

马上评

剧场也是课堂

□ 朱光

一个相对封闭的空间内,一段相对集中的时间里,台上有人传道授业解惑,台下有人感受聆听回味。这样的形式,可以是剧场,也可以是课堂。以剧场传播教育理念,是把两者之根融于一树。剧场也是课堂。

近来,各所大学颇有把各自名师排演成剧之风。复旦排演原创话剧《种子天堂》;交大排演话剧《钱学森》。历史上,“学生演剧”本来也是百年前话剧流传到中国后,一股推动中国话剧发展的重要力量。现如今,大学生不仅是话剧观众,也是校园戏剧的生力军。

戏剧戏曲进校园、入课堂使得同济大学也有昆曲社,光明中学、万航渡路小学都有了戏曲特色教育……大家都逐步意识到凝聚着多重文艺形式的戏剧剧场,也是文化铸魂之所。教师是人类灵魂工程师,在古希腊和中国古代,戏剧工作者是可以与神对话的人。这两个工种,融于剧场和课堂,相当程度上决定了我们将成为怎样的人。

所以,以剧场艺术展现课堂,再为贴切不过,再为合适不过。我们期待有更多同类题材的教育主题戏剧,成为明灯。

台前幕后

韩愈有名篇《师说》千年传诵,上师大同名话剧《师说》今晚将上演;师之说,说其师,关于良师的标准一直未变。学高为师,身正为范。教师节起,话剧《师说》将在上师大霞棊剧场连演6场,师生演,师生看,借助舞台艺术的力量,一代教育宗师廖世承的人生经历正感染着越来越多的当代观众。

话剧《师说》取材自上师大前身上海师范学院的第一任院长廖世承的故事。他一生历经清末、民国、军阀混战、列强欺辱、抗日战争、解放战争等诸多风云变幻的时刻,却始终不忘寻求教育救国之路、实现教育兴国之梦。话剧在人物和情节设置上进行了不少艺术加工,采撷的片段摒弃了廖世承的家长里短、儿女情长,而着重展现了他对教育的一腔热血,也有人情温暖,展现诸如廖世承如何帮同事拉红线、促成美事一桩的小故事,人物性格更为丰满。

作为中国第一个留学美国的教育学博士,廖世承回国不久后毅然辞去上海光华大学副校长的职位,转而全力以赴于光华大学中学部的事业,只因“中学教育是基础和根本”,并相继培养出巴金、胡风、汪道涵、乔石等一批优秀学生。除了巴金、胡风均以青年学生的面貌在舞台现身,还有一个隐藏的“彩蛋”,就是廖世承的同事方剑虹,这个完全虚构的人物成了钱钟书《围城》里的方鸿渐原型,并有效推动了剧情发展。

《师说》不仅展现出廖世承在中国曾经的艰难岁月中跌宕的命运,同时也为观众呈现出一轴中国近现代教育、师范教育的崎岖坚韧长卷。光华附中门口,刚刚得知儿子辞去副校长之职的廖父与廖世承展开了一番唇枪舌战,本就不赞成儿子学教育,这次还把“光宗耀祖”的职位给辞了,即使是在圣约翰大学担任国文教授的父亲也无法理解,但经过校门口的一番据理力争,最终廖父还是被儿子的坚持所打动。《师说》不仅仅在述说教师的故事,也在探求教师之道。

用导演杨昕巍的话说,在今天上演这样一部剧,绝非献礼教师节那

么简单。自话剧艺术引入中国,百余年来专注教师的戏却不太常见,在以廖世承为代表的中国近代教育学人的群像描绘和故事展开中,我们的教师之魂也得以展现、颂扬和延续。台上的表演者们是上师大谢晋学院的学生和老师。此前,演员们集体参观了廖世承生前的办公室,看到他用过的桌子、椅子、台灯、所记的笔记、报纸上发表的文章、清秀的字迹。尽管角色大小不一,轻重不等,大家却都对廖世承的思想有了更进一步的认识。参观过程中,剧本中的台词从演员们的口中脱口而出:“我等一介书生、清贫教师,为人师表,承继中华道统,苦学西方强技,秉承中体西用之信念,于山河破碎之间践行先贤之师道训导,倾心培育子弟,强悍中华精神薪火,以致永恒!”饰演方剑虹一角的赵韬顺是谢晋学院的专职表演教师,他深深地感到,作为一个青年教师,要向廖世承先生学习的东西太多了,每一次排练都仿佛一次洗礼。

而这样的感染,更多的还是体现在台下。观众们大多是上师大在读的“准老师”们和全市中小学的老师们,此番意义更为深远。灵魂洗礼之所,除了讲台和会场,如今又多了一个剧场。据杨昕巍透露,这部《师说》未来还有可能在全国师范院校巡演,让先辈的师德师风从剧场播撒向更多人的心田。

本报记者 赵珺

景仰一代教育宗师
廖世承

塑师德垂师范 上大演《师说》

话剧《师说》剧照

越越摄

独家专访

三代“林妹妹”传承佳话,王文娟牵线李旭丹拜师王志萍

“雀翎宫花”传薪火

古之学者必有师,师者,所以传道授业解惑也。师之一道,在依赖口传心授、薪火相传的中国戏曲艺术尤为重要。昨日,在教师节来临前,93岁的越剧泰斗王文娟还不忘为越剧王派传人“牵线搭桥”,在她的积极促成下,青年越剧演员李旭丹拜师王志萍,三代“林妹妹”共续一段传承佳话。

三代“林妹妹”传承佳话

“天上掉下个林妹妹,似一朵轻云刚出岫。”但凡听到这句熟悉的唱词,人们眼前浮现的便是永远的“林妹妹”王文娟。在百年越剧的舞台上,王文娟所创立的“王派艺术”,以其清丽质朴的唱腔,细腻丰富的表演,高雅脱俗的气质,独树一帜。

自小醉心越剧的李旭丹,8岁时偶尔看到了王文娟演绎的“林妹妹”,便被迷住了。2006年,李旭丹参加 CCTV《越女争锋》比赛,初露头角,获得最佳新秀奖。在启蒙恩师赵时莺的引荐下,得以向越剧表演艺术家王文娟求教。2008年,李旭丹通过人才引进,成为上海越剧院红楼团演员,在王文娟老师的亲自指导下,认真传承并演出了《红楼梦》《皇帝与村姑》等“王派”经典剧目。

近年来,在王文娟的嘱托下,由爱徒王志萍辅导李旭丹排演越剧《甄嬛》和《双飞翼》等剧目。通过师生 AB 组的排练、演出,在唱腔、念白、表演与塑造人物等方面,为李旭丹提供了精准高超的学习范本,进步显著。此次正式拜师王志萍,也是为了让王派艺术能够更为精准地代代相传。

这段师徒缘让王志萍也感到“窝心”:“李旭丹自小热爱琴棋书画,传统文化滋养了她的古

典气质,在同龄人中尤其突出。王派花旦大多数都随了老师(王文娟)台上精益求精,台下简简单单性子。单纯淳朴的李旭丹,在个性和为人上也很‘王派’。”

现场授艺 真心塑角色

昨日拜师仪式现场,包括王志萍、李旭丹等三代王派弟子齐聚,一段《追鱼》选段唱得老师面露喜色。虽说不过是短短三分钟的一段唱,嘴角含笑的王文娟仍不忘轻敲桌面为爱徒们打拍子。完了,悉心叮嘱:“演戏,任何时候都不能随便。假戏要真做,真看、真听、真感受。用真心融入角色,才能将人物演活。”

在王文娟钻研角色、淬炼艺术的过程中,京剧大师程砚秋的表演对其影响深远。她至今记得初看《锁麟囊》时的惊艳,那幕“薛湘灵”照顾天麟帮着追球的戏:“上楼、下楼和在楼梯中间,追逐皮球的姿态各不相同,纵是水袖翻飞,楼上楼下也是两种味道。”王文娟告诉弟子们:“演戏就是要琢磨细节,不能脱离生活观察,要用心将其融入表演。”

在王文娟近 80 年的艺术生涯中,以善于描摹人物神态、传达内心感情著称的她,塑造了林黛玉、春香、鲤鱼精、孟丽君等众多性格迥异却又色彩鲜明的艺术形象。在这种角色中,她又特别钟爱“孟丽君”。

昨日,为鼓励李旭丹能在未来演艺路上百尺竿头更进一步,王文娟特别拿出了一对珍藏了 38 年的“雀翎宫花”作为礼物(见上图)。这还是 80 版越剧《孟丽君》拍摄时王文娟佩戴过的“宫花”,她寄语李旭丹:“希望你能像‘孟丽君’那样,也在越剧舞台上当个‘状元’。”

本报记者 朱渊