

改革开放三十年中国大学的莎士比亚戏剧演出

李伟民

(四川外语学院, 重庆 400031)

[关键词] 校园莎士比亚戏剧; 大学生; 演出

[摘要] 自 20 世纪 80 年代以来, 中国高校校园莎剧的演出呈日趋繁荣趋势, 演出形式以话剧为主, 兼用中文和英文两种。莎士比亚戏剧在中国高校的演出构成了莎士比亚在中国经典化的重要一环。但是, 高校校园莎剧的演出也存在着明显的不足, 即从事莎剧演出的学生戏剧艺术素养相对欠缺, 表演手段贫乏, 演出缺乏表现力, 随意性较大等。高校校园莎剧演出的繁荣, 近年来已经成为莎士比亚在中国传播的一个重要方面, 但高校校园莎剧的演出质量亟待提高。

[中图分类号] I561.073 [文献标识码] A [文章编号] 1007-6425(2010)05-0051-05

一、校园莎剧: 提供了互动与参与的热情

莎士比亚戏剧在中国的演出是从大学校园开始的。从莎剧在中国高校校园落脚以来, 校园莎剧的演出一直持续不断, 自 20 世纪 80 年代以来, 校园莎剧(主要是指高校非艺术和戏剧类学校的非专业性莎剧演出), 尤其是高校英语专业的莎剧演出更是呈经常化趋势。这固然与高校校园戏剧的繁荣有一定关系, 同时, 更说明由于莎士比亚巨大的文化辐射力, 以及在戏剧、文学中的经典地位, 莎士比亚在中国的大学受到青睐是毫不奇怪的。由于莎剧对人性的深刻发掘, 以及通过对莎剧的演绎能够对现代人性与现代人提供不断的反思, 所以在文化交流日趋繁荣的今天, 能够持续吸引高校学生对莎氏作品的改编。莎士比亚戏剧的吸引力究竟在哪里呢? 我们认为, 莎士比亚研究与演出区别于其他外国作家的最显著的特征之一, 就是不仅可以进行文本研究和考证, 而且可以进行舞台创作实践, 而创作实践正好把学生互动与参与的热情调动起来, 莎剧所提供的舞台实践也正是其他外国文学家所不具备的。毫无疑问, 莎士比亚戏剧在中国高校的演出构成了莎士比亚在中国经典化过程中的重要一环。所以, 我们不难看到, 在中国戏剧舞台上, 莎士比亚戏剧不但可

以用英语演出, 而且可以采用话剧与中国戏曲的形式演出; 莎士比亚戏剧不仅被专业戏剧团体推上舞台, 而且已经成为大学校园戏剧演出的常备性剧目, 这也是莎士比亚批评不断被激活的原动力之一。

二、校园莎剧演出的过去与现在

当我们追溯中国话剧的发展时, 就会看到话剧与校园戏剧有着难以割舍的联系。20 世纪初期的中国大学校园孕育了话剧, 话剧在大学校园的发展成为推动中国走向新民主主义革命胜利的一支不容忽视的生力军。“五四”运动之后, 面对风云际会的中国社会、文化领域, 在校园戏剧中涌现出了无数脍炙人口的好戏, 其社会、文化和文学影响都是非常深刻的, 而且在缺乏戏剧体制化的昨天, 也培养造就了一大批从校园起步的著名戏剧家。这些戏剧家在学生时代一般都受到了莎士比亚戏剧的启蒙, 并逐渐成长为戏剧界的泰斗, 逐步走向戏剧艺术的辉煌殿堂^[1], 并且在他们有所成就时, 也开始在中国的校园中排演莎士比亚戏剧。由于莎士比亚戏剧的经典意义, 一百多年过去了, 不管社会和文化环境如何变换, 莎士比亚戏剧一直居于中国大学校园改编外国戏剧的榜首。纵观 20 世纪 80 年代以来的校园戏剧, 始终热衷于反复演绎莎士比亚和其他戏剧大师的经典作

[收稿日期] 2009-12-20

[作者简介] 李伟民, 男, 四川成都人, 四川外语学院教授, 四川外语学院莎士比亚研究所所长。

品,这就是学子们在自觉追求着经典的再创造和戏剧的艺术品位,从而为展现自己的才华,为实现“人生的艺术化”作种种修炼。

随着高校校园戏剧热潮的兴起,校园戏剧的创作者们,在剧目选择上,在改编经典的热潮中,改编莎士比亚戏剧也就顺理成章地成为他们首选的剧目。莎士比亚戏剧中所蕴涵的伟大的人文主义精神和经典的巨大号召力以及挑战效应,加上对导演、表演的多方面的要求能够充分激发他们的创新潜能,培养了他们的合作精神,提高了学生的交流能力、口头和文字表达能力。开新时期非艺术类高校学生较大规模地业余演剧风气之先的,当推北京师范大学的“北国剧社”,北国剧社成立后,1986年4月,演出了《第十二夜》《雅典的泰门》1998年演出了《麦克白》。尤其是《第十二夜》的演出,被曹禺称为“表演质朴,自然,没有舞台腔”^[2]。其后,莎士比亚戏剧的演出在高校校园中就一直没有中断过。通过组织莎剧排演,大学生得到了表演艺术方面的技能训练,他们能够通过对莎剧表演的启蒙,从舞台行动、规定情景、塑造人物、刻画心理、反映性格入手,将一系列舞台行动的判断、想象、交流,通过对莎剧演出的初步练习,领略戏剧艺术的堂奥,不但提高了大学生的话剧表演素质,也促进了大学生对戏剧艺术的喜爱。

根据我们的统计,改革开放三十年来,全国许

表 1 中国大学举办的莎士比亚戏剧节及莎剧演出(1980—2009)

序号	莎剧名称	演出单位	演出时间
1	仲夏夜之梦	上海外国语学院英语系	1980
2	雅典的泰门	北京师范大学北国剧社	1986
3	第十二夜	北京师范大学北国剧社	1986
4	雅典的泰门(英语)	北京第二外国语学院	1986
5	威尼斯商人	解放军艺术学院戏剧系	1986
6	驯悍记	南京大学中文系学生影剧社	1986.4
7	第十二夜	北京师范大学北国剧社	1986.4
8	无事生非(英语)	复旦大学外文剧社	1986.4
9	麦克白	北京师范大学北国剧社	1998
10	温莎的风流娘儿们	解放军艺术学院戏剧系	1999
11	亨利五世(北京大学)冠军、第十二夜(复旦大学)亚军、第十二夜(香港中文大学)季军	第一届中国高校莎士比亚戏剧节决赛(香港中文大学主办)	2005.4
12	无事生非、威尼斯商人、驯悍妇、奥赛罗、罗密欧与朱丽叶	山东大学外国语学院莎士比亚戏剧节	2005.11.28
13	威尼斯商人、仲夏夜之梦、无事生非、驯悍记、莎士比亚蜡像馆	上海外国语大学英语学院第十届莎士比亚戏剧节	2005.12.8

多高校舞台演出过莎士比亚戏剧的不在少数。甚至有一些高校已经把举办“莎士比亚戏剧演出”作为经常性的活动固定下来了。仅上海外国语大学,截止2008年已经举办了十三届“莎士比亚戏剧节”。四川外语学院截止2008年已经举办了三届“莎士比亚文化艺术节”。2008年4月25日,江西上饶师范学院举办了“第一届莎士比亚戏剧节”,演出了《仲夏夜之梦》和《麦克白》片段。四川大学生命科学院在2008年4月26日举行了莎士比亚戏剧节宣传活动。2006年武汉大学外国语学院举办了“莎士比亚戏剧节”。2007年11月22—24日在武汉大学举办了第四届中国大学生莎士比亚戏剧节大师班。2007年在“纪念中国话剧诞辰一百周年暨重庆市第二届大学生戏剧节”期间,由四川外语学院国际商学院选送的《哈姆雷特》获得了“优秀演出奖”和“优秀表演奖”,剧中身着白衣忧郁的“白王子”与一袭黑衣的复仇“黑王子”,通过强烈的对比和视觉效果,对哈姆雷特复杂的内心作了具象化的诠释。上海师范大学外国语学院于2007年5月15日举办了“首届莎士比亚戏剧节”。在中国大学举办的“莎士比亚戏剧节”一般均由外国语学院承办,大多以英文演出,具有较为浓厚的学院气息。虽然这些演出还显得稚嫩,但显示了大学生对莎士比亚,对戏剧演出的热爱以及对文艺复兴时期莎剧语言相对娴熟的把握^[3]。见表1

14	凯撒大帝(对外经济贸易大学)冠军、一报还一报(南京大学)亚军、暴风雨(澳门大学)季军	第二届中国高校莎士比亚戏剧节决赛(香港中文大学主办)	2006.4
15	罗密欧与朱丽叶	四川外语学院国际文化交流学院“首届莎士比亚文化艺术节”	2006.4.5
16	李尔王(获最受欢迎剧目奖)	武汉大学外语学院在全国第二届大学生莎士比亚戏剧节中获奖	2006.5.12/26
17	无事生非、罗密欧与朱丽叶、一报还一报、仲夏夜之梦	四川外语学院、四川大学、电子科技大学(在“莎士比亚与英语文学研究学术研讨会”期间举行“大学生莎士比亚戏剧展演”)	2006.9
18	奥赛罗(北京外国语大学)冠军、驯悍记(香港岭南大学)亚军、驯悍记(澳门理工学院)季军	第三届中国高校莎士比亚戏剧节决赛(香港中文大学主办)	2007.4
19	仲夏夜之梦、李尔王、罗密欧与朱丽叶、麦克白、奥赛罗、哈姆雷特、威尼斯商人	上海师范大学外国语学院首届莎士比亚戏剧节	2007.5.15
20	奥赛罗、李尔王	四川外语学院国际文化交流学院、中文系“第二届莎士比亚文化艺术节”	2007.12
21	哈姆雷特(武汉大学)冠军、安东尼与克莉奥佩特拉(香港中文大学)亚军、奥赛罗(厦门理工学院)季军	第四届中国高校莎士比亚戏剧节决赛(香港中文大学主办)	2008.4
22	哈姆雷特	“纪念中国话剧诞辰一百周年暨第二届重庆大学生戏剧节”分别在四川外语学院(四川外语学院国际商学院选送)、重庆大学美视电影学院和西南大学三所高校进行巡回演出	2007.11.21/30
23	仲夏夜之梦、麦克白	上饶师范学院中文与新闻传播系“第一届莎士比亚戏剧节”	2008.4.23
24	哈姆雷特、罗密欧与朱丽叶	海南大学国际文化交流学院和外国语学院联合举办的第五届中国高校“莎士比亚戏剧节”海南大学预选赛	2008.10.9
25	威尼斯商人、第十二夜	四川外语学院国际文化交流学院“第三届莎士比亚文化艺术节”	2008—11
26	无事生非、李尔王、第十二夜、威尼斯商人、爱的徒劳、莎翁情史	上海外国语大学英语学院第十三届莎士比亚戏剧节	2008.11.27
27	温莎的风流娘儿们(京剧)	上海戏剧学院戏曲分院(2009届毕业生剧目)	2009

三、高校校园莎剧演出的不足

纵观当今的高等院校,几乎每所高校都有自己的校园戏剧队伍。以校园戏剧为窗口反映学生的生活,为学生丰富自我,施展才华,提高艺术修养及品位,完善校园精神文明建设提供了重要阵地。尤其是高校中的外国语学院,在校园戏剧的演出中一般都会考虑莎士比亚戏剧的演出,采用英语排演莎剧有语言学习功利性的一面,容易得到校方的支持。高校校园演出莎剧的特点是:既采用中文演出莎剧,也更多地采用英文形式演出莎剧;在排演中,演出整本的莎剧少,而排演片断的多,或者经过大量压缩演出莎剧;校园莎剧以话剧形式的演出为主,基本上没有戏曲形式演出的莎剧。毫无疑问,在高校校园莎剧的演出中,由于

受到发展空间和参与人员主要来自学生群体的限制,在阐释莎士比亚这样的经典戏剧时,明显存在着着力不从心的感觉。这些校园莎剧的演员大多是从观赏舞台上的戏剧开始的,他们是在参与了戏剧整体的体验中初步认识了戏剧的表演,他们最初接触到戏剧艺术就是完成的整体^[4]。他们最初爱上表演,想到莎剧演出既是受到经典文化熏陶的结果,仰慕莎士比亚的原因,也是受到戏剧舞台魅力的影响和校园戏剧团体精神的感召。尽管他们富有热情,但有相当一些校园莎剧几乎是在没有多少戏剧导、表演章法和技能的粗糙演出中进行的,演员靠的是真诚与质朴以及观众的宽容来打动人心,而这种来自本能的演出,是在没有多少顾忌的原生态表演创作中展示大学生对莎士比亚精神的理解的,同时也构成了一种没有技巧的模

仿,对经典的误读与情感的自由宣泄。

同时,我们也应该看到,校园莎剧,特别是以英文形式演出的莎剧,不是注重对莎剧中人物性格的挖掘与塑造,而是更多地出于语言训练的目的,或不适当地强调外在形式的华彩,或只是简单地追求语言的练习,忽视了舞台形象的再创造,随意性较为明显。一些校园莎剧只是以搬演名著为号召,即便是在简陋的校园舞台上,也不适当地在舞台设计、演员服装、化妆等外部手段上花费过多心血,在演员表演、声调处理上也在竭力模仿某些知名演员,然而就准确体现莎士比亚原作的精神层面则少有注意。所以出现在校园舞台上的莎剧,无论导演还是演员,都没有从根本上理解莎士比亚原作的精神实质,没有沉浸在剧作本身,去寻找人性中最本质的内涵以及作为文艺复兴时代最主要的人文主义精神,更谈不上赋予莎翁作品以自己的再思考与再创作。而且由于时代和文化背景的变易,中西文化之间的差异,大学生人文底蕴的缺失,就其整体来说,与莎士比亚戏剧中所表现的人生与现实会有相当的距离。由于缺乏对中西文化的深刻理解,缺少对文艺复兴时代人性张扬与社会背景的深入理解、认知、批判的强烈欲望,一些校园莎剧且不说失却了深刻的表现莎士比亚的人文主义思想,甚至在演出上也显得异常吃力。由于基本戏剧素质的缺乏,大学生面对莎剧这样的经典时往往感到束手无策,表演手段贫乏,舞台意象简陋,只有语言的对话,而无情感、心理的交流。我们看到,这些校园莎剧既有生命力强、青春气息浓厚的优势,又有难以回避的问题,如由于戏剧艺术修养薄弱,表演、表现手段单一,过于注重形式模仿,不能通过“戏剧性”反映莎剧人物的复杂心理和性格冲突,由于对莎剧中所体现出来的人性与人文学精神缺乏整体与深入的把握,或者把握起来力不从心,所以难以通过莎剧中所透露出来的整体精神,观照当下社会与人类精神层面的思考等。这是目前高校校园莎剧演出中普遍存在的问题与不足。

四、熟悉经典,追求经典

通过大学生对莎剧的热情演出,我们能够感觉到,尽管他们的表演还很不到位,但是,他们以莎剧演出为契机,在对莎剧的研读与排演练习中,从构成戏剧的必要的综合性框架出发,综合运用其他艺术形式,把对莎剧的解读与对生活的思考结合起来,通过把握莎剧的戏剧化、动作化、诗意

化,为展现莎剧中人物性格命运提供更多更大的空间,使校园莎剧的表演在美学原则下向高水准靠拢,真正体现出莎剧中对善与美、丑与恶、真与假的审美追求,不断提高校园莎剧表演者所应有的艺术想象与审美鉴赏能力。

所以,我们看到在高校的校园戏剧中,除了个别的专业戏曲学院以外^[5],主要是以话剧的形式改编莎剧,除了以中文演出莎剧外,进入20世纪90年代以来,由于增长文化知识、练习语言、提高文化素养的需要,在高校中更多的是以英文形式演出莎剧,而且这种以原文形式演出的莎剧更多地是集中在高校中的外国语学院。这种在高校的外国语学院定期或不定期举行的莎士比亚戏剧演出(或者举办的“莎士比亚戏剧艺术节”)以其对经典改编的号召力与高校中其他戏剧演出活动互相影响,互相促进,为提高大学生的文化和艺术修养作出了贡献。由于校园莎剧直面有相应的文化层次的观众,而高校中熟悉西方文化的观众群的期待也为莎剧演出活动的不断开展提供了新的坐标与鼓励,由于演出者与观众的轮回式互动,在校园莎剧的演出中也不时出现意义相对深邃、形式较为完美的莎剧演出。2009年,作为上海戏剧学院戏曲分院2009届毕业演出剧目,京剧《温莎的风流娘们》较好地演绎了莎士比亚原作的精神,该剧以京剧的形式演出,既融合了京剧的声腔、程式,又将英格兰风格的手风琴、舞蹈等融入其中,将京剧的“美术化”^[6]与莎剧的写“真”结合起来,从而达到“艺术之真”^[6]。《温莎的风流娘们》将话剧的写实与京剧的歌舞结合起来,“以歌舞演故事”的形式,即“歌唱舞蹈的方式,形容剧词的意义”^[7],以“表演的虚拟性……表现处在这种特定环境中的人物的心理情趣”^[8],从而体现出莎剧的喜剧精神。但是,我们认为,校园莎剧的演出应该有较高的追求,即能够通过审美的间离作用、人性的善恶拷问、哲理的深入追索、伦理的仔细辨析(与具体感性形象保持一段心理距离)进行反思,从而以其莎剧特有的情感强度在发挥审美作用中体现出哲理与审美的沉思,使观演双方都在对莎剧的美与崇高的强烈感召中形成健康的审美价值取向,感受到经典文学的魅力。在此意义上,莎士比亚“可以教导我们如何在自省时听到自我……教我们如何接受自我及他人的内在变化,也许包括变化的最终形式。”^{[9][10]}可以肯定,校园莎剧演出加深了大学生对代表人类精神、文化高峰的认识深度,而且,通过演出也带动、促进了中国莎学

研究的发展。

从莎剧进入中国大学尤其是改革开放三十年以来的情况来看,中国现代戏剧特别是校园戏剧从萌芽期开始就受到莎剧艺术的滋养,显性影响表现为对莎作的阅读、翻译、研究、传播和文化、时代、语言之间的碰撞;深层影响表现为莎剧在人物塑造、情节丰富性、生动性、语言诗意化、现实主义表现、风格浪漫化和莎氏悲剧审美方式对中国现代戏剧以及校园戏剧的创造者们文化素养的影响。所以,无论是采用中文的话剧形式,还是采用英文戏曲形式的演出、改编的莎剧,都受到了大学生和高校管理者的关注,校园莎剧的传播与莎士比亚经典的回馈,获得的是双赢的成功。通过莎

剧演出实践,校园莎剧的改编者意识到,既可以有中文形式的莎剧演出,也可以有英文形式的莎剧演出,而采用英文形式演出莎剧,既是高校校园戏剧演出莎剧的特色,也弥补了专业戏剧团体演出莎剧的不足,既能够借莎剧表现现代生活和现代意识与观念,也能够通过排演莎剧达到熟悉异域文化、练习语言和文化交流的目的。因此,莎剧成为连接过去与现在生活、思想观念、思维方式、英国文艺复兴时代和当代中国社会、人性之间的一座桥梁。在这个意义上,在21世纪的中国莎学领域,在中国高校舞台上的莎士比亚戏剧演出将放射出更加璀璨耀眼的光芒。

[参 考 文 献]

- [1] 桂迎:《大学校园戏剧活动初探》,《戏剧艺术》,1996年第4期。
- [2] 郗子柏:《〈第十二夜〉导演断想——对开展校园戏剧的思考》,《北京师范大学学报》(社会科学版),1991年第4期。
- [3] 李伟民:《中西文化语境里的莎士比亚》,上海外语教育出版社,2009年版,第3—5页。中国的莎剧演出就是20世纪初叶从校园开始的。自20世纪80年代以来,中国的大学校园演出莎士比亚戏剧一直没有中断,近年来校园莎剧演出在许多学校已经形成了一种惯例。如自2005年起在香港已经连续举行了4届“中国大学莎士比亚戏剧比赛”,而四川外语学院、上海外国语大学等高校也连续举办了多次“莎士比亚艺术节”,北京大学、复旦大学、北京对外经济贸易大学、四川大学的学生莎剧演出也很活跃。在“全国莎士比亚研究和英语文学学术研讨会”期间,四川外语学院奉献了《无事生非》《罗密欧与朱丽叶》四川大学提供了《一报还一报》,电子科技大学提供了《温莎的风流娘儿们》这些英文莎剧的演出均受到了莎学专家的肯定。在“纪念中国话剧诞辰一百周年暨第二届重庆大学生戏剧节”上,四川外语学院的英文莎剧《哈姆雷特》被称为戏剧节的一个亮点。参见李伟民等:《中国莎士比亚学者的一次盛会——“莎士比亚研究与英语文学研究学术研讨会”大写意》,《四川戏剧》2007年第1期。由于高校之中的校园莎剧的演出多局限
- 于校园之内,由于指导教师工作变动,学生毕业,一般难以长期坚持举行莎剧节,因此本表的统计尚存在遗漏,希望以后能够逐步完善。本表的统计以高校校园业余莎剧演出为主。
- [4] 桂迎:《回归表演原生态的仪式——校园戏剧表演状态研究》,《戏剧》,2004年第4期。
- [5] 童龙、王少颖、罗园:《温莎的风流娘儿们》(根据莎士比亚同名话剧剧本改编),上海戏剧学院戏曲分院,2009年。(包括剧本和演出录像均由上海戏剧学院戏曲分院提供,导演:喻名佩、王少颖等。该剧为上海戏剧学院戏曲分院2009届毕业生演出剧目。)
- [6] 齐如山:《梅兰芳游美记》,岳麓书社,1985年版。
- [7] 齐如山:《齐如山回忆录》,辽宁教育出版社,2005年版,第158页。
- [8] 章诒和:《中国戏曲》,文化艺术出版社,1999年版,第14页。
- [9] 哈罗德·布鲁姆:《西方正典:伟大作家和不朽作品》,江宁康译,译林出版社,2005年版,第17页。
- [10] Harold Bloom. *Shakespeare: The Invention of the Human*. Riverhead Books A Member of Penguin Putnam, New York: NC Press 1998: 3—22

Performances of Shakespeare Drama in Chinese University Campuses during 30 Years of Reform and Opening up

LIWEIMIN

(Sichuan International Studies University, Chongqing 400031, China)

Key Words campus Shakespeare drama university students performance

Abstract The performances of Shakespeare drama in Chinese university campuses since 1980s have become more and more prosperous which constitutes an important step in the classicization of Shakespeare in China. Based on both Chinese and English, the performances are mainly in the form of stage play. However, there are also obvious deficiencies in campus performances that is student performers are usually lacking in artistic accumulation, short of performing skills, their performances are usually arbitrary and not expressive enough. Campus performances have become a noticeable part in the performance of Shakespeare drama in China recent years, but they are subject to improvement.

[责任编辑:林晓雯]