

入境、出神、發聲 —— 朗誦輔導簡要

蔣治中

朗誦介於朗讀與戲劇之間，它既具有朗讀的語言藝術，又具有戲劇的創作和表演手法。這是一門獨特的語言表演藝術。藝術源於生活，因此朗誦必須遵循生活語言的規律，通俗地說是要學會「說人話」。「人話」的特點，首先是「動心」；其次是「有目的」，最後「有過程」（感覺→思維→判斷→表達）。藝術又高於生活，因此朗誦語言是加工了的生活語言。它更精鍊、更典型，是一種藝術化的書面語言。因此它需要適當地加工提高，甚至誇張，使其具有抑揚頓挫的韻律美；同時由於朗誦是當眾表演，它又需具有生動感人的形象美。

這樣的標準也許定得太高，其實只要老師們遵循客觀的規律去指導學生，學生是可以做到的。

一般而言，老師指導學生朗誦，往往從要求學生背誦文本開始，其實這並非好的或正確的方法。這會限制學生對作品的想像空間，甚至養成刻板機械的腔調，使以後的訓練更加被動，受到局限。

我的方法很簡單，只有三個詞：**入境、出神、發聲**，即三步曲，既簡單清晰又易於掌握，而且行之有效。這就是遵循朗誦源於生活又高於生活的原則總結而成的。朗誦者首先必須深入作者的創作源頭，明白了他要表達甚麼，明白了他的情感是如何產生的，才能與作者同步——去感受，去思考，去表達，從而說出動心而有目的、情真意切的話語來。下面就這三點分別介紹。

入境：就是解讀作品，了解作者的意圖，明白觸發作者情感的情境。這十分重要、甚至可以說是關鍵的一步，是以後步驟的指引。以林徽因詩作《深笑》為例：

深笑

林徽因

是誰笑得那麼甜，那麼深，
那樣圓轉？一串一串明珠
大小閃着光亮，迸出天真！
清泉底浮動，泛流到水面上，
燦爛，
分散！

是誰笑得好花兒開了一朵？
那樣輕盈，不驚起誰。
細香無意中，隨着風過，
拂在短牆，絲絲在斜陽前
 掛着
留戀。

是誰笑成這百層塔高聳，
讓不知名鳥雀來盤旋？是誰
笑成這萬千個風鈴的轉動，
從每一層玻璃的簷邊
 搖上
雲天？

1936.1

如果我們不知道這是作者為悼念徐志摩所作，就只能概念化地去歌頌那種「深笑」，網上有指導文章分析這是一種「唯美、純真、純美」的笑，不知朗誦者如何去表達這樣的笑。只有從作者的生平中，了解作者是如何深情懷念徐志摩；從友人們懷念文章中，明白了徐志摩的為人：熱情、多情、奉獻，我們才可能知道詩中所有詞句的含意（何謂「明珠」、何謂「好花兒」、何謂「百層塔」），明白三段詩作中情感的不同（從「深甜」到「留戀」到「搖上雲天」）。因此解讀作品是往往被忽略，卻是關鍵的第一步。

出神：這是朗誦屬於語言表演藝術的特點，是朗誦者必須掌握的手段。朗誦者應該通過想像，將作者當時看到的、聽到的、感受到的都化成栩栩如生的畫面，猶如自己身臨其境。當我們明白了作者產生情感的源頭，深入到作者當時所處的情境，就自然會激起共鳴：眼神、表情、姿態就會自然真實地流露出來。這一步我們稱作「二度創作」。

老師們也許要問，在這個階段要不要誦讀文本。我的方法是讓學生用自己的話語來講述文本，最好的方式是與學生一起創作場景。再以《深笑》首段為例：徐志摩與朋友約會，他未到達時，房中安靜甚至沉悶，忽然徐風風火火地衝進來，以他的方式打招呼，東摸一下，西拍一下，誇張幽默地講述着有趣的見聞，伴着童貞般的笑聲，室內升溫，引出一片朗朗笑聲……。¹ 此時學生眼中有人、心中

¹ 此處參見譚鍾慶先生《談林徽因的《笑》與《深笑》二詩》一文：

有情、臉上有神，這就是此階段的目的：引導學生進入「朗誦狀態」。

這是朗誦區別與朗讀的重要一步，也是進入藝術境界的一步，需要老師與學生充分發揮想像力來努力完成的。想像得越豐富、越細膩、越生動、越興致勃勃越好，因為這將關係到最後的成果。不少老師只注意語言而忽略神態，或知道神態的重要而不知如何入手，或擔心學生不會運用表情。唯有重視這一階段，重視想像、信任學生、共同努力，就一定能克服以上困惑，達到自然真實感人的理想狀態，以進入最後的合成階段。

在朗誦比賽中往往出現一篇作品多人參與的情況，輔導老師常感到為難。但如果根據每個學生不同的想像而產生不同的效果，這個問題就迎刃而解了。所以要鼓勵誦者自由投入地、積極大膽地去想像，老師只是起啟示、引導的作用。

發聲：我們將有聲語言放在了最後一步，這是有充分依據的。語言只有帶有真情才會產生魅力，才能感染觀眾，不然只是空洞乏力或虛情假意的音響。那麼如何完成語言創作呢，如果能夠很好地完成上述兩步，朗誦者應該會產生有情有意的有聲語言。

老師們輔導時要引導學生進入作品所處的情境，我們稱「規定情境」。讓他知道在甚麼情況下，為了甚麼而說，也就是語言目的。這就是戲劇語言的三要素：說甚麼（台詞）→為甚麼說（目的）→怎麼說（技巧）。生活中同樣一句話，由於處境不同說出來的語氣是不同的。好比「打招呼」，面對不同對象的語氣都會不同。朗誦語言也一樣，誦者要清楚這句話的目的、對象、處境，就會找到正確的語氣和相應的輕重、節律、速度、抑揚、張弛等。尤其進入了朗誦狀態，明白每個字詞後面所蘊藏的含意、畫面，詞語就會生動起來，語言與神態會同步顯露。如《深笑》中第一段的活潑輕快；第二段的溫柔深情；第三段的敬重頌揚，都是在面對不同處境時的自然反應。當然語言要不斷錘鍊，除了語言技巧，還要注意吐字、力度、共鳴等技巧，才能進一步達到高於生活的韻律美。當然這是需要長期訓練才能見成效的。

其實出神與發聲是相輔相成的，對於有經驗的老師可以合而為一，同步進行。就是在發聲時啟示想像，引導學生進入情境，再完善技巧。但對於缺乏經驗的老

「梁實秋先生在《關於徐志摩》一文上說：『一個能使四座並歡，並不專靠恭維應酬，他自己須輻射一種力量，使大家感到溫暖，徐志摩便是這樣的一個人。……他有时遲到，舉座奄奄無生氣，他一趕到，像一陣旋風卷來，橫掃四座。又像是一把火炬把每個人的心都點燃，他有說，有笑，有表情，有動作，……弄得大家都歡喜不置。』韓湘眉女士在《志摩最後的一夜》一文裏說：『想起你，未進門來，笑語先聞。一進門後，屋內頓時變熱，連一桌一椅甚至於壁上掛的畫，都從你得了特殊的生氣。』」

師，還是按部就班為好，多用一些時間，引導學生進入朗誦狀態，以後會取得事半功倍的成效。

綜上所述，訓練朗誦既不是難以登天，也不是簡單輕鬆。只要踏踏實實，認真真地進行，就可以達到理想的成果。如果老師們掌握了這方法，就會享受到師生共同創作的樂趣。

請記住：眼中有人、心中有情，這就是朗誦。

當然也要記住：一分耕耘，一分收穫！

作者簡介

蔣治中先生是香港大專普通話朗誦社創社社長，長期執教於香港大學、科技大學語言中心。蔣先生於上世紀九十年代創建香港大專普通話朗誦社，多年來積極推廣朗誦表演藝術，並帶領朗誦社師生遠赴北京、珠海、台南等地交流演出，深獲觀眾好評。

蔣治中先生曾擔任香港電台「詩歌·兒歌」、「戲劇之窗」等節目主持，現任「有聲好書」節目的聲音演繹，也曾出任「港粵澳普通話大賽」總評判。蔣先生多次受教育局中國語文教育組邀請主持朗誦示範講座和普通話表演藝術工作坊，並在「灼見名家」網頁開闢「誦讀天地」，發表普通話誦讀理論研究著作。