

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
LANG SONG

朗诵

王嘉钰 编著

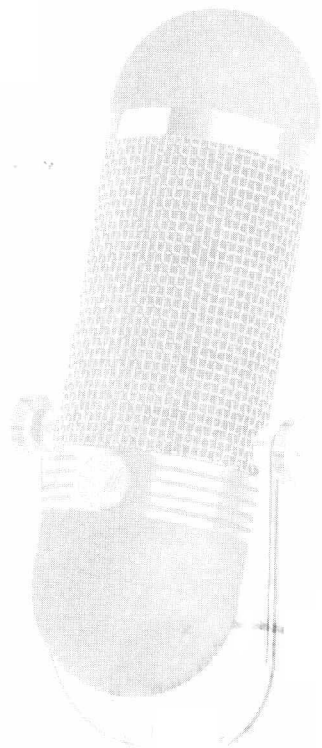

上海音乐学院出版社

轻松学音乐

诵
QING SONG XUE
LANG SONG

高
当,

轻松学

QING SONG XUE
LANG SONG

朗诵

王嘉钰 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学朗诵 / 王嘉钰编著.

-- 上海:上海音乐学院出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5566-0067-0

I. ①轻… II. ①王… III. ①朗诵—语言艺术 IV. ①H019

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第143881号

书 名: 轻松学朗诵

作 者: 王嘉钰

责任编辑: 陈 欣

封面设计: 孙洁涵

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 11.25

字 数: 247千字

版 次: 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0067-0/J.1034

定 价: 28.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://www.musicology.cn>购买

目 录

第一单元 漫谈朗诵艺术	001
一、什么是朗诵	001
二、好朗诵的判别标准	003
三、朗诵与其他语言艺术的异同	005
四、朗诵在日常的运用	008
第二单元 普通话语音	011
一、什么是普通话	011
二、声母的发音训练	012
三、韵母的发音训练	016
四、声调的发音训练	024
五、语流音变	029
第三单元 气息与发声	034
一、气息发声概说	034
二、呼吸系统：胸腔和腹腔	037
三、发声系统：口腔和喉腔	041
四、共鸣系统：口腔和胸腔	046
第四单元 朗诵的基本技巧	050
一、稿件的准备	050
二、内部技巧	052
三、外部技巧	057
四、辅助技巧	072

第五单元 分类型朗诵训练	087
一、诗歌朗诵训练	087
1. 儿歌、儿童诗	087
(1)《小猫闹闹》	087
(2)《点的自述》	088
2. 古诗词	090
(1)《水调歌头·丙辰中秋》	090
(2)《声声慢·寻寻觅觅》	090
(3)《将进酒》	091
3. 现代诗	093
(1)《致橡树》	093
(2)《再别康桥》	094
(3)《相信未来》	097
二、散文朗诵训练	099
1. 抒情散文	099
(1)《海上日出》	099
(2)《海燕》	100
2. 记叙散文	103
(1)《朋友和其他》	103
(2)《秋天的怀念》	105
三、故事朗诵训练	107
1. 寓言故事	107
(1)《猴吃西瓜》	107
(2)《狗的友谊》	109
2. 情感故事	110
(1)《军礼》	110
(2)《青衣》	112
四、杂文朗诵训练	114
1. 说理性杂文	114
(1)《启示的启示》	114
(2)《换了你，你会杀了谁》	116
2. 批判性杂文	117
(1)《差不多先生传》	117

(2)《聪明人和傻子和奴才》	119
----------------------	-----

第六单元 分年龄作品赏析	123
---------------------------	------------

一、适合幼儿朗诵的作品	123
-------------------	-----

1. 儿歌类	123
--------------	-----

(1)《青蛙比大》	123
-----------------	-----

(2)《帽子的秘密》	124
------------------	-----

(3)《神奇的字》	127
-----------------	-----

(4)《窗前一株紫丁香》	128
--------------------	-----

2. 寓言类	129
--------------	-----

(1)《蚂蚁报恩》	129
-----------------	-----

(2)《羊和水牛》	129
-----------------	-----

(3)《鼻子和嘴的争斗》	130
--------------------	-----

(4)《乌鸦和猪的谅解》	131
--------------------	-----

(5)《谦虚过度》	131
-----------------	-----

二、适合少儿朗诵的作品	132
-------------------	-----

1. 诗歌类	132
--------------	-----

(1)《面朝大海春暖花开》	132
---------------------	-----

(2)《微笑》	133
---------------	-----

(3)《感谢》	134
---------------	-----

(4)《谜语》	135
---------------	-----

2. 寓言、故事类	136
-----------------	-----

(1)《一头学问渊博的猪》	136
---------------------	-----

(2)《两只笨狗熊》	137
------------------	-----

(3)《卖火柴的小女孩》	138
--------------------	-----

3. 散文故事类	140
----------------	-----

(1)《苹果里的星星》	140
-------------------	-----

(2)《火烧云》	141
----------------	-----

(3)《月光曲》	142
----------------	-----

(4)《春》	143
--------------	-----

三、适合青少年朗诵的作品	144
--------------------	-----

1. 诗歌类	144
--------------	-----

(1)《一棵开花的树》	144
(2)《假如生活欺骗了你》	145
(3)《乡愁》	146
(4)《有的人——纪念鲁迅有感》	147
(5)《雨巷》	148
2. 散文故事类	150
(1)《海滨仲夏夜》	150
(2)《匆匆》	151
(3)《麻雀》	152
(4)《补旧》	153
3. 古文类	154
(1)《江城子·密州出猎》	154
(2)《卜算子·咏梅》	154
(3)《雨霖铃》	155
(4)《满江红》	155
(5)《念奴娇·赤壁怀古》	156
四、适合成人朗诵的作品	156
1. 诗歌类	156
(1)《我爱这土地》	156
(2)《回答》	157
(3)《雪落在中国的土地上》	158
(4)《有赠》	161
(5)《哦，船长，我的船长！》	163
2. 散文故事类	164
(1)《立论》	164
(2)《最后一课》	165
(3)《我的心》	168
(4)《两千年的闪击》	169
3. 古文类	172
(1)《茅屋为秋风所破歌》	172
(2)《兵车行》	173
(3)《岳阳楼记》	173

第一单元 漫谈朗诵艺术

一、什么是朗诵

1. 朗诵的概念

什么是朗诵？

回答这个问题说简单的确简单，说不简单还真是困难。

说简单，朗诵就在我们每个人的生活中，无时无刻都可以看到、听到、参与、表演。说困难，或许正是因为朗诵距离我们实在太近了，反而无法用文字组织一个客观、规范的概念来详细说明，到底朗诵是个什么东西。

从字面上看，“朗诵”这个词由“朗”和“诵”两个汉字组成，其中“朗”的意思是“声音清楚、响亮”；而“诵”的释义是“用高低扬抑的语调念出声来”。两个字合起来，就是“用高低扬抑的语调声音响亮地念”。可见，朗诵本身是一个动词，一个有意义的行为动作。

任何实践都是由主体、客体、中介三者构成的。朗诵同样如此。朗诵行动的主体仅可能是具备语言讲述能力的人类，任何植物、动物及一切没有生命的物质是无法进行朗诵实践的——尽管有的时候，浪漫的作家会把蛙叫、雨滴、风吹之类的自然之声形容为“朗诵”。朗诵的客体则是一篇篇的文学作品，无论是诗歌、散文、故事、小说……只要符合相关要求都可以成为朗诵的对象。而朗诵的中介，应当算是人的声音了。

于是乎，人通过自己的发声器官将文本化的文学作品转换为响亮的、抑扬顿挫的声音信号，这属于科学（哲学）意义上对朗诵的解读。

然后，作为朗诵主体的人类借助自己的声音，将作为朗诵客体的文学作品大声念出来，显然不是一件“自得其乐”的事情，更不是一件“毫无意义”的事情。朗诵要有朗诵者，同样也要有聆听朗诵的听众（观众）。也就是说，从行为的目的来看，朗诵又是一种信息传播的过程。我们又可以从传播学的角度来分析朗诵的概念。

在传播学中,任意一个传播行为都离不开传者、受者、信息、媒介四个概念。传者也就是朗诵者,通过媒介也就是朗诵者的有声语言表达,将信息也就是文学作品中的内容情节、思想感情等传递给受者也就是听众(观众)。只有具备了这样一个系统,朗诵行为才是有意义、有效果。从这个角度看,朗诵又是一种“传者通过声音介质向受者传递文学作品中的内容情节、思想感情”的过程。

当然,仅仅从信息传播本身来解释朗诵同样是行不通的,还必须从更加艺术的角度去思考朗诵的概念。

2. 朗诵的特点

首先,朗诵是一种艺术语言的表达,因此艺术性是朗诵的最大特质。

当然,朗诵不同于其他艺术形式,需要用人体以外的其他工具才能完成(即便最简单的歌唱,作为艺术的展示,器乐伴奏也是必不可缺的),朗诵只要有一张嘴便能进行,有音乐伴奏、有舞美特效、有现场伴舞最好,没有依然不影响朗诵地开展。

既然是一种艺术,那它必定蕴含着艺术之“美”。朗诵之美,在于声音之美,并不完全等同于音乐、歌唱等旋律之美,它是一种“韵律之美”。它接近日常的语言对话;更加自由——不受任何定势的制约;更加随意——没有所谓范本的窠臼。它是介乎于说话与唱歌之间的一种艺术,兼具语言与音乐的共同之美。

同时,朗诵所展现的还有作品本身的文学性。由于朗诵行为的客体是一篇篇的文学作品,作品的本身就具备很高的文学价值,而朗诵,则是将这种文学艺术转换为有声语言这种更易于受众接受的展示方式,因此一个优秀的朗诵者,能够通过他的声音,令文学作品变得更有价值。

因此,我们又把朗诵称作是一种对文艺作品的“二次创作”。通过“二次创作”,处于当下社会环境中的朗诵者将朗诵作品转换为了更符合当下社会认同、更易于当下人群接受的艺术作品,让文艺作品更轻易地跨越时间和空间的约束,更加“接地气”。同时,优秀的朗诵者更能通过自己的“二次创作”帮助受众更加浅显、直白地理解作品、理解作者,更加贴近文学之美、艺术之美。

文学性与艺术性的结合,决定了朗诵作为一种有声语言的表现形式,既不能向普通说话那样直白、琐碎,又不能像歌舞曲艺一样制式化的体系规范,而要在这两者之间找到一个完美的平衡,做到灵活而不随便、规范而不死板、优美而不造作。

3. 朗诵的意义

朗诵,可以说是世界上最古老的艺术形式之一。它随着人类语言的诞生而诞生,并随着语言的进化而不断传承、同步发展。

朗诵,同样又是世界上覆盖范围最广的艺术形式之一。无论什么种族、哪个国家,只要有人、有语言,便有朗诵艺术的存在。不同文化的国家拥有不同的风格与流派,不同国家、民族的朗诵艺术虽然使用不同的语言,但其审美标准却是惊人的一致——朗诵中的韵律之美、节奏之美、

情感之美，在全世界人民的审美标准中都几乎如出一辙。

因而，人们为什么要去朗诵，也就是朗诵对于人类的意义，同样也是不分民族、不分国界的。

首先，朗诵和音乐、舞蹈、绘画等其他艺术形式一样，也是一种美的展示与享受。人们愿意去朗诵，是因为它能给人类社会产生音韵之美；人们愿意去聆听朗诵，是因为它能给自己带来声音的享受。悦耳动听的朗诵艺术，是人类社会最简单、最便利的生产美的途径。

在此之上，朗诵又是一种语言文字信息的传递。千百年前，人类社会受制于教育的普及化程度不高，文学主要依靠口述的方式传播、留存，在这过程中，吟诵便成了文学艺术传承、普及与发展的重要手段。同时，文学作品中的思想文化瑰宝也在口口相授中不断发扬光大，逐渐形成一个民族、一个社会、一个国家共同的行为准则。因此，朗诵不仅在形式上生产美，更在内容上传承思想与文化。

最后，从语言的角度来看，朗诵更是一种爱国主义情怀的表现。每个国家都有自己值得骄傲的历史与文明，这些历史文明均是通过这个国家自己的文字记载、流传下来。用本国的语言诵读本国的文字，就是对国家历史的回顾、对国家文化的继承，就是对国之瑰宝的发扬光大。

尤其对于我们中国人而言，中国是四大文明古国之一，有着最为丰富宝贵的文化遗产，中国的优秀文学作品犹如天上的繁星不计其数；中国的文字是世界少有的语素文字，在字词的传情达意上拥有天然的优势；中国的语言是世界少有的声调语言，能够在语句中展现出更多更丰富的音律上的起伏变化……综合各种因素，我们都可以骄傲地说，中国的朗诵，是世界上最美、最精彩、最深邃的有声语言艺术。

因此，对于每一个中国人而言，朗诵既可以证明中国语言、文字的先进性，又可以展现中国历史、文化的丰富性，朗诵能让我们更加深入地了解自己的祖国，为祖国的历史而自豪，为生活在这样一个伟大的国度而骄傲。

朗诵，能够凝聚人心、鼓舞人心、振奋人心；能够引导人们的行为、升华人们的思想、净化人们的心灵；培养人们爱人、爱家、爱国的胸怀与情操；能够提升整个社会、整个民族的素质与修养。这，也正是近些年来国家在青少年中大力倡导、推广、开展经典诵读活动的原因所在。

二、好朗诵的判别标准

朗诵艺术，是一种“口舌之学”。不用任何的工具或辅助材料，便能完美的展示、呈现。但这并不意味着人人都会朗诵、人人都能朗诵。一个精彩朗诵作品的诞生，同样需要朗诵者具备极高的艺术天赋与艺术技巧。

1. 声音标准

朗诵艺术同音乐一样，都是用声音来传递信息、打动受众的艺术形式。因此，声音的美感

便是朗诵艺术的第一要求。

每一个生理健康的人都具备说话的能力——从这方面来看上帝是完全公平的；但每个人说话的音色却是各不相同——从这方面来看上帝似乎又不那么公平。有的人声音如钟鼓般洪亮浑厚，有的人声音像银铃般清脆悦耳，但同样有人声音却不怎么好听，浑浊、暗哑、嘶哑、刺耳……就像是人的相貌有美丑之分，人的声音同样也有“美丑”之分。

而对于那些声音好听的人而言，朗诵仿佛就好像是生来自带的艺术才华，对于那些声音不好听的人来说，他们践行朗诵艺术的道路从一开始便是崎岖困难的。音色对朗诵艺术的影响，是最关键，也是最根本的。

动听的声音能给人带去天然的美感，好听的声音同样不仅仅是上天的恩赐，也与每一个人后天的开发、保护有着密切的关系。只要注意科学用声，绝大多数没有生理欠缺的嗓子都能发出具有个人特色的好声音。相反，如果用声不当、不注意保护，即便再好的喉咙都会逐渐衰退，最终无法完成一个合格的朗诵作品。

2. 语言标准

朗诵用的是声音，说的则是语言。语音对于朗诵的优劣同样有着极大的影响。说的再直白一些，对于我们中国人来讲，能说一口规范、标准的普通话对朗诵有着十分重要的作用。

首先，汉语普通话作为现代汉民族的通用语，本身就有着简单、清楚、表现力强的发音优势。具体说来，汉语普通话的字音由元音占主导，听觉感受悦耳、响亮；声调系统简单、分明，扬抑起伏变化分明，旋律感强；音节之间区分鲜明、双音节词汇轻重得当，令词句具有很强的节奏感。

总而言之，汉语普通话比起任何一种地方方言都更加好听，是中国语言中最适合艺术表现的语言形式。

此外，从受众角度来看，方言朗诵在传情达意上受制于地域的局限，只能在很小范围内进行。而普通话简单、易学，作为国内交流的标准语言，在中国几乎人人都听得懂、说得来，普通话朗诵能够跨越地域，被每一个中国人有效接收。

因此，在中国，使用汉语普通话开展朗诵艺术实践，能够达到最好的艺术效果与传播效果。将规范的国家语言作为朗诵的首选语言，既是技术上最佳选择，同样也是爱国主义情怀的体现。

3. 表达标准

朗诵是一种以文学稿件为依托的有声语言的表达形式，这种形式之所以被称之为艺术，是因为它并不是简单的见字出声，就好像是公交车上电子播报站名的声音，同样音色美丽、字音标准，但那绝对不是朗诵，还需要有声语言表达技巧的支撑。

每一种艺术背后，都需要有高超技巧。对于朗诵者而言，如何在自身的能力范畴之内调整音色，使之更适合稿件表达的需要；如何在确保字音规范的基础上增加文字的韵味，使之更具备艺术色彩；如何通过声音轻响、速度快慢、字音长短、语调高低的改变表现出朗诵的丰富变化性；如何将自己对稿件的理解、自己的思想情感、自己的文化底蕴融入文学作品，并以朗诵的方式

展现出来……这些都是朗诵者“功力”的体现。

朗诵的表达能力，与朗诵者先天的语感有密切的关系——语言感受能力强、表现力强的人，往往能够成为一个天生的“表达者”；同时与朗诵者从小到大成长的环境有所关联，家长、老师、同学、伙伴所共同营造的语言环境决定了他自身的表达基础；最后更离不开朗诵者系统、认真的后天学习，从“知其然”到“知其所以然”，只有经历了这个过程才算是真正把握了朗诵表达的精髓。

4. 智慧标准

仅仅拥有好听的声音、标准的字音、纯熟的技巧，依然支撑不起一个优秀的朗诵作品。因为朗诵不单单是一种声音的展示，更是对一篇文学作品内容、情感、思想的展示。在这个过程中，对朗诵者头脑智慧的要求便成为了必然。

那么对于“二次创作”的“创作者”而言，他的创作基础首先建立在“读懂”文字之上。如果连纸上的文章都不能读懂，不能理解作者的写作意图，不能体会作者想要通过文章所阐述的道理、抒发的感情，那他就压根儿没有二次创作的“原料”。

然后，在充分读懂文学作品的基础上，朗诵者需要给作品加上属于自己的“调料”。我为什么选择这篇作品朗诵？我希望展现出作品哪方面的情感态度？我希望让听众从作品中听到些什么？这些问题都需要在二次创作中想明白，并有针对性地去解决。

当然，声音可以通过练习改善，语音可以通过练习规范，技巧可以通过练习加强，唯有智慧并不是通过练习可以变得成熟的。它需要的是更加艰苦的学习、更加深厚的积累，它关乎朗诵者自身的知识是否系统、阅历是否丰富、经验是否老道、感受是否敏锐、思想是否成熟、境界是否高远……

5. 形态标准

除了以上四点以外，同样还有一些其他因素影响朗诵的优劣。

比如朗诵者的体态——在朗诵时的站姿、坐姿抑或是舞台空间的调度；朗诵者的动作——举手投足、手型手势，身形的变化；朗诵者的眼神——目光中所蕴含的情感、透露的态度……

须知，在多数情况下，朗诵作为一种艺术的呈现形式，朗诵者本身就是一个表演者，受众在聆听朗诵的同时，同样也在观看朗诵，视听同步地欣赏朗诵。在这个过程中，一切能够被受众听到的、看到的都必须要做到最好，让自己的声音形象和视觉形象完美匹配。

三、朗诵与其他语言艺术的异同

朗诵是一种有声语言艺术，但仅仅是有声语言艺术的一种。有的时候，人们常常会把朗诵和其他的有声语言艺术形态混淆在一起，这显然会使人们对朗诵的概念认识不清。接下来，让

我们一起来看看，朗诵和讲故事、演讲、播音、脱口秀这四种常见的有声语言艺术形态相比，有何异同。

1. 朗诵与讲故事

朗诵和讲故事，是大家一直很难区分的一对概念。

总体来看，朗诵和讲故事从技术角度来看，是两个非常相似的有声语言表达形态。特别是在中小小学年龄层次的比赛中，朗诵作为一种规范的艺术形态，基本可以涵盖讲故事的概念。因为无论是朗诵比赛还是讲故事比赛，都是带有感情地将一篇篇幅短小的文学稿件转换为有声语言，并大声地在评委面前呈现。无论是内容还是形态，两者都是相同的。

但严格说来，两者之间依然存在着细微的区别，这种区别主要体现在对稿件的选择上。

朗诵，特别是针对成年人的朗诵，更多的是一种情感与思想的分享。朗诵的文学作品多以诗歌、散文为主，即便有故事也不会过多着力于情节的描摹，在交代故事情节的同时更加注重情绪的抒发，寻求朗诵者与聆听者之间思想的交火与心灵的碰撞。

讲故事，顾名思义肯定以故事性强的文学作品作为有声语言创作的依托，也就是说在表达过程中讲述者注重的是对故事情节的陈述，对作品情感性、思想性的挖掘往往不是很重视。特别是针对幼儿、青少年讲故事，一般都以童话、寓言故事为主，尤其强调故事中的生动性、趣味性，务求做到让小朋友感兴趣、喜欢听。

总而言之，对于朗诵和讲故事，我们可以简单地理解为：朗诵重“抒情”，讲故事重“叙事”。篇幅短小的故事我们也视作特定文学体裁的朗诵而定名为“故事朗诵”，但长篇幅的故事与朗诵之间显然存在着泾渭分明的差别。

2. 朗诵与演讲

演讲与朗诵，同样也是一对经常被人们搞错的概念。

事实上，朗诵和演讲，是两种完全不同的有声语言表现形式，无论是从表现目的、表现内容、表现方法上都不相同。

朗诵必须以文学作品为依托，借助自己的有声语言对作品进行二次创作；而演讲则是个人态度观点的抒发，无论之前写不写稿，讲述的都是自己个人的态度与观点。

朗诵是一种情感与情绪的抒发，纵然有故事的讲述、哲理的分析，其最终目的仍旧是为了打动受众，与受众分享自己的感受；而演讲说到底是一种观点与思想的传播，纵然也有讲故事的成分和煽情的内容，其最终目的仍是为了说服受众，让受众接受自己的观点。

此外，朗诵与演讲的语言表达方式也是不相同的。朗诵所运用的是艺术语言，无论吐字、发声还是语调、态势，都需要有艺术的雕琢与修饰；而演讲所运用的则是规范化的生活用语，吐字、发声或是语调、态势都更接近（但不等同于）日常的说话。因此无论是平淡无味的朗诵，还是拿腔拿调的演讲，都是对两种语言表达形式的误解。

包括对朗诵者和演讲者的要求，同样是完全不同的。朗诵要求声美、音准、调谐、情浓，

正如之前我们所详细论述的；而演讲对于演讲者的普通话水平、音色音质、表达技巧都没有太高的硬性要求，只要符合信息传播的基本标准，就不会对演讲本身造成影响。

最后，两者之间还有一些辅助形式上的不同。朗诵作为一种艺术表现形式，可以一个人读诵，也可以多人合诵，可以配乐、配画（视频），在舞台上还可以有灯光、服装、道具、音效、化妆等等的配合，甚至可以伴舞、伴唱，动用一切艺术形式加以装点；但演讲作为个人观点的陈述，是不可以动用任何艺术手段来加以修饰的。一个人、一张嘴、一个观点、一片舞台，只有这样的演讲才能从目的上称之为“演讲”。

3. 朗诵与播音

朗诵和播音，通常大家不会特别把这两者混淆起来，因为人们理所当然地会认为文艺作品都是朗诵，新闻才叫做播音；朗诵是抑扬顿挫、优美的，播音是四平八稳、死板的。但事实上，朗诵和播音之间同样存在着很多的相似性。

首先，从实践主体来看，朗诵者与播音员最基本的相似性在于，两类人语言基本功训练路径是基本相同的，都需要经过吐字、发声、气息、表达等一系列的专门训练。更进一步地说，由于中国不存在“朗诵者”这个专门的职业，因此从人员构成来看，专业的朗诵表演艺术家十有八九出自于演员、播音员或主持人队伍，朗诵者与播音员之间有着天然的交集。

然后，从实践客体来看，作为同样是对稿件进行“二次创作”的两种有声语言传播行为，朗诵的“创作”对象是文学作品，创作目的主要是渲染感情；而播音的“创作”对象是新闻消息，创作目的主要是传播信息。这种说法有一定的合理性，但并不全面。

熟悉新闻的人都知道，在新闻中存在一种十分类似于文学作品的新闻报道体裁，叫做新闻通讯。通讯比新闻消息更加详细、具体、形象、生动，对于新闻事件、新闻人物的描摹细致入微。通讯播音，便是“播音员将通讯稿件转换为感情真挚、形象生动的有声语言传播工作”（《中国播音学》，张颂著，中国传媒大学出版社，第421页）。甚至有个别的经典的通讯稿——如魏巍所创作的文艺通讯《谁是最可爱的人》有着强烈的文学性，在报道以后长时间被人们津津乐道，最终也成为了一部优秀的文学作品。

对于这种人物刻画细腻、事件描写生动的新闻通讯稿，播音员在播报的时候，往往会大量运用类似于朗诵的语言表达方式，在这过程中必然也会有大量的情感渲染，可以说，那个时代的一些经典通讯稿，经过齐越、夏青、陈醇……这一代功底深厚的老播音员的诠释，完全已经成为了一部优秀的朗诵作品，即使放在现代来聆听，都极具艺术魅力。

从这个角度来说，朗诵与播音之间存在着剪不断、理还乱的关联。特别是在中国，当我们把播音上升到一种语言艺术甚至语言学术之后，它与朗诵之间的交集远远超出人们的想像。

4. 朗诵与脱口秀

脱口秀是近年来在中国荧屏上十分常见的一种语言表达样式。早在上世纪九十年代中期，脱口秀（TALK SHOW）这个舶来词汇最早传入中国的时候，它特指当时在电视荧屏上十分红火的

电视谈话节目——如《实话实说》等等。

但近些年，随着周立波、王自健、郭德纲在荧屏上走红，以及《开讲啦》、《超级演说家》、《我是演说家》等语言类真人秀节目的热播，“脱口秀”这个词在中国电视荧屏上的概念似乎正在悄悄改变。它逐渐成为了近似于演讲、清口、独角戏、单口相声之类的一种语言表演形式。

这种形式比单纯的演讲更具艺术性和表演色彩，它会动用很多表演的元素、讲故事的方法，以及朗诵的技巧，把这些全部融入传统的演讲之中，形成一种符合电视媒体播出需要的新的语言表达样式。

在此类节目中，无论是脱口秀主持人还是真人秀表演者，他们在语言表达中都大量地使用了朗诵的表达技巧。这使得他们的语言比普通的演讲更具煽动性，更能感染人，更加具备艺术的美感。

尽管不大会有人分不清朗诵与脱口秀之间的差别，但作为一种与朗诵存在一定关联性的新的有声语言表达样式，不妨在此也给大家做一个简单的梳理，帮助大家更清楚地了解彼此的关系。

四、朗诵在日常的运用

在西方国家，朗诵是一种十分常见的社交手段。不少中学、大学里都设有诗社或者朗诵社，在公园里偶尔也能看到人们围坐一圈朗诵一些经典诗文或是戏剧独白。但在中国，这种气氛却显得单薄不少。

这同中国人的文化传统和内敛性格不无关系。一直以来中国人都奉行“中庸之道”，凡事不爱出风头、不做出头鸟。“言多必失”、“祸从口出”、“因言入狱”……众多历史的教训令中国人渐渐变得不敢说、不愿说、不会说，甚至连最传统的价值观念都发生了变化。“口吐莲花”、“口若悬河”、“三寸不烂之舌”都成了贬义的词汇；像黄牛一样光干活儿不叫唤的都是“劳模”，像狗一样又干活儿又叫唤的都是“刁民”……在这种社会观念影响下，朗诵艺术在中国严重萎缩，甚至遭遇了生存的困境。

好在，在近几年里，随着国家经济实力的不断增强，人们对文化的重视程度越来越高，自我意识也逐渐苏醒，很多人都意识到了语言表达的重要性。幼儿阶段，家长纷纷带孩子参加朗诵班、表演班、故事班的学习，从小培养孩子们的艺术语言表达能力；青少年阶段，国家组织众多的朗诵比赛、诵读活动，借助诵读经典树立青少年的国家荣誉感和民族自尊心，弘扬爱国主义情怀；成年阶段，同样也有着很多人花费数千甚至上万的费用，参加艺术语言培训，提升自己的综合实力。可以说，朗诵这门在中国源远流长的古老艺术正在新的时代逐渐重新焕发生机。

1. 朗诵表演

作为一种艺术形式，朗诵十分适合在舞台上进行表演。特别是在一些主题晚会，或者是体

现“主旋律”的演出活动中，几乎少不了朗诵的身影。

朗诵的形式十分丰富，可以是单人读诵，也可以是双人对诵；可以是小组合诵，也可以是团队齐诵；更可以是领诵与合诵相结合……

同时，朗诵作为表演的主体，又能够与其他艺术形式协同演出。朗诵可以现场配乐，与器乐同台演出；可以现场伴舞，与舞蹈同台演出；也可以融入戏剧表演之中，形成独特的朗诵剧……

除此以外，朗诵更有着其他艺术节目形式所不具备的一大特性——这是最具主旋律色彩、最能体现主题的一种节目表演形式。比起歌曲、舞蹈、曲艺、杂技、小品等节目，朗诵作为一种纯粹的有声语言艺术，可以为演出主题量身定制朗诵稿件，即便主题先行也不会让人觉得反感；可以用最直白的语言讲出晚会的主旨，再怎么煽情也不会过分；可以利用人海战术烘托现场气氛，而不会破坏节目的艺术效果和美感。因此，在几乎所有的严肃性活动、主题性演出中，必定会有朗诵的表演。

2. 朗诵比赛

如果说作为一种节目表演的形式，朗诵表演的参与者仅仅局限于少数具备极高朗诵能力的“朗诵表演艺术家”，那么朗诵比赛则是一种适合于普通朗诵爱好者参与的、更“接地气”的朗诵活动。

朗诵比赛，小至学校、单位组织的内部比赛，大到文化部、教育部举办的全国大赛，甚至连中央电视台都曾经举办过一届电视朗诵大赛……每年各级各部举办的朗诵比赛不计其数。当然，其中绝大多数集中在校园之中，以大、中、小学生为主要的参赛对象。

举办一次朗诵比赛，特别是有规模的朗诵比赛，需要一个非常完善的组织结构，以及大量潜在的参赛对象。而校园无疑是满足这两方面的最佳环境。各个学校都能组织、选拔优秀的学生参加比赛，教委宣传处、文明办等机构又能够很好地承担起主办、承办的责任，专项经费的拨发也能准时到位，这使得在学校组织朗诵比赛具备天然的便利性。

我们各级教育部门在校园中开展大量的朗诵比赛，这是非常好的现象。通过朗诵比赛，既能够鼓励学生学习、了解、弘扬中国传统文化，提升学生群体的文化修养和价值情操，更能够对学生进行爱国主义教育，这是一件多方共赢的好事情。

但不得不说，一旦将某一种艺术形式用比赛的形式加以制约，艺术本身便欠缺了很多自由的气息，反而平添了几分功利色彩。正如同中国的奥运战略培养出了一批“体育特种兵”，却丝毫没能提升中国国民的身体素质，朗诵比赛培养出了一批朗诵“专业户”，却同样没有在校园中营造出全民朗诵的艺术氛围。哪个学校获得了朗诵比赛的一等奖，并不代表这个学校的朗诵教育搞得好，而只是因为学校意外招到了一个朗诵特长生。这样的比赛，其价值、意义都是十分有限的。

好在，这种现象目前正在改善。近些年，在社会上同样也出现了一些普及性朗诵比赛，既有针对学龄前儿童或是中小学生的，也有面向全市普通民众的。比赛并不是为了评出最后的一、

二、三等奖，而是为了能让更多的人参与其中，共同享受朗诵带来的美与乐趣。这无疑是一个极好的开始，长此以往，相信我们整个社会、整个国家的文艺氛围都会出现可喜的改观。

3. 朗诵展示

除了带有一定功利性质的朗诵比赛之外，朗诵展示同样是我们较为常见的一种朗诵实践形态。这里所谓的“展示”，可能出现在任何时间、任何场所、任何群体之中。最典型的莫过于在中小学语文老师组织同学朗读、背诵课文。在同学面前大声、自信地朗诵课文，也是一种很好的朗诵实践。

此外，我们也有一些民间团体，也将散落在各处的朗诵爱好者聚集了起来，在专业指导教师的组织下参与一些朗诵实践活动。比如上海图书馆下属的朗诵团，定期都会组织一些朗诵交流、展示活动。一些针对幼儿的艺术培训机构，也会组织学院开展各色的展示与演出。虽然这样的团体目前并不是很多，但相信随着朗诵艺术的逐渐普及，会有越来越多的人参与其中，共同分享朗诵的快乐。