

陆澄 著

诗歌  
**朗诵**  
艺术

上海人民出版社

# 诗歌朗诵艺术

陆澄 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

诗歌朗诵艺术/陆澄著. —上海: 上海人民出版社,  
2007

ISBN 978-7-208-07422-4

I. 诗... II. 陆... III. 诗歌—朗诵—语言艺术 IV. H019

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第148703号

责任编辑 时海玲

封面装帧 张志全

诗歌朗诵艺术

陆澄著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 19 插页 5 字数 232,000

2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

印数 1-4,250

ISBN 978-7-208-07422-4/J·114

定价 30.00元

## 序

丁锡满

中国的语言真奥妙。有些话字面上和实际的意思正好相反，褒义词表达贬义的意。如“说的比唱的好听”，并不是真的认可你的表态，而是讽刺你口是心非。不过在实际生活中，说的真的有比唱的还好听的，上海人民广播电台全国十佳广播文艺节目《午夜星河》创办人、“全国广播十佳节目主持人”、“金话筒”陆澄说的就是好听，绝对比一夜成名的“超女”唱的、比电视连续剧结尾嚎的好听千倍万倍。听陆澄说话是一种享受。他的声音是经过磨床磨过的，是用漂白粉漂过的，是过滤器过滤过的，糯糯的、滑滑的，没有一点儿杂质，就像喝五粮液，一到嘴边就滑进肚里。所以我周围的人都喜欢听他说话，做他的“粉丝”。所幸这几年同陆澄接触很多，可以经常听到他的金声玉语。上海诗词学会、上海楹联学会、上海炎黄文化研究会举办的许多活动，如天台山诗会、佘山重阳登高诗会、醉白池端午诗会、庆祝抗战胜利六十周年万名中学生大歌咏会等等，这些活动的酝酿和组织，陆澄都是主力。戏有戏痴，画有画癖，凡是成功人士，都醉心于自己的专业，行行

出状元。陆澄也是这样，一谈起朗诵，他就来劲，就拼死拼活地干。他于朗诵艺术，心里有一团火，不断在释放，不断在燃烧。

陆澄说话为什么有魅力？看了他的新著《诗歌朗诵艺术》文稿，才知道说话也是一门学问，大有讲究的。话剧演员、广播电视的节目主持人，他们的梵音妙语之醇厚清丽，并非与生俱来，而是修炼的成果。这种修炼既有语言本身的锻炼，更多的是文化知识的修养。有高度的文化修养，才会深刻理解诗人、作家创作的本质，才会准确地表达作者的感情。

陆澄对《将进酒》的理解，就使我佩服。诗的开头两句“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，十分豪迈奔放，一般朗诵者是以歌颂性的语调来表达。陆澄不仅从字面上理解这首诗，还注意到李白写这首诗的时候，正值“抱用世之才而不遇合”之际，故而借酒消愁，抒发人生苦短之感慨，因此就不宜用乐观、昂扬的语调来处理。

我总以为，在新闻媒体中，报纸编辑的文字工夫高于广播电视的记者编辑，其实也不尽然。陆澄虽然是广播电台的节目主持人，但是他的文化修养、文字功底，却是一般报纸记者所望尘莫及的。《诗歌朗诵艺术》不但是—部朗诵艺术的学术性专著，对于从事广播电视、电影戏剧等语言工作者是一部专业教材，就是对我这样的文字工作者来说，也受益匪浅。陆澄真是一位饱学之士，他不但通读古今中外诗人的诗作诗论，还广识博学，连修辞学都有深刻的研究。他本身又是诗人，是上海诗词学会、上海炎黄文化研究会的主力会员。正因为他有深厚的传统文化基础和广博的文化知识，所以才能深刻地理解作品的内涵，正确地表达作品的情感。

从陆澄的专著《诗歌朗诵艺术》中我感悟到，做一个好的新闻工作者，一定要有广博的文化修养。在最近举办的解放日报《文化论坛》上，原《人民日报》总编辑范敬宜同志就专门论述这方面修养的重要。我们

很多同行在这方面是比较欠缺的，我们经常在报纸的副刊上看到引用古人诗词的错字，对于这种错字，如果你有古典文学的修养，懂得诗词格律，即使没有读过原作，也会一看便知的。

多才才会多艺。陆澄之所以荣获“金话筒”称号，他的朗诵艺术，就来源于他的高才和博知。

2007年7月25日

（丁锡满：原上海市委宣传部副部长、《解放日报》总编辑，现为上海炎黄文化研究会常务副会长）

## 诗朗诵和朗诵诗(代自序)

陆 澄

诗的传播有两大途径:文字的和声音的,前者诉诸视觉,后者诉诸听觉,各有各的功用,两者不可偏废。相比较而言,声音的传播另有一功:让语言附着于悦耳的歌喉,用抑扬顿挫打造出它的神韵——这便是朗诵;还有音乐的陪衬、现代音响的润饰、舞台美术的装点……文字符号被注入了声势情态,真了、实了、活了、美了,成了有血有肉的艺术生命、有声有色的文学精灵。现代人的“阅读”,已经不满足于“一目了然”,尤其是诗,本就具有“平平仄仄”、“抑扬顿挫”的音乐性,诉诸听觉,可以获得“立体”的审美愉悦;诗歌乘着声情的彩翼,更易于直抵肺腑,叩响心灵,且能“飞入寻常百姓家”。这种能听的诗,便是朗诵诗。朗诵诗是诗歌中的一类。诗要能听,便有讲究,概括地说要遵循四条原则:上口、入耳、合情、生趣。

朗诵表演,以情带声,情之所至,一气呵成。“上口”,就是让诗歌语言的形和意在朗诵者声音再现时达到一个“顺”字:词义搭配规范有序、结构关系简单明快、表情达意要言不烦,这是句子之顺;抒情叙事线索

单一、段落层次脉络分明，这是结构之顺。作品事理顺，诵者表达畅，技巧发挥才能灵动自如、游刃有余。“入耳”的道理与“上口”一脉相承，诵来顺口，听来顺耳。但不仅如此，听诗不比看诗，声音如雀，一去无踪，难以反复，因此，朗诵诗词不可生僻，语言不能艰涩，寓意不宜太过婉曲深奥，尤其忌讳意象虚空、主旨隐晦、着意费解、笔调莫名的各种“流派”；既让人听，就不能“自说自话”，表情达意要讲求到达率，给听者以足够的“知晓权”。“入耳”更要求得语言的韵律感、音乐美。新诗不必强求“韵”和“律”，但“韵律”本为“听”所设，朗诵诗不用岂不浪费“资源”？退而言之，即使无韵律，也应有节奏，否则与“散文”何异？朗诵表演有着独到的交流性、感染性和鼓动性，诵者以诗为媒，服务听者，理当适其需、投其所好。朗诵诗应抒真情、表诚意、明实理、言大志。不能假大空，不搭花架子，还要摒弃一己小我之态，字字句句应落在听者的心上，这就是“合情”。好的朗诵诗不仅情达意至，还应别出机杼，体现风采，酿造诗趣，让人过耳难忘，不厌其听，回味无穷，甚至终身受用。这样的好诗有的是，像邵燕祥的《谜语》、张志民的《“人”这个字》等等，不仅充满理趣，而且饱含谐趣。有“趣”的诗，赋予有味的朗诵，必然出彩叫座无疑。

鲁迅先生早就说过：“诗歌虽有眼看的和嘴唱的两种，但究以后一种为好。”好在何处？大概就是独具传播和普及之长。都说当下读诗的没有写诗的多，虽然夸大其词，却也道出了一个现实：诗歌传播有“梗阻”。试想，如果多一点“嘴唱”的朗诵诗，让诗去冲破书卷的羁绊、无声的禁锢，口耳相传、声情并茂，境遇是否会有所改观、“读诗”人是否会有所增加？退一步说，如果朗诵诗写来不易，那么，诗人们笔下能否多出一些“可朗诵诗”？

（此文原刊登于《上海诗人》报 2006 年第 3 期）



# 目 录

序	丁锡满	1
诗朗诵和朗诵诗(代自序)	陆澄	1
第一讲 作品的选用		1
一、文学作品的规定性		1
二、朗诵者的适应性		2
三、选材的能动性		5
四、语境的制约性		7
附作品《一米八〇》		
第二讲 阅读与理解		13
一、背景的了解		13
二、涵义的剖析		15
三、风格的把握		20
四、阅读与默读		21
附作品《四月的纪念》《再别康桥》		
第三讲 创作与感受		26
一、艺术创作与感受		26
二、感受作者		29
三、感受作品		31
四、感受的直接与间接		35
附作品《岳阳楼记》《将进酒》		
第四讲 表达与想象		39
一、想象和视像		39
二、想象的生成		40
三、想象的途径		44
附作品《致凯恩》《致橡树》		

<b>第五讲</b>	<b>基调的确立</b> .....	55
	一、基调的特征 .....	55
	二、朗诵基调的形成 .....	56
	三、基调与风格 .....	58
	四、基调和“腔调” .....	60
	附作品《海燕》《我愿意是急流》	
<b>第六讲</b>	<b>案头的加工</b> .....	65
	一、艺术处理的必要性 .....	65
	二、艺术加工的可能性 .....	70
	附作品《微笑》《谜语》	
<b>第七讲</b>	<b>停连的活用</b> .....	81
	一、停连与标点 .....	81
	二、停连的形式 .....	83
	三、修辞性停连的相关要素 .....	95
	附作品《等你,在雨中》《雨巷》	
<b>第八讲</b>	<b>朗诵的节奏</b> .....	100
	一、诗的节奏美 .....	100
	二、自由诗朗诵节奏的形成 .....	103
	三、朗诵节奏的基本应用 .....	108
	四、节奏体现的艺术手段 .....	110
	附作品《永生的和平鸽》	
<b>第九讲</b>	<b>特殊用声技巧</b> .....	127
	一、气息类技巧 .....	127
	二、声腔类技巧 .....	134
	附作品《中国最高爱情方式》《有赠》	
<b>第十讲</b>	<b>“啊”的发音</b> .....	145
	一、“啊”的读音规律 .....	145
	二、感叹词“啊”的变通发音 .....	149

三、“啊”的语境活用 .....	151
附作品《还原一个人名》《回答》	
<b>第十一讲 排比句的表达 .....</b>	<b>162</b>
一、排比句在诗歌中的作用 .....	162
二、排比句朗诵的语言定势 .....	163
三、排比句的表达技巧 .....	165
附作品《中国人，不跪的人》	
<b>第十二讲 抒情诗的朗诵 .....</b>	<b>173</b>
一、诗的抒情和抒情的诗 .....	173
二、诗情的丰富性和抒情的准确性 .....	174
三、抒情诗朗诵的理性把握 .....	177
附作品《祖国啊，我亲爱的祖国》	
<b>第十三讲 叙事诗的朗诵 .....</b>	<b>183</b>
一、叙事诗的体裁特征 .....	183
二、叙事诗的朗诵要点 .....	185
附作品《因为我是母亲》	
<b>第十四讲 哲理诗的朗诵 .....</b>	<b>196</b>
一、哲理诗的体裁特征 .....	196
二、哲理诗的朗诵要点 .....	198
附作品《有的人》《普通人的情歌》	
<b>第十五讲 散文诗的朗诵 .....</b>	<b>206</b>
一、散文诗的体裁特征 .....	206
二、散文诗的朗诵要点 .....	207
三、散文诗朗诵的形式美 .....	210
附作品《乞丐》《立论》	
<b>第十六讲 古典诗词的朗诵 .....</b>	<b>215</b>
一、古典诗词的体裁特征 .....	215
二、关于古典诗词的朗诵 .....	216
三、朗诵的语调和节奏 .....	217
附作品《满江红·怒发冲冠》《卖炭翁》	

<b>第十七讲 朗诵的相关问题</b> .....	224
一、语音与朗诵 .....	224
二、音色与朗诵 .....	226
三、态势与朗诵 .....	227
四、仪表和朗诵 .....	231
五、背诵和读诵 .....	232
附作品《乡愁》《我爱这土地》	
<b>第十八讲 诗朗诵的配乐</b> .....	236
一、朗诵配乐的意义 .....	236
二、配乐设计 .....	238
三、配乐技巧 .....	241
附作品《毛泽东的书法》《你的名字》	
<b>第十九讲 朗诵会的策划</b> .....	250
一、朗诵会类型 .....	250
二、诗作的选择 .....	253
三、节目的构思 .....	256
四、框架的搭建 .....	257
五、形式的创新 .....	261
六、串联词的撰写 .....	262
附作品《黄河大合唱》《随想》	
<b>第二十讲 朗诵者的修养</b> .....	273
一、“言之无文，行而不远”——谈文学素养 .....	273
二、“读书万卷始通神”——谈知识储备 .....	274
三、“学而时习之，不亦悦乎”——谈艺术实践 .....	275
四、“流长则难竭，抵深则难朽”——谈生活体验 .....	277
五、“他山之石，可以攻玉”——谈创作借鉴 .....	278
附作品《上海人》	
<b>陆澄主要诗歌与朗诵活动记事</b> .....	283
<b>后记</b> .....	290

## 第一讲 作品的选用

剧本是一剧之“本”。一件好的文学作品，是朗诵艺术表演的成功之“本”。因此，选好材，大有益。朗诵材料之“好”，首先在于有“品”，思想内涵优良，文学品位上乘。朗诵艺术之“好”，还在于：

### 一、文学作品的规定性

任何一篇文学作品，都具有一定的构成因素和风格特点，这些因素或特点，本身就客观形成了适合不适合用来朗诵的条件。比如，有些作品背景复杂、内涵深奥，阅读阐释比较费力；有的作品书面性特别强，语言生涩、拗口，朗诵者既不上口，聆听者又难入耳，内容信息的施受之间渠道不畅达。具有这样两种特征的作品，显然不具备口头传播的优势，或者说，在朗诵这一口耳相传的特殊语境中，充其量只能为少数人所接受，这就不得不慎选慎用了。

好的作品不一定就是好的朗诵作品。初学朗诵者容易忽略这一点，选择作品时，不太考虑朗诵这一有声语言表达的特殊要求，而是简单地根据自己的阅读经验来取舍：熟悉的、喜欢的、知名作家的、阅读领域走红的、文学史上有地位的……就拿来朗诵了。如果说朗诵只是为

了满足一己的爱好,作为文学阅读和欣赏的一种延伸,或是仅仅想锻炼提高口头语言的基本能力,而并非为了艺术传播,那么,作品的选择完全可以听凭主观意愿,无需讲究太多。但如果是为了艺术表演,需要传播出去,感染别人,就必须顾及作品是否具备充分的朗诵创作优势。例如鲁迅的《野草题辞》,这是先生所著的我国第一部散文诗专集《野草》中的开篇之作,它本身就是一篇精致、深邃、隽永的散文诗代表作,在现代文学领域有着重要影响。但这篇写于1927年的作品,其主旨、立意需要一番诠释才能理解领悟;而作品的语言风格,尤其是遣词、用句,从听觉接受的角度看,不无费解之处。这样的作品,可读性强,可听性差,一般较少作为非主题性朗诵欣赏会的选材。同样的道理,相当一批用典艰深、用语生僻的古典诗词名作,也不在一般朗诵欣赏会的选材之列。

当然,如果朗诵时能够做到文字同步显示,对作品内容和语言的要求就可相应放宽了。总之,一般来说,朗诵者应当清醒地把握这一基本原则:作品为我所用,我不为作品所役;朗诵因作品而生辉,作品因朗诵而增色。

## 二、朗诵者的适应性

任何一位朗诵者,无论是男是女、是老是少,无论是艺术家还是普通爱好者,其朗诵实践必然和个人的主观条件相关联;“尺有所短,寸有所长”,而作品未必有高下。朗诵者要想在朗诵创作中得到最佳的艺术发挥,就得“善待”自己,根据自己的实际条件来选择材料,扬长避短,巧加设计,彰显优势,掩隐不足。这可从两个方面来看。

首先,朗诵者要从自己的内部条件出发选择作品。上面所说,内容比较深奥、理解存在难度的作品要慎选,是就作品客观情况而言。而从朗诵者方面看,对作品深浅、难易的感受往往是因人而异的,它决定于

朗诵者理解、驾驭能力的高下。毫无疑问,在朗诵者自由选材的前提下,有必要将自己理解无障碍的作品作为首选,这样就容易得心应手,“进入艺术发挥的自由王国;而当朗诵者应指定而需要完成理解有“难度”的作品时,就必须在疏通难点障碍、对内容通晓圆融之后再行朗诵表达,切不可“以其昏昏,使人昭昭”。

另一方面,对作品有了相当的理解之后,是不是就意味着朗诵的必然圆满呢?未必,对作品解读得再深入透辟,最终还得通过朗诵艺术的有声语言技巧加以体现,朗诵者朗诵表现能力的强弱是朗诵创作成功与否最根本的因素。因此,在选择作品的时候,还必须从自己实际的技能水平出发,知己知彼,量力而行,慎加取舍,以免食而不化,正所谓“没有金刚钻,不揽瓷器活”。有时候,面对一件自己喜爱的“好作品”,却心有余而力不足,就只好忍痛割爱。当然更重要的是在艺术能力上积极进取,不断提高自己的朗诵能力。

在各种朗诵活动尤其是朗诵比赛中我们时常看到,一些朗诵爱好者的实际水准和能力,与作品的内容体现及其相应的技巧要求,明显错位,因而导致失利。这里也许还存在一个认识上的误区,认为朗诵“大”的、“难”的作品就会不同凡响,先声夺人。事实上,对朗诵来说,作品的“大”、“小”、“难”、“易”,并不是影响朗诵效果的关键,重要的是朗诵者在把握作品的基础上,对作品中可创作元素的发现、发掘和发挥;有经验的朗诵者恰恰善于从看似“貌不惊人”的“小”作品中捕捉到可贵而富足的可创作信息,然后调动最积极的创作能量予以再现并升华,从而达到至高的艺术境界。比如《人的一生》是一首典型的“小诗”,也不见惊人之笔,但在一些老艺术家的口中,却能演绎出振聋发聩的感染力,朗诵所到之处,都受到热情的赞赏。当然,这样的成功当中,也包含着包括人生阅历在内的朗诵者的综合素养,而不仅仅是技巧层面的因素,任何艺术概莫能外。

其次,朗诵者要根据自己的外在条件选择作品。对朗诵有着一定制约作用的朗诵者外部条件主要包括性别、年龄、音色三方面。这三个条件和相当一部分朗诵作品之间有着基本的对应关系,有时候这种关系还呈现一定的错综性,而这当中,作品起着主导和制约作用。

先说性别对应问题。很显然,从特定的性别角度,以第一人称来写的作品,异性来朗诵难免影响效果,削弱感染力。如戴望舒的《雨巷》,诗中写道:“我希望逢着一个结着愁怨的姑娘……”无疑,朗诵这首诗应取男性的角度,否则就不可能表达好作品的意境,甚至曲解其意。有的作品,从作者以及基本内容的角度看,似乎有着性别的约定性,但如果再深入一步去领悟,却可以发现,在性别的要求上,其实具有一定的宽限度。如舒婷的《致橡树》,一般把它解读为爱情诗,那么,因其中的抒情主体“橡树”和“木棉”这两个中心意象的性别象征所致,自然应当作为女性朗诵的考虑;但如果把这首诗的象征意义和主旨题意推向一个更广阔深远的理解范畴,作为是对人际和谐关系的一种形象阐释和真情颂扬的话,那么,男性来朗诵这首诗,不仅入情入理,而且可以增加一种力度。当然要进入这种朗诵创作的“自由王国”并达到理想效果,首先要对作品有深厚的理解力,并把握好语言表现上的准确度。

再说年龄对应问题。有部分作品,尤其是现场朗诵会上,在有着直观视觉制约的情况下,对朗诵者的年龄也有一定的客观要求。比如何其芳的《我为少男少女们歌唱》,如果作为正规朗诵表演(而不是教学课堂上的练读之类),由少年儿童来朗诵就显得牵强,因为其中有这样的句子:“轻轻的,从我的琴弦上失掉了成年的忧伤,我重新变得年轻了……”年龄特征很明显。又如《我俩的爱情是冬季蔬菜一致老伴》这首诗,从题目上就可以判断,不太适合青年男女朗诵表演。同样,《爸爸的老师》这类少年儿童作品,成年人朗诵总觉得不得体。人的年龄往往和人生阅历成正比,有的朗诵作品,字面上并没有直接的显示,



却在具体内容上可以分析出对年龄的客观规约,因此选材时还要由表及里地加以辨识。比如曾卓的《有赠》,通篇倾情抒怀,极富感染力;从这首诗的创作背景中我们知道,这是老诗人曾卓人生沧桑的艺术再现,并且可以看成是一代老知识分子共有的坎坷经历的缩影。因此,这首诗由中老年朗诵者来演绎,就比较有利于表达出作品所富有的深沉感、厚重感,也更能产生心灵震撼力。

还有音色对应问题:男女之别带来音色的基本差异,即便同一性别也必然存在音色的不同。人的声音色彩,有高和低、宽和窄、厚和薄、粗和细、硬和软、明和暗、润和涩、松和紧等区别,并且处于相对的稳定状态,成为一个人固有的声音个性和外部特征,每一个朗诵者在选择作品的时候,很有必要考虑自己声音条件的适应度。作为一门听觉艺术,朗诵创作对朗诵者的声音条件有着较高的要求,有时甚至有所依赖。比如高尔基的《海燕》,波澜壮阔,大气磅礴,就需要具有一定爆发力和浑厚度的男声音色来发挥,从而在力度和气势的体现上给作品以基本保障;相反,甜柔细弱的抒情性女声就较难淋漓尽致地体现这篇作品的风格基调。审美经验告诉我们,人的音色本身就具有一种象征性,它能引导人们的联想思维,从而产生形象感受。根据这一点,我们在选择朗诵作品时,就应当尽可能利用音色的积极作用,来为朗诵艺术创作增色添彩。

### 三、选材的能动性

上面谈到的“文学作品的规定性”和“朗诵者的适应性”,其实只是朗诵选材中的两条静态的“防御性”原则,而真正体现实践意义的选材,便是在浩如烟海的可用之材中慧眼识珠,择其所优,是一个积极的动态过程。在这一过程中,有一个根本的着眼点,那就是投受众所好,诵受众所爱。