

表演艺术元素在诗歌朗诵实践教学中的运用

◆施玲

(浙江工业大学人文学院)

当前朗诵艺术教学过程中,普遍存在两种教学理念。一种是播音式的朗诵风格,另一种是带有表演元素的朗诵风格。作者认为,两种风格可以并存,至于孰优孰劣,没有固定评判,完全取决于作品的风格以及朗诵者的个性与风格。本文讨论的是如何将一些表演元素融入到诗歌朗诵实践教学,使得学生们的诗歌朗诵的舞台呈现更有打动观众的效果。

一、形体表演元素在朗诵中的应用

优秀的朗诵是以语言表达为主,形体动作表达为辅的语言表演艺术。形体的控制看似简单,实际上是整个人体系统协调统一后才达成的结果。形体控制离不开相应的心理活动,只有在精神层次上明确了相应的目标,才能够自然流畅的体现在形体上。在朗诵中恰当的应用形体表演元素,往往能给观众带来强烈的视觉冲击力,从而增加朗诵表演的效果。

以濮存昕的朗诵作品《祝酒歌》为例,演员出身的濮存昕朗诵情绪更加立体,而且常常一叹三诵,画面感极强。整首诗朗诵演绎抑扬顿挫,三分醉意,七分真情,酣畅淋漓,把林区工人的斗志昂扬,通过醉意恰当放大,表达出他们对祖国充满了希望,对生活充满了热忱。

“哈”一声叹气后,他迅速进入朗诵状态,抬手就是一个单掌捂脸的动作,看似一个简单的动作,其实很有设计,他很自然地捂住小半张脸,却又不影响表情的流露和嘴唇的动作。紧接着“雷对雷”右手单指指天;“锤对锤”双手握拳相捶;“杯对杯”举杯邀酒相碰。三个动作一气呵成,连成一串,像是真的兴致高昂,要来个不醉不归。直到“且饮酒,莫停杯!三杯酒,三杯欢喜泪;五杯酒,豪情胜似长江水”,只见他双臂大张、身体摇晃,把整首诗推至高潮,紧接着从心底里骄傲的说出最后的那句“天上地下的英雄啊,最风流的是咱们这一辈”。

濮存昕老师在朗诵中用了不同寻常的略微夸张的表演元素,因为诗歌的主题和他的性格气质非常贴切,我们欣赏起来赶紧酣畅淋漓。

二、服装与道具表演元素在朗诵中的应用

在舞台上朗诵,朗诵者是全场关注的焦点。语言的表达能力虽然对于整个朗诵过程起着至关重要的作用,但是可以想象没有端庄的仪表,没有良好的形象,往往也不会得到观众的认可和接受。

一般情况下人的第一印象都会停留在服装的颜色、样式以及饰品是否合适这几个方面。因此,服装的挑选和饰品的搭配都很重要。曾经观赏过一个和中国古代四大美女主题的舞台朗诵:这四大美女分别由四位朗诵者扮演,每一位扮演者在出场时都会穿着符合本人所演的角色和身份的衣服。西施的扮演者出场时穿的是一身淡绿色的古装,头上戴的是簪饰,在河边散步,看上去很有“西施浣纱于溪”的意境,并未张口朗诵就已经把观众领进了西施生活的江南水乡;王昭君的扮演者出场时身穿一袭红色衣服,代表的是奉皇命嫁去匈奴和亲的汉宫女子;剩余两位貂蝉、杨贵妃的扮演者同样身穿作品中主人公所生活年代的服装,以情景再现的方式向观众分别呈现了四位美女不同的生活经历和命运。这档节目不仅是一档成功的舞台朗诵节目,更重要的是不仅在听觉上满足了受众对有声语言艺术的追求,并且在视觉上给受众呈现出了完全不同的感觉。

每个人的情绪都和他所生活的环境有莫大的关系。在舞台朗诵中也是同样的道理。观众所生活和接触的环境一样可以影响其对作品的理解和感悟。在舞台朗诵中,我们能够通过选择布景和道具进而增强朗诵的效果,烘托出朗诵者的思想情感。舞台朗诵的布景通常情况下是比较简单的,一般可以表现出朗诵的基本氛围就可以了。

道具,原本是戏剧和舞台表演,甚至影视剧拍摄中常用的词汇,一般是指在演出中用于装饰舞台,形成特定表演场所造型所需的物件。道具的选择不宜过多,所选择的道具以能够给予观众提醒效果的少数物品就可以。比如,在朗诵李清照的《声声慢》

时,可以在蓝背景里装置两个暗红的灯笼;朗诵史铁生的《秋天的怀念》就可以在舞台背景打上地坛或者北京的秋天的公园的图景画面;朗诵海明威的《孤独与奋斗》,可以在舞台上放一片晾晒的渔网,背景是沙滩与海等等,这些都可以达到所需要的效果和氛围。

三、内心独白在朗诵中的应用

朗诵者完成作品创作的第一步,就是将作品所写之意境融于艺术创作的语境,以期达到“活灵活现”的效果。要达到这一步是有难度的,首先要借助演员体验角色的方法,了解作品写作背景、作家创作意图、理解作品的内在含义。

朗诵作为一种艺术形式,之所以可以绵延至今,最重要的是它可以使观众从中得到精神和情感的熏陶和感染。首先朗诵者要饱含深情,对作品、对生活富有热情,创作过程中充满激情。针对不同作品忽而高亢,如山洪暴发;忽而婉转悠扬,如小溪涓涓,做到情感收放自如。但作为朗诵者必须明确的是一切情感的基础源于对作品的体验和对观众的信任与尊重,绝不是一味地释放或自我陶醉。

要想达到对作品进行深入的分析 and 理解的效果,就必须从作品的立意、结构以及词句和风格几个方面来进行。朗诵者不仅要对自己进行初步的体验、深入的感受和丰富的想象之外,更为重要的是调整好自己的心态,排除杂念,聚精会神去体现文章思想内容。比如,焦晃老师朗诵的《我的中国》,通篇的文章的朗诵都像他的内心独白,没有高亢昂扬的声音,他把对祖国的爱 and 情娓娓道来,向听众们诉说浓浓的乡情,这份情厚重、感人。只有做到心中有祖国,有对祖国的爱,将感情由内而外,才能自然而然地将这样一种爱国之情传达给观众。

四、戏曲道白在朗诵中的应用

道白,是我国戏曲中一种特有的艺术表现手法。它以一种介于读与唱之间的音调将语言戏剧化、音乐化,半唱半念形成戏曲中最能表达人物内心、体现人物思想感情的一种手法。而朗诵,和戏曲道白一样都是把音乐化的语言再献给听众,二者都是表演艺术,同样运用语言这个创作工具进行艺术创作,把作品的丰富内涵传递给观众,给人们带来富有感染力的美的享受。

比如,虹云和刘纪宏老师朗诵的《春江花月夜》,在朗诵时,他们将语调拉长,在节奏、音调上比日常生活言语更加夸张,使整段朗诵更为抑扬顿挫,加上打在朗诵者身上的满月似的光束,就引起了人们的无限遐想:江畔何人初见月,江月何年初照人。不知江月待何人,但见长江送流水……年代感和意境卓然呈现!

当然,道白这种方式不可随意使用,要看那首诗是否合适,还有朗诵者有没有能力驾驭好这种复杂的表现方式。

总之,道具和背景使用得好得话,会引发朗诵者得情感再现和诉求得准确性和强烈性。朗诵艺术本来就是在原有的基础上进行再创造,把优美的文字通过语言进行重新表达,因此我们的朗诵者需要具备良好的朗诵技巧,还要深入的剖析作品的含义,用自己非常饱满感情,加上可以帮助朗诵者和观众投入情绪得表演元素向观众传达作品中更加深入的东西,从而使得观众理解作品的深层含义,并且产生共鸣。

