

可爱的课堂，可爱的舞台——桂迎老师《校园戏剧的理论与实践》课堂考试侧记

刘梦雨
作者赐稿

“从来都不知道，原来平常的教室也可以这么美妙！”

2006年4月12日，浙江大学紫金港校区东二104多媒体教室热闹非凡。窗外淅沥的冷雨挡不住大家如火的热情，还没到上课时间，教室里外已经满是忙碌的身影。今晚，这里不仅是一个特殊的课堂，更是一个特殊的舞台，一片属于校园戏剧的别样天地。

《校园戏剧的理论与实践》是艺术学院桂迎老师新开设的一门全校性公选课。为期八周的课程中，不仅包括戏剧的基本常识、经典戏剧的欣赏，还在课堂上安排了很多戏剧实践练习，让同学们亲身参与到戏剧的表演和创作当中来。这门课实现了桂老师一直以来的心愿：让大学里有更多的戏剧参与者，在教室实现自己的戏剧体验。

在课程的最后阶段，桂老师要求同学们以7-10人为一组，用20分钟的时间展示自己的戏剧创造——可以用教材上的剧本，也可以在别处找，还可以自己创作，最终把这个集体的创造呈现在教室舞台上。这无疑是一次特殊的期末考试，让人紧张，更令人兴奋。

过了一把戏瘾

60位选课的同学分成了7个剧组，从选材、分配角色到排练都由同学们自己完成。各剧组的负责同学全部来自黑白剧社，相对而言有一定的校园戏剧实践经验，可要说自己当导演排戏，却都还是头一回。其他选课的同学则大多从未接触过表演。两周之内要拿出完整的舞台呈现，对每个人来说都是一次不小的挑战。

在各组负责人的带领下，同学们纷纷以空前高涨的热情投入了积极的准备中。每个剧组排练都很频繁，也很认真，有的甚至排到深夜两点半。选剧本、

背台词、走调度、配音效、打灯光、做道具……在这个集体创作的过程中，来自不同院系不同年级的同学很快打破了彼此间的陌生感，排练逐渐成为一种快乐的共处，大家充分体验到了戏剧对人与人之间沟通交流的积极意义。

汇报前一周，各组都以回课的形式让桂老师看了进度情况。问及第一次当导演的感受，黑白剧社的大一新生倪英健同学笑说：“当导演太爽了！”确实，在剧社习惯了按导演的要求演戏，头一次有机会坐在导演的位置上表达自己的想法，可算是过足了戏瘾。虽然排练辛苦，但每个人都投入得心甘情愿，一个字：值。

用理科思维驾驭艺术

校园戏剧《文明城市》选场是今天第一个出场的剧目，由竺院 04 级混合班的张江扬同学执导。

相对其他组来说，这是一个情感基调比较沉重压抑的戏，而且限于时间只能选演两场，因此情节是支离破碎的。“怎样才能做出自己的特色”，成了摆在导演面前的首要问题。

经过反复考虑，江扬提出了自己的想法：“我们这个剧没有任何噱头，我们不会用灯光、音乐，但我们要做到的是：用对校园戏剧演员的要求，要求我们组的每一个演员，争取在有限的条件下排出一场令我们自己满意的作品。”

作为一名优秀的理科生，江扬导戏时也有着理工科的特殊思维方式。为了解决台步太碎的问题，江扬想出的办法是“在给定距离的长度内，限制移动的步数”，解决演员之间的交流，则要求他们“分析关键词，在关键词处回头”。这恐怕是专业导演绝不会想到的办法，收效却格外显著。

第一场戏发生在某个拘留所的审讯房内，是兄弟二人的对话。导演别出心裁地让两位演员同时面向观众站立，而不是面对面进行交流，由此充分展现演员的情感。扮演兄弟二人的余松鹤和姚浙波的表演却十分出彩，看得出两人都是全心投入，台词虽不标准但十分动人。当扮演弟弟的姚浙波手指观众，喊出最后一句台词“就是你！”时，所有观众都被深深震撼了。

《文明城市》的剧作者孙小杭说：“我理想中的校园戏剧是粗糙的，因为它一开始就没有把精致作为自己的目标。”今天的课堂呈现算不上成熟，却在质朴的表面之下有一种直指人心的力量。这也许正是江扬和全体演员的追求。

因为有缘，所以会心

“缘分天空，美丽的梦，世界因你而变得不同……”踏着吉他轻快的节奏，六位演员从观众席走上舞台，有的读书，有的说笑，有的边散步边沉思，一幅生动的校园晨景展现在观众面前。

《缘分的天空》是一出有些特别的戏，没有剧本，只有一个主题，所有的情节和台词都是由演员根据自己的生活丰富出来的。导演——竺院 05 级理科班的吴国卿同学将这出戏的主题定位为“信任与和谐”，由此出发，四段故事围绕一个普通的电话亭逐次展开，令观众会心莞尔。

才进黑白剧社不到一年的吴国卿还真有专业导演的风范，虽然手下的演员个个都是学长学姐，排练中却丝毫没有拘谨与隔阂，带着大家从人物分析开始，一步步将每句台词、每个行动合理化，演员的表演状态也渐渐从紧张生涩逐渐走向放松、自然。导演本人也在戏中串演了一位吉他手，戏不多，却演得十分生动。

除了个别地方有些拖沓之外，吴导对最终的舞台呈现基本满意，认为是大家自排戏以来最好的一次。提起组里的几位演员，吴导赞不绝口：“每位演员都尽了最大的努力，他们很认真，很棒！”

能共同完成这样一次戏剧创作，又何尝不是一份值得珍惜的缘分？

这一路，请与我同行

《同行》是黑白剧社的经典剧目，曾经在校内外上演多版，讲述了四位大学生在一次探险旅程中经历的种种人性的考验。与原版演出最大的不同之处在于，这次课堂呈现把四个男生换成了清一色的女孩。这也成了这个戏特别有意思的地方。

野外历险的规定情境，需要放开身体的大幅度动作，“张扬”“豪爽”“HIGH 翻天”的情绪……种种要求，一开始真是为难了这些循规蹈矩的女孩子。为了消除演员的羞怯，导演侯春晓的办法是“一一努力让大家熟起来”。同样身为女生的她带头卸下面具，想说就大声说，想笑就大声笑，摸爬滚打都真的来。一有人起头，几位演员就像受了感召，很快消除陌生感和恐惧感，用春晓的话说，“真的打碎了自己的壳”。

虽然只节选了《同行》中“初进森林”的一场戏，这次舞台呈现却显得非常完整。尽管个别地方还脱不了男生原版的痕迹，终归瑕不掩瑜。尤其是扮演野山雀的，把这个贪吃又爱吹牛、特别能“闹”的角色演绎得活灵活现，对业余演员而言，表现相当可嘉。

经历过这一路“同行”，剧组里每个人都收获匪浅。“最满意的是，看到这四个女孩儿已经和刚见到时完全不一样了。——发现每个人都很可爱！”戏后，侯导如是说。

谁说女子不如男

无独有偶，接下来登台的小品《浮世绘》也是由女演员诠释男性角色，而且更加精彩。这个讽刺喜剧小品是黑白剧社的保留剧目，原班人马全部是男演员，而这一回，导演倪英健却大胆地把这个戏交给了一群从未接触过表演的女生。

《浮世绘》讲的是假证贩子的故事。相对而言，这个戏的调度和台词都比较成熟，给导演的工作提供了不少方便。但是出于喜剧的特殊要求，许多表演都非常夸张，能不能放得开，就要看演员的了。和春晓一样，倪英健为了给演员们“解放天性”也费了不少功夫。好在最终效果非常显著，几位演员完全放下了女生的矜持和羞涩，把戏做得十足，竟不亚于男生的大胆。其中以邹晨同学的表演尤为出色，她本人是宁波人，在戏中却说一口惟妙惟肖的东北话，表演老练、松弛、到位，而且在原版的基础上加进了不少自己的发挥创造，折服了所有观众，也得到了桂老师的高度评价。

值得一提的是，这个戏在剧社以往的演出中有许多复杂的音效设计，而今天同样由两位女生用笔记本电脑完成了全部音效的配合，为演出增色不少。

最疯狂的爱情，最难忘的 feel

选择排演《恋爱的犀牛》这出对演员要求很高的先锋戏剧，本身已是一个大胆的举措。而这个剧组的同学们不仅把原长两个多小时的戏相对完整地搬上了教室的舞台，而且整体呈现惊人地流畅，也异样地动人。

04级英语系的何丹阳是这个戏的导演，也是女主角明明的扮演者。身为黑白剧社的演员，她的表演的确是整场演出的亮点。更难得的是与她演对手戏的汪学泱同学——男主角马路的饰演者，第一次登台就有如此投入又如此自然的表演状态，动情的大段台词，激烈的形体动作，爱恨交织近乎疯狂的情绪……直到把蛋糕的奶油扑洒一地，舞台效果十分真实。戏中另外几个角色——红红、莉莉、黑子、大仙、牙刷以及恋爱教练也有十分出彩的表现，共同的特点是很放得开，表演充满激情，更充满个性。

灯光和舞美的配合也令人惊叹。同学们拿来两盏大号的应急灯充当追光，橘色的光圈打在演员面部，效果极佳，颇有专业剧场的感觉。导演甚至亲自搬来了一张折叠床，被褥俱全，给了马路和明明最真实的表演氛围。最后一场杀死犀牛的戏中，道具设计更是巧妙，扮演马路的演员拿起匕首，一刀捅破画在宣纸上的“犀牛”，从背后的盒子里掏出一颗鲜红的“心脏”——一只红气球。而当气球在明明胸口爆裂时，你不得不佩服设计者的巧思。

尽管因超时太多而不得不中断，《恋爱的犀牛》仍然不失为今天最成功的演出。不过，还有更意外的收获：由该剧组全体成员共同创办的新剧社——Feel社，也在排练过程中正式成立。大家还在网上建了公邮和blog，纷纷留下自己的感言。一位同学说，以后再也难有这样的快乐和感动了。

另一出《辛迪》，另一个蕾拉

当饰演蕾拉的郭牧之戴着别致的面具登上舞台时，台下所有人都眼前一亮。黑白剧社的队员们简直不相信，舞台上这只灵动调皮而带着几分邪气的猫，居然就是平日里内敛沉默的牧之。

看过黑白剧社原创大戏《辛迪·蕾拉》的观众都知道，黑猫蕾拉是对演员要求极高的一个角色，无论是形体、台词，还是对戏的理解和把握。学建筑的郭牧之在黑白剧社并非演员，而是一位舞美设计师，这一回却担起了导演的重任，同时还亲自诠释了另一个独特的蕾拉，令人耳目一新。桂老师事后说：

“我非常惊异于牧之扮演的猫的形象，很美很干净的形象！”

这个剧组选排的只是《辛迪·蕾拉》的一个片断，时长很短，给观众的印象却很深。几位演员的表演都很朴素，却不失准确和自然。牧之的导演理念是“贫困戏剧”，所以舞台上看不到布景，也没有灯光和音乐，只有几把椅子配合表演。但有了对演员和表演元素的重视，这一出《辛迪》依然圆满。

众里寻“他”千百度

“我要寻找绝世好男！”身兼男主角的韩振导演在舞台上振臂高呼，台下的观众笑得喘不过气，台上的演员们却始终在自己的情绪中，投入地诠释这个属于他们自己的故事。

《绝世好男》是今天的压轴戏。来自 05 级信息工程的韩振在黑白剧社也是一名新队员，却出人意料地在短短两周的时间内，带领全组同学完成了一个原创剧目，从文本创作、排演、配乐到灯光设计，处处充满独特的创意。特别值得一提的是，他们利用多媒体教室的大投影屏，用 ppt 打出不同色彩，配合情绪变化完成灯光效果，实在令人拍案叫绝。演员们的表演非常生活，因为是自己的戏，所以格外容易找到定位，也格外放松。

尽管是第一次，尽管经验不足失误难免，尽管限于时间还有很多缺憾来不及解决，然而演出结束时，观众仍然对这个戏报以最热烈的掌声与喝彩。

始于戏剧，终于青春

来不及讲评，下课时间已经到了。然而，有很多同学不肯离开教室，一致要求《恋爱的犀牛》剧组把刚才因为超时而中断的戏演完。于是《犀牛》剧组的演员重新布置好道具、灯光，在鸦雀无声的教室里，完成了对整个故事的演绎。

剧终的一刻，全场灯暗，教室后排忽然响起了吉他声，台上台下的全体演员随之同声唱起戏中的主题歌：“你是纯洁的/天真的/玻璃一样的/你是纯洁的/天真的/水流一样的……”一遍遍反复，整个教室充满了异样的肃穆和宁静。

那一刻，所有人都被打动了。那是只属于学生时代的纯粹和真诚，是只属于青春的感动。

戏剧是一种荡涤人心的艺术，它的意义在于实现人与人、人与自我的沟通。透过戏剧活动认识人生相互支撑的意义，是这门课程的目标，也是校园戏剧的终极目的。

桂迎老师在课后总结中说：“我觉得，在那个空间里戏剧成为了一种仪式，一种让所有人沉浸其中的欢乐广场。已经不需要去评判表演的水平怎么样，这样的戏剧夜晚一定是所有参与者最难以忘怀的大学记忆。”

而参与这门课程的所有同学一致说：这段和戏剧相伴的日子，非常非常快乐。

浙江大学建筑系学生 刘梦雨稿