外国文学教学中融入表演内容的意义

杨德煜

（宁波大学 人文与传媒学院，浙江 宁波315211）

摘 要：外国文学课堂融入表演内容，能够加深学生对经典作品的理解，摆脱传统教学中对作品理解的肤浅表面化。学生为了能够成功表演，会比较多个译本，从而加深对文本的把握；学生整理和改编文本，也能加深对作品的理解；学生反复阅读文本，查找相关资料，把握角色的精准度得到提高。表演丰富了课堂教学内容，有效地提高了学生学习的积极性，使学生能够打破阅读外国文学作品由于思想文化的差异造成的阻碍。表演能够增强学生的团队合作意识，从而挖掘出学生的多方潜能，使学生的整体水平和能力获得提升。

关键词：外国文学；教学；表演；积极性

上学期（2019-2020学年第1学期）在外国文学1的教学中，我把一个必修课的班（41人）和一个选修课的班（35人）分别分成7组和6组，让他们以抓阄的方式去表演莎士比亚戏剧（两部正剧——《罗密欧与朱丽叶》《威尼斯商人》，五部悲剧——《哈姆雷特》《李尔王》《奥赛罗》《麦克白》《雅典的泰门》），选修课的班因为少了一组，没有最后一部悲剧的表演。表演从第6周开始，每次课安排一组表演10分钟左右，我负责录像，之后上传到课程群里。开始表演的时候，学生用雨伞当作剑，越到后来，学生越沉浸其中，剑、面具等道具和服装也越来越专业，学生们的表演感动着他们自己，我则出乎意料地感到了震撼。我原本是把自己在《大学生口才与交际》课上的表演形式借鉴过来尝试一番，未曾想到在一个学期里就把学生打造成了接近专业的水平。对于学生的全身心的付出和努力我特别感动，所以在期末考试题中我出了一道15分的题：说说你对外国文学教学中融入表演内容的体会，这道题几乎所有的学生都拿了满分。下面的所有引文都来自于学生的试卷。

一、表演可以加深学生对外国文学作品的理解

传统教学中，学生不去读外国文学名著，也能在考试中拿个好分数，所以对作品的理解往往流于表面化和肤浅层次。融入表演内容后，学生为了精准地把握作品，就不得不去反复阅读文本，深入体会其中的每一个细节。宋垠澎说：“表演戏剧是学习外国文学的绝佳手段。”学生不只对自己要表演的剧本加深了理解，而且还会通过其他组的表演加深对多个剧本的认识。夏涵悦说：“对于观众而言，大家平时未必有时间去阅读莎剧，通过其他小组的表演就能够对更多的作品有较为深入的了解。”这是学生们普遍的收获，他们不只表演非常投入，观看时也特别专注。徐千惠说，这“让我在外国文学课上不仅学到了课本知识，也在课余精读了一部作品，我想这是其他课程很难达到的。”通过其他组的表演，“让我去了解《麦克白》《李尔王》《哈姆雷特》等等戏剧，这不仅是一种别样的观感体验，也让我对这几部剧的精彩桥段留下深刻印象。”

（一）比较多个译本，加深对文本的把握

这学期学生要表演的是莎士比亚的戏剧，译本很多，有梁实秋、汴之琳的译本，而我首推朱生豪的译本，因其语言精粹典雅，节奏感强。学生为了要把戏剧表演出最佳效果，往往要对多个译本进行比较。宋垠澎说：“不同译本之间的比较，可以让我们还原原文意象的幽影，且对于自己表演的戏剧有足够扎实的文学了解。”

（二）整理和改编剧本，促进对文本的理解

莎士比亚原剧的表演时间一般在2小时左右，而我只给学生10分钟左右的时间，又要求他们在表演中传达出整部剧的本质性内容和精华所在，这样学生就不得不大刀阔斧地整理和改编剧本，在这过程中加深对文本的理解。宋棪说：“课堂融入表演的形式，我负责剧本整理的工作，这更有利于我理解文本。”

（三）反复阅读剧本，查找相关资料，加深对角色的把握

在表演之前，为了演好自己的角色，学生不只会反复阅读剧本，还会在网上查找相关的文字资料和视频资料，这无疑有利于学生对角色的把握。宋棪说：“整理剧本时，更能让我深刻体会到人物语言所折射出来的人物特点和魅力，以及随着高潮层层推进的剧情。”我要求每位学生都要精读剧本，但各组都有一位主要负责的捉刀手。翁煌宇说：“不管何种改编，都需要学生对剧本主旨与思想有着较高程度的把握，”这就要求学生反复阅读原著，“还得融入自己的思考和观点。”翁煌宇对深入把握角色这一点感悟很深：“学生往往会深入阅读人物台词，揣摩人物情感，这在平时自我阅读中很难达到这样的深度。”为了演好奥赛罗，翁煌宇说道，我“在网上查阅了大量的相关资料，细细感受人物的心理变化。我还看了一些相关视频资料，仔细研究演员的走位、动作和表情，以及每一句台词的语气、节奏和情感，在剧本上做好标注。这些过程让我对奥赛罗的性格变化与整部戏剧的发展都有了更深的理解，我认为这种深度是非表演所不可能达到的。”排练和演出都非常出色的夏涵悦说：“为演出10分钟左右的戏剧，学生需要充分地阅读剧本，去发现剧情中的主要矛盾，再删减出一份内容较少但极具概括性的剧本。这就得主动去收集资料。”“同学表演时融入自己的情感，刹那间就使得人物形象变得立体了。”扮演《李尔王》中爱德伽的历史系学生张睿哲说：“表演即是用视听结合的方式营造出剧中氛围，何况莎剧本就是为表演而诞生的。”“这种阅读更要求精度，我需要揣摩角色台词中的情感与寓意，尤其是要解开我的角色疯癫话语中的隐意与疯癫表象下的情感，这需要身心的投入。”由于张睿哲特别突出的表演获得了学生的高度认可，他得到了上学期表演的最高分——99分。

二、表演丰富了课堂教学形式，提高了学生的学习积极性

从传统的以老师讲授为主的教学模式，转变为部分以学生为主的反转课堂，这无疑会改变传统教学模式的刻板、单调，为课堂教学注入了新鲜空气。喻律贤（大连大学的交换生）说：“一场戏剧发人深省，一次表演有趣难忘，比起传统的教学方式来，这会是在大学课堂里给予我最感动最有收获的一笔浓墨重彩。”喻律贤在高中时曾编排过很多大型歌舞节目，她说：“外国文学的教学形式并非只可以采用一成不变的课堂授课形式，本学期就十分荣幸地学习了一场生动有趣、富有意义的外国文学课程，可谓深刻难忘又受益匪浅。”

（一）课上课下结合，提高学生学习积极性

在课堂上演出之前，学生要利用课余时间彩排很多次，从他们专注的程度可以看出，这极大地提高了他们学习的积极性。宋棪说：“莎剧的编排和演出，作为外国文学第二课堂的延伸、拓展，一方面丰富了课堂教学形式，另一方面又丰富了学生的课余，给学生提供了一个语言实践的机会，培养了学生的艺术创造力、艺术想象力和艺术鉴赏力，大大提高了学生学习的积极性，让学生的学习由被动变为主动。”李鸿莉（大连大学的交换生）对中外思想文化的不同也很有体会：“外国文学教学融入表演是一种很新的尝试和反转教学的方式。我想能把课堂交给学生的选择也是老师较为长远的考虑。外国思想和文化观念本来就和中国人的思维不同，通过研读所要表演的戏剧就可以明显地发现中外文化思想的不同，这是让学生自主去体验的学习。”

（二）打破中国学生阅读外国文学作品的思想文化阻碍

中国学生一般不愿意读外国文学名著，最主要的原因是外国作品的叙述模式不同于中国文学，与学生从小到大一贯的欣赏习惯差距太大，这主要是由于不同的思想文化背景决定的。其次就是外国文学史的编写，一般以史为主，以作品为辅，这也无法引起学生对外国文学名著的足够重视。翁煌宇说：“由于外国文学独特的外国文化背景与教材编写上以‘史’为线索的风格，即使老师在课上再怎么与学生互动，再如何调整课堂内容，能调动的学生的积极性实在有限，长此以往下去，往往形成恶性循环，学生上课无趣，都是积极性受打击，容易把这门课上死，学生很难获得相关知识。”安排了表演内容，学生带着任务，就不得不去阅读外国文学名著。

（三）提升了课堂的趣味性和生动性

表演时，台上的每个形象都鲜活生动，下面观看的学生则兴味盎然，时时为台上同学精彩的表演奉上开心的笑声。课代表彭伊扬能从整体安排上来概说：“表演增加了课堂的趣味性和生动性。时间的安排集中于学期前大半时间，频率也恰当。”

三、表演有助于学生整体水平和能力的提升

表演具有很强的现场性，为了获得突出的表演效果，各组成员都会全副身心地努力，这样就会促进学生整体水平和能力的提升。宋垠澎说：“本课应该把表演环节常态化，更有助于同学整体水平的提升。”

（一）表现派和体验派

参加表演的学生大体可以分为两类：表现派和体验派。不管是表现派还是体验派，都是学生水平和能力明显提升的重要标志。表现派就是要把剧情很好地表现出来，以期获得同学的赞赏和认可。体验派的学生更多地是体验作品中角色的心理活动，把握其情绪、语气和动作，深入地沉浸其中。宋棪说：“在演出过程中，我们体会到了把文字搬上舞台的魅力，通过丰富的肢体语言和情感饱满的台词，使扮演者深深融入进角色，使我们对角色的理解更进一步。”

扮演《奥赛罗》中苔丝德蒙娜的毛田恬是表现派的代表，她的表演得到了学生的一致肯定。她说：“我个人过去并没有很喜欢莎士比亚的作品，原因之一就是觉得他通过语言表达的情感过于浮夸。但万万没想到，在大学的某节课后，我盯着干巴巴的台词，竟无比怀念那种充沛活泼的情感表达。”假如没有表演，“就算我读过原著，我也很难产生这种标准化式的欣赏体会。”这位历史系的学生还很文学化：“老师为我打开了一扇小小的门，我也很幸运地推门走了进去。”

施翌是体验派的代表，她把自己充分融入了麦克白这个角色，排练过程中她流了很多眼泪，现场表演也特别震撼，连具有多年表演经验的喻律贤也被她彻底折服了。施翌说：“我深刻体悟到了麦克白内心欲望与理性的痛苦和挣扎，也让我想到过去，我也同样面临欲望与理性的矛盾冲突。”“我为麦克白落下了眼泪，我为我自己落下了眼泪。而莎士比亚的伟大之处就在于，他通过麦克白这个角色，阐明了人类的内在共性。”

扮演《罗密欧与朱丽叶》中罗密欧的李鸿莉兼具表现派和体验派的特征。她说：“我甚至在表演完的一个月仍然沉浸在罗密欧的话语里，跟同学交流也会不自觉地说出罗密欧的话，这真是一次难得的经历！”她还特别珍惜地转发了我在课堂上拍下的视频，她说：“老师细心拍摄的视频，我分享给了我的家人和同学，这也是我大学青春的一次留念吧！”表演对学生的影响几乎是终生性的。李鸿莉说：“通过这次表演前后的准备和戏剧最后的呈现，我学到太多啦！它们已经内化到我的思想和行为之中了。希望老师在今后的教学中继续采用这种方式进行教学！有价值的教学方式应被延用和提倡！”由于她出色的表演，她获得了表演的第一个高分——98分。

李鸿莉又是必修课第二组的组长，她深感责任重大。她说：“网上的表演时间都太长，情节发展太慢，要如何在有限的时间里将剧本的核心内容表达出来，并将人物形象以最完整的方式呈现出来，情节过渡要怎样安排？台词分配怎样才能合理？如何协调组员的任务量？这些问题对于我来说都是锻炼自己的机会，把握住，把握好都是一次又一次的自我提升和进步。”

这里挂一漏万地挑选了几位学生的感悟，实际上所有的学生都是从表演中受益的。可见，只把课堂一点点时间用来表演，就能事半功倍地促进学生整体水平和能力的提升。

（二）表演有助于加强团队合作意识

大学时期，学生的合作与高中相比相对较少，表演首先需要排练，每组都要排练很多次，这无疑会加强学生之间的合作。历史系的张睿哲说：“大学不比高中，班级的整体性被削弱了，而表演作为团队任务，势必要求我与同专业及其他专业的同学间的合作与交流，从而发现自身未被察觉的才能，并互相了解、发现。”历史系的林俊龙不仅完成了自己组的表演，还被少了一人的另外一组借用了过去。他说：“表演增强了我们团队合作意识，加强了同学们的凝聚力。”宋棪对同学间的协作也很有体会，她说：“无论是平时的排练、角色的分工，还是道具的制作等等，都需要整个团队的合作完成，这也是对我们团队协作能力的考验。”转专业到汉语言文学的秦子瀚说：“因为我是转专业学生，课堂上的表演合作与课下的讨论让我对新专业新学院的同学有了基本印象，使我更快地融入到了新的学习中，也更快融入到了新的集体。”喻律贤由于丰富的舞台经验，她对这种团体合作感受很深。她说：“这样的教学方式还极大地培养了我们的组织协调能力和与同学们沟通协作的能力。从主题的选定到剧本的修改、道具的制作、舞台效果的设计、PPT以及背景音乐的制作，每个人都在尽心投入，每个人都在献策献力，只为把自己要表演的内容成功地呈现给观众。”

（三）增强学生审美能力和舞台创造力

表演可以增强学生对文学作品的审美能力，学生在排练时往往情不自禁地被代入，他们会设身处地地揣摩人物的言行和语气。秦子瀚说：“每组同学的表演都相当精彩，也只有看到这种表演才让人明白莎剧也并非遥不可及的。相比电影，同学们的表演更接地气。”在麦克白篡位后去寻求女巫启示的一段，秦子瀚经过反复揣摩，他决定用命令的语气代替电影中的祈求语气，以突出麦克白暴虐的一面。喻律贤说：“在外国文学教学中融入表演内容，有助于培养我们非舞台表演专业同学的表演能力和审美能力，增加我们的舞台创造力，对同学们自信心的提升也十分有帮助。”

怎样的学生扮演怎样的角色，到底选择剧本中的哪段情节进行表演，都需要大家仔细斟酌，这就是对学生能力的考量，也可以考虑到同学到底有多大的能力提升空间。宋垠澎说：“选择情节不只是一个时间和精彩程度的考量，也是对于自己、他人能力的把握。”

（四）锻炼学生的写作能力

通过改编剧本还可以锻炼学生的写作能力。历史系的林俊龙：“对我来说，在外国文学课堂上表演内容是非常新奇的一件事，从前未曾有过。……它让我这学期的大学生活变得更有意思。我们顺利地完成了剧情选择与剧本修改，锻炼了我们的写作能力。”

（五）有效地克服怯场现象

表演可以帮助学生有效地克服怯场现象。林俊龙说：“表演促进了我的成长，让上台次数不多的我克服了紧张。无论是作为一名表演者还是观众，同学们的笑声不会骗人，成长的过程有欢乐作伴，对我无疑是最好的。”

上学期表演的是莎剧，这学期（2019-2020学年第2学期）则要表演不同作家的不同作品。开学时我在外国文学2的课上把必修课（这学期没有选修课）班里的41人同样分成了7组，安排他们表演《红与黑》《高老头》《德伯家的苔丝》《双城记》《玩偶之家》《钦差大臣》《安娜·卡列宁娜》。由于瘟疫爆发，一直在上网课，到了第6周要表演的时候了还没有真正开学，课代表问我有何计划，我说等到开学之后集中表演。假如整个学期都在上网课，那么表演计划也就搁浅了，那必然是遗憾之至。

The Meaning of Incorporating Performance Content in Foreign Literature Teaching

YANG De-yu

(College of Humanities and Media,Ningbo University,Ningbo 315211,China)

Abstract: The integration of the performance content into foreign literature classroom can deepen students' understanding of classical works and get rid of the superficial understanding of works in traditional teaching. In order to be able to perform successfully, students will compare multiple translations, thus deepening the grasp of the text; students collate and adapt the text, also deepen the understanding of the work; students read the text repeatedly, find relevant materials, grasp the accuracy of the role has been improved. The performance enriches the content of classroom teaching, effectively improves the enthusiasm of students to learn, and enables students to break the obstacles caused by the differences of ideology and culture in reading foreign literary works. Performance enhances teamwork awareness among students, so as to tap out the multi-potential of students, so that the overall level and ability of students to achieve improvement.

Keywords: Foreign Literature; Teaching; Performance; Enthusiasm

作者简介：杨德煜，男，内蒙古呼伦贝尔人，博士，副教授，曾发表过《巴尔扎克的洛尔情结》等论文，出版论著《希腊神话传说中的复仇主题探究》。主要研究方向：欧美文学。电话：13736170422，短号：650421；邮箱：yangdeyu@nbu.edu.cn