

主编 李晓红 张艾弓 王晓红 杨惠玲

中文有戏，含义有三：

其一，指的是厦门大学人文学院中文系每年创作多部的戏剧戏曲影视作品；
其二，无论社会如何浮躁，我们仍坚信中文是一个有前途、有远见的专业；
其三，在一个更高的层面上表达的是，有如此之多热爱中文的师生们想要让中文艺术创作，
为发扬中华文化不遗余力，中华文化在全世界一定“有戏”！

中文有戏，将是我们永远不懈的追求！

厦门大学 中文有戏

演出季

评论集

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

主编 李晓红 张艾弓 王晓红 杨惠玲

副主编 李洋

评论集

厦门大学
中文有戏
演出季

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

厦门大学 2012“中文有戏”演出季闭幕辞 (代序)

厦门大学校长 朱崇实

亲爱的各位同学、各位老师、各位朋友：

大家晚上好！“中文有戏”，确实有戏！你们这个演出季总共演出了十六天，非常地抱歉，今天晚上我是第一次参加你们的演出季，观看你们如此精彩的表演，我非常地高兴，也非常地感慨，非常地激动。

中华文化是世界上最悠久、最灿烂的文化，她有着深邃的思想、精美的语言、宽容的情怀、和谐的追求。但是很可惜，如此优秀的文明和文化，在最近的百年或几十年，好像有点滑坡。我在国外，认识许多外国的学者、外国的教授，常与他们就中国的某些问题进行交流与讨论。当我听到他们对中国科技的落后做出批评，我心里不太高兴，但是还能接受；当我听到他们对中国经济落后的批评，我也不太高兴，但是也能接受；可是，当我听到他们问我说，最好的中国语言文学系到底在哪儿？是不是在中国？最好的中文的作品是不是在中国？最好的中文的作家或者说中文作品的作者，是不是出自中国？这让我非常非常地不高兴，有时甚至感到愤怒。

看了你们的演出，我的信心重新回来了。下一次我见到他们，我要坚定地告诉他们，这些都有答案，答案就在厦门大学。我要请他们到厦大来找答案，到了厦大我想他们就知道，最好的中文系是不是在中国，最好的中文作品是不是在中国。我想你们通过你们的演出，给出了最好的答案。因此，我要借这个机会，向所有的获奖者表示我热烈的祝贺，向所有的演职人员表示我由衷的感谢。我衷心地希望通过你们的辛勤努力，能够让优秀的中华文化遍布厦门大学的每一个角落，能够让优秀的中华文化伴随着每一个厦大学子茁壮成长，进而传遍世界的八方。中文有戏！厦大有戏！

根据安排，我还要宣布演出季闭幕。我确实不想宣布她闭幕，希望她永远演下去。但是应主持人要求，我宣布：2012“中文有戏”演出季闭幕！

谢谢大家！

目 录**总 论**

校园戏剧与大学校园文化.....	贺祖斌(2)
站在舞台中央.....	李晓红(5)
校园戏剧的时代命题	
——厦门大学“中文有戏”演出季的回顾与反思.....	王晓红(8)
厦门大学“中文有戏”演出季的发展历程及多元意义	李 洋(13)
我的“有戏”生活与对“中文有戏”演出季的一些思考	许昳婷(19)
2012“中文有戏”演出季宣传之我见	陈 思(25)
不好玩	李晓红(27)

话剧部分**校园戏剧·青春当道**

——以厦门大学“中文有戏”演出季为例	李 洋(30)
从追寻到笃定	王岩芳(35)
剧场内的一点感悟	陈 新(37)
永远的永远	
——记 2012 中文有戏演出季.....	郭 炎(39)
感恩中文有戏;我爱东方三次方.....	林文星(45)
我与“中文有戏”共成长	刘 琦(48)
2008 级毕业大戏心得总结	傅鹤婷(51)
中文系 2008 级毕业大戏有感.....	卢瑞娜(53)
《群氓时代》工作总结	
——参加中文系 2008 级毕业大戏有感.....	郑秀兰(55)

中文系 2008 级毕业大戏心得	陈翔宇(57)
2008 级毕业大戏工作心得	刘盼(59)
参加中文系 2008 级毕业大戏有感	陈倩倩(61)
舞台,不只是舞台	
——参加中文系 2008 级毕业大戏有感	陈俊如(63)
中文系 2008 级毕业大戏工作心得	冯箫(68)
一次难忘的经历	
——参加中文系 2008 级毕业大戏有感	卓晓宁(70)
我的领路人	
——参加中文系毕业大戏有感	李育怀(73)
关于小火柴 关于理想	许淑娜(77)
遇见你,是最美丽的意外	毕媛媛(86)
生活是一场真实的戏	李宁(88)
关于小火柴对我的一次说服	蔡婉霞(89)
《关于理想的一次说服》舞台实践体会	刘晨晨(93)
我在“中文有戏”	王少敏(95)
给二十一岁的自己	周慧敏(98)
厦大“小镇”十年	李晓红(101)
青春与归属	
——记“中文有戏”演出季	史林(108)
向死而生	
——我的大学、我们的小镇、大家的舞台	姜丹琪(111)
演员的自我修养	王良平(117)
下架前的忧伤	袁明(120)
《日租房》· 戏梦	王心君(122)

电影纪录片部分

第一年带学生拍作品的体会	张艾弓(128)
“中文有戏”演出季心得	杨丽娜(131)
下一站,幸福	赵倩(134)
写在《找自己》之后	郑晓亮(137)
有关《青春》的感触	汪龙斌(139)
一部学生短片的诞生	
——《迟到者》影像实践经验总结	刘烨琳(141)
关于《MISS》和《粗糙》中我们暴露的那些问题	刘波(143)

《粗糙》背后	丁超(146)
电影初体验	
——《厦大,我爱你》毕业电影有感	宋蔓蔓(147)
记忆且驻,时光慢走	
——《厦大,我爱你》毕业电影总结	吴晶晶(149)
《我们是中国人》反馈报告	[意大利]Margherita Nostro(151)
纪录片《东方红》创作小结	康小燕(152)
纪录片《我要出国》创作心得	王馥祯 赵婧然(157)
纪录片《遥远的书房》创作有感	王恬(160)
纪录片《地道里的外来户》二三事	花东友(163)
南音生南国	
——纪录片《南音》工作总结	陈俊如(166)
《草志》拍摄总结	马璐瑶(168)
纪录片工作总结	
——“2008 级毕业大戏全记录”拍摄小组	庞晖(170)

戏曲曲艺部分

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越	李金洋(174)
从一个误会说起	张丰(176)
京剧专场琐记	王楚江(178)
意外的京剧	王秦(180)
虞姬是怎样炼成的	刘睿(182)
逗自己玩儿的四年	赵伟(184)

附 录

中文有戏

——厦门卫视 & 厦大中文系 2010 演出季	(188)

中文有戏

——厦门大学人文学院中文系 2011 演出季	(203)

中文有戏

——厦门大学 2012 中文有戏演出季	(237)

纪录片	(269)

2012 中文有戏演出季——2008 级毕业大戏全记录	(272)

“中文有戏”

——厦门卫视 & 厦大中文系 2010 演出季总结	李洋(279)

“中文有戏”演出季

——努力打造校园文化建设的新名片.....	李 洋(283)
朱校长赞“中文有戏”确实有戏.....	
——2012 中文有戏演出季闭幕暨首届“金凤凰花”奖颁奖典礼	
.....	陈 思(287)
后 记	(289)

校园戏剧与大学校园文化

广西广播电视台校长、厦门大学校长助理 贺祖斌

一次偶然的事件往往会引起对一个现象的思考,我对校园戏剧的关注就是缘于偶然。

2012年10月27日中午,接到学校办公室电话,希望我能代表厦大参加当晚在上海话剧艺术中心举行的第三届中国校园戏剧节颁奖典礼。厦门大学人文学院师生创作并演出的青春话剧《日租房》在本次中国校园戏剧节上荣获最高荣誉——“中国戏剧奖·校园戏剧奖”,据说这是目前唯一由国家设立的校园戏剧最高奖。学校有此荣誉,我理所当然要完成任务,下午急匆匆乘飞机赶到上海,由上海的厦大校友会直接接到上海话剧艺术中心,在颁奖仪式前10分钟赶到,真是有惊无险!颁奖仪式结束后,还观看了由上海话剧艺术中心奉献的压轴戏——《资本·论》。

对于话剧,我是个外行。我记得最早接触话剧是中学课本的曹禺的《雷雨》,在课本里、课堂上阅读剧本,侧重思想和内容分析,枯燥乏味的阅读,实在提不起兴趣,几乎变成了“戏盲”。当代的大、中学生接触话剧,大多也只限于课本,应试教育的无奈更使得学生远离舞台艺术,这就犹如“纸上谈兵”,学生严重缺乏实践活动。因此,对大多数大学生来说,话剧仍然是远离生活的一种艺术形式。借这次领奖机会,有机会观看、了解和思考这一问题。让我真切感受到,只有进入剧场,才能耳闻目睹、深切感受到话剧艺术的无穷魅力,再加上舞台布景、服装、化妆、灯光、道具、音响等多种艺术手段,无法拒绝所激发的现场审美魅力。

从校园戏剧我想到大学校园文化问题。

大学校园文化建设内涵非常丰富,广义来说,它包括校园物质文化、制度文化、行为文化和精神文化等,它反映大学在长期的办学实践中形成的传统、校风、学风、校园文化活动风格、师生的行为方式及其价值观念,是社会大文化系统的亚文化形态。校园文化代表社会精神价值的主导流向,它具有引领性和超前性。校园文化作为大学教育与发展的软实力和熔铸师生创造力、凝聚力的重要平台,已普遍引起高校的重视。对大学的主人——学生而言,校园文化,实际是大学校园内由大学生在课余时间所产生的思想、文学、艺术等精神生活,其主体是大学生,是大学生整个内心世界的展示,也是大学生思想观念的反应。不同的大学,会有不同的文化内涵和精神特质,这是各个大学之间形成不同特点的重要原因,

也是大学校园文化有别于社会其他文化的重要因素。从广义的文化层面来认识,大学之区别,主要的不在于物质和制度,而在于校园的历史与文化。

校园戏剧是大学校园文化的一种形式。

随着大学教育的多元化发展,校园戏剧愈来愈受到重视。话剧又是大学生十分喜爱和关注的艺术形式之一,校园话剧更是国内各大高校艺术活动的重要组成部分,是大学生提升艺术素养、增强综合素质的重要艺术形式。校园话剧的排演、交流已成为我国各大高校学生艺术活动的又一亮点。

中国戏剧家协会周光认为:“人格健全是当代大学生重要的教育目标,校园戏剧在培养大学生具有健全人格方面起着重要作用。”除此之外,校园戏剧也许还有若干种作用,其中有利于培养学生的审美能力这一点早已达成共识。能够选用大学生熟悉的,又具有一定的思想性、艺术性、观赏性的剧目,以喜闻乐见的表演形式,就能够将大学生吸引到剧场来,通过观赏,就会从同龄人、身边人的表演中感受到话剧艺术的独特魅力,产生心灵震撼,潜移默化,让大家更进一步激发对话剧艺术的浓厚兴趣,获得深层而丰富的审美享受,进而产生对生活的感悟,心灵和思想受到陶冶,审美境界也会得到升华。比如,厦大选送的节目《日租房》,取材典型的社会现象和校园生活,通过描绘日租房里的生活状态并呈现四种不同人生,探讨了当代大学生在校园与社会的“临界点”上,对事业、家庭和自我三者关系的思考、迷茫和抉择,主创人员由厦大中文系戏剧戏曲学教授陈世雄带领的博士生组成,编剧、导演、制作统筹、音乐创作、形象设计和演员等都是由中文系的本科生和研究生组成。他们熟悉自己的生活,自己表演自己。当然,作为大学生的观众也在观看自己的生活,容易引起共鸣。正如一位学生观众评价:“日租房关于校园爱情和现实生活,毕业节点上该继续求学还是工作,工作又该如何择业,梦想与现实,一幕幕活生生的画面展现在观众面前,真实而引人深思。”

当然,话剧取材也可以更社会化,比如,这次戏剧节中,上海交通大学的话剧《钱学森》,是根据新中国“两弹一星”元勋钱学森的传奇经历创作的剧目,鲜活地展现了钱学森的爱国之情、求真之志、奉献之情、创新之魂。上海戏剧学院的话剧《国家的孩子》,通过困难时期国家将内地一些孤儿送到内蒙古牧区抚养的故事,表达当时全国上下,包括不同民族、不同地域、不同职业的人们,对于生命的珍爱和付出,引发了观众对于生活、对于苦难、对于人性的深入思考。

据悉,本届中国校园戏剧节由中国文联、教育部、上海市人民政府联合主办,中国戏剧家协会、上海市文联等共同承办,戏剧节设立的“校园戏剧奖”是目前唯一由国家设立的校园戏剧最高奖。本届校园戏剧节共收到包括台湾地区在内的全国各省(区)的90多所高校报送的132个大小剧目,在为期9天的中国校园戏剧节期间,共计上演23台剧目演出,举办了三场专家戏剧论坛,观众近两万人。

次,有效地带动了中国大学校园戏剧艺术活动的开展。

厦门大学人文学院自2004年开设戏剧影视文学专业后,更是掀起了一股学生创作热潮。现在,已经形成了每年一台毕业大戏、一次DV展播、一次纪录片展播、至少一台话剧演出或电影公映的传统,累积了丰硕的成果和丰富的经验,部分成果还获诸多艺术奖项。因此,厦门大学“中文有戏”演出季,逐渐发展成为在国内大学颇具影响力的校园戏剧活动之一。在大学开展校园戏剧艺术活动,使学生们在参与演出和欣赏中不断感知和把握话剧的审美形式,理解和想象话剧艺术意境,体验话剧艺术情感,其审美能力也就会不断完善。

校园戏剧在大学校园文化建设中理应发挥积极的作用,但校园戏剧的发展应与市场化的商业演出有本质的区别,校园戏剧与商业炒作理应保持距离。在大学里,鼓励师生作品创新,在创作思想上要有所突破和超越,以故事为载体关注到作为“人”的精神层面,才能真正达到“独立之人格,自由之思想”,创作出多元的、创新的校园戏剧来。我认为,这就更需要从思想上、制度上的一种包容!

我想有一天,在我们的大学校园里,如果戏剧不再是少部分学生的课余活动,而是成为一种生活方式,让更多学生了解、理解、参与、热爱戏剧,那大学的校园文化和精神追求就会更加丰富多彩。

2012年11月1日

于厦大芙蓉湖畔

站在舞台中央

厦门大学人文学院副院长、中文系教授 李晓红

站在舞台中央，当灯光笼罩着你，当你成为世界的中心。

我在不满一岁的时候，就曾经有过“站”在舞台中央的经历。还是“文革”时期，那时我们所住的小镇每天在上演《收租院》，为了看得清楚，姐姐们总是抱着我和一帮半大的孩子们坐在舞台上观看演出。《收租院》里面有一个情景是：一位背上背着一个、手上牵着一个孩子的可怜的母亲，在“交租！交租！”的沉痛的背景歌声中上场去给地主刘文彩交租。也许为了可以有更好的演出效果，一次，那个演妈妈的演员看见坐在姐姐怀中的我，灵机一动，将我从大姐那边借走，让我扮演那个背在背上的假婴儿。该出场了，“妈妈”希望我哇哇大哭以营造悲惨的气氛，便打了我屁股一下，可我不是一个爱哭的孩子，不为所动，她又打一下，我还是不哭，她急了，台上的刘文彩已经自己加了几句台词，正等她上场等得着急呢，于是她狠狠地打了我一下，这次我终于开哭，而且哭得惊天动地，姐姐们看着也心疼得大哭起来。也许我哭得太伤心、太委屈，再加上姐姐们的伴奏，在这样一片凄惨的哭声中，那天的演出效果的确无比地好，观众对恶霸地主刘文彩的仇恨尤其地深。现在再谈起这件事让我感到无比的难堪，聊以自慰的是，我的尴尬的第一次舞台生涯也算是为中国话剧事业做了一点贡献。

慢慢地长大了，常常看见喜爱文艺的姐姐们站在舞台中央。我曾经无比骄傲地告诉小伙伴：知道吗，那个阿庆嫂就是我大姐！小伙伴们崇拜的眼光让我与有荣焉。对二姐的记忆似乎永远定格在她领着一帮同学在台上穿着长筒雨鞋踢得地板通通地跳新疆舞——那时没有皮靴。我坐在台下，想，赶快长大，那样我就可以像她们一样，脸蛋涂得红扑扑地站在舞台上！终于上小学一年级了。老师也是个文艺青年，尽管他腿脚不灵便，可是这根本不妨碍他组织大家排演《红灯记》，班上的每个男生都想演李玉和，每个女生都想演小铁梅。机会来了！我告诉自己。我激动得心怦怦直跳。我早就能将小铁梅的唱段全部唱下来，还用省下吃早点的五分钱买了一本带彩色剧照的《红灯记》剧本。为了引起老师的注意，我上课空前地认真，甚至每天中午躺在课桌上睡午觉时，都将睡姿摆成小铁梅最经典的一手上举指天、一手牵衣角的“都有一颗红亮的心”的POSE。结果呢，我当然没有被选中。所有的丑小鸭的故事都是这样，从一开始就没有悬念，只有丑小鸭自己，傻乎乎地在努力，努力。

第一次的失败，预示着灰色生活的开始，我的小学和中学，就在被奠定的基调中灰扑扑地一页又一页地翻过去，直到翻到了我的大学。

读大学的时候，我感到进入了一个自由的世界，我去旁听陈世雄老师为高年级同学开设的戏剧戏曲课，课余的时间则看了大量的戏剧理论和戏剧作品，我几乎抄下了整部阿契尔《剧作法》。一次在阅览室偶然看见余秋雨的《西方戏剧理论史稿》，很厚很厚的一本书，我被他那种以非常诗意的笔调叙述古希腊以来的西方戏剧理论所吸引，于是中午的时间全泡在了阅览室。后来我又迷上了布莱西特，《布莱西特戏剧选》被我翻烂了，他的“间离效果”理论使我非常着迷。“外国文学史”课的论文我便是研究布莱西特戏剧的艺术特征，因为写得还不错，得到了期末时不用笔试、只需在课堂上向同学宣读自己论文的“好处”。我的热情终于有了回报——班长让我负责排练一个话剧参加系里的演出。那时正是“探索”话剧流行的时期，我选择了《WM》（即“我们”），一个非常具有探索性的剧本，它表现的是一群知识青年在乡下的灰色生活和回城后的迷惘。没有服装，去海军那边借来他们灰色的长雨衣，正好表现知识青年那种从头到脚的灰扑扑的生活；从学校工地上捡来的破窗框，成为一群青年“观察”外边世界的“窗口”……因陋就简的服装和道具，却使得我们的演出具有很强烈的先锋气质，整个作品使同学们感到一种完全异于大家都很熟悉的“第四堵墙”的表演。不用说，我们得到了一次又一次热烈的掌声。那时，作为导演和演员的我，和班上其他的演员一起，站在舞台的中央。

印象最深的是读研究生后的一次演出。那次参加在建南大礼堂举行的全校纪念“一二·九”戏剧小品专场演出，我们排演的是与我同级的中文系1987级研究生邹振东写的剧本《忽略》。那是一个渴望沟通的年代，剧本表现的正是师生之间、同学之间的隔膜以及同学们对友情、爱情的渴望。演员们大都是从未演过戏的研究生，我在剧中扮演一个敲错了宿舍门的女孩。这个剧因长达半个小时被排在最后上演。可是因为剧目太多，时间已经拖到十点多了，舞台总监临时通知取消我们的演出。我们说：《忽略》是这次演出中唯一一部由厦大学生编剧的作品，请给我们机会。这句话最终打动了总监。终于该我们上场了。

主持人还在报幕，编剧邹振东就迫不及待冲上去表白，结果被同学最熟悉的叫电话声打断。幕布拉开，原来是一个男生宿舍，这是一个似乎有故事发生其实什么也没有发生的一个周末，一位男生正忙着打扮，假装作出有女生约会的模样，在众人羡慕的目光中出门。最后剩下两个男生，正在百无聊赖之中，有老师上门找班干部，虽然老师已记不住这两个普通同学的名字，但老师的光临仍使他们有些兴奋。老师离开后，穿着红色的连衣裙的我上场，敲门：“请问有人在吗？”一个女生的声音让他们欣喜若狂，他们以为是找他们的，于是冲过去开门，热情相邀，可是女生（也就是我）发现敲错了门，正准备退出时，一个布莱希特式的手

法非常自然地用上了——编剧走上台拦住了我，将台上所有的人动作定格，说：“你不知道你这次敲错门带给这两个男生多么美好的记忆，只可惜太短太短了，我实在不忍心这么快就结束，就请你再敲一次门吧！”于是在音乐声中，我像机器倒带般地在慢动作中退回，重新将手伸出：“请问有人在吗？”——所有的一切在梦幻中重演，无边的温馨中是流着泪的美丽，淋漓尽致的煽情下面仍有一丝反讽扑面而来：编剧可以修改剧本，但无力改变生活……

我们担心的观众提前退场的事情终于没有发生,从大家潮水般的掌声中我清楚地知道,台下也有许许多多像我们这样被忽略的心。生活就是这样,通常你总是被历史忽略,只有偶尔一瞬间你可能被世界照亮。

站在舞台中央……

写于 2004 年 6 月

校园戏剧的时代命题

——厦门大学“中文有戏”演出季的回顾与反思

厦门大学人文学院中文系助理教授 王晓红

在厦门大学中文系攻读戏剧戏曲学硕士研究生期间,我的导师陈世雄教授开设了一门课程“剧作理论与技巧”,我们专业的大部分研究生都是从这门课程开始尝试戏剧创作。当时老师的要求是改编台湾日据时期作家张文环的小说《阉鸡》为舞台剧,学生们都感到陌生有趣而富有挑战性。之后,我还带着剧作参加了省里的改稿会,王评章等诸多专家的意见和建议让我获益良多,更增添了我对戏剧创作的热情。2002年,在陈老师的鼓励和指导下,我开始尝试原创作品,于是从自己的生活体验出发,结合当时刚刚出现的大学生就业问题、方兴未艾的考研热等社会现象,一部校园题材的话剧《青春摇滚》逐渐成形。当时,最困扰我的问题是,是如何将大学生平凡的生活体验与社会纷繁复杂的时代命题相衔接。对这一问题的思考伴随我留校任教至今,尤其是担任“编剧概论”这一戏剧创作主要课程的教授工作之后。

2006年我刚刚毕业留校任教的时候,时任戏剧戏曲学教研室主任的郑尚宪教授就语重心长地跟我说,“编剧概论”是针对戏剧影视文学班大三学生新开设的课程,是一个有着4个学分的“重量级”课程,他希望未来这门课程能成为这一专业的主干课,成为培养学生文艺创作的重要课堂。于是,我背负着这一使命开始从学生到教师的身份转型。

我在“编剧概论”课程中的安排,往往分为三个部分:理论讲授、作品赏析和课堂练习。其中,课堂练习部分包括台词朗读和场景写作练习。同时我还将全班的学生分成若干小组,一个小组8~10人,以便于进行课堂练习的实践,小组成员在课堂讨论、台词朗读和场景练习部分都能形成讨论机制。台词朗读往往安排在课程的前几周,选取一些经典剧作进行不脱本的台词朗读,台词朗读能够使得学生更直接、快速地理解戏剧艺术的特性,即通过台词这一重要媒介来构建冲突、叙述故事。更为重要的是,我希望通过台词朗读,发现口齿清晰、语言能力强的学生,同时,许多富于表演天分的学生也能脱颖而出,这样也好发现和推荐未来毕业大戏的表演人员。在学期中期的时候,安排学生进行分组场景写作的练习,给每个小组分配特定的场景写作题目,这一阶段,许多文笔好、有编剧才华的同学也不断涌现,并且,诸多编剧理论与技巧能够通过学生作品的讲评,更好

地进行讲解。中文系大三的学生有着较为扎实的文学功底,对于作品思想、人物的理解十分到位,这是编剧创作的必要基础。只需要在戏剧特性上加以强调和引导,学生独立的思考和创作能力就能快速实现在其剧作中。场景写作练习能够使学生在编剧能力上迅速提升,这样学生在期末就可以进行完整剧本的独立创作了。同时,通过课内外和学生们的交流,我更好地了解他们对戏剧创作编剧、导演、表演、舞美、音乐、服装、宣传策划等不同方面的兴趣和基础,做好戏剧创作从课堂走向舞台的各项准备。

2004 级戏文班是我上“编剧概论”课程的第一个班级,他们也是第一届戏剧影视文学专业的学生。他们的学期剧本中有不少好作品,其中,隋彦瑞同学的《戈多,等等》就十分突出,该剧通过长途旅行者戈多的困境来表达对人生的思索,剧中的傻子一角如同阿甘一样具有反叛性意义。虽然该剧并非写实主义话剧形式,但编剧企图通过极具荒诞意味的情节和语言探析人生困境的努力十分明确。我推荐这个剧本作为 2007 年厦门大学第二届戏剧小品大赛的参赛作品,在戏文班吕彦妮、林婷等诸位同学的集体创意设计下,该剧经过很短的时间就排练完成,在导演、表演和舞美设计上都极具突破,并在大赛上取得了不俗的成绩,更引起了学生观众的深入思考。有同学就在网络上评价:“《戈多,等等》,人生的选择,是主动,还是被动?精美的舞台背景,希腊风味的服饰,激情澎湃的演技,深刻的人生道理,让我惊叹!”2008 年,该剧作为厦门大学代表作品参加 2008 年喜迎十七大福建省大学生优秀剧目评比,包揽了的优秀演出奖、编剧奖、优秀导演奖、优秀表演奖等全部奖项。

自 2004 年以来,戏剧影视文学专业已逐步发展壮大,形成了鲜明的专业特色,并取得了丰硕的成果。在学生文艺创作实践方面成果突出,形成了每届毕业生排演“毕业大戏”的常规创作,作品积极向上、富于创新,展示了当代大学生对艺术的热爱与追求、对社会的关注和思考。由戏剧影视文学专业组成的主创团队在课程剧本创作的基础上自编、自导、自演,在毕业前夕以班级制作的方式,展示学习成果,不仅在艺术创作上显示创意与才华,也在剧目策划宣传和排练演出的协调管理上显示一定的能力。2010 年,李晓红教授在毕业大戏和 DV 剧创作的基础上,拓展了学生文艺创作的领域,大胆构想出“中文有戏”演出季这一平台,毕业大戏也成为演出季中的“重头戏”。五届毕业大戏的创作集中体现了我校校园戏剧的原创力,包括 2004 级的《来不及了》、2005 级的《艾克斯与五个谎言》、2006 级的《过去将来时》、2007 级的《东方三次方》和 2008 级的《群氓时代》。

中文系的毕业大戏不同于中戏、上戏等专业院校,其重点不仅仅在于表导演,也在于剧本创作本身,“原创剧本”是我们的毕业大戏坚持的原则和核心理念。2008 年 6 月 1 日晚,厦大建南大会堂座无虚席,《来不及了》作为第一个作品拉开毕业大戏的序幕,该剧以学生的几个“编剧概论”课程期末剧本为主,采用

集体讨论改编的方式，采取拼贴的结构进行重新整合。原本只是一个发生在大学女生宿舍中四个大学女生的故事被敷衍成主要线索，并加入了相声段子、戏中戏框架等元素。全剧虽然在叙事结构上有些凌乱，但是贴近校园生活的内容、嬉笑怒骂的相声段子和稚嫩却清新的表演都深深打动了观众，结尾部分集体发声式的毕业告白更引发了观众的强烈共鸣：“来不及了，四年很快就过去了，我还有很多事情都没有做，可是，马上就要毕业了……”、“来不及了，来不及对我的家人说谢谢你、对不起、我爱你，可是，我已经变得不善言辞了……”、“来不及了，我来不及在一切都来得及的时候对我喜欢的那个人说我喜欢你……”可以说，《来不及了》创造了毕业大戏的几个重要特点：以戏剧影视文学班的同学为核心力量组建的剧组，不仅包括了中文系、汉语言文学专业的同学，也吸纳了来自人文学院和全校各个院系的同学，并取得了南强话剧社社员的鼎力帮助，他们在剧组中各司其职、团结一心，这使得毕业大戏不仅是中文系的毕业大戏，更是厦门大学的毕业大戏；剧组成员来自各个专业，在老师的指导下自编、自导、自演，具有极强的独立性，除了戏剧专业才能，他们在筹备、组织、宣传等诸多方面的能力都得到巨大提升，这正是从校园到社会最好的实践和过渡，无论是剧组成员还是观众，都将毕业大戏作为告别大学四年的一场“成长礼”，更好地反思过去，走向未来；《来不及了》也将观众重新召唤回剧场，使得学生观众爱上话剧，加入话剧创作队伍。

2005 级的毕业大戏《艾克斯与五个谎言》同样采用集体创作的方式，在剧本创作上也以多故事拼贴为主，最突出的部分是将题材从校园扩展至社会，以具有荒诞和悬疑色彩的侦破故事入手，将农民工问题、媒体诚信、办公室恋情等社会问题囊括其中。“全戏由五幕组成，每一幕都是一个围绕谎言展开的独立故事，但却有一个神秘人物的艾克斯贯穿始终。全剧通过把剧中人物置于怪诞的假设中，以达到使其直面内心、直面人生的目的。悬疑的剧情，荒诞的风格，寓庄于谐，寓教于乐。希望能在严峻的就业形势面前，给广大的同学们带来一丝暖意，一线希望。”（文字来自该剧宣传文案）此外，还利用了舞台两侧的投影效果，加入多媒体设计。青年学生的创意是无穷的，《艾克斯与五个谎言》剧组还制作了精彩的五分钟预告片传上网，开启了网络宣传的新思路，宣传片将毕加索的话“所谓艺术，就是让我们领悟真实的谎言”作为导语，在悬疑设计、画面剪辑等方面都让人耳目一新。此外，剧组还以剧名特别设计 LOGO，制作成文化衫进行宣传。各种创意的汇入，使得校园戏剧的氛围愈加浓厚。

2006 级的《过去将来时》在剧本创作上可谓一波三折，学生开始跳出具体时空，以戏中戏的模式展开丰富的想象，把当代校园与百年前的欧洲小镇并置于舞台之上，提炼出独特的现实思考：“身处不同环境的年轻人都在纷繁的世界中面临着人生道路的抉择。为了理想，我们能否抛弃自己的尊严？究竟是文明诞下