

On the construction strategy of reciting the artistic conception in the broadcast course of literary and artistic works

Pei Yi

Hunan Mass Media Vocational and Technical College, Changsha, Hunan, 410100, China

Abstract

The course of literary and artistic works includes the broadcast of various literary and artistic works. For example, poetry recitation, prose expression, novel broadcast, fable and story telling, radio drama broadcast, film and television dubbing, etc., the application of recitation art is becoming more and more important. Starting from the connotation of the artistic conception, combined with the characteristics of the recitation art, this paper deeply analyzes and discusses how to create the artistic conception of the recitation art in the broadcast course of literary and artistic works. It aims to provide useful reference and reference for the teaching of literary and artistic works studio course.

Keywords

literary and artistic works broadcast class; recitation art; artistic conception creation

论文艺作品演播课中朗诵艺术意境的营造策略

易培

湖南大众传媒职业技术学院, 中国·湖南长沙 410100

摘要

文艺作品演播课包括对各类文艺作品的演播。例如诗歌朗诵、散文表达、小说演播、寓言故事讲述、广播剧演播、影视配音等,朗诵艺术在其中的应用也越来越重要。本文将从意境的内涵出发,结合朗诵艺术的特性,对如何在文艺作品演播课中营造朗诵艺术的意境进行深入剖析和探讨。旨在为文艺作品演播课的教学提供有益的参考和借鉴。

关键词

文艺作品演播课;朗诵艺术;意境营造

1 引言

意境,作为中国传统美学的重要范畴,一直以来在艺术创作中扮演着至关重要的角色。它以其独特的艺术魅力,为文学、绘画、音乐等艺术形式注入了丰富的内涵和深邃的意蕴。在朗诵艺术中,意境的营造更是不可或缺。

朗诵,作为一种将文字转化为有声语言的艺术形式,不仅要求朗诵者具备扎实的语言功底和发声技巧,更要求能够深入理解文字背后的情感和意境,通过语气的抑扬顿挫、节奏的快慢相间,将文字所蕴含的美感和情感准确地传递给听众。而演诵,是在有声朗诵的基础上,加入服装、化装、道具、音乐、表演等元素,对文学作品进行舞台演绎。

2 意境营造的作用和效果

2.1 什么是意境

“意境”构成了中国传统美学的关键要素。在中国古代最早的诗歌总集《诗经》里,“情景交融”这一意境表现手法已经得到了相当成熟的运用。广为人知的《蒹葭》一诗写道:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”描述了深秋时节,河中大片芦苇上的霜露尚未消散,诗人因何早早到来?原来是为了守候河对岸那位日思夜想的心上人,反映出那种遥不可及、求而不得的惆怅。蒹葭、白露等意象与诗人的情感融为一体,使得那种隐约而又深沉的爱恋在景物的映衬下得以朦胧展现。

意境的概念贯穿于整个中国的发展历史。在《易经》中,已出现关于“象”的论述,如钟嵘所追求的“意象”与“神韵”理论。而王昌龄作为首位正式提出“意境”概念的文学家,对意境进行了初步的分类。到了近代,王国维提出了“境界”的概念,至此,意境的范畴基本得到了完善和发展。

【作者简介】易培(1977-),男,中国湖南湘阴人,讲师,硕士,从事播音、主持、朗诵研究。

2.2 朗诵艺术意境营造的重要性

在朗诵艺术中,创造恰当的意境能够显著提升审美效果。优秀的朗诵者通过融入情感与营造意境,表现比起单纯的朗读存在显著差异。如果朗诵前没有对文稿进行深入理解和反复感受,缺乏个人情感的融入,就难以吸引听众。越来越多的人通过有声语言来培养情操,而朗诵的感染力在很大程度上取决于对意境的精心构建。

对于广大语言学习者与演诵从业者而言,文艺作品演播不仅仅是一种语言表达方式,更是一种有意识、有目标二度创作过程。它必须具备扎实的文字功底和精湛的演诵技巧,能够在演诵过程中营造意境,通过声音和形体的力量将其表现出来。在演诵的服装、灯光、音乐等外部包装引领下,引导听众感受文字背后的美,在心中产生丰富的视觉联想或情感共鸣,从而实现心灵的交流与共鸣^[1]。

3 文艺作品演播课中朗诵艺术意境的营造策略

3.1 深入理解作品,把握意境精髓

3.1.1 研读文本

在文艺作品演播课中,教师应积极引导学生在深入研读每一部文艺作品,不仅包括作品本身的文字部分,更要引导学生去挖掘作品背后的创作背景,理解主题思想,感受情感内涵。通过细致入微的文本分析,学生可以更全面地把握作品的精神实质,为二度创作打下坚实的基础。

在研读过程中,应明确表达的核心意境和情感基调,提炼出最能体现作品精髓的情感元素。例如,韩愈的《晚春》一诗,就有不同的理解:

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

作品运用拟人的修辞手法,通过描写花草树木得知春天不久就要归去,于是各逞姿色,争芳斗艳,想把春天留住。就连那本来没有任何姿色的杨花、榆荚也不甘示弱,变作雪花随风飞舞,加入了留春的行列。表达出诗人惜春的思想感情,同时也提醒人们应该抓住时机,乘时俱进。

然而,“无才思”三字到底是什么意思?或者是劝人勤学,不要像杨花那样白首无成?或者隐喻人之无才,做不出好文章?又或者赞赏杨花虽然没有芳华,却有情趣和勇气?细细品味咂摸诗意,再查到此诗是816年创作,彼时的韩愈49岁,年近半百,而且在官场还是处于不得志的时期。所以,他应该是以杨花榆荚自嘲,“无才思”应该是故作顿挫的揶揄自嘲之笔。仔细推敲,“榆荚”并不能“作雪飞”。于是推断“杨花”(柳絮)对应的是好朋友(“柳”宗元)，“榆荚”暗指的是我——“韩愈”，这样才能把最后一句“惟解漫天作雪飞”语气上扬结束,读出热情进取的情绪来。

当然,诗无达诂,这首诗的寓意,见仁见智,不同的人生阅历和心绪会有不同的领悟。仔细分析后,还是该用暖声朗读成不甘落后、积极向上的感情色彩更符合韩愈的身份和当时的心境。

3.1.2 情感共鸣

为了更好地把握和传达作品的意境,还要与作品中的角色产生深刻的共情。举例来说,马致远的《天净沙·秋思》一词就深刻体现了意境营造的精妙:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

在诗作营造的这幅画境中,一株老树被枯藤缠绕,黄昏时分归巢的乌鸦栖息其上。小桥横跨流水,几户人家静谧而居。古道荒凉,一匹瘦马在萧瑟秋风中缓缓行进。在夕阳斜照下更显颓败,天涯孤旅人断肠。这一系列物象的叠加,连续九个名词堆砌,借助形容词定语“枯”“老”“昏”“小”“古”“瘦”,使人听后能感受到秋天的荒凉与凄冷。画面既有静态之美,又蕴含动态之韵,生动而富有感染力。词末,夕阳余晖洒落。此时注入情感,“我”——就是作者马致远本人,孤身骑着瘦马,不知前路如何,唯有在无边落寞中痛苦、伤感。

朗诵者只有深刻把握这首小令的精髓,才能以寥寥数字,用声音勾勒出一幅秋日凄凉、孤旅断肠的动人图景,让听众仿佛置身时代环境,感同身受马致远那山河破碎、孤苦无依的思乡心境。

3.1.3 角色扮演

为了实现这一目标,建议教师采用角色扮演的教学方式。通过让学生亲自扮演作品中的角色,或者模拟作品中的情境,使学生能够身临其境地感受作品所传达的情感和意境。我们在教学实践中,就要求全班所有同学都要身着古装,上真正的舞台共同演出一场古诗诗汇报表演。或者主题是“民国风”,大家都选择现代文学巨匠的散文朗诵和演播。

事实证明,这样第一视角“沉浸式演绎”的教学方式能够极大激发学生的学习兴趣,让他们自己上网找资料,结合历史背景,编创情景短剧,能够让学生在实践中不断提升自己的朗诵能力和艺术修养。

例如,我们让男生女生身着宋朝服装,分别扮演陆游和唐婉,编排了《沈园遗梦》。我们选6位女生自编《木兰辞》,获得了经典诵读大赛省级二等奖。还有很多诸如《梦回唐宋》之类的编创,把一些经典唐诗宋词串联起来演出,效果很好。集体朗诵《少年中国说》时,一定要身穿《恰同学少年》中的整套白色中山装和民国女学生装,味道才正。演播鲁迅、徐志摩、朱自清等人的作品时,经常是长袍大褂,也可以身着礼服三件套演绎现代诗作品,别有风味。

“像不像,三分样。”这种类似COSPLAY的古着造型,还会极大促进学生们运用新媒体把古诗文诵读推广开去。教师也因势利导,布置相关短视频作业,形成项目导向、任务驱动的良好循环。总而言之,整台演播大戏下来,对学生乃至对教师都是极大的考验,激活师生开动脑筋,活跃地创作,共同进步。

当然,也要注意服装的时代性问题。例如,很多人就分不清红军、八路军、解放军、志愿军分别应该穿什么样

的军服，以至于贻笑大方。

3.2 运用朗诵技巧，营造意境氛围

在朗诵艺术中，语气处理、停顿与节奏以及语调的运用至关重要。

3.2.1 语气处理

在朗诵过程中，语气的灵活运用是营造丰富情感层次和意境氛围的关键。根据作品的意境，朗诵者需要灵活掌握语气的虚实、轻重、快慢等变化。例如，在表达朱自清的《春》时，必须采用轻松、柔和的语气，让听众感受那份平和与宁静。而演绎岳飞的《满江红》时，朗诵者则应用高亢、激越的语气，将作品的力量传递给听众，引起他们的共鸣。

3.2.2 停顿与节奏

停顿与节奏是朗诵中不可或缺的要害，它们能够突出作品的情感节点和意境转换。在朗诵过程中，朗诵者需要精心安排停顿与节奏，使得整段朗诵既有张力又有节奏感。合理的停顿能够给听众留下思考的空间，让他们更好地理解 and 感受作品的情感。而节奏的变化则能够引导听众的情绪起伏，使朗诵更加富有韵律感和表现力。

3.2.3 语调的运用

语调的运用是朗诵中表达情感的重要手段。根据作品情感的变化，朗诵者需要灵活调整语调，以贴近作品的意境。例如，在《声声慢》《十里长街送总理》时，只能采用低沉、缓慢的语调，让听众感受到那份沉重与哀伤。而类似《彩色的梦》《回延安》这类作品时，朗诵者则必须运用明亮、欢快的语调，将作品的快乐与愉悦传递给听众。通过语调的灵活调整，朗诵者能够更好地传达作品的情感，使听众在聆听的过程中产生共鸣，感受到朗诵艺术的魅力^[2]。

3.3 借助外部手段，增强意境效果

巧妙地融合音乐与音效、灯光与布景以及肢体语言等多种元素，能够极大地增强意境效果。

3.3.1 音乐与音效

在朗诵过程中，选择与作品意境相符的音乐或音效作为背景，能够极大地增强朗诵的艺术氛围和感染力。音乐或音效的选用需经过反复配合，确保它们能够贴切地反映出作品的情感色彩和意境特点。

例如，在朗诵描绘自然风光的作品时，可以选用轻柔的风声、潺潺的流水声等自然音效，以营造出宁静、悠远的氛围；而在朗诵表达《雷电颂》《海燕》这类作品时，则可以选择电闪雷鸣的音效，以增强朗诵的力量。同时，音乐和音效的播放应恰到好处，既不过于突兀，也不干扰朗诵的效果，使它们成为朗诵的有机组成部分，共同营造出完美的艺术效果。

3.3.2 灯光与布景

灯光与布景是营造朗诵场景氛围的重要手段。通过精心设计的灯光变化和布景布局，可以营造出与作品意境相符的场景氛围，使听众仿佛置身于作品所描绘的世界中。灯光的变化可以引导听众的视线和情绪；而布景的设计则应与朗诵内容相呼应，共同构建出完整的意境空间。

例如，在朗诵描绘古代战场的作品时，可以采用昏暗

的灯光和逼真的战场布景，营造出紧张、肃杀的氛围；而在朗诵表达浪漫情感的作品时，则可以采用柔和的灯光和温馨的布景，以营造出优雅、和谐的氛围。

3.3.3 肢体语言

肢体语言是朗诵中不可或缺的一部分。通过借助手势、面部表情、舞台走位等副语言，可以增强朗诵的表现力和感染力，使作品更加生动可感、立体形象。

例如，在朗诵表达喜悦、欢快的情感时，应当运用洋溢的手势和灿烂的笑容来传达出欣悦；而在朗诵表达悲伤、哀愁的情感时，则应当运用沉重的步伐进行舞台调度，使用忧郁的表情来表达悲痛。通过肢体语言的灵活运用，可以使朗诵升级为演诵，更加容易引起听众的共鸣和感动。

3.4 实践探索与反思提升

3.4.1 实践探索

朗诵是一门实践性极强的艺术，只有通过不断的舞台实践或者短视频拍摄尝试，学生才能真正找到适合自己的朗诵方式和演播风格。因此，我们鼓励学生积极参与各类诵演实践活动，从课堂上的小组朗诵、个人展示，到校外的朗诵比赛、文艺演出，再到短视频平台拍摄，都是学生锻炼和提升能力的好机会。

在新媒体拍摄实践过程中，学生更要勇于尝试不同的技巧和表达方式，通过不断的探索和尝试，逐渐摸索出适合自己的风格。教师应及时给予学生专业的指导和反馈，帮助学生明确改进方向，不能只重视服化道等外在包装而“捡了芝麻丢了西瓜”。

3.4.2 反思提升

每次朗诵舞台实践结束后，教师都应引导学生进行深入的反思和总结，让他们仔细分析自己在舞台上的表现，包括发音吐字、情感表达、肢体语言、舞台走位等方面。通过反思，学生可以针对性地制定改进计划，通过不断的刻意练习，逐步提升自己的舞台表现能力和意境营造能力。反思与总结不仅是对过去实践的回顾，更是对未来成长的规划，它让学生在朗诵艺术的道路上走得更远、更稳^[3]。

4 结语

综上所述，文艺作品演播课中朗诵艺术意境的营造是一项并不简单的任务，它要求朗诵者在精湛的朗诵技巧之外，还需要深入理解作品，把握意境精髓；运用朗诵技巧，营造意境氛围；借助外部手段，增强意境效果。意境的营造不仅关乎朗诵艺术的审美价值，更直接影响到文艺作品演播课的教学效果和受众的艺术体验。

参考文献

- [1] 马晓骏.朗诵艺术的美学追求——以丁建华的朗诵创作为例[J].声屏世界,2023(12):39-4(1)
- [2] 颜湘君,王旭,曾令鹏.集体朗诵的表演设计与意境营造——基于湖南省第六届大学生艺术展演的研究[J].大众文艺,2021(17):85-86.
- [3] 孙亚宁.如何教会学生情景再现的朗诵技巧——以《三斤珍贵的水》教学为例[J].新课程,2022(11):74.