

海南大学海棠剧社话剧作品《莎翁客栈》剧照。

演绎现代故事 用莎翁剧作

海大学生演员：

用莎士比亚剧作演绎中国爱情故事

文海南日报记者 徐晗溪

荼靡花开，花事荼靡。又是一年凤凰花开，这个季节既是离别，亦是新生，年轻的大学生即将告别白衣飘飘的校园时代，开始新的人生旅程。

什么才是难忘的青春记忆？在海南学子看来，艺术展无疑是他们致青春的最好礼物。年轻的大学生有办音乐会个展的，有做当代艺术展的，还有做原创动漫展示的，甚至，还有在校园里走起T台秀的。

值得一提的是，海南大学海棠剧社的话剧作品《莎翁客栈》，继5月底在校园公演后，即将入围2016年金刺猬大学生戏剧节，并拟定将于8月17日在北京演出。

《莎翁客栈》海报

话剧是小众艺术吗？7月15日，海南大学人文传播学院副教授邓茜彬接受海南日报记者采访时，微微一笑，似乎早已料到这个问题。“话剧艺术过去是小众的，但即将是大众的框架下的小众艺术。”

1979年出生的邓茜彬，曾任教于上海戏剧学院，作为《莎翁客栈》的导演，他对莎士比亚戏剧颇有独到见解：“莎士比亚是一个面对人性危机却仍有生命力的思想家，无论喜剧还是悲剧，他的创作里贯穿着对人的生命本质力量的呼唤。”

古希腊戏剧是话剧艺术的源头，黑暗的中世纪过后，欧洲就进入了文艺复兴时代，重回古希腊时的辉煌。这个时期，英国出现了莎士比亚，往后的四百多年，莎翁剧作在全世界范围内以各种语言上演。

某种意义上，话剧是关于人的艺术，人们喜欢透过现场感的话剧，观看他人，内观自己。他坦言，现场感是话剧的魅力之一，甚至，排练会比演出好看，“话剧艺术是一个过程，未表演之前，你永远不知道你会演出什么感觉。”

话剧的“未完成感”令邓茜彬颇为着迷，当话剧艺术撞上莎士比亚，擦出的火花更是让他激动不已。在他看来，莎士比亚既不是一个古人，也不是一个浅薄的当代人。

莎士比亚笔下的主人公皆有一股韧劲，不管遇到怎样的困境，却总也压不跨他们蓬勃的生命力。对邓茜彬来说，这就是莎剧人物的可爱处，也是他想要讲述的故事，从这个意义上，莎翁

剧是当下的故事，他要用莎翁精神讲当代年轻人的爱情故事。

本剧又名《新东方快车上的罗密欧》，取材《雅典的泰门》、《罗密欧与朱丽叶》、《皆大欢喜》、《驯悍记》、《仲夏夜之梦》和《哈姆雷特》六部经典的莎士比亚剧作，经过编剧创作为一个当代中国的爱情故事。

用女演员反串男主角罗密欧

爱与人性是艺术作品不朽的主题，《莎翁客栈》也不例外。这部戏讲的是年轻人的选择问题，戏里的主人公罗密欧充满了昂扬的生命力，渴望自由和爱情，但他的理想仍然受制于他所处的世界。

可罗密欧永远是罗密欧，即使遇到很多现实挫折，他还是罗密欧。对导演来说，莎士比亚戏剧对人的自我认同往往抱有揶揄和悲悯的态度，他希望这部用莎剧的主题和意象演绎出的话剧也是如此。

整个剧本约三万字，演出时长两个小时。主人公罗密欧和朱丽叶出身于不同家庭，罗密欧

不满于他的父亲为他安排的经济联姻，朱丽叶也对父亲安排的出国读书道路心存怀疑。

原来，剧中的罗密欧，姓罗名密欧；朱丽叶，姓朱名丽叶。除了名字相同，似乎与莎翁剧并没有什么关系，可看似无关，却又有着千丝万缕的联系。

比如第三幕第二场戏，改编自《雅典的泰门》，这是马克思最感兴趣的莎士比亚戏剧。导演用新瓶装旧酒，演绎出新时代的“私奔”戏码。

剧中，罗密欧与朱丽叶背叛了各自的家庭，携手“私奔”来到某偏远地区的一处所谓风景名胜。在此地，罗密欧的朋友“团长”开设了一家青年客栈，各方游客来此入住，故事也由此拉开帷幕。

导演的“奇思妙想”也因此展开——用一位女演员反串扮演剧中的男主角罗密欧。众所周知，莎士比亚时代是全部用男性演员来扮演所有角色。

这在邓茜彬看来，全部用男性演绎莎翁剧并不是关键所在，使用同一性别的演员来扮演异性恋人，才是至关重要。于是，他回过头再看莎士比亚的剧作，发现剧作里充满了这个思路。

例如，《莎翁客栈》中第二幕第二场所取材的《皆大欢喜》中那场戏，就是莎士比亚笔下经典的性别扮演。“当男扮女，女扮男，演员像是打破了一道枷锁，戏剧的假定性使生命的能量和光芒充分释放。”

因此，他决定使用一位女演员扮演罗密欧。“这是一位才华横溢的演员，她很快发现这里面的窍门，她扮演的罗密欧，敢于去爱，敢于接受任何空气中流动的爱，而又一点不带狭隘和猥琐。”

这部戏开始发生微妙的变

化：比如，当有第三者示爱罗密欧，罗密欧可以迅速感受到并接受她的爱意，却又毫无猥琐狭隘，非常朗朗大方。

“不受任何定型的三角关系的限制，煞是好看”，邓茜彬直言，“反串对于这部戏来说，不是凑合，不是噱头，而是对现场表演的探索。”

毫无表演经验的大学生挑起重担

2011年，邓茜彬在上海戏剧学院任教期间，曾带领上戏表演系和导演系的部分学生，用这个剧本做了六周工作坊。他说，其间欢声笑语，大家玩得非常开心，但最后决定不进行公演。

“原因很简单，这部戏的体量太大，完成公演，需要消耗大量资源。玩儿归玩儿，公演是另外一回事。”按照邓茜彬的思路，上海戏剧学院的专业学生尚且难以完成公演，海南大学的“话剧票友”要想公演，无异于登天之难。

功夫不负有心人，这些毫无任何表演经验的学生，凭着一腔热血，将不可能完成的任务变成了可能——

作为海南大学人文传播学院的教授，邓茜彬凭着自己的人格魅力和专业素养，自有不少戏剧影视文学专业的学生追随左右。吴偲就是其中的一位，虽是一名大三的在读生，却担起了“执行导演”的重任。

可不要小瞧这些学生导演的执行力，仅是前期话剧宣传，他们就拟定了三轮宣传方案。为吸引大家关注，扩大演员海选范围，他们还在报名招募现场表演话剧，高声朗读台词。

他们果真吸引到一百多名同学前来报名，甚至还引得外国留学生踊跃欲试。紧接着便是演员选拔，这阵仗丝毫不亚于选秀节目，分为初试与复试。

“复试是在邓老师的带领下，进行集体即兴创作的方式。”吴偲说。“给他们一个场景，让他们自由发挥创作。”邓茜彬补充道，可以从中看出一个演员的表现潜力。

深谙表演之道的邓茜彬，化繁为简因材施教。“在剧里面，你是怎么理解罗密欧，你就怎么演罗密欧。”罗密欧的扮演者、海南大学戏剧专业研究生赫然坦言，关于表演的定义，需要消化和理解，可贵的是，你能否与剧中人物产生同理心。

在导演看来，这也是学生演员的可贵之处，他们没有任何表演经验，就是一张白纸，没有固有思维与某种角色的限定，天然地接近好演员的状态。这也恰恰是他们的不足，难以稳定地呈现他们所找到的戏感。

可这又怎样呢？5月30日毕业前夕，当《莎翁客栈》在海南大学思源礼堂上演，盛夏的夜晚，梦想照进现实，这些学生不仅实现了那个不可能完成的任务，更是为海南话剧事业播下一颗稚嫩却有生命力的种子。

（本版图片均由受访对象提供）

《莎翁客栈》剧照。