

艺海观澜

在日积月累中提升语文素养

漆永祥



坚持“两创” 铸就辉煌

立夏时节,万物生长,即将参加中高考的孩子们也进入冲刺阶段。在这种时刻,语文教育相关话题,特别是如何写好作文的问题,会格外受到大家关注。我多年来参加高考语文试卷的评阅工作,看到不少优秀的学生作文,也发现了一些模式化、套路化、雷同化的问题。这反映出一些学生语文基本功不够扎实,语文素养亟待提高。对此,不少语文教育专家和学生家长有过讨论。在我看来,提高语文素养不是一朝一夕之事,需要付出长期不懈的努力。

素养,是一个人最基本的能力,是日积月累的修养。古人说:“马不伏历(斨),不可以趋道;士不素养,不可以重国。”就是说,不喂饱饲料,马就不能驮着重物赶路;不重视提高人才素养,国家就显不出强大实力。可见,人才素养对一个国家的发展至关重要。具体到语文素养,指的就是一项人最基本的语文能力。良好的语文素养包括准确运用字词句的能力,较好的写作能力、沟通表达能力与审美鉴赏能力,较强的观察能力、思维能力以及发现问题、分析问题并最终解决问题的能力。

多读书、读好书、读整本书,养成良好的阅读习惯与阅读方法

提高语文素养,多读书、读好书是最常见也最有效的方法。我们虽然生活在一个信息大爆炸的时代,但每个人亲身体会与耳闻目睹的事物是有限的。阅读书籍,如同上接千载、横穿寰球而与古今中外先贤相交,是增长见识、丰富知识、学习经验、汲取教训、充实自己的最佳途径。时代不同,但生老病死、情爱伦理、人际关系和思维方式等,千百年来却呈现出古今相交、纵贯相通的一面。前人思考问题、处理问题的方式和经验,对今天依然有启发意义。因此,我们要带着古今相通的态度与思维去读书,设身处地去体会古代典籍的精髓。

书有千万种,读经典最为重要。经典,往低了说是有用的常理、普通的道理,往高了说是通古贯今的典范、恒久的智慧。在现代汉语里,经典具有典范性、权威性与历时的作品。经典和流行于一时一地的畅销书有区别。一些畅销书是由于某种机缘而热度颇高,一旦热点过去,就少有人问津了。经典则经过了时间的考验,是前人

核心阅读

书有千万种,读经典最为重要。经典,往低了说是有用的常理、普通的道理,往高了说是通古贯今的典范、恒久的智慧。经典体现的义理是常为新的,等待我们去发现与领悟

学习语文,要有“大语文”的概念与思维。语文学习不仅仅只是在课堂上,而是无处不在,任何时候都能观察与思考。在困惑、质疑、思索、辨析与寻求答案中,提高写作能力,加快成长速度

语文素养的培育,不是一蹴而就的事情,要耐得住寂寞,不趋尚时髦,日积月累、持续发力、久久为功,才能厚积薄发

智慧的结晶,是千百年来人们共同选择的结果,体现的义理是常为新的,等待我们去发现与领悟。

近年来,中小学语文教育提倡整本书阅读。新版《义务教育语文课程标准》在课程理念上倡导读整本书,注重阅读引导,培养读书兴趣,提高读书品位。为什么要提倡整本书阅读?在我看来,整本书阅读便于了解一部经典的创作背景与主题,领略其谋篇布局;便于体会作者的写作特点与方法,并通过阅读全书对比高潮起落的不同魅力;便于领会书中的用词、用句、用典之美,进而学习仿效;便于和其他作家作品进行横向对比,掌握作品的独特性并能辨别优劣;便于品味书中的故事与道理,提升个人修为,培养健全人格;便于培育学生持久的阅读能力,使其克服浮躁,产生定力。

要想更上一层楼,还应该养成一些好的阅读习惯与阅读方法。对整本书阅读来说,“快、准、比、评”可作为阅读的四字诀。快,快速地阅读,但并不是浮光掠影;准,准确把握关键情节与线索,抓住主要矛盾与重点问题;比,比较阅读,可以同篇对比、同书对比、不同书对比,在对比中理解本书的特色;评,对读过的书作出评价,可以评某一点,也可以评整本书。在读书过程中,还

要做到快与慢结合,深与浅结合,粗与细结合。对于名篇名段或自己认为精彩的部分,可以摘抄与背诵,增强记忆力与联想能力,并运用到写作实践中。同时,一定要形成自觉阅读、终身阅读的习惯。《荀子》里讲“学不可以已”,以及现在人们常说的“活到老,学到老”,就是千古一贯的学习态度。

读写贯通,融入现实,以“大语文”思维进行有效的写作练习

写作是阅读的延伸,也是阅读效果的试金石。从作文阅读来看,中小学生在写作上存在空洞、同质化、叙事不清、说理不透等问题。究其原因,除了青少年生活阅历不足,还在于没有找到适宜的写作练习方法。

结合整本书阅读练习写作,把读和写融会贯通起来,不失为一种路径。可以学一些古人点评作品的方法,就字、句、段落、章节、场景、情节、人物、事件等写下评价,哪怕几个字,或一句话、一段话,进而增加到对整部作品的评价与读后感。字数由少到多,评价由浅到深,先做到字词运用准确恰当,再做到段落分明,然后到故事完整、说理透彻。经过这样的练习,才有可能做到文从字顺,这是作文的最基本要求,也可以说是最高境界与最高要求。一个孩子,如果能静下心来,细细品味一部经典名著,掌握基本的字词句和修辞手法,熟悉其内容结构,学习其写作方式,感悟其所蕴藏的思想义理,进而默习其名篇名段,进行写作模仿,久而久之,便可逐渐形成自己的阅读习惯与写作风格。

中小學生作文喜歡引用古今中外的名

人名言,这当然是很好的,却经常出现运用不当的情况,与文章要求的主题脱节,生搬硬套,极不自然。用典用事要恰切地放到具体的语境中,这也提醒我们,学习语文,要有“大语文”的概念与思维。语文学习不仅仅只是在课堂上,而是无处不在,在地铁里,在山路上,在田野间,在饭桌上,任何时候都能观察与思考。大到人类文明的交流对话,社会上发生的各类重大事件,小到生活中所经历的点点滴滴、学习中遇到的各种烦恼,都可以成为很好的写作素材。在困惑、质疑、思索、辨析与寻求答案中,提高写作能力,加快成长速度。在平素的写作实践中,要敢于写生活、写现实、写自己,敢于说真话、表真情。唯其如此,中学生在升入大学后,才会把写作能力运用到写论文、写实验报告里,才会发现问题、分析问题并最终解决问题,而这样的学生在毕业后,更有可能成为探索型创新型人才。

语文关乎人的精神世界,肩负培育学生思想品德、引领学生积极向上的责任。通过具体课文的学习,使学生感受到中华优秀传统文化的丰富多彩与博大精深,在学习过程中养成文化自觉、坚定文化自信。语文素养的提高,对一个人增强科学素养也有极大帮助,语文能力不高会制约科技工作者在自然科学方面做出卓越成绩。在一个人的成长成才、为人处世、交友协作、丰富生活、解决矛盾等方面,语文都起到基础而又深远的作用。

学习语文不是为了应付考试,更不能急于一时之功利。我们要深刻认识到,语文素养的培育,不是一蹴而就的事情,要耐得住寂寞,不趋尚时髦,日积月累、持续发力、久久为功,才能厚积薄发,让孩子打开认识世界的窗口,去探索美妙又充满希望的未来。

(作者为北京大学中文系教授) 制图:张丹峰

演奏者和现场观众通过音乐的流动而对话,在不同的旋律中感受相同的情感起伏,是一件非常幸福的事情。

青春是一段充满激情与梦想的时光。作为青年钢琴演奏者,我知道自己肩负着弘扬音乐文化的使命,同时也面临技艺提升、艺术创新的挑战。钢琴演奏需要长期磨砺积淀,只有不断练习,才能在某一时刻,由量变转为质变。没有足够的技术,无法充分表达作品的情感,也无法激荡出新的演绎可能。

有人说,钢琴演奏是孤独的,常常是独自坐在聚光灯下。但我完全不觉得孤独,反而处于一种非常充盈的状态。演奏者和现场观众通过音乐的流动而对话,在不同的旋律中感受相同的情感起伏,是一件非常幸福的事情。演奏靠什么吸引观众的注意力?首先是恰到好处地表现作品的思想与内涵。古典音乐细腻醇厚的听觉质感、精美绝伦的展开结构、无限纵深的的情感空间,都是经过时间淘洗保留下来的人类智慧,散发着永恒的魅力。第二步,可以考虑个性化处理,强化一些让人印象深刻的地方。好的演奏必须“言之有物”,当内容、情感和逻辑都达到具有说服力的程度,演奏自然就会有吸引力。

在繁忙的演出和练琴之余,我喜欢花些时间阅读曲谱,去探索不同作品的精神特质。有时候,一部作品演奏次数多了,感觉太过熟悉,我就会隔上一段时间再拿出乐谱阅读。这时,谱子上一些很小的标记,都能唤起不同的感受,这些感受恰恰能帮助我将乐曲演出新意。我几乎每年都会推出一套全新的现场作品,而且以套曲居多,这对演奏者来说是很大的挑战。几年前,我为自己的巡演选择了德彪西前奏曲全集。相对来讲,德彪西作品的音量幅度不大,可能不太符合观众对音乐厅演奏的预期,因而我用极致的方法予以表现,这样可以让观众更好地理解套曲的内涵意蕴。2022年的巡演,我选择了斯克里亚宾。我原本有一些担心,因为斯克里亚宾的风格非常强烈,质感复杂,诠释难度极高,尤其是现场的演奏,需要不同音乐厅的混响效果。然而,这些挑战对我来说同时也是极大的动力和吸引力。

今天,从作曲家、指挥家、演奏家到乐团,中国的音乐作品和音乐人活跃在国际舞台,这促使我思考怎样用古典音乐语言表现中华文化,怎样将中华文化意蕴融入我的演奏中。几年前,我演奏了一部代表中国风格的钢琴协奏曲《新起板》。这部作品可以称之为“用方言谱写的钢琴协奏曲”,有很多民族音乐的成分,比如豫剧、山西民歌等。其中有一个乐章,既要求钢琴和乐团默契合作,演奏者注意力高度集中,又有非常自然的现场互动,甚至让观众产生即兴演奏的感觉,反响很好。

有人问,中国原创钢琴曲缺少像《黄河》这样拥有广泛群众基础的作品。其实,不是我们的好作品数量不够,而是挖掘、展示得不够。我曾在国家大剧院演奏过杜鸣心的《第一钢琴协奏曲——春之采》。这部协奏曲1988年由匈牙利钢琴家在香港首演,后来获得第八届全国交响乐比赛首奖。作品运用现代民族和声创作,四音列成为贯穿全曲的重要纽带,产生极富个性和色彩的主题音乐。这种不同于中国传统五音的创作手法是我国民族音乐的一次有益突破。这部作品虽然不像《黄河》那样具有历史的纵深感,但它讲述了人与人之间最动人的情感,以浪漫、舒缓的旋律打动听众的心。我尤其喜欢许多音乐作品的慢板乐章,因为它会展现出一个作曲家向内延伸的部分。这首协奏曲的第二乐章就是如此,像小雨落在山里的回响,有一种东方气质的意境之美。

近年来,我也致力于中国艺术歌曲的巡演和推广,并乐在其中。中国艺术歌曲是一种具有深厚文化底蕴和独特艺术魅力的音乐形式,吸收了西方古典音乐的技巧,又保留了中国传统音乐的特点。中国艺术歌曲的艺术品质正在提升,在国际上也有一定影响力。通过巡演,一些不为人知的优秀作品被展示,可以更大范围地改变人们对艺术歌曲的印象和认识,建立更清晰的审美标准,进一步丰富歌曲曲库和声乐比赛的曲库,这也是中国艺术歌曲更好走向世界的重要基础。

经常有人问我,古典音乐是不是门槛很高?我回答,既是也不是。说“是”,因为古典音乐包罗万象,只有了解作曲家、曲目的背景,才能更好地理解音乐的思想;说“不是”,因为欣赏古典音乐没有限制,也不会有预设,可以把它当作一个老朋友,时常见见面,聊聊天,成为日常生活中如影随形的陪伴,自然就会感受到艺术带来的愉悦。

(作者为青年钢琴演奏家)

好的演奏必须「言之有物」

陈萨

看台人语

美丽乡村 诗与远方

文学如何赋能乡村全面振兴?纪录片《清溪村——新时代山乡巨变》聚焦周立波《山乡巨变》创作背景地湖南益阳清溪村,记录当地以文学为依托发展文旅产业的生动实践。清溪村潜心培育“周立波故里”这一文化资源,将散落的民居改造成乡村书屋群落,既保留秀美的田园风光,又彰显浓郁的文学气息,吸引了众多游客前来“打卡”。纪录片兼有全景展示与细节刻画,在描摹现实的基础上,尝试进一步呈现新时代农民的精神世界,探讨文化滋养乡村发展的路径方法。

借由多样的文化空间,清溪村人切身体会到,家乡不仅有美景,还有一代代扎根乡村、建设乡村的朴素精神。这样的精神,潜移默化地激励更多人投身其间,激发乡村发展的内生动力。对生活在此的人们来说,清溪村是家园,是乐土,是追求美好生活的地方;对更多的观众来说,清溪村让“诗与远方”有了具体的模样。

(乔雅)

科幻主题 生活温度

人工智能如何帮助人们提高生活质量,是当下深受关注的话题。网络科幻剧《明日生存指南》以人工智能为主题,用轻松幽默的风格,描绘了一幅未来生活的想象画卷。作品以7个独立成章的故事,辩证探讨了人类与人工智能的关系问题,较有哲思。机器人的“捧哏”和陪伴,成就了少年的相声梦,也让相声艺术有了新样貌;儿子为弥补遗憾,在网络云端与“父亲”相遇,引发观众对数字时代亲情关系的思考……科幻的外壳下,对爱与情感的探寻一以贯之。

值得一提的是,作品科幻风格明显,技术元素运用得比较扎实,机器人形象亦不刻板冰冷,色彩和音乐的巧妙应用,增强了情感表达的力度。作品背景设定为未来世界,通过对亲情、生存、传承等当代话题的探讨,赋予科幻主题以生活温度,向观众讲述了一个朴素的道理:真实的日常生活也平凡无奇,却是你我最珍贵的拥有。

(苏展)

青春飞扬 反哺家乡

在活力十足的乡村文旅中,青年一代发挥着重要作用。网络微短剧《飞扬的青春》讲述主人公曹飞扬等一批年轻人奔赴乡村投身文旅产业的故事。作品剧情围绕年轻人的就业选择展开。曹飞扬在感受到农村发展的广阔前景后,回到家乡,凭借自己的知识和才干,经营起一家文旅企业。在艰辛的创业过程中,他逐渐加深了对家乡的认识和理解,并且收获了个人成长。作品在主线故事之外塑造了诸多性格迥异的青年形象。他们开发旅游资源,推广文旅品牌,渐渐丰满羽翼,走向成熟,让理想的种子在家乡沃土上生根发芽。

作品聚焦青年成长的同时,还将文旅元素融入剧情和场景,以入选第一批全国乡村旅游示范村镇的浙江瑞安曹村镇为原型,展现美丽乡村的自然风光和人文底蕴。在观剧体验上,作品剧情衔接略显生硬,人物对话还可以更生动,在精品化方面还需要继续努力。

(王九灵)



图为纪录片《清溪村——新时代山乡巨变》海报。

