

戏乃剧之形 本为剧之魂

“推星计划”推出第一批剧本(上)

□ 朱光 整理

【编者按】文艺能够繁荣,首先要力推“一剧之本”——剧本。上海文化发展基金会2013年青年编剧扶持项目的初步成果——一批计划上演的新剧目,日前在话剧中心举行了新剧本朗读会。这也是市委宣传部推出扶持青年文艺人才的“推星计划”中的重要一步。这批作品的编剧,有的还是第一次创作戏剧剧本,全程得到导师“一对一”的辅导。现摘录这些剧目的梗概和导师点评,为他们提供更广阔的展示舞台。

1 话剧《尘光》

编剧:朝熏

【梗概】舞蹈家成霏知道自己命中注定将“中年离散”,她推辞了家里安排的看似美满的婚姻,而偏偏选择了团里新来的搭档季遂起,她以为简简单单的生活能够躲开自己头上的那柄“达摩克利斯之剑”。出身穷苦的季遂起自尊自强,赢得成霏父母的好感,一脚跨进成氏企业大门。可是,成霏更爱跳舞的季遂起,这最终导致两人都离开了舞台。成霏又遇到了一个令她敬佩和心动的黎总。阅历丰富的黎总就此与成霏保持微妙的关系。在生意场上,成霏又遇到了手持几十亿美元的基金经理葛裕廷,而且还是单身。黎总对成霏表示:“如果你没有结婚,我就把你介绍给他。”另一边,舞团又强烈希望成霏回去救场。于是,她又回到舞台,放弃了“钱”途。错过了黎总的公司,她去了葛裕廷的基金公司,可最终发现对方骨子里已经是个“老外”了。

她与黎总一起去峭山之后,在道家音乐中得到了领悟,并使得原本平缓的独舞得到了升华。

本剧将舞蹈有机地融入到剧情当中,是一部独特的“舞蹈话剧”。主人公自始至终是个舞蹈家,就算她最后离开了舞台,其灵魂也还是在人生的舞台上蓬勃奔放。剧中有不同意象的群舞、双人舞、独舞,而那支契合了主人公命运的独舞,是在她经历不同的生命之后逐步完善编排而成,分别在剧中的初始、中断和结尾处以不同的深度和内涵演绎,艺术化地体现了女性意识的层层蜕变。

【点评】剧作家 曹路生

从未写过话剧剧本的作者一出手便不凡,独特的视角、鲜明的人物性格及特殊的人物关系、诗意的情感表达以及较为成熟的文字能力,自然、可信、细腻地表现了日常生活中现代人的情感困境的悲剧性,即理想与现实之间难于弥合的距离所造成的遗憾以及过于理想化而忽略了实在的真情所带来的悔恨。

最后的解答是作者的一种期望、一种愿景、一种梦想,至于这种解答是人生启迪还是精神麻醉,是令人深思还是自欺欺人,想必每个观众都有自己的答案,这也是本剧的价值之所在。

2 话剧《天地玄黄马相伯》

编剧:许静波

【梗概】1903年,马相伯先生捐出名下大部分家产,在法国耶稣会的支持下,创建了震旦公学,他期望能够为国家培养出精通外语的通才。而此时,因言获罪的陕西士子于右任逃难到了上海,在同乡雷祝三的引荐之下,进入震旦读书,马相伯爱惜他的才华,免除学费,并劝其改名为“刘学裕”。求学的过程之中,于右任结识了曾志旻、邵力子、林淑姗、叶青青、沈若秋等一大批震旦学子。众人意气相投,而于右任和林淑姗则渐生情愫。

于右任和林淑姗感情进一步发展。两人坐在震旦校园中,于右任向林淑姗描绘了一个未来的美好中国的图景。林淑姗告诉他,自己以前也曾有过一个男友,因为国难当头,他忍痛离开,从事反清事业。可淑姗不希望学裕(于

■ 剧本朗读会研讨现场

图 上海话剧艺术中心

右任)也是这样的一个人,哪怕有一天,他也要去救国,就请带上她,至少两个人可以生生死死,同在一起。于右任虽然感动于林淑姗的表白,但是他自知当时上海政治形势险恶,自己身上这个清廷通缉犯的身份不是闹着玩的,为了她的安全,没有告知自己的真名和来历。

上海的美俄领事狼狈为奸,隐瞒真相,唆使各国驻华公使对清廷施加压力,慈禧太后要求上海地方官员把上海人民的抗议压下去。林淑姗奔来,告诉相伯先生门外似乎有枪手,为提醒刚走的曾铸,被清廷雇佣的枪手杀害。

1905年,震旦学子为纪念林淑姗,重铸爱国之路,请相伯先生带领众学子离开震旦,退学另立复旦,开始了复旦大学百年历史之路。

【点评】中国话剧史专家 上戏教授 丁罗男

这是表现上海百年历史文化名人马相伯的第一部戏剧作品。经过几番斟酌与修改,作者确定了以戏剧性更强的故事叙述为主线的基调,删去几个真实的历史人物,增加了曾志旻、马小才、理子等虚构的配角,在不违背历史真实的原则下,他们的“戏”对刻画马相伯的形象起到了更好的效果。

同时,剧本采用了“戏中戏”的叙述体结构方法,以一群当代学生排戏的形式贯穿,场与场之间插入的排练场面和朗诵词,既对历史背景与马相伯的生平作了介绍,又引出了饶有趣味的现实与历史的“对话”。特别是剧作的结尾,作者拨开了纷繁的历史浮云,让群情激昂的场面戛然而止,将观众的目光聚焦在马相伯默默祈祷的孤独身影之上,充分体现了他作出艰难选择时的无奈与痛苦。这是切入人性深处的精彩一笔,使得整部作品超越了历史人物与事件的表面化陈述,从而在精神层面上产生一种对观众的触动和感召的力量。

3 京剧童话剧《美女与野兽》

编剧:王晓鑫

【梗概】两个串场人张飞飞与Robert以中国传统曲艺“双簧”的形式夹叙议议,开始讲述一位性情古怪的王子被女巫施咒变成野兽的故事。

女巫为了惩罚傲慢的王子,不仅让他变成野兽,还恶毒地限定时间,一年之间如果没有美女爱上野兽,野兽所栽养的那朵玫瑰花将凋谢,王子将永远是野兽。

一个外出经商的老父亲要三个女儿说说自己想要的东西,父亲要在返回时尽量满足她们的心愿。大姐要珠宝,二姐要有权有势的老公,只有小女儿美姐说,一朵玫瑰花便足矣。当父亲赶着马车离去时,未等父亲走远,大姐和二姐已经往家返回,只剩下美姐目送父亲背影远去。

不幸的老父亲把货物遗失了,又在森林中迷路了,误闯入野兽的城堡。为了满足美姐的玫瑰花心愿,老父亲想要摘走野兽的那朵玫瑰花,野兽被激怒了,要惩罚老父亲,飞鸽传信,命令三女之中有一人三日内到城堡里来替父赎身。

消息传来,大姐、二姐都不愿去城堡替爹爹送死,只有小女儿美姐情愿去城堡换回父亲……

【点评】上海戏剧学院副院长 郭宇

剧本定位明确,题材所蕴含的真善美主

题具有朴素的教育意义,适合向少年儿童推广中国传统戏曲艺术的这一旨向,有助于在当代青少年观众人群中推动戏曲艺术的传播。

用京剧表现西方故事,这一中西融合的实验性题材,利于国际交流,所选取的世界经典故事家喻户晓,为剧目未来在国内国外两个市场的推广奠定了良好基础。

作为青年编剧的新作,展现了一定写作能力;情节在外国故事名著的基础上,加以凝练简化,婉转曲折,基本做到了引人入胜,适于发挥古典表演艺术的优长,主要角色野兽、美女、女巫等刻画得个性鲜明,展现了善与恶、美与丑的较量,读起来既通俗易懂,又有情有理,生动有趣。

4 儿童剧《超市总动员》

编剧:马心羽

【梗概】故事发生在一个温馨神奇的超市内。在这个超市中,商品们因为神奇的力量而拥有生命,他们以商品分类组成一个个家族,家族间从相互竞争到相互帮助,逐渐构建了超市的和谐社会。而在这其中起到关键作用的是由处理商品组成的“废材别动队”,他们行侠仗义,主持公正,既是超市“活雷锋”,又是超市“罗宾汉”。

但是,由于超市经营利润不高,租金收入有限。为了获得更高的投资回报,开发商决定不再与超市续约,而是将超市改建成利润更高的夜总会……一时间,商品们被纷纷打折出售,各家族都出现了“妻离子散”的悲剧。为了保卫超市这个大家共同的家园,以罗宾为首的超市“废材别动队”开始行动……他们先潜入了开发商的办公室,了解了改建的前因后果,同时也知道了留给他们的时间只有一个星期了。

绝望的气氛在超市的商品间蔓延,超市的家族首领们召开了紧急会议,智慧老人为大家提供了一条可行的保卫超市的路径:超市的改建与否由开发商决定,而开发商家的保姆也在超市内买菜,所以只要能通过保姆潜入开发商家中,那么就有可能设法阻止开发商的改建行动。最后首领们决定派罗宾组织一支保卫超市义勇军,到开发商家里去。

在挑选义勇军的过程中,商品们上演了“母亲叫儿保家园,妻子送郎上战场”的感人画面。更有平时说怪话发牢骚和胆小怕事的商品在最后关头挺身而出,完成了从懦夫到勇士的华丽转身。最后一支由九个商品组成的超市义勇军终于组建完成……

【点评】文艺评论家 毛时安

因为家里有个第三代,我接触了大量低幼的儿童文学。即使进入21世纪,进入信息社会,面向儿童的作品仍然应该侧重于教育,侧重于对孩子爱心、精神、人格等多范围的培养和开掘。《超市总动员》里有善良弱者的群体,冰箱和超市货架上林林总总的多种食品,在与坏人抗争时相互团结、关爱乃至不再害怕恐惧,有它们为了避免超市倒闭的努力自救,有最后失败的象征着邪恶的三只老鼠。

孩子的思维更多是直觉的、感性的,甚至是超自然的拟人化的。《超市总动员》在曲折惊险的食物们拯救自我的过程中,被马心羽赋予了童趣盎然的人格化的特点。形象有点

难看的大蒜头的古道热肠,关键时刻出手击败老鼠的智慧和手段,酸奶的黏糊,棒棒糖的胆小……在剧中形象十分生动,其他食物选秀时争着彼此表现戏谑的场面,都是会让小孩子很放松而开怀的。

总体看来,这是一个品相不错的儿童剧,是一个经过导演处理会有较强戏剧效果的儿童剧作品。

5 话剧《幸运日》

编剧:夏天珩

【梗概】过气男演员尹飞一切以自我为中心,他的老友经纪人老哈,总是创造各种机会让尹飞登台。他的助理何丽,是个认真过头的人,从小到大是优等生,如今成了剩女。老哈生病的第二天,恰逢12月31日。每年这一天,他都会安排尹飞和何丽一起去八里庄表演。

一夜暴富的八里庄,让他俩目瞪口呆。镇中心的小旅馆已经成为一桩100层高的大楼。老百姓个个都是暴发户,唯一不变的是眼神依旧呆滞。

31日,急促的敲门声让尹飞早早地醒来,开始他这个最不想面对的一天,打开门之后,居然是多年未联系的老同学老朱,老朱殷勤地与尹飞拉家常,到最后尹飞才发现,原来老朱只是想让自己买他推销的墓地。

甩掉了倒霉的老同学,尹飞又在九十九层吃早餐的时候被酒店的女经理玛丽缠上了,玛丽极其想让自己的孩子跟着尹飞将来也做演员,尹飞不情愿地答应了。

一整个下午为演出忙碌,尹飞发现何丽在别人面前居然有说有笑,和在自己面前判若两人,他心中不悦,找各种理由取笑何丽,而何丽一再忍气吞声,对尹飞愈发讨厌。好不容易等到了下午的演出,尹飞在献唱一曲之后匆匆下场,要求司机小东带自己赶紧离开,可偏偏事不凑巧,出镇子的唯一道路被山体滑坡所阻,三人只能回镇再住一晚。

急促的敲门声把尹飞从睡梦中唤醒。昨晚的余怒未消加上清晨的梦被吵醒,尹飞决定把所有的火都撒到了敲门的人身上,结果开门以后门外站着的人依旧是老朱,嘴里说的是和昨天一模一样的词,仿佛在这之前从未见过自己一样。

正当尹飞疑惑不解之时,何丽若无其事地来找到自己,仿佛和昨天晚上没有吵过架一样。而她来居然是通知尹飞下午参加演出的事情。

尹飞倒吸一口冷气——这一切昨天不是都发生过了吗?!他惊恐地确定了一个事实——他所经历的一切,都停留在了12月31日……

【点评】剧作家 赵耀民

喜剧也许是最贴近日常生活的艺术,同时又是最需要营造幻想世界的艺术。剧本均取材于当下现实生活中小人物面临的问题和焦虑:过气演员对生活的厌倦和自暴自弃,以及,不乏玩笑地,暴富后的乡镇精神的依然贫瘠。

作者从当下社会的现实问题出发,但聪明地,或者说依据他的天性和能力,没有按照正剧思维去给出一个徒劳无解的答案,而是运用喜剧思维从现实的严峻和艰难中逃避到一个自得其乐的幻想世界里,从现实层面超脱到精神层面,从而给人心以艺术与娱乐的慰藉。

《幸运日》的主人公是个走下坡路的演员,日子停滞了,这个事实吓着他,惊醒了他,反倒激起他对行尸走肉般日子的抗争,在这过程中,他内心深处爱的欲望重新被唤醒,同时也终于进入了新的一天。这个带点哲理意味的故事似乎是想说:如果我们的一生注定是平淡无奇和平庸的,那么,只有靠我们对这生活的热爱,才能救赎我们自己。作者在《幸运日》中营造幻想世界的手法,类似于卡夫卡的《变形记》,是通过变形和怪诞。值得一提的是,剧中设计的墓地推销员一角,既有写实的趣味,又有象征的寓意,是全剧从现实世界向幻想世界转换中最自然的一笔。(下转第13版)