人況周頤《蕙風詞話》說：

讀詞之法，取前人名句意境絕佳者，將此意境締構於吾想望中。然後澄思渺慮，以吾身入乎其中而涵詠玩索之。

所謂「將此意境締構於吾想望中」，這段話的意思，不正是要求人們發揮聯想，在腦海構築圖像嗎？圖像構築完成之際，也是詞意理解獲得之時，這是因為古典詩歌和繪畫圖像之間，存在著由來已久的祕密關連，在學術研究中，「詩」與「畫」的互文關係，一直受到持續的重視，是重要的研究課題。兩者之所以能夠密切聯繫，和「聯想」、「想像力」的發揮有著相通的本質。

莫基於上述說法，以下分別再從「總說、賞析、心智圖、吟唱譜」等幾個具體層面加以明示，引領大家進入閱讀蘇軾〈念奴

嬌·赤壁懷古〉的幻妙靈境。

四、閱讀蘇軾〈念奴嬌·赤壁懷古〉

（一）繪畫材料：原典

大江東去，浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊，人道是、三國周郎赤壁。亂石崩雲，驚濤裂岸，卷起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。

遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間、檣櫓灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑，我早生華髮。人生如夢，一尊還酹江月。

（二）輪廓素描：總說

這首詞，是北宋神宗元豐五年（西元1082年），蘇軾貶官黃州（今湖北黃岡縣）期間，遊覽城外傳說中的赤壁古戰場（此戰場確實之所在，是今之蒲圻縣境內）時，撫今追昔，深感而作。詞中描繪了赤壁雄偉壯闊的景色，歌頌了三國時代英雄人物周瑜的戰功，並抒發了自己對於歷史的感慨。

全詞的氣氛大抵是開朗、豪邁的，卻也流露了一種低沉、迂迴的情緒，既有歷史的沉重感受，又有對現實的抒發情意，是一首氣勢磅礴、情感凝重，令人迴腸盪氣的雄渾樂章，熔鑄寫景、詠史、議論、抒情於一篇，縱橫古今，意境寬闊，是豪放詞派的代表作品。

（三）眾彩設色：賞析

此詞分上、下兩片，上片歌詠赤壁，下片緬懷周瑜，兼又傷己年華老去，以自身的人生感觸作結。

上片起調交織了奔騰的長江與飛逝的歷史，造成寬闊、邈遠、抒情的立體空間。「大江東去，浪淘盡、千古風流人物」句，借景起興，以磅礴的氣勢直接切入「懷古」：長江滾滾東流，飛逝的時光恰如浪濤沖激，帶走了千百年來的英雄人物。接著鏡頭由遠

轉近，以「故壘西邊」二句點明「赤壁懷古」之題：江岸古營壘西邊，人們傳說這是三國時代孫吳大將周瑜率軍大敗曹魏的赤壁古戰場。概括性地交代了這次戰爭的時代、人物和地點。然後再以「亂石崩雲」三句，從山和水兩方面具體描繪古戰場的雄奇景觀：陡石峭壁，直插入雲天；驚濤駭浪，拍擊著江岸，捲起了千堆白雪似的浪花。

以「江水」的意象連結來說，自從孔老夫子在川上感嘆「逝者如斯夫，不捨晝夜。」（《論語·子罕》）開始，「水」就成了我們文學傳統中「時間」的代稱與象徵，盛唐李白〈將進酒〉一詩所言「君不見黃河之『水』天上來，奔流到海不復回」，也說的是一去不返的時間。蘇軾起筆「大江東去」，正是延續此一傳統，唯其指的也是「時間」，所以在時間巨輪的篩汰之下，千古風流人物也自然地被「浪」所淘盡，與雲煙俱逸。然而儘管如此，被人津津樂道的英雄豪傑事蹟，他們的形象就東坡來說，仍然史書昭昭，長駐在心，因此，「卷起千堆雪」的「雪」字，毋寧可理解成不消逝的「固態水」、「成凍」的堅固形象寫照！

正因如此，才能夠轉入「江山如畫」句，江山之所以如畫，之所以美麗，就是因為這些長駐在人們心裡的歷史英雄事蹟、豪傑形象。末了兩句，既是對如畫江山和古代英雄豪傑的讚歎，又收束了以上全部內容，並引出下片赤壁之戰的大英雄周瑜。

下片筆勢集中緬懷周瑜，並抒寫自己的壯志難酬。「遙想」二字，領起以下五句，

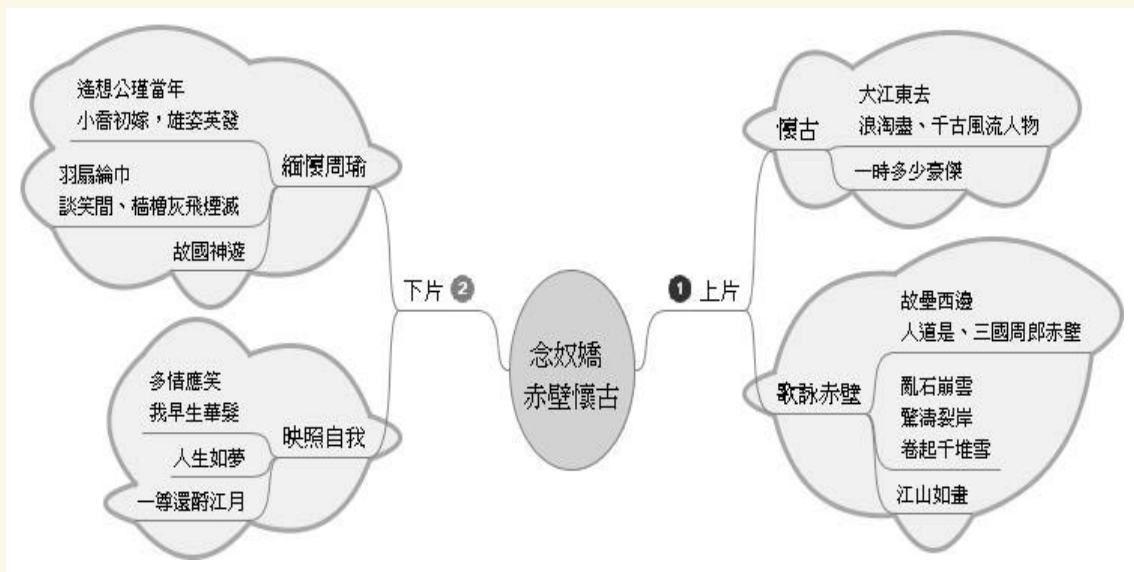
塑造了周瑜的儒將形象，表達了對他的景仰之情：前三句以美人匹配英雄，襯托周瑜的功業，並稱讚他氣概不凡、英姿煥發、年輕有為；後兩句歌頌周瑜的風度儒雅，臨戰指揮談笑從容，赤壁一役，火攻制勝的高明戰術和彪炳戰功。

接著蘇軾運筆如鏡，又轉動鏡頭，以廣角視野的「故國神遊」一句，把思緒從歷史拉回當下。再接「多情應笑，我早生華髮」，由仰慕古代英雄的功業，轉為對自己難酬壯志而年華已逝的喟歎和自嘲：真應該笑自己多情善感，縱情地懷想三國史事，以致盛年卻過早地長出花白的頭髮。但如果就讓這樣消極、不健康的情緒持續下去，不但東坡不像東坡，詞境也會顯得窄狹、詞脈也會氣萎，於是筆調一轉，結尾二句，最終還是以灑脫的胸懷對自己的理想與現實的矛盾、內心的苦悶，作了自我解脫：人生如夢一般的短暫和虛幻，姑且還是灑一杯美酒，奠祭江月吧！最後一句，實際是暗示了詞人放眼大江，舉酒賞月的曠達！

而從寫作形式的藝術來看，上片起句「大江東去」，與下片結尾「一尊還酹江月」，以「江」字綰連，有意卻似無意的使用了「首尾相鎖」的技巧，頭、尾呼應，篇章結構相當巧妙。

這首詞格調雄渾，氣勢奔放，境界宏大，情感跌宕，語言高妙，藝術造詣出神入化，不愧是詞中絕聖之品。

（四）構圖骨架：〈念奴嬌·赤壁懷古〉心智圖

(五) 詩樂交響：吟誦處理

直接以《碎金詞譜》中的腔調加以吟唱。《碎金詞譜》雖是古調，卻頗能彰顯此

詞的氣韻，凡唱過的人，幾乎都不會忘記。其五線譜如下：

念奴娇·赤壁怀古

独 唱

[宋] 苏 轼词
杨荫浏译谱

散板

上阙

大 江 东 去， 浪 淘 尽， 千 古 风 流 人 物。

故 壘 西 边， 人 道 是 三 国 周 郎 赤 壁。

乱 石 穿 空， 惊 涛 拍 岸， 卷 起 千 堆 雪。

江 山 如 画， 一 时 多 少 豪 杰！

下阙

遥 想 公 瑾 当 年， 小 乔 初 嫁 了， 雄 姿 英 发。

羽 扇 纶 巾， 谈 笑 间， 檣 櫓 灰 飞 烟 灭。

故 国 神 游， 多 情 应 笑 我， 早 生 华 发。

人 生 如 梦， 一 樽 还 酹 江 月。

杨荫浏 (1899—1984) 中国音乐史家、民族音乐学家。江苏无锡人。其代表著作《中国古代音乐史稿》在国内外音乐界都有很大影响。

資料來源：<http://www.music888.net/news/2009/0311/1369.html>

（六）餘韻盪漾：延伸閱讀

《三國演義》的軟體遊戲很受歡迎，有不少人是從玩這個遊戲而回頭去讀《三國演義》的，而二〇〇八年的電影古裝大戲應屬由梁朝偉、金城武所主演的《赤壁》，因此假如能將這些有利的條件加進課程教學當中，藉由一些受到群眾歡迎的媒介的融入以引動學習興趣，應是國語文教學的美事。教師甚至可以鼓勵學生為三國中的眾多角色設計造型公仔，並在課堂上討論所設計之想法、理念以及創意，都不失為一種不錯的深化閱讀與學習之教學活動！

五、結語

以心智圖來繪製詞的內容，為的是有助於掌握全詞的骨幹及脈絡；加上吟唱誦讀，為的是調度聽覺以提昇學習效率；至於延伸閱讀，為的是使學習活動能在課外時間持久、持續；總之不能夠僅只於「賞析」。要「讀好」一首詞，調動歷史背景、文學發展的知識，發揮視覺、聽覺的相乘效果，從作品脈絡到課外延伸，全面觀照，是之謂「充分的閱讀」！