

朗诵教学中表演元素运用的教学创新实践

庄悦

集宁师范学院 内蒙乌兰察布 012000

摘要：朗诵课程作为播音专业学生的一门必修课程，通过学习能提高艺术语言表现力。本论文旨在探讨戏剧表演中七力四感训练元素对于朗诵表演的提升与帮助。随着朗诵艺术的普及与大众化，朗诵不再是过去表现形式单一的有声语言艺术，如何让朗诵更富有表现力，根据实际课堂案例，呈现七力四感训练元素对于朗诵表演的提升与帮助，以促进学生朗诵能力的提高。

关键词：表演；朗诵；七力四感

目前，朗诵颇有戏剧化表演的倾向，但二者有区别，戏剧表演是运用综合表演能力在舞台上扮演人物角色，而朗诵则是以语言艺术表达为主，将文学作品呈现出来。经过几轮教学经验的总结，笔者发现学生在处理朗诵作品时普遍存在着“重声音、轻内容，重表现、轻体验”的系列问题，笔者在朗诵课程中尝试使用戏剧表演中“七力四感”的训练后，可以提高学生分析作品、感受作品、表现作品的的能力，让朗诵作品呈现出更加丰富，具有内涵的特点。

一、七力四感对朗诵表演能力的提升

1. 激发想象力，充分感受作品规定情境

朗诵表演首先需要演员有丰富的想象力。通过想象力，演员可以将自己置身于作品所描绘的情境之中，从而更深入地理解和感受作品的内涵。这种情境感受能力可以帮助演员在表演时更准确地传达作品的情感和意境，使听众能够更好地理解和接受作品。

2. 增强自信，真实充分表演

自信是朗诵表演的重要因素。完整的朗诵，应该做

到“见文生情”，即，看到文字，又看到内涵；再现场景，又引动感情；产生表象，又把握本质……几乎同时涌现出来，在脑际萦回，在脑中激荡，在声音中流露。只有自信的演员，才能在表演时充分展示自己的才华，使作品的表达更加真实和深入。通过七力四感的训练，可以增强学生在表现时的自信心，从而在表演时更加从容和自如。

二、朗诵表演与戏剧表演的区别

1. 目的与功能

在朗诵表演中，是通过对文学作品的阐释来传达文本的思想、情感和主题的，对舞台表现效果和视觉效果不做过问追求，注重声音的表现力和语言传递的艺术性。在戏剧表演中，通常注重表演故事的完整性，要演员在舞台上组织有机的舞台语言和舞台行动来展示人物形象、故事情节和矛盾冲突。

2. 表现形式

朗诵表演注重声音和语言表达，通过朗诵者的声音和语言技巧来传达文学作品的思想内涵和情感状态。对演员是否“扮演”角色并不做过多要求。而戏剧表演则是一种综合性的艺术形式，它融合了演员的表演、台词、动作、服装、灯光、音效等多种元素，需要多个工作部门的配合，通过演员的现场表演来呈现故事情节和人物形象。

3. 角色认同感

在朗诵表演中，朗诵者通常不扮演任何角色，而是以自己的声音和语言表达来传达文学作品的意义和情感，正是这一点，许多学生认为朗诵只是声音的一种呈现，而没有把自己立于一个角色或一个立场之中，这就导致了他们呈现的朗诵作品之中缺乏“态度”，正是因为缺乏“态度”，很多朗诵表演显得空洞缺乏情感。而在戏剧表

课题：

《表演训练元素“七力四感”融入朗诵课程教学模式创新探索》项目编号：JGKT2022053

《校园微戏剧：传承红色基因、美育点亮人生》项目编号：S202211427009

《“三全育人”视角下高校戏剧美育教育实施路径研究》项目编号：jssqyr202216

作者简介：庄悦，1987.03，女，汉族，黑龙江省哈尔滨人，讲师，硕士研究生，研究方向：戏剧表演、朗诵、戏剧美育教育。

演中,演员对角色的认同感在接触剧本初期就已经埋下了种子,因为演员必须要对剧本进行二次创作,所有的舞台行动都是有明确的任务的,这时候所有演员的区别是,扮演着不同的角色,通过角色的行为和语言来展示故事情节和人物性格。

4. 与观众参与度

传统的朗诵表演大多是以语言为主与观众交流的,听众需要从听觉来接受消息,观众的参与度相对较低,随着朗诵表演形式的延展,增加了舞台的表演性,但是对于界限和表现程度上来说还有待明确,所以很多学生在朗诵表演中也怕过界,导致无法放开表现,无法明确以怎样的身份与观众去建立交流。

三、“七力四感”对朗诵技巧训练的应用思路

所谓“七力四感”指稳定的注意力、敏锐的观察力、丰富的想象力、真实的感受力、准确的判断力、灵敏的思考力、鲜明的表现力和节奏感、形象感、审美感以及幽默感。通过表演元素的基础训练,学生打开了对表演认知的大门,同时能够增强他们的表达能力、台词表现力、舞台节奏控制,以及如何更好的呈现出角色的特征。在朗诵课程中,目前学生的朗诵普遍存在对文学作品理解不够深入,导致基调不能捕捉准确,影响了对朗诵作品的认识从而减弱了感受与表现力的问题。在课程中笔者将表演训练元素融入其中,帮助学生从认识作品、分析作品、感受场景与环境、表现作品几个方面促进与提升他们的朗诵技能,不是单纯的分析作品,而是建立一个应对朗诵作品时,如何认知、感受、表现的一个系统化的创作过程,努力从“授人以鱼”到“授人以渔”。

1. 分析作品

播音专业的学生在面对朗诵作品的创作时,有“重声音、轻内容”的问题。在朗诵创作过程中,认识、分析作品是首要工作也称案头工作,准确地把握作品内容,透彻地理解其内在含义,是朗诵重要的前提和基础。

以现代诗《雨巷》为例,现代诗具有概括性、跳跃性和音乐性的特点。现代诗的表现形式完全打破了格律诗体的限制,没有固定格式与规律。若想要深入理解诗歌的情感与主题,核心在于“意象”的把握。在分析《雨巷》时,首要任务是挖掘意象的深层含义,并将“雨巷”“油纸伞”“丁香一样的姑娘”“我”这些词串联成一条清晰的思想线索或者在脑海中呈现出一幅幅画面。在做案头工作时,笔者对学生提出了如下要求:将你通过想象所“看”到的内容讲述给大家,这里要包括人物的想象、场景的想象、故事情节的想象。

这样,白纸黑字的作品,经过学生的一番挖掘便跃然纸上,一个个抽象的词汇赋予了想象,也有了色彩,一首诗歌的情感主线便基本构建完成。整理意象的过程较为复杂,需要朗诵者结合自身的经历,充分发挥理解与感知能力。只有抓住并深入理文本中的具体意象,梳理创作思路,朗诵者才能对朗诵的文本有一个清晰且深入的认识。

2. 感受作品

在感受作品这一环节中,学生普遍呈现出来的问题就是“重表现、轻体验”,这是缺乏感受力与观察力的体现。在表演中总是无法做到“感同身受”,把重心放在音色或有声语言表现上,而忽略了用情感传递内容的重要性,无法做到情景再现。首先,朗诵教学中多选取经典文学作品,时间上沉淀许久,这样一来势必会有因年代而与作品产生的年代距离。其次,当代大学生从高中校园直接步入大学后,缺乏社会经验以及对生活素材的挖掘与积累。最后,阅读量的匮乏,缺少对事物的专注力和分析能力,也是学生无法体味经典作品的一个重要原因。

在生活中,人们接受外界事物的刺激时,总会产生某种感受并引发出相应情绪上的变化,我们把这种能力叫做感受力。由于在朗诵表演艺术创作中,朗诵者所接受的并不是像生活中那样的真正的刺激,而是一种艺术的虚构,再加上创作环境中一些因素的干扰,有的朗诵者往往感受不到客观上所给与刺激,因而也就无法创造出人物的情绪体验。

在感受作品的这个环节里,学生们常有这样的问题呈现:认真做了案头工作,仍旧无法完整地还原、想象出文字中描述的场景,问题就在于缺乏对事物感受的能力,并且缺少相关的训练,导致学生想象力不充分,专注力不足。通过训练学生应具备在艺术虚构中能感受到客观事物刺激的能力。

以小说片段《军礼》为例,小说具有丰富的人物形象、完整的故事情节和精细的环境描写,这三大基本特征。文中有三个关键人物,军长、警卫员、军需处长。笔者要求学生在长征这一历史背景下,做出如下思考:

第一,换位思考,假设你就是军长、警卫员、军需处长,在严寒中,有哪些感受,要从从生理和心理上同步去感受,比如冷不冷?你穿的衣服是否保暖,你周围的战友都穿着什么?你会用怎样的态度行走在长征路上?第二,如果你穿着保暖的衣服,遇到你的战友穿着单薄,你会怎么做?第三,面对战友的牺牲,如果你是军长或警卫员你会有怎样情绪是怎样的,是否会有变

化? 第四, 如果你穿着军需处长让给你的衣服, 他却因此而牺牲冻死在长征路上, 你的心情是怎样的?

通过思考以上问题, 学生们在作品的反馈上明显加深了对环境、故事情节、人物形象的感受, 学会设身处地, 寻找“我在场”或“我就是”的感觉, 从而引起真情实感的抒发。前面说过, 朗诵是一个二度创作, 需要用语言架构起一座情桥梁, 传递的是真情实感, 学生要把稿件中的叙述, 变成自己所经历过的所有, 进入规定情境, 让情景再现, 这样学生才能够更多的去寻找能够激发他的情感。

3. 表现作品

作品最终的呈现, 在表现环节, 朗诵者的表现是最终决定作品质量的一个衡量标准。想要通过朗诵这种用情感与观众交流的方式, 就要综合运用语言表达技巧和表现能力来传递作品的情感和思想内涵, 让观众更好地理解和感受作品所表达的内容。

在教学过程中, 学生在呈现作品的环节存在如下问题: 表演形式刻板且固定、因缺乏情感性而显得空洞、表现过程中不够自信、表演情绪不够完整、内心的体验无法外化表现等问题。这就说明学生缺乏相应的训练, 应加强注意力、判断力、适应力、表现力等综合的训练。斯坦尼斯拉夫斯基曾经指出: “在生活中, 我们很知道每一个瞬间应该看谁, 怎样去看。但在剧场里, 有观众厅和舞台的黑洞, 这妨碍演员在舞台上正常地生活。”朗诵表演亦是如此, 成为瞩目的焦点, 没有经过系统化舞台表演的训练, 即使前期工作再完善, 也会在表演中因胆怯而影响表演效果。在朗诵课中, 进行“七力四感”的表演元素进行训练, 提升表演技能, 加强情感表达与表现, 为学生打下心理与表演素质的基础。

在学习过程中, 学生普遍反映这样一个共性问题: 内心的感受已经达到波澜壮阔的程度, 但是作品表现出来却平淡无奇, 无法将内心的真实感受全部呈现出来, 或者只能表现内心感受的一部分。这是因为, 在表演过程中, 既要相信自己语言所描绘出的艺术虚构的情景, 又不能像平常生活中那样思考、判断最终做出决定, 所以有些人直奔结果, 忽略了这个假定的艺术真实过程, 而有的演员则是由于在表演中不具有判断与思考的能力, 所以也就不去判断、思考。不论是哪方面的原因, 其结果都是使朗诵者心理活动的过程失去了应有的环节, 因而也就不可能达到表演上的真实。

再以小说片段《军礼》为例, 在表演过程中笔者要求学生以下内容进行设计:

第一, 要抓住小说中不同角色形象特点, 运用恰当的播讲技巧展现人物复杂、丰富的内心世界, 生动细致地刻画和塑造人物形象特征。例如, 要求学生寻找相关的图片, 突出形象感, 设计角色的声音、肢体动作以及小动作, 并且要求学生在校课当中要持续用这样的形象在课堂当中。

第二, 理解小说的故事主体, 理清故事的主线脉络与关联因素, 集中展现故事高潮和矛盾冲突, 使播讲效果引人入胜。在校课过程中, 首先让学生以第一视角, 作为事件的亲历者给大家讲“他的战友”军需处长的故事, 并且还要给故事讲出前言和后续部分, 让情节更加完整。

第三, 分角色进行表演。前面说过, 朗诵与戏剧表演虽然有类似的地方, 但仍有不同。但是在训练阶段, 可以让学分角色扮演, 不以朗诵的形式为主。这样以来, 不仅增加了学生的表演经验, 同时每个演员都去寻找各自角色的舞台任务, 将舞台任务作为内驱力去挖掘角色特点, 每个角色都不是自说自话, 他需要听别人说了什么, 之后才能做出相应的反应, 在这个过程中, 学生不仅对表现力有所提升, 同时也明白了判断力在表演过程中的重要性。

结语

近年来, 随着朗诵艺术的普及与大众化, 朗诵不再是过去表现形式单一的有声语言艺术。从主题上的选择更加广泛, 从形式表现上更为多元, 从专业发展上来看, 从表演样态上有过跨界的尝试, 朗诵艺术有了更加广阔的舞台。“七力四感”是对戏剧表演专业学生的一种素质要求, 所做的基础性训练都是相互交叉与融合的, 没有一种能力可以独立存在。在笔者授课的朗诵课堂之中, 也将之作为一种辅助的训练手段, 融入教学之中, 不可本末倒置, 还是需要将朗诵的创作声音表现力作为主要教学方向, 辅以其他教学手段, 为声音的可塑性、表现力打下坚实基础, 为将来在不同场合能够自如表达与发挥。

参考文献

- [1] 曾致. (2013). 《朗诵艺术指要》(第2版). 北京: 中国传媒大学出版社
- [2] 梁伯龙, 李月. (2010). 《戏剧表演基础: 戏剧卷》. 北京: 文化艺术出版社
- [3] 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》1959年版. 第2卷. 第122-123页, 北京: 中国电影出版社