

从电影到话剧的创造性改编 ——论西法大剧社演出的《苏州河》

黄世智

摘要 | 西北政法大学西法大剧社演出的话剧《苏州河》改编自娄烨导演的同名电影，全剧共分 15 场，故事内容和主题思想相对于电影都有很大变化。在内容上，话剧《苏州河》重点讲述摄影师和美美的爱情故事，并把老 B 和萧红的关系也作为一种爱情来表现。在主题思想上，话剧《苏州河》表达了要相信爱情和追求爱情的美好愿望。西法大剧社的这次改编从剧本创作、舞台演出到艺术实验等方面都有成功之处。

关键词 | 《苏州河》；话剧；西法大剧社；校园戏剧；戏剧社团

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

娄烨执导的电影《苏州河》不仅是他的代表作，也是中国第六代导演中最具代表性的影片之一。《苏州河》曾获得多个国际性电影节的奖项，在国内也产生不小影响。上海话剧艺术中心曾于2014年3月演出过话剧《苏州河》，2016年6月1日，西北政法大学的西法大剧社也将《苏州河》改编成话剧搬上舞台。我参与了西法大剧社《苏州河》的整个创作演出过程，在此谈谈自己的一些思考。

一、剧本创作

西法大剧社的《苏州河》是由西北政法大学新闻传播学院戏剧影视艺术系2014级本科生朱怡帆编导的。朱怡帆之所以想到把电影改编成话剧，主要是因为她一直很喜欢娄烨的这部电影。电影《苏州河》的主要内容是生活在苏州河岸边两对恋人的故事。镜头里的苏州河是肮脏的，但生活在河两岸的普通市民每个人心里都有自己美好的向往。它可能是理想、是爱情、也可能是晚

饭后坐在弄堂口吹吹风的片刻安静。电影中尖锐的矛盾冲突，强烈的感情纠葛让朱怡帆产生用话剧把它呈现在舞台上的冲动。为了写好剧本，朱怡帆还专程到上海住了几个月，去观察体验苏州河两岸底层市民的日常生活。剧本于2015年10月完成，并于第二年作为西法大剧社“年度大戏”的两个剧目之一演出。

（一）情节结构

狄德罗说过：“剧本的主要部分是什么呢？情节、人物和细节。”^[1]所谓情节，就是剧作家从生活中提炼出来的矛盾冲突的存在方式，简单一点说，就是剧本中的故事内容。而结构就是戏剧情节构成和铺展的方式，具体表现为一部戏是怎样开头、展开和结束的。因此，处理好情节结构是写好剧本的关键。话剧《苏州河》的故事内容虽然与电影不同，但二者之间的主要区别并不是内容，而是表现在结构上。话剧共分15场，前四场的内容是摄影师结识美美并与之相爱，从第五场开始讲述马达与牡丹的故事。最后一场是美美离开摄影师后，摄影师的大段独白。话剧也是以摄影师的视角来叙事的，开始也是摄影师的独白。但与电影中摄影师的形象没有出现不同，话剧中的摄影师是剧中的主角之一。他的故事也是演出来的。摄影师的叙事作用主要表现在他的独白和内白上。这一结构的变化也使话剧的叙事线索发生了变化。与电影把马达和牡丹的故事作为主线不同，话剧《苏州河》的两条故事线索不分主次，都贯穿全剧始终，但马达和牡丹的故事是该剧的主体和灵魂。由此可见，朱怡帆的剧本在处理情节的连贯性和结构的紧凑性方面是比较成功的。剧本虽然分场过多，但两条线索之间关系清晰，故事的开端、发展、高潮和结局都很完整。只是因为受电影影响，没有明显的戏剧性冲突贯穿始终。

朱怡帆的剧本在叙事上也有所欠缺。剧中情

节由摄像师和美美的故事跳转到马达和牡丹的故事时有点突然，摄影师和美美之间的感情发展也缺少铺垫。作者可以用一些具有动作性的语言和潜台词把摄影师和美美之间的感情发展及将要过渡到马达与牡丹之间的故事体现出来。剧中萧红拿着赎金走向老B后被刺死。读者读剧本时也许可以看懂，但舞台演出时一般观众可能看不明白萧红为什么死了。如果给老B加一句台词：“不是我们有钱了，是我有钱了。”可能就会更加直观地让观众明白是老B想独占赎金而把萧红杀了。因此，话剧《苏州河》剧本还有一些具体细节没有处理好，语言中的潜台词和动作性也稍显不足。

（二）人物形象

“人是戏剧的主人公，在戏剧中，不是事件支配人，而是人支配事件。”^[2]剧本创作的主要目的是塑造人物形象，朱怡帆创作这个剧本的原因之一就是因为她想通过浪漫唯美的爱情故事塑造几个人物，特别是大学生喜欢的人物形象。

剧中的主人公当然是马达和牡丹。但可能是因为作者想留给导演更大的二度创作空间，或者是准备自己排戏时再丰富内容，剧本写得过于简单粗糙，主要人物马达和牡丹的形象都没有丰满之感。电影中的马达不善言谈，是个木讷冷漠的人，但他与单纯活泼的牡丹一样，遇到真正的爱情后就对爱情忠贞不渝。牡丹跳河和马达的寻找，都是因为相信爱情并忠于爱情。观众之所以觉得这个故事既可信又可疑，是因为电影是套层结构。马达和牡丹的故事是美美以怀疑的态度讲给摄影师听的，而摄影师又以怀疑的视点用摄影

[1] [法]狄德罗：《狄德罗美学论文选》，人民文学出版社，1984，第167页。

[2] [俄]别林斯基：《别林斯基选集（第三卷）》，满涛译，上海译文出版社，1982，第14页。

机告诉了观众。但马达和牡丹之间的爱情却被细腻感人的镜头呈现出来。与电影相比，话剧中二人的感情似乎进展得太快，牡丹性格活泼的一面也没有表现出来。当牡丹得知马达用自己换了45万赎金时，大喊自己太便宜，但却没有表现出对父亲的担忧。也许是因为父亲在她生活中本来就是可有可无的，但剧本中并没有为牡丹和父亲的这种关系作任何铺垫。

相对于马达和牡丹，摄影师和美美的形象在剧本中被塑造得更成功一些。他们都是生活在苏州河边的普通人。对于他们来说，爱情只有故事里才有；在现实生活里，爱情就是游戏。美美渴望爱情但又不相信爱情，可能是因为受过伤害，也可能是经历太多而变得麻木。她是一个生活在矛盾痛苦中的人，但却坚强地活着。摄影师也不相信永远的爱情，所以他们都把马达和牡丹的爱情当成一个故事去听。当美美知道这个故事是真实的时候，便有了幻想。也许她是希望摄影师能像马达一样爱她、找她，也许她只是想寻找故事里的爱情。摄影师可能是爱美美的，但这是另外一种爱情。因为美美走了摄影师并没去找她。摄影师和美美不仅是剧本中塑造得比较成功的人物形象，也是剧本在内容上与电影最明显的不同之处。因为电影中的摄影师只有声音，他的形象一直到电影结束也没有在镜头中出现过。

（三）主题思想

剧本的情节结构和人物形象与电影不一样，主题思想当然也与电影不同。朱怡帆的剧本不仅突出了有关摄影师和美美的内容，也把老B和萧红二人的感情当作一类爱情来描写。三段故事，三种爱情，一种是由爱到恨再到爱，由死到生再到死；一种是我爱你只是因为我看得见你，你离开后我便忘记你；一种是只存在利益的交换。剧本想通过三对恋人之间不同的爱情对比来告诉读者和观众，我们在繁忙的生活中也应该思

考一下怎么对待爱情。是像马达那样寻找，像摄影师那样等待，还是像老B那样要钱不要爱。马达与牡丹的爱情是理想、是童话，摄影师和美美的爱情是现实，而老B和萧红的爱情则是买卖。爱和恨在他们的故事里都是同时存在的，而美美和牡丹又长得一模一样。他们之间的关系和感情相互夹杂，看似凌乱，但却将梦想与现实，美丽与丑恶，希望与绝望统一表达出来。在他们之间的对比中，剧本《苏州河》表达了明确的主题思想：不论是寻找还是等待，都要相信爱情。而电影《苏州河》具有后现代主义风格，是以怀疑的视点叙事，最终解构了现代都市生活中的爱情。电影镜头中所展现的是苏州河岸边破败的现实环境，表达了对纯真爱情真实性的追问，也夹杂有对爱情近乎迷幻般的期盼，但最终表达的是对爱情存在的永恒性和本质性的质疑。因此，剧本《苏州河》在内容上也没有电影丰富。这既与朱怡帆的创作目的和能力有关，也与二者的艺术形式不同有关。因为话剧剧本创作的最终目的是为了在舞台上演出，而演员在舞台上用生活化的语言和动作很难表达出电影镜头中呈现出来的复杂内容。

二、舞台演出

《苏州河》的剧本之所以写得粗糙一些，可能是朱怡帆在写作时就准备自己做导演。因此，剧本中存在的许多缺陷在舞台演出时基本上都被克服了。但是，即使是自编自导的戏，把一部话剧呈现在舞台上也是一个复杂而艰难的过程，仍然留有一些遗憾。

（一）舞台美术

舞台演出活动包括演员的选择、舞美设计、粗排、细排、合成与公演等环节。公演之前的工作是一个复杂而又没有先后的过程。但对于业余校园戏剧社团来说，每次演出最复杂的工作可

能就是舞台美术了。因为在舞台美术方面，一般校园剧社中都没有相关专业人才，也没有足够的资金。但《苏州河》在舞台美术上做到了尽力而为，并达到了艺术创作目的。

《苏州河》中的场景较多，有酒吧、街道、马达家和牡丹家等，布景设置十分困难。如果严格按照剧本设置布景，不仅经济成本高，需要的专业水平高，也增加了演出时换景的难度。剧组经过反复讨论，最后决定把舞台分割成两部分，并采用中性布景，只分为室内和室外两类。这样就可以同时设置两个以上的布景，减少换景给演出带来的不利影响。室内布景用黑色布幔，通过道具把具体的马达家、摄影师家和牡丹家的不同室内环境区别开来。室外布景设置在舞台右侧，用黑色布幔时表示街道，蓝色布幔时表示河流。在需要换景时，利用聚光灯进行切换。把电影改编成话剧最困难的就是情节内容的集中问题。如果说话剧《苏州河》的剧本存在场次太多的缺陷，那么西法大剧社的社员们在布景设置上很巧妙地克服了这个缺点。这是一次艺术实验，一种难得的创新，也是这部话剧最值得肯定的地方。

《苏州河》的道具有很大一部分是西法大剧社社员们自己设计制作的。他们还借来了沙发、桌椅和摩托车等大道具。为了达到真实化效果，他们还在布景上挂了几个灯泡。戏中使用的相机、啤酒、指甲油、梳子和美人鱼玩偶等都具有生活化、艺术化的效果，也丰富了戏剧的内容。但《苏州河》在道具使用上也出现了一些问题。如摩托车没有行驶的动作和声音，美人鱼玩偶没有能够很好地起到表达感情和叙事线索的作用等。

在化妆与服装方面，最值得肯定的是牡丹和美美的造型。贺晓雪扮演的这两个不同角色在发型、服装、面部化妆和姿态气质等方面都被区别开来，确实是两个不同人物的造型。她在表演上

也把性格不同的两个人区别开来，十分难得。在灯光音响方面做得比较好的是牡丹跳河时的落水声和几种不同颜色烛光的运用。用烛光营造舞台气氛是朱怡帆的艺术实验，效果确实很好。剧中蓝色的烛光表示安静与冷漠，象征男主角马达的性格；黄色的烛光是温暖与阳光的象征，同女主角牡丹纯真活泼的性格相似。但《苏州河》在灯光音响方面没有制造出统一的气氛和情调。

（二）排练与公演

在《苏州河》的整个创作演出过程中，比较容易做的工作就是挑选演员。在大学生中招募到好的演员较难，但找到相对合适的演员还是比较容易的，而且《苏州河》中几个角色的年龄与大学生相近，性格也容易理解，仅西法大剧社的社员就基本上能满足选择演员的需要了。但是，剧组中只有朱怡帆和杨碧莹是我校戏剧与影视学专业的学生，演员全部是其他专业的学生，因此，排练起来需要不断克服各种困难。从念台词、走地位开始，《苏州河》先后排练了一个多月的时间。导演工作主要由朱怡帆做，她不能到场时，由副导演杨碧莹代她排戏。由于大部分演员都没有演过戏，朱怡帆在排戏时总是先和大家一起从分析剧本中的人物形象开始，然后再教他们如何用语言、动作和表情来塑造自己扮演的角色。为了一边学习一边创作，他们还经常一起观摩相关视频。也许是因为大学生们都有“明星”梦吧，演员们都热情高昂地参与了这部话剧的创作，即使是几个次要角色和最后没能登台的演员也都积极排练，无怨无悔。

经过简单的粗排后，大家发现了两个难题。第一个是音乐与剧情结合的问题。在《苏州河》中加入大量音乐和歌曲是这部话剧的创新之处，也是朱怡帆的艺术实验。但西法大剧社以往演出的剧目很少这样做，朱怡帆自己也是第一次做这种尝试。为了使音乐与剧情能有机地结合在一

起，他们先对要使用的音乐和歌曲进行仔细地筛选、修改，然后反复排练。努力的结果还不错，该剧演出后，许多观众都表示剧中的音乐和歌曲让他们感受到了一次全新的观剧体验。由于场次多，克服零散现象和处理好演出节奏是《苏州河》排练过程中遇到的第二个难题。该剧共分15场，往往这一场演出没多久，就要转换到下一场。大家都觉得换场太频繁容易使观众产生散、乱的感觉。朱怡帆综合分析了大家的意见后，决定对舞台进行分割，同时设置两个不同布景，用灯光明暗的方法换场。这样做基本上克服了散、乱现象。但一些观众看后还是认为《苏州河》的整个演出过程不流畅，没有节奏感。相对于剧社以往的演出，《苏州河》的排练过程之所以比较艰辛，还有一个原因就是剧中角色的情感起伏较大，大家在排练过程中都要随时调整自己的情绪状态。特别是贺晓雪，她每次排练都投入真实的情感体验，最后也总是累得筋疲力尽。

（三）表演艺术

在《苏州河》中，贺晓雪一人饰演两个角色，她的表演是这次演出能否成功的关键，也是这次演出的亮点和“卖点”。她饰演的牡丹纯真活泼，而美美则高傲妩媚。这两种性格之间差别很大，而贺晓雪的跳跃式表演确实让观众觉得牡丹和美美是两个性格完全不同的人。她的情感爆发力也准确有度，让整个话剧显得有血有肉。可以说贺晓雪的表演真正做到了在体验的基础上进行表现，具有性格演员的表演能力。作为剧中绝对的主角，她的演出形象也是最好的。

但是，剧中马达（刘峰饰）的表情一直很木然，想装酷又没有达到目的。而且刘峰的陕北口音太重，不仅影响了马达的形象，也影响了他与贺晓雪的配合。导演之所以选择他演马达，主要是因为他的外形与角色的契合度高，也与贺晓雪高矮协调。刘峰对摩托车和美人鱼玩偶的使用都

发挥得不好，马达在接到疑似牡丹出现的电话时的语气、表情也太过平静。摄影师（蔡飞扬饰）的独白和内白在剧中很重要，不仅具有叙事作用，对于塑造摄影师形象也有重要作用。但在演出过程中，蔡飞扬的独白只是起到叙事作用。对于观众来说，他的独白就像是在背台词，而不是在叙述一个美丽动人的爱情故事。在为美美拍照的时候，蔡飞扬也没有一个摄影师的样子，动作生涩僵硬。他的大部分台词也似乎都是刻意说出的，没有饱满的情感。如果他能在仔细揣摩人物心理和感情的基础上表演，或许效果会好一些。剧中的老B（黄一宸饰）和他女朋友萧红（谭欣荣饰）的表演让观众印象深刻。他们二人将小混混和酒吧女郎的形象表现得十分自然、抢眼。

总体而言，除了主角贺晓雪外，《苏州河》的演员们的表演都较拘谨，相互之间的配合也稍显生硬。无论是摄影师和美美，还是马达和牡丹，他们表演男女之间的恋爱时都有点生疏、羞涩、不自然。而且大部分演员表演时都没有入戏的体验，对角色性格把握得不准，对场面的掌控力也不够。虽然编导朱怡帆创作《苏州河》的目的是想叙述一个青春唯美的爱情故事，但演员们的表演大部分只有表面的形式，没有展示出年轻人的青春与活力。这可能与这几个演员都不是学习戏剧与影视学专业有关。刘峰是经济学专业，其他演员全是法学专业。

三、创新实验

在《苏州河》的创作演出过程中，朱怡帆抱有很大的“野心”。她不仅想把一部具有后现代主义风格的电影改编成话剧，表达一种属于她自己的思想内容，还想在舞美和表演等方面进行创新实验。

（一）舞美与表演方面的实验

朱怡帆从上中学开始就一直参与国内的演剧

活动，不仅在西安，她还经常参加北京和上海等地的一些演剧活动。她特别喜欢小剧场话剧的轻松活泼与形式上的不断创新。在这次创作演出《苏州河》的过程中，她一直努力在形式上进行各种创新实验。前面论述到的一人饰演两个角色，中性布景和分割舞台就是这些创新实验的组成部分。让主角演唱一首完整的歌曲也是她的创新实验之一。

《恍惚的眼前》是电影《苏州河》的主题曲。在话剧中，朱怡帆保留了这首歌曲，但是以女主角独唱的形式呈现在观众面前。这既是对电影的改编，也有向孟京辉导演、黄湘丽主演的独角戏《一个陌生女人的来信》致敬的意味。在电影里加进一首完整的歌曲容易，但在话剧演出过程中加入一首完整的歌曲并由演员演唱就困难得多了。这不仅考验编导对整部话剧的结构和有机性的处理能力，也考验演员的表演能力。但这次实验的结果比较理想，几乎所有观众都对朱怡帆的这个做法持肯定态度，贺晓雪的演唱能力也证明了她不愧为戏中主角。尽管朱怡帆的创新实验也留下一些遗憾，但其勇气和能力还是值得肯定的。就像剧中女主角牡丹跳下苏州河选择重新开始一样。也许不久的将来，我们会看到朱怡帆一次新的蜕变以及全新作品。

（二）独特的改编技巧

电影与话剧互相转化是比较困难的。因为电影的特点和创新主要表现在形式上，而改编成话剧却往往要把这些形式去掉。但出于商业目的，近几年出现了不少改编成功的例子。如开心麻花的几部作品，《夏洛特烦恼》《驴得水》和《羞羞的铁拳》等都实现了电影与话剧之间的相互转化，虽然这种成功主要是指商业上的。朱怡帆这次对《苏州河》的改编当然没有什么商业目的，她只想进行创新实验，也基本上达到了这个目的。

对于朱怡帆来说，把一部优秀的影片改编成话剧演出虽然不用担心观众太少，但却怕观众通过比较放大了其中的缺陷。话剧《苏州河》尽量保留了电影的内容，也尽量保留了电影的一些形式，如叙事结构，旁白与音乐的运用等。但朱怡帆的改编丰富了故事内容，转换了叙事重点，并在叙事结构和演出上成功地运用了话剧的形式。虽然话剧《苏州河》没有创造出统一的情调，但该剧还是把20世纪90年代这些都市人的故事和爱情观直接呈现在观众面前。一部话剧同时叙述三个故事，而且能做到相互交错，虚实相间也十分难得。特别是剧中摄影师这一角色设定得比较好。他贯穿全剧始终，既讲述了自己与美美的故事，又补充了马达与牡丹的故事，使观众更容易了解全剧内容以及人物性格。看完话剧后，给我留下较深印象的除了贺晓雪对角色的投入表现外，还有故事情节本身的跌宕起伏。虽然话剧和电影有相近的感官体验与审美方式，但其中的区别还是很大的。看话剧的现场亲身体验和电影比起来更加真实，好像这件事就刚刚发生在旁边一样，没有距离感。这也许就是电影所没有的审美感受。安德烈·巴赞也说过：“我们不得不承认，当幕布落下之后，戏剧给我们留下的愉悦，比起看完一部好影片获得的满足有一种难以言传的更令人振奋，更高雅的东西，也许，还应该说，更有道德教益。”^[1]

四、结语

总之，西法大剧社对《苏州河》的改编虽然有得有失，但得大于失，总体上是一次成功的改编，也是一次创造性改编。相对于电影，虽然话

[1] [法]安德烈·巴赞：《戏剧美学与电影美学》，载《世界艺术与美学（三）》，崔君衍译，文化艺术出版社，1984，第295页。

剧在故事内容和主题思想上新意不多，但对大学生观众却很有吸引力。电影《苏州河》中的主色调为灰色，话剧的总体情调是青春，是信念。话剧在舞台美术方面的诸多创新为该剧增添了不少观赏价值，用蓝色布幔作为苏州河形象更是巧妙的创意。电影表现了当代都市人爱情观念的冷漠和现实，而话剧则肯定爱情的纯真与专一。改编是校园戏剧中的常见现象，但把经典电影改编成话剧的却不多，成功的例子更少。在西安地区，把电影成功改编成为话剧的除了西法大剧社的《苏州河》外，还有西安欧亚学院EU剧社改编自美国电影《叫我第一名》的话剧《妥瑞氏导师》。该剧于2015年11月30日作为参加陕西省第五届校园戏剧节的剧目在该校体育馆演出。2017年又被选送参加了金刺猬大学生戏剧节，于8月11日、12日在北京9剧场演出两场。《叫我第一名》讲述的是青少年励志故事，除了主角的扮演难度较大外，其他方面都比对《苏州河》的改编容易一些。因此，不论是把二者进行比较，还是把它们放在艺术史上来看，西法大剧社《苏州河》都比EU剧社《妥瑞氏导师》的艺术水平高一些。

朱怡帆在创作过程中也参考了上海话剧艺

术中心2014年3月底到4月初演出的话剧《苏州河》（赵激编剧，王萌悦导演）。上海话剧艺术中心版《苏州河》的故事是从马达出狱后在酒吧见到美美开始，是以马达的视角展开故事。而西法大剧社的《苏州河》是按照电影的叙事结构，以摄影师的视角展开故事。西法大剧社的《苏州河》把摄影师作为剧中主要角色之一，而上海话剧艺术中心则取消了摄影师这一角色，把美美安排成酒吧老板包养的情人，最后的结局也改成马达没有找到牡丹而是在苏州河畔开了家酒吧，又遇到了一个来寻找爱情的另一个“马达”。显然，上海话剧艺术中心版《苏州河》是为了迎合观众的好奇心理，目的是赢得高票房。所以有观众看后评论说：“很可惜，在原电影中最好的那些部分，被话剧导演毫不留情地剔除得一干二净，只留下了那个乏善可陈的故事……每个人物都可以用匪夷所思来加以形容。”^[1]而西法大剧社的《苏州河》是朱怡帆为了实验创新，演出给大学生看的，虽然也还存在一些不足之处，但其艺术价值要比上海话剧艺术中心版《苏州河》大一些。

[黄世智 西北政法大学戏剧影视研究所]

[1] 张斌璐：《无畏的勇气，话剧〈苏州河〉》，《上海戏剧》2014年第5期。