

快人快语

顾嘉懿 摄

学生话剧 几点需要注意的问题

□顾嘉懿

12月17日晚,应邀观看了宁波大学白桦林话剧社演出的《青蛇》一剧。久闻“白桦林”是我市高水平、历史悠久的学生剧团。今年,话剧社还曾受邀参加深圳南山话剧节,整个团队的素质和水准得到专业人士好评,非常不容易。

本学期,话剧社将《青蛇》作为年度大戏在校内林杏琴会堂演出,排练时间前后约两个半月。从演出效果看,能够在相对简陋的硬件条件下,演出长达三个小时的大戏,出人出戏,且完成度比较高,既锻炼了上台的演员,让几个学生过足戏瘾,也锻炼了音效、灯光、道具、服装、舞美等各部门,不乏亮点。相信此次演出,将会成为“白桦林”社员们集体难忘的青春回忆。

在充分肯定的同时,我想提出几点问题,可能是以后学生们排演话剧尽量需要注意的。

一,版权问题。《青蛇》正式演出前,举行了“宁波大学第八届校园话剧节”闭幕式。笔者从中了解到,今年宁大话剧节除了闭幕戏《青蛇》,还演出了霁云剧社的《你好,疯子》,浅溪剧社的《如影随形》等,在学生中影响不小。值得注意的是,这几部均非原创,而是直接“移植”名导之作。《青蛇》是田沁鑫导演作品,后两部分别属于饶晓志和赖声川。

校园剧社搬演国内导演名作是惯性行为。赖声川、孟京辉、北京人艺、国家话剧院、上海话剧艺术中心、开心麻花一些优秀作品均是校园剧社的热门选择。虽然有人提及,但却很少真正引起注意的即是版权问题。

我国法律对原创作品是有保护的。根据《著作权法》第三十七条,使用他人作品演出,表演者(演员、演出单位)应当取得著作权人许可,并支付报酬。学生们习惯认为,在校园内进行非盈利性演出,在不卖票的情况下,是可以直接演的。这其实是认识的误区。只有用于课堂教学的片段式演绎才无碍版权,公演,哪怕只在校内,也需经过作者授权。

上网一查,上述经常被“侵权”的个人或剧团其实都有针对学生剧社的授权规定。为扶持没有什么资金来源的学生剧社,这些团体往往不会真的收高额版权费,如赖声川的表演工作坊,即只向学生收取一元钱的象征性费用。学生“走流程”不麻烦,但走不走,却关系到基本的“版权意识”。

虽说看视频、有剧本即能演出在国内校园是“约定俗成”,但我想,让学生拥有“版权意识”,无论是对当下,还是对他们的人生都会有帮助。

二,模仿和演绎。这是相对的概念。从《青蛇》演出中,能看到比较明显的学生对原作的模仿痕迹。如“白蛇”模仿袁泉,“法海”模仿辛柏青。学生的模仿如此出色,“水漫金山”一场中的“白蛇”任骊安气场全开,震慑全场,比起原生代演员也毫不逊色。“法海”是话剧《青蛇》里比较讨喜的演员,虽然要学着高僧禅定对学生来说难了点,但杨钊同学的表现绝对惊艳,若表演上再松弛一些,控制一下台词节奏会更好。

模仿是任何学习不可少的阶段,小儿习字也是从临摹开始的。但比模仿更高级的是“演绎”,当我们去“扮演”一个角色的时候,学得像是第一步,然后是找自己,找到角色和自己的真正契合点。每个角色不是只有一种演绎方式,演出“自己”更为难得。

这就牵出我想说的第三个问题,创意和激情。比起直接搬演现成作品,鼓励学生们发挥主观能动性,拿出真正属于自己的角色、剧本和舞台作品更重要。虽然本次宁大话剧节没演原创剧目,但据我了解,宁波大学以至全宁波市的30多个高校剧社,大多数拿出自己的原创剧目。这些作品可能并不完善,问题比较多,但这并不可怕,反而得多鼓励和呈现。任何好作品都不是一蹴而就的,对他们来说,有自己的表达便不容易,学生们也能在边演边改的过程中体会到一个真正的优秀“作品”的创排过程。

《青蛇》一剧谢幕时,除了台上十位演员,“白桦林”剧社的近百号新老社员一起上台献花、鼓掌、欢呼,台上台下融为一体,共同体成功演出的喜悦,场面青春感人。我想,高校剧社从不乏热情和激情,也不缺敢于站上舞台的、充满才华的“未来表演艺术家”,给予他们正面的支持引导,有必要也应当。

专家点评

关于陈民宪的歌词

点评人:化方(中国音乐文学学会常务理事、中国流行音乐学会常务理事)

陈民宪有一首歌词叫《故乡的灵桥》,语言朴实、叙述沉稳,不华丽,但内心深处的感情波澜壮阔,那份多情乡愁起伏跌宕。

词其实不是写出来的,是历经沧海岁月流转、涌出来的,比如《阿拉村里的巧匠郎》《年年高》,那些信手拈来的乡音俚语,无不是生活中的司空见惯,却在他的笔下变得崎岖陡峭、生动非凡、熠熠生辉。

同时他因循不固守,总能捕捉到时代最前沿的音符。

一首好的歌词,一定是词人内心深处的灵动、感情的自然流淌。

点评人:阡寒(中国音乐文学学会常务理事)

陈民宪的歌词充满了地道的“宁波味”。他是土生土长的宁波人,对宁波的一山一水一草一木风土人情了如指掌,宁波元素的植入,宁波腔调的运用,宁波土话的风趣亲切,满满的生活气息浓浓的生活情调,无不体现了一个老宁波对家乡深厚真挚的情感。

在《故乡的灵桥》的字里行间,淋漓尽致地融进了他对灵桥的恋恋深情,似一位饱经沧桑的老人回到故乡,遐想翩翩,想起那些美好的过往和难忘的记忆。这历经了百年沧桑的灵桥,不正是作者自身坎坷人生的真实写照吗?

化“我”入词。陈民宪的歌词正如他的人一样显得沉稳,波澜不惊,自信豁达,对生活充满了乐观向上的积极心态。褪去了岁月的浮华,犹如被黑暗和痛苦长久包裹的砂砾,在人生的蚌壳里磨砺成了一颗浑圆的珍珠,终究发出熠熠生辉的光芒。

陈民宪的歌词亦充满了诗人的情怀,他创作的《找你找了这么久》,本身就是诗的语言。每个人心中都有一个桃花源,这是陈民宪心中的桃花源,历尽沧桑之后的岁月静好。这叮咚作响珍珠溅玉的妙语,这思绪万千诗兴盎然的佳句,正是宁波这样的人文深厚才涵养了陈民宪写歌词的诗人情怀!

歌词不能诗化,但一定要有诗意诗性;歌词要出新,就要向年轻人学习,年轻的心态、年轻的思想、年轻的行文、年轻的词风……看得出来,陈民宪对新时代的艺术创作充满了好奇,“收看各种各样的音乐节目成为他吸取新鲜养分的新途径”。如果不看《找你找了这么久》的作者名字,谁能看出这歌词是出自一位词坛老将之手!

作为一位老宁波人,陈民宪了解这座城市,热爱这座城市,他爱得真,爱得纯,爱得深,他的爱深切地融进了每一首他描写家乡的歌词。

宁波是一座经济发达的滨海之城,于是陈民宪的歌词又有了大气的“海味”。

“沧海变幻你依然神采飞扬/潮起潮落你总是昂首新的起航/吉祥的港湾充满着希望/你的心情永远象大海一样浩荡/你的胸怀永远象大海一样宽广/你的目光永远向着蔚蓝的远方”。海一样的胸襟,海一样的情怀,海一样的气魄,海一样的深沉,没有这些大海般的特质,没有对家乡的担当和热爱,怎能写出如此厚重优雅动人心弦的歌词!他创作的《吉祥的港湾》,实实在在诠释了热爱大海的陈民宪正是海一样的男人。

陈民宪的歌词重质量不重数量,朴实自然不造作,没有华丽的词藻,没有繁复的手法,他有的是一颗滚烫的词心,一片炽热的真情,他心里燃烧着一团火。对于一位词人来说,还有什么比这更可贵!

点评人:苏柳(国家一级编剧、中国音乐文学学会常务理事、副秘书长、《词刊》编委)

瞬间浓缩陈民宪人生轨迹的八个字我可以脱口而出:阅尽沧桑、词路艰辛。几十年人生霜雪,把他的歌词历练得炉火纯青。陈民宪勤奋好学,待人真诚,词如其人,词品谦和。

我尤其要为陈民宪的《家园》点赞:“风吹来/浪打来/最宽广的地方是家园/歌传来/香飘来/最温暖的地方是家园”。这,颇有词坛泰斗乔老爷一条大河波浪宽的境界!

点评人:马智勇(音乐策划制作人、九天音乐网CEO)

并未有太多华丽的辞藻与修饰,简约的遣词造句却能直达人心深处。“马头墙下闻桃花清香/烟雨陌陌听一曲古琴清幽/坐在河边让风儿吹得温柔/我喜欢这样的时光悠悠”。这些歌词如同清风夹着桂花香飘过,沁人心脾,又如山顶闲寺的清晨,恬静、清新,不经意间却深埋记忆。

记得陈民宪和我讲过:“作为一个职业音乐人,把音乐创作当成一个例行的工作还是一个激情的创造,这很重要。如何汇集灵感,储存灵感,保持创作激情非常重要,灵感并非从天而降,是建立在冥思苦想、日积月累的基础上的。”陈民宪任职宁波市旅游局副局长期间,还兼任宁波市音乐家协会主席,他的《故乡的灵桥》《杨梅红》是音乐营销带动旅游经济的典范。作品中“宁波情结”随处可见,宁波话、宁波景、宁波情是陈民宪创作的“三宝”,浓郁的故乡情感融汇在歌词的字里行间,自然而亲切。乡音融入歌词,别有一番滋味,无论漂泊有多远,乡音永远是游子落叶归根的指引。