

潜台词教学在中职戏剧文本中的实践与探究

——以《雷雨》课堂教学为例

潘春汝

(杭州市富阳学院, 浙江 杭州 311400)

摘要: 中职语文教学实践中, 传统戏剧教学存在着教学手段模式化和教学地位边缘化的问题。本文以激发学生戏剧文本阅读兴趣、掌握戏剧文本阅读方法为目的, 以潜台词教学为切入点, 以点带面地进行了一次戏剧文本教学探索。

关键词: 潜台词教学 戏剧文本 核心素养

中图分类号: G712 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082 (2022) 03-0185-03

一、戏剧教学在中职语文教学中的困境与成因

作为一种独特而独立的文艺形式, 戏剧文本在中职语文教材中占比不高, 又因其与高考呈“弱相关性”的特点, 导致戏剧文本有被“边缘化”的趋向, 而戏剧教学中也存在着以下问题: 课堂“走过场”, 学生兴趣淡薄; 按教参“标答”解读, 理解单一; “以演代讲”与“以观代讲”^[1]。

种种问题导致部分教师对戏剧教学存在一定程度的轻视怠慢, 无论是注意力、教学时间的分配, 还是在各级语文教学竞赛的文本选择上, 戏剧文本遇冷、戏剧地位尴尬都已成为不争的事实。

二、核心素养背景下戏剧教学的地位与影响

《中职语文课程标准(2020年版)》中将语文学科核心素养的四个方面定位为一个整体: “语言理解与运用是语文学科核心素养的基础, 思维、审美、文化方面的发展都建立在语言理解与运用的基础之上, 并在学生个体言语经验发展过程中得以实现。”

戏剧与散文、诗歌、小说同样位列中学语文文体“四大花旦”, 不同的是它同时“融合了文学、音乐、绘画、雕塑等多种艺术形式为一体”, 更具综合性特点。在核心素养对戏剧教学做出明确界定的背景下, 有必要对戏剧教学进行更深层次的研究并重新认识其教学价值, 探究更高效的戏剧教学策略。“戏剧中蕴含培养语文核心素养的丰富资源, 因而在高中语文戏剧教学中应基于对文体特质的把握, 强调发掘剧本的文学价值与戏剧表演的审美价值, 注重对戏剧语言个性化、动作化以及矛盾冲突的学习, 帮助学生丰富言语经验, 提高语用能力, 增强思维的逻辑性, 在阅读观演中提高审美鉴赏能力, 了解不同剧本呈现的多样文化, 从而更好地传承和发扬中华优秀传统文化^[2]。”

三、潜台词在戏剧文本中的特性与作用

斯坦尼斯拉夫斯基曾说: “请记住, 观众来到剧院是为

了潜台词, 台词可以在家里阅读。”

潜台词, 指的是在某一话语的背后所隐藏着的那些没有直接明了表达出来的意思; 或者说, 潜台词就是“未尽之言”“言外之意”。潜台词是语言表达的一个重要手段, 在很大程度上能够达到“字里传情”的目的。潜台词具备一定的艺术风格, 只有合理地探究出语言和情感之间的关系, 才可以在“声中有字”的基础上, 达到“音中有情”的效果^[3]。

潜台词的“语言性”特征清晰、通俗, 易于中职学生理解; 而其“性格化”特征则需要要在人物身份、年龄、职业、经历等内容的基础上, 合理地把握, 这不仅有利于培养中职学生精读文本、知人论世的能力, 还能使学生从中获得生成性的审美体验。

四、潜台词教学在中职语文课堂中的实践与探究

曹禺的《雷雨》于1979年首次入选中学语文教材, 此后数十年未曾缺席, 足见其教学价值。人教版中职语文教材收录的《雷雨》(节选) 要求学生“理解作品的悲剧意蕴, 感受悲剧的艺术特征, 激发心中的良知与悲悯情怀”。作品地位高、教学目标大, 对于中职学生来说也许更易产生距离感和挫败感, 由是, 笔者以激发戏剧文本阅读兴趣、掌握戏剧文本阅读方法为目的, 将潜台词作为教学“抓手”, 在《雷雨》的课堂教学中进行了一次戏剧文本教学探索。

1. 引生入戏: 打捞剧中沉默的声音

导入(略)

师: 大家有没有发现话剧中周朴园是将相片拿在手里的, 而剧本中相片是摆放在柜上的? 这说明戏剧导演和编剧有时并不需要百分百遵从原作的安排, 而对剧本进行一些改编或增减, 让它更有利于演员表演和舞台呈现。

师:(指课件剧照) 这两位主人公在剧中到底是什么关系?

生:(抢答) 恋人、夫妻、主仆、陌生人、仇人……

师: 三十年前是恋人、夫妻、主仆, 三十年后是仇人,

是陌生人，或者说是“最熟悉的陌生人”。主仆生情，似婚未婚，曾经如胶似漆，而今反目成仇。三十年后的周朴园、鲁侍萍冤家路窄，狭路相逢，该出多少大戏啊！在这样的情形之下，他们俩可能会用怎样的语言来表达爱恨情仇？是喷薄而出，还是欲言又止、欲语还休？今天我们的课题就是“打捞《雷雨》剧中沉默的声音”。

2. 师生联袂：一切戏语皆情语

师：人物对白、独白、旁白这些都属于有声的戏剧语言。（课件呈现）下面给大家看一段对白，有请两位同学来分角色朗读，男生演周朴园，女生演鲁侍萍。

周朴园 窗户谁叫打开的？

鲁侍萍 哦。

周朴园 你站一站。

周朴园 你——你贵姓？

两生表演（略）

师：（模仿学生耸肩动作）刚刚这位女生的这个动作非常的西化，我们的鲁侍萍可没有留学美国的经历呦！刚才两位同学的朗读好像并没有把我们这些观众带进剧场里哦。接下来，再给大家看一段从文本中节选出来的对白，比较一下，和上一段有什么不同？（课件呈现）

周朴园 （指窗）窗户谁叫打开的？

鲁侍萍 哦。（很自然地走到窗前，关上窗户，慢慢地走向中门。）

周朴园 （看她关好窗门，忽然觉得她很奇怪）你站一站。（侍萍停）

周朴园 你——你贵姓？

生：多了些人物的动作，还有表情、心理。

师：对，这些标红的句子放在剧本里是给谁看的？对，演员。让演员拿到剧本之后，就可以清楚地知道编剧的意图，从而指导自己该怎么演。这些文字叫舞台说明，又叫舞台提示。有请刚才两位同学再把这个有舞台提示的节选读一下。是不是还应该加进一些场景或者道具呢？

生讨论、表演（过程略）

师：有一个地方不知大家发现了没有，提示里说“很自然地走到窗前”，鲁侍萍是第一次到周公馆，她为什么可以表现得“很自然”？“很自然”这个词可以省略掉吗？

生：不能。因为周朴园家里保留着侍萍生前的陈设，即使他搬了家，也跟三十年前无锡老宅一模一样。而鲁侍萍曾经跟他生活过几年，对这里的一切都是非常熟悉的。“很自然”也是侍萍不自觉地暴露了自己的身份，只是周朴园这个时候还没有察觉罢了。

师：分析非常到位！这位男生，你可以反串鲁侍萍把这个情节表演一下吗？

师：这已经是同一段情节的第三次表演了，比起前两回，我们感觉怎么样？

生：有进步了。

师：可是我们的演员在表演上还有进步的空间，比如说周朴园的最后一句台词“你——你贵姓”，可以怎么读？

生：读出疑惑、不确定、似曾相识的感觉来。

师：如果我拿到《雷雨》的台本进行表演，对于我这个非科班出身的演员来说，你们可不可以在剧本人物对白中加入足够的提示，给我上台表演做准备呢？比如刚刚周朴园指窗这个动作，我们可否加进他的神态、心理的刻画呢？

生：（讨论）凶、皱眉、严肃……

师：你们跟我想的一样！我补了这样一句舞台提示：“皱眉、心下不悦。”为什么不悦？或者为什么严肃？答案在剧本中，我们找一找。

生：第115页上有一段：周朴园 你的生日——四月十八——每年我总记得。一切都照着你是正式嫁过周家的人看，甚至于你因为生萍儿，受了病，总要关窗户，这些习惯我都保留着，为的是不忘你，弥补我的罪过。

师：关窗的动作其实是为了纪念三十年前的恋人。下面我根据补出的提示也来演绎一下这段话。

师：（带情绪进行角色朗读）（指窗。皱眉、心下不悦。）窗户谁叫打开的？

师：我的台词里，哪个词应该重读？

生：“谁”

师：为什么重读？结合前面的提示“皱眉、心下不悦”，潜藏在“窗户谁叫打开的”这句话背后的意思是什么？

生：（讨论）

师：（提示）我们刚才已经分析了心下不悦的原因，我们现在揣摩的就是潜藏在“窗户谁叫打开的”这句话背后、周朴园想说而没有说出来的那句话。我补出来的潜台词是：这个家里谁在违抗我的指令！

生：有道理。

师：看过第二幕的同学都知道，周公馆里至高无上的家长、权威是谁？他对于其他家庭成员的态度是怎样的？

生：周朴园。不允许任何人反抗他的命令，他是一家之主。

师：可以用几个词概括一下。

生：专制、霸道。

师：很好！现在我们分析得已经很到位了，就让我们都来做一回剧中人吧，最后来演一遍这个情节。

(师生搭档演绎)

生:(鼓掌)

师:通过刚才一遍又一遍的演绎,我们大概能发现舞台提示的作用了吧?

生:提示了人物的动作、神态、心理状态。

生:有助于人物形象的塑造,并能推动情节的发展。

师:今天我们要学的内容,就是根据补足的舞台提示去深挖人物的潜台词。《雷雨》是一部具有丰富潜台词的戏剧,潜台词的含义往往比台词更为丰富,潜台词挖掘出来了,戏剧人物整个就出来了。我做了一个公式化的设计,就像数学公式一样,很简单,供大家尝试、实践:(课件呈现)。

在第____句对白____,我补充了舞台提示:_____

据此,我推导出来的人物潜台词是:_____

生:我们加在中间,“你(犹疑不决,似曾相识)你贵姓?”据此推导出来的潜台词是:你像我的一个故人,可是那个人已经不在,所以你不可能她。

生:加在后面,“你——你贵姓(内心有波澜,试探)?”我觉得周朴园的潜台词是:你看着像个下人,但不清楚你的来路,所以你是何方神圣?

3.小组合作:流连戏语时时舞

师:刚才我在校园宣传橱窗发现了这样一份海报(课件呈现)。

金牌编剧团队,你们在哪里?

为纪念曹禺先生诞辰110周年,我校将在今年12月的首届校园戏剧节上,将青春版《雷雨》作为开场戏剧,以此致敬大师,重现经典。

因我们的演员非科班出身,现急求可供演员直接排练的剧本一份,各位热爱舞台艺术的编剧高手万望赐稿!

XX学校戏剧社

2020年5月

师:开场戏剧,这可是大戏啊!不过,问题来了,作为非表演专业的中职生要表演这部经典大戏,难度很大啊。我们可否在曹禺原作的基础上,对剧本进行二度创作,添加舞台提示和潜台词,让演员拿到你的本子就可以开演呢?我班有六个团队,你们将拿到一份相同的剧本节选,要求已经印在上面了,请看仔细(讲义呈现)。

团队合作任务(5分钟)。

(1)在节选对白中选择一句最能“出戏”的句子

(2)添加舞台提示,推导出人物的言外之意(潜台词)

(3)小组发言人阐述理由

师:你们当中将遴选出我们学校第一支金牌编剧团队,

评委是我们现场听课的老师,他们手里有一份评分表(展示评分标准,下发评分表给评委老师,下发文本给六个团队)

4.活动展示:戏语歌楼正当时

分组进行成果展示,气氛热烈而真诚(过程略)。

师:一千个观众就有一千个哈姆雷特,戏剧的人物绝不是平面的、单一的,正因为有他的复杂性,才会有一个立体的完整的形象,正因为人物本身就存在很多矛盾,所以才让戏剧呈现了复杂的矛盾、冲突。今天我特别开心的是,大家已经掌握了我的“通过补充舞台提示来挖掘人物潜台词”的方法,刚刚在大家的争鸣中,我又特别高兴地看到你们能从文本中找依据,有理有据地进行争鸣。真心赞(竖大拇指)!

5.教师下水:念念不忘有回响

师:今年是曹禺先生诞辰110周年,也是他的成名作《雷雨》诞生87周年,写了几句诗,我们一起来诵读一遍:

念念不忘,必有回响/写作的人走了/雷雨还在/日出还在/原野还在/北京人 也还在

今天/所有的离别/终将以戏剧的方式重逢

五、潜台词教学的总结与反思

“打捞《雷雨》中沉默的声音”一课,以补充舞台提示挖掘人物潜台词这一教法,突破传统戏剧教学以人物形象、矛盾冲突分析为主的教学方式,最终达到了长文短教的目的,既激发学生对戏剧的天然兴趣,又给了学生一个能够自主精读戏剧文本的抓手。在本课中,潜台词教学在师生互动中渐次生成了对人物关系的认知、对人物内心世界的理解、对戏剧冲突的把握。同时,以补舞台提示丰富潜台词的方式,让学生真切理解“舞台语言的表达效果”,成为“帮助演员理解剧本、塑造人物的利器”。

这节课还是有遗憾的,比如囿于课堂时间的限制,团队展示的机会太少;遴选出的金牌团队自行选择演员进行改编剧本的表演,对于一堂课的长度来说,也是不够时间表现的。所以很多学生在课后表达了遗憾,还有学生跑到跟前说“老师,有机会我们一起演戏啊”。但这些遗憾和期待也正好从另一个侧面表明中职学生可以甚或已经爱上戏剧。

参考文献

[1]何晓琪.高中语文戏剧教学存在的问题与改善策略[J].课程教学研究,2021(12):44-45.

[2]彭佳.语文核心素养视域下的高中戏剧教学策略研究[D].西华师范大学,2021.

[3]李子恒.潜台词在戏剧表演中对塑造人物的重要性[J].今古文创,2021(6):89-90.