

高校通识教育中戏剧作品的剧本朗读与片段排演

——以《雷雨》为例

谢奇吾

湖南师范大学工程与设计学院

DOI:10.12238/jief.v4i4.5398

[摘要] 戏剧是一门有着悠久历史的艺术形式。戏剧之所以存在如此之久,是因为其有着独特的艺术变现形式:第一,以人物角色语言作为主要载体,推动故事情节的发展,体现人物思想情感和状态。第二,戏剧艺术的最终呈现需要依靠演员的舞台动作来完成,也就是常人所理解的表演。第三,戏剧艺术具有及时性和及地性,一台完整的戏剧作品,是需要演员和观众在同一时空中完成的。由此,我们需要辨别出戏剧文学与戏剧的关系。戏剧文学的欣赏一般只是就戏剧剧本进行鉴赏和分析,和欣赏其他的文学体裁别无二样,这在通识教育课堂中是容易完成的。但是完整的戏剧是需要演员在一定的空间中表演,且有观众在台下观看的,如著名质朴戏剧创始人格洛托夫斯基所说:“没有演员与观众中间感性的、直接的、活生生的交流关系,戏剧是不能存在的。”^{[1](P9)} 正因此,戏剧通识的课程中,加入系统的剧本朗读和片段排演可以让学生了解戏剧的全貌,同时,学生作为亲身实践者也可以直观地感受戏剧的魅力。

[关键词] 通识教育; 剧本朗读; 片段排演

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

Scripts Reading and Segment Rehearsal of Drama Works in College General Education

—Taking the Thunderstorm as an Example

Qiwu Xie

College of Engineering and Design, Hunan Normal University

[Abstract] Drama is an art form with a long history. The reason why drama has existed for such a long time is that it has a unique form of artistic realization. First, it takes the language of the characters as the main carrier to promote the development of the plot and reflect the thoughts, emotions and state of the characters. Second, the final presentation of dramatic art needs to be completed based on the stage movements of the actors, that is, the performance understood by ordinary people. Third, drama art has timeliness and locality. A complete drama work needs actors and the audience to complete in the same time and space. Therefore, we need to distinguish the relationship between dramatic literature and drama. The appreciation of dramatic literature is generally just about the appreciation and analysis of dramatic scripts, and is no different from appreciating other literary genres, which is easy to complete in general education classes. However, complete drama requires actors to perform in a certain space and has the audience to watch under the stage. As the famous plain theatre founder Grotowski said, "Without the emotional, direct and living communication relationship between actors and the audience, drama cannot exist."^{[1](P9)} Therefore, in the course of general drama knowledge, adding systematic script reading and segment rehearsal can let students understand the whole picture of the drama. At the same time, students, as hands-on practitioners, can also intuitively feel the charm of the drama.

[Key words] general education; script reading; segment rehearsal

引言

本文总共分为三个部分,第一部分为以中国经典剧本《雷雨》为例,阐述《雷雨》在当前的社会环境中,应如何结合现实对经典剧目《雷雨》进行新的解读和分析。如果依然是停留在上世纪的解读角度,《雷雨》不可能一直在中国的各大剧团上演,必须与时俱进地对剧本进行解读,并从中找出作品在当今的价值,经典剧目可以被称之为经典。第二部分内容是根据剧本内容进行分步骤的朗读,教师挑选出戏剧冲突强烈的地方让学生通过对台词的方式深入了解戏剧作品的魅力和深刻内涵。第三部分是规定情境下的片段排演。该部分阐述教师需要担任导演的角色,帮助学生身体力行地参与到角色表演中,亲身体会戏剧表演的魅力,了解戏剧艺术的核心是演员的表演。

1 打破陈旧的剧本解读与分析

在中国近现代戏剧史上,《雷雨》是划时代的作品,对于《雷雨》的解读,每个时代都会有其不同的解读角度。读过《雷雨》的人一定会产生一些疑问,为什么继母和继子会产生不伦之情?为什么所有的剧情会如此之巧合?这些疑问使得学生会认为这样的戏剧与生活逻辑相距甚远。因此,教师需要结合当今时代的需要为学生解读为何《雷雨》这个作品依然是经典。这个作品反映出了“人”,这个“人”是大写的人,是人与人之间的情感交流,也是人与环境的关系。在所谓传统的《雷雨》解读中,会提到人性的善与恶和阶级的斗争性。通常会把周朴园解读成一个封建大家庭的家长,一个吃人不吐骨头的资本家。繁漪是反抗封建压迫的女性,鲁大海是勇于对抗资本家剥削的工人阶级代表,鲁侍萍是视金钱如粪土的底层劳动人民等。上述的解读固然是正确的,但未免与当今时代的潮流有隔阂。如今我们国家已经进入全面小康时代,在新时代中国特色社会主义思想的指导下,阶级斗争早已不是当下所存在的根本问题,因此,再将阶级斗争作为《雷雨》的主要解读是不合适的。

一个经典作品之所以会被不同时代的剧团上演,是因为其作品内容结合当下的社会之后,可挖掘的程度很深,可切入分析的角度颇多。《雷雨》结合当今时代,也可以由教师引领学生对剧中的人物作出不同解读和诠释。笔者就以周朴园为例进行全新解读:周朴园这类人物形象在中国当代家庭中不是少数。周朴园对于繁漪以及周萍、周冲的爱是毋庸置疑的。他不是一个变态的人,他对于繁漪的关心是显而易见的,他逼繁漪喝药,看似是蛮不讲理的,实则是一种大男子主义式的爱。这种表达爱的方式我们可以质疑,因为他不愿也不想跟繁漪进行内心深处的沟通,他认为对繁漪好的事情不需要对繁漪进行解释,最终造成了繁漪内心深处无比扭曲的痛苦,从而走上了错误的反抗道路。周朴园对于妻子的爱没有用正确的表达方式,所造成的的夫妻隔阂是必然的,折射出夫妻之间的感情需要正确的沟通方式。周朴园对于两个儿子的要求极高,在生活和学习上不能越雷池半步,周朴园是典型的中国传统的严父,在儿子面前总是一副高高在上的样子,无法将自己的心理位置放到与儿子们同样高度,总是武断地否定儿子的提问和建议,如周冲对于矿上罢工的看法,

周朴园连听都不想听就打断,并且严厉地批评周冲的想法。正因为如此,大儿子周萍从不敢公然违抗父亲,从而造成了周萍长期的“叛逆”,做出了不伦之事,小儿子周冲也只能从母亲那得到些许慰藉。一个健全的家庭,最重要的因素是平等的沟通,只有平等却缺乏沟通,这个家庭是冷漠的,只有沟通而没有平等,这个沟通是无效的。周朴园没有做到这两点,所以他的晚年是凄凉的。

2 分步骤的剧本朗读

台词是剧本的主要载体,剧本朗读是学生开始体验角色内心情感的重要步骤。首先,教师给出具有戏剧冲突的几个片段,《雷雨》第一幕中周朴园逼繁漪喝药,第二幕开始四风与周萍在客厅的幽会,之后周萍与繁漪在客厅的谈话,周朴园和鲁侍萍的相遇。第三幕鲁侍萍逼四风发誓不跟周家再有来往。第四幕繁漪当着所有人的面揭露真相。其次,学生自行分组,选出组长,组长确认剧本朗读片段后,小组成员挑选各自喜欢的角色在课下自行练习。再次,以小组为单位进行课堂回课,学生拿剧本进行朗读,教师要提示学生,在说人物台词时注意抑扬顿挫,理解人物此时为什么要说这句台词,其内心动机是什么?一言以蔽之——潜台词。“潜台词是角色的并不明显的、但内心感觉得到的人的精神生活”,^{[2] (P74)}例如:

萍(不得已地)我想,我很明白地对你表示过。这些日子我没有见你,我想你很明白。

繁很明白。

萍那么,我是个最糊涂,最不明白的人。我后悔,我认为我生平做错一件大事。我对不起自己,对不起弟弟,更对不起父亲。

繁(低沉地)但是最对不起的人有一个,你反而轻轻地忘了。

在这一段中,繁漪一直在暗示周萍应该对自己负有男人的责任,但是周萍总是闭口不谈,繁漪在最后一句台词中的潜台词意思是:你最对不起的人就是我,你为什么就不愿意承认?你为什么逃避!因此,这句扮演繁漪的学生应该读得非常沉重、不解、愤怒。最后,在学生无法体验或表现角色情感态度时,教师的示范是必要的,这样可以直观地让学生感受到人物角色通过台词所表达出来的内心情感和欲望。

3 规定情境下的片段排演

规定情境分为外部规定情境和内部规定情境,外部规定情境是指“剧本的情节,剧本的事实、事件,时代,剧情发生的时间和地点。”^{[3] (P387)},内部规定情境指“内在的人的精神生活情境,包括人的生活目标、意向、欲望、资质、思想、情绪、情感特质、动机以及对待事物的态度等等。”^{[4] (P99)}

剧本排演是在剧本朗读的基础上更进一步。是在学生挑选的剧本片段所给予的规定情境之下展开的,教师在此时是担任了导演的角色。教师在剧本排演教学中需要注意三个事项:第一,要求学生背熟台词。背台词不能死记硬背,需要理解此时角色说这段台词的动机,掌握这一段对话的内在情感逻辑。第二,要求学生穿符合角色的服装。俗话说,人靠衣装马靠鞍,穿上衣服像三分。合适的服装可以帮助学生树立扮演角色的信念感。例如周朴园和周萍可以穿西装或者民国时期的长袍,繁漪穿旗

袍,周冲穿背带裤,四风、鲁贵、鲁侍萍则要穿宽松粗布的衣服。第三、小道具的使用。小道具可以帮助演员更好地刻画人物外在形象,体现人物心理。例如繁漪总是拿着白手绢,当她极力劝周萍不要去矿上而周萍不同意时,她可以双手死死捏着手绢。通过肢体动作和小道具的配合,体现出繁漪心中的怨恨。第四,教会基本的舞台动作。戏剧是动作的艺术,动作需要演员来完成。组织舞台动作的来源是台词中透露的人物动机。还是以第二幕周萍与繁漪的对手戏为例,繁漪极力劝阻周萍不要抛下自己,在这强烈的动机驱使下,繁漪不可能站在舞台上一动不动,或者坐在沙发上一动不动,她一定会想靠近周萍,通过肢体语言表达自己的意愿,甚至想跟周萍有肢体接触,唤起周萍跟她从前美好的记忆。同样,周萍已经厌恶了俩人之间的关系,极力想撇清,所以,当繁漪靠近时,周萍会选择躲避或者起身离开。第五,教会学生基本的舞台调度。演员在舞台上表演,不能总是背台,或者一个演员的站位挡住了另一个演员,舞台调度需要根据演员舞台动作来设计。一般来说,在舞台上的演员不能长时间固定在一个位置不动。学生在完成了片段排演之后需要明白:戏剧艺术的核心是演员的表演。

4 结语

总之,经典戏剧蕴含的思想价值和人性光辉是跨越时空的永恒存在,针对传统文化强调“要处理好继承与创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创造性发展”。在通识教育戏剧类课程的学习中,我们要着力开掘和展现经典戏剧作品的思想价值和人性光辉,使其创造性转化为新时代高校人文教育的亮丽风景。

[基金项目]

2021年湖南师范大学教学改革项目《服装表演专业<影视表演基础>课程教学的改革与实践》。

[参考文献]

[1]格洛托夫斯基.迈向质朴戏剧[M].北京:中国戏剧出版社.1987.

[2]斯坦尼斯拉夫斯基.斯坦尼斯拉夫斯基体系精华[M].北京:中国电影出版社.2008.

[3]杨占坤.文艺常识[M].北京:中央戏剧学院.2004.

[4]习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社.2014.

作者简介:

谢奇吾(1993--),男,汉族,湖南长沙人,硕士研究生,助教,湖南师范大学工程与设计学院,研究方向:戏剧影视。