

新荷剧作集

黄爱华 徐大军 主编

 浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

新荷剧作集

黄爱华 徐大军 主编

艺术硕士专业
学位设置和招生
10周年纪念

浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP)数据

新荷剧作集 / 黄爱华,徐大军主编. —杭州:浙江大学出版社, 2017.7

ISBN 978-7-308-17046-8

I. ①新… II. ①黄…②徐… III. ①话剧剧本—作品集—中国—当代②剧本—作品集—中国—当代 IV. ①I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150697 号

新荷剧作集

主编 黄爱华 徐大军

责任编辑 李海燕

责任校对 孙秀丽 马春晓

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 24.25

字 数 435 千

版 印 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-17046-8

定 价 60.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序

黄先钢（浙江省戏剧家协会主席）

三年多前，杭州师范大学研究生处与浙江省戏剧家协会协商，在省戏剧家协会建立戏剧、戏曲编剧方向艺术硕士联合培养工作站。对这件事，我是非常欢迎和赞同的。

由于多方面的原因，国内剧坛的“编剧荒”业已存在多年。浙江省内编剧队伍也呈现出十分严重的青黄不接现象，成为制约创作繁荣的一个重要因素。如何加大青年编剧人才的培养力度，是当下戏剧界十分关注而又难以解决的一个课题。建立这样一个艺术硕士联合培养工作站，可以说是正逢其时。

承蒙学校方面的信任，本人十分荣幸地受聘担任了这个工作站的校外实践导师，参与了相关教育工作。

三年多过去了，先后有两届共 13 位学生通过联合培养工作站完成了学业。这些学生并非戏剧文学本科出身，入校时在戏剧、戏曲编剧专业上几乎是一张白纸。值得欣慰的是，经过短短几年的学习，他们最终都交出了一份合格的答卷。这本剧作集收入的 13 部剧本，就是他们的毕业作品。

如果以挑剔的眼光看，这些剧本也许还显得比较稚嫩，无论从思想性、艺术性、观赏性来说都还有相当大的提升空间。但不可否认的是，它们都已是能够搬上舞台供人观赏的合格的剧本。更可喜的是，我们还能从中发现一些迸发出思想和艺术火花的闪光点，令人兴奋，也令人给予更多的期待。

我曾经以为，从事戏剧文学，和从事小说、诗歌、散文等其他文学样式一样，都需要那么一点独特的天赋，不是随便什么人都能学会的。就像大学中文系很难培养出小说家一样，依靠学校的知识传授，也很难培养出真正的编剧。然而，这三年多来戏剧、戏曲编剧方向艺术硕士联合培养的工作实践，却在很大程度上颠覆了我的这种认识。这不禁让我想起了毕加索说过的一句话——“每个孩子都是天生的艺术家，问题是怎么在长大之后仍然保持这种天赋”。或许，编剧的天赋在每个人那里也都是与生俱来的，问题只在于如何将它保持下去，并将

它挖掘出来。从 13 位学生的成长中,我们得到了这样的启示。

因此,我们有理由期望杭州师范大学戏剧、戏曲编剧方向艺术硕士的培养教育之路越走越宽广,期望越来越多的青年编剧人才不断涌现,成为繁荣戏剧创作、发展戏剧事业的中坚力量。

是为序。

2017 年 4 月于杭州

前言

黄爱华（杭州师范大学人文学院教授）

借我国艺术硕士专业学位设置和招生 10 周年纪念这股东风，在杭州师范大学的大力支持和戏剧、戏曲两个专业领域师生的共同努力下，《新荷剧作集》终于有幸面世了。

取名“新荷”，是寓“小荷才露尖尖角”之意。语出南宋诗人杨万里诗《小池》：“泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。”^{〔1〕}写的是晴和的春日里，娇嫩的小荷叶刚从水面露出尖尖的角，一只调皮的蜻蜓飞过来立在上头。好一副生机盎然的新荷图，清新、朴素、自然，不加雕饰。这正是本剧作集想要表达的寓意：这些研究生新作，看起来稚嫩，不敢说崭露头角，但正如杨万里另一首咏荷诗所描绘的“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”^{〔2〕}，也许他们真有一天，会从今天只露尖尖角的新荷，培育成长为映日的荷花，为我国戏剧戏曲百花园添姿生色呢。这是我们编这部剧作集的初衷，是我们的希冀，也是我们的愿景。

从国务院学位委员会 21 次全体会议批准自 2005 年起我国建立艺术硕士（MFA）专业学位，至今已经走过 10 年有余的历程。艺术硕士培养单位从最初的 32 所院校，到如今超过 200 所^{〔3〕}，呈现出强劲发展的态势。杭州师范大学是 2010 年新增的 68 所招收艺术硕士院校之一，在艺术硕士招生和管理方面有着丰富的经验。2011 年 3 月，国务院学位办和教育部颁布《学位授予和人才培

〔1〕 [宋]杨万里：《小池》，载《杨万里诗文集选》，江西人民出版社，2006 年版。

〔2〕 [宋]杨万里：《晓出净慈寺送林子方》：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”载《杨万里诗文集选》，江西人民出版社，2006 年版。

〔3〕 《我国艺术硕士培养单位超 200 所》，人民网，2016-06-06。

养学科目录(2011年)》,“艺术学”升格为学科门类,下辖艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学5个一级学科。我校于2012年申请5个一级学科硕士学位授权点,有幸全部获得批准。由于艺术学门类的学术型硕士和艺术硕士同为培养高层次艺术类人才,理念相通,在师资和教学资源方面可以共享,我校艺术硕士专业学位培养工作也迎来发展契机,跃上了一个新台阶。艺术硕士的戏剧、戏曲、电影、广播电视4个专业领域开始对外招生,再加上原来的音乐、舞蹈、美术、艺术设计,我校的艺术硕士招生专业涵盖了现有全部8个专业领域。2013年秋季开始,戏剧与影视学一级学科下属的中国现当代戏剧和中国古典戏曲两个研究方向学术型硕士以及戏剧、戏曲专业领域的艺术硕士先后开始招生。学术型硕士偏戏剧、戏曲史论研究,戏剧和戏曲两个专业学位硕士则着重话剧、戏曲的剧本创作实践,它们在知识结构上互相补充、互为犄角。有史论研究支撑,无疑为戏剧、戏曲专业学位研究生构筑了一个更宽广、更优质的学习平台。

中国是个戏剧大国,传统戏剧有着800多年的悠久历史。浙江又是戏剧大省,是全国第二大剧种越剧的故乡,从这里走出了大批具有全国影响的著名编剧和表演艺术家。但目前无论哪个省市,都面临老剧作家们由于年龄和身体原因逐渐失去创作能力的问题,戏剧发展碰到最大的瓶颈“剧本荒”。因而及时培养年轻一代的戏剧、戏曲创作者,解决编剧队伍的青黄不接,已非常迫切。正是基于这样的人才需求,我们愿意立足浙江、面向全国招收戏剧、戏曲专业领域艺术硕士,并设定了适合这一社会需求的培养目标和专业方向。按照学校研究生处的安排,根据全国艺术专业学位研究生教育指导委员会文件精神,我们制定了艺术硕士专业培养目标并多次修订培养方案,以求既符合国家艺术硕士专业培养的总体要求,又能够体现本专业领域的特色。我们设定的戏剧、戏曲学科领域的培养总目标为:密切结合戏剧、戏曲领域的人才需求,以培养社会特定职业领域高层次应用型人才为目标,以本校为主体,依托专业组织和社会力量,通过创新培养模式,增强培养专业学位研究生的能力,提升专业学位研究生的专业实践能力和适应能力,培养具有系统专业知识和高水平创作能力的应用型艺术专门人才。

从上述培养总目标出发,结合社会需求和我校实际,我们对戏剧和戏曲专业领域分别设置了“话剧创作与评论”、“戏曲创作与评论”两个专业方向。“话剧创作与评论”方向立足于戏剧编导领域,沟通戏曲、影视等相关学科而以话剧创作为主,着重培养具有系统的戏剧专业知识和创作能力的高层次应用型专门人才,为发展和振兴我国的戏剧事业服务。“戏曲创作与评论”方向立足于当代戏曲编演领域,放眼戏曲的长远发展,以越剧、京剧及地方戏曲创作为主,沟通

话剧、影视等相关学科,培养具有系统专业知识和高水平创作能力的应用型艺术专门人才,为发展、振兴中国戏曲传统文化服务。这两个方向都以培养学生的话剧、戏曲剧本创作能力为主,同时又使学生具备鉴赏、分析和评论戏剧戏曲艺术作品的能力;既有较宽广的中外戏剧史论的知识,又熟悉戏剧、戏曲创作理论和舞台规律,能够独立进行话剧、戏曲的文本创作和评论。

比起音乐、美术、电影等专业领域,戏剧、戏曲无疑属于比较“小众”的专业。一个地方师范院校能够招收戏剧、戏曲专业学位艺术硕士,首先是因为我们有一支由中青年学人组成的坚持理想、潜心戏剧戏曲研究和实践的学科团队。如戏剧专业学科带头人黄爱华教授,上世纪80年代后期即在南京大学攻读戏曲硕士和戏剧学博士研究生,为陈白尘、董健教授的博士,还是著名剧作家陈白尘的关门弟子,擅长戏剧演出和剧场研究;戏曲专业学科带头人徐大军教授,为浙江大学徐朔方教授的博士后,长期致力于戏曲与小说文本关系研究;郭梅教授,专注于女性曲学和昆曲研究,华东师范大学蒋星煜教授的硕士;黄岳杰副教授,浙江大学美学硕士,流霞剧社创办人,长期致力于校园戏剧实践和研究;张艳梅副教授,浙江大学陈坚教授的博士,在越剧研究方面成果颇丰;陈漪副教授,上海戏剧学院孙惠柱教授的博士,中国首位杭剧的田野考察和研究者。正是这样一支既擅长理论研究又重视文本创作和舞台实践的导师团队,撑起了戏剧、戏曲专业学位研究生的培养重任。而且,作为历史上中国话剧先驱李叔同曾经执教过的杭州师范大学,我们有着悠久的学生演剧优良传统,流霞剧社和叶帆戏曲社是戏剧戏曲爱好者追梦的舞台,30届校园戏剧节的举办和200多个剧目的演出,标示着校园戏剧天然的生机和活力。正是我们数十年对戏剧精神的坚守,戏剧戏曲研究实力及校园戏剧实践基础,为戏剧、戏曲专业领域艺术硕士的培养创造了良好的条件,提供了培育戏剧种子的肥沃土壤。

二

我校为“戏剧与影视学”一级学科授权点单位,这就为戏剧、戏曲专业学位硕士和戏剧戏曲学的学术型硕士在课程资源等许多方面的共享和互补创造了条件。在人文学院,不仅有戏剧、戏曲专业领域的艺术硕士,还有中国现当代戏剧和中国古典戏曲两个研究方向的戏剧戏曲学硕士点,每年秋季这4个层次的研究生同时招生,不仅在师资团队、教学设备等资源上可以共享,而且4个层次的研究生还能共享一部分课程,可以互相学习和督促,取长补短,共同提高。

我们制定了如下戏剧、戏曲专业硕士课程设置的原则和目标:学硕与专硕有机关联,戏剧与戏曲互相贯通,加强古今中外戏剧史的拓展性学习,在文本与舞台综合把握的基础上,让理论学习成为剧本创作的根基和原力,在理论与实

践相结合的培养模式中提高学生的话剧、戏曲创作与评论能力。为此我们努力在课程体系的构筑上下功夫,特意确立了以史论为基础、以实际应用为导向、以职业需求为目标,且以综合素养、知识结构及实践能力的提高为核心的课程理念,并不断完善课程体系。

根据全国艺术硕士专业学位教育指导委员会的有关文件精神,我们把戏剧、戏曲专业学位课程分为公共课、专业必修课、专业选修课三大类,总学分不低于50学分。作为学位公共课,我们在学校统一设置《英语》、《马克思主义文艺理论》课程的同时,根据学位公共课“应着重于提高研究生的总体素质,拓展审美视野,增强理解作品的能力”^{〔1〕}的要求,开设了着重介绍艺术学学科基本理论和各门类艺术基础知识的《艺术学导论》课程,作为戏剧、戏曲、电影、广播电视4个专业领域的平台课,由各专业负责人合作上课。如果说学位公共课是着重树立学生正确的世界观、人生观、艺术观,奠定学生在专业知识、艺术方法论以及提高认识艺术创作和发展规律等方面的宽厚基础,那么专业必修课和专业选修课则是培养学生本专业知识和能力的重要核心课程。为了全面系统地培养学生的专业素质,无论戏剧还是戏曲专业领域,我们都着重从专业史论基础、专业实践训练、专业素质拓展三个方面来设置核心课程。

1. 专业史论基础课程:为研究生传授本专业的知识体系,以作为进一步提升专业知识、专业能力的前提和基础,如戏剧领域相关课程包括《中国现当代戏剧史论》、《中国现当代戏剧生态研究》、《外国戏剧史》;戏曲领域相关课程包括《中国戏曲史》、《中国戏曲文化研究》、《外国戏剧史》。这些史论课程,同时也分别是中国现当代戏剧、中国古典戏曲两个研究方向的学术型硕士的专业基础课。侧重戏剧戏曲史论研究和侧重戏剧、戏曲创作实践的学生同堂上课,共同讨论,思维上可以互相激发和促进。

2. 专业实践训练课程:是戏剧、戏曲专业的核心课程,以高强度的集中专业训练、培养高层次编剧人才为宗旨,相关课程包括《应用戏剧专题》、《剧本创作理论与实践》等。《应用戏剧专题》为戏剧、戏曲共享课程,以工作坊的形式上课,加强学生的戏剧应用意识,培养学生在戏剧、戏曲领域的实际应用能力。《剧本创作理论与实践》为连续开设5个学期的系列课程,是最吃重的专业训练课。有合班授课、分班授课、专题讲座、课堂讨论、面对面指导等多种方式。如第一学期讲解一般舞台剧创作的基本原理和规律,戏剧和戏曲专业学生合班上课;第二学期分别由话剧和戏曲编剧老师担任,分班上课,理论与实践相结合。

〔1〕 全国艺术硕士专业学位教育指导委员会《全日制艺术硕士专业学位研究生指导性培养方案(试行稿)》,国务院学位委员会办公室2010年4月22日颁布。

第三学期开始,戏剧、戏曲学生合班上课,有专家讲座、课堂讨论、面对面指导等多种课堂形式,自由灵活,不拘一格。

3. 专业素质拓展课程:是在扎实学习编剧知识、培养编创能力的基础上,着重专业视野、专业知识、专业能力的扩充和提高了的拓展性课程,相关课程包括《中外戏剧经典作品研读》、《表导演理论与技巧》、《20世纪中国戏剧思潮》、《影视经典作品研读》、《教育戏剧理论与实践》等。这些课程同时面向戏剧、戏曲专业领域的学生,由他们根据自己的兴趣爱好和专业方向自由选择,修满6学分即可。

按照既切实提高编创和评析能力,又注重专业知识与艺术视野的拓展这一宗旨,我们在课程教学过程中,牢牢确立戏剧是综合艺术、是剧场艺术的概念,注重理论与实践结合,使学生了解、掌握一部话剧和戏曲作品,从选材、编创到舞台呈现,所需要的编、表、导、观等艺术生产的完整过程。具体教学方法上,课堂讲授与讨论、演练相结合,理论性课程以讲授为主,但至少设置1~2个专题讨论环节,鼓励学生课外阅读,课内交流,互相激发,培养学生的批判性思维和创造性思维能力。实践性课程以理论指导实践,注重演练,强化训练学生的话剧、戏曲舞台思维能力和台词唱词写作能力,并注重学位论文写作思维和方法的训练。

以上课程设置中的史论课程,戏剧、戏曲与各自的学术型硕士合班上课。实践训练和素质拓展的部分课程,则戏剧与戏曲专业合班上课。这既有效扩大了对教学资源的利用价值,又节约了人力成本,还促成了学生互相学习、互相促进和提高。这些课程资源共享的好处,是使学生具备较扎实的理论基础和古今中外戏剧史知识,开阔学生戏剧理论和戏剧史视野,提高学位论文写作能力,一定程度上可以纠正当前国内普遍存在的编剧专业研究生理论基础薄弱、剧本阐述理性思考不足的缺陷,有利于戏剧、戏曲高层次艺术人才的未来长足发展。

三

我校的戏剧、戏曲专业领域硕士生培养,总体上采用导师负责制和导师组集体培养相结合、校内导师与校外实践导师联合培养的方式,实行“双导师制”,在理论与实践相结合的模式框架中培养学生专业的话剧、戏曲编创能力与评论能力。

为落实全国艺术硕士专业学位教育指导委员会关于“积极创造艺术实践条件,建立多种形式的实践基地,加大实践环节的学时数和学分比例。实行导师

负责制,并聘请高水平的艺术家配合指导艺术实践”的指导性意见^{〔1〕},推进应用型人才培养模式改革,切实提高全日制艺术硕士专业学位研究生的创作实践能力,2014年4月开始,我们就为筹建戏剧、戏曲专业硕士实践基地多方奔走,最后在浙江省戏剧家协会主席黄先钢先生、秘书长谢丽泓女士的大力支持下达成合作意向。7月,2013级两位戏剧专业学生进入实践基地,正式拜黄先钢、谢丽泓两位编剧为实践导师,在他们的指导下开始毕业作品选题和写作,观摩戏剧演出,参加浙江省剧本创作研讨会、选题讨论会等。10月,杭州师范大学研究生处在浙江省戏剧家协会举行授牌仪式,签署《杭州师范大学全日制艺术硕士(戏剧/戏曲)研究生联合培养工作站协议书》,建立“杭州师范大学研究生联合培养工作站”。我校共聘请了戏剧家协会的六位著名一线编剧作为艺术硕士专业学位研究生的实践导师,他们是:浙江省戏剧家协会主席黄先钢先生、浙江省戏剧家协会秘书长谢丽泓女士、杭州市艺术创作中心主任闫亢舒先生、国家一级编剧莫江陵先生、国家一级编剧余青峰先生、国家一级编剧夏强先生。授牌仪式当天,还为2014级的7位戏剧专业研究生、4位戏曲专业研究生举行了隆重的拜师仪式。联合培养工作站的建立,为戏剧、戏曲编剧专业研究生实现了“双导师制”的培养模式,很好地跨越了理论与实践的“鸿沟”,使得学生们有了直接向一线剧作家学习的平台,可以密切接触戏剧、戏曲创作的前沿水平,提高人才培养的成效。

我们还制定了《杭州师范大学全日制艺术硕士(戏剧/戏曲)专业实践工作条例》,规定从第二学期开始,学生每学期都要有专业实践活动,可以在学期内,也可以利用寒暑假。在毕业论文答辩之前,必须提交总字数不少于4000字的专业实践总结报告,按要求完成实践活动、成绩考核合格以上方能拿满8个学分。专业实践考核不合格者,不能申请学位论文答辩和获得毕业文凭。专业实践包括实践基地实践和个人实践两部分,前者主要是指在浙江省戏剧家协会的实践,一般第三学期填写《杭州师范大学艺术硕士研究生联合培养工作站进站申请表》,写明“拟开展课题研究及工作计划”,也即毕业作品选题构想和写作计划。得到实践导师同意和校研究生处审核批准后,方可正式成为联合培养工作站的学生,开始接受实践导师指导。后者指自己参加的各种编、导、演及戏剧观摩等专业实践活动,可以自行参与形式多样的戏剧、戏曲舞台剧编导或戏剧表演实践,也可参加校内外戏剧社团、中小学或其他青少年戏剧编导及艺术指导工作。杭州师范大学在校园戏剧的研究和实践方面走在全国师范院校前列,有

〔1〕 参见全国艺术硕士专业学位教育指导委员会《全日制艺术硕士专业学位研究生指导性培养方案(试行稿)》,国务院学位委员会办公室2010年4月22日颁布。

自己的话剧社、戏曲社和剧评社,研究生也有更多机会从事创作和舞台实践,每个学生都可以利用各种机会自导自演自己编创的作品。由于有了校外实践基地和本校提供的实践机会,学生既可以在校外戏剧家的带领和指导下接触专业舞台、观摩大剧场戏剧演出、从事专业化写作,又可以在校园戏剧这块质朴的舞台上训练编、导、演基本功。宽广的知识结构,严密的专业课程设置,加上校外、校内两大实践性学习平台,无疑很好地体现了我们的专业人才培养特色。

把“双导师制”的培养方式落实在具体教学模式上,最具特色的是我们实行请进来、走出去的“双师课程制”。对于研究生的实践技能的培养,我们主要通过“双导师制”、“双师课程制”的框架进行贯彻,并利用浙江省戏剧家协会每年的创作年会(剧本研讨会)、戏剧节观摩及其他培训等,尽可能为学生创造接触专业编导和舞台、剧场等提高实践能力的机会。《剧本创作理论与实践》作为专业实践训练课程,从第三学期开始,我们把它设定为“双师课程”。第一和第二学期由本校编剧老师讲授,着重编剧理论与技巧的讲解分析,并作分项演练,步步推进,由一句台词、一句唱词开始训练,到能写作合乎要求的场景、片段、小戏,直至能胜任完整大戏的创作。第三至第五学期的《剧本创作理论与实践》课程,由校内外老师混合上课,灵活排课,自由度较高。以作为实践导师的一线编剧的专题讲座为主(每学期每个实践导师都安排1~2次讲座),穿插以其他校外艺术家讲座、本校老师讲课、课堂讨论及面对面指导等。具体内容有当下剧坛创作现状的解析,有戏剧、戏曲创作规律的探讨,有某些戏剧、戏曲类型的创作分享,有戏剧、戏曲评论的写作技巧等等。特别是实践导师的讲座,着重让学生事先研读其剧作或观摩演出后,进行创作谈式的讲解,分析一部成功剧作从选题、初稿、修改到成品以及舞台呈现的全过程。这种分享创作经验的案例教学法,能更有效地指导剧本写作,提高学生的实战能力。学生普遍反映很受启发,收获颇丰,效果显著。

四

作为最初两届戏剧、戏曲专业研究生培养工作的成果结晶,本剧作集收入2013级2位和2014级11位戏剧、戏曲研究生的共13个毕业作品,均为多幕剧。这些剧作总体而言,视野比较开阔,取材较为丰富,有婚姻爱情,有家庭伦理,有农村教育,涉及一些社会热点问题,而以表现人性复杂性和家庭伦理道德为主。人物有教师学生,有太太小姐,有现代企业家,有历史人物,也能尽量做到性格鲜明,形象生动。体裁较为多样,有悲剧,有喜剧,有悲喜剧;有现实题材剧,有历史剧,有神话故事剧;有生活化戏剧,更有比较另类的侦探悬疑剧。创作方法以现实主义为主,但也有浪漫主义色彩的,甚至有表现主义、存在主义、

荒诞派等西方现代派手法的穿插运用。

林存富和律嫒是2013级戏剧专业研究生,他们都选取当下比较热门的现实题材,完成了七场话剧。林存富的《重围》,取材于“‘有文化’的煤老板两次被送进精神病院”的媒体报道。剧本通过众人之围和内心之困两条线索,塑造了社会转型期贾强这位坚韧不拔、努力自新的新一代企业家形象,由他关闭煤矿不赚昧心钱、创办文化园至自揭矿难接受法律制裁,对主人公灵魂自赎进行了深入挖掘和反思。律嫒的《风过山岗》则关注农村留守儿童,表现新教师韩一枫在与有各种不良习气的小学生的斗智斗勇中,引导他们通过观察、模仿接触戏剧、通过团队合作让孩子们明白欣赏的力量,感受未来生活的希望。该剧用舞台延续课堂、以戏剧拓展教育的方式,强调了戏剧教育在提升人的人文素养和综合素质、获得身心全发展过程中的重要意义。

2014级有共有7位戏剧专业研究生和4位戏曲专业研究生,是我们近年招生人数最多的一次。冷燃的三幕十场历史话剧《玉碎瓦全登西楼》,属于“另类清宫”话剧,即抽离一般关注的嫔妃宫斗,而以清朝历史上的顺治皇帝为中心,以帝妃爱情为内核,描写围绕顺治帝追封董鄂妃为皇后而展开宫廷中内外斗争的故事。该剧以人为本,把神性的皇帝还原于普通人,从人性的角度确立主题,挖掘其对爱情忠贞不渝和对绝对自由的追求。何怡雯的七场话剧《一念之差》,通过一个生活中常见的婚内出轨和三角爱情的故事,说明每个人物的每一个行为都是一种选择,生活充满了选择,作品的主题立意带有存在主义哲学中“自由选择”思想的影子。杨怡的五幕话剧《桃花岭》,演绎了一个“中国式的罗生门”故事。杀人事件发生在明朝这个略有动乱却表面安和的时代,很多社会问题都在私下里暗暗发酵着,剧中人各有各的秘密,每个人都为了自己的私利周旋在命悬一线的真实面前。桃花岭的春日,太阳底下的罪恶,在剧中人各说各话的谎言中,以极大的反差构成人性光明与阴暗的写照。许菲菲的四幕话剧《太太的客厅》,把故事背景放在民国时期,以因婚外情而痛苦挣扎的女性成太太为主人公,以婚姻情感关系为主线,尝试把人命官司引入到家庭伦理之中,在更广泛的意义上探讨人性的孱弱与复杂。由伟的九场话剧《喜从天降》,通过一场梦境,表现青年王鸣在意外捡到一笔巨款后,其生活、爱情所发生的微妙变化。该剧以普通人的日常生活为切入点,但又将探讨的视角延伸向广阔的社会,以探讨当下人们的金钱观、爱情观及其他种种社会问题。倪迟晓的四幕话剧《带我回家》,以养老院为故事展开的特殊情境,围绕主人公夏炎与养父母、亲外祖父、亲生母亲之间的关系及认不认亲的内心矛盾,突出了善良尽孝的传统美德和无私伟大的爱的主题。刘清圆的九场话剧《驶向终点》,是一部悬疑剧,改编自阿加莎的推理小说《东方快车谋杀案》,并对原著进行了本土化改编,从故事到人

物等各个方面都充满了“中国风情”。把故事安排在现代,使观众更有代入感,增加现实性和真实感。

2014 级研究生的 4 个戏曲剧本,有越剧,有京剧,有戏曲现代戏。从入学时对戏曲所知不多,到在短短的两三年时间内写出比较完整的剧本,确属不易。徐梦靓的新编越剧《才子与衙内》,反映谣言的危害,一反历史上恶衙内的人物设定模式,塑造了一个令人耳目一新的衙内形象。才子李文长恃才傲物,衙内冯奕通达侠情,佳人李淑君智慧良淑,主要人物形象个性较为鲜明,唱词生动,透出一定的灵动之气。王颖君的新编越剧《织女与牛郎》,着重写织女与牛郎的婚后生活,将二人置身误会与矛盾之中,历经重重考验终于明白何谓真爱,在生死离别后更珍惜当下的相守。作者力图融入当代人的思想意识,解构经典,对织女、牛郎、王母等形象进行重新塑造,使之更富生活化和人性化。刘伟的新编京剧《飞将军李广》,以汉代名将李广为创作原型,在尊重历史事实的基础上有选择性地对李广等人物形象、某些历史事件进行了合理化改编,较好地再现了雁门关之战后李广的坎坷生活以及复杂的心路历程。剧作表现李广不仅有忠君爱国、重情重义的一面,同时也有自负多疑、偏执鲁莽的性格缺点,因此最终导致了悲情的结局,具有历史警示意义。张书翠的戏曲现代戏《陈鸿文的故事》,以山东王庙镇治污事件为素材,通过主人公陈鸿文办造纸厂造成污染,毅然关闭工厂、全力治污的故事,展示了陈鸿文强烈的责任感、社会担当精神和坚定沉稳的性格特征,引发人们对于经济发展和生态环境关系问题的深度思考。

以上 13 个剧本、9 个话剧剧本、4 个戏曲剧本中,8 个取材现当代,4 个取材历史题材,1 个是民间传说剧。虽然角度不同,挖掘深浅不一,但都倾注了年轻剧作者全部的创作热情,无论是对现实的关注还是对历史的思考,或是对当下社会热点问题的追问探寻,都体现了新一代剧人的社会责任感和积极介入现实、反思历史的精神。当然,由于学生社会阅历和艺术积累不足的局限,这些剧本还存在这样那样的问题,质量也参差不齐。但为了“一个都不能少”,我们还是放宽标准让 13 位研究生的毕业作品全部入选,这既是对学生的鼓励,也是我们几年来研究生培养质量的全面真实的反映,不避讳不藏拙。正如浙江省戏剧家协会主席黄先钢先生在《〈新荷剧作集〉序》中所说:“如果以挑剔的眼光看,这些剧本也许还显得比较稚嫩,无论从思想性、艺术性、观赏性来说都还有相当大的提升空间。但不可否认的是,它们都已是能够搬上舞台供人观赏的合格的剧本。更可喜的是,我们还能从中发现一些迸发出思想和艺术火花的闪光点,令人兴奋,也令人给予更多的期待。”这也正是我们对于这 13 部剧作的客观评价和总体感受。

在我国艺术硕士专业学位设置和招生 10 周年纪念之际,我们编辑这本剧

作集,既是2013和2014级戏剧、戏曲专业学位研究生毕业成果的展示,也是对我校戏剧、戏曲专业学位艺术硕士培养工作的总结和反思,希望与全国艺术硕士同行交流,接受同行专家的检阅、批评和指正。同时也见证学生们的成长,使他们能以此为起点,再接再厉,不忘初心,不辜负我们的期望,在将来各自的工作岗位上不断创作出好作品,使年轻编剧成长的道路越走越宽广。

感谢浙江省戏剧家协会和联合培养工作站的实践导师黄先钢、谢丽泓、闫亢舒、莫江陵、夏强编剧,正是他们热情参与相关教育培养工作和精心指导,才使我们的学生向专业化的戏剧、戏曲剧本创作看齐,并取得可喜的成绩。感谢我们学科团队的徐大军、项晓敏、郭梅、黄岳杰、张艳梅、陈漪等老师,正是他们的史论和实践课程,引导学生走进戏剧、戏曲的艺术殿堂;他们夜以继日地无私付出,以自己对戏剧、戏曲的挚爱和渊博的知识,感染、滋润学生的心田,总是在学生最困惑的时候,给以有效的方向和方法的指导。感谢杭州师范大学研究生处领导陈丹宇、施曼玲、徐虹、万林华、何淑淀老师,感谢人文学院领导洪治纲、斯炎伟、叶宏老师,感谢浙江大学出版社李海燕编辑,正是他们的关心、指导和大力支持,戏剧、戏曲专业学位研究生培养工作才能取得初步成效,这部《新荷剧作集》也得以顺利出版。

“十年树木,百年树人”,戏剧、戏曲编剧人才的培养更是一个长期的系统工程,没有社会、学校各部门的通力合作和共同努力是不可能的,在此谨对以上所有专家、领导和老师再次表示衷心感谢!

2017年5月于西子湖畔

目 录

重围(七场话剧)	林存富(1)
风过山岗(七场话剧)	律 姝(31)
玉碎瓦全登西楼(三幕十场话剧)	冷 燃(55)
一念之差(七场话剧)	何怡雯(87)
桃花岭(五幕话剧)	杨 怡(117)
太太的客厅(四幕话剧)	许菲菲(142)
喜从天降(九场话剧)	由 伟(172)
带我回家(四幕话剧)	倪迟晓(199)
驶向终点(九场话剧)	刘清圆(227)
才子与衙内(新编越剧)	徐梦靓(265)
织女与牛郎(新编越剧)	王颖君(294)
飞将军李广(新编京剧)	刘 伟(320)
陈鸿文的故事(戏曲现代戏)	张书翠(355)

重 围

(七场话剧)

编剧：林存富

时 间 现代。

地 点 H市。

人 物 贾 强——45岁左右，曾经的煤老板，现在的“跨虹文化园”公司总裁。

2006年，国家对小煤矿进行关停并转，贾强的煤矿企业面临产业重组。他正好趁这个机会参加北京“总裁班”进修，思想上受到洗礼，对自己原先煤老板的身份有了深刻的认识。回来后心性大变，他果断停掉煤矿企业，鼓动股东投资生态旅游，想成为有文化的企业家。

程 鹏——50岁左右，贾强的煤矿企业合伙人，董事之一。他做事的原则很简单，只要有利可图，便可不择手段。他希望煤矿企业能够重组，继续做他的财富梦。他掌握着贾强在三年前处理煤矿事故的材料，当然他自己也是主要的参与者。这事让他成为和贾强关系的底牌。对于贾强投资生态旅游，他强烈反对。

茹 珍——40岁左右，贾强妻子。以前是医院的护士，贾强在煤矿上赚得第一桶金后，她就辞职在家，相夫教子。她先是反对贾强公司转行，但经历很多事后，认识到家庭才是最重要的，于是开始理解支持贾强的事业。

小 莉——20岁左右，精神病医院护士。刚工作不久，涉世不深，但是是非分明，希望自己做一名好护士。

贾 父——65岁左右，年轻时当过兵，性格固执，脾气暴躁。他习惯在家里做老大，并固执地认为自己所做的事都是为了这个家庭好，任何与他相反的意见都听不得。凭借贾强在煤矿上