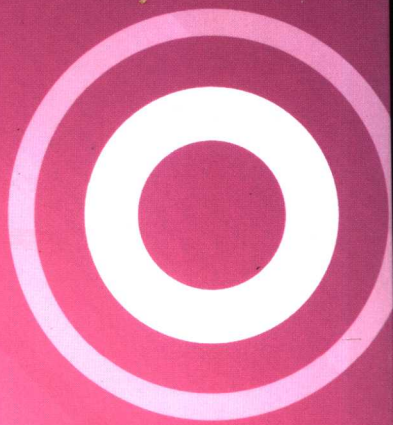

[播音员
主持人
训练手册]

朗诵艺术指要

Art of

Recitation

曾致 编著

曾致 编著

朗诵艺术指要

Art of
Recitation

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

朗诵艺术指要/曾致编著. —北京:中国传媒大学出版社,
2007.11

ISBN 978-7-81127-054-9

I. 朗… II. 曾… III. 朗诵—语言艺术 IV. H019

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 146403 号

朗诵艺术指要

编 著 曾 致

责任编辑 冬 妮 秋 实

封面设计 阿 东

责任印制 曹 辉

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电话:010-65450528 65450532 传真:65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 8

版 次 2007 年 11 月第 1 版

印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-054-9/K·054 定 价 25.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

曾 致，湖南广播影视集团播音指导。系全国第二届广播电视百优理论工作者，中国广播电视协会播音主持委员会常务理事，国家广电总局播音员主持人持证上岗主考员，国家普通话水平测试员，湖南省广播电视协会兼职副秘书长、湖南省播音主持研究会秘书长。先后在浏阳电视台、湖南有线电视台、湖南经济电视台任播音员、编辑。兼任湖南大学、湖南大众传媒学院、湖南女子大学播音系教授。著有《播音主持艺术新说》、《主持语言技巧及实践》、《节目主持技能训练》、《播音主持高考宝典》等。

启迪心智
情声和谐

贺曾致《朗诵艺术指要》出版

方明
二〇〇七年
八月廿四日

序

曾致的新作《朗诵艺术指要》即将付梓，书稿翻阅一过，从中感受到了他那孜孜不倦的学术追求，体味到了他那业精于勤的治学态度。在朗诵艺术的实践和理论上，他做了多年的积累，并且考察和分析了这门艺术的来龙去脉，梳理和提炼了各类精品的风格特点，因此，他是有足够的发言权的，不少观点富有新意，有些见解独具只眼。我愿意借此机会，写下自己的一点看法，以就教于读者。

一、启蒙与普及

今天，我们写信、上网等，使用的汉字大家都能认识，所以不存在理解上的障碍。如果没有秦始皇的“书同文”，恐怕就不会这么方便。就像文字的发展一样，语言也要经过从杂多到统一的过程，而不可能一蹴而就。

语言的发展，由家族、部落等群居生活劳作中的各种语音词汇，逐步形成地域方言，各个方言再经过分化、融合等变迁，便有了不同时期的表现。当下的几大方言区，只是语言发展的一个阶段，以后还要遵循语言规律，继续向前发展。可以肯定的是，随着人类社会生活的全球化、信息化，随着国际间各类交流的日益频繁，语言规范化的趋势必然不可阻挡，某些语言（包括某些方言）会消亡，某些语言要更广泛地普及。这其中，有声语言的规范化、审美化要求，已经成为刻不容缓、迫在眉睫的事情。

值得注意的是，我们早就颁发了《国家通用语言文字法》，但对于有声语言的认识，显得如此忽视、轻视、蔑视，仍旧停滞在“重文

轻语”的阶段,几乎没有什么提高。日常生活中不经意,语文教学中不在意,广播电视中不注意,学术研究中不留意,致使以“不标准”为“有个性”,以“港台腔”为“新风格”,以“男声女气”为“大趋势”,以“女声嗲气”为“贴近性”……我们的青少年们、婴幼儿们在潜移默化、耳濡目染中,也受到了极大的影响。语言中的是非、优劣,遭到了十分严重的误解和扭曲。

我们必须进行启蒙,我们必须进行普及!

二、有稿与无稿

文字语言和有声语言一直是并行不悖的、相辅相成的。虽然有源流的关联,虽然有功能的差别,却从来没有高低贵贱的截然分野。常识告诉我们,乡野村夫中不乏能写会算的本事,达官贵人更离不开口传心授的技能。有哪一个读书人拒绝吟诵诗文?有哪一个识字者只写信而不去念信?在我们的日常生活中,书卷是写出来的,更是念出来的!平时说话,固然不必把每个字都写下来再去说;任何出声念出来的文字,也不可能都是自己的创作!正因为如此,我们不要听信那些好心人的建议:说话,得说没有稿子的话;念东西,得念自己写的诗文!否则,就会消极被动,变成文字的附庸,变成别人的传声筒!这个建议好不好呢?好像不太对。为什么不能写下来再说呢?为什么不该念别人写的东西呢?人人都这样做,自己写的诗文,别人就念不得;别人写的诗文,自己也念不得。那该怎么去体味、欣赏、交流、传播呢?把自己封闭起来,以自我为中心,虽可自娱自乐,却远离了社会,隔绝了群体,如何“全面发展”,如何“服务人民”哪?

朗诵,就是把古圣先贤及今人的名篇佳作,把那些有传播价值的文字作品,拿来仔细揣摩,深入理解,加强感受,引发感情,转化为有声语言,给更多的人听、看、欣赏。让大家从中获得审美愉悦。这就如同广播电视播音员、主持人的“有稿播音”,只有“锦上添花

花”，才能满足广大受众的信息需求和审美期待。朗诵者必须对文字作品进行再认识，把自己的知识积累同作者的思想深度加以结合，把自己的生活体验同作者的感情浓度加以沟通，实现伽达默尔提出的“视域融合”，然后化成有声语言的一定样式，激情洋溢地、恰如其分地、抑扬顿挫地、悦耳动听地向听众、观众“传达”，并从“表情达意、言志传神”的朗诵中，认识了作者，理解了作品，领会了朗诵，得到了美感，同时，也为无稿说话储备了丰富的词语，打下了坚实的功底，激发了思维的灵性，提升了审美的能力。

古人写的东西自己不可能朗诵了；今人写的东西自己不善于朗诵了。这些宝贵的文字，只好交给朗诵者去开掘，去传诵了。于是，一代又一代朗诵艺术家用他们那精湛的表现力，创作出无数艺术典范，树起了多少丰碑，供后人世代传颂。他们的成就表明：文字语言转化成有声语言，是一种不可替代、不容贬低的创作，我们只有发扬光大的义务，而没有弃之如敝履的权利！

让我们坚持：“有稿播音锦上添花，无稿播音出口成章”！

三、艺术与审美

艺术固然来源于生活，但是毕竟不是生活本身。因为，艺术是生活的提炼，是阅历的凝聚，是智慧的结晶，是生命的合力。“台上一分钟，台下十年功”，是投身艺术、献身艺术的人们不可避免的“炼狱”之旅。懒散怠惰是艺术的大敌，偷奸取巧是艺术的陷阱。朗诵艺术尤其需要勤学苦练，自强不息。

追名逐利，同艺术背道而驰；蝇营狗苟，同艺术譬若霄壤。艺术产生美，而美又生于善，善当然从真来。失去真、善、美，就不会有艺术。用一句通俗的话概括，艺术就是用最小的力量，达到最大的效果。那“最小的力量”，正是凝结了多少日日夜夜，多少精力血汗！穷其毕生，也走不到“炉火纯青”“登峰造极”的境地，总有瑕疵，总有缺憾。即使“瑕不掩瑜”，还会有时代的局限，认知的疏漏。

这样,艺术便在通向未来的道路上,蕴涵着无尽的宝藏和无穷的魅力。思想的干瘪、知识的浅薄、良知的缺失、手法的单调,往往使艺术沦落为匠技,不可能产生真的坦荡、善的皈依、美的震撼和新的境界!

朗诵者要掌握朗诵艺术,首先要塑造自己的人格,真诚大度、善良忠厚、“己所不欲,勿施于人”。其次,要勤奋坚毅,锲而不舍,知难而进,不骄不馁。再次,要虚怀若谷,广采博收,精益求精,闻过则喜。最后,要刻苦钻研,深入体味,只争朝夕,持之以恒。

朗诵者必须先学会发现文字作品的精髓,发现美。在咀嚼中,感受作品里的粗犷美、豪放美、高雅美、深沉美、温柔美、婉约美、通俗美、轻盈美,总之,多重和谐美、整体和谐美。

朗诵者还要善于把握自己的优势和强项,着力扬长避短。从选材到分析,从背诵到朗诵,都要以“真实的身份,真诚的态度,真挚的感情,真切的语气”去驾驭文字作品,活化为自己最擅长的技巧,转化为自己最淳朴的表达。

审美的基本表达、特色表达和风格表达,都属于审美范畴。根据每位朗诵者日积月累的独特体验、独特感受、独特表达,经过长期磨炼,都可以形成自己独特的朗诵风格。但不要一味地追新求异、集怪猎奇,不顾文字作品的内容和形式,只是去寻求同他人的“区别”,这就曲解了“艺术个性”的内涵和价值!

我们应该捍卫:艺术的科学路径,审美的民族精神!

四、历史与现实

在众多的文字作品中,我们大体可以分为“历史的”和“现实的”两大类。这两类作品的朗诵,应该加以区分,不可混淆。

目前的朗诵创作中,经常出现“历史的”缺乏历史感,“现实的”缺乏深刻性。原因在于没有处理好朗诵者同文字作品的关系,理解不透,感受不深,把握不准,表现不力。

“历史的”，大多属于“过去的”，如古代的、近代的作者的作品。其中，往往借题发挥，表达思古之幽情，写当时之心貌。朗诵者必须深味个中情调，回溯感必须十分强烈。回溯感，就是“遥想当年”“设身处地”的时空感和驾驭感。当然不必完全模拟古人，扮演古人，但是，更不能完全陷入今人的心境，用当下的气象和语气，单纯表现今天的时态。尽管朗诵者有自己的判断和理解，也不能淡化古人的蕴涵，甚至取代、替换古人的语言特点和表现风格。要善于表现历史的厚重感，把古人的思想感情恰当地表达出来。失去历史厚重感，就会缩小想象空间，就会显得干瘪生硬。

“现实的”，大多属于“现在的”，如现代的、当代的作者的作品。其中，不论是记叙、描写、抒情、还是议论，都属于今天的人，说今天的话。虽然容易理解和感受，但却容易停留在文字语言表层，容易忘记作者而蜕变成朗诵者自己个人的东西。其实，原作中间那些文字语言里边不能表达、不愿表达、不好表达、不宜表达的内容和话语，更需要朗诵者用心思考、潜心感受，挖掘出那些隐含着的、深藏着的蕴藉，使之显露，使之明朗，让听者能够觉察到、体味到。从思维过程、词语序列到表现方式，都要抓住作品的主旨和风格，理清脉络，再现情景，凸现特点，凝聚重点，就不会浅尝辄止了。

朗诵，不是念书，更不是念字。要有激情、意境和韵律。“感人心者，莫先乎情”。这是至关重要的。古人之情，今人之情，不仅有色彩和分量的不同，也还有主体把握的身份差异，有主体驾驭的个性区别。这就要在理解感受和声音处理上下工夫。

五、情调与腔调

朗诵，以文字作品为依据，而文字作品所饱含的激情、意境和韵律，就一定要通过有声语言给以充分地表现。因此，还要注意朗诵创作中如何把握“情调”，如何运用“腔调”。

情调，是文字作品同有声语言珠联璧合的产物，它表现出朗诵

序

者的知识储备、文化修养、人生感悟和表达技巧。它是一种“会、通、精、化”的锤炼过程和结果，它是“感性——知性——理性——悟性”的融通过程和结晶。它既是文字作品的生发，更是有声语言的合成。朗诵者必须善于区分各个文字作品的基本情调，感受到“这一篇”跟“那一篇”的差别，并能让人体会到“个中滋味”。

腔调，是有声语言表达中的“规格”，既有声音的态势和趋向，又有词语的推进和意味。在声音形式上，有“唱腔”、“韵白”、“评书”、“快板”、“单弦”、“民族唱法”、“通俗唱法”等等。一切艺术语言表达，都忌讳“固定腔调”。所谓固定腔调，就是脱离具体内容，从习以为常的思维定势出发，沿着惯性的轨迹，省心省力地在声音的既定套路里行进，显得胸有成竹，从容不迫，却造成“以不变应万变”的空泛表达。任何腔调，包括戏剧、曲艺、歌唱、朗诵、播音，只要出现了固定腔调，就意味着思想感情表达的僵化和死亡。只有摆脱了它，才可能使有声语言迸发生命活力，产生特有的吸引力、感染力和艺术魅力。

朗诵的固定腔调，总是游离于内容、体裁、风格之外，拉腔拖调、忽起忽落、停连无度、重音含混、语气飘忽、节奏紊乱。粗听似乎“像朗诵”，细品便知“不对味”。这种情况，有的是在模仿过程中不自觉地抓住了皮毛，走了弯路；有的是在练习过程中有意识地找到了“捷径”，入了歧途。事实上，在学习的道路上，只有遵循规律，不畏艰苦，认真揣摩，反复体味，坚持“内容决定形式，形式反作用于内容”的原则，才可能渐入佳境。

但是，我们决不笼统地反对“腔调”，因为，任何艺术都有自身的审美特点和历史积淀，总会存在着区别于其他艺术形式的明显的特征。朗诵的艺术特征或许可以简括为：依据文字语言，进入预设情境，加强内心感受，引发真挚感情，增大唇舌力度，开拓重点词语，拉动抑扬幅度，渲染意境气氛，等等。那基本要求，仍然不能违背“理解是基础，目的是统帅，感受是关键，感情要运动，声音要变

化,状态要自如”的规律。如果把朗诵完全变成日常生活的说话,那就同朗诵大相径庭了。

朗诵是个体劳动的产物,是创作主体艺术个性的展现,是文字作品与有声语言的融通升华,是文化传统与时代精神的互动互补,是传播先进文化、和谐文化的一翼,是提供大众审美愉悦的重要渠道。

我们呼吁:让朗诵活动更广泛地开展起来吧!让朗诵教育更深入地进行下去吧!

有感而发,即兴议论,兴许是画蛇添足?就权作“烂序充数”好了。

张颂 草于“三书屋”

2007年7月20日

目录

序/1

- 1 朗诵的概念/1
- 2 朗诵是创作/4
- 3 朗诵是艺术/6
- 4 朗诵的状态/8
- 5 作品的选择/10
- 6 作品的把握/12
- 7 散文的朗诵/15
- 8 诗歌的朗诵/20
- 9 寓言的朗诵/26
- 10 小说的朗诵/31
- 11 朗诵的用声/38
- 12 嗓音的保护/40
- 13 朗诵的技巧/42
- 14 朗诵的配乐/46
- 15 朗诵精品选/48
- 附 朗诵网站选/241
- 后 记/242
- 主要参考书目/245

朗诵的概念

作为朗诵的本义,根据《说文解字》的解释,大概与“诵”、“咏”、“吟”等相类。朗,是指声音的清晰、响亮;诵,是背诵、诵读。朗诵,也就是用清晰、响亮的声音,结合各种语言表达手段来完善地表达作品思想感情的一种艺术。朗诵艺术的起源目前在业内和艺术界还并没有比较权威和确定的考察结果,但是根据其形式和特点,我们可以看到,无论在中国还是在西方,都能找到朗诵艺术的雏形。早在先秦时期,我国的史书文献中就出现了有关“诵”的记载。我国第一部历史散文《尚书·舜典》中写道:“诵其言谓之诗,咏其言谓之歌。”从这句话我们可以判断,当时已经有了“诵”的形式。《汉书·艺文志》中写道:“诗三百遭秦火而全,以其讽诵,不独在竹帛也。”这就是说,2500多年以前,我国第一部诗歌总集《诗经》,虽遭秦始皇“焚书坑儒”,但依然能流传下来,主要就是因为有广大劳动人民的口头传诵,并传之不朽。到了汉代,古文字学家郑玄认为,“以声节之曰诵”,意思是用声音把诗的节拍表示出来就是“诵”。到了魏晋南北朝时期,佛教开始在中国兴盛,人们对于佛经的诵读非常讲究声调和节奏,沈约前后,陆续创造并倡导了“四声八病”之说,这对诗文诵读产生了很大的影响。到了唐宋,朗诵就已经十分盛行了,大诗人杜甫在《解闷十二首(之七)》中写道:“陶冶性灵存底物,新诗改罢自长吟。”宋代文学大家陆游也非常推崇诵读,他在《剑南诗稿》中写道:“横陈枥饭侧,朗诵短檠”,由此可见诗人对朗诵的喜爱。元代,元曲这一新诗体的出现,虽是一种唱的形式,但

其中融入了朗诵的元素。到了明清,著名文学派别桐城派提出的“因声求气”,足见当时人们对“朗诵”艺术的新认识。在西方,古希腊就有了朗诵的萌芽,话剧的发展使其中的独白逐渐发展成了相对独立的艺术形式,也可以看做是朗诵艺术的前身。朗诵有利于深入体会文章的内容和思想感情。古语说:“书读百遍,其义自见。”说的就是朗诵的重要性。自古以来,人们都非常重视朗诵,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,是人人都知道的名言,而白居易则是读书以至“口舌成疮”方有大成;韩愈则是“口不绝吟于六艺之文”始成大家。朗诵是口语交际的一种重要形式,不仅可以提高阅读能力,增强艺术鉴赏水平,更为重要的是,通过朗诵,宏观而言,可以陶冶性情,开阔胸怀,文明言行,增强理解;微观而言,可以有效地培养对语言词汇细致入微的体味能力,以及确立口语表述最佳形式的自我鉴别能力。朗诵是一种重要的语言能力,它要使用视觉、听觉、运动觉等,通过中枢神经,进行多渠道的信息反馈和协调活动,可反映注意的稳定性、注意力的分配转移。汉字形体变化复杂,朗诵可反映人观察的精细性、敏锐性。朗诵要迅速再认过已识记的字词,可反映人记忆的持久性、清晰性。朗诵的停连、轻重、语气、节奏等,需要根据上下文的关系、意义确定,若能及时作出符合原文含义的表达反应,则可反映思维的敏捷性、灵活性、深刻性等。长期以来,朗诵一直伴随着我们的生活。在战争年代,朗诵成了斗争的有力武器,许多仁人志士振臂高呼,倾心呐喊,咏诵着发自肺腑的诗文佳作,向民众宣传救国救民的道理,传播强国富民的知识。在新中国建设时期,很多热血青年在一些著名诗篇激励下,满怀豪情地到边疆、到祖国最需要的地方,去建设社会主义国家。朗诵艺术作为一门以有声语言表达为形式的艺术,特别是以经过历史长河积淀的优美的华美篇章为文本,表达民族的激情和深情,已经作为一种历史的象征,一种文化的遗产,一种不灭的精神,广为传送,深入人心。在改革开放的新时期,朗诵更是以其

巨大的艺术魅力为人们所喜闻乐见，它被广泛运用于艺术表演、教学活动、广播电视和人际交往中。如今，各种学术团体应运而生，理论研究不断深化，各类大赛丰富多彩，网络资源快捷便利，朗诵艺术在中国大地正方兴未艾，一片繁荣……

朗诵是创作

朗诵是朗诵者的一种再创作活动。这种再创作，不是脱离朗诵的文字材料去另行一套，也不是按字读音、照本宣科的一种简单、机械的言语活动，而是要求朗诵者通过原作，用有声语言传达出原作的主要精神和艺术美感。不仅要使听众领会朗诵的内容，而且要使其在感情上受到感染。首先，朗诵是一种有意识、有目的的语言表达活动；其次，朗诵是一种理清思路、调整心路的艰辛劳动，朗诵者必须在深入理解和具体感受的前提下，把文字作品入脑入心，动之于情；再次，朗诵是一种由静态的文字语言的存在状态向动态的有声语言的存在状态的转化过程，即“音声化”过程；最后，朗诵是一种有始有终的、独立稳定的、具有一定成果形式的有声语言活动。当然，那种或结结巴巴、断断续续、自言自语、有头无尾、敷衍了事的“随便念念”、“读着好玩”就不是创作了。还应指出，文字语言的高级形态是文学语言，应是经过反复推敲、字斟句酌的，作为朗诵者的创作文本和创作依据，是需要具有一定的人文内涵、文化品位和艺术价值的。朗诵与其他学科联系紧密，比如同语音学的关系：朗诵是语音学的一个分支，因此，朗诵一般不能违背语音学的基本原则，不能脱离语言规范。又如，同文学的关系：朗诵所依据的文字作品大都为文学作品。只有深入地了解、认识和掌握了文学理论方面的知识，才能更好地、更准确地将文字作品转化为有声语言。还如，同逻辑学的关系：无论是文字作品还是有声语言一般都要达到传情达意的目的。因而都要符合和遵守形式