

听字 觉词 达意

——感悟文字之美

□主讲人：濮存昕

▲濮存昕

相关链接

主讲人简介：

濮存昕，第十、十一、十二届全国政协委员，著名话剧表演艺术家。中国戏剧家协会主席、中国文联第十届全委会委员、北京人民艺术剧院原副院长。当选2002年感动中国十大人物，2005年获得第11届中国电影华表奖优秀男演员奖，2011年获得第三届全国道德模范提名奖等。代表作品有：话剧《哈姆雷特》《海鸥》《万尼亚舅舅》《伊凡诺夫》《樱桃园》《窝头会馆》《茶馆》《洋麻将》《林则徐》《阮玲玉》等；电影《一轮明月》《鲁迅》等；电视剧《英雄无悔》《公安局长》《运河人家》等。

扫码听讲

编者的话：

习近平总书记党的二十大报告中指出，要坚持创造性转化、创新性发展，传承中华优秀传统文化。作为中华优秀传统文化的重要组成部分，文字历史悠久、博大精深，是语言的记录者。语言是思想的载体，它不仅是一门艺术，也是一种能力。文学是语言的艺术，对于经典文学作品，一直是人们诵读、解读、研读的对象。濮存昕先生多年来以朗读者身份，传播中国声音，传达文学之美。本期讲坛是他近期在中国版权协会主办的“远集坊”上的演讲。现整理发表，以飨读者。

弘扬中华语言文化

很高兴来到“远集坊”，“远集”二字让我想到了“五湖四海”这个词，还想到了毛泽东同志在《为人民服务》中的名言：“我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标，走到一起来了。”今天，除了现场的朋友，还有来自线上的五湖四海、四面八方朋友一起来分享。

我没有上过大学，上完小学后，就下乡劳动，之后从事了演员这个职业。在自己40多年的艺术实践中，获得过很多荣誉，还被称为语言工作者，这让我感到十分荣幸，又倍感责任在肩。因为我发现在语言方面自己还有很多不足，这便让我思考，该如何再进步呢？我跟很多从事语言艺术的戏曲、曲艺表演艺术家等有过交往，发现语言对于他们来说是最基本的技能，而对于话剧演员来说似乎基本功不在语言上。但我们都知道，语言对话剧演员的重要性。想到这些，我突然发现在语言上我们还有很多空间可以挖掘、探索，这

也是退休后这几年我一直所关注的。

汉语是我国的官方语言，也是国际上的通用语言之一，还是联合国六种正式工作语言之一。党的二十大胜利召开，这是我们开启新征程的冲锋号。我们相信，在党团结带领全国人民全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，汉语一定能被越来越多的国家接受，学习汉语的人也一定会越来越多。

其实，我们时常会感到语言的魅力，由于语言的准确性、丰富性、深刻性、艺术性等特点，在表达时往往充满着一种驰而不息、经久不衰的活力。因此，学好汉语、讲好汉语，不仅是语言工作者的责任，也是我们每一个中国人的义不容辞的责任，这是弘扬中华优秀传统文化、传承中华文脉的具体表现。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，我们要“坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足

人民日益增长的精神文化需求。”我个人的一个感受是，要传承中华优秀传统文化，就需要增加我们的语言表达能力，要读书，要朗诵，要通过思想和语言传递我们的声音。

讲一个让我很受触动的小故事。北京人艺著名表演艺术家朱旭老师的夫人宋凤仪老师，在2014年的时候为纪念骆玉笙诞辰百年而创作了长篇小说《沧桑岁月》。骆玉笙是著名曲艺表演艺术家，京韵大鼓“骆派”创始人，演唱电视剧《四世同堂》的主题曲《重整河山待后生》。他们和骆玉笙先生是朋友，朱旭老师在讲述这个故事的时候，在台上都忍不住掉眼泪。他说，骆玉笙在录制《重整河山待后生》的时候，乐队都准备就绪，就等骆老师了。当骆老师一进录音厅，大伙都震惊了，怎么请个老太太来？拄个拐棍，一头银发、一身黑旗袍，看着走路都费劲，还唱主题曲？结果骆老师唱完之后，全体乐师都站起来了，一个劲儿地鼓掌。然后，骆老师就问：行吗？要不然我听，要是哪有问题我再录。乐

师就告诉她：录得可好了，您年纪大了可以回家休息了。之后电视剧一播出，老太太不干了，说“我把字唱错了，我对不住全国人民。”老人家随即就哭了。是哪个字唱错了呢？“千里刀光影”的“影”字，她说“没把三声唱利索，就是得下去再上来，我只是上去了，没把字唱完整。”汉字字音有四声声调，中国人讲究字正腔圆，就是咬字清楚、腔调圆润。骆老师的故事让我们很感动，是因为她的敬业精神、对自己专业一丝不苟的态度。这也给了我们很多启示，其中之一就是我们要讲究，要把语言说好。

语言有很多形式，比如生活语言、艺术语言等。生活语言，通俗理解就是日常生活中说话；而艺术语言，其中一个是重要的特点便是空间感。比如话剧舞台上，话剧的语言就是一种空间语言，即所谓的“舞台腔”，也就是口腔运动很完整，传递性强，也可以说是一种语音的夸张。这是舞台上需要的，因为演员要通过清晰的语言把角色的内心、思想、情感等通过舞台空间

传递给到场的每一位观众，所以它要求很高，这就是舞台语言。当然，还有话剧语言、现场语言等，都有各自的标准和方法，但究其根本就是传递声音和思想。

作为一个话剧演员，或被称为语言工作者，我又在做诗词朗诵推广工作，一个很深的感受就是：听字、觉词、达意。不管是中国古典诗词还是外国文学名著，不管是文言文还是外文译著，作为语言去传递的时候，首先是字的完整和词之意的直觉表达，之后才能达意。作为一个欣赏者，我们阅读文学作品，是通过作者对人物、对事件的描述、记录，获得审美感受的；而观看舞台演出，则是通过演员在舞台上塑造的人物形象、传达的艺术思想，获得一种形象的文学感受。因此，我认为戏剧是有文学性的，我们通过语言、形象表演，以及演员们言外之意的可感的共情，使得人们在形象化的文学海洋里得到陶冶、获得美的享受。

朗读与品鉴

正确的朗读是一个深入品鉴经典作品的过程。所谓“说话听音，锣鼓听声”，朗读不仅讲究语调、语速、停顿、重音等吐字发音及技巧，还讲究朗诵时的心情和状态，更注重朗读文段所传达的情感、思想。总之，好的朗诵不是一蹴而就的，应持之以恒地训练，才能达到满意的效果。

中国文学经典

鲁迅先生的作品大家耳熟能详，是文学中的经典。2005年，我有幸在电影《鲁迅》中出演鲁迅先生。为了扮演好鲁迅先生，我首先阅读了他大量作品，查找了大量资料，慢慢去感受一种思绪的节奏、一种不能直说的弦外之音。之后，便一直思考：鲁迅先生到底想表达什么样的文化态度？我怎么才能在一字一词之间读出他的文字品格和思想品格？又怎样才能把自己的理解传递给观众？

比如，朗诵鲁迅先生的《野草》，我通过一种断句的方式让自己进入鲁迅先生的精神世界，表达出自己理解的鲁迅。

当我沉默的时候，我觉得充实；我将开口，同时感到空虚。其中在朗诵的时候，“默”是四声，先下后上。一声是平向前，如“空虚”；二声是先下后上，如“充实”的“实”；三声下去再上来，如“开口”的“口”；四声先下后上，中间有一个浮点，所以“默”在这里是圆的。

可以看出，这是鲁迅先生作品中特有的遣词造句，一读就知道是他。显然，作为品鉴者，每个人在阅读过程中，会产生不同的理解。《野草》我很早就读过，甚至记忆尤深，每次阅读，都会获得不同的感受。作为一个演员，我很自然便会去揣摩、体会鲁迅先生写作时候的思绪，以及所要表达的言外之意。而作为推广朗读的工作者，希望我的朗读能给予一些提示或启发。也

就是说，只有经过主体个人的思考和审美后，才会真正给出自己所理解的答案。这就是朗读的魅力，也是朗读所带来的对经典文本的深切体悟。

外国译著经典

作为世界戏剧大师的英国剧作家莎士比亚，他笔下的《哈姆雷特》是国内外话剧舞台上经久不衰的作品。我迄今至少演出过四部莎翁的戏剧，《哈姆雷特》是参与最多的，近两年我还为上海戏剧学院表演系西藏班执导了该剧的双语版（普通话版、藏语版）。

历经众多艺术形式和无数版本的演绎，《哈姆雷特》无疑是被解读频次最多的经典之一。不管是排练，还是私下阅读，《哈姆雷特》也是我的手边书。那段著名的描述哈姆雷特内心独白的片段“生存还是毁灭？这是值得考虑的问题。”我曾在无数场合朗诵过，可仍感觉回味无穷。就拿这一段来说：

生存还是毁灭？这是值得考虑的问题。默默忍受命运残酷的毒箭，还是挺身反抗这入世无涯的苦难，这两种行为哪一种更高贵？

单单朗读，从断句、重音、气息以及情感投入、理解共情等，“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特”。这段文字充满了戏剧想象，充满了对人生的思考。“生存”，这是一个生命命题，人生中最艰难的事情是什么呢？是选择。但凡碰到任何难处时，人生貌似总在权衡，选择这个还是选择那个。而莎翁的高超在于将选择放置在生与死的考量上，借助梦境来表达对人生、对现实、对社会的思考，传达出他对世界的态度。

比如，“生存还是毁灭？”朗读时，需要把每个字都读准、读清，再把感情附上去。在英文原文中，这一段在文法上是逗号；在多种译本中，有些根据中国人的翻译习惯，翻译成了问号。这给我们朗读提供了一种思路，就是读出来的音调和文意是带有思

考的，且问号还要拎起来。即是说，要把“生存”和“毁灭”这两个命题立起来，要有空间感，并将之传递给外界。“默默忍受命运残酷的毒箭，还是挺身反抗这入世无涯的苦难”一句，也是选择题，也是犹豫。“这两种行为哪一种更高贵？”一句，就不能有太多重音和强调了，不管是生存还是毁灭，不管是忍受还是反抗，是将人物的选择传递给观众思考。联想哈姆雷特当时的境遇，没有人帮助他，也没有人替他选择，怎么办呢？哈姆雷特在思考这些问题的时候，是有其思想逻辑和行为逻辑的，而这段独白，他不仅是叩问自己，也是叩问他人，还是作者借笔下的人物形象追问人生的意义。而接下来的独白内容便是答案。这些台词，极具戏剧性和文学性，莎士比亚不愧是语言大师，英国语言的文学性在莎士比亚这里得到了很大的提升。

所以，这也给我们朗读找到了一种方法，那就是戏剧化的切入，把台词中的思考抑或答案抛给观众。著名散文家秦牧在《艺海拾贝》中说：“只有在认识透彻的时候，才能够说出清晰的、有力的语言；只有在感情激越的时候，才能够说出新鲜、感人的语言。”我想，这也说出了我们在朗读时的一种状态和要求。

舞台经典作品

话剧《阮玲玉》首演于1994年，是北京人艺舞台上风格鲜明的保留剧目。它不只写的是一位家喻户晓的艺人，更是在写深刻的人性。全剧行云流水般的讲述和人物命运的冲突，让观众在点滴间感受到戏剧的力量和美的永恒。尤其全剧最后一段阮玲玉的经典独白，瞬间的层次转换，让观众对舞台上的人物发自内心的呐喊有了更深刻的思考。

好心的影迷们，你们爱着的阿阮就要去了，在今后无穷的岁月里，我将睡在黑暗的胶片上，躺在冰冷的盒子里。若有机缘，我的容貌能在银幕上重现的时候，那眯眯的眼甜甜的

笑，总是对你们的祝福！

在朗读这一段时，所有字的字头、字腹和字尾都要完整表达出来。这段话没有前两段有冲击性、力量感，但它的力量就包含在松弛自然的状态中。松弛自然，不是没有技术技巧，对于我们的发声部位，我们可以了解它的边缘，声音的穿透力最高到哪里、最低又到哪里，那么松弛自然的声音就是在最高与最低的中间遨游。“若有机缘”，这是假设，那么读出来的时候要有问号，调动咽喉、鼻腔与肺部一起共鸣、发声。

所谓听字，就是要听完整的字，那么发声者也要念完整的腔。五千年中华文明博大精深，从人类用符号记录表达信息之时起，表义的象形符号和表音的声旁就组成了意音文字。也即是说，音和意是一体的，是相辅相成的。

中国人讲究字正腔圆，比如“天”是tian，可能有人把t吞去就成了ian，把t读出来就是tian。这是字头，这个位置要准确，要运动口腔才能达到字正。腔圆，就是要把自己的身体当做一个乐器的音箱运用起来，打开

共鸣腔，使字变成腔发出来。只有字正腔圆、声情并茂，朗诵才能入脑入心，才能引人入胜。

中华经典散文

《少年中国说》是梁启超先生所作的散文。它气势宏大、感情饱满，读起来铿锵有力、朗朗上口，是经典美文传诵之典范。

故今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲，则国胜于欧洲，少年雄于地球，则国雄于地球。

这段话更是经典中的经典。一个“故”字承上启下，朗诵时需要有停顿，以承接“今日之责任”之后的内容。还应注意的，这一段中的“少年”，少年是朝气蓬勃的，是自豪自信的，是新生力量，像刚刚升起的太阳，放射出万丈光芒。智慧、富强、独立、自由、进步……都是来自少年的，是不容置疑的，态度有了，气势就出来了。

▲ 讲座现场濮存昕为小朋友做朗诵指导

提倡诵读 把美读出来

诵读，是中华传统教育中的一项重要内容。

阅读文学作品时，成年人可以“洞性灵之奥区，极文章之骨髓”。对于孩子们来说，特别是在义务教育中，我提倡孩子们大声朗读、诵读，由浅入深、循序渐进；提倡孩子们大声说话，建立信念，培养当众表达自己的能力；更赞同老师们特别是语文老师，帮助孩子们加强这方面的训练，用诵读的方式加强记忆、加深理解，提高审美。这是我们优秀的传统文化，不能丢。

习近平总书记指出，中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和

精华所在，是中华民族的根本和灵魂，是我们向世界文化激荡中站稳脚跟的根基。党的二十大报告指出，坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

五千年中华文明是和汉字、汉语联系在一起的。每个汉字皆有字形字意的灵性，也有美音，这是属于我们民族文化的DNA，我们不仅阅读，也要用朗读的方式把美的声音读出来。

作为一名话剧演员，我非常关注人物的台词、剧中的语言。在长期的艺术

实践过程中，我也产生了一些思考。

首先，气息通畅，才能字正腔圆。声音源于气，气是身体里的空间感，是呼吸的容器，是肺部空间，是腹腔呼吸。演员们在训练时呼吸很浅，怎么解决呢？我找到一个办法，那是我到英国参加训练营，跟英国皇家莎士比亚剧团演员交流时，他们教我的方法。因为我要演《李尔王》，声音不对，他们说我的发声有问题，是因为呼吸不对，便让我躺下，我蜷在一起，迫使自己不用肺而用胸腹去尝试呼吸。之后，我便学会了这样的呼吸方法。这就是胸腹式呼吸，横膈膜、丹田气的呼吸。

解决呼吸问题，就要深呼吸，这是

呼吸要到位，即四声到位，气息通畅。调整好了呼吸，什么声、腔都能做出来，感情也能出来。就像炭火炉中的火不旺了，空气一通畅，一下子就旺了。一个演员在训练中，指导老师、导演、同台合作者要帮助他能够通畅地流露出自己的真情，气息是唯一能帮助他的办法。呼吸通畅是标准之一，呼吸不吐干净了，就是紧张，紧张的时候就是呼吸不从容，呼吸从容的人就不怕错、不怕紧张。调整呼吸，才能缓解情绪；吐字归音，需要气息通畅。

其次，清晰达意，要有段落感。领导作报告、新闻发言人答记者问……很多场合，我们都能感觉这样的发声清晰

明了。那是因为有，发声者首先有着强烈的段落感，这种段落感即是由思想支配，思想支配发声者的断句、停顿、连贯等；而发声者如何断句、何处停顿、怎样连贯等，也是发声者思想的自然流露。

从某种意义上说，语言能力就是生命能力。对于我们每一个人来说，理解力、概括能力、表述能力，都是在阅读的时候练就的。开展诵读活动，用大声朗读的方式提高理解能力和表述能力，构建传统文化生态。尤其在当下，随着中国国力的不断上升，随着全世界越来越多的人学说中国话，说好中国话，发出好中国声音，传播好中国故事，是我们每一个中国人的责任。

