

剧思飞

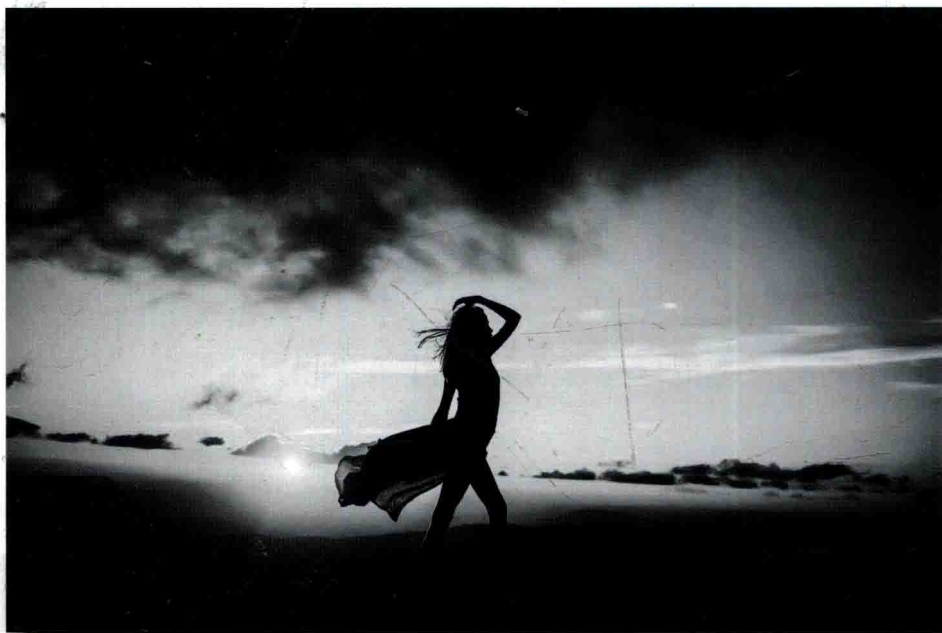
JU

SI

FEI

剧本创作与教学实践研究

秦 佳 / 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

剧 思 飞

——剧本创作与教学实践研究

秦 佳 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

剧思飞:剧本创作与教学实践研究 / 秦佳著. —南京:
东南大学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5641-7069-1

I. ①剧… II. ①秦… III. ①剧本—作品综合集—中
国—当代 IV. ①I230

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 041154 号

剧思飞——剧本创作与教学实践研究

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

网 址: <http://www.seupress.com>

电子邮箱: press@seupress.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 兴化印刷有限责任公司

开 本: 700 mm×1000 mm 1/16

印 张: 20

字 数: 455 千

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-7069-1

定 价: 58.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话(传真):025-83791830

序

过了中秋节,当风儿有了丝丝凉意,心绪陡然清爽起来。一杯清茶,凭窗坐定,仔细翻阅着秦佳的《剧思飞》书稿,不禁心潮涌动,浮想联翩。蓦然间,想起了韩退之所言进退行藏、言洁流清的话:

特立而独行,道方而事实,卷舒不随乎时,文武唯其所用。(《与于襄阳书》)

包括我在内,许多秦佳周围的朋友、同事不止一次劝她,将自己写过的东西整理起来,出一两本集子,以作为阶段性成果,给自己一个交代,但她就是不以为意。不求名利不诱于誉,秦佳真的是特立独行的。

初识秦佳,她刚刚20岁,孩子气十足。从大三开始,我是她的班主任,兼为他们上古代文学课程。小小年纪,才思敏捷,善于思考,文笔清奇,字也写得漂亮——这是我对秦佳的最初印象。大学毕业后,她到师范当老师,中文系科班出身,自然是驾轻就熟,作为同行,不时听到人们对她的赞许。后来她到常州工学院任教,仍然是兢兢业业,恪尽职守。未久,即升任常州工学院艺术与设计学院院长,并兼任常州市创意产业基地管委会副主任。几次到常州,见她总是在繁忙之中。她对工作的满腔热情,对艺术与生活的执着与挚爱,以及对创意产业的深情投入,给我的印象极为深刻。

秦佳的特立独行,还表现在其思致的奇警超拔,出人意料之外,却在情理之中。别的不说,你看此书的标名——《剧思飞》,何等奇妙!写戏作剧,非只为单纯娱乐,亦非只是一时兴之所至,更不应为了博名获利。探索、思考社会人生的奥秘,以戏剧为载体,寻求人类生存发展的法则与意义,才是创作的真切旨归。秦佳说,德国古典诗人荷尔德林“人诗意地栖居”的思想,被海德格尔汲取为诠释其哲学思想的酵母,这两位德国睿哲都是沉思的诗人,也都是艺术哲学家。对生活在这个世界上的每一个人而言,诗意生存都是无法规避的,而这种诗意又是对人生认真的思索与艺术的表达。秦佳还特别喜欢雨果在《克伦威尔序言》中关于“戏剧是完备的诗”的一段话:

诗有抒情短歌、史诗和戏剧诗三个时期,每一个时期都和一个相应的社会时期相联系。原始时期是抒情性的,古代是史诗性的,而近代则是戏剧性的。抒情短歌歌唱永恒,史诗传颂历史,戏剧描绘人生。

.....

真实而深邃地描绘人生百态,进而升华至哲思的层面,正是戏剧诗的历史承

载。东坡所谓“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，想来大约就是《剧思飞》一书标名的依据吧。作者没有思想，同时也令观者沉入无思状态，一味娱乐感观的戏剧，是没有生命力的。秦佳不仅特立独行，而且善于思考。她长期在教育一线，加之社会兼职的要求，使她更多地把关注的目光聚焦于女性，尤其是女大学生。作者将各类在校女生尤其是她熟悉的工科院校的女大学生作为研究对象，希望以戏剧为纽带透析她们的生存状态和思维方式，寻找适合与她们交流的方法，揣摩她们的本质要求，从而为正在进行的教育改革，提供有价值的探索信息。作者在调研、论证、研讨中进行剧本创作，在创作中反思，更在反思中开展剧本创作教学，结合时代的社会思潮，塑造了一系列当代女大学生的形象。

六场现代戏曲《获奖的女生走过来》，为我们演绎了在复杂的社会环境里，如何使年轻一代更加健康成长的主题；单集动画剧本《本末倒置》，通过一个孩子从幼儿园、小学、初中、高中到大学的部分行为规范教育，揭示教育内容设置的不合理及偏差问题；20集电视连续剧《工学院女生》以全新的视角，塑造了工科背景下不同专业四个个性鲜明的工学院女生形象，通过她们在学习、生活、金钱、爱情、友谊等方面遇到的种种问题以及她们的不同选择和成长经历，让我们反思在多元文化背景下，如何更好地引导学生成长。作者选择由工学院师生亲历戏剧实践，表演完成电视剧片花的制作，在戏剧实践中，师生们对该剧剧本进行了再创作；《“奔五”的女人》则以小品的形式塑造了身心悄然发生变化的非常期女人，从侧面反思女性的教育问题。

难能可贵的是，多年来作者能将创作的视野转向地方文化的传承与新兴创意产业的建设上，试图以动画的形式，将地方文化传承发扬。她不断走访文化耆宿、民间艺人和相关研究者，投入结合产业实际的52集系列动画片《白玉神龟》的创作实践。备案、调研、征集、参展，作者并未将这个项目单纯停留在创作层面，而注重在地方中小学、大学中结合故事征集，开展传统文化的普及与教育，并深入开发创作资源；作者注重传统文化与国际信息资源的有机对接，两次将《白玉神龟》的项目带到法国戛纳电视节，向世界宣传地方文化，寻求资源的有效对接，努力探索动画片的思想性、艺术性和产业价值。

从《剧思飞》里，我寻到了作者关于戏剧创作和创作反思的心路历程，相信会给读者带去感动和启发。希区柯克说戏剧是去掉了枯燥无味的时刻的生活，本书值得反复玩味处颇多，令人沉思求索的警策处也不止一二，她能取得这样的成绩是值得庆贺的。我们期待她的新作新思考！

星琦

南京师范大学文学院教授、博士生导师

2016年岁杪于茗花斋

【戏曲卷】

剧本:《获奖的女生走过来》(六场现代戏曲)	3
思考:《获奖的女生走过来》创作感悟与评鉴	32
评《获奖的女生走过来》	34
乡音雅韵,曲海浪花——评常州曲艺新作《曲海浪花》	36
寻找戏剧舞台的诗意美	40

【电视剧卷】

剧本:《工学院女生》(二十集电视连续剧)	51
思考:戏剧实践:《工学院女生》片花分镜脚本	159
戏剧实践:《工学院女生》片花	162
《工学院女生》创作感悟与评鉴	165

【动画卷】

剧本:《藏经阁的木楼梯》	171
《惊雷一声诞奇儿》	173
《秋霜赤儿情》	175
《本末倒置》(单集动画剧本)	177
《本末倒置》分镜脚本	181
《白玉神龟》(八集文学剧本)	189
《白玉神龟》(八集分场景剧本)	204

思考：《本末倒置》创作感悟与评鉴	232
《一个铜板造天宁》动画片制作教学案例分析	233
《藏经阁的木楼梯》动画片制作教学案例分析	249
《白玉神龟》动画片创作训练项目方案	255
《白玉神龟》游戏项目介绍	261
动画剧本基本特征与属性分析	267
关于我国动画专业教育改革的若干思考	281
技术与文化互涉下的 3D 动画“奇观”特性	286
融入民间文学,打造常州“动漫之都”城市名片	293
从常州动漫产业实践审视动漫产业链问题	299

【小品卷】

剧本：《“奔五”的女人》	305
思考：《“奔五”的女人》创作感悟与评鉴	313
后记	314

戏曲卷

戏曲卷·剧本篇

《获奖的女生走过来》(六场现代戏曲)

《获奖的女生走过来》

(六场现代戏曲)

编剧：秦 佳 周玉峰

人 物 表

- 单宝宝 女 某中专学生,19岁。
- 关爷爷 男 离休干部,现任社区关工委主任,人称“关老爷”。
- 琪 琪 男 关爷爷之孙,宝宝同学。
- 刚 刚 男 琪琪的表兄,同班同学,团支部书记。
- 关建华 男 关爷爷之子,琪琪之父,金老板之夫,废品收购站主任。
- 金老板 女 关爷爷之媳,琪琪之母,关建华之妻,某服装屋老板。
- 居桂英 女 宝宝母,劳动模范。
- 黑观音 女 贼首。
- 李老师 女 宝宝的班主任。
- 小 玫 女 宝宝同学。
- 医生、民警、黑观音同伙两名。

第 一 场

当代 学校操场一角

幕后唱： 获奖的女生走过来，
走呀走过来，
大红书包花雨伞。
顶风冒雨走过来，

不怕风雨狂，
不怕冰霜寒。
迎着太阳走过来，
不怕烈日熏，
不怕路途难，
走呀走过来。

[校园广播里正在播送：下面播送一组简讯，我校90机电班单宝宝同学在我省职业高中计算机网页制作大赛中，荣获一等奖……]

[场上的学生为之鼓舞，议论纷纷，陆续下场，琪琪背着书包仍在张望。宝宝上场。]

宝 宝 (唱)花开曲径幽道深，
拂堤新绿醉青春。
蓓蕾“三九”傲霜雪，
东风润物细无声。
刻苦攻读倍辛勤，
大赛获奖多欢欣。
老师同学齐夸赞，
我却是心沉重，步缓行。
宝宝我一心想圆大学梦，
怎奈是妈妈下岗染重病。
我母女如今窘迫艰辛，
读大学需四年资费哪里寻。
我想去贷款将梦来圆，
可眼下更需钱为妈治病。
我不能太自私全想自己，
病中的妈更要我在家照应。
妈为家早已把心操碎，
撇下她去读书，我怎忍心。

琪 琪 宝宝，你可真行，一等奖都拿到了，你要是再努力一把，一定能考上大学的。

宝 宝 就是考上了又能怎么样？你是知道的，我爸车祸身亡，妈妈又病得厉害，读大学要一大笔钱……

琪 琪 不要急嘛，总会有办法的。

宝 宝 当然啦，当今世界，要解决钱的问题办法有的是，我可以……

琪 琪 别这样嘛，我只要节省一半零用钱，就能帮你读完大学。

宝 宝 (不置可否地笑笑)好了,不说这个了。给,送你一张,我设计的,(从一沓设计纸中翻找,取出一张)一个跳天鹅舞的姑娘,喜欢吗?

琪 琪 喜欢!当然喜欢!

● [琪琪书包里的手机响,书包放在一边,接手机。

琪 琪 喂,妈妈啊。放学后你来学校接我……不是随身听,是MP3!好!我等你,谢——谢——妈!

[顺手关机,把手机放进书包。

[关爷爷上场。

琪 琪 爷爷!你也来了?

关爷爷 来了,宝宝要复印的资料我给她送来了,这不,就听到了得奖的好消息。

宝 宝 爷爷,您对我这么好,我不会让您失望的。

[小玫上。

小 玫 关琪琪,李老师叫你到办公室去一趟。

关爷爷 又闯什么祸了吧?要不,爷爷陪你一道去。

琪 琪 宝宝,你等我,书包就放在这里。

宝 宝 放心好了,你快去快回。

[关爷爷、琪琪下。

[刚刚上。

刚 刚 宝宝单同学,我们的校花,骄傲的公主,你可真不简单!这次又给学校争光了,你又多了不少仰慕者呢!

小 玫 不要太过分喔,连悄悄话也说得这么明白?我走了,不打扰你们了。

[小玫边笑边下。

宝 宝 不要瞎说!同学之间有什么仰慕不仰慕的!

刚 刚 宝宝,我是真心的,不像琪琪一天到晚吹牛,(学琪琪腔)“我会帮你读完大学的”,不是吹是什么?

宝 宝 你这是什么意思,该不会是在嫉妒吧?

刚 刚 (不好意思)这个嘛,我知道他追你的事,我们是表兄弟,他怎么样我还不知道吗?仗着我姨夫有钱,上课打手机,扰乱课堂秩序。我这个弟弟啊……

宝 宝 看你,还什么书记呢,说这不够级别的话。

刚 刚 宝宝,其实我是真心仰慕你的。

宝 宝 喔,为啥?

刚 刚 那么多男生都喜欢……噢,仰慕你,为什么你就许琪琪靠近你,就不兴我这个团书记也关心关心你呢?

宝 宝 就因为这个?

刚 刚 当然不，你是我们男生心目中公认的校花，而且是一朵清丽的水仙花。成绩又好……

宝 宝 好啦，别瞎扯了。（拿出一卷电脑设计画）谢谢你的恭维，选一张吧，这可是我自己设计的啊！

刚 刚 谢谢。（接过画卷，任意拿了一张）

[小玫与一群同学上。

小 玫 宝宝，李老师找你哩。

宝 宝 刚刚，我去看看，你等我一下。

刚 刚 你去吧。

[书包放在石凳上，宝宝与同学们下。

刚 刚 （左右观察没有其他人，拿出电脑设计画，打开欣赏）啊！一只青蛙，啊不，一只癞蛤蟆！我怎么这么倒霉，单宝宝，你给我表弟的是一个跳天鹅舞的姑娘，而我挑到的却是一张癞蛤蟆，这不明摆着说我是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？

[琪琪书包中手机叫，刚刚想接，拿到手里，铃声已停。

刚 刚 哼！小子，有什么了不起，不就是靠几个臭钱风光！

[想扔掉，琪琪和宝宝、关爷爷上，刚刚听见声音，顺手将手机塞在单宝宝书包里。三人上场，琪琪妈（金老板）也来了。

金老板 琪琪，打你手机，为啥不接？

刚 刚 阿姨，不要怪他，老师找他有事。

关爷爷 都是你，我看这手机还是不接的好，对孩子读书有影响。

金老板 现在用手机的多了，现代通讯嘛。不要老土，少见多怪。儿子，走，妈带你去买你要的什么……M……

琪 琪 MP3，妈，我已答应老师，高考前不再用手机。

金老板 喔？也好，拿来，把手机给我，妈替你保管着。等考上了大学再奖你。

琪 琪 不，手机……我想手机还是让爷爷保管。

金老板 怎么，这孩子总不听我的话，隔代亲。

[琪琪找手机，发现手机不在。

金老板 手机不见了？这手机是诺基亚最新品牌，好几千块啊。一定是被人偷了，怎么搞的嘛。跟我找老师去。

[班主任走过来，遇金老板。金老板大声喊着。

金老板 李老师，你看看，这学校还像什么，简直成贼窝了！

李老师 琪琪妈，到底发生什么事啦，有话慢慢讲。

刚 刚 琪琪放在书包里的手机不见了。

李老师 是吗？好好找找，不要忙着下结论。

琪 琪 书包都翻遍了,就是找不着。

刚 刚 琪琪,不要急,我有办法。

琪 琪 什么办法?

刚 刚 赶紧向 110 报案,让警察牵一只警犬来闻一闻,如果手机谁拿了,警犬就会扑上去咬他。

李 老 师 刚刚,不要乱说了! 谁能用电话拨打一下他的手机? 琪琪,你手机开还是关的?

琪 琪 开的。(宝宝同时说)

李 老 师 开的就好。

金 老 板 我来吧。

[摸出自己的手机,拨打琪琪的手机,铃声骤然响起,寻声而知,声音来自宝宝的书包里,宝宝大惊,打开书包,果然发现有一只手机,莫名其妙。]

金 老 板 好,单宝宝,都说你是好学生,想不到你是一只“冒牌手表”,外面看看像罗来克斯,里面的零件都是垃圾货!

(唱) 手指宝宝我气不过,
宝宝你竟敢公然把手机藏,
人说你品学兼优好学生,
这次又荣获大赛一等奖,
校内校外美名传,
你是金玉其表人敬仰,
败絮其中真肮脏,
今日你必须当面说明白,
休怪我金阿姨上你腔。

李 老 师 琪琪妈,事情还没有完全弄清,不要匆忙下结论。

金 老 板 铁证如山,手机就是从她书包里拿出来的。难道因为她得奖,做贼也光荣?

李 老 师 琪琪妈,你不要得理不饶人,什么事情都要弄清真相,不能急着下结论。你和琪琪先回去,我找宝宝好好谈谈。

金 老 板 好,我给你们面子,今天我先走,明天你们要给我一个满意的答复,否则我就向派出所报案,琪琪、刚刚,咱们走!

刚 刚 宝宝,你不要难过,也许是哪个恶作剧……

[金老板一行下。]

宝 宝 李老师,我没偷,我是冤枉的。

李 老 师 单宝宝,你要相信自己,相信同学老师都是信任你的。可现在东西的确是从你的书包里拿出来的,你不要急,好好想想。

关爷爷 宝宝。

(唱) 老师讲话有道理，
手机搬家着实是个谜。
宝宝你身在事件中，
莫哀怨，休生气，
要多回忆，细分析，
来龙去脉想仔细，
老师和同学们也会热情帮助你。
免得因小失大弄成大事体。

(白) 你如果觉得不便和大家讲，明天可以找老师个别谈，也可以告诉我，爷爷和老师都会帮你想办法。

李老师 宝宝，你说好吗？今天先回家，我们明天再谈。

关爷爷 走吧，早点回去，不要背思想包袱。

单宝宝 关爷爷，李老师，你们先走，让我静一静。

李老师 好的，不要太晚，早点回家，你妈在等你。

[所有的人都下场。宝宝一人留下。]

宝 宝 (唱)天色渐暗已黄昏，
心如乱麻理不清。
原以为获奖归来争了光，
谁料想手机事件受害深。
同学们将会怎么看待我，
老师她也要我来日讲分明。
突发事件我难预料，
叫我如何说得清？
问苍天，苍天无回声，
问大地，大地不做证。
怎么办？怎么办？
跳进黄河洗不清，
叫我宝宝难做人。

[刚刚嬉皮笑脸上。]

宝 宝 刚刚，你还没有回家？

刚 刚 我怎么忍心看着你一个人在这里哭？

宝 宝 琪琪走了没有？

刚 刚 早走了，和他妈妈一起去买什么 MP3 了。手机的事，你不要真当回事，纯属偶然，他们家有的是钱，再说手机已经还他了，还怕他拿你怎么样？

宝 宝 不对，钱的问题事小，个人品行事大。

刚 刚 我理解，同学们都会同情你的。

宝 宝 不，同情是同情，我要清清白白做人。

刚 刚 单宝宝，相信我一定会帮你澄清事实的。

宝 宝 怎么个澄清法？

刚 刚 明天，我陪你到老师那里，只要你把琪琪追求你的事说清楚，就说他把手机送给你，有心把手机塞在你书包里的。

宝 宝 不，他没有送给我。我不能为了自己清白，而诬赖人家！莫非你知道……

刚 刚 我怎么啦，我就不信你不怕自己担骂名？难道真的要等公安局的大狼狗来咬你？好啦，要不今天晚上我们再碰个头，想想还有什么其他法子？

〔黑观音急上。〕

黑观音 宝宝，你赶快回去！

宝 宝 家里出什么事了？

黑观音 你妈妈好像病得不轻。

宝 宝 真的？

〔提起书包跟着黑观音急下。刚刚喊着“宝宝”，宝宝不理，下场。〕

第 二 场

紧接前场傍晚

单宝宝家

〔宝宝妈躺在床上，咳嗽厉害，胸闷难受。黑观音、宝宝和同学小玫一起上，放下书包。〕

宝 宝 妈——

黑观音 宝宝妈，我把宝宝叫回来了。

小 玫 阿姨，你感觉怎么样？同学们商量好了，我们要轮流帮宝宝照顾你。宝宝，我来淘米，烧点粥吧。

宝宝妈 宝宝，听说你得了一等奖，明天学校还要开颁奖会，我能不能也去听听啊？

单宝宝 妈，你身体不好，还是在家歇着，再说颁奖会延期了。

宝宝妈 宝宝，真的延期了？不知哪一天我才能亲眼看见女儿站在领奖台上？

单宝宝 机会有的，妈妈你尽管放心好了。

宝宝妈 我的好女儿。

（唱） 喊一声好女儿，
娘眼含泪水心头酸，

你自幼粗茶淡饭不嫌弃，
勤奋好学邻里传，
那一年中考得高分，
可以到重点中学展才华，
只因你父亲车祸身先去，
加上我下岗家境更贫寒，
若要读完高中上大学，
妈妈既无钱来又无权，
故而将你把中专送，
限制了学业我心不安。
苦了你战高温，斗严寒。
过关斩将英姿展。
如今你荣获一等奖，
为娘我死了亦心甘。

[唱毕又咳，宝宝放下饭碗，为母亲捶背揉胸，小玫也跟着忙这忙那。母亲吐了一口痰，宝宝见痰中带血，大惊，把黑观音拉到旁边。

单宝宝 快，告诉“关老爷”，我妈妈病情加重了，能不能请他过来一趟。

黑观音 快告诉我他的电话号码。

单宝宝 6651234。（黑观音躲到外面打手机）

单宝宝 妈，还是送你去医院吧。

（宝宝妈摇摇头）

[关爷爷一边接小灵通一边上。

宝 宝 关爷爷，你看我妈。（指指痰盂）

关老爷 （点点头）我正要过来呢，就接到电话了。

宝宝妈 关爷爷，你真是个活菩萨，你的恩德我只有来世报答了。

关爷爷 宝宝妈，不要这样说，互相帮助是应该的。

（唱）老妹子有病莫心急，

要按时服药多休息，

送走寒潮迎春色，

冬至过后你会长精力，

老关我也曾肾脏有病灶，

总以为黄泉路上判官接，

谁料想拿掉一只腰子我照样活。

练书法，练拳术，

一张一弛身如铁，