

校园话剧的复苏与传承

——记上海交通大学阳光剧社

在中国戏剧史上,“校园戏剧”曾经享有崇高地位。中国当代戏剧对西方戏剧的吸收和传播,正是从校园戏剧开始。

1898 和 1899 年,上海圣约翰书院在圣诞节演出中上演了数个剧目,其中包括 1899 年学生自己编演的政治讽刺剧《官场丑史》,成为中国最早的校园戏剧演出的记录。

20 世纪初,很多中国赴日留学生开始对日本风靡一时的“壮士剧”(新派剧)产生了兴趣。当时,由李叔同主持,以曾孝谷、唐育、孙乾三、李岸等人为骨干,组成了中国最早的话剧艺术组织“春柳社”,学习新派剧,并成功上演了《茶花女》。此后,“春柳社”又萌发了上演完整大型话剧的念头,并将美国作家斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》改编成话剧《黑奴吁天录》。经过三个月的排练,光绪三十三年(1907)四月二十一日,《黑奴吁天录》在日本东京的本乡剧场公演。这一年,成为中国话剧史的开端之年。

上世纪 80 年代,改革开放带来的西方各种戏剧流派以及各种思潮进入大学校园,青年学子再一次开启了对话剧的探索。从北京师范大学成立北国剧社起,大批学生剧社纷纷建立或恢复。90 年代后,由于专业戏剧不景气,很难找到可供学生演出的剧目,因此,学生自己创作剧目,成了校园戏剧演出的主要来源。这时,校园戏剧又一次驶入了发展的高速路,学生们自己写剧本,从学生的角度来探讨人生,演绎学校生活,表达当代学生对于人生、青春、爱情、成长、友谊等等问题的困惑及思索。更有一些剧团把经典剧目重新解构编排,创造出与经典剧目风格截然不同的作品。正因为校园戏剧的内容十分贴近大学生活,因而吸引了大批学生观众,得到观众的认可。

从 2001 年到 2012 年,12 年十一届的中国大学生戏剧节,涌现了来自全国近百所高校戏剧团体演出的 200 多个优秀剧目。而由中国文联、教育部和上海市人民政府等单位共同主办的中国校园戏剧节也从 2008 年开始在上海举行。戏剧节设立的“中国戏剧奖·校园戏剧奖”与梅花表演奖、曹禺剧本奖、优秀剧目奖、小戏小品奖、理论评论奖同为中国戏剧奖的子奖项,每两年评选一次,

是目前唯一由国家设立的校园戏剧最高奖。

复苏——校园话剧的风靡

刚落幕的中国校园戏剧节上,由上海交通大学原创的话剧《钱学森》以总投票第一,领衔“中国戏剧奖·校园戏剧奖”的优秀剧目奖。该奖每两年评选一次,是目前唯一由国家设立的校园戏剧最高奖。

无独有偶,刚刚结束的第九届上海市大学生戏剧节也涌现出多件优秀作品,展现着沪上高校在戏剧原创上的卓越能力。

曾经风光过,也被边缘过,校园话剧正在大学里复苏。这也是大学文化活力的风向标:舞台上的热闹不仅丰富了大学生的生活,更重要的是,它们丰富了青年学子的心灵。

终结——每个人都有热爱话剧的权利

上海交大原创话剧《钱学森》,脱胎于一部名为《传承》的话剧,这是交大学生在钱老逝世之际,为纪念钱学森精神所作的。学生们自编、自导、自演,之后又几易其稿,几度翻演,一次比一次震撼人心,最后才形成了如今屡获殊荣的《钱学森》。

这部话剧,和上海交大一个学生社团的名字紧紧相连:阳光剧社。

阳光剧社现任社长刘思铭,是话剧《传承》中男主角“杨光”的扮演者。读电信专业的他至今还记得,自己从“零基础”的普通男生,阴差阳错进剧社的经历。“中秋节那天,我去给班里女生送月饼,女班长正巧在报名

《传承》剧组选角,顺带把我也拽了去。”

选角的方式之一,是做一个名为“天性释放”的游戏,这也是初来乍到的阳光剧社新演员们的必修课。通常,社员们集中在一间房间内,根据给定的一个主题自由发挥、任意表演。那一次,刘思铭得到的题目是:让自己像分子一样充满整个房间。

刘思铭看见了把椅子,就顺势站了上去,张开双臂。偌大的教室里,站在椅子上的刘思铭尤显突兀,也直接吸引了剧社前辈们的注意。被认为“很放得开”的他,成了“杨光”的第一人选。

“选刘思铭,属于矮子里面拔长子。剧社选拔没有任何标准,热爱话剧就能报名,每个人都有亲近和热爱话剧的权利。”

这个剧社的创始者之一。

汪雨申,交大阳光剧社的指导老师,也是这个剧社的创始者之一。

谈起十余年前剧社初创的情景,自称“文艺青年”的他至今心潮澎湃。“1996 年,一群血气方刚的交大文科生,想把喜欢的文学作品搬上舞台,满脑子的热血和创意。大家躺在学校操场门前的草坪上谈天说地、天马行空,那天天很蓝,阳光很足,于是,就有了阳光剧社。”

其时,“改过娼娼”在以理工科见长的交大几乎是空白,话剧社的出现如它的名字,似一抹阳光,照在校园的热土。2006 届的交大学生,阳光剧社历任社长之一刘雷清晰地记得当时校园话剧的盛况:“大家搬来四五十把椅子,在简陋的交谊舞厅里围着看,里三层外三层。就算演的是《雷雨》这种经典剧目早就烂熟的片段,都有人跑来看好几遍。”

在刘雷心里,这真是一个“黄金时代”。

坚持——逆境中的卧薪尝胆

大学剧社表面风光,但它的成长之路从来不是顺风顺水。

当年的一篇新闻报道,曾准确描述了高校剧社的艰难生存。“深夜时空旷冰冷的停车场,是大多数高校话剧社作品的孕育地。如今,排练场、高校剧社不再是无偿使用,大多数高校剧社每年能筹集到的经费不过数千元。买不起戏服,就自己动手做;租不起排练厅,就顶着寒风,在停车场里排戏。同济的东篱剧社,就在车库、走廊上,排成了多部话剧。”

“我们想排个话剧,去哪弄钱呢?学校经费有限,我就跟老师商量说,要演个小品,需 200 块钱。200 块钱不多,通常学校都会给,那我就可以做很多事了。”

为排演话剧,刘雷曾带领剧社拼命找商业演出的机会,即使辛苦的付出只换来几百块钱的收入,社员们也无比珍惜。

有一次,刘雷所在的剧组需要在舞台上打强光,为了省钱,他跑去学校武装部借军训晚会的太阳灯。那灯不太好用,武装部的老师问刘雷行不行,他怕老师不肯出借,就满口回答“没有问题”。“其实心里忐忑着呢!大家一起研究着怎么用,张罗着把舞台布置起来。”

为了解决社团的“温饱问题”,汪雨申也想过很多招。经费?已经参加工作的剧社老戏骨在他的盛邀下“慷慨解囊”,还义务为学弟学妹做培训;缺排练场?他利用自己在交大人文学院做老师的“职务之便”,把学院里的

小剧场开放给剧社做大本营;没有舞台设计经验?他领着孩子们趴在地上画星星月亮,然后悬挂在舞台上……

后来,刘雷毕业了,工作了,他舍不得再让剧社的学弟学妹受苦,“缺钱没钱,剧本找剧本,缺道具供道具”——已近而立之年的刘雷,成了阳光剧社的“靠山”。

收获——校园里最美的风景

成为活跃在校园文化战线上的明星,这是汪雨申对阳光剧社的定位。

当明星,何其容易。

话剧《传承》排练的几天,正逢低温突袭上海,彩排场地无法提供暖气,演员表演时又不允许吃太饱影响状态,用“又冷又饿”四个字形容再贴切不过。刘思铭坚持下来了,且“一发不可收拾”。

刘雷带来的培训,给初出茅庐的刘思铭留下了深刻印象:“有一次,雷哥指着两个男生说,你演妻子、你演丈夫,小两口怎么恩爱。那两个男生脸‘刷’地红了。雷哥说小伙子怎么这么放不开,然后就跟剧社的另一个前辈去上示范。你能想象吗,两个超过一米八的大男人,一个坐在另一个腿上,在台上自如地‘打情骂俏’,不扭捏也不做作。”

“这才是专业演员!”他意犹未尽地赞叹。

做了社长后,刘思铭也有几多无奈。“排练的时候人是永远到不齐的。没办法,只好‘碎片化’,人到齐的片段先排,或者剧本确定了的几幕先排。”很多人报名话剧社都是“过把瘾”就

走,能留下百分之二十的台柱,已经谢天谢地。

为了让自己变得更专业,刘思铭利用暑假的时间,专门去上海话剧艺术中心学习怎么演戏。“回来后,思铭就很有导演范儿,拍一部戏一步步该做什么,都清清楚楚。”其他社员说。

参加剧社的收获,对这群热爱话剧的学子们而言是弥足珍贵的。“戏如人生,演戏也教会我们在现实生活中如何做人,让我们变得更加自信”。但最重要的是,是收获了一群能在舞台上手拉着手承受掌声与非议,一群荣辱与共、肝胆相照的朋友。

《传承》演出前的最后一晚正是月全食。演出后,整个剧组呆在剧场的舞台上,手拉手一起唱剧中的主题歌,肆无忌惮地谈着看不见的未来。到后来,大家竟抱头痛哭。天色已晚,汪雨申多少有点担心,但没有人肯离去。“那个夜晚,我看到了 20 岁生日里最美的风景。”

传承——话剧艺术在校园中延续

为鼓励高校话剧创作应运而生的上海大学生话剧艺术节,给了高校话剧一个很好的出口。

说是话剧艺术节,其实就是高校话剧比赛。为什么要搞竞争?刘雷认为很有必要。“有了比赛,学校就更重视,高校话剧社团的生存环境才会相应提升。”在刘雷看来,高校话剧干万不能关起门来闷头干。做话剧很苦很寂寞,如果没有交流,觉得太苦也就不做了。

尽管信息化时代给戏剧发展带来了很大的挑战,但刘雷说,眼下已算是高校话剧发展的好时光。“过去,平均每年都有两个高校话剧社团在消亡,但现在在各方面投入的力量都是成倍倍,国家也在鼓励高校话剧发展,话剧中心也不断地给高校剧社演出机会,有些社团甚至开始拥有自己专门的排练场地。”

当初带领着阳光剧社在话剧舞台上大展风采,是因为想让大家看到交大话剧人的努力。现今,刘雷的愿望和工作目标,则是让各所高校愈加重视学生话剧团的存在。

“对待世界,年轻人必须有自己的想法,话剧就是他们倾诉的渠道。人都要看戏,你要么在戏中表达想法,要么就演喜剧,让观众笑得开心。”高校话剧,不必谄媚票房,也无需迎合观众。剧社的成员,没有任何招徕的企图。一群志同道合者,以专业的精神,用话剧的艺术形式,表达他们对生活

责任编辑 / 张文清

的向往和追求。
汪雨申至今不时会回味排演《最后一次亲密接触》原创话剧带来的强大共鸣。

一部原创话剧是怎么来的?他动容地描绘着这样的情景:剧社时不时“召集人马”开小会,或是在静谧夜空下的天台,或是在吵吵嚷嚷的食堂餐桌,或在校园里找一个鲜有人至的角落,大家叽叽喳喳地说起近日见闻,有了灵感立马记录,再由编剧搜集起来创作剧本。头脑风暴的时刻往往是精彩的。每个社员手里都有一支话筒,都有说话的权利。原创的灵魂孕育在民间,而社团就是释放的舞台。我们要坚持校园原创的路,但也不能忽略经典话剧的意义,因为经典剧会让人懂得什么是话剧。”

校园话剧丰富着校园精神文化生活,而它传递着的戏剧教育职能也十分重要。

话剧是不可重复的舞台艺术,有极强的现场性,在演员和观众的互动中,会产生鲜活的教育效应。“就像我们演钱学森,学生们切切实实地为钱老的精神振奋着。高大全式的伟人形象被颠覆了,眼中的钱老是多么生动可敬”。汪雨申认为,这种戏剧教育的职能是无限扩展的,潜移默化的,学生们会自发在日记或微博里写下观剧的感受,记录心灵的成长。

“无论角色大小,每个站在台上的人,都感受到了荣誉和收获,这就是文化育人”。刘雷常在给学弟学妹们上课时告诉她们:也许你们中的绝大多数人都不大会成为专业演员,但是每一次的台后,形体训练,都希望你们用心去做,学习话剧的过程,就是让自己变成更好的人。

现在,汪雨申开始带领阳光剧社整理社团的历史资料。由于条件所限,剧社过去的一些剧本不知不觉散失了,而他不想再留下更多遗憾。忆起往昔,已在职场打拼多年的刘雷依旧满腔豪迈:“人总有些年轻时的时刻,为热爱的事事业全心投入。多少年后回忆起来,还会记得那一起奋斗、肆无忌惮的年代。”(改编自《文汇报》)(杨光)

大海是她的大舞台,帆船是她一生的爱好

徐莉佳:扬帆追梦 砥砺前行人生

编者按:11 月 7 日,交大学生徐莉佳在爱尔兰都柏林举行的国际帆联(ISF)年会上,以绝对的优势当选了国际帆联年度最佳女运动员,成了中国第一人、亚洲第一人!亚洲帆联主席、国家体育总局水上运动管理中心副主任李全海表示,“年度最佳运动员是帆船界的最高荣誉。”由于竞争者皆为航海奥运冠军,因而想要赢得这项荣誉“比得奥运会冠军更艰难”。

徐莉佳,女子帆船运动员,6 岁便开始学习游泳,10 岁从长宁区体校游泳队改学 OP 级帆船,5 年之后,年仅 15 岁的她便已经战功赫赫,连续两年取得了世界帆船锦标赛 OP 级帆船比赛的女子冠军,让人对中国的帆船运动刮目相看。2006 年,她赢得了激光级世界锦标赛冠军;2008 年她获得了北京奥运会激光雷迪尔级季军;2012 年伦敦奥运会,她成为了中国首位帆船激光雷迪尔级女子单人赛冠军,并在闭幕式上担任中国代表团旗手。

然而,徐莉佳还有另外一个身份——上海交通大学安泰经管学院的学生。

梅花香自苦寒来

什么事情都有个慢慢成长的过程,徐莉佳和帆船也绝非一见钟情。当年在少体校游泳的徐莉佳被张静教练选入了帆艇队,“爸爸妈妈说去练练也挺好的,我就来了。当时还把帆船当作帆板,在电视上见过帆板啊冲浪啊,觉得还挺时髦的,结果入队一看才知道是两码事。”

1997 年 6 月 27 日,徐莉佳清楚地记得自己到帆艇队报到的日子。半年后,随队来到海南岛,徐莉佳第一次接触到了大海。“前半年在淀山湖练的时候,都是一条船两个人,我们新人都是有‘师傅’带的,想想这次真的下海,肯定师傅还在的,没想到,居然让我们单独出海,这下可狼顾了,又是断了缆又是扯掉帆,紧张得把器材都给弄坏了。”

徐莉佳有过两次可能致命的坎儿,幸运的是她都成功地跨了过去。第一次是 12 岁时,徐莉佳随队在福建东山进行海外训练,结果暴风雨突袭,教练的皮艇都被打翻。徐莉佳与队友在波涛中挣扎了两个多小时才安全上岸。万幸的是,全队都是安全的,器材也都完好无损。第二次发生在 2004 年雅典奥运会之前,原本有望参加雅典奥运会的徐莉佳,发现自己左膝关节长了个小肿瘤。在医生、父母和教练的劝说下,她放弃奥运会,接受了手术。手术后医生告诉她,这个肿瘤如果不及时切除,将在 3 个月后转化为恶性肿瘤,那时她将不得不截肢。

天才是一百分之一的灵感加百分之九十九的汗水,这句话用在徐莉佳身上再贴切不过了。因为很难想象,这位年轻的世界冠军当初只是个身体有些小缺陷的丫头。她能进帆艇队,颇有些因祸得福的意思。“每次我讲话,一

队孩子中,总有一颗脑袋探在最前面,我一看,就觉得这孩子有股特别的认真劲,对她就格外关注,其实当时我不知道那是因为她的耳朵不好。”徐莉佳的启蒙教练张静回忆起 8 年前初次见面的情景。1998 年,张静到长宁区少体校游泳队去挑选苗子,当别的孩子都东张西望时,总是侧耳倾听的徐莉佳显得很特别。殊不知,就是她右耳的这个缺陷,帮助她投对了师门。从此,不到 10 岁的徐莉佳跟着张静开始练习帆船 OP 级。徐莉佳的父亲徐进法坦言,徐莉佳身体方面还有些先天的眼耳弱能残疾:“她一个眼睛看不见,看人都是模糊的,一个耳朵听不清,教练讲话都得把头凑得很近。各方面我带她去试过,但都没办法,她就是要比别人付出得多。教练讲话,她要把头凑过去,很近的过去听。”

师傅领进门,修行靠自身。当年张静的手下有 20 来个孩子,但如今唯有徐莉佳练出了名堂。上海人习惯用“要”来形容一个人“看进去,认真,能吃苦耐劳”,而张静一开口就这样评价:“这孩子,特别要。”去年 4 月,徐莉佳的腰伤严重到连轻微的训练都没法进行。队医张卫忠回忆说:“她坐也不是,躺也不是,上海、北京两地的专家都看了,没什么效果,但她的症状特别明显,肌肉始终在跳动、疼痛。今年年初,徐莉佳再次遭受打击,1 月 29 日,她在美国帆船世界杯比赛后的恢复性训练中

意外摔倒,造成手掌螺旋性骨折。为徐莉佳做手术的徐文东教授说,徐莉佳是个“硬骨头”,“正常伤筋动骨都要 100 天恢复,徐莉佳一个月就基本康复了。帆船运动一直要用到手,徐莉佳的手骨因此特别硬,正常的骨头中间都有髓腔,徐莉佳基本就没有。”

就是这样一个个注定比别人付出得多的孩子,登上了全世界帆船运动的最高峰。扬帆逐梦,她做到了。

“我只是一个平凡的我”

除了皮肤被晒成黑红肤色,徐莉佳与其他同龄女孩并没有太多不同。事实上,作为一个和任何同龄人一样爱美的姑娘,徐莉佳已经懂得如何去保护了自己,而且在学校的时候,她会刻意地去学习周围时尚女孩的穿衣打扮,对于自己的肤色,徐莉佳很幽默地说:“其实也没什么关系,只要不练,一定能白回来,我们队里几个退役的姐姐,回去休息没多久就恢复啦!”

徐莉佳也是一个爱学习的孩子。“学无止境,汲取前人的经验才能少走弯路。”2009 年,徐莉佳在交大当起全日制大学生,享受当年珍贵的大学生活,上课、自习、做作业,下午四五点到健身房保持体能,日程表依旧安排得很满。她觉得自己是“教结合学”模式的受益者,许多运动员专注体育项目往往忽视其

他素质的提升,而到退役时才仓促“充电”,对事业的进一步发展不利。在学习上,她对自己严格要求,即使训练时每天也要挤出两小时学习。两年的管理专业学习也给她带来了意外收获,她学会了与教练“双向沟通”,这还要得益于“门”管理沟通”课程。“从前和教练的沟通是单向的,教练说什么我们就听什么。后来我开始把自己的感受及时对教练表达出来,一起制定训练计划,对训练有极大帮助。”离开校园“复出”集训仅仅一年半,徐莉佳成绩突飞猛进,在奥运赛场上斩获金牌,她认为在交大的学习改变了自己的思维方式,对体育之路大有帮助。

为了学校开学,她推掉了不少活动,她告诉记者,这半年要修完剩下的 1/3 学分,还要一鼓作气把论文做完,读完本科还想读研究生,做个大学问给爸妈看看。徐莉佳的英语讲得非常流利,不仅能用英语接受英国广播公司采访,还可以用英文写博客。这是她利用训练间隙背《新概念英语》、自己花钱找班强化语法、同外国运动员广泛交流的成果。她的专业知识也很丰富,这是多年来坚持浏览国外帆船网站,阅读原版专业书籍的收获。去年,徐莉佳还考取了国际帆联联合会的国际裁判证,这是国内目前唯一的一张证书。“以后未必干这行,但她向来喜欢多学点东西。”

在徐莉佳的家中,有两个书橱整理得井井有条,一个书橱摆放着英文专业书籍,另一个书橱摆放着各类中文诗词选集。读书几乎占据了徐莉佳训练之外的全部时间。她关闭了以前的博客,也谢绝了开微博的邀请,因为“网络实在太费时间了”。被镁光灯和赞美声环绕的徐莉佳,平静的生活被奥运金牌改变,但她的内心没有变。伦敦奥运会之后,有些冠军忙于各种代言,也有人想要进军演艺圈,但徐莉佳想的是返回校园,做一个平凡的学生,冠军的光环固然耀眼,但内心的充实更为重要,知识就是她的风帆。

徐莉佳也是个乖女儿,每次抽空回了家,她也喜欢腻在父母身边和他们说说。有时候,一个晚上就躺在床上,和妈妈聊上整晚。但掌管骨折手术过后,她只在家住了三天就搬回了学校,父母担心是她外面交了男朋友,可是后来父母才不想,女儿之所以坚持住读的原因之一就是不想给家人增加负担。

她也喜欢浪漫,抽出时间去电影院,如果碰上爱情片,她一定不会放过。如果运气不好,赶不上爱情片,她就会坐在电影院挑个喜剧片,让自己好好笑一场。

为梦执着的女孩

航海给了我一个机会,让我去追逐我的梦想,并且在这个舞台上展示我的潜力,它让

我有机会看到,感觉到和探索这个伟大的世界,还是航海,给我指引了一条通往更好生活的路,让我生命的每一天都充满了活力、兴奋和愉快。”这是徐莉佳当选了国际帆联年度最佳女运动员后的感言。

25 岁的徐莉佳明确表示不会退役。“不会停下来的,我热爱帆船,热爱大海,我会一直和它们在一起,直到我必须和它们分开的那一天。所以,当然不会说什么退役,当然更不会说什么离开。”她的妈妈告诉记者:“在去伦敦时女儿就说过,如果身体允许,一定要坚持到 2016 年。”里约热内卢奥运会,我们期待能看到徐莉佳在浩瀚的大西洋上扬帆远航。徐莉佳的对未来的设想出来尽快完成在上海交通大学的学业外谈完本科还想继续读研究生,未来如果有可能,想去国际帆联工作,推广帆船特别是女子帆船。

“我们作为年轻人,首先应做到的是不断地激励自己,只有激励自己,才能鼓舞他人。”顽强拼搏,扬帆追梦,虽无意被称为“女姚明”,她的故事也已经激励交大人,也激励一代年轻人。未来,徐莉佳将在帆船事业中专注前行,为国家的荣誉和个人梦想而奋斗。

“激光雷迪尔级”名词解释

“激光雷迪尔级”,听上去令人费解的名字,其实,这个名称是由英文“LaserRadial”翻译而来,Laser 是激光,速度快之意,另有刺激之意。“激光雷迪尔级”作为奥运会帆船比赛的一个项目,是一种利用风力前进的帆船,分稳向板帆船和龙骨帆船两类,自 1988 年奥运会起,按男女分设比赛项目。女子海上项目有:女子帆板、女子单人艇、女子双人艇以及女子龙骨艇,而“激光雷迪尔级”描述的是船型。或者,我们可以说,徐莉佳获得的是女子单人艇冠军。

女子单人艇的计分从起点到 1 标为顶风航段,帆船(板)不能顶风前进,需走“之”字形,航向由运动员掌握,判断哪种航向受风为佳,得靠运动员的经验和技术。激光雷迪尔级需要进行 10 轮比赛,每一轮名次得分:第一名得 1 分,第二名得 2 分,第三名得 3 分,第四名得 4 分,以此类推。前 10 名的船进入决赛。每条帆船在每一轮比赛中的名次得分相加,就是该船的总成绩,总成绩得分越少者名次越前。

