海大剧院舞台上,令人既熟悉又 陌生的曹禺剧作、央华戏剧出品的《雷雨》以 6生女儿万方编剧的《雷雨后》正在上演——连台本

及曹禺先生女儿万方编剧的《雷雨后》正在上演——连台本戏里的周朴园,都是由佟瑞敏扮演。微卷而向后梳得一丝不苟的头发,挺拔而颀长的身姿,深沉而顿挫的语言,把周朴园的各种两难演绎得令人理解甚而同情起来。《雷雨后》里展现的暮年的周朴园与鲁妈,和最终离世的繁漪,与逝去的下一代——周萍、周冲、四凤,在精神世界里达成了和解,什么怨什么仇,想一想,终究抵不过爱……

退休前曾任上戏表演系主任的佟瑞敏对舞台表演以及教书育人的热爱与投入,让他错过了太多的影视机缘。在接受记者专访时,佟瑞敏建议:"你还是不要写"——写什么呢?原来,1985年版电视剧《三国演义》里的诸葛亮、1987年版电视剧《西游记》里的唐僧等经典炭屏形象的角色,最初,导演选的都是佟瑞敏。他没有去,只是因为"我在上海戏剧学院表演系教书……"但他的学生迟重瑞,塑造了迄今为止依然无可替代的唐僧形象。

承诺朱老 一人独守"青话"

教书育人,是佟瑞敏以岁月和行动,兑现给上戏老院长朱端钧的承诺——也与《雷雨》的排演密切相关。上戏早年仅有一个小剧场,在校园正中间,名为"端钧剧场",就是为了纪念在上世纪 40 年代时称上海 "四大导演"之一,从 1962 年起担任上戏副院长的朱端钧。1978 年 11 月 7 日,朱端钧在抱病排演《雷雨》时猝逝。"当时我在拍电影,同学们把他从东排背下来啊……"佟瑞敏回忆起那一天至今历历在目,东排是教学楼四楼最东面的排练厅,"我是他最后一个学生。"他们排演《雷雨》的目的,是为了重振"青年话剧团"——如今简称"青话"、当年全称"上海戏剧学院青年话剧团",1995 年与上海人艺合并成现在的上海话剧艺术中心。

1978年时佟瑞敏才21岁,他只是因为恩师意外离世而成为"坚守恢复青话的唯一一人"。这就是他留在上戏教书的出发点。

《清宫外史》 恢复各地"学院派"

1978 年至1979 年,曾与朱端钧搭档,担任过上戏教务处长、后来担任过上海人艺副院长的杨村彬决定复排由其编剧的话剧《清宫外史》三部曲,包括《光绪亲政记》《光绪政变记》和《光绪归政记》——这是一部首演于抗战时期的历史剧。当年,谢晋也演过光绪;舒绣文、秦怡也参演过该剧。1978 年复排之际,前两部的光绪都由佟瑞敏扮演,第三部则由其弟弟佟瑞欣扮演光绪。

这套三部曲,汇聚了不少戏剧大家,郑毓芝扮演慈禧,刘子枫扮演一位大臣,乔奇、魏启明、陈多等都参加了演出。话剧一上演,就火了。"这台戏成功到导演蔡晓晴只是架着机器录制这部话剧,就拿奖了。"后来,蔡晓晴成

为电视剧《三国演义》导演之一,就有了力邀 佟瑞敏扮演诸葛亮的缘起。

他说:"当时《清宫外史》的录像带,被全国各地的人艺翻录,成为各个话剧院团的学习标杆。学院派,就这样在戏剧界复苏了。"全国各地的人艺都因为这部戏而萌生了重振旗鼓的念头。这台戏,也算是间接促进了上世纪80年代话剧舞台学院派的蓬勃生长。

做系主任 专招有潜力的"歪瓜裂枣"

佟瑞敏投身教学,成为表演系主任之后,

对中国影视最大的贡献,就是"拍桌子拍进了一批看似'歪瓜裂枣',实则有潜力的学生"。因为涉足过影视剧,所以佟瑞敏是"上戏最早'沾电'的"。他预见到影视业的蓬勃发展,因而在招生之时,有意识选择将来也可能"沾电"的,甚而"看起来是'歪瓜裂枣',但综合素质更高的。"

他首先提及的就是于和伟:"他沉寂了多少年啊,但是他潜力巨大,《觉醒年代》里的陈独秀,让他今年火遍全国!"还有佟瑞敏带过的内蒙古表演班里的涂们:"一觉睡醒,凭着《老兽》拿了金马奖。"涂们比佟瑞敏还大几岁,以至于人们开玩笑道:"你的学生比你的年纪还大。"佟老师答:"他们比我有成就。"

佟瑞敏"拍桌子"拍进上戏表演系的还 -马伊琍。"上海小姑娘,不过 1.6 米,嗓 子不够响,个子不够高,但她那双小眯眯眼让 我感觉在影视镜头里就很有内容。"作为表演 系的学生,什么类型都要有,不能单纯都是 '鲁大海"或者"李双双"。吴越长得比较淡但 很雅,她父亲吴颐人,是金石篆刻家。吴越看 起来就很有书卷气。当时,佟瑞敏想出一个多 多招收上海重点中学的招儿——让学生去重 点中学演独幕剧,让中学生也了解戏剧,报考 上戏,这样招来的学生综合素质更高。吴越这 个班, 去的是七宝中学演萨特的《他人即地 狱》。马伊琍就是通过这个渠道报考的上戏。 吴越、马伊琍搭档的电视剧《我的前半生》,让 观众记住了与吴越本人气质完全相反的角 色,那就是演技的成功。

徐峥、果静林、沈晓海他们一个班,按佟瑞敏的说法,"可谓是'歪瓜裂枣'班,但如今成绩最突出。"因为他们符合佟瑞敏的"两维加三力"——形象思维、逻辑思维;表现力、理解力和潜力。"形象思维是表演的种子,能寻找到角色,并在合适的阶段进人——'我不可能是这个角色,但是可以无限接近这个角色';逻辑思维就是纲举目张,逻辑线拉出来,人物就立起来,就有美学痕迹,而不是——走调度、背台词。"

招进来还要思虑毕业分配。廖凡与李冰冰是同班同学,搭档演出小品《磨刀》,代表上戏参加全国小品大奖赛,被北方评委质疑:"你们南方人演得好北方小品吗?"作为南方片区总评委,佟瑞敏斩钉截铁道:"磨剪子戗菜刀,是中国人最普通的生活状态,不是单纯的北方生活。将来学生又不是只在南方演

■ 左起 沈晓海、佟

父亲希望儿子们都在上海, 所以佟瑞欣也考了上戏——佟瑞 敏当时回避了招生。当年,电影导 演吴贻弓十分欣赏佟瑞欣, 费了 很大力气把他从话剧团调到电影 局。如今,佟瑞欣已经担任上影演 员剧团团长。2019年吴贻弓去世 前不久,曾感叹道:"我这人就选 对了!"

弟弟毕业时,小哥撂下话: "毕业后,我就不管你了。"如今回 首当年,小哥也颇满意:"他争气 的,没给我惹麻烦。"不过,小哥的 名字和名气,在弟弟成长道路之 初时,也略有麻烦——弟弟一旦 得奖,名字就误为"佟瑞敏",乃至 弟弟一气之下改名"佟芮欣"。"我 明白,他是愤怒到要摆脱……"小 哥感慨但也说得深情。 朱光

■ 与弟弟佟瑞欣(左)在一起

戏。"结果,他俩得奖,助力他们进入北京的中国国家话剧院——前身是中国青年艺术剧院和中央实验话剧院,那依然是佟瑞敏"一个人坚守的青话"的"北京版"。

与佟瑞敏感情最深的,是果静林——他在大三时,姐姐重病,导致他都产生退学的念头。佟老师在精神和物质上都给予他很大的安慰与帮助,乃至最终他喊他"师父"。果静林主演的电影《袁隆平》得到了华表奖最佳男主角,不久后其妻患癌去世。编剧、主演的《生逢灿烂的日子》火了之后,他达到事业巅峰,可家里只剩他一人。此番《雷雨》《雷雨后》先前在北京上演时,果静林请师父到家做客,一张大桌子上摆满各种各样的酒:"师父……"话音未落泪满眶。

本报记者 朱光