

舞台朗诵——《生如胡杨》审美艺术创谈

于锦涵

河北大学工商学院

[摘要]朗诵是艺术，是一门有声语言的表达艺术。舞台朗诵是朗诵常见的一种形式，也是需要具备更优秀的表达能力的一种。如何能够真正的朗诵好一个作品，传递出好的声音，实现舞台朗诵的价值，同时不断探索朗诵艺术的更高境界，这是朗诵艺术的热爱好者与追求者的研习过程。朗诵艺术极具审美意蕴，它包含着不同境界的美感。本文将老艺术家于芳老师的单人舞台朗诵作品《生如胡杨》为例，从文学作品、各种美感以及它的实现途径等方面入手，简要分析舞台朗诵审美艺术的创作与实现。

[关键词]舞台朗诵；审美艺术；境界；美感

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.1795

1 朗诵艺术的定义

张颂先生界定的朗诵：“朗诵是有声语言的艺术再创作。以文字作品为依据，经过朗诵者的理解感受，然后把文字作品转化为有声语言。并以一定的语言技巧运用，使有声语言更准确、鲜明、生动。”^[1]。还有《现代汉语词典》中“大声诵读诗或散文，把作品的情感表达出来”^[2]则是朗诵的定义。

如果说朗诵是经过再次创作呈现出来，舞台朗诵需要更高超的能力才能使舞台朗诵的效果和谐美好，让人听进去声音、塑出来画面、凝聚住情感，明白理解出智慧。舞台朗诵《生如胡杨》，于芳老师声情并茂的诠释了一场“充满美感”的舞台朗诵，她的有声语言的再创作召唤着人们穿越厚重的屏障，能听见，看见，感知的事物弥留在心间，久久不能忘怀。有声语言表达的魅力突破时间，空间的局限，舞台朗诵艺术被创造，被实现，各种境界的美感起着至关重要的作用。

2 《生如胡杨》舞台朗诵艺术探析

朗诵艺术是优秀的文学作品与优秀的朗诵艺术相辅相成，互相成就得来的锦上添花的艺术。舞台朗诵艺术需要优秀文学作品以及朗诵的灵魂相融合，缺一不可。优秀的舞台朗诵呈现脱离了好的文学作品，缺少实在的内涵，再完美的朗诵艺术也不足以支撑。称得上优秀的舞台朗诵作品在“文字、舞美、背景音乐、人物造型以及最重要的朗诵者的临场表现”等方面都是必不可少的。

2.1 以了解作品为切入点

朗诵艺术以文字作品为依据，往往优秀的作品首先能引人入胜，让朗诵者感受心动的意境，其次，“欲诚其意者，先致其知，致知在格物”，优秀的朗诵作品需要领悟事物的原理，那就是理解作品。

《生如胡杨》讲述的是胡杨林，它是绿洲与茫茫大漠的屏障，被誉为沙漠“生命之魂”。胡杨这种植物家喻户晓，人们赞美胡杨，不但是因为它的姿态，更是因为胡杨的生命力，胡杨生活环境非常艰苦，但它始终在实现着自己无穷的价值。胡杨树象征着艰苦奋斗、自强不息、甘于奉献的精神，这样的精神拒绝逃避现实、浅尝辄止、内心浮躁，欲壑难填的社会，我们的民族，中华民族需要胡杨树一般不屈

不挠，顽强勇敢的精神对抗风霜雨雪，尤其是在当今疫情之下，更应该有胡杨不倒的精神，有对抗生的迷茫，对抗死的恐慌的勇气。有一首诗是专门赞颂胡杨的，诗里写道胡杨有着“军姿赫赫暑寒日，傲骨铮铮天地容”的姿态和精神，最后使它的结局也是美好的“行程震撼三千里，从此余生大不同”。《生如胡杨》开头以召唤“朋友”拉近距离，结尾以启示“朋友”相互呼应，整篇散文形散而聚，从头至尾都在诠释什么是胡杨品格、胡杨意志和胡杨精神。

因此，朗诵作品注重细节，整体感与深度。朗诵艺术体验起来是一种感觉，也是一门学问，艺术不是凭空而来，它需要有深度有厚度的文字来积淀，这也是产生美感的因素。

2.2 以审美意蕴为升华

审美是感受美的过程，激发着人丰富的情感与感情。舞台朗诵是体会美感的全过程，伴随着期待，沉浸，不舍的惯性感受徐徐展开。意蕴大概是汉语当中的“言之有物”，它有直观性和整体性的含义，加上前缀审美，审美意蕴，体会更高层次的含意和韵味。“言有尽而意无穷”，舞台朗诵艺术的表现的过程中审美意蕴的呈现，包含着各式各样的美感。舞台朗诵艺术当中的审美艺术价值是多元化的美融合而成，主要体现在下面的几种美。

2.2.1 形象美

文学作品的形象美具有很强的美学特征。文学作品上面的景象，人物，具体的环境通过朗诵者运用有声语言进行自己的创作，塑造了文学作品上的画面，深度刻画了作品记忆。

于芳老师围绕文学作品的具体内容——胡杨的形象进行了创作。通过她自己的语言重塑的这种胡杨的形象，展现的更生动化、具体化。她的舞台朗诵不仅是把胡杨的这个物的形象塑造的丰满鲜活，同时也能让观众抓住它“千年不倒”的神韵。在朗诵创作过程中，观众眼前出现了胡杨的景象，随后追随着自己想象的画面去感受胡杨在大漠中的顽强，它的精神，真正的“以形绘神”，用胡杨高大威猛的身形去勾勒胡杨不倒的精神，激起了观众心中的胡杨形象，给予了人心灵的震撼。

2.2.2 韵律美

韵律美主要包含两方面：音乐之美和变化之美。抑扬顿

挫、回环反复的，体现在声音上，是音乐之美；语无定式、错落有致的体现在节奏上，自然是变化之美。

《生如胡杨》的中段“高昂着扭曲的肢体仰天高唱，与自然和生死较量”，于芳老师慢慢的抬起头，像是自己就是那棵胡杨，紧接着表明自己的态度，坚定地表达出要和自然和生死较量。此起彼伏的节奏使周围一切都黯然失色，她掌控着整个舞台甚至整个现场的节奏与气氛。她的朗诵不会给人一种有固定的节奏和语式的感觉。正因如此，观众能在错落的声音之中感受到她的这种变化美，明显注意到画面当中胡杨的律动，感受到于芳老师情绪上真实的起起伏伏，诠释变化着的美感。

2.2.3 情感美

通过于芳老师更进一步的创作，她已经传达出了她所体会到的力量。在《生如胡杨》的下半段，各种情感其实都有或多或少的出现，而无论是震人心魄，或是语重心长，或是婉转，悠远，于芳老师都做到了情感的收放自如，同时又是深刻震撼，她通过自己的声音去表达自己体会到的那种丰富的、炽热的情感，她传递了出来，让观众捕捉到，感受到。整个过程当中，她先获得情感再传达给了观众，从而引起所有人对胡杨的赞美，最后达到一个大家在情感上的共鸣，那就是胡杨精神的力量。笔者以为，情感美需要感受，不会感受的朗诵是没有灵魂的独白，无论主体是朗诵者还是观众。

2.2.4 意境美

意境美讲究双重意蕴，虚实的转换能展现出多层次的意境。《生如胡杨》的舞台朗诵，于芳老师带领观众感受到一片胡杨的景象，观众脑海当中构建出一幅幅画面，原本虚化不在眼前的景象浮现在了观众的眼前。正常情况下脑海当中浮现出来的这种画面会逐渐消散，但于芳老师营造出的无边的意境，给人余音绕梁之感，不得不沉浸，不得不回味。这种意境美，在《生如胡杨》这篇作品当中，笔者认为展现的最淋漓尽致。于芳老师长期的这种积累追求，她凭借丰富的想象力和细致的感受，最终将胡杨的这种不屈不挠的气韵表达出来。

于芳老师的意境美，笔者认为是非常符合高国庆在播音主持美学论纲当中谈到的播音主持创作，要寻找的四个境，稿件的静止境界，作品的表达境界，受众的共鸣境界，创作者的修养境界，以上四者都要统一在意境美中^[3]。笔者认为，成就优秀的朗诵作品离不开意境营造出的意蕴。

2.2.5 理性美

任何事物抛开理性都会失去分寸，舞台朗诵虽然以情动人，但也是在许多细节之处拥有恰到好处理性。朗诵者有分寸感，能控制好自已的声音，又能传达出恰当自然而然的感情，理性美可称得上是成熟的美。

于芳老师厚重大气音色，带着阅历的沉稳，颂扬胡杨的语调，时而会召唤，时而会谈心，充满了思考启示的能量。失去理性的朗诵缺少一份恰到好处的美感，所以说理性

美也在无形中发挥着它独特的不可缺少的作用。

2.2.6 造型美

舞台朗诵艺术集多种元素于一体，其中大部分例如“造型、灯光、舞台背景，朗诵者本身”等等都需要呈现在舞台之上。胡桐说：“这些舞台元素是朗诵剧中的一部分，但也不能喧宾夺主，朗诵是主体，它们是为了更好地展现主体而存在的。掌握了作品的基调，舞台元素选取就更加容易，也能更好地起到在朗诵中的作用”。造型美是观众首先映入眼帘的第一印象的美最为直观。于芳老师舞台的呈现合乎自己沉稳气质，合乎《生如胡杨》的气韵，不脱离胡杨形象营造一种融为一体的感受。造型美对于舞台朗诵来说，它是人们通俗理解的一种美感，相较于其他的美感来说，它较容易达成但却不可忽视。

2.2.7 和谐美

和谐美是一种难达成的理想美。多元化的美感搭配在一起渲染出和谐统一的氛围感，极大地促成了观众对朗诵艺术作品的认可与夸赞。《生如胡杨》舞台的朗诵里，有于芳老师从内而外的美，有她情感与声音的美，有她舞台造型和这个作品风格的美。当这些美丽的感受和谐地交织在一起，笔者认为真正实现了一个有美感有艺术审美的境界。

3 结语

整个舞台朗诵艺术呈现时，朗诵者的声音全程稳定合一又有丰富的变化，需要有实力驾驭自己的声音，需要扎实的塑造形象的能力；然后是朗诵者语言表达的技巧，这需要拥有强大的情感源泉，才能在需要爆发的时候选择迸发出来的或柔或刚的情感，使人震撼。强大的情感源泉，是一种朗诵者自身情感的积累与沉淀，所形成的这种情感非常细腻但又不失深度与厚度；当遇到更深层次的事物需要表达时，朗诵者自身的这种经历、阅历与体验有了用武之地，能自如地从自身找到类似的，感同身受，自然而然的调动出来，这是生活带来的一种艺术，能融入到舞台朗诵艺术当中来。所以舞台朗诵艺术也是一种积淀，有声语言的追求者想要实现审美意蕴绝非“一日之功”。如果有信心塑造出有美学含量的艺术精品，朗诵者是要经历日积月累地锤炼，竖起胡杨般的精神才能厚积薄发，追求到舞台朗诵艺术审美意蕴的实现与统一。

《大学》所谓“是故君子无所不用其极”。朗诵艺术需要“无所不用其极”这样的精神去追求完善的境界，求得自新。

参考文献

- [1]张颂. 朗读美学[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2002. 79.
- [2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 5版. 北京: 商务印书馆, 200. 814.
- [3]冯媛媛. 舞台朗诵艺术的审美意蕴探析[J]. 新闻界, 2014(06): 70-73.