

碰撞

与交融

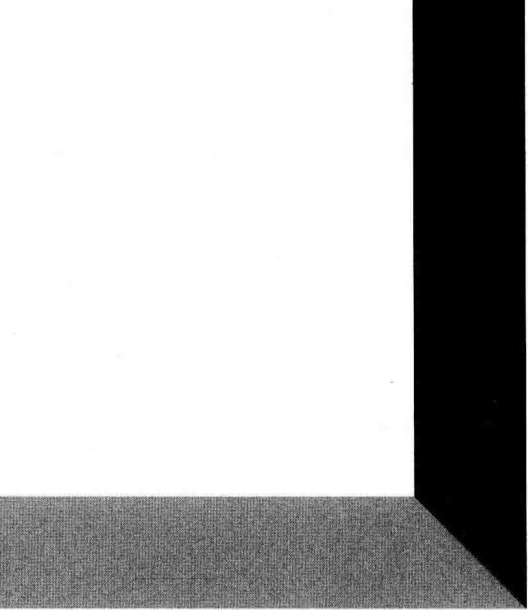
上海戏剧学院与哥伦比亚大学
联合培养编剧专业 **MFA** 研究生课程记录

PENGZHUANG YU JIAORONG

主 编 / 陆 军

副主编 / 吴韩娴 王林彤

上海三联书店

碰撞与交融

上海戏剧学院与哥伦比亚大学
联合培养编剧专业 **MFA** 研究生课程记录

主 编 / 陆 军

副主编 / 吴韩娴 王林彤

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

碰撞与交融: 上海戏剧学院与哥伦比亚大学联合培养编剧专业 MFA 研究生课程记录/陆军主编. —上海: 上海三联书店, 2016. 6

ISBN 978-7-5426-5581-3

I. ①碰… II. ①陆… III. ①艺术—研究生教育—文化交流—中国、美国 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 112363 号

碰撞与交融

上海戏剧学院与哥伦比亚大学联合培养编剧专业
MFA 研究生课程记录

主 编 / 陆 军

副 主 编 / 吴韩娴 王林彤

责任编辑 / 彭毅文

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-22895559

印 刷 / 江苏常熟人民印刷有限公司

版 次 / 2016 年 6 月第 1 版

印 次 / 2016 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 200 千字

印 张 / 17.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-5581-3/J·233

定 价 / 48.00 元

敬启读者, 如发现本书有印装质量问题, 请与印刷厂联系 0512-52601369

PENGZHUANG YU JIAORONG

策 划

上海戏剧学院编剧学研究中心

主 编

陆 军

副主编

吴韩娴 王林彤

本书系上海市高峰学科~~编剧学~~建设项目《~~编剧学~~人才培养模式创新实践与研究》阶段性成果

序

每一本书稿校样到手时，都免不了有些激动，都会有些话想说。而和往常不太一样的是，这本书稿里是否还蕴含着一些独特的东西，令我感慨良多，一时竟难以措辞。

是大洋彼岸的戏剧光芒和遥远东方的艺术剪影融合在一起所显示出异常瑰丽的娇容，令我有些眩晕？还是那年那月与中外学子们朝夕相处时如切如磋的师生情谊，叫我难以忘怀？

我想，当哥伦比亚大学戏剧系主任阿伦森教授和上海戏剧学院学术委员会主任叶长海教授在大洋彼岸商谈这个交流项目的时候，一定是预见到了这奇妙的碰撞注定会有璀璨的思想火花与瑰丽的艺术彩虹的辉映与交融。

一年多前，东西方的两位名师都希望自己国度的年轻剧人能有更加深入的交流和沟通，便一同制定了上海戏剧学院与哥伦比亚大学联合培养 MFA 研究生的交流计划。承蒙两位先生的信任，这个项目最终交由我来主持完成。不过，在这美妙的碰撞之前，我很有些惴惴不安。语言的障碍与文化的差异真切地存在，不是依靠一点渺远凄丽的东方想象或者西洋向往就能轻易融通的。

幸运的是,在上海戏剧学院几位优秀教师的支持和我们的几位博士生、硕士生的参与之下,愉快的交流顺利地展开,圆满地结束。虽然限于条件,课程记录稍嫌简单,特别是由于我的粗疏,宋捷教授精彩的戏曲导演课程没有得以很好记录,但是在这本不算太厚的书里,我们还是清晰地感受到了字里行间满满承载着大家曾经的快乐、付出的心血和共同的希冀。先是哥大派出的著名戏剧家、编剧专业主任黄哲伦的两位高足,他们带来了美国剧人的独特气质——女生冷静犀利,男生热情不羁,所谓文如其人,新一代戏剧编剧的风姿神采已经卓然可见;再是上戏教学与接待团队所表现出的专业和包容,无论是对东方艺术的介绍和诠释,还是对中国文化的识见与理解,都为美国朋友展示了中国的魅力。一切都在对等与友好的平台上进行,异国的故事也最终通过东方的戏曲来呈现。至于课堂上充溢的思想旋流和观念碰撞,更是妙不可言,而时光不可重来,且请诸君细细赏读这两个汇聚智慧结晶的剧本吧!

这里还要再补充几句,我以为,两个美国研究生所带来的戏剧观念可能还要超越两个优秀剧本本身的价值。虽然他们年龄不大,但是火候真纯,对生活真相的敏锐洞见、对人类内心的深沉关怀,还有那对戏剧文本恰到好处的分寸感和把握力,都需要我们细细思量,好好学习。不得不感叹,在戏剧“人学”的探索上,美国剧作确实走在我们的前端。这并非妄自菲薄,而是当与诸君共勉。

这本书的价值也正在于此,它是一个纪念,又不只是一个纪念。它既是我们窥探域外戏剧观念的路径,也是异国目光注视我们的窗口。叶长海、阿伦森与黄哲伦先生的预见已然在此实现,东西方文化的相遇和融合,不仅映射在“蝴蝶君”似的剧中人物的身上,更沉淀在我们戏剧人的心里。

那么,又有什么理由不与诸位分享呢?

还是忘不了对本次美丽合作牵线搭桥的哥大访问学者、上戏客座教授胡开奇先生说一声谢谢!因为,没有他的用心付出,我想,无论是过程还是结果,总会留下些许遗憾。

末了,悄悄问一声两位年轻的美国孩子,有没有想到,一个东方的老头以及你俩曾经的中国小伙伴们其实时常在念叨着你俩呢!不知道美国是否也有“朋友念,耳朵热”一说啊!

陆军

2016年1月16日

目 录

序……………陆军(1)

课程辑要

剧作讨论与修改(一)……………陆军、孙祖平教授主讲,吴韩娴、
何心怡记录整理(3)

剧作讨论与修改(二)……………陆军、孙祖平教授主讲,吴韩娴
记录整理(6)

汤显祖与《牡丹亭》……………刘庆教授主讲,庄志南记录
整理(10)

中国叙事(一)……………姚扣根教授主讲,王林彤记录整理(14)

中国叙事(二)……………姚扣根教授主讲,王林彤记录整理(17)

中国艺术精神……………叶长海教授主讲,王林彤记录整理(20)

中国戏曲简史……………张福海教授主讲,刘怡冰记录整理(24)

中外戏剧比较研究……………宫宝荣教授主讲,王林彤记录
整理(27)

中外互动

关于《家庭教师》与《佛罗里达计划》的修改建议

.....刘怡冰(35)

教学相长的文化交会.....李旻原(43)

剧本收录

家庭教师(初稿).....凯特·穆雷(53)

家庭教师(定稿).....凯特·穆雷(108)

佛罗里达计划(初稿).....本·胡佛(172)

梦想国度(舞台演出本).....本·胡佛(224)

通讯报道

上戏与哥大联合培养 MFA 研究生专题工作会顺利

召开.....肖鸥凌(251)

花灯剧《严寅亮与颐和园》座谈会顺利召开.....杨蕊(254)

附录

上海戏剧学院与哥伦比亚大学联合培养 MFA 计划课程安排(259)

上海戏剧学院与哥伦比亚大学联合培养 MFA 计划·
课余活动安排(266)

课程辑要

剧作讨论与修改(一)

授课教授:陆军、孙祖平

翻 译:李旻原

记录整理:吴韩娴、何心怡

时 间:2014.12.9

地 点:上戏图书馆四楼会议室

一、陆军教授主持课程,首先对哥伦比亚大学的两位 MFA 研究生来上戏学习表示欢迎,并对整个阶段的课程安排进行了简单的介绍。

二、哥伦比亚大学 MFA 研究生向所有教学助理、教务助理进行了自我介绍,对之后的在华学习表现出极大的期待。

三、哥伦比亚大学的两位同学分别对自己的作品进行编剧阐释,简谈了创作初衷、自我评价以及对于修改呈现作品的期待等等。

△ Kate 介绍《家庭教师》的灵感来源于自己阅读的一篇文章,文章中提到一种奇特的职业——有些女孩儿通过贩卖自己穿过的内衣裤来获取不菲的金钱。而之所以将女主角的职业定为家庭教师,是想要通过女孩儿的二重职业对“贩卖”这个概念进行讨论与理解:贩卖衣物是出售女性的吸引力,充当家教则是出卖知识,二者的关系其实相当值得玩味。后来,Kate 为了写好这个剧本更是亲自担任家庭教师进行生活体验。最初成稿之

后,本剧曾在美国边缘戏剧节的实验剧场上演过。

△ Ben 承认《佛罗里达计划》的灵感同样来源于阅读,刊登于《纽约时报》上的一篇个人传记激发了他的创作热情——迪士尼乐园缔造者华特的一生极富传奇色彩,但是熟悉这位“幻想家”的人却并不多,这和大家对迪士尼的喜爱形成了强烈的反差。Ben 希望以迪士尼为切入点,描绘一个美国人心目中的“乌托邦”与美国身份的认同感。但是这个剧本目前还不是很成熟,他盼望能在中国老师的指点下,对《佛罗里达计划》作进一步的修改和完善。

四、孙祖平教授和陆军教授分别对两部作品进行了详细的分析并提出建议。

△ 《家庭教师》中共有四条线索、四组人物关系。人物关系涉及师生关系、雇佣关系、夫妻关系和情侣关系;每条线索都与女主角相关,从而共同构成了一个非常精致的戏剧结构。

△ 在这四组人物关系中,孙教授特别强调要加强师生恋的起承转合。在戏中,女主角和她英俊年轻的男学生一共喝了三次啤酒,在美国禁止未成年人饮酒的法律设置下,这三次饮酒应该各有不同、逐次递进,要写出人物关系的微妙变化,努力让“喝啤酒”这一原有的戏剧行动更有冲突。

△ 孙教授建议把夫妻关系的变化,包括妻子厌倦了家庭生活的僵化乏味、洞悉了丈夫心灵的精神出轨等等,从单一角色的语言叙述转变为两个人物的现场直击,这样能使夫妻情感的变化更加直观可视,同时也是编剧抓住塑造人物的难得机会。

△ 孙教授赞扬《佛罗里达计划》是一个很有意思的剧本,它描绘了一个超越时代的关于“明日之城”的伟大计划。如果处理得当,这个作品可以很好地反映出美国人为了追求梦想而展现出的坚定心智和豪情壮志。可惜剧本中有些富有艺术质感的细

节没有化成具体的戏剧动作。

△ 这个故事可以分为三个部分：包括对乌托邦的理解、两对夫妻在乐园里共住一房、几位美国总统的卡通演讲。在这三个部分中，孙教授建议加强两对夫妇同住一室的故事线索以加强故事性与戏剧性。

△ 孙教授建议把华特的哥哥罗伊塑造成一个与弟弟截然不同的人物，在他务实进取、向往财富的性格中投射出一个与“美国梦”正好相反的现实世界。

△ 陆教授对《家庭教师》做出了很高的评价，希望能够凭借自己的推荐，促成这部成熟剧作在上海的公开演出。

△ 陆教授认为重新布置、精简场次，加强“重场戏”的书写是对编剧的重要考验，也是《家庭教师》在技术层面能够处理得更好的部分。

△ 《家庭教师》里还有另外一个女性角色——高中男生的母亲、女主角的雇主，这个角色非常重要，建议可以将她回归家庭的场面处理得更加清晰有力些，因为她和女主角的遭遇是现代女性精神困境的一体两面。

△ 陆教授认为《佛罗里达计划》是一个很特别也很有意思的剧本。主题的“多义”是典型的现代戏剧特征，但是剧作者的思想在其中显得相对暧昧，建议通过修改，让观众看到更加清晰的作者的判断。

△ 陆教授希望 Ben 能为剧作找到一个更好的结构，可以是双线并行的结构，也可以是一个轮回的圆形模式。

剧作讨论与修改(二)

授课教授:陆军、孙祖平

翻 译:李旻原

记录整理:吴韩娴

时 间:2014.12.16

地 点:上戏图书馆四楼会议室

一、Kate 率先介绍自己的修改思路和修改成果,并向陆军、孙祖平二位教授提出了写作过程中的困惑与难点。

△ Kate 首先介绍了自己的修改思路,她希望针对第8场杰克夫妇发现梅雷迪思与格雷格违禁饮酒、第9场梅雷迪思发现杰克便是购买自己内衣的客户这一“双重发现”做足铺垫,让秘密的揭开更加曲折、精彩。

△ Kate 希望通过修改,让桑德拉“离家”的动作更加富有戏剧性。一个十数年来相夫教子的家庭主妇,为何突然在平静无波的日子里选择离开?剧作中需要更多的交代与揭示。

△ Kate 在上一节课中得到启发,决定加强桑德拉与梅雷迪思这对人物的联系。桑德拉与梅雷迪思都是有情感追求的女性,在某个维度里,桑德拉是未来的梅雷迪思,梅雷迪思是往昔的桑德拉,她们受到了生活的折磨和错待。另外,桑德拉与梅雷迪思既是雇佣关系,又是隐秘的“情敌”关系(即使梅雷迪思并不接受杰克),这种微妙的关系值得进一步书写。

△ Kate 计划进一步丰满父亲杰克这个角色,强化杰克威胁梅雷迪思的戏剧动作。

△ Kate 还想向二位教授请教,在生活中挣扎的平庸男女如何因为各自拥有秘密而变得有趣、耐人寻味。而这一点又应该如何在剧作中体现。

二、陆军、孙祖平二位教授对 Kate 的修改稿提出了中肯的建议,为之后的修改提供了多种可能。

经过上一次课的讨论,两位教授对《家庭教师》提出了更多技术层面上的具体建议,包括细节的处理、人物关系的刻画和深层动机的描写等等。

△ 孙教授保留了上次课程的建议,希望 Kate 继续对《家庭教师》进行修改。就目前看来剧作场次依然偏多,Kate 应该在剧情完整和人物合理的基础上,于“提炼”上多下功夫,写出最有力量的戏剧场面。

△ 孙教授认为在《家庭教师》中,梅雷迪思和格雷格违禁喝酒对于剧中人而言是一个秘密,但对于观众而言却不是一个秘密。相比之下,观众可能更想知道,一个在常春藤取得博士学位的高知女性为何愿意放弃体面生活,变成一位贩售二手内衣的女人?对《家庭教师》而言,人物的动机应该进一步清晰。

△ 孙教授又指出,梅雷迪思作为一个聪慧而富有个性的女性,当她知道学生家长原来也在网上购买自己的二手内衣时,应该会有更多的反应,而这也是观众所期待看到的“冲突”。但是在初稿中似乎还没有直观的表现,希望 Kate 可以考虑补充。

△ 陆教授随后发表了自己的建议,他直觉杰克和格雷格的父子关系值得更加深入的讨论。格雷格是一个情感早熟却又幼稚的男孩,他对自己的家庭教师产生了不一样的情感;杰克是一个维持着脉脉温情的家庭假象的中年男人,他需要情感的温暖,