

以美育人：朗诵艺术在现代化教育中的文化传承

杨斌

(河北传媒学院 河北省石家庄市 051432)

摘要：在现代化教育过程中，科学技术等硬件设施已经融入到了教学应用，同时艺术素养的提高也成为了一个教育导向，在语文学学习过程中已经有诸多学校将朗诵艺术融入到了学习古典诗词或其他文学作品的教学过程当中，极大提高了学生学习能力与审美能力，同时也对文学作品的创新和传承起到了一定作用，本文也通过案例分析对朗诵艺术的教学应用浅析，在未来教育模式创新的进程中，朗诵艺术将会扮演一个重要角色。

关键词：语文教育；朗诵艺术；文化传承；诗词

一、现代化语文教育中的新风向

目前伴随我国科学技术的不断完善，科学技术的应用也开始逐渐渗透到人民生活的各个方面，在我国校园各个教育阶段过程中，科技赋能已经成为教育中的一项重要的元素，而随之变化的便是教育的现代化。现如今在小学、中学的教学阶段，已经出现了很多新鲜模式，例如微课、网课、AR 教学、视频辅助、动画展示等等，帮助学生深入了解并直观感受语文教学知识，这位现代化教育的建设起到了极大地推动作用。

(一) 以美育人教育体系的构建

在我国双减政策出台后，越来越多的教师家长逐步认识到在实践、精神、审美等方面对于孩子的培养，同时我国教育体系的不断完善，以美育人的工作也在加速推进，为我国未来发展提供全方面发展的人才。现如今不仅高校在实施三全育人、德智体美劳全面发展的多项政策，中小学的课程与实践也逐步深入到生活与精神的丰富，一方面一教学内容为主，另一方面也重视对于审美需求的培育，在以美育人体系构建的过程当中，将会渗透到各个分支学科的融合以及创新，为我国教育体系的完备提供充足动力。

在美育教育当中，学校教育是美育教育的主要教育阵地，系统的、全面的、完善的美育教育重点在校园，因此目前校园在音乐、美术、书法、朗诵等各方面也在进一步完善建构，推进艺术教育，以美促德，将教育效果达到事半功倍。

(二) 朗诵艺术在教育中广泛应用

在以美育人的过程中，除了较为传统的音体美等课程的作用凸显，现如今也逐步兴起了我国的“读书热”，而在中小学教育阶段的过程中，朗诵也融入到读书热的行列，进而融入到语文教学中，推动文化的传承、文本创作、文化自信的根植。校园内朗诵艺术活动的广泛兴起，原因可以大致分为以下两个方面：

首先是整个社会发展阶段已经不同往日，人民消费水平提高带来的文化精神的追求开始让更多的人接触到原本不常见的精英文化，精英文化一般的欣赏人群限定在经受过一定的知识学习才能理解掌握的文化，但目前在媒介融合的热潮中，精英文化也逐渐走下神坛，在原本接触不多的朗诵作品与艺术，也开始进入到众多自媒体，被大众接触、朗诵、模仿。

其次是在新一轮教育体系的完善过程中，教师队伍也在积极纳入新鲜力量，新的教育模式与教育理念，伴随国家发展的人才需要，朗诵艺术也恰逢时机应用到教学当中去，不仅能够作为教学辅助教学内容的讲授，同时也能够作为艺术活动，提升学生审美并通过朗诵推动传统文化传承。

(三) 新时代传统文化地位的凸显

在建设社会主义现代化强国的进程中，文化自信的培育以及文化强国的建设也是极为重要的一部分，而信息技术带来的数字化改变，也让文化在目前的传承与创新中面貌焕然一新。自进入新时代以来，无论从生活方面亦或是媒介内容上，文化类的元素一直都在不断变化与融合，以中央广播电视总台的各大剧目与综艺为例来看，多数节目均在以传统文化为出发点进行二度创作，比如中国诗词大会、朗读者、典籍里的中国、故事里的中国、上新了故宫等等节目，将我国诗词文化、历史文化的传承工作做了进一步推动，同时也为人民文化自信的增强做出了贡献。

而在各学校教育阶段，无论从课本教材还是招生入学考试或者课程设置与培养目标，均在大力弘扬传统文化的重要性，目前高校教育阶段，已将文史哲课程的学习作为重点目标，加入到选修课程或拓展课程，在中小学教育阶段更应该为民族复兴的后备军与生力军提供保障，文化底蕴的培养与学习将是对精神的涵养，是对学生的端本正源，同时也在培养青春力量担当使命的责任感与使命感，在如今科技、经济逐渐发达的时代中，传统文化的传承与学习已经成为了教育阶段中坚定不移的道路。

二、学科教育与朗诵艺术的创新融合

在语文学科的教学过程中，“语”和“文”也一直在不断碰撞，寻找一个融合点，在学习过程中往往会忽视“语”的练习，而偏重于“文”的背诵和书写，这就与语文学科教育的理念与目标背道而驰，在“语”的运用方面，一直以来有诸多形式，例如朗读等等，但浅白的朗读形式一方面不能够充分发挥中国文字的独特魅力，另一方面在传道授业中，学生的接受程度与理解程度很难达到一个高度水平。现如今自全民阅读热兴起以及媒介融合的发展，人们从新媒体平台也开始接触到了诸多形式，其中朗诵在教学应用中脱颖而出，人们对长期以来的精英文化渴望与新奇得到满足，逐渐将朗诵演化成为了大众文化，另一方面在普通话普及与推广工作的过程当中，朗诵也是推广的一种手段，朗诵艺术形式融入教学应用中也不会显得过于强硬，而是自然渗透。

在整个语文教育过程中，尤其对于古现代诗词的教学是融合朗诵艺术最佳的板块，诗词文化在本身就独特的文字与文言的形式基础之上，加之蕴含我国的历史文化、道德情感、为人之道等等，本身所代表的价值，就极其需要我国教学阶段的深入传授与理解，而应试教育不免会导致文化诗词本身所蕴含的文化价值流失，同时也不利于传统文化的代代传承。以《中国诗词大会》节目为例，在节目当中就蕴含很多朗诵的部分，而在这种形式的学习下，更多将中华民族的魅力与精华通过艺术的加工，淋漓尽致地体现了出来，将刻板的文字注入情感映入人们眼中，因此现如今的教育阶段在朗诵

中的融入也是发展规律的大势所趋,迎合了人民精神需要、国家发展目标以及体系健全的需求,以艺术的形式助力教学应用,深入体验我国瑰宝魅力,通过美育达到审美的提升。

在现在的院校课堂中包括宣传渠道的新闻推送,可以看出朗诵已经成为了一项主流教学方法,例如模仿中国诗词大会的各校园诗词大会、全国范围内举行的中华诵写讲大赛的推动,都能明显地发现语文教育中尤其是语文教育中的诗词学习已经与朗诵艺术默契融合,伴随着现如今国家的重要时代节点的到来,艺术作品层出不穷,在艺术作品中包括电视剧、电影、话剧、动画片等红色经典中的各类中华传统文化朗诵与演讲,也对中小学语文教育模式有了一定推动,激发师生二度创作与深度交流。

三、朗诵艺术在教育实践中的文化效应

(一) 文化的美育传承

以美育人在现如今各阶段都是一项重要工作,在语文教育工作中,常常会忽略文字资料的深度魅力,文字在传达语意与信息的功能之外,同样包含了情感的传递,而情感的传播对文化传承具有深远意义,通过朗诵传播可以更加使得情感传播通透,富含节奏韵律,让文字在语言传播中抑扬顿挫,容易入耳入心。

教育中通过朗诵带来的文化效应是建立在教学的基础上的第二产物,但朗诵的美育传承是建立在保证文化经典并且符合文化基本内涵与文学作品美学结构的基础上,对作品或诗词的艺术性表达,将作品中的故事情节、层次动态、情感起伏更艺术性且更直观性的通过朗诵艺术实现以美育人的目的和传统文化经典的传播。其次抛开教育目的中的艺术表达,从单纯师生或学生交流沟通角度来看,朗诵作为听觉或听觉加视觉的审美体验,能够让表演者、观赏者得到审美的升华,将文字活灵活现的一方面将中华文字魅力通过停连、重音、语气、节奏等文字特点的技巧把握,传递出中华文化与文字的审美精髓和美的享受。

(二) 文化自信的根植

美育通常来说是通过教育手段或其他形式使人们认识美、体验美、感受美、欣赏美、创造美,审美能力的提高关系到对文化的正确认知与文化的创新性发展和创造性转化,同时,文化的传承与进步也深深关系到人民文化自信的根植,在现如今文化强国建设的进程中,五千年来的文化都开始遵循“双创”的方式来熏陶人们的文化生活,通过文化涵养提升文化自信,文化自信的培育针对年龄层的不同、社会群体的不同,有着不同的方式,而校园内的培养是根植文化自信的首要阵地,在校园中的朗诵往往以比赛形式出现或以节日节目出现,现如今的朗诵艺术形式更少地摒弃了之前节目性质的娱乐性,通过朗诵日、朗诵周的形式出现了艺术性质的涵养性、长期性。在学生对某一稿件或诗词准备朗诵前期,必然需要做到对全篇作品的前期了解、作者了解和情感表达分析,在准备前期就已经比单调地背诵起到了更好的文化底蕴的涵养,朗诵艺术最大的魅力是在朗诵过程中通过情景再现等能力加之音乐、道具等方面综合元素对文学作品创作后的情感共鸣,这种情感共鸣是一种自发产生的共同体记忆,比起任何干硬性地讲授与晦涩的讲解更加真实而完善,顺应了新时代文化传播的目标,让经典的诗词与文学作品走进学生心中,提升情操、完善人格、强化学生使命感与责任感、增强民族凝聚力以此根治亦或是厚植文化自信心。

(三) 普通话语言文化的深入推广

自1956年开始全国范围内开始了普通话推广工作,自此有声

语言艺术也成为了推广普通话的一种方式,由于我国方言种类繁多,普通话的普及有利于全民族发展包括经济发展、教育发展、文化交流等等,现如今全国的普通话以基本普及,取得了良好成果,但尚未达到完全普及的状态,由于偏远地区的少数民族较多,普通话的普及在地理和生理方面都有一定难度,而在教育过程中的朗诵艺术的推广,不仅对教育效果有了极大提高,同时也对校园内的普通话推广效果有了很大推动作用,如今在新媒体平台中,诸多少数民族文化被很多网友喜爱,通过少数民族文化对其进行艺术创作,将有利于普通话文化的推广,校园的朗诵艺术本身在传播过程中,是具有一定模仿性的,以作品模仿是容易及其连锁效应,利用多样化的形式及其朗诵兴趣,再以媒体平台或校园引导为普通话的学习推广工作进一步深入。

四、朗诵艺术在教育实践中的思考

现各现象级节目的热播与社会的整体思潮流行从而掀起了文化浪潮,一方面通过朗诵培养了美感与语感,但在如此迅速发展的艺术形式尚有不完整的不利因素,首先在全国地域方面来看,受到方言影响,学生与学生间尚有发音的差别,这就在传播过程中有了很多歧义,例如zh、ch,或者在z、c等声母发音,在发音中由于标准度的影响,会使在课堂中出现错读、误读的现象,导致朗诵水平以及文学本身的真实度受到影响。

其次在整个朗诵艺术的推动过程中,有些老师可能涉及不愿意张口或者不愿意进行示范,这就会一定程度影响学生在这一过程中主动性与表达性,同时在教学过程中会有教师以录音的方式进行授课与讲解,这如同照本宣科,这种方式将无法真正起到对于朗诵艺术的学习甚至文化的传承,教师应该整体根据学生水平,以不同情感给予学生正确的讲解,进行反复训练带动学生形成良好的朗诵或朗读习惯,对传统文化作品与诗词就能够有一个更好的理解与掌握。

最后整个的传承工作不仅需要提高学生的积极性与热情,也需要在家长、学校、政策引导上进行协调,朗诵在语文教育尤其是现在现代化教育过程中是一个不可或缺的一环,是学习阶段理解文章,学习文化内涵、培养语感与感情调动、培养情操的重要环节,但现代化教育与朗诵艺术的融合并非一朝一夕之工作,需要教师在教学过程的积极引导以长运构思,将美育融入到理论教学,让学生得以全面发展能力,真正作为青春力量为我国文化事业发展与传承助力。

参考文献:

- [1]黄彦.初中生朗读问题的探究思考[J].语文教学与研究,2017(20):18.
  - [2]麦玲玲.朗诵古诗词 传承传统文化——浅谈高中语文教学中传统文化的渗透[J].新课程(中学),2019(11):217.
  - [3]刘晓宇.浅析朗诵艺术对中华文化的美育传承[J].视听,2019(02):97-98.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2019.02.053.
  - [4]夏长青.语文现代化与中华优秀传统文化传承——“朗诵”在消费和美学视域下的有声语言的多重建构[J].读与写(教育教学刊),2019,16(12):53.DOI:10.16071/j.cnki.cn51-1650/g4.2019.12.039.
- 杨斌(1999.7—),男,汉族,籍贯:山东潍坊人,河北传媒学院新闻传播学院,在读本科生,学士学位,专业:播音与主持艺术,研究方向:无