

浅析情景表演在诗朗诵领域中的实用性与创新性

曹廷

(桂林市群众艺术馆, 广西 桂林 541001)

【摘要】“诗歌”意在与用高度凝练的语言,表现作者丰富的内心时间,表达作者强烈的感情。因此,“诗歌”不仅是文字,同时也蕴含着诸多画面,集人、景、情于一体。诗歌也是我国传统文化中的经典,具有很强的文学价值。诗歌的表现方式有很多种,可以以朗诵的形式、唱的形式、表演的形式等来展现;朗诵是诗歌的主要表现形式,朗诵者用抑扬顿挫的语调,融入丰富的感情色彩进行声情并茂的朗诵,让人身临其境,回味无穷。但是,仅仅只是朗诵会让诗歌的画面感大打折扣,无法全面展现诗歌的魅力,所以在诗朗诵中加入情景表演很有必要,会让诗歌的呈现效果锦上添花。在诗朗诵中,科学合理地运用情景表演是非常重要的,根据诗歌体裁、表演方式、情感态度的不同,情景表演的要求也是不同的,因此需要分门别类,具体问题具体分析。本文以诗歌朗诵作为研究视角,分别从什么是情景表演,情景表演在诗朗诵领域的重要性以及情景表演在诗朗诵领域中的实用性和创新性展开思考。

【关键词】情景表演;诗朗诵领域;重要性;实用性;创新性

朗诵是一种语言艺术,主要是通过声音来展示,诗歌是朗诵中经常会用到的一种体裁,诗朗诵就是把文字与声音相结合,让两者充分融合,声音具备文字的魅力,文字渲染声音的感情。朗诵,就是用清晰、响亮的声音,结合各种语言手段来完善地表达作品思想感情的一种语言艺术。它在要求一定技巧的同时,更侧重于真情实感的流露,其中情景表演技巧的运用更要求恰如其分。

一、情景表演在诗朗诵领域的重要性

(一) 让感官体验更加丰富

首先,情景表演的加入能够让舞台效果更加鲜明,对感官的冲击更加强烈。文字加上声音虽然就已经能够足够体验艺术的魅力,但某种程度上来说总觉得缺少点什么。仅仅只是朗诵会让人觉得过于单调,朗诵者往往需要花费更多的精力,必须精准把握语音语调,在朗诵技巧上下足功夫才能牢牢抓住观众的眼球;而情境表演则填补了诗朗诵的画面空白,充分调动观众的视觉,使之与听觉充分融合,能够增强观众的观感,让观众获得更好地多感官的体验。

(二) 让情感表达更加充分

朗诵者在诗朗诵的过程中会投入大量的情感,诗歌蕴含的丰富情感也是通过朗诵者对语音语调的处理来呈现的,可以说非常考验朗诵者的朗诵技巧。

诗歌朗诵传达的情感相对来说是抽象的,看不见摸不着,只能用心去体会。然后,情感体会因人而异,有的人很容易体会,有的人理解起来却很困难。人的大脑对于直观存在的东西会更加敏感,对抽象的事物却需要过程。因此,情景表演弥补了诗朗诵直观性不强的缺点,以画面的形式去诠释诗歌,让人会有更深刻的情感体会,同时也能更好地呈现诗歌的情感表达。

(三) 让艺术气息更加浓厚

情景表演融入诗朗诵领域能够真正做到寓情于景、情景交融。情景表演的画面是鲜活的,人物是立体的,文字是跳跃的,在诗歌朗诵中加入情景表演能够使语言、声音、画面三位一体,使诗朗诵这一语言艺术更上一个台阶,充分发挥了诗朗诵的文学性和艺术性,让诗朗诵更加传神。

二、情景表演在诗朗诵领域的实用性

(一) 深入诗歌,层次分明。

诗歌的种类有很多:古诗、现代诗、后现代诗等,它们都有独特的节奏的划分,就好比文章一样,会有结构之分。所有类别的诗都会有自身的主旨,也就是中心思想,所有的文字都是围绕这一中心思想来完成的。朗诵者在朗读诗歌作品之前,并不只是单单对诗歌作品进行必要的背诵,还会做许多功课,深入了解诗歌的主旨,体会诗歌的感情色彩,以第

一视角将自身带入诗歌之中，对写作背景、故事情节都要有一个较为清晰的认识。但是观众不同于朗诵者，他们只是想接受艺术的熏陶，少数人才会为了听一场朗诵而提前了解诗歌的背景、主旨，这时候情景表演就发挥着深入了解诗歌，使诗歌层次分明的重要作用。

例如：以纳兰性德的《长相思》为例，这首词上阙在描写行军的辛苦，翻过了一座座的山又淌过了一条条河，远离故乡，长途跋涉；这里的情景表演就能够让观众亲身体会到行军路途中的艰辛，为后文的“聒碎乡心梦不成，故园无此声”奠定了感情基调。词的下阙主要写环境的恶劣，风吹了一更又一更，雪下了一更又一更，军帐全被嘈杂的风雪声所覆盖，不仅让人想念家乡，思念亲人。情景表演到这儿，直接点明主旨，深化情感，让观众在情感上产生共鸣，随着朗诵者的声音，再结合画面，观众自然而然入情，进而提升诗朗诵的层次感，让表演者、朗诵者和倾听者对诗词的理解更加深刻。

再比如李清照的《如梦令·常记溪亭日暮》一词，这首词从“常记”一词可以看出全词是以作者李清照的回忆展开的，记录了李清照年少时的一次出游。在朗诵一开始，情景表演时可以设计一女子窗前回忆年少，再结合词的意境，娓娓道来诗词中的画面。其中“溪亭日暮，沉醉，小舟，藕花，鸥鹭”等词能够让入体会到自然的美好，年少的无忧无虑。这首词呈现的画面轻快美好，配以朗诵者轻快的声音基调，观众也能够自然融情于景，对诗词的剖析更加深刻。

（二）如临其境，理解角色。

诗朗诵除了包含一定的主旨之外，还诠释着角色特点。虽然诗歌不同于记叙文或者小说，但其中仍然表现了不同角色的特点。情景表演在诗歌朗诵中的运用实用性之一就是能够让观众如临其境，更好地去理解诗歌中的人物角色。诗歌类似于散文，不会明确通过细节描写来凸显角色的特点，角色在诗歌中的展现相对来说是隐晦的，需要朗读者通过一定的技巧配以情景表演才能更好地展现出来，才能更加清晰地呈现给在场观众。

例如：以舒婷的《致橡树》为例，文章呈现的是一个女性的爱情观，诗歌展现的角色是一个独立、坚毅的女性角色。但是诗歌却大量运用了象征手法，其中的感情色彩也不是直接呈现的。一开始运用象

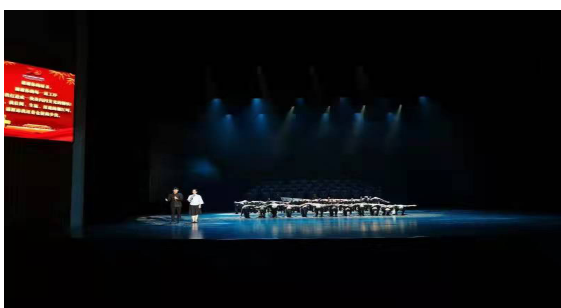
征和对比的手法举例说明爱情不应该像凌霄花一样借助别人的高枝儿炫耀自己，也不应该是痴情的鸟儿，永远重复做一件事情，而失去自己；泉源、险峰、日光、春雨这些也都不是爱情最好的模样，这些都不够称之为爱情。象征手法的表达效果本来就比较含糊，在诗朗诵的过程中仅仅只是听，会很难理解作者要表达些什么，如果这时候加入情景表演，将这些象征性的事物准确、清晰地表演出来，再加上诗朗诵，整个画面感就会上升到一个层次，也能让观众身临其境，将自身的思绪带入到画面之中，从而更加深刻地理解诗歌中所要展现的爱情观良好的女性角色。诗的后面又继续运用象征的手法，直接点出诗歌中角色展现的爱情观是要像身旁的木棉一样，根与根之间在地底下紧握，叶与叶之间在云端相容，每当风吹过，就互相致意对方，只有两个人之间才能读懂对方的语言，两个人共同分担自然中的风雨雷电，共同分享美好事物，虽然看起来是互相分离的，实则却是永远在一起的，这才能称之为完美的爱情。诗歌的后半部分同样提到了多种事物，风雨雷电象征着生活中的挫折与苦难，雾霭、流岚、霓虹象征着生活中的美好时光；诗歌要表达的是，不管苦难与否，幸福与否，两个人都要互相扶持、相濡以沫。这首诗加入情景表演会使诗朗诵更加的出彩，全诗大量进行象征，在情景表演中都可以用实物或者是特殊表达效果将诗歌的内容表演出来。

（三）升华主旨，强调情感。

在诗朗诵中，要求朗诵者要事先了解诗歌的感情基调，再以合理恰当的朗诵技巧将诗歌的情感表达呈现给观众。而情景表演在诗朗诵中的运用实用性还表现在其通过画面升华诗歌主旨，进而带动朗诵者及观众的情感，让情感表达效果更加强烈有效，让朗诵者或者观众的情感体验更加浓烈。

例如：以朗诵《血染湘江格外红》为例，这部作品反映了湘江战役相关故事，利用真实的人物原型，歌颂了一个可歌可泣、感人肺腑的故事；从回顾抗战历史之中，表达对战士的敬佩之情。这一诗歌同样运用了大量的象征手法，通过象征表达作者内心的情感。情景表演与诗朗诵相结合，能够进一步升华文章主旨，展现文章的情感。在朗诵到“我想起血染红的衣裳，还有泛黄的战报……”这一句时，借助画面，能够让观众更好地理解要表达的

情感战争的艰难；在朗诵到“弹尽粮绝，几乎全军覆灭……”这一句时，加入表演，观众就能更加容易理解作者表达的情感是战争的惨烈。在朗诵到“歌声绕梁，九州同欢。”这一句时，加上表演能够更好地理解战争胜利时的喜悦。

再比如以朗诵梁启超先生的《少年中国说》为例，这是梁启超先生的经典著作之一，表达的是梁启超先生对未来中国发展以及中国少年的无限期望与祝愿。这一诗歌同样运用了大量的象征手法，通过象征表达作者内心的情感。情景表演与诗朗诵相结合，能够进一步升华文章主旨，展现文章的情感。在朗诵到“潜龙腾渊，鳞爪飞扬。”这一句时，借助画面，能够让观众更好地理解要表达的情感是少年中国突然崛起；在朗诵到“天戴其苍，地履其黄。”这一句时，由于文言文与白话文之间本身就存在翻译上的问题，原句让人不容易理解句子的大意，加入表演“一人手撑着天，脚踏着地”，观众就能更加容易理解作者表达的情感是希望每一位中国少年都能成为顶天立地之人。在朗诵到“干将发硎，有作其芒。”这一句时，加上表演能够更好地理解作者希望每一位中国少年都能够绽放自己的光芒。而第二节一开始的“红日初升，其道大光。”这一句则可以通过朗诵与表演相结合，让观众看到少年中国的蓬勃力量，以及少年中国未来的光明道路，从而理解作者梁启超对未来中国的殷切期望和美好祝愿。

至于诗的最后一小节“美哉，我少年中国与天

不老，壮哉，我中国少年与国无疆。”更是表现了作者无比强烈的感情，吉表达了作者对少年中国的赞美之情，还表达了对中国少年的美好祝愿。这一小节，情景表演与诗朗诵的无缝融合，能够对诗歌的主旨起到强烈的升华作用。

三、情景表演在诗朗诵领域的创新性

（一）与现代化信息技术相互融合。

新时代背景之下，科技的发展以迅雷不及掩耳之速前进，现代化信息技术也运用到了各行各业之中。情景表演在诗朗诵领域的创新性发展就可以与现代化信息技术相互融合，打造更加真实有效的视觉、听觉效果。首先在视觉上，情景表演在诗朗诵领域的创新性可以借助现代化信息技术完成某些特效，使诗歌展现的画面根据灯光的颜色，画面的背景体现诗歌画面不同的要求；一些无法人为表演的自然景观则可以通过不同的特效呈现较为真实的画面。在听觉上，朗诵者无法一边朗诵文字一边模拟其他声音，如：风声、雨声、虫鸣等，这时候就可以借助现代化信息技术，通过事先录好音频，在恰当的时间点进行播放，使之与诗朗诵和情景表演互相整合统一，从而达到视、听两位一体。现代化信息技术可以大量运用于诗朗诵的情景表演之中，能够改变传统诗朗诵领域之中的一些短板，很好地弥补传统诗朗诵情景表演的不足。这是科技带来的一种创新，同时也能给诗歌朗诵中的情景表演注入新的活力，焕发新的生机。新媒体时代之下，将现代化信息技术融入诗朗诵的情景表演之中既是创新的也是必然的，这一创新性能够让观众产生更好的视听体验。

例如：前面提到的舒婷的《致橡树》，以及梁启超先生的《少年中国说》，两部作品中都大量运用事物进行象征，有些场景是无法人文的去表演的，就需要借助现代化信息技术。《致橡树》中的寒潮、风雷、霹雳、雾霭、流岚、虹霓等，都可以利用现代化信息技术进行情景呈现，通过色彩、画面的协调，能够让画面感更加真实有效，从而让情景表演在诗朗诵中起到更好的效果。

（二）结合诗歌题材，适当延伸。

在诗歌朗诵中，适当的拓展延伸一些与朗读内容相关的其他内容也有利于观众的情感认识，拓展延伸内容最好与生活实际也息息相关，这样有利于观众的社会化发展，使观众更好地进入情景，适当

的拓展延伸也能起到强化的作用。朗诵者根据作品内容,有针对性地选择适当的课外读本推荐给观众;除了推荐课外读物,也可以通过普及生活经历、开展社会实践活动来达到情景表演创新性的目的。

例如:在诵读《水调歌头 辛亥革命武昌起义》这一篇目时,先让观众体会国之含义。情景表演可以通过拓展介绍黄花岗将士的人物及图片,其中最典型的就林长民、林觉民、林尹民三位。进而通过视频播放《辛亥革命》电影片段,把观众的思绪直接带回了那个落后动荡的时代,让观众直观感受林觉民先生壮烈殉国的事迹,让观众明白祖国今日的繁荣昌盛是来之不易的,是许许多多的革命先辈抛头颅、洒热血,用他们的血肉之躯一步步铸造的;在国家危亡之际,多少革命先辈早已将自身生死置之度外,抱着视死如归的心态在战斗,随时准备为国捐躯;这样的民族大义是值得每一位炎黄子孙崇敬的,也是值得当下每一位中华人民学习的。接着,将观众的思绪带到“家”上,之后再拓展呈现林觉民先生的手写信《与妻书》,其中:“汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”“吾今死无余憾,国事成不成自有同事者在。”“卒不忍独善其身。”这些句子,当下读来,依然为之感动。观众在了解到这段历史时,感动到泪流不止。信中表达了对妻子的深情和对处于水深火热中的中国的无奈,让观众感悟林觉民先生舍小家为大家的大义凛然。革命先辈那份对家庭的小爱,对祖国坚定不移地大爱,在家国面前,坚定不移地选择祖国大义,为了民族兴亡甘于奉献小家的精神值得每一位观众感动。他们不怕牺牲、甘于奉献、坚持到底、顽强拼搏的精神打动了每一位观众。天下的兴盛存亡,与每一位平民百姓都有关,把天下兴亡看作己任,这就是家国情怀。只有在建立家国情怀的基础之上,才能够提升民族凝聚力,每个人都能成为民族复兴的推动者。通过不断的情景创设,引导观众心怀感恩的同时,培养观众的家国情怀,只有心存家国情怀,才能够爱他人进而爱社会,从而更好地走向未来,以此达到提升观众德育素养的目的。

(三) 善于提问,创设问题情景。

在诗歌朗诵结束后,还要让观众形成“思考。”的意识,朗读者在朗读的过程中加入主观意识,不

断地在思考中质疑,在质疑中提出问题,在问题的引导下接着往下寻找答案,这在经典诵读中是一种很好的明理方式。

例如:在诵读《论语》这部儒学经典的过程中,观众可以从中学习到很多道理,通过在诵读中不断创设问题情境,观众一步一步找到问题的答案,这也是潜移默化进行德育的过程。在诵读“敏而好学,不耻下问”这一句时,引导观众思考“为什么不要以向地位、学问不如自己的人请教?”,观众在思考的过程中就会发现“人无完人,每个人都有值得别人学习的优点。”这一深刻道理,从而让观众养成谦虚、好问的品质。在读到“在知之为知之,不知为不知,是知也。”这一句时,引导观众思考为什么“不知道就不能说知道?”这一问题,观众思考的过程中就能清楚,人最可贵的就是诚实,诚实的人才是聪明的人,从而让观众养成说真话,务实的良好品质。

结语:总而言之,如何熟练掌握备稿六步的方法就需要对稿件进行“理解作品——具体感受——形之于声——及于受众”,这样朗诵者才能更好地去驾驭作品,通过有声语言的二次创作,让受众有主人翁意识走进作品、参与作品。诗朗诵要让情随于景、情源于景和情延于景,情感的作用是凌驾于作品之上的,情景再现在其中起到了至关重要的作用。

参考文献:

- [1] 张颂. 朗读学. 北京. 北京广播学院出版社, 1999.
- [2] 李慧聆. 周耿 自闭症儿童教育与训练文集 [M]. 北京中国统计出版社 1995 (5).
- [3] 傅宏. 孤独症病因模式与治疗选择 [J]. 孤独症康乐园, 2004 (8).
- [4] 乔芳芳. “情景再现”在播音主持中的应用. 安徽. 安徽文学. 2011 年 06 期.
- [5] 张芳馨. 让观众去“导演”——浅论播音与主持艺术专业观众“情景再现”获得的引导. 吉林. 科教文汇. 2007.4 (上旬刊).

作者简介: 曹廷 (1985.04-) 男, 汉族, 大专, 职称馆员 (中级), 研究方向: 舞台艺术 (舞蹈, 舞台表演, 晚会策划导演)。