

聆听戏剧生命的呼吸

“国家舞台精品工程入选剧目研究”课程

论文集

主 编 陆 军
执行主编 吴韩娴

上海三联书店

聆听戏剧生命的呼吸

“国家舞台精品工程入选剧目研究”课程

论文集

主 编 陆 军
执行主编 吴韩娴

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

聆听戏剧生命的呼吸：“国家舞台精品工程入选剧目研究”课程论文集/陆军主编. —上海：上海三联书店，2016. 3
ISBN 978-7-5426-5444-1

I. ①聆… II. ①陆… III. ①戏剧评论—中国—文集
IV. ①J805.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 003755 号

聆听戏剧生命的呼吸 ——“国家舞台精品工程入选剧目研究”课程论文集

主 编 / 陆 军

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 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2016 年 3 月第 1 版

印 次 / 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 200 千字

印 张 / 15.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-5444-1/J·226

定 价 / 45.00 元

敬启读者，如发现本书有印装质量问题，请与印刷厂联系 021-66510725

策 划

上海戏剧学院编剧学研究中心

主 编

陆 军

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

序

《国家舞台艺术精品工程入选剧目研究》是我这些年来一直开设的课程，它在编剧教学体系中占据着重要的地位。众所周知，国家舞台艺术精品工程于戏剧界而言，是一股风向，一支标杆；而对剧作家来说，剧作入选精品工程更是一份荣誉，一种承认。那么，作为学院派里的戏剧青年，研究国家舞台艺术精品工程及其入选剧目，也就成为了必修课。

在课堂上，同学们总是希望能够学到经验，而我则更愿意听到年轻人的声音。由同学们来分享他们对于入选剧目的研究心得，也就成为了本课的惯例。可是这并不轻松，反而是一种真正的考验。同学们必须借助搜集的材料对剧目进行赏析与品评，其中独立思考和精准表达成为必需的技能，对“戏剧观”和“思想力”的考量则是更上一层楼的要求——入选剧目变成一面镜子，它的妍媸映射出评论者的境界，而学院派戏剧青年的水准又倒映出戏剧教育的得失。这其中种种，都值得我们再三深思。

于课堂之外，大家还会一同进行田野调查，走遍江南江北观看地方剧目，集体讨论，即兴批评，一路上的欢声笑语与相互砥砺成为最大的收获。我想，课程在研究国家舞台精品工程入选剧目以外，用持正的态度与专业的眼光欣赏其他剧目应该也是题中之义吧。而作为师长，除了适时的点拨与指导，还需做的便是收集各种形式的批评，记录年轻剧人的成长痕迹，也对现下的戏剧教育做出省思。

阅读和收集的过程是十分快乐的。我们能在其中看到“初生牛犊不怕虎”的朝气与锐利，甚至还能看到超越年龄的深沉洞见。这应是学院派追求的批评风格——拒绝带有浓重个人好恶的情绪化评论，始终保持审慎与专业。此次编辑，根据形式与内容，同学们的课程作业被分为“剧作评论”、“课程感悟”和“扩展阐发”三个板块，所收录的文章都尽可能地保留青年人粗粝而真诚、偏激却犀利的原貌。当然，年轻人的作品不会是完美的，我们也会在其中看到瑕疵，感到疑惑。譬如说，应该如何平衡对前辈的敬畏与对权威的质疑？现下，我们会更多地看到年轻人的“勇猛精进”，而非“诚惶诚恐”。这一时之间难以断言好坏。但作为师长，我以为一切总会归于“高山仰止”——因为敬畏，才有超越。不过疑惑也好，忧思也罢，都不用操之过急，戏剧会慢慢教予真正热爱它的年轻人一切。

最后要补充的是，我很认同一种说法：学校无法保证让每一个人都“优秀”，但是能够告诉每一个人什么是“不优秀”，艺术审美的原则和底线是最重要的。《国家舞台精品工程入选剧目研究》及其课程论文合集的最大意义，也就在于此了。

是为序。

目 录

剧作评论

现实主义儿童剧《想飞的孩子》风格定位及人物塑造 / 安 树	3
此刻,我们只是旁听生——《太太学堂》观后 / 姜志伟	7
一出家庭悲剧背后的社会悲剧——评话剧《枕头人》/ 桑一丹	10
眺望战火后的重生——评《渔人之家》/ 王雨哲	12
话剧《万家灯火》观后感 / 金 澍	16
万家灯火 / 华澍钰	20
互换与孤独——谈《秀才与刽子手》的错位人生 / 郭永红	23
从《探亲公寓》看苏州滑稽剧的发展与创新 / 王林彤	28
以神塑形,演尽深宫悲凉与残暴——观朱元昊演出婺剧 《遥祭香魂》/ 翟月琴	32
简单也复杂——谈婺剧《遥祭香魂》/ 陈文梓	35
“忠奴”比“奸臣”更可怕——评婺剧《遥祭香魂》/ 吴韩娴	39
于荒诞处见真情——观婺剧《遥祭香魂》有感 / 裴凤娟	43
看朱元昊演绎“一个真奴的虚妄人生” / 张 燕	46
析新编婺剧《遥祭香魂》中演员朱元昊对角色的塑造 / 肖鸥凌	48
浅析《遥祭香魂》/ 杨静静	51
《程婴救孤》的时代新诠释 / 杜冬颖	55
从董生跳墙说起——漫谈新编梨园戏《董生与李氏》/ 周 南	58

从《顾家姆妈》看“市民戏剧”之返璞归真 / 梁思铤	62
苦厄过后的人间小团圆——从《顾家姆妈》《探亲公寓》看 陆伦章老师笔下的苏州滑稽剧 / 应志南	68
人生只是十分艰难而已——关于《探亲公寓》的一些困惑 / 何心怡	72
浅谈滑稽戏的表演特征——以《顾家姆妈》为例 / 陆雅馨	75
是否有“他者”再“失语”? ——论徐棻作品中女性角色的言说 / 常慧娟	80
看滑稽戏《顾家姆妈》的一点感受 / 杨嘉音	90
感人的艺术——通过《顾家姆妈》探讨艺术作品如何感人 / 黄宗祥	96
情到真处自动人——浅析滑稽戏《顾家姆妈》 / 何雨婷	99
时代 建构 突破——上海滑稽戏《顾家姆妈》带来的思考 / 黄琪涵	106
简评京剧《成败萧何》 / 刘平阳	111
评话剧《商鞅》 / 田 园	113
“生死场”上的男人女人 / 臧保云	118
在向死而生中生而为人——浅谈田沁鑫《生死场》叙事技巧 与悲剧意识 / 王 倩	121
婺剧《清澈的梦想》观后 / 胡方思娴	125
观豫剧《程婴救孤》后的讨论 / 梁达伟	129

课程感悟

从三部剧说开去——浅谈国家舞台艺术精品工程 / 马天恒	133
我们依然离艺术很近——《国家舞台艺术精品工程入选剧目 研究》结课有感 / 陈一诺	139
跨界学习,灵感碰撞 / 崔 津	142

综合教学模式下的戏剧人格塑造 / 张成飞	146
五个维度的创新——《国家舞台艺术精品工程入选剧目研究》	
课程小结 / 陶倩妮	154
相约精品,周一有戏——《国家舞台艺术精品工程入选剧目	
研究》课程小结 / 林 琳	156
“听觉形象”的丰满与绽放——课程小结兼论《狂人日记》	
/ 王 为	159
“主旋律”与“故乡情”——记《矸子山上的男人女人》和《程婴	
救孤》/ 蒋 莉	162
奥秘全在细微处 / 杨 蕊	164
从经典里来,到平凡中去——国家舞台艺术精品工程剧目	
学习小结 / 吴雷振	171
共享的快乐 / 汪文祥	174
独到的视角与不能碰的禁忌 / 刘 天	177
“圈养与放养” / 张晓琪	180
观念的改变,就是最大的收获 / 王 艺	183

拓展阐述

怎样的创作才能回应时代的要求? / 王淑瑾	187
映日荷花别样红——以歌剧《图兰朵》与川剧《中国公主杜兰朵》	
为例谈中西戏剧的不同 / 赵 佳	189
从国家舞台艺术精品工程析舞台艺术创作的自觉 / 艾莎莎	193
我们究竟要写什么 / 刘 飞	197
浅谈地方戏的创作 / 刘怡冰	201
一出戏产生的基础——从《董生与李氏》浅论核心人物冲突的	
根本性 / 王是栋	210
终结孤独的流浪——听刘一兵、王兴东讲座有感 / 陈晨洋	215
青年编剧的思想启蒙课程——记刘一兵教授在《国家舞台艺术	

精品工程入选剧目研究》课程上的讲座 / 刘 煜	218
结合王兴东编剧讲座谈过士行《暴风雪》 / 萨如拉	222
花常好月常圆人长寿——简析舞剧《大梦敦煌》中画卷的设置 / 杨佳绎	227
关于音乐剧的名著改编现象 / 张雨辰	230

剧作评论

现实主义儿童剧《想飞的孩子》 风格定位及人物塑造

安 树

现实主义儿童剧《想飞的孩子》由北京儿童艺术剧院有限公司创作演出。该剧是在北京市委宣传部和北京演艺集团的大力支持下,以弘扬航天精神,宣扬北京精神,共筑“中国梦”为目的,按“原创、当代、北京”的要求创作的儿童剧目。曾荣获“国家舞台艺术精品工程 2011—2012 年度资助剧目”奖和第十四届文华奖文华优秀剧目奖。

《想》剧的故事发生在十几年前,在北京周边的山区里,一片古长城的脚下有一个小村庄,这里贫穷、封闭,很少受到外界的打扰,人们日复一日地过着麻木、沉寂的生活。10 岁的小男孩强子与父亲和奶奶生活在一起,这个在村里人看来有点“不正常”的孩子,经常会做一些大人们无法理解的事。比如和动物说话,又比如,想飞……为了能飞,强子做出了很多荒唐古怪的事,并最终打动了村里人。后来,强子考上了北京航空航天大学,毕业后成为了一名飞机工程师。就在这一年,宇宙中传来了翟志刚的声音……

这样一部“命题写作”的儿童故事,在主题立意和情节编排上几乎乏善可陈,但它也确实为观众们带来了欢笑与感动。究其根本,便是它现实主义的风格定位和充满童趣童真的人物形象塑造。

一、现实主义风格定位

《想》剧突破了儿童剧常用的童话(或神话)加上互动游戏的大致格局,以一种现实主义的方式表达其内容。它建立在农村生活基础上的

人物关系、人物生存状态以及内心世界,都是非常写实的。

儿童的现实主义是儿童眼里真实生活的升华与反映。许多我们大人看来不可能的事,在儿童的逻辑中就是可能的。以一个顽童从忽发奇想要飞,到最后升华成一种人生的志向和终生的事业,与儿童的生活及对生活的向往是相符的。剧中强子的父亲大豆子与强子的关系及对儿子的情感,是一种儿童视野中的关系与情感。但是这并不见得解决了一切问题。所以编剧采用了一种浪漫主义风俗喜剧的体裁来表达这样一种现实主义内容,使得真正的现实生活与儿童心灵世界的诉求之间的空隙有了一座可靠的桥梁。把有些沉重和沉闷的乡村生活,纳入到这样一种喜剧语法中来的时候,舞台上的一切都是合理的,并借此把舞台人物彰显得生动而活泼。

二、塑造充满童真童趣的人物形象

一切戏剧艺术的核心,都是其人物,儿童剧也是这样。但是儿童剧的观演对象是儿童,这就要求其人物必定要得到儿童的认同。所以,儿童剧中人物要相对单纯、透明、天真;有着儿童的逻辑,用儿童的思维方式判断问题;有着儿童特定的人物关系及交往方式等。《想》剧中强子等几个儿童形象基本达到了以上要求,但值得注意的是,因为是现实主义儿童剧,所以剧中不可避免地有了一群大人,而且是非常显眼的一群大人,也就是大鹏关下偏僻村庄里的一群村民。这群人的戏份不小于剧中的儿童戏。如何让这些大人也能如儿童一般具有生动活泼的“童性”呢?编剧做了一次把大人儿童化的探索。就是说,儿童剧不在于舞台人物是儿童还是大人,而在于这些人物是否有着童心、童趣,是否能对应上儿童的感情与儿童的逻辑。其实我们每个成人,无论多大年纪,无论从事什么职业,人人内心深处都保留着一份儿童心理。成人的童心是普遍存在的,很多时候都会不自觉地流露出来。要挖掘成人的童心与童趣,且将它们放大。《想》剧中“大人儿童化”的地方比比皆是。比如说村长很多时候与其说是个村长,不如说他更像一个孩子王。他

一直提倡对孩子不要打,要教育……但是当强子的父亲大豆子在撕扯追赶强子的过程中,不小心将他踢倒在地时,他会大怒地一跃而起,飞起脚来一连好多次踢在大豆子的屁股上。这就是孩子方式。大豆子这个人物,没什么出息,乡亲都说他不着调,只会喝酒。当他与强子坐下来聊天时,我们几乎看不到一般含义上的父子关系,而像是两个年龄相差无几的人在谈话。大豆子辩论时还几乎辩不过儿子。在这里不是将强子成人化,而是将大豆子儿童化。在不离开现实的基础上,编剧抓住成人的某种儿童心理,将其放大,表达出来。同时,大豆子看到儿子摔成了失忆症,医生说没药可治,只有让强子做喜欢的事情或许能痊愈。于是大豆子准备把家里东西全卖了,给强子做一架飞机……他感情的强烈与真诚,用一种近乎儿童的天真与直接表达出来。在这一切的铺垫下,当他背起强子,含着热泪,要跟他相依为命的儿子去做飞机时,令人动容落泪。情感是真的,表达方式是儿童式的。这样的方式在八爷爷、冬瓜妈身上同样有展现。而整个村庄因为乡情,因为受到大豆子亲情的感动,群起砸锅卖铁,要为强子做一架飞机,同样是一种最纯朴最真实的感情,但是表达方式同样是儿童式的。这种“大人儿童化”的技巧使用和审美引导使我们感觉到一种安徒生的回归。安徒生童话中许多主人公都是成人,但它却是地地道道的儿童文学,是一种大小通吃的儿童文学。《想》剧中刻意安排的这种安徒生式的力量,使得观众中的幼童、儿童,还有带他们去看戏的大人,都能积极投入和接受。

《想》剧自2012年6月1日首演,至2013年10月参加第十届中国艺术节,共演出百余场。所到之处,受到了大量儿童和家长们的追捧。媒体评价:“这部以‘梦’为主线的儿童剧,几乎感动了现场的所有观众,演出临近结束时,观众们近10分钟不停的掌声响彻了演出厅。从演出开始的那刻起,现场的小朋友们一直目不转睛地盯着舞台,生怕错过每一个环节。随着紧扣的剧情,不管是大人还是小孩,都被主角‘强子’的‘飞行梦’触动了。”《想》剧能在近几年儿童剧畸形火爆的情况下获得如此大的肯定和成功给予了我们创作方向上的思考和启迪。

1. 真正反映当代的少年儿童生活

童话剧、神话剧或许更适合低龄儿童,而针对高龄儿童和青少年,舞台上更需要的是真实地反映当代少年儿童生活的剧作。比如这部《想飞的孩子》和同样获得“精品工程”殊荣的《特殊作业》。而我在创作校园剧时也有此启发,即取材于真实生活的题材更能受到青少年的欢迎。

2. 儿童剧的“童”和它本身所具备的教育意义相结合

儿童剧的特点是针对双层受众,一方面让孩子得到欢乐,另一方面是让孩子在得到欢乐的同时能有所收获。这种双重的价值取向,是儿童剧创作的难点和关键点。让儿童剧具有教育意义对于编剧来说不难做到,但如何让孩子得到真正的欢乐呢?有专家建议要多了解儿童生存的状态,“至少到中学或者小学去跟过一个年级一学期到一学年的全过程,不需要每天坐在那里听课,但是需要了解一个孩子在一个学年、一个学期里他做了哪些事情,老师做了哪些事情,生活是第一的,生活会给我们很多启示。”

3. 让儿童剧从说教到启发,从故事到感官

传统的儿童剧是给台下正襟危坐的大小观众讲故事,但当家长们渐渐意识到不该只强调“意义”而注重“启发”时,戏剧也不会只单纯希望小朋友做个好人,而应更看重孩子们的肢体开发和想象感受,看重家长和孩子们在共同观看时他们之间的交流与互动。

以上是我对现实主义儿童剧《想飞的孩子》和儿童剧创作的浅显理解与认识,错误和不到之处还请老师批评指正。

此刻，我们只是旁听生

——《太太学堂》观后

姜志伟

十七世纪的莫里哀，扔到当下，中国喧闹又死寂的舞台上，会作巨石入海状激起千层浪？还是丢一个依稀背影供瞻仰大师者注目而复归漆黑？上话用《太太学堂》抛石问路。创作者丢出的不是水晶，不是玛瑙翡翠，只是一块平实朴素的石子，一块铺路石，石头星星点点成了路，小径尽头走来的是那个法国人，书本里的，想象中的，茶余饭后牙慧里的。

莫里哀与我们相隔甚远，纵向立着几个世纪，横向躺着豁谷沟壑，不是你在这头我在那头的距离，而是天各一方的忘川深海。现在，他又来了，就像《百年孤独》里的老吉普赛人，手里总有几件新奇神秘的玩意儿让人捉摸不透，这些玩意儿打哪儿来，怎样造出来，没人问也没人晓得。让他远渡重洋而来，怎样渡，渡什么，这是创作者需要选择的，也是观众好奇的。此次上话排演的《太太学堂》基本表达了渡什么和怎样渡的问题，

《太太学堂》在莫氏的众多喜剧中不算翘楚，对时弊人情的针砭力度也难称入木三分，选择它来做一道素菜，招呼整日鸡鸭鱼肉、海参鲍鱼的上海观众，是不是口味略显清素寡淡。寡淡归寡淡，但却是健康的绿色食品，叶儿是叶儿，杆儿是杆儿，原汁原味。

遵循《太太学堂》的原著故事，作品必然是素淡简练的。一个一心培养模范妻子的丈夫，最终竹篮打水一场空，关鸟的笼子只锁住了自己。这样的故事对于见惯了“大场面”，闻惯了“血腥味儿”的中国观众