

论《雷雨》在中小学戏剧教育中的意义

王贻兮

中国传媒大学

DOI:10.12238/eces.v5i3.6587

[摘要] 《雷雨》的选段虽然被高中语文课本所收录,但其在中小学戏剧教育中的意义却一直未被充分认识。戏剧教育在中小生素质教育方面的意义主要包括塑造人格和陶冶情操两个方面,而由于《雷雨》对于“三一律”的遵循、详细的场景和人物提示,以及中西叙事手法的结合运用,致使其在中小学生戏剧认知方面也有着不容小觑的作用。如果能够将其整本用于排演,将对提升中小学生的综合素质产生极大影响。

[关键词] 《雷雨》; 戏剧教育; 素质教育; 戏剧认知

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

On the Significance of Thunderstorm in Middle and Primary School Drama Education

Zixi Wang

Communication University of China

[Abstract] Although the excerpt of Thunderstorm is included in high school Chinese textbooks, its significance in middle and primary school drama education has not been fully recognized. The significance of drama education in quality education for middle and primary school students mainly includes shaping personality and edify sentiment, and because of the deference for The Three Unities, detailed scenes and characters, and the combination of Chinese and western narrative technique, the Thunderstorm also adaptable for middle and primary school students drama cognition. If the whole book can be used for rehearsal, it will have a great impact on improving the comprehensive quality of middle school students.

[Key Words] Thunderstorm; Drama education; Quality education; Drama cognition

作为少数几部入选我国高中语文课本的话剧作品之一,《雷雨》被誉为“中国话剧现实主义的基石”、“中国现代话剧成熟的里程碑”,在中国话剧史上有着举足轻重的地位。虽然《雷雨》的选段不仅在中学语文课堂上被拿来阅读和分析,也经常被校园戏剧社团用于排演,但它在中小学戏剧教育方面的意义却尚未被人们充分认识。在曹禺先生110周年诞辰的2020年,以《雷雨》为代表的曹禺剧作被广泛讨论,北京人民艺术剧院也复排了这一经典之作。而中共中央办公厅和国务院办公厅也于当年印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,其中明确指出:“义务教育阶段丰富艺术课程内容,在开好音乐、美术、书法课程的基础上,逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程”。因此,以《雷雨》为切入点,对中小学戏剧教育的意义进行深入研究,有着十分重要的意义。

1 《雷雨》的素质教育意义

法国古典主义时期的戏剧理论家高乃依在编撰自己的悲剧作品集时,将自己曾写过的三篇论文当作序言附在了书的最前面,也就是我们熟知的“戏剧三论”。高乃依在其开篇指出:“戏

剧唯一的目的是给观众以快感。但是,只要按照艺术的规律,快感中不可能不带有教益。”^①具体到《雷雨》这部作品中,其教益主要分为塑造人格和陶冶情操两个方面。

1.1 塑造人格

亚里士多德在《诗学》中指出,成功的悲剧人物应该与我们相似,在道德品质上比我们稍好,但又不是好到极点。因为与我们相似,所以容易引起我们的共鸣。因为道德品质比我们稍好,所以能够给予我们激励。因为尚有缺憾,并非十全十美,其缺憾才值得我们警醒。

如在《雷雨》中,周冲十七岁,与中学生年龄相仿。而曹禺在创作《雷雨》时,又是以自己作为周冲的原型进行创作的,因此学生在欣赏过程中,更容易将自己的情感投射到周冲身上,思周冲之所思,想周冲之所想。该角色身上也确实有很多能够引起学生共鸣的特征。第三幕中,他在鲁家对四风说:“我同你,我们可以飞,飞到一个真真干净、快乐的地方。那里没有争执,没有虚伪,没有不平等……”。在这里,我们可以看到很多同学在青少年时期对未来、对社会以及对爱情所怀有的美好期待和憧憬。

他待人真诚,不计利害,因此即使知道四凤属意的是自己的哥哥,他也真心祝愿他们幸福。在这里,我们看到了人与人之间最纯洁的情谊。他同情弱者,面对不公义的事情会情不自禁地呐喊,因此在鲁大海被周朴园开除时,他愤然开口:“爸爸,这是不公平的”,之后还前往鲁家送钱,希望能够给予他们补偿。在这里,我们看到了一个怀着赤子之心的年轻人的急公好义。以上种种,都能在观剧和排演过程中激起学生的强烈共鸣,让学生体验道德法则的精神感召,帮助学生塑造热情、真诚、有理想、有正义感的健康人格。

但周冲同样有着他这个年龄的青少年所常有的问题:缺少社会阅历,始终生活在理想的堡垒中,以致看不清社会,也看不清他周围的人。他对鲁四凤的爱,简单而真挚,但直到四凤不得已道破她和周萍的关系时,他才发现四凤并不是那个能和他一起飞往“真真干净、快乐的地方”的伴侣;他一厢情愿地想要帮助鲁大海,换来的却是鲁大海的恶语相向。这时他才发现,阶级矛盾所带来的鸿沟远不是自己的一腔热忱所能够弭平的。正如曹禺所说:“理想如一串一串泡沫荡漾在他的眼前,一根现实的铁针便轻轻地逐个击破。理想破灭时,生命也自然化成空影。”^⑧对于周冲这种过于理想,以致无法承受现实打击的行为,我们当然不能认同。但悲剧恰恰是“借引起怜悯与恐惧,来使这种情感得到陶冶。”^⑨学生在观剧和排演的过程中,会因为对周冲悲惨结局的怜悯,而恐惧自己是否也会遭受类似的不幸。这种恐惧能够从侧面推动学生主动完善人格,改善类似的性格弱点。

1.2 陶冶情操

中小学期间巨大的学业压力是引发中学生的心理健康问题的主要原因之一。由于该阶段的学生正处于“心理断乳期”,很容易和家长产生冲突,因此他们当中的一部分人不会主动去寻求自身与外部的和谐和理解,而是会倾向于自我封闭,甚至通过沉迷网络来舒缓学习的压力。而悲剧——正如前文中提到过的一样——可以“借引起怜悯与恐惧,来使这种情感得到陶冶”。“陶冶”一词,余秋雨在《世界戏剧学》一书中将其翻译为“净化”,他认为:“怜悯和恐惧不是最终目的,而是要通过它们,使观众的情感升高一层。”^⑩

在观看和排演《雷雨》的过程中,我们会因鲁侍萍与周朴园的相认而激动,因鲁侍萍对周萍想要相认又不敢相认的欲言又止而紧张,因周萍和鲁四凤重蹈上一辈的覆辙而唏嘘,因周冲和鲁四凤的身死而流泪。这些情绪在演出过程中都是合情合理的,但当曲终人散、学生们走出剧场之后,随着这些情绪的逐渐平息,他们会进入一种与进入剧场之前截然不同的平静状态。这种激动过后的平静,包含了激动过程中所残留的一部分情绪,相较于进入剧场之前的平静更为圣洁。亚里士多德认为,这种激动过后的平静具有净化和治疗的作用,有助陶冶情操。因此,戏剧不仅有利于健康人格的塑造,也是该阶段学生心理健康的一种有力保障。

2 《雷雨》的戏剧认知意义

中小学戏剧教育能够通过引领学生体验戏剧过程,让他们

对戏剧有一个基本的认识。《雷雨》这出话剧基本符合“三一律”,情节与冲突高度集中。叙事手法中西结合,既有悬念的引导,又有情感的推动。且为了帮助演员更好地把握角色内心独白,剧中时常出现大段环境与人物的描写,这在其它戏剧作品中是比较少见的。如果能够将其整本带入课堂,无疑能够让学生们对戏剧有一个更为详实的了解。

2.1 三一律

《雷雨》的故事是从上午开始,到凌晨两点左右结束,除第三幕发生在鲁家,其它故事情节均发生在周家客厅,集中展现了周鲁两家三十年来的恩怨情仇,基本符合“三一律”所指出的要用一天、一地完成一个故事的要求。

早在古希腊时期,剧作家们就发现必须对戏剧的演出时长做出限制,否则不仅会削弱艺术效果,也会影响观众的日常生活。如文艺复兴时期的敏都诺、洛波利特和赛格尼,都对戏剧的时长提出了一定的限制条件,而与他们同一时期的卡斯特尔维特洛则是在逻辑分析的基础上,提出了“三一律”雏形。他认为,首先,戏剧是不通过任何传播媒介,直观地呈现在观众面前的。因此为了逼真性的考虑,故事的时间跨度必须和演出时长保持一致,否则观众就容易出戏。其次,戏剧的演出时间如果过长,就会影响到观众的日常生活,因此必须控制在几个小时之内。这样一来,也就把故事的时间跨度限制住了。而由于戏剧舞台的表现空间有限,不可能将相距过远的地方同时呈现在舞台上,所以对于时间跨度的限制,同时也限制住了故事发生的空间范围。而在时间与空间双重受限的基础上,要保证戏剧行动与冲突的集中,则必须将故事限定为表现单一主人公的单一事件。这样一种针对时间、空间和故事情节的严格限制,后来在法国古典主义时期戏剧理论家布瓦洛的代表著作《诗的艺术》中,被表述为:“要用一地、一天内完成的一个故事,从开头直到末尾维持着舞台充实。”^⑪即我们所熟知的“三一律”。

“三一律”的严格规定,是为了在舞台有限空间和时间的限制下,使戏剧情节更为紧凑,矛盾冲突更为激烈,以获得更好的戏剧效果。掌握“三一律”能够提高学生对于戏剧的审美能力,更好地完成戏剧的排演与创作。而基本符合“三一律”的《雷雨》,无疑是极佳的教材。

2.2 内心独白

学生在扮演人物的过程中,除了说出来的、有声的台词之外,更重要的是要有不间断的、无声的台词,也就是内心独白。角色的一切外部表达——包括语言、表情、肢体等等——都是其内心情绪和思想的体现。这种在规定情境内,决定角色行动过程的思想活动,我们称之为内心独白。

通常来讲,一个两小时左右的戏剧剧本字数大概在3万左右,其中直接与主要角色相关的内容,大概每个人也就几千字,很多角色都达不到这个体量。那么短短几千字是否足以构建起角色在整场戏剧情境中的内心独白?答案是否定的。因此,需要演员在充分分析文本的基础上,发挥自己的想象力,将心理行动线索补充完整。这对刚刚接触戏剧表演的同学来说,无疑是一项非常

艰巨的任务。而《雷雨》中却有大量的提示,大大便利了内心独白的构建。尤其在每个角色出场之前,几乎都有几百甚至上千字的场景和人物描述,详细地刻画了人物出场的环境、状态,使学生能够尽量避免刚接触角色时茫然无措、不知从何入手的感觉。

如《雷雨》第一幕的最开头,先是用了大段文字描述场景布置,让我们对所处环境,以及人物的身份地位有了一个大致判断。然后介绍天气——暴雨前夕的郁热逼人。于是我们可以想见,处在这种环境中的人大概是有些压抑和烦躁的。再然后介绍人物的动作和人物关系——鲁四凤一边滤药一边不时地揩着脸上的汗,她的父亲鲁贵正在擦银烟具。由此我们知道了两人的关系以及他们在接下来将要展开对话时的状态——一边干活儿一边交流。尤其擦汗的动作,说明鲁四凤此时确实很热,会比较容易陷入烦躁的状态。接下来,作者分别用了一百多个字描述两人的年龄、外貌、气质类型、穿着打扮和性格特征,并再次强调了两人都在擦汗,这个行动的一再出现非常关键。

《雷雨》第一幕开场如此长段的描述,再加上对关键性动作的一再提及,为学生通过动作把握人物心理提供了极大的便利,也为以后的创作和学习打下了良好的基础。

2.3 叙事手法的中西结合

《雷雨》在叙事手法上,既有西方戏剧对于悬念技法的运用,又有中国传统戏曲以情感为线索的内在逻辑架构。通过该剧的欣赏与排演,能够让学生对中西不同的叙事手法有一个大致的了解。

文艺复兴时期意大利剧作家维伽提出:“悬念是把观众安定在剧场里的最重要的精神纽带,再清晰的布局也不能没有悬念。”^⑧因此,他认为一定要尽可能地把悬念保留到最后才揭晓。与此相反,中国传统戏曲的观众对剧中情节大都烂熟于胸,他们的兴趣更多的是在于随着角色的情感,体会那一番番周旋、一次次危机的扣人心弦。

在《雷雨》中,我们看到,作者在第一幕就向观众透露了周萍和鲁四凤的关系,并且还让大家了解到这两人各自都有其他的感情线,由此引发悬念,让观众好奇两人的真实关系。而在第二幕后半部分,随着鲁侍萍真正身份的暴露,两人的关系得以揭晓。然而故事却并没有到此结束,观众也没有因为悬念的解开而对后半部分的情节失去兴趣。因为观众虽然知道了全部真相,但剧中的人物却不是。他们有的如周朴园,只知道鲁侍萍的真实身份;有的如繁漪,只知道周萍和鲁四凤的关系。一直到第四幕结尾之前,没有任何人完全了解这两桩真相。看着两人一步步走

向毁灭的深渊而浑然不知,观众必然会随着他们的情感一同心潮起伏。

此外,《雷雨》中还出现了很多中西方戏剧中常用元素的杂糅,如西方戏剧中常见的枪杀、多角恋、亲人之间的矛盾冲突等,而专制父家长、负心汉、认亲等元素则是中国传统戏曲中的常用桥段。由此可见,《雷雨》在创作手法上善于中西结合,如果用于教学,必能极大地开拓学生们的眼界。

综上所述,《雷雨》在增加中学生对戏剧的认知、提升中学生综合素质方面均有着不容小觑的作用。希望各个中学能够尽快响应党和国家的号召,开展戏剧课程,并将该剧带入课堂供同学们赏析和排演。相信不论是对学生的成长,还是对学校的发展,都将产生深远的影响。

[注释]

- ①余秋雨:《世界戏剧学》,安徽文艺出版社2014年版,第193页。
- ②刘章春:《〈雷雨〉的舞台艺术》,中国戏剧出版社2012年版,第11页。
- ③亚里士多德,贺拉斯:《诗学*诗艺》,人民文学出版社1982年版,第19页。
- ④余秋雨:《世界戏剧学》,安徽文艺出版社2014年版,第17页。
- ⑤余秋雨:《世界戏剧学》,安徽文艺出版社2014年版,第226页。
- ⑥余秋雨:《世界戏剧学》,安徽文艺出版社2014年版,第145页。

[参考文献]

- [1]亚里士多德,贺拉斯.诗学*诗艺[M].北京:人民文学出版社,1982.
- [2]高叔平.蔡元培教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1991.
- [3]关瀛.演员创作素质训练[M].北京:中国戏剧出版社,2005.
- [4]田本相,阿鹰.曹禺年谱[M].北京:北京出版社,2010.
- [5]刘章春.《雷雨》的舞台艺术[M].北京:中国戏剧出版社,2012.
- [6]余秋雨.世界戏剧学[M].合肥:安徽文艺出版社,2014.
- [7]孙惠柱.戏剧在教育中的地位与作用[J].戏剧艺术,2002,(1):4-9.
- [8]叶深南.对初中生家庭教育的思考[J].教育导刊,2003,(10):31-32.

作者简介:

王赞兮(1990--),男,汉族,湖南长沙人,中国传媒大学戏剧戏曲学博士研究生,研究方向:中外戏剧史论。