

现实与舞台：讲解艺术中的戏剧性探究

——以“第五届上海市爱国主义教育基地讲解员大赛”为例

张欣怡

《大众文艺》2019年20期

摘要：新时代背景下，走进博物馆成为一种新时尚，风格各异的讲解范式不断涌现，呈现出百花齐放的行业景象。不知不觉中，在讲解行业内部也掀起了以赛促训的发展态势。时代的变化、科技的进步、审美趣味的更迭都在促使讲解艺术的评价体系面临着新的解构，激励着讲解从业人员不断提高讲解水平，探索讲解艺术的发展新路。

关键词：讲解 戏剧性 比赛 真实性

变革的时代总是伴随着社会的剧烈震荡。种族纷争、文化交融、观念冲突、各个领域和不同层面的矛盾持续发酵，不断冲撞与较量，诱发全面的正反馈效应。与此同时，科学技术的更新换代、代际鸿沟日渐扩大，更新的能量正在以指数式积聚。这一片动荡与混乱，恰恰是新生事物在其中孕育成长的土壤。

一开始，它总是扮演类似戏剧中的丑角甚至异类，以另类的面目和叛逆的姿态挑战正统，顶着质疑声野蛮生长。“知识网红”讲解员的走红颠覆了人们对于传统讲解的认识，审美趣味的更迭促使讲解艺术的评价体系面临着新的解构。新时代背景下，人民群众不再满足于单纯的背诵式讲解，对于讲解艺术提出了更高的要求：讲解语言的生动化、讲解形式的多样化、讲解场景的奇观化。这也激励着讲解从业人员不断提高讲解水平，积极探索讲解艺术的发展新路。如今的讲解行业里呈现一派百花齐放的景象。虽风格迥异，但究其根本而言，优秀的讲解员往往都是有“戏”之人。何之谓“戏”？“戏”特指戏剧性，它解释为假定情境中人物心理的直观外观。当戏剧性自然而然地融入到讲解艺术的表达之中，对受众而言亦是开启了一场美的历程。

一、矛盾：现实与舞台的真与假

讲解艺术¹是以陈列展览和文物展品为依据，由讲解人员对讲解内容进行提炼，运用语言艺术、讲解技能和真挚感情，直接有针对性地向观众进行传播知识和信息交流的教育活动。在日常的讲解工作中，多为面对面的口述式讲解，追求内容的客观真实性与语言的朴素流畅感。讲解员通过外部动作、表情等方式，调动受众的想象力、感知力，达到“真”的表现效果。

而反观舞台讲解，则呈现一派截然不同的面貌。舞台讲解是在假定情境下的真实表达。当讲解的背景搬到了舞台上，讲解就被赋予了“表演”的意味。讲解员同台竞技不仅有利于提高业务水平，提升职业形象和精神风貌，更能推动整个文博行业宣教工作的发展与进步。讲解比赛的内容一般都是围绕大赛的

[1] 单霁翔：《提升博物馆讲解服务质量的思考》，《敦煌研究》，2013年第6期。

主题要求。在“第五届上海市爱国主义教育基地讲解员大赛”²中，初赛为自定选题；决赛则根据随机抽取的题目现场讲解，着力于考察选手的业务能力，对素材的选择、提炼能力，有声语言的组织能力，舞台艺术的表现力等等。当讲解遇上了舞台，二者碰撞出意想不到的火花让讲解作为一门独立的艺术形式成为了可能。在假定情境下最大限度地追求表达真实、内容真实。用艺术的形式，即以“戏”来实现最高真实，笔者以为这是与展厅讲解之间的最大差别。

二、舞台：戏剧性表达的呈现方式

黑格尔以为艺术的内容就是创作者的理念，艺术的形式表现为诉诸感官的形象³。在舞台讲解中，戏剧化摆脱了自然主义消极刻板的记录，通过戏剧性的方式，增强了讲解艺术的可视性和传播效果的有效性。但是戏剧性不等同于歪曲历史、更不等同于戏剧表演，讲解艺术只有合理使用戏剧性才能取得事半功倍的效果。笔者结合“爱教”大赛获奖选手的优秀作品⁴浅析讲解艺术中的戏剧性呈现。

（一）文稿创作要有“戏”

比赛讲解稿除了符合大赛的主题要求，还需要面对重新结构现实的问题，即叙事的问题。讲解稿在叙事中完成了对现实的重新建构，从而改变了真实的范围。因为事实无法自我说明，需要一个叙述框架加以诠释，在国歌展示馆朱彦霏的《高山中绽放的藏波罗花——钟扬》中，

在生命的最后一刻，他手中依然紧紧攥住的，是一颗种子。

.....

是的，任何生命都有结束的一天，但钟杨毫不畏惧，因为他手中的种子会在几百年后的某一天生根发芽，到那时不知会完成多少人的梦想，不是杰出者才做梦，而是善梦者才杰出。

选手以一粒种子的生根发芽为喻体，讲述了生命有限，价值无限的深远立意，深情赞扬了援藏学者钟扬将青春献给了祖国最需要的地方，用自己实际行动践行着共产党人的誓言，擦亮共产党人的精神底色。创作者在历史的长河中截取有情节性的时间段落，设计叙事结构和叙述结构，这考验着创作者对于素材的选择和提炼能力。在对故事进行艺术加工时候，将所有的戏核聚合在一起产生艺术的裂变，让它通过戏剧冲突中的人与环境的冲突、人与人的冲突、人与内心的冲突来突出作品的戏剧性。来自中共一大会址纪念馆的讲解员何博恒，抽取的题目为“阔步迈向新时代”。选手根据指定主题，创作并演绎了作品《守望者》。他将自己人生的重要转折点与国家的发展进程进行平行时空的双线叙事。在阔步前行的人生道路上，

“有理想与现实的强烈对比.....

【2】“第五届上海市爱国主义教育基地讲解员大赛”在文中简称为“爱教”大赛。

【3】黑格尔.美学(第一卷)[M].商务印书馆,1997.2.第186页。

【4】中共上海市宣传部.中共上海市爱国主义教育基地讲解员大赛讲解集锦[M].2018

也有志愿讲解员与职业讲解员的鲜明对比.....
还有是‘走’是‘留’的内心矛盾抉择.....”

通过种种矛盾的集中爆发，创作者在对心灵洗礼的过程中，完成了一名青年共产党员在思想和情感上的双重成长。受众在灵魂和思想上经历美的教育，完成人性的蜕变。艺术创作的魔力在戏剧与真实之间，以最好的火候，锻造出深入人心的艺术作品。

（二）讲解技巧要有“戏”

讲解创作是对文稿的二度创作。声音是唯一的载体，是艺术表现力的基石。但值得注意的是并非漂亮的、华丽的声音就是好的声音，只有匹配作品的声音才是好的声音。因此需要演绎者做大量的功课，在播音的二度创作上精雕细琢。针对人物的年龄、性格、性别、身份做特殊的处理，表现在节奏、语调、语势、方言的使用等诸多方面，使得作品生动化呈现。

节奏是有声语言运动的一种形式。欲抑先扬，欲扬先抑。想要慢先快，想要快先慢。加强对比，控制有节。在上海宋庆龄故居讲解员张欣怡的作品《跃然于东海之上的明珠》中，

这是一场与自然界的搏斗，一场攻坚克难的巅峰对决，一场科技创新的“百团大战”。6年，6000多名科研人员“众智成城”将深水港的宏伟蓝图照进现实；6年，洋山港从默默无闻一跃成为最智能的枢纽型港口。
这里曾滩涂茫茫，芦苇苍苍，这里曾屿雪礁涛，潮落潮涨……

一组排比句将洋山深水港攻坚克难的过程推向了极致。这项具有伟大历史意义的核心工程经过了漫长的建设，克服了一个又一个难题而最终成为全球第一的全球大港⁵。这段话是文本内容的高潮，也是内心情感的宣泄。因此，创作者需要把握热情激昂的基调，对排比句的处理应如爬山峰一样，层层推进，呈高峰式的节奏表达。声音节奏作为艺术作品中的指挥员带动着故事节奏，同时也带动了创作者的心理节奏，表现了洋山深水港的新旧对比，热情讴歌了“吃三睡五干十六”的洋山建设者们的顽强拼搏。

（三）特效处理要有“戏”

音响效果是指作品中除有声语言和音乐以外的各种声音⁶。如自然界（电闪雷鸣等等），生活中（门铃声等等）。音响在不动声色间为舞台讲解增添了独一无二的表现力。它作用在诸多方面：第一、渲染气氛，使用大型轮船鸣笛起航的音效表现“标志着中国港口跨越升级的洋山港正作为我国扩大开放的重要窗口和一带一路合作发展的龙头，扬帆起航”的内容。第二、充实人物，使用评书的音效为讲解徐光启的故事定下基调。第三、自然转场，使用号子声、百姓们手里的榔头声作为转场过度，调整了叙事结构，丰富了作品的节奏。

[5]迟服林.伟大的历程：中国改革开放40年实录[M].广州：广东经济出版社，2018.2。

[6]张颂.播音创作基础[M].北京：北京广播学院出版社，2004.1.P165。

不仅如此，在艺术欣赏的过程中，观众会结合自身的认知展开联想，产生情感共鸣，通过对于“熟悉的陌生人”进行解读，将二者巧妙结合，将自己与作品连接在一起，用耳朵去展开疯狂的联想。正如嵇康所认为“声”与“心”本就是二物，接受者自己本身的“哀”注入声中，“声”因此有哀或乐。观众会感动，会落泪，是因为自己的情感与想象力的双重作用，使得作品在一时间与自我融为了一体，那么反过来创作者在创作之初，如能想到欣赏者的诉求，留有空间的创作，以留白引起受众的想象，那么作品所引起的共鸣和反响将会是更加值得期待的。一出好“戏”往往并不局限在艺术形式的本身，而是根植在一个活跃，至远而有律动的心灵，它启示着宇宙人生里最深的真实，同时也开启了人类心灵中真实的美好。继承这心灵，才是一场好的讲解得以实现的真谛。