

论《朗诵艺术》课程的美育功能

姚志华

江苏理工学院 江苏 常州 213001

[摘要]作为艺术创作活动的一种,朗诵在结合多种语言手段将文字作品转化为有声语言的基础上,将作品的思想情感表达得淋漓尽致。当代社会,朗读的重要性不断凸显,《朗诵艺术》这门课程受到越来越多人的重视。因此,本文以江苏理工大学人文社科学院开设的《朗诵艺术》课程为研究对象,通过介绍《朗诵艺术》这门课程的教学内容、目标、特点等方面的内容,探究《朗诵艺术》课程的美育功能。

[关键词]朗诵艺术;课程;美育功能

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.205

“对话”、“契合”、使作品重新具有声响是阅读的基本特质。与此同时,普通话具有独特的音节、语音之美。因为阅读的基本特质和普通话之美,使朗读具有重要的美育功能。当下,朗读的美育功能受到越来越多人的关注,不少大学文科专业逐渐开设这门课程。为了开好《朗诵艺术》这门课程,就必须充分认识朗读美育功能的重要性。

一、《朗诵艺术》课程介绍及特点

(一)《朗诵艺术》课程介绍

《朗诵艺术》是江苏理工学院人文社科学院针对新闻传播和中文类专业开设的一门专业课程。

1.《朗诵艺术》课程定位

这门课程主要包括朗读学的性质、特点、任务;朗读学的基本理论;朗读的本源和作用;朗读地表达规律;对文字作品的分析、感受;朗读者思想感情的积聚和引发;朗读状态、技巧以及朗读不同作品的差异等多方面的内容。

2.《朗诵艺术》课程的教学目标

开设《朗诵艺术》这门课程的目的是在使学生对朗读艺术有一个全面而系统地了解的基础上提高学生的朗读能力和口语表达水平,促进学生的全面发展。具体来说,就是通过《朗诵艺术》这门课程向学生提供正确的理论指导和相应的实践条件,促进学生将文字转变为语言,使朗读做到传情表意、言神具存,最终实现提高学生语言表达能力、促进学生全面发展的目的。

(二)《朗诵艺术》课程的特点

《朗诵艺术》这门课程的特点主要有有人文艺术性、经验传习性、理论与实践结合性

1.《朗诵艺术》课程的人文艺术性

《朗诵艺术》具有较强的人文艺术性。首先,《朗诵艺术》课程的人文性较强,《朗诵艺术》这门课程是在教师和学生的配合下共同完成的,无论是教授课程的老师还是学习知识的学生,其都是带有极强主体性的“人”。其次,《朗诵艺术》课程具有较强的艺术性。朗读作为一种文化活动,朗读的内容是文学作品,朗读的方式是将文字转变为有声语音,由此更好地表达理想、情感。

2.《朗诵艺术》课程的经验传习性

“人”的存在使《朗诵艺术》课程具有了较强的经验性。朗读的经验、方法主要依靠师生、生生之间的观摩、交谈和练习等传习方式传递。

3.《朗诵艺术》课程的知行统一性

《朗诵艺术》这门课程最为显著的特点便是集实践性与知识性为一体。首先,《朗诵艺术》的理论性较为明显,若想学好《朗诵艺术》这门课程就必须以深厚的朗读理论知识为基础。其次,《朗诵艺术》具有较强的实践性。在《朗诵艺术》教学中,最有效地提升学生朗诵水平的方式便是实践,通过实践既能检验学生学习状况,也能够培养并提高学生朗诵语感。提升学生的朗诵能力就必须多听、多练。但听和练不应该是盲目的,应有科学的方式。一方面,很多朗诵作品是较为复杂的,只进行一两次的练习是不能掌握的。因此,对于那些复杂的朗诵作品,学生需要进行反复的聆听、模仿。另一方面,在实践中局限于一种或少数类型的朗读作品不利于学生朗读能力的提高。这就要求学生广泛地接触各类朗读作品,提升鉴赏朗读作品的能力,从而为自身朗读水平的提高奠定基础。

二、《朗诵艺术》课程的美育功能

《朗诵艺术》课程的美育功能主要体现在引导学生审美倾向、培养学生韵律美、培养学生的审美感受力及想象力、培养学生的审美情趣四个方面。

(一)《朗诵艺术》课程引导学生审美倾向

《朗诵艺术》课程对学生的审美倾向具有重要的引导作用,这种引导作用主要体现在引导学生欣赏美的语言、引导学生感受美的情感、引导学生接受美的思想三个方面。

1.引导学生欣赏美的语言

专业院校根据培养目标,传授相关朗读知识并进行专业技能训练,在这一过程中学生的审美能力也逐渐形成。朗读作为一门语言艺术,其选择朗读的内容多是语言优美的作品,通过朗读美的作品能够有效提高学生欣赏美的语言的能力。通过学习《朗诵艺术》这门课程,学生在学习基本的语言表达技巧的同时能够接触到大量优秀的朗读作品,经过这些作品中美的语言的熏陶,学生的欣赏美的语言的能力和水平得到了很大的提升。

2.引导学生感受美的情感

通常情况下,作品是用来抒发作者的某种情感和诉求的。这种情感隐藏在字里行间,只有通过反复的朗读学生才能够深刻体会到作品中蕴含的情感之美。首先,作品含义的思想情感并不是显而易见的,学生需要经过反复的练习、揣摩才能体会得到。在引导学生感受美的情感的过程中,教师

的作用是不容忽视的,教师作为学生学习的引导者和促进者,其在进行示范阅读时能够引发学生的情感,由此构建起作者、教师、学生之间是桥梁,并使之产生共鸣。其次,在听了范读后,学生会进行不断的模仿,并在模仿中揣摩、体会作者想要借助作品表达出的情感。在老师和学生的共同努力下,学生在《朗诵艺术》这门课程中逐渐体会到了作品中蕴含的美的情感。

3. 引导学生接受美的思想

简单来说,美的思想就是在生活中发现艺术之美。美是生活的重要组成部分,我们在生活中离不开美,可以说我们在生活中的各项活动都是对美的发现、探索的过程。朗读是一种具有较强综合性的艺术形式,它在很大程度上受到朗读者水平、作品内容、思想情感等多方面因素的影响。与此同时,朗读能力的形成与提升是一个漫长的过程,其不可能一蹴而就。经过长久的发展,我国形成了完整的朗诵学习体系。目前为止,培养学生朗诵能力的途径主要有两种:第一,充分发挥环境对人产生的潜移默化的作用。简单来说,就是要让学生长久处于朗读作品的环境中,从而增强学生的语言感知力和审美能力。第二,则是要充分借助教育对人的影响,通过学习《朗诵艺术》课程,教师通过口述、演示等方式将知识传递给学生,从而提高学生朗读知识储备、审美水平以及朗读能力。通过学习《朗诵艺术》这门课程,学生可以接触大量美篇和优秀作品,使学生在作品感受到美。

(二) 《朗诵艺术》课程培养学生的韵律美

在朗读教学中,被选取的作品具有较强的韵律之美。所谓韵律美指的是作品能带给人美好享受的韵律和节奏。和谐的音律、音量、音色是构成韵律美的重要因素。在朗读时,学生需要在老师的指导下准确把握语句节奏的快慢、语调的高低以及语速的轻重缓急,在不断地练习中体会语篇的和谐之美。与此同时,学生需要对一个朗读作品要进行反复的聆听,只有在多次聆听、揣摩之后才可能被我们的听觉所把握。除此之外,构成作品的声音往往是瞬间即逝的,这些声音以单音或多音组合的方式呈现给我们,当朗读作品结束后,它留给我们的只有听觉上的某种印象。因此,在学习朗读艺术时,可以先选择一些短小的、结构简单的文章进行朗读,当我们对朗读的节奏、语调等要素不再陌生,并能在较短的时间内迅速掌握它们时,欣赏作品的能力也就达到了一个新的水准。

(三) 《朗诵艺术》课程培养学生的审美感受力及想象力

朗读选取的作品在具有优美语言、音韵的同时,其具有深刻的意蕴之美,而这种意境美是需要学生不断模仿、揣摩才能体会出来的。与此同时,不同的学生对于同一个作品的理解是不同的。在学习《朗诵艺术》课程的过程中,学生在感受到作品的蕴含的意蕴美的同时,可以让学生充分发挥自己的想象力,根据自己的想象对作品描绘的内容进行补充,并以此为基础,朗读出作品中蕴含的意蕴,以培养并提供学生的审美感受力及想象力。与此同时,朗读是一门极具抽象

性思维的艺术学科,在学习朗诵艺术过程中,我们不能把所有的朗读知识、作品都面面俱到,而是要培养学生的抽象性思维能力,也就是他们的朗诵感知能力,以提高他们的朗读能力和审美水平。总的来说,这种抽象性思维能力是感性和理性的统一,也就是说他们在《朗诵艺术》课程的学习过程中,要处理好主客观之间的关系,即我们所学习的朗诵专业知识是客观的,而我们在朗诵艺术学习过程中所用到的抽象性思维和音乐理解能力却是主观的,也就是说当我们在学习朗诵某一作品时,我们会通过自己的理解对这首作品进行二次加工,以对其做出最好的诠释。因而在学习朗诵艺术课程的过程中我们需要做到主观与客观的统一,也就是说在我们学习专业的朗诵知识和专业的朗诵技巧的同时,要注重对学生抽象性思维能力以及朗诵感知能力的培养,以培养并提供学生的审美感受力及想象力。

(四) 《朗诵艺术》课程培养学生的审美情趣

文本朗诵能力是一种在理解基础上的深刻感觉。通常情况下,一些专业作曲家创作作品的内容、内涵是比较复杂,对于一般的读者来说,是难以理解体会的,为了解决这一问题就需要培养并提升学生的审美情趣。首先,在《朗诵艺术》课程中,在向学生传授朗诵理论知识的同时注重对学生听觉感受能力培养。其次,《朗诵艺术》注重从培养感性体验能力和朗诵理解能力两个方面提升学生的审美情趣。前者指对朗读文本形式、内容、作品存在环境等客观内容进行分析。后者则是指以内容、形式等客观内容为基础,对作品中蕴含的主题、思想等深层次的内容进行分析,通过这两方面的学习,学生的审美情趣在很大程度上得到了提升。

结语

综上所述,《朗诵艺术》作为一门为提升学生的语言表达能力、促进学生全面发展开设的课程,其具有人文艺术性、经验传习性和理论与实践结合性等特点。这门课程具有引导学生欣赏美的语言、引导学生感受美的情感、引导学生接受美的思想等美育功能,是现代教育不可或缺的重要组成部分。

参考文献

- [1] 冯洋. 新媒体时代朗诵艺术教学的创新模式探索——“我是朗读者”在线开放课程教学应用研究[J]. 新闻研究导刊, 2021, 12(20): 115-117.
- [2] 刘丽琼. 外国文学课程实训与朗诵艺术训练[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2011, 25(01): 81-84.
- [3] 张微. 古风清扬, 醉美阳山——“古风”诗朗诵社团美育案例[J]. 新课程导学, 2021(02): 55-56.
- [4] 林玲. 重视“美读”指导, 感受朗读魅力——浅谈美读训练[J]. 广西教育学院学报, 2008(03): 170-171.
- [5] 于芳侠. 语文是一朵活色生香的花——浅谈散文诗歌教学中的美育渗透[J]. 语文天地, 2012(02): 56-57.

作者简介:

姚志华, 男, 江苏理工学院人文社科学院讲师, 博士, 主要研究方向: 视听语言、口语传播。