

五年管窥

——编剧学与 138 次学习强国平台推送

主编 陆军

上海戏剧学院编剧学研究中心

上海人文松江创作研究院

2024 年 2 月

责任编辑：龙施宇

资料收集：常 勇 龙施宇

牛立超 俞月娥

桂可欣

陆军简介

陆军，1955年生，上海松江人。上海市文史研究馆馆员，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师、博士后合作导师。

兼任中国戏剧文学学会副会长、上海戏剧文学学会会长、上海戏曲学会会长上海人文松江创作研究院院长、上海市松江区文学艺术界联合会名誉主席，南昌大学客座教授、上海海洋大学兼职教授、华东师范大学兼职硕士研究生导师、复旦大学高级职务校外同行评审专家、美国哥伦比亚大学编剧专业硕士研究生培养中方导师、纽约市立大学“编剧学：戏剧文学创作与研究”方向博士生培养中方导师，《中国大百科全书》（第三版）戏剧文学分支主编、《编剧学刊》主编、松江“一典六史”主编。

1990年加入中国作家协会，出版个人著作15种（22册），主编图书40余种（165册），创作（含合作）上演大型戏剧39部。

1993年起从事高等戏剧教育，带教的博士生、硕士生（含合带）逾百人。

2007年起筹建中国编剧学，2012年起倡推上海高校“大师剧”，2015年起创立“百·千·万字剧”编剧工作坊，2018年起致力于“上海之根”“戏剧之乡”品牌培育与推介。

主要荣誉与项目：

中组部国家高层次人才特殊支持计划教学名师

国务院政府特殊津贴

首批全国文化系统劳动模范

首届全国教材建设先进个人

第三批“全国高校黄大年式教学团队”中国编剧学教师团队负责人

国家文化部优秀专家

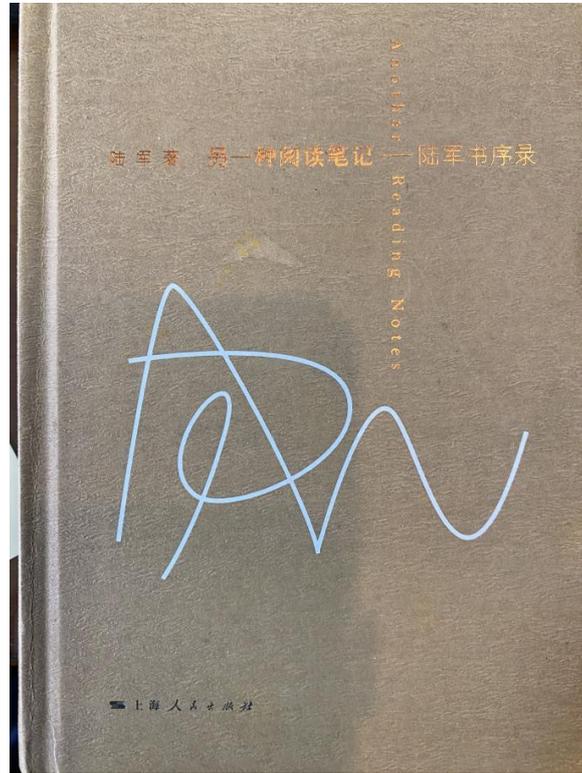
国家教材委员会高校哲社科（马工程）艺术学科专家组专家

国家社科基金艺术学重大项目首席专家（两度）

国家级教学成果奖（两度）

宝钢优秀教师奖
首批国家级一流本科课程主持人
全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程主持人，
教育部高校思想政治工作精品项目
国家文华奖
曹禺戏剧文学奖
中宣部“五个一工程”提名奖
国家艺术基金大型舞台剧创作资助项目
国家艺术基金艺术人才培养资助项目
中国话剧编剧金狮奖
当代戏剧杰出贡献奖
“戏剧中国”特殊贡献艺术家
中国高贡献学者

序

《另一种阅读笔记——陆军书序录》

陆 军 著 上海人民出版社 2017 年 8 月第 1 版

《管窥五年》是一本媒体报道集，或称媒体报道汇编。收有 2019 年 3 月至 2024 年 2 月这 5 年间，学习强国平台推送的与中国编剧学创建有关的报道（含序言、评论、访谈录、随笔等），计 138 次。其中 2019 年 7 次、2020 年 14 次、2021 年 39 次、2022 年 31 次、2023 年 37 次、2024 年 10 次。

全书共分为五编：第一编，中国编剧学新学科创建；第二编，编剧人才培养模式创新；第三编，本土题材剧本创作实践；第四编，“上海之根”历史文化遗产；第五编，“戏剧之乡”文化品牌培育。另加一个附录，收有2015年至2023年9年间，我以“致自己”为题的9篇随笔式年度工作总结。四、五两编内容为中国编剧学服务社会的实践尝试，此乃中国编剧学新学科创建的题中之义。9篇随笔的内容直接与编剧学建设历程密切相关，所以一并收入。

事实上，将媒体有关编剧学的报道整理成册后予以出版，也真是有些偶然。起因是，岁末年初，接到两个任务：一是按有关部门指示填写一个表格，其中一栏为“社会评价”，要求有案例或数据支撑类的文字说明；二是松江区政协一位

老领导吩咐我，在合适的时候向政协之友社的老领导、老朋友（我1982年起列席松江县政协会议，1987年至1996年为松江县第七、八、九届政协委员）汇报近年参与人文松江建设的一些体会，其中也需要提供一些社会评价。考虑到倘若全面搜集整理近年各类媒体有关编剧学创建活动以及编剧学参与人文松江建设的报道，恐面广量大，耗时耗力，一时难以完成。遂拟选择一家有代表性的媒体，将其刊载的相关报道作集结，以此管窥近年的工作成果与社会评价，倒是不失为一个较好的办法。

主意已定。今年1月22日，我邀请优秀青年学者、人文松江创作研究院主持工作的副院长常勇，帮忙收集2019年以来在学习强国平台上刊载的有关编剧学创建活动以及编剧学参与人文松江建设的报道。仅仅隔了一天，常院长就将82篇报道的目录与文章内容发给了我。我一向很钦佩小常在文献搜索、考据与研究方面的能力，在这么短的时间内完成在我看来难度颇大的任务，尤其令我感佩。

接下来，为了更广泛、更完整地收集相关资料，我又请龙施宇、牛立超、俞月娥、桂可欣等几位年轻人一起帮忙。经过一个多星期的努力，又搜集到了50多篇相关报道。在此基础上，请龙施宇小朋友按照我的分类要求，进行全面的分类统计以及篇目与文章的整理工作。小龙是个细心的孩子，去年在帮我编著《一本书，一盏灯》书稿，以及统计陆军戏剧教育馆近年开展的教学与学术活动数据时，已展示出良好的工作能力与学术素养。这一次，她利用寒假时间，夜以继日，

投入工作，很快完成了任务。

据统计，《管窥五年》中的 138 次推送，涉及教学、创作、科研的有 81 次，其中编剧学新学科创建 18 次，编剧人才培养模式创新 27 次，本土题材剧本创作实践 36 次；涉及社会服务的有 57 次，其中“上海之根”历史文化遗产 29 次，“戏剧之乡”文化品牌培育 28 次。

138 次推送，由上观新闻推送 39 次、上海戏剧学院推送 27 次、松江融媒号推送 26 次、上海学习平台推送 17 次、中国文化传媒期刊推送 7 次，还有光明日报、新华社、瞭望期刊、浙江学习平台、文汇报、新民晚报等平台的推送。

138 次推送，主要由以下几类文章组成：

一是由媒体记者撰写的专题报道。如解放日报首席记者徐瑞哲撰写了 12 篇，解放日报记者李成东撰写了 25 篇（含合作），松江融媒体中心记者桂可欣撰写了 8 篇，周加姚、朱俊辉等撰写了多篇，原松江报首席记者牛立超撰写了 26 篇；

二是由我撰写的文章，共 12 篇，大多为书序；

三是由其他相关的文字工作者撰写的专访、评论等，也有数十篇。

还有几篇报道，是新华社等重要媒体的全局性述评类文章，涉及方向性引领与价值观取向，虽然与编剧学创建工作关系不大，但因为文中提及我的戏剧作品，也一并收入。如由瞭望期刊推送的《瞭望·治国理政纪事 | 文明古国迈向文化强国》、新华社推送的《奋进新征程 建功新时代·非凡十年 | 夯实文化自信之基 提振民族复兴精气神——新时代文化建设述评》以及《领航中国 | 坚定文化自信，为新时代新征程凝心聚力——党的十八大以来我国文化建设述评》等，在谈论党的十八大以来优秀文艺作品时均提及了由我与学生合作的中国首部抗疫题材话剧《护士日记》，并给予了高度评价。

还有两篇报道，虽然没有提及我的名字，但一篇是我撰写的一段文字的另类表达，另一篇是我主持的一个项目的延伸活动介绍，考虑再三，也予收录。

138次推送，有一些文章获得了较高关注度，在多个平台得到推送：如原云南艺术学院院长吴卫民教授与我有关“编剧人才培养”的对谈在中国文化传媒期刊、上海戏剧学院分别推送；记录有肖留教授与我合作的大型原创话剧《董其昌》获得曹禺戏剧文学奖的文章《上海人写上海人的这部戏，摘得新一届曹禺戏剧文学奖，全国仅5部》在上观新闻、上海学习平台分别推送；上海戏剧学院“三大体系”建设成果发布会上，我以10个关键词总结了“中国编剧学的探索实践”，后由上海戏剧学院、中国文化传媒期刊分别推送；由上海戏剧学院的博士与硕士研究生撰写的中国编剧学学科创建的文章《陆军：呕心沥血16年 只为写成一个“学”字》、由我撰写的《陆军 | 高水平艺术人才——艺术专业博士培养“五问”》亦由中国文化传媒期刊、上海戏剧学院分别推送。故不重复计数多平台推送的相同文章，共有131篇未重复文章被推送发布。

138 次推送，5 年，平均每年在学习强国平台有近 30 次推送与编剧学有关，平均每月有 2 次以上与读者见面。

其实，枯燥的数字背后，是一群人怀揣着“种瓜得瓜、种豆得豆”的朴素理念，践行着为人师者、为人长者的初心使命，是创业者不辞劳苦、不计得失、默默耕耘、静静奉献的真实图景。

当然，枯燥的数字背后，还有我与上海戏剧学院编剧学研究中心的教师团队、上海人文松江创作研究院的研究与创作团队，收获的一个个用汗水与泪水换来的劳动成果。

比如，在中国编剧学新学科创建方面，代表性成果是：领衔中国编剧学教师团队获誉第三批“全国高校黄大年式教师团队”，两次获批国家社科基金艺术学重大项目首席专家，获聘国家教材委员会高校哲社科(马工程)学科专家组专家，获评教育部首批新文科研究与改革实践项目。

又比如，在编剧人才培养模式创新方面，代表性成果是：入选国家“万人计划”教学名师，获誉首届全国教材建设先进个人；两次获评国家级教学成果奖，获批教育部首批国家级一流本科课程、全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程、教育部高校思想政治工作精品项目、国家艺术基金艺术人才培养资助项目。

比如，在本土题材剧本创作实践方面，代表性成果是：创作或组织创作演出 15 部大型戏剧，其中 10 部获市级以上荣誉与资助，原创话剧《董其昌》获中国戏剧文学最高奖——第 25 届曹禺戏剧文学奖。

又比如，在“上海之根”历史文化遗产方面，代表性成果是：编辑出版逾500万字的8卷本《松江人文大辞典》与6卷本松江“六史”，以及多卷本《人文松江研究文库》与《人文松江创作文库》。

再比如，在“戏剧之乡”文化品牌培育方面，代表性成果是：创建松江区儿童青少年戏剧家协会，建立上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地，连续5年在松江举办“百·千·万字剧”编剧工作坊，推出一批学员作品；2021年助力松江区新浜镇获批“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”。

一句话，这5年，这131篇文章，这138次推送，该汇聚了多少人的心血啊！

正因为如此，我要由衷地感谢为这本近40万字、677张图照的书稿的面世作出奉献的所有朋友们！特别是长期跟踪“百·千·万字剧”编剧工作坊以及高校大师剧创演等教改项目的徐瑞哲，以及长期跟踪编剧学服务人文松江建设的李成东，包括松江区融媒体中心桂可欣、周加姚、朱俊辉等。尤其令我感动的是，人文松江建设团队中的牛立超与俞月娥，两位年轻人五年如一日，一个用笔，一个用相机，几乎记录了编剧学在松江等地开展的所有活动。这一对黄金搭档的173篇图文报道，先后在新华网、人民网、中国日报（英文版）、中国发展网、中国艺术报、中国文化报、解放日报、文汇报、新民晚报、劳动报、文学报、澎湃新闻、上海市文联、松江区融媒体中心以及多个相关的纸质媒体与新媒体发表。仅本书收录的131篇文章中，就有80多篇文章的图照是由俞月娥提供的，其间的辛劳可见一斑。

在新华网、人民网、中国发展网、澎湃新闻、中国艺术报、中国文化报、解放日报、文汇报、新民晚报、劳动报、中国日报等频频亮相。仅本书收录的 131 篇文章中，就有 80 多篇文章的图照是由俞月娥提供的，其间的辛劳可见一斑。当然，我更要深深地感谢这些年来与我并肩劳作，一起创造了这 131 篇文章内容的编剧学建设团队、人文松江建设团队的朋友们！

末了，我还要想说一句话：

虽然这仅仅是一本不起眼的媒体报道汇编，

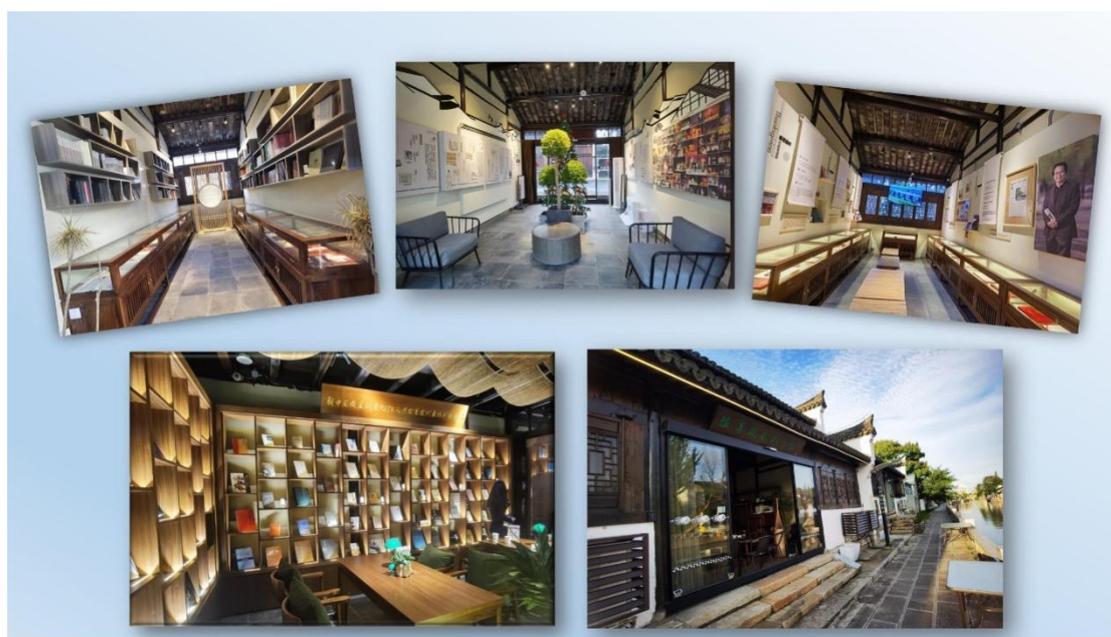
虽然这仅仅是一个新媒体平台选择的文字，

虽然这仅仅是“管窥五年”，

但我愿意将此视为我晚年积攒的一件有温度的礼物，

把她献给所有关心、支持和参与中国编剧学新学科建设以及“上海之根”历史文化遗产、“戏剧之乡”文化品牌培育的朋友们！

请您收下了，好吗？

陆 军

2024 年 2 月 22 日于上戏二教 101 室

目 录

序

第一编 中国编剧学新学科创建

1. 上海戏剧学院陆军教授获评“全国教材建设先进个人”（2021/10/19）

文：周 南 陈浩波

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

2. 上海戏剧学院四个项目入选教育部首批新文科研究与改革实践项目
（2021/11/23）

文：上戏宣传部

推送：上海戏剧学院

3. 戏剧，要用人性之光照亮生活 ——专访上海戏剧学院二级教授、著名剧作家陆军（2022/1/24）

文：李杰

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

4. 厚植“戏剧之乡”理论根基，松江籍戏剧家领衔申报的课题获国家社科基金艺术学重大项目立项（2022/6/17）

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

5. 【名家坊】看戏是贵族化还是平民化？这位中国“话剧三先进”的最新六卷本文集，回答正确（2022/9/27）

文：徐瑞哲

图：熊梦楚等

推送：上观新闻

6. 《熊佛西文集》出版（2023/1/1）

文：牛立超

图：熊梦楚等

推送：上海戏剧学院

7. 国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”成功开题
（2023/1/18）

文：牛立超

图：熊梦楚 俞月娥

推送：上海戏剧学院

8. 国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”顺利推进
（2023/8/23）

文：张加存

图：顾 飞

推送：上海戏剧学院

9. 松江籍戏剧家领衔的中国编剧学教师团队获评国家级荣誉（2023/9/12）

文：桂可欣 陈浩波

推送：松江融媒号

10. 陆军：呕心沥血 16 年 只为写成一个“学”字（2023/9/14）

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

11. 《剧本》杂志专访：陆军教授与中国编剧学学科创建（2023/9/27）

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

12. “全国高校黄大年式教师团队——中国编剧学教师团队”事迹亮相中国
高等教育博览会（2023/10/23）

文：牛立超

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

13. 陆军：中国编剧学探索实践的十个关键词（2023/12/7）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

14. 上海戏剧学院“三大体系”建设成果发布（2023/12/8）

文：上海戏剧学院

图：刘佳奇

推送：上海戏剧学院

15. 中国编剧学探索实践的十个关键词（2023/12/11）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

16. 感受创意力量（2024/1/11）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

17. 【陆军书序录·第64篇】序《编剧叙事学》（2024/1/30）

文：陆 军

图：顾 飞 俞月娥

推送：上海戏剧学院

18. 一位教书匠与136次学习强国平台推送（2024/2/9）

文：牛文超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

第二编 编剧人才培养模式创新

1.【城市节拍】110天“魔鬼训练”，这个国家艺术基金项目升格了（2019/4/9）

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

2. **【学习巡礼】**从高等学府科研院所到中小学校，沪上科教工作者热议创新人才培养（2020/9/20）

文：徐瑞哲 许沁

推送：上观新闻

3. 上海戏剧学院编剧学研究中心江西抚州教学基地挂牌（2020/11/10）

文：李翠 游中堂

图：江西省抚州市文广新旅局

推送：江西学习平台

4. 上海体育学院师生：以原创大师剧的形式传授武术之道（2020/12/3）

文：李婷

推送：东方教育时报

5. 鲜活的故事 最能直击人心（2021/3/29）

文：曹继军 颜维琦

推送：光明日报

6. **【菁菁教苑】**上海高校大师精神巡礼：上海体育学院·蔡龙云《止戈正心，武之大义》**【视频资料】**（2021/4/13）

文：上海体育学院

推送：上海教育公众号

7. 《三湾改编》全国公映，影片顾问与松江有关（2021/7/29）

文：金晨旭

推送：松江融媒号

8. 上戏举办《中外编剧训练的七种方法》课程教学研讨会（2021/12/22）

文：赖星宇

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

9. **【文艺汇】**新年新戏！十多部原创大师剧的剧本孵化团队，这次为一群最平凡的老师拉开大幕（2022/1/12）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

10. 【文艺汇】获奖剧本的摇篮不停摆，上海市高等教育教学成果特等奖的工作坊第七年公益培训（2022/8/12）

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

11. 吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（一）
（2022/8/24）

文：吴 戈 陆 军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

12. 新刊目录 | 《艺术教育》（陆军封面肖像）2022年9月刊（2022/9/12）

文：中国文化传媒期刊

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

13. 吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（二）
（2022/9/29）

文：吴 戈 陆 军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

14. “五育融合”人才培养创新实践专家研讨会在上海交大举行（2022/10/1）

文：金 雪 许杨婧

推送：上海交通大学

15. 上戏教授谈编剧人才培养（上篇）（2022/10/9）

文：吴 戈 陆 军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

16. 上戏教授谈编剧人才培养（下篇）（2022/10/9）

文：吴 戈 陆 军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

17. 陆军教授撰文：艺术专业博士培养“五问”（2023/3/16）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

18. 陆军 | 高水平艺术人才——艺术专业博士培养“五问”（2023/5/2）

文：陆 军

推送：中国文化传媒期刊

19. 音乐话剧《辅导员》致敬辅导员群体（2023/6/2）

文：《辅导员》剧组

图：《辅导员》剧组

推送：上海戏剧学院

20. 【文艺汇】码头工人创造多个“第一”，这位上海传奇人物故事搬上音乐话剧舞台，在上海二工大首演（2023/6/21）

文：储舒婷

图：上海二工大

推送：上海学习平台

21. 上海戏剧学院编剧学师生赴浙江余姚开展社会实践研学活动(2023/7/19)

文：史欣冉

图：郭 倩等

推送：上海戏剧学院

22. 一出出好戏在此萌芽,第8期“百·千·万字剧”编剧工作坊开班(2023/9/1)

文：桂可欣 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

23. 上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊再启新征途（2023/9/9）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

24. 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊/长假期间更精彩

(2023/10/19)

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

25. 追寻教育家精神，努力走向卓越（2023/12/13）

文：苏 忱

推送：中国教师报

26. 【陆军书序录·第 65 篇】重启 2019 年的一段美好记忆——《“百·千·万字剧” 编剧工作坊学员作品集》序言（2024/1/29）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

27. 第八期上海学校“百·千·万字剧” 编剧工作坊教学汇报·剧本演读会暨结业典礼举行（2024/2/6）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

第三编 本土题材剧本创作实践

1. 【文艺汇】优秀民营院团展演魅力无限，现实题材、红色题材超三分之二（2019/4/2）

文：诸葛漪

图：上观新闻

推送：上海学习平台

2. 缺了好本子怎么行 看姚剧四家如何让传统剧目常青（2019/4/9）

文：方其军

推送：浙江学习平台

3. 文艺精品|姚剧《浪漫村庄》【视频资料】（2019/7/29）

文：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

图：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

4. **【文艺抗疫】**今年首部抗疫题材大型原创话剧建组，上戏班底4月完成排练（2020/3/9）

文：徐瑞哲

图：上海戏剧学院

推送：上观新闻

5. 作品飞上云端 真情落在心田——文艺战线创新服务模式积极抗击疫情（2020/3/23）

文：郭超

推送：光明日报

6. 姚剧《浪漫村庄》**【视频资料】**（2020/4/13）

文：浙江省宁波市委宣传部

图：浙江省宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

7. 文艺欣赏 | 现代姚剧《浪漫村庄》（2020/4/29）

文：宁波余姚市委宣传部

图：宁波余姚市委宣传部

推送：浙江学习平台

8. **【文艺抗疫】**张文宏戴口罩看《护士日记》，一部抗疫大戏重启了关闭145天的上戏实验剧院（2020/6/14）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上观新闻

9. **【文艺汇】**从书画谈到人生，在独白对话中走进董其昌的内心世界（2020/6/23）

文：徐翌晟

图：俞月娥

推送：上观新闻

10. **【文艺汇】**董其昌“回乡”：大型历史话剧《董其昌》在松江上演（2020/7/14）

文：张海峰

图：上观新闻

推送：上海学习平台

11. 【上海文化】首届沪剧月参演剧团力争“一鸣惊人”：从前常演传统老戏，如今力推新编大戏（2020/8/19）

文：诸葛漪

图：解放日报

推送：上海学习平台

12. 区县新闻 | 宁波唯一入选剧目！姚剧《浪漫村庄》近日在北京展演（2020/10/30）

文：秦萍

图：宁波广电集团

推送：宁波学习平台

13. 600多年前的“南村先生”回来了，大型历史话剧《陶宗仪》在松上演（2021/5/10）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

14. 【文艺汇】大型原创话剧《侯绍裘》首演，“以大多数人之最大幸福为人生的最终目的”（2021/6/26）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

15. 【文艺汇】让红色精神在年轻一代身上闪耀，大型原创话剧《侯绍裘》上演（2021/6/28）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

16. 传承红色基因，赓续红色血脉！大型原创话剧《侯绍裘》在上海松江首演（2021/6/30）

文：朱俊辉

图：俞月娥

推送：松江融媒号

17. 让红色精神在年轻一代身上闪耀，大型原创话剧《侯绍裘》首演(2021/7/4)

文：牛立超

图：岳 诚 俞月娥

推送：松江融媒号

18. 大型原创话剧《侯绍裘》精彩首映（2021/7/4）

文：上海交通大学文明办

图：上海交通大学文明办

推送：上海交通大学

19. 【文艺汇】“松江出品”再造精品话剧，《董其昌》获第三十五届田汉戏剧奖剧本奖一等奖（2021/10/8）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

20. 【直通区情】上海松江推出本土 30 集电视连续剧《G60 青春公寓》，演绎青春奋斗故事（2022/1/27）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

21. 瞭望·治国理政纪事|文明古国迈向文化强国（2022/3/28）

文：《瞭望》2022 年第 13 期

图：《瞭望》新闻周刊

推送：《瞭望》新闻周刊

22. 【文艺汇】沪剧《石榴裙下》选段：轻轻叩开伊心扉【视频资料】(2022/4/18)

文：嘉定镇街道

图：嘉定镇街道

推送：上海学习平台

23. 【文艺汇】以特殊时期微信群里的故事为灵感，“戏剧之乡”松江首创

“微信剧”（2022/6/21）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

24. 你窗前的那盏灯亮了！首部微信剧力图展现上海抗疫故事（2022/6/21）

文：赵 玥

推送：新民晚报

25. 微信群里看众生百态，松江出品中国首部微信剧建组（2022/6/24）

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

26. 演员观众“云端”入戏，中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》线上首演（2022/7/7）

文：周加姚 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

27. 陆军教授策划的我国首部微信剧线上首演（2022/7/21）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

28. 奋进新征程 建功新时代·非凡十年 | 夯实文化自信之基 提振民族复兴精气神——新时代文化建设述评（2022/9/6）

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

29. 领航中国 | 坚定文化自信，为新时代新征程凝心聚力——党的十八大以来我国文化建设述评（2022/9/21）

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

30. 看海派建筑听上海乡音，“尚沪·演艺新空间”开启（2023/3/13）

文：张文菁 陆海捷

图：徐汇区融媒体中心

推送：上观新闻

31. 【文艺汇】上海人写上海人的这部戏，摘得新一届曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部（2023/5/22）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上海学习平台

32. 上海人写上海人的这部戏，摘得新一届曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部（2023/5/22）

文：徐瑞哲

推送：上观新闻

33. 话剧《董其昌》获“曹禺剧本奖”，由“戏剧之乡”松江出品（2023/5/24）

文：桂可欣

图：俞月娥等

推送：松江融媒号

34. 上戏教授创作的话剧《董其昌》荣获第 25 届曹禺戏剧文学奖（2023/6/2）

文：牛立超

图：银铮铮 张思琪 俞月娥等

推送：上海戏剧学院

35. 松江出品！大型原创历史话剧《陆机》亮相第二十二届中国上海国际艺术节（2023/11/12）

文：贾丽 高雨

图：俞月娥

推送：松江融媒号

36. 【美育日课】沪剧《石榴裙下》：洋房、西装、旗袍遇上吴依软语（2024/1/11）

文：上海市文化和旅游局

图：上海市文化和旅游局

推送：上海学习平台

第四编 “上海之根” 历史文化遗产

1. 【上海文化】在这片“上海之根”土地上，建起“一院一馆”，正出“一典五史”（2019/3/4）

文：乔进礼

图：俞月娥

推送：上海学习平台

2. 【上海文化】“一典六史”人文工程正编一部松江人自己的 250 万字大辞典（2019/6/22）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

3. 【长三角】当包含三重含义的“江南文化”遇上长三角一体化，会有何精彩演绎（2019/7/16）

文：李成东 牛立超

图：视觉中国

推送：上观新闻

4. 【直通区情】生长在哪，哪就有戏！这位创作型教授，已满 30 年“模龄”，返乡兼职好戏连台（2020/12/10）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

5. 【悦读时刻】辑录华亭古今 注解“上海之根”（2021/1/4）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：文汇报

6. 【上海文化】人文松江建设又结硕果：《松江人文大辞典》首卷出版（2021/2/20）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

7. 收录华亭古今，注解“上海之根”，这部地方百科全书首推民俗卷，八卷明年出齐（2021/2/21）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上观新闻

8. 【今日书香】《松江人文大辞典》：松江的人文传统，尽在这部百科全书中（2021/2/22）

文：孙欣祺

图：上海辞书出版社

推送：上海学习平台

9. 人文，助力松江新城成为令人向往的未来之城（2021/3/28）

文：张 裕

图：俞月娥

推送：文汇报

10. 【上海文化】《松江人文大辞典》正式与市民见面，彰显“上海之根”历史文化底蕴（2021/4/25）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

11. 【上海文化】“上海之根”的创意是谁提出的？他用文化的力量凝聚发展正能量（2021/6/29）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

12. 【城市眼】《松江简史》有望年内出版，千年历史浓缩精华一册（2021/8/4）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

13. 【上海文化】《松江诗歌史》有望年内正式出版，记录曾影响中国诗坛

的“云间诗派”（2021/9/11）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

14. “松江六史”总序（2021/12/10）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：文汇报

15. 【上海文化】独特民间艺术瑰宝，新浜田山歌正式出版（2022/2/9）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

16. 讲述 300 名松江名贤的故事，《松江历代名贤故事集》启动编撰
（2022/2/10）

文：刘 驰 乔 常

图：俞月娥

推送：松江融媒号

17. 精益求精细致打磨，专家学者为《松江人文大辞典》学术卷提“金点子”
（2022/2/24）

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

18. 用三个“字中字”再读松江（2022/2/25）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

19. 【直通区情】《松江历代名贤故事集》今年底出版，展现上海之根文化底蕴（2022/3/9）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

20. 松江“一典六史”编纂紧锣密鼓进行（2023/2/7）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

21. 【直通区情】上海松江构筑海派书法高地，《松江人文大辞典》书法·美术·摄影卷年内出版（2023/2/22）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

22. 想看松江人的代表作？来这个新揭牌的珍藏馆吧→（2023/5/30）

文：桂可欣 王俊杰

图：俞月娥

推送：松江融媒号

23. 最后的老街——陆军教授为陈志伟新著《华亭岁影》所作的序（2023/8/11）

文：陆 军

图：陈志伟

推送：上海戏剧学院

24. 【直通区情】松江：荟萃千古历史文脉，打造区域文化高地（2023/8/20）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

25. 【学习巡礼】如何助力打造文化自信自强的上海样本？在市文史馆馆员座谈会上，专家们这样说（2023/11/17）

文：李 婷

图：上海市文史研究馆

推送：上海学习平台

26. 陆军教授：5年写16个字，写成12个，4个正在写（2023/12/20）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

27. 【时光机】枫泾史话（节选）（2024/1/28）

文：陆军

图：俞月娥

推送：金山融媒号

28. 【直通区情】人文松江“一典六史”工程预计今年底完成，开历史先河
描绘恢宏历史文化长卷（2024/2/1）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

29. 陆军：人文松江建设重要著述《人文松江创作、研究文库》总序（2024/2/2）

文：陆军

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

第五编 “戏剧之乡”文化品牌培育

1. 【文艺汇】公鸡会下蛋？（2020/8/23）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

2. 【直通区情】上海科技影都将打造一批带有松江特色的影视作品
（2021/3/15）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

3. 【文化风景】戏剧之乡 上海新浜【视频资料】（2021/6/4）

文：牛立超等

图：俞月娥等

推送：上海学习平台

4. 戏剧教育从娃娃抓起！松江区儿童青少年戏剧家协会成立（2021/6/6）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

5. 【直通区情】青春活力“激活”百年老宅，上戏大学生创新创业松江孵化基地落户仓城（2021/6/25）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

6. 【档案春秋】“小人物”折射“大时代”：大型原创话剧《渔阳里的“大人物”》在沪首演（2021/6/25）

文：胡志刚

图：章永哲 俞月娥

推送：上海学习平台

7. 【直通区情】爱好戏剧的农民也能学当编剧，上海“戏剧之乡”首届编剧工作坊开班（2021/9/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

8. 跟着 238 幅图片聆听时代回声，松江群众戏剧创作剧目图片展开幕（2021/9/23）

文：金晨旭

推送：松江融媒号

9. “松江出品”再造精品，话剧《董其昌》获第 35 届田汉戏剧奖剧本奖一等奖（2021/10/9）

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

10. 【上海文化】上海松江“戏剧之乡”建设又有新成果，打造戏剧艺术传承的样本间（2021/10/27）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

11. 【上海文化】农民也能当戏剧编剧，“戏剧之乡”新浜上演农民自编自导作品（2021/11/18）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

12. “泥腿子”也能当编剧，新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊汇报展演举行（2021/11/18）

文：梁 锋

图：俞月娥

推送：松江融媒号

13. 【乡村振兴】村村有“好戏连台”！走进“上海民间文化艺术之乡”松江新浜（2021/12/2）

文：李天蔚

图：沈世娟等

推送：上观新闻

14. 【文艺汇】“戏剧之乡”新浜又出新作，原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》首演（2021/12/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

15. 陆军：“上海之根”松江倾力打造“戏剧之乡”（2021/12/28）

文：张 裕

图：俞月娥

推送：文汇报

16. 松江“戏剧之乡”迎来年度收官之作，原创话剧《梦想清单》上演（2021/12/30）

文：王红霞 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

17. 【文艺汇】“戏剧之乡”松江新浜将戏剧新人原创作品搬上舞台，让戏剧传承后继有人（2021/12/31）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

18. 【直通区情】擦亮“上海科技影都”品牌，松江与上戏打造地校合作新模式（2022/8/1）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

19. 【直通区情】松江首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化，托起“戏剧之乡”未来希望（2022/8/30）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

20. 上海：松江区首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化，托起“戏剧之乡”未来希望（2022/8/31）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

21. 【身边榜样】为乡土立传，为农民代言（2022/12/13）

文：松江区新浜镇

图：俞月娥

推送：上海学习平台

22. 处女作登上国家级戏剧杂志，“百·千·万字剧”编剧工作坊创“奇迹”（2022/12/17）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

23. 【直通区情】沪上首家文旅融合汽车影院年初二试营业，夜间消费又有新地标（2023/1/21）

文：李成东 王颖斐

图：俞月娥

推送：上观新闻

24. 南桥，上海戏剧版图上的“戏窝”——陆军教授为剧本集《南梁戏文》作序（2023/4/12）

文：陆 军

图：瞿建国等

推送：上海戏剧学院

25. 让戏剧之光照亮孩子们的心灵（2023/5/11）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

26. “松江出品”入选第二十二届中国上海国际艺术节剧(节)目单(2023/9/7)

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

27. 【直通区情】江南又有新社戏！“戏剧之乡”松江新浜村民自编自导自演戏剧（2023/10/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

28. “戏剧之乡”，2023年做了什么？（2024/1/31）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

□附录：

1. 陆军：致 2015 年的自己

2. 陆军：致 2016 年的自己
3. 陆军：致 2017 年的自己
4. 陆军：致 2018 年的自己
5. 陆军：致 2019 年的自己
6. 陆军：致 2020 年的自己
7. 陆军：致 2021 年的自己
8. 陆军：致 2022 年的自己
9. 陆军：致 2023 年的自己

第一编 中国编剧学新学科创建

上海戏剧学院陆军教授获评“全国教材建设先进个人”

2021-10-19

文：周 南 陈浩波

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

近日，《国家教材委员会关于首届全国教材建设奖奖励的决定》发布。

国家教材委员会决定授予的奖项中，有一项是“全国教材建设先进个人”，全国共 200 人获得这一称号，上海戏剧学院教授陆军名列其中。

陆军系上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师，国家社科基金艺术学重大项目首席专家，国家教学成果奖、国家文华奖、国务院政府特殊津贴获得者。

陆军长期致力于编剧学学科建设、教学改革与人才培养，在吸纳上戏七十多年编剧教学丰厚底蕴的基础上，结合自身丰富的编剧理论素养、教学经验、创作经历及先进的戏剧观念与深厚的人文情怀，逐渐形成一套专业与通识并重、理论与实践并举、艺术与思想并进、传统与现代并行的编剧学教材及配套课程体系，先后获市级、国家级教育教学类奖励 17 项。

撰写核心教材——《编剧理论与技法》

《编剧理论与技法》教材遴选了冲突、动作、戏核、戏眼、人物等 20 个编剧核心要素,以理论结合案例剖析并辅以命题练习的形式,系统介绍编剧理论与技法,用以指导戏剧学院学生与从事或爱好戏剧创作的剧作者学习戏剧编剧。

该教材曾冠以《小剧作法》名于 1994 年初版,1995 年获上海戏剧学院优秀教材二等奖。后几经修改,由 20 万字增至 40 余万字,易名为《编剧理论与技法》,2005 年由中国戏剧出版社出版,2015 年起由上海人民出版社出版,迄今已 8 次印刷,发行数万册,被国内艺术类高校广泛采用,其中使用量达百册以上的高校有上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、四川传媒学院、暨南大学、浙江传媒学院、广西艺术学院等,均获得良好反响。该教材也是陆军与美国哥伦比亚大学黄哲伦教授联合培养编剧专业艺术硕士生的指定教材,作者在近五年内曾指导 12 部哥伦比亚大学研究生剧作搬上舞台,获得美国学生的高度认可。

该教材曾获上海市普通高校优秀教材一等奖,首批上海市高等教育精品教材,入选第三版《中国大百科全书》“编剧理论著作”条目。

升级配套课程——《编剧概论》

《编剧理论与技法》是《编剧概论》课程的指定教材。陆军将课程内容从“重西方编剧理论”调整为“中西融合、尤重中国传统编剧理论”,成为了上戏学子最受欢迎的课程之一。课程先后获评上海市精品课程、2020 年首批国家级一流本科课程。

教材课程推动学科建设——编剧学新学科

在注重教材、课程建设的同时,陆军于 2007 年开始启动编剧学建设,以编剧史论、编剧理论、编剧评论、编剧技论为学术基础和研究方向,意在使编剧专

业从原戏剧戏曲学子系统中独立而出，在学科领域获得进一步发展。该学科于2011年列入学校学科建设计划，后列入上海市高峰学科建设计划和上海高水平地方高校建设计划。

在此基础上，他于2015年创建编剧学研究中心，带领团队五年间获国家级项目、奖励20余项。他主持的“戏曲剧本创作现状、问题及对策研究”获批国家社科基金艺术学重大项目，实现上海地方高校零的突破；《故事开发与应用实验室》《编剧软件》等项目深受学生欢迎。

创立延伸课程——“百·千·万字剧”编剧工作坊

陆军于2015年创立“百·千·万字剧”编剧工作坊，将《编剧理论与技法》的核心精要浓缩为百字剧、千字剧、万字剧剧作法的训练模式，让学员在短期内掌握编剧精髓，有效提升创作技能与人文素养。五年来，编剧工作坊在本校与全国各地培训戏剧写作骨干数百人，教学效果良好、社会反响热烈，众多学员剧作或被搬上舞台，或在国家级刊物上发表，并获誉国家艺术基金、文旅部重点剧目扶持工程、上海市重大文艺创作项目、中央军委建党100周年献礼重点剧目等。

课程先后列上海高校本科重点教学改革项目、上海高校研究生综合改革项目、与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生课程建设项目、国家艺术基金艺术人才培养资助项目等。以编剧工作坊为主体内容申报的教改项目《培养有情怀的剧作家》获2017年上海市级教学成果奖特等奖及2018年国家级教学成果奖二等奖。

主编教材丛书——《上海戏剧学院编剧学教材丛书》（10卷本）

陆军主编的该丛书是国内第一部在编剧学领域全面总结话剧、戏曲、戏剧小品及电视剧编剧理论与技巧的教材丛书，内容涉及剧作法、中外编剧理论史、编剧辞典、中西剧作理论等，是对前辈名家在编剧观念、创新思维、写作规范、本体特征和剧作法则等方面的一次科学梳理。发行以来收获广泛影响。

陆军教授与他编著出版的100多本书籍

增编参考教材——30余种 100余册

陆军主编出版的编剧学参考教材有30余种，已出版106册，包括《中国现当代编剧学史料长编》（3卷）、《编剧学论稿》《编剧学辞典》《故事——上海戏剧学院写作教学参考资料》（20册）《编剧教学研究论文集》《美国哥伦比亚大学编剧专业研究生剧作选》《俄罗斯题材戏剧小品选》《上戏新剧本选》（50卷）等。尚在编撰的有《中外经典短剧鉴赏文库》《中外经典剧作300种——“百·千·万字剧”剧作法鉴赏文库》等。

上海戏剧学院四个项目 入选教育部首批新文科研究与改革实践项目

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面推进新文科建设，构建世界水平、中国特色的文科人才培养体系，根据《教育部办公厅关于推荐新文科研究与改革实践项目的通知》（教高厅函〔2021〕10号），经单位推荐、网络审核、会议审议、网络公示等环节，教育部日前认定了1011个新文科研究与改革实践项目，并正式公布。

上海戏剧学院此次共有四个项目入选。

按公布顺序，这四个项目分别是《基于电影科学院和电影商学院发展导向的电影专业建设探索与实践》（负责人：厉震林）；《构建中国戏剧表导演学派及卓越人才培养体系》（负责人：卢昂）；《基于交叉、融合、应用为特征的艺术管理专业课程体系与教材体系建设实践》（负责人：黄昌勇）；《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》（负责人：陆军）。

附件

首批新文科研究与改革实践项目名单

序号	项目编号	项目名称	负责人	单位
六、新兴文科专业建设探索与实践				
209	2021060031	音乐人工智能专业探索与实践	于阳	上海音乐学院
210	2021060032	基于电影科学院和电影商学院发展导向的电影专业建设探索与实践	厉震林	上海戏剧学院
211	2021060033	金融科技交叉学科专业建设探索与实践	顾晓敏	上海立信会计金融学院
七、新文科课程体系和教材体系建设实践				
289	2021070038	“科艺融合”背景下设计学科人才培养模式和课程体系研究	汪军	华东理工大学
290	2021070039	构建中国戏剧表导演学派及卓越人才培养体系	卢昂	上海戏剧学院
291	2021070040	基于交叉、融合、应用为特征的艺术管理专业课程体系与教材体系建设实践	黄昌勇	上海戏剧学院
十六、艺术学领域新文科建设实践				
892	2021160027	“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索	陆军	上海戏剧学院
893	2021160028	新文科视野下的综合性大学美育教学体系探索与实践	金江波	上海大学
894	2021160029	艺术与科技结合的雕塑教学拓展	曾成钢	上海大学

首批新文科研究与改革实践项目名单（部分）

上海高校有81个项目入选教育部首批新文科研究与改革实践项目。上海戏剧学院入选数，在全国艺术高校中名列前茅。

新文科项目要求坚持正确政治方向和价值导向，聚焦人才培养，推进教育教

学改革，提高专业质量、课程质量、教材质量、技术水平，加强理论研究和规划总结，扎实推进项目实施，实现文科教育真改、实改、新改、深改。

戏剧，要用人性之光照亮生活

——专访上海戏剧学院二级教授、著名剧作家陆军

2022-01-24

文：李 杰

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

陆军，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。国家社科基金艺术学重大项目首席专家，国家教学成果奖、国家文华奖、宝钢优秀教师奖、文化部优秀专家、国务院政府特殊津贴获得者。兼任中国戏剧文学学会副会长、上海戏曲学会会长、上海市松江区文联主席、上海人文松江创作研究院院长、上海校园戏剧文本孵化中心主任。南昌大学客座教授，华东师范大学兼职硕士研究生导师，美国哥伦比亚大学编剧专业艺术硕士研究生中方导师；《中国大百科全书》（第三版）戏剧文学分支主编。1990年加入中国作家协会，著述逾500万字。迄今已上演大型戏剧36部，出版个人专著13种，主编图书30余种。曾获全国文化系统劳动模范、上海市劳动模范、上海市科教系统优秀共产党员、上海市教卫党委系统优秀共产党员、“首届最美上戏人”等荣誉称号。

以下是陆军教授接受《戏剧之家》杂志的采访录。

戏剧之家：首先问您一个遥远的问题，您是如何与戏剧结缘的？还记得您创作第一部戏剧作品时的情形吗？

陆军：我年轻时有一个爱好，喜欢写诗，当然写的都是很蹩脚的“打油诗”。那个时候农村生活艰苦，我身体又比较弱，很怕在田里干重活，所以就有一个梦想，希望通过文学来改变命运。一个偶然的机，我在大哥家看到了一份油印的演唱材料，是大哥复员以前在部队宣传队里创作的作品。我觉得很有意思，就开始模仿着写，把我们家乡的一个白牛塘的民间传说写成了演唱作品，后来被乡里的文艺宣传队采用了。这是我第一次写带有戏剧因素的作品。

随着我写的东西越来越多，渐渐有了点小名气，就被“借”到乡里做了秘书，后来又被“调”到县武装部当宣传干事，然后又考上了上海戏剧学院。在上戏读书的时候，我写过几个小型戏剧，毕业创作是一部大型话剧，但那些都还是属于学生作业。我真正严格意义上的第一部独立创作的戏剧是1981年的《定心丸》，写的是党的十一届三中全会以后农村经济政策的重大改变给农民的精神面貌带来的巨大变化。《解放日报》连续两天用整版篇幅刊载了这个剧本，《解放日报》连载剧本，是从办报至今绝无仅有的一次。《定心丸》剧本公开发表以后，全国每个省市都有一些专业和业余戏曲院团移植改编上演，还被改编成其他艺术形式予以传播，产生了比较大的影响，获得了首届上海戏剧节最高奖——剧本奖。客观地说，如果今天再去看这个作品，也仍然有一点意思。因为，虽然我写的是一个农村上门女婿在家庭中地位的转变，是一个充满烟火味的家长里短的故事，但它背后站着一个伟大的时代。

▲ 《定心丸》剧照

戏剧之家：到目前为止，您共创作上演了大型戏剧 36 部，不论是戏曲还是话剧，大多数作品都和“家乡”“农民”这两个主题有着密切的联系，因此您被剧坛称为“用戏剧记录农民‘心灵档案’的第一人”。一位身居大都市的剧作家，却醉心于广袤的乡村，对于家乡，对于农民，您是否有一种割舍不断的情感。

▲ 田野上的歌：上海农民 30 年 心灵档案

陆军：我对农村题材的偏爱，除了对农村生活熟悉以外，还有两个原因，一是我认为，即使一个剧本的创作灵感不是来自于农村生活的馈赠，但大多数情况下都可以在农村题材戏剧中得以表达。庄稼人与城里人，当代人与古代人，在生命体验、情感诉求、文化认知上有很多的共同点；一个普通农妇或者一个乡村少年的喜怒哀乐，很有可能就是全人类都能感同身受的普遍的喜怒哀乐。

比如我的一部姚剧《女儿大了，桃花开了》，真正要表达的想法决不限于表层故事中关于“农村发展要重视环境保护”这样一个常识性的问题，或者是单纯的农村青年男婚女嫁问题，其实它与现代人的普遍生存经验有关。二是上海剧作家很少写农村题材戏剧，我想我出身农村，熟悉农民，没有人写，那就我来写吧。至于说到是否对家乡、对农民有一种割舍不断的情感，那是肯定的。

▲ 《女儿大了，桃花开了》剧照

2018年12月，我第二次回乡兼任区文联主席，在两年多时间内，创办了一个正式列入事业编制的人文松江创作研究院，提出并践行云间“六倡”（倡扬“上海之根”，倡导“云间风度”，倡办“一院一馆”，倡编“一典六史”，倡推“一乡一厂”，倡行“一会一品”），并将“六倡”转化为一个个正在有序推进的文化项目，以此来报效桑梓于万一，就是一个例证。

▲ 上海松江人文松江创作研究院

戏剧之家：您创作的大型剧作被搬上舞台的有话剧、沪剧、越剧、姚剧、婺剧、粤剧、京剧、采茶戏、南词戏、黄梅戏、蒲剧、滑稽戏等等，这些作品大部分都获了奖，如果让您从中挑一部您最喜欢的作品，您会选择哪一部？为什么？

陆军：如果选戏曲，是《瓜园里的年轻人》。那是我独立创作的第一部大戏，沾满了湿漉漉的热土气，故事、人物、细节都难以复制。

▲ 《瓜园里的年轻人》剧照

如果选话剧，是《夏天的记忆》。这部戏是天津人艺十大保留剧目之一，我后来还把它改编成沪剧上演过。前几年被韩国汉阳大学翻译成单行本出版并搬上舞台，国内多所学校把这部戏列为教学剧目，前两天，东华大学的几个学生来到我办公室，也是探讨将这部戏搬上舞台的具体细节。

这部戏反映的是我对农村和农民的一个浅显的认知：中国农民最伟大的地方在于他们可以经得住任何贫困，受得了任何磨难；而中国农民最渺小的地方则在于很多人富起来以后不知道怎样做人，该怎样做事。改革开放后，暴发户“铺天盖地”，但是，因为人文素养、道德水准没有相应提升，结果，钱越多，丑剧就越多；权越大，悲剧就越大。我想通过《夏天的记忆》中秋子这个美好女子形象的塑造来弘扬中华民族优秀的传统道德，期冀在法制还没有健全以前，让传统的道德力量为社会剧变中的撕裂与阵痛提供些许缓冲，也算是一个书生之愿吧。

▲ 话剧《夏天的记忆》

戏剧之家：您是新时期剧作家中的第一位全国“劳模”、第一位出8卷本文集的人，2002年更是创造了6部大戏同时搬上舞台的辉煌业绩。您是如何做到如此高产的？

陆军：2002年的时候，6部大戏同时搬上舞台的可能不太多，但现在已经是司空见惯了。特别是一些有名的编剧，一遇到全国性戏剧活动，各个地方剧团都去请他们，一年上演十多个戏都有可能。相比之下，我算不上是高产的。

我写戏有一个特点，或者也可以说是一个缺点：写得快，不愿改。不愿改有主客观两个原因，一是客观存在的，我工作一直比较忙，时间上有束缚；二是主观认识上有误处。你让我花几天时间改剧本，还不如写一个新的，反正脑海里储存的剧本构思也不少。但事实上好剧本大多是改出来的啊！我不愿意改，剧本的质量当然也就好不到哪里去，大都是属于中不溜秋的，上不了大台面。所以，说我高产，在我今天看来，实际上是一种善意的批评啊！

▲ 陆军文集（八卷本）

戏剧之家：您作为“三栖教授”，在教学上，执掌编剧教学育人无数，还带教美国哥伦比亚大学研究生，并荣获国家级教学成果奖；在创作上，屡获国家级奖项与国家艺术基金资助；在科研上，荣膺“国家社科基金艺术学重大项目首席专家”称号。您是怎么做到三管齐下，并各有所获的？

左上图：话剧《大明四臣相》
 右上图：话剧《董其昌》
 中图：话剧《护士日记》
 左下图：儿童音乐剧《公鸡下蛋》

▲ 哥伦比亚大学研究生原创剧作展示

陆军：“三栖教授”这个称谓，是上海戏剧学院院长黄昌勇教授对我的鼓励。有关对这个问题的回答，在《中国话剧艺术家访谈与研究》（宋宝珍主编，文化艺术出版社出版）一书中我有过比较详尽的介绍，这里就不展开了。我仅补充一点：我曾在多个场合表示，我是一位老农，信奉“种瓜得瓜、种豆得豆”的道理。我在创作、教学、科研上取得一些小成绩，靠的是四个字，“勤能补拙”。长期以来，我没有节假日，从不看电视，几乎没有任何娱乐活动。前几天去东湖饭店看望一个朋友，路过淮海路，我与司机说，我已经二十多年没来过淮海路了。事实上，我终年忙碌，主要的时间并不是在耕种自己的自留地。仅教学一项，我带的在读研究生就有48人。除了学校的学术职务，还有多个社会兼职，特别是近年我为家乡设计了26个人文松江建设项目，已做成的有7个，正在做的有10个，准备做的有4个，希望能做的有5个。我每年还要主持推出多部戏剧作品，如去年有《护士日记》《董其昌》《公鸡下蛋》等，今年有《侯绍裘》《陶宗仪》《渔阳里的“大人物”》《寻找耳朵的小浣熊》《梦想清单》《公鸡搬家》等

▲ 大型历史话剧 《陶宗仪》

如果时间来得及，年底还要组织《陆机》的排演。想想手上堆积下来的活儿，有时候自己都把自己给吓倒了。我每天的习惯是，吃中饭五六分钟搞定（同事说我不是在吃饭，而是在“进食”），上洗手间两次并一次，午夜临睡前想好第二天的日程，如果浪费了其中一个时辰，就要想办法补回来。有朋友戏称我是“非人生活”，可我却乐此不疲。唯一遗憾的是，如今年事已高，自觉精力不济，每天最好打三四个“盹”，有时候坐累了，走路都颤颤巍巍。真是岁月不饶人啊！

- (1) 《刘温恩》
上海理工大学
- (2) 《潘序伦》
上海立信会计金融学院
- (3) 《钱宝钧》
东华大学
- (4) 《钱学森》
上海交通大学
- (5) 《裴沛然》
上海中医药大学

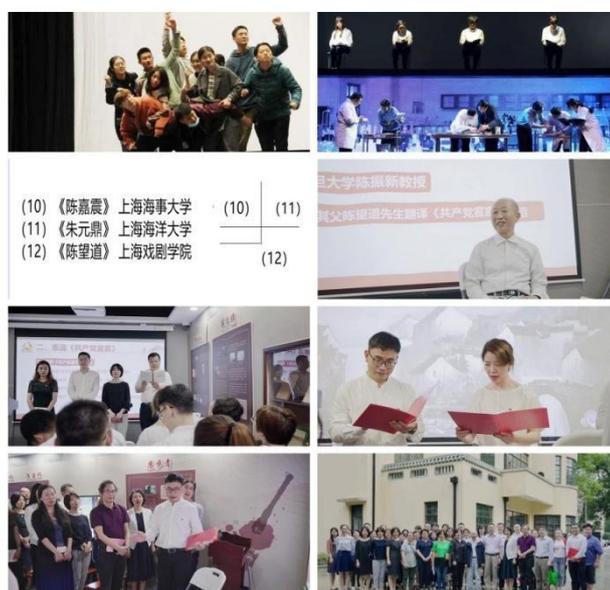
戏剧之家：为了改变中国校园戏剧人才与作品匮乏的现状，您用毕生所学创建了“百·千·万字剧”编剧工作坊；创立并主持上海校园戏剧文本孵化中心，培养了一批校园戏剧编剧人才；策划主持三届全国校园戏剧文本征稿比赛、首届上海校园戏剧文本征稿比赛，发现与扶植了一批青年编剧人才与一批优秀校园戏剧作品；还组织师生创作了《钱学森》等16部上海校园大师剧。回顾这些项目，您认为就青年编剧培养而言，有哪些成功经验值得学习借鉴？

陆军：在我看来，大师剧创作与演出是当今高校立德树人最生动、最有效的方法之一，应该在全国的高校给予全面推广。可惜的是，其意义与价值还远远没有被人们所发现，还没有引起高度重视。至于我策划组织的校园戏剧文本征稿比赛，主要收获是为一些戏剧院校储备了一批优质研究生生源。如果从青年编剧培养的角度来看，不客气的说，还是“百·千·万字剧”编剧工作坊最有效。

其实，我创建“百·千·万字剧”编剧工作坊的初衷有二，一是有感于现在一些专业院校学习编剧的部分学生，读了四年书写出来的剧本实际上还不是戏，或缺乏戏剧性因素。二是有感于中国校园戏剧编剧人才的匮乏。每次校园戏剧比赛活动，都会看到这样的情况，那就是大学生的作品不如高中生，高中生的作品不如初中生，初中生的作品不如小学生，小学生的作品不如幼儿园。最突出的问

题是，尽管有一些作品非常有想法，但都不是戏剧。所以，我很希望通过一个简易便捷、通俗易懂的方法告诉人们什么是戏，什么是戏剧性，教会人们“写戏像戏，写戏是戏，写戏成戏”。从2016年起，我每年坚持在各地推广“百·千·万字剧”编剧工作坊，教学效果都不错。记得在一个场合，我曾对朋友夸下这样一个海口：在中国的任何一個中等城市，任何一个闹市区，任何一个时段，任意截取具有中等以上文化程度的20个行人，让他们进入我这个工作坊学习十天半个月，即使他们可能不懂戏，甚至从来没有看过戏，但我可以保证，经过我与我的教学团队的“魔鬼式训练”，他们写出来的一定是戏（当然不可能让他们写出好戏）。

围绕“百·千·万字”编剧工作坊，近年我还设计了好几个项目。比如，一个是10卷本《中外经典短剧鉴赏文库》，现在已经出版了三本。另一个正在做的是《中外经典剧作300种——百·千·万字剧作法鉴赏辞典》，选择300部名剧，用“百·千·万字”编剧法对经典剧作进行研究，让学生在比较短的时间内从编剧和剧作法的角度，了解这些经典作品的魅力在哪里。我相信，这些努力对培养青年编剧都有一定的好处。

▲ 陆军教授自 2016 至 2020 连续 5 年举办上海学校“百千万字剧”编剧工作坊

戏剧之家：近几年，现实题材创作成为戏剧创作的主流，涌现出了大量现实题材戏剧作品。有哪些原创作品让您印象深刻，这些作品为什么会吸引您？

陆军：现实题材戏剧创作成为主流是一件好事，遗憾的是好作品还不多。在我看来，凡具有较长久的艺术生命力的剧本，都是剧作家依托“想法”与“想象”之双翼，以戏剧的方式去寻找真正生活着的人的灵魂，去复活已经远去的人的生命，以此表达一份属于自己的真实、生动、独特的社会感悟与人生发现，并用人性之光照亮生活的心血之作。

比较起来，在现实题材戏剧创作方面，话剧作家过士行、孟冰、李宝群等的作品，戏曲作家陈彦、姚金成、李莉等的作品，都是我学习、研究与探讨的范例。

戏剧之家：近些年，对经典或者老剧目的改编成为一种潮流，其中有一些作品，比如孟京辉导演的新版《茶馆》还引起了比较大的争议。在您看来，经典到底能不能改？如果能改，应该怎样改？

陆军：经典当然可以改编，但现在戏剧领域里对经典的改编太随意了。我非常不赞同一些尚缺乏功力的创作者动不动就去改编莎士比亚或是其他剧作家的经典作品，因为你连学习领悟经典要义的功课都还没有做好，哪里有能力去改编？

我个人认为，改编经典作品，第一，要真正读懂经典作品；第二，要真正从经典作品中获得属于你自己的、新的、独特的感悟；第三，要真正确认这一独特感悟令你有不吐不快、不说寝食不安的创作冲动；第四，要真正能找到很好地表达你这一独特感悟的艺术方式（不仅是指体裁选择，更是指艺术处理），而这一感悟与表达决不会亵渎经典，只会让人更好地走进经典，理解经典；第五，半开玩笑地说，你要真正相信我前面所说的几个“真正”，不是在玩文字游戏，而是在真诚地提醒你，你首先是经典作品最虔诚的学生。

一句话，只有对经典抱有敬畏之心，你才有可能真正成为经典作品的受益者、演绎者、传播者，甚至是创造者。

至于传统剧目的改编，前提当然同样也是要抱有敬畏之心，但具体到某个剧目，情况要复杂一些，可因人而异，因戏而异。

二十年前，我应上海沪剧院院长茅善玉之邀，改编上世纪三十年代的一部传统沪剧《石榴裙下》，我认真研究了原作，决定只采用原作的一个情节核（此情节核取材于日本的一部小说），其他的，我决定不搬用原作一句唱词，不照抄原作一句台词，全部重写。戏后来由卢昂教授执导，演出后很受观众欢迎，至今还是沪剧院经常上演的保留剧目。

▲ 《石榴裙下》剧照

戏剧之家：由小说改编的一些戏剧作品也赢得了不少关注和不俗的口碑，比如，根据老舍长篇小说《牛天赐传》改编的话剧《牛天赐》、根据阎真同名小说改编的话剧《沧浪之水》等。您怎么看待将文学作品改编搬上舞台？

陆军：《牛天赐》演出我没有看，相信一定很好；话剧《沧浪之水》读过剧本，在保留原作精髓上做得不错。文学作品改编成戏剧，是一条很好的创作路径，也有许多成功的经验，比如曹禺根据巴金同名小说改编的《家》，就是一个范例。许多年前我年少气盛时曾说过这样一句话：中国戏剧在作品的思想力、艺术探索与创新方面要落后于文学二十年。话说得不够有分寸，但意思应该是没有错。向包括文学在内的其他形式学习，是戏剧发展的必修课。但客观地说，我们有许多由小说改编成戏剧的作品并不是戏剧的成功，而是文学的成功。戏剧人只是用戏剧的形式、戏剧的技术把文学的故事、人物和思想转述在舞台上。其实我们更希望看到的是，能有更多的改编作品既保留文学的精神，更要彰显戏剧再创造的魅力，真正做到如阿尔比所说，“戏剧有两项任务：第一，对人类状况做出某种说明。第二，对它使用的艺术形式做出某种说明”。

戏剧之家：曹禺先生的经典之作《雷雨》《日出》《原野》自创作以来被不断地上演、复排、移植；老舍先生的《茶馆》自1958年首演至今，走过63个年

头，仅北京人艺就演出了 700 余场，被誉为“东方舞台上的奇迹”。您认为经典剧目为何能经久不衰？作为编剧，如何才能创作出时代经典作品？

陆军：经典剧目经久不衰，一方面是因为经典本身有它的魅力，另一方面是因为我们今天很难创造经典。常见的经典剧目重演，一般都着眼于院团生存与业务发展的现实需要，比如为了培养团队、培养演员，为了培养观众、培养市场，等等。毕竟剧团要过日子，演出经典又比较保险，这些都无可非议。但我认为，我们更应该从剧目建设的战略需要去选择经典剧目重演。有思想的戏剧院团决策者或制作人，应该通过重演经典来呼唤新的经典的诞生。我们可以有目的地选择某些有重要启示意义的经典作品，用其中蕴含的思想、观念、艺术精神、艺术方法来回应这个时代的戏剧作品中所缺失的东西，从而启迪更多的戏剧工作者，进一步明晰我们今天应该怎样写戏，怎样排戏，怎样争取观众和市场，并由此来逐渐培育好催生经典作品的土壤，以此来呼唤这个时代的经典作品的应运而生。

▲陆军教授与学生谈为人与为学

戏剧之家：剧本剧本，一剧之本。“剧本荒”困扰着前行中的中国戏剧。为了破解剧本、人才的危机，近几年不少扶持剧本创作的项目和政策出台。戏剧之家杂志社也于 2021 年 1 月启动了首届“黄鹤杯”全国优秀戏剧剧本征文活动，您如何看待借助外力扶持剧本创作的办法？

陆军：征稿，评奖，可以发现好的作品，可以发现新的人才，对于推动戏剧创作无疑都有助益。就评奖来说，我有两点浅薄的认识愿与您分

第一，我一直认为，戏剧评奖是最重要的戏剧批评方式之一。因为它会用一个个生动的案例告诉你，好剧本是长什么模样的。某种意义上说，获奖作品很可能是一个隐形的“指挥棒”，它对编剧、特别是年轻编剧有重要的引领作用。所以，如果评奖不公正、不客观，会严重伤害戏剧创作事业的发展。

第二，我一直认为，评奖，在很大程度上评的不仅仅是作品的水平，更是评委的水平。评委群的情怀、素养、视野、理念不同，最后评出来的获奖作品也就完全不同。只有一流的评委，才能评出一流的作品。换句话说，如果最后的获奖作品能够得到大家公认，那不仅是编剧与作品的胜利，更是评委的胜利，让真正的好作品脱颖而出，示范引领正确的戏剧创作方向，这才是征稿与评奖的真正意义与价值所在。

对于首届“黄鹤杯”全国优秀戏剧剧本征文活动，我也有几点建议：

第一，宁缺毋滥。获奖作品的质量，不仅代表着这个奖项的含金量与公信力，更重要的是，它会提供一种价值导向。也就是说，在一定程度上它能起到引领一个国家戏剧创作发展方向的作用。我相信，许多编剧，特别是许多青年编剧，都会以获奖作品作为好剧本的标准来要求自己。所以，如果评判不公正，就会误人子弟；所以，评委都应该对中国戏剧的荣誉与尊严负责，评出真正实至名归的好剧本来；所以，如果候选剧本达不到应有的标准，就应该是宁缺毋滥。

第二，建议“三宜三不宜”。先说“三不宜”。一是不宜推荐有明显情节硬伤的作品。所谓硬伤，就是抽去了某个失真的情节，整个戏的冲突就不成立，或整场好戏就不能成立。二是不宜推荐构思平庸的作品。即使题材再重大，剧作家名气再响亮，技术上再玩得炉火纯青，如果剧作构思平庸，就不应该考虑。三是不宜推荐主题与题材上、艺术处理上重复性十分明显的作品。有的剧作戏剧性很强，但如果与同类题材相比，或者与作者本人以往的作品相比，没有明显的独创性，也建议忽略。再说“三宜”：一是宜鼓励具有独创性的作品，包括对生活的独特发现，对艺术创新的独特表达。二是宜鼓励具有民间性的作品。真正的好作品大都具有雅俗共赏的特征，戏剧尤其如此。三是在同等条件下宜鼓励年轻编剧的作品。

最后，衷心祝愿首届“黄鹤杯”全国优秀戏剧剧本征文活动取得圆满成功，评出令人信服的好剧本，发现令人欣喜的新作家。如果需要，我也很乐意发动我的一百多位已毕业与正在读的研究生积极参与这一次征稿活动。我相信，这支编剧学的生力军会给你们的活动增添许多生气。我更相信，用人性之光照亮生活的戏剧力作将会在他们中间、包括在全国所有的年轻戏剧人中间诞生。

厚植“戏剧之乡”理论根基，松江籍戏剧家 领衔申报的课题获国家社科基金艺术学重大项目立项

2022-06-17

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

2022年度国家社科基金艺术学重大项目日前公布，上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军教授领衔申报的课题《中国话剧编剧学理论研究》获得立项。

据了解，国家社科基金艺术学重大项目是现阶段国家社科基金艺术学单列学科中层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别。此次获得立项，是陆军教授继2016年《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》获批国家社科基金艺术学重大项目，实现上海地方高校零的突破之后，再次获得该项目的资助。

序号	项目名称	首席专家	责任单位
1	建成社会主义文化强国的标准和实现路径研究	李怀亮	中国传媒大学
2	建党百年艺术生产运行机制与制度研究	宋震	中央戏剧学院
3	国家文化安全战略研究	彭泽明	西南政法大学
4	中国式现代化背景下艺术理论发展研究	唐宏峰	北京大学
5	中国网络文化审美研究	季欣	东南大学
6	中国艺术民俗学的理论与实践研究	张十四	山东大学
7	中国话剧编剧学理论研究	陆军	上海戏剧学院
8	中国皮影艺术传承创新研究	黄虎	中国音乐学院
9	中国纪录片的历史、理论与创新实践研究	何苏六	中国传媒大学
10	中国特色电影知识体系研究	李道新	北京大学
11	中华民族共同体认同与各民族音乐交融共生研究*	包爱军	中央民族大学
12	中国乐学理论体系研究	傅利民	江西师范大学
13	中国传统音乐古谱研究	赵维平	上海音乐学院
14	百年美术创作中的人民性研究	朱尽晖	西安美术学院
15	中国画写意体系研究	阮荣春	山东大学
16	新发展理念下乡村振兴艺术设计战略研究*	吕晶晶	中央美术学院
17	信息时代智能化设计创新方法论研究	郝凝辉	云南艺术学院
18	中国城市形象设计研究	王峰	江南大学

公示名单

“戏剧之乡”孕育出优秀的戏剧家。作为一名松江籍戏剧家，多年来，陆军倾力为松江打造闻名全国的“戏剧之乡”添砖加瓦。“松江作为‘上海之根’，历史文化底蕴深厚，是名副其实的‘戏剧之乡’。”陆军说。如今，作为松江区

文联主席、人文松江创作研究院院长，陆军对人文松江建设作出了贡献。此次再获国家社科基金艺术学重大项目立项，对于提升人文松江建设的理论高度、创作深度、实践厚度都将大有助益，特别是对正在建设中的“戏剧之乡”文化品牌带来重要的理论支撑与学术支持。

陆军获得国家社科基金艺术学重大项目立项的两大课题《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》与《中国话剧编剧学理论研究》，分别从戏曲与话剧两大领域对戏剧编剧进行研究，必将厚植“戏剧之乡”的理论根基，强化理论建设，构建松江戏剧的理论话语体系。

陆军

近年来，陆军带领人文松江创作研究院孵化推出了许多松江题材戏剧作品。“在创作方面，人文松江创作研究院共设置了两个平台，一是松江历史名人题材系列戏剧，包括《徐阶》（《大明四臣相》）《董其昌》《陆机》和《陶宗仪》等；二是松江现代人文题材系列戏剧，已完成话剧《护士日记》《侯绍裘》等5部剧本。”陆军说，这些创作实践为《中国话剧编剧学理论研究》的课题积累了

丰富的素材与鲜活的案例。《中国话剧编剧学理论研究》也将大大提升“戏剧之乡”的作品创作深度，指导松江戏剧创作常出常新。

“戏剧要繁荣，要发展，必须从娃娃抓起。”陆军说，在他的倡议与多方努力下，松江区已成立了全国首个区级儿童青少年戏剧家协会。在“戏剧之乡”建设过程中，先后创建了松江区儿童青少年戏剧家协会、上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地、西外戏剧中心和隆庆寺佛教戏剧研究基地“四个平台”，让戏剧突破艺术的边界，成为传播优秀文化、开展素质教育的载体。陆军两获国家社科基金艺术学重大项目立项，将用理论的厚度沉淀“戏剧之乡”实践密度，实现戏剧这一优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

【名家坊】看戏是贵族化还是平民化？这位中国“话剧三先进”的最新六卷本文集，回答正确

2022-09-27

文：徐瑞哲

图：熊梦楚等

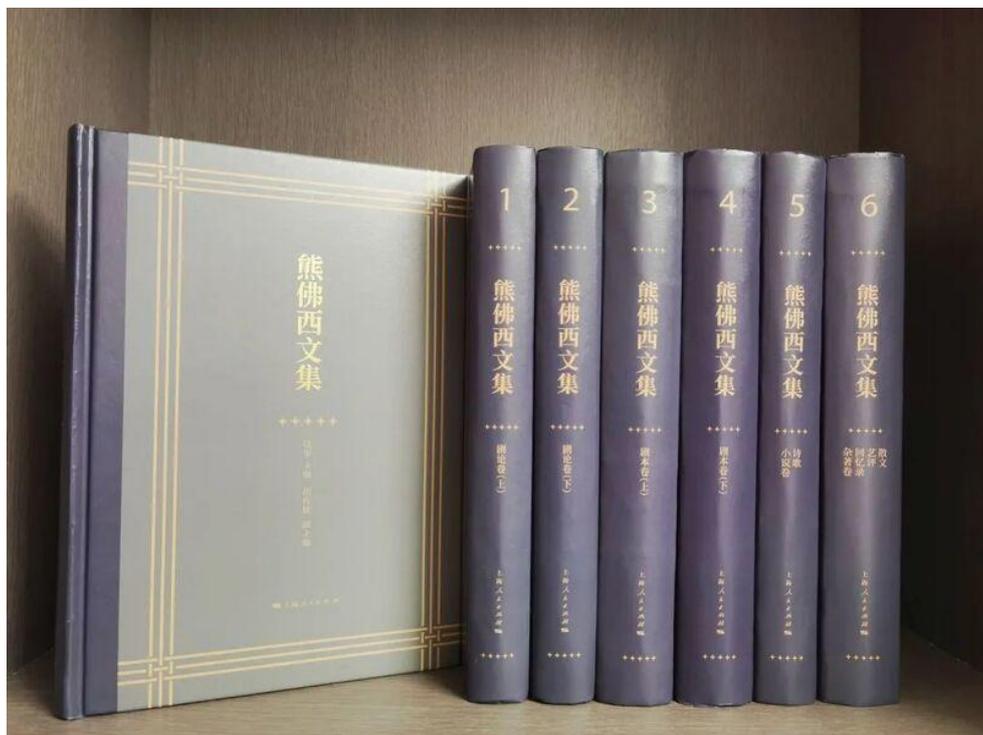
推送：上观新闻

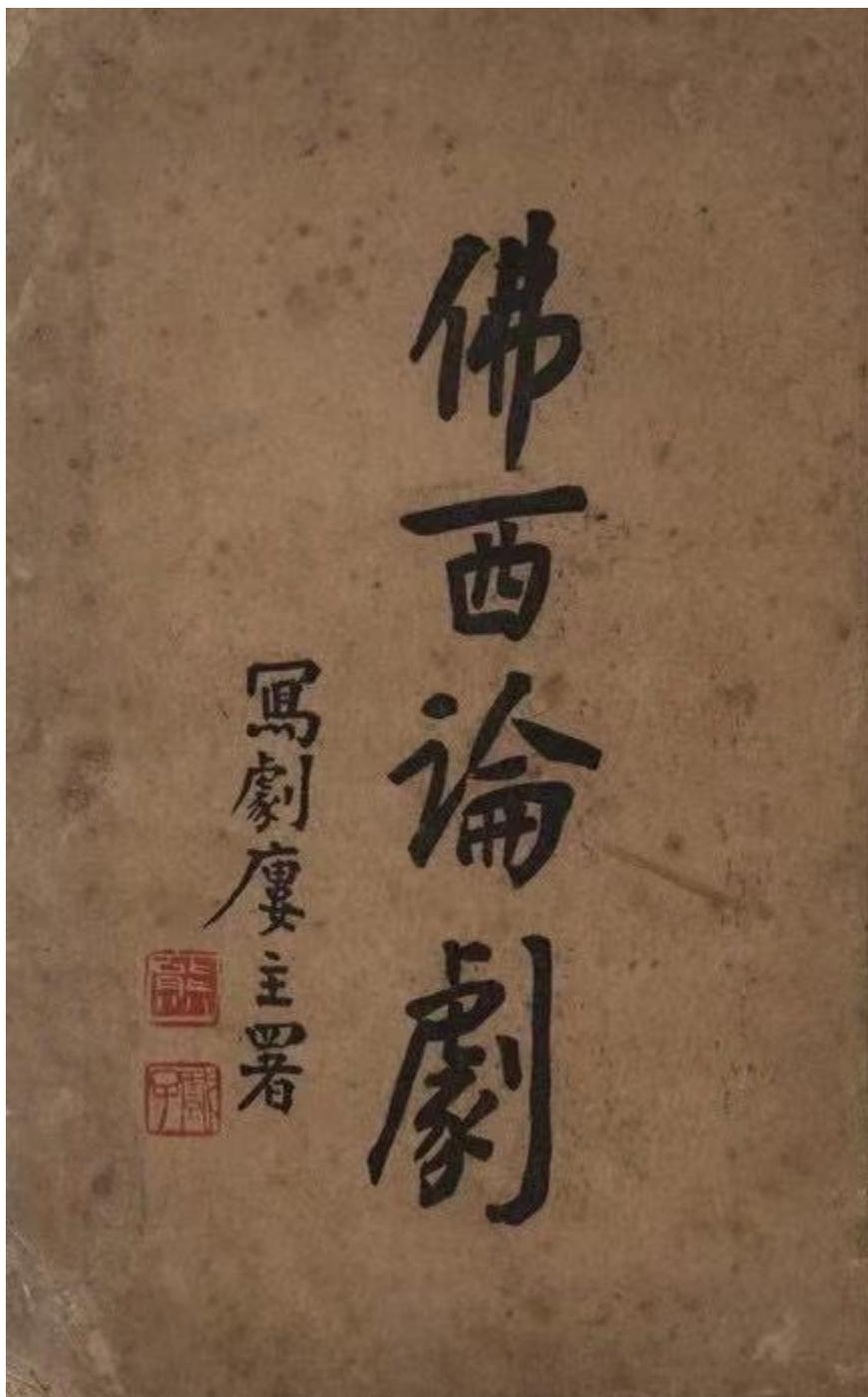
说起中国现代戏剧，绕不开一位拓荒者和奠基人，他就是熊佛西（1900—1965）。他原名福禧，字化依，笔名戏子、佛西，别署向君，系我国现当代著名的剧作家和教育家，与田汉、欧阳予倩并称为中国“话剧三先进”，入选首批68位“上海社科大师”名单。

作为上海市委宣传部重点资助项目并列入上海社科大师文库的巨著，最新《熊佛西文集》六卷本收录其各类著述近 500 篇（部），包括剧论、剧本、诗歌、小说、散文、艺评、回忆录、杂著等多种文体，是迄今为止对于熊佛西研究文献收集最详赡、最完整、最权威的选本。记者了解到，新版文集由上海人民出版社出版、上海戏剧学院学术委员会主任陆军任主编、上戏图书馆资深专家胡传敏任副主编，拥有不少极具价值的“首次”，比如熊佛西连载于《北平晨报》的十万字《我的戏剧生活》就是新中国成立后首次公开面世。

每每走进上戏校园里的佛西楼，路过先生的雕像，陆军教授就深思这位上戏首任院长对今天从事编剧学研究和戏剧教育，有着何种启示作用和示范意义。他说，熊老一生所坚持的大众化戏剧创作的理念和戏剧的平民化道路，与当下的某些话剧思潮形成鲜明的对比和反差，尤其值得学习、思考与借鉴。

首次整理出 34 期连载《我的戏剧生活》

新文集在宏观层面上实现求“全”、求“本”、求“新”的“三求”目标，首次整理出熊佛西的《我的戏剧生活》，对于重新认知早年熊佛西的戏剧人生之

路，以及研究他如何从一名戏剧爱好者成长为中国现当代戏剧大师的心路历程，提供了极其详尽的资料，文献价值极高。

事实上，这部分内容连载于1933年1月8日至1935年2月17日《北平晨报》的《戏剧周刊》中，共计34期。这一时期的戏剧名人，似乎都有回溯自己戏剧人生经历的嗜好，例如欧阳予倩1929~1930年间在《戏剧》杂志上连载了《自我演戏以来》，汪仲贤在1934年的《社会月报》上连载《我的俳優生活》。为了完整地辑录出珍贵的戏剧历史文献，编者在疫情时艰中，两度北上国家图书馆，终于将这批“沉睡”90年左右的熊佛西资料挖掘出来。

《北平晨报》对于熊佛西的这组自传式文章，十分重视，专门配发了编者按：“这是熊佛西先生专为本刊而撰，新从乡下寄来的一篇文章，是一篇极有内容、极饶风趣的笔记，从这里我们可以看出熊先生十五年来戏剧生活。全篇约十万言，倘无意外阻碍，将按期发表。”此文中，熊老回忆了幼年时期的三次观剧经历，其中《阎婆惜活捉三郎》的剧情给年幼的他留下了深刻的印象，“这戏的情节至今还活跃在我的脑海里，从宋江嫖院起，直到活捉三郎止，最使我不能忘记的是‘活捉’。”

在自传中，编者意外发现了熊佛西早年曾与文明戏演员交往的史料。当时的文明戏，在少年熊佛西的心目中“简直是小说里面的英雄”，他在同学梅生的家里第一次见到了文明戏演员马绛士和李悲世。早年的熊佛西之所以对文明戏产生了极大的兴趣，也许正是他看中了文明戏的亲民。这部分史料也是新中国成立后，经整理首度对外公开。

通过自传，他们还发现熊佛西 1924 年至 1926 年在美国留学经历的记录，而过去一般的资料均无记述。熊佛西自己说，他在燕京大学虽然是主修教育副修文学，但他 4 年的大学“差不多都为戏剧霸占了”。熊佛西赴美留学乘坐的是“总统号”美国游轮，他在《我的戏剧生活》中所描绘的游轮经历与钱钟书先生小说《围城》竟有几分相似。

经历种种波折后，熊佛西终于抵达了他向往已久的世界戏剧中心——纽约，从小剧场到大剧院看遍名剧。在哥伦比亚大学学习期间，他逐渐认识到“戏剧不仅是文学，而是一种独立的艺术”“科学家没有实验室是绝对不成的，剧作家没有舞台经验也是一样的不行”。陆军认为，这些观念的形成，对他日后学成归国赴河北定县开展农民戏剧实验，有着直接的影响。不仅如此，熊佛西还认为文艺与科技一样，都是救国的重要渠道。

新收录《徐志摩与戏剧》等记人散文

熊佛西在美国完成的第三部剧作是《长城之神》，这是以民间故事孟姜女写成的四幕剧，曾在徐志摩主编的《晨报副刊》上发表过，该剧被徐志摩誉为是“中国新兴剧坛上的稀罕收获”，篇首还刊有同在纽约留学的梁实秋写的序文。据熊佛西自己说，“《长城之神》虽是取材于民间流行的孟姜女故事，然而其中的性格与结构却是我自己的。《长城之神》里的孟姜女绝不是故事中的孟姜女，我曾给她一种新时代的灵魂，一种革命的精神。”他认为，利用旧题材来创作新剧本，一定要“头脑与衣服同时更换”。

这部六卷本同样首次整理出熊佛西所涉猎的其他艺术领域的学术成果，其诗歌、散文、绘画、书法等领域均有相当深邃而独到之研究。譬如，以往对熊佛西散文的了解多限于近年出版的《山水人物印象记》一书，但此书收录的仅是1941年至1944年间在桂林所写部分散文，而此次文集收录了他1929年至1963年间

署名发表的 80 多篇散文，其中新收录写人物的《悼蒲伯英先生》《徐志摩与戏剧》《关于〈赛金花〉》《记晏阳初先生》，写景的《今昔中秋》《探梅记》《忆吉祥寺》等，都是值得一读的好文。

在散文中写出生动的人物形象，与他擅长剧本创作人物塑造的深厚功力有关。比如他那篇《徐志摩与戏剧》，追忆徐志摩遇难前两星期到访，“你带了一本刚出版的《新月诗选》来送我们！并且说：‘佛西，这诗选里的诗人已经死了不少，刘梦苇、朱大桢……’言下不胜唏嘘之至。没有想到这次竟死到你，竟临到《诗选》目录的第一个。”

“那一天，我们吃饭只有三样菜，我还记得，一样是砂锅豆腐，一样是萝卜丝清汤煮鲫鱼，还有一样白菜。我们喝了不少的白干，痛快极了。最后酒也完了，菜也完了，只剩下一个鲫鱼头，我把它敬给你，你说，‘鲫鱼头比老婆的味道还好’！当时把我们都惹笑了，你是这样的有趣！唉，没有想到，这次的把晤是我们最后的把晤！没有想到这一次的痛饮是我们永别的纪念！如今花也谢了，酒也完了，你也死了！只剩下这样一个永远不能忘记的追忆。”

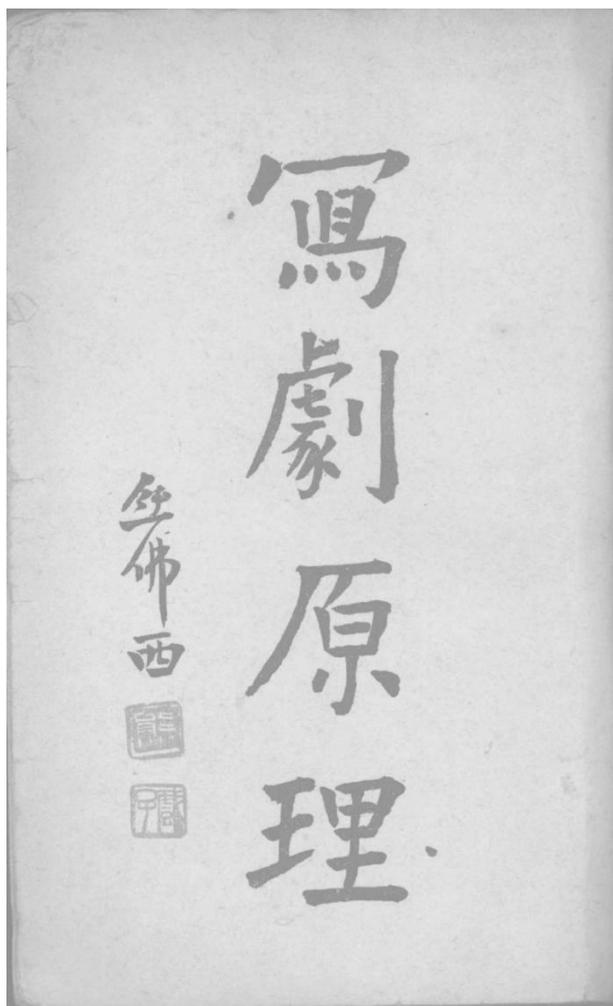
寥寥一二百字，一个风趣幽默、善解人意、可亲可爱的诗人形象就跃然纸上，令人过目不忘。陆军表示，以喜衬悲悲更悲，以乐衬哀哀更哀，重情重义的熊佛西形象也因此呼之欲出。

“二度西潮”与戏剧平民化相去甚远

不止于此，六卷文集还首次整理出熊佛西 1921 年 11 月首发于《东南日报》的剧本《新人的生活》与其他佚本，并首次从《北平晨报》副刊中完整地辑录出熊佛西主办的《戏剧周刊》，这一极为珍贵的文献史料见证了熊佛西由爱美戏剧的积极倡导者，转变为戏剧必须走大众化之路的坚定实践者。陆军表示，并且这一戏剧观伴随了其一生，也影响着一批又一批的后学者。

“熊佛西虽是燕大毕业生，且有出国留洋的经历，但不论在他的作品中，还是在他身上，都有一种浓郁的‘草根’文化情结，这也是促使我们花大力气编纂这部 6 卷本《熊佛西文集》真正的动因。”通过对熊佛西一生论著的整理，陆军发现在诸多的戏剧作品中，熊佛西笔下的人物亦都是普通的市井中人；甚至他在各地发表的演讲，刊载在报端的文章，都十分的浅显易懂，十分的亲民，即便是深邃的大道理，亦能以平常之话语，娓娓道来。也正因为此，熊老与欧阳予倩、田汉等人在戏剧大众化和话剧民族化方面，有着相似的理念和共同的追求，成为中国话剧运动志同道合的“三先进”。

近一段时期以来，国内话剧的演出市场曾一度热衷于西方前卫的戏剧作品，而称其为话剧界的“二度西潮”，后现代戏剧、后剧场理论更是成为一种“显学”而大行其道。在陆军看来，剧情晦涩，票价昂贵，时间冗长，完全超出了普通市民观赏话剧的理解能力和经济承受能力，“这样的话剧已完全成为‘戏剧精英’们展示自己高深学养的对象物；这样的话剧与普遍民众之间的距离渐行渐远，成了少数人‘把玩’的话剧；这样的话剧，已成为一种贵族化的而非平民化的戏剧，与熊老一生所倡导并努力践行的戏剧平民化理念，更是相去甚远。”

陆军表示，戏剧创作者应更多地去关注人民大众日常生活中的酸甜苦辣、喜怒哀乐，并用质朴的戏剧语言、生动的戏剧故事、鲜明的人物形象、流畅的演剧风格来反映当下的社会现实生活，从而使普通民众能够欣赏到属于他们自己的戏剧，能够负担得起他们的戏剧消费，并从愉悦的观剧中受到教育，“这才是平民化戏剧运动的应有之路，这也是我们编辑《熊佛西文集》的价值与意义。”

《熊佛西文集》出版

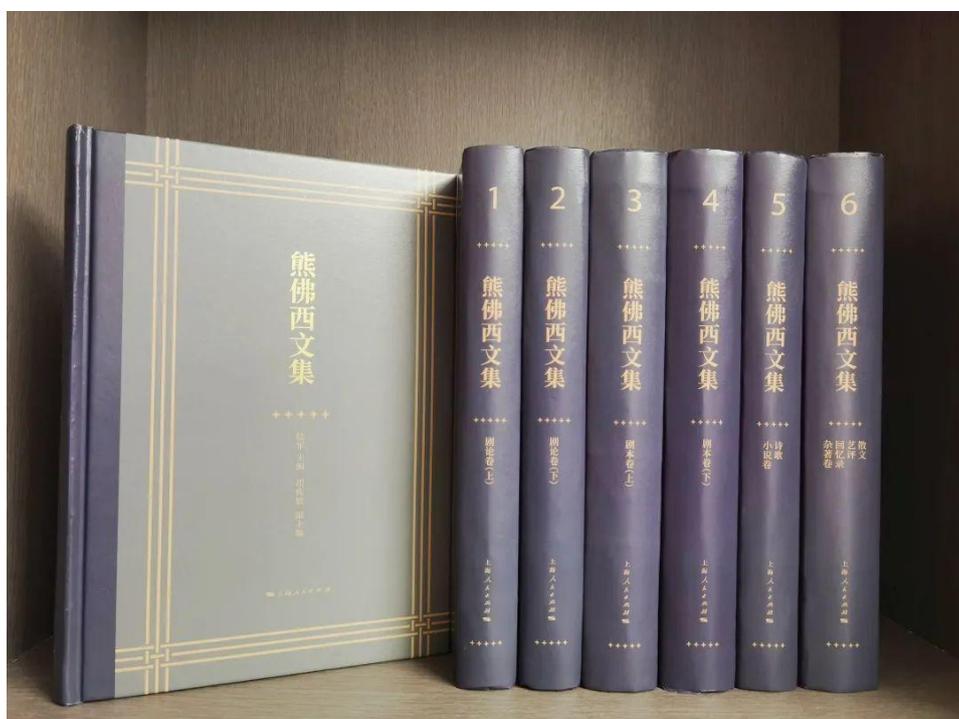
2023-01-01

文：牛立超

图：熊梦楚等

推送：上海戏剧学院

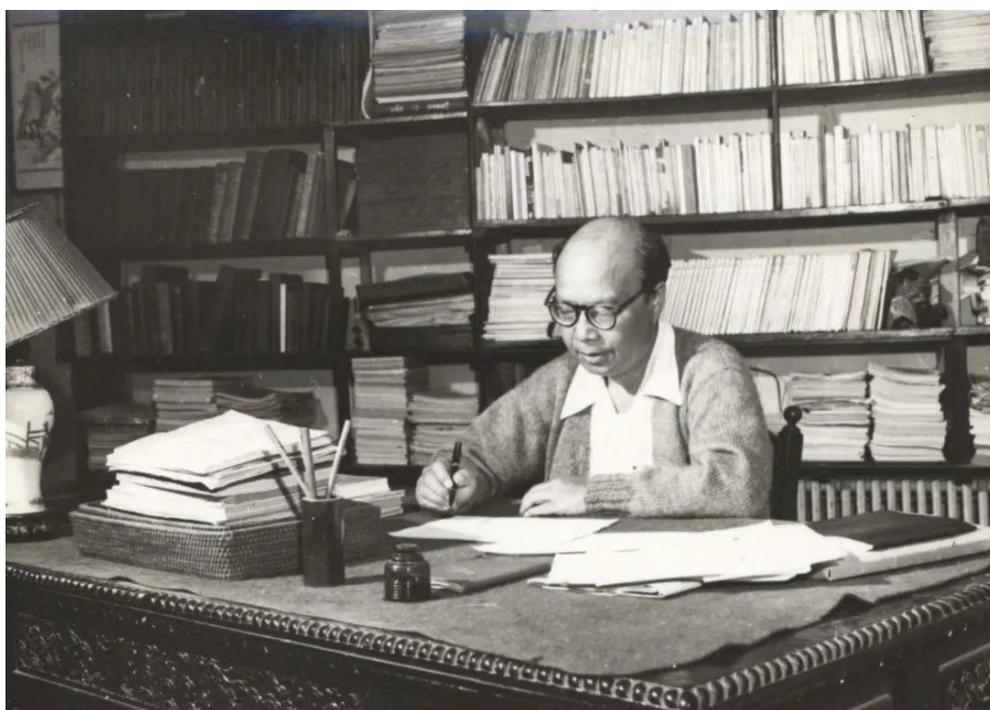
由上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授任主编、上海戏剧学院图书馆资深专家胡传敏任副主编的六卷本《熊佛西文集》，近期在上海人民出版社正式出版。

该文集收录了我国现代著名戏剧教育家、剧作家熊佛西先生各类著述近 500 篇（部），包括剧论、剧本、诗歌、小说、散文、艺评、回忆录、杂著等多种文体，是迄今为止对于熊佛西研究文献收集最详赡、最完整、最权威的选本。据介绍，熊佛西曾入选首批 68 位“上海社科大师”名单，《熊佛西文集》列入上海社科大师文库，为中共上海市委宣传部重点资助项目，同时也是陆军教授主持的国家社科基金重大项目《中国话剧编剧学理论研究》的阶段成果。

熊佛西是上海戏剧学院首任院长，也是中国现代戏剧的拓荒者和奠基者之一，与田汉、欧阳予倩并称为中国“话剧三先进”，一生著作颇丰，在戏剧教育和戏剧

创作方面，独树一帜。陆军教授在洋洋三万余言的总序中，形容熊佛西的一生“如一本厚重凝炼的大书，更如一部激情四溢的戏剧”，指出熊佛西的诸多戏剧作品和理论著述，对于今天从事编剧学研究和戏剧教育，有着重要的启示作用和示范意义，其一生所坚持的大众化戏剧创作的理念和戏剧的平民化道路，与当下的某些话剧思潮形成鲜明的对比和反差，尤其值得学习、思考与借鉴。

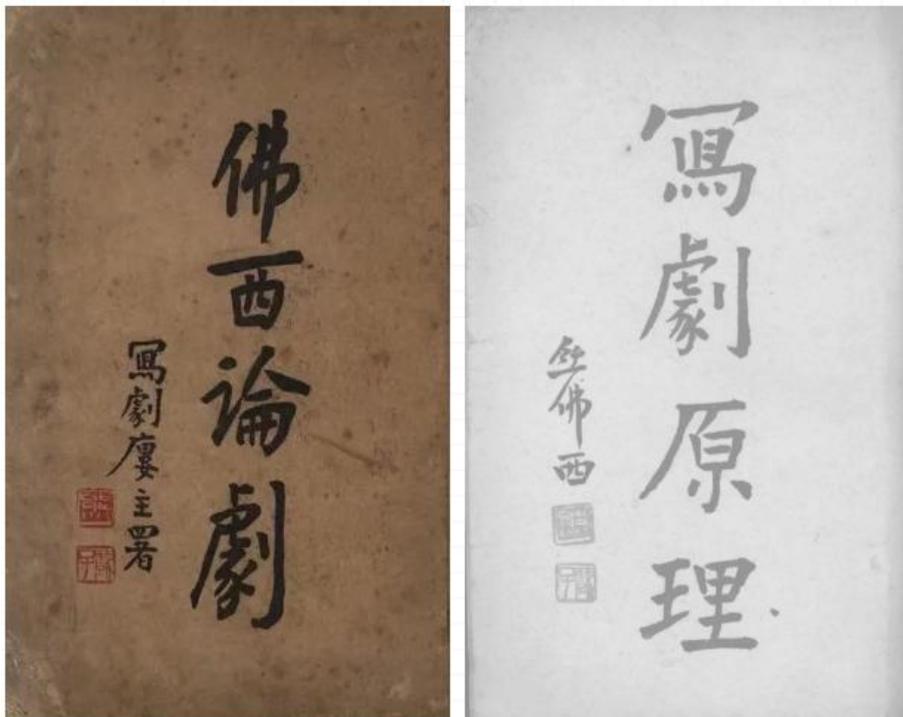

目前关于熊佛西的文集以及相关研究资料已有多种选本出版，新版的《熊佛西文集》如何突出新意与体现创意？编者充分利用近年新开发的数字资源与文献资料，在编辑整理时努力做到“三求”：

一是“求全”，力图在将熊佛西各个历史时期所发表的不同作品“一网搜尽”的前提下，再按其内容和体裁分门别类，重新加以排序组合，努力形成一部能够反映熊佛西一生剧本创作、艺术研究、戏剧教育生涯全貌的新书；

二是求“本”，文集并没有将熊佛西相关的论著如《佛西论剧》《写剧原理》简单地照搬收录，而是对原书进行“肢解”，找寻出原书中收录文章的最早出版，再按文章的体例和内容，编入本文集之中，努力辑录最本原的文献；

三是求“新”，即确立新的目标，完成一部收有除熊佛西政论以外所有文字的全集式文集；确考新的文献，尽可能搜寻到所有在过去已出版过的文集与研究集中没有出现过的珍贵史料；

确指新的线索，从史料文献中辨析出熊佛西戏剧观念的形成轨迹戏剧创作的成功轨迹、戏剧活动的发展轨迹、戏剧引领的历史轨迹；确定新的体例，将文献按照文体学划分为六卷，努力使该文集不仅仅是史料的留存，更重点挖掘到熊佛西戏剧思想、戏剧创造、戏剧活动对今天中国戏剧发展的现实指导意义与重要参考价值。

除了在宏观层面上实现了求“全”、求“本”、求“新”的“三求”目标，新版《熊佛西文集》在具体内容中更有不少极具价值的“首次”发现：

首次整理出熊佛西的《我的戏剧生活》，对于重新认知早年熊佛西的戏剧人生之路，以及研究他如何从一名戏剧爱好者成长为中国现当代戏剧大师的心路历程，提供了极其详实的资料，文献价值极高；

首次整理出熊佛西 1921 年 11 月首发于《东南日报》的剧本《新人的生活》与其他佚本，方便读者更完整地了解熊佛西在剧本创作上的重要成就；

首次从《北平晨报》副刊中完整地辑录出熊佛西主办的《戏剧周刊》，这一极为珍贵的文献史料见证了熊佛西由爱美戏剧的积极倡导者转变为戏剧必须走大众化之路的坚定实践者，并且这一戏剧观伴随了其一生，也影响着一批又一批的后学者；

首次整理出熊佛西所涉猎的其他艺术领域的学术成果，熊佛西不仅仅是一位戏剧教育大师和戏剧创作巨匠，诗歌、散文、绘画、书法等领域均有相当深邃而独到之研究，一代戏剧大师的形象更加丰富与立体。

“最好的纪念是传承与弘扬”

陆军教授表示，六卷本《熊佛西文集》的出版，通过系统梳理熊佛西在各个时期发表、出版在不同地方的文章和书籍，在浩瀚的资料中挖掘新的有重要价值的文献，努力更全面、更真实、更客观地展示其总体成果与精神风貌，弘扬其大众化的戏剧精神和平民化的戏剧教育理念，从而希望藉此更好地指导我们当下的戏剧创作能真正走向大众，走到民间，走入人民的心中。

国家社科基金艺术学重大项目 “中国话剧编剧学理论研究”成功开题

2023-01-18

文：牛立超

图：熊梦楚 俞月娥

推送：上海戏剧学院

2022年度国家社科基金艺术学重大项目《中国话剧编剧学理论研究》开题论证会近期以线上线下结合的方式成功举行。

这是国家“万人计划”教学名师、上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授，自2007年创启编剧学以来编剧学学科发展进程中的又一里程碑。

这也是陆军教授继2016年《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》获批国家社科基金艺术学重大项目，实现上海地方高校零的突破并获免检结项之后，在话剧编剧学理论研究领域的再发力、再突破。

六年间 他两度获批国家社科基金艺术学重大项目

原创 上海戏剧学院 上海戏剧学院

2022-06-11 16:25

在近期公示的2022年度国家社科基金艺术学重大项目名单中，我们欣喜地看到，上海戏剧学院一位教授的名字第二次上榜，他就是上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授陆军老师，其领衔申报的课题《中国话剧编剧学理论研究》获得立项。

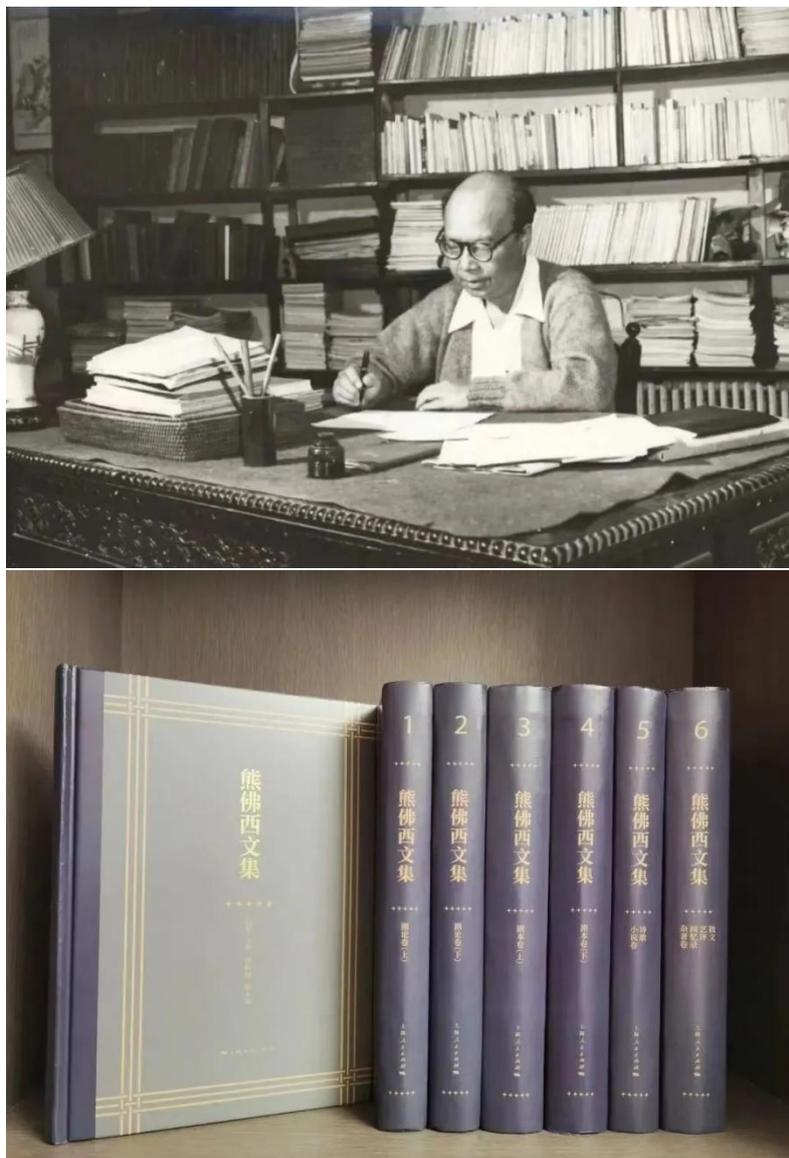
2022年度国家社科基金艺术学重大项目公示名单

序号	项目名称	首席专家	责任单位
1	建成社会主义文化强国标准和实现路径研究	李怀亮	中国传媒大学
2	建党百年艺术生产运行机制与制度研究	宋晨	中央戏剧学院
3	国家文化安全战略研究	彭泽明	西南政法大学
4	中国式现代化背景下艺术理论发展研究	唐宏峰	北京大学
5	中国网络文化审美研究	季欣	东南大学
6	中国艺术民俗学的理论与实践研究	张士闪	山东大学
7	中国话剧编剧学理论研究	陆军	上海戏剧学院
8	中国皮影艺术传承创新研究	黄虎	中国音乐学院
9	中国纪录片的历史、理论与创新实践研究	何苏六	中国传媒大学
10	中国特色电影知识体系研究	李道新	北京大学
11	中华民族共同体认同与各民族音乐交融共生研究	包爱军	中央民族大学
12	中国乐学理论体系研究	傅利民	江西师范大学
13	中国传统音乐古道研究	赵继平	上海音乐学院
14	百年美术创作中的人性研究	朱尽晖	西安美术学院
15	中国画写意体系研究	阮荣春	山东大学
16	新发展理念下乡村振兴艺术设计战略研究	吕品晶	中央美术学院
17	信息时代智能化设计创新方法研究	郝毅辉	云南艺术学院
18	中国城市形象设计研究	王峰	江南大学

01

作为《中国话剧编剧学理论研究》项目前期研究重要成果之一，《熊佛西文集》新书发布会也在当日举行。新书发布会由上海戏剧学院副院长杨扬主持。上海戏剧学院院长黄昌勇与上海人民出版社党委书记、社长温泽远分别致词，黄昌

勇还向熊佛西先生的亲属代表熊梦楚赠送了书籍。《熊佛西文集》由上海人民出版社出版，陆军任主编、胡传敏任副主编，共六卷本，系统收录了中国现代著名戏剧教育家、剧作家熊佛西先生各类著述近 500 篇（部），是迄今为止对于熊佛西研究文献收集最详赡、最完整、最权威的选本。这套文集还被列入上海社科大师文库，为中共上海市委宣传部重点资助项目。

02

前期成果发布结束后，开题论证会揭开了帷幕。上海戏剧学院党委书记谢巍在致辞中表示，上海戏剧学院始终致力于学科的内涵发展，科研成果和平台建设卓有成效。编剧学作为上戏戏剧影视学的重要研究内容和重点发展方向，由陆军教授于 2007 年提出并创建，带领团队成员经过七年努力，于 2014 年列入上海市的高峰学科建设计划，后又经过了七年努力，以编剧学为关键词的中国话剧编剧

学理论研究成功获批了国家社科基金艺术学重大项目，不断形成了上戏独有的学科特色。希望课题组站得高，着力体现中国话语；看得远，着力体现前瞻性、时代性；走得稳，着力体现首创首发，加快重要原创性标志成果的培育，最终能够形成独具特色的研究成果。上海戏剧学院将全力支持中国话剧编剧学理论研究重大项目的开展，精心做好服务，认真做好管理，以保障研究项目的高质量完成。

全国艺术科学规划项目管理中心主任邱邑洪表示，重大项目是现阶段国家社科基金当中级别最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别，艺术学重大项目作为艺术学研究项目的龙头，承担了学术引领、培养队伍出优秀成果的重任。2022年国家社科基金艺术学重大项目选题申报竞争激烈，全国收到的申报选题有500多个，经过专家论证，最后确定了20个选题，面向全社会招标，100多个项目组进行了投标，经过专家评审、社会公示等程序，最后确定了18个项目，陆军教授领衔的这一项目获得了专家的一致好评，也是戏剧戏曲学科立项的两个项目之一。课题组要切实提高政治站位，潜心钻研，精心组织，在项目研究中弘扬优良作风。

上海市教委副主任孙真荣在致辞中表示，上海戏剧学院编剧教学历史悠久，在学界和业界具有十分重要的地位。编剧学新学科从2007年首创到2014年列为上海市高峰学科建设计划，再到荣获国家社科基金艺术学重大项目，已经走过了近十五个年头。此次由陆军教授申报获批的中国话剧编剧学理论研究项目，既是上海戏剧学院和陆军教授团队前期工作长期的积累，也是编剧学新学科建设的一次远景展望和规划，体现了上海戏剧学院对编剧学学科建设、编剧专业发展前景的历史自觉和主动担当。希望课题组的专家学者不忘初心、牢记使命，严格落实文旅部科技教育司和全国艺术科学规划项目管理中心的相关要求，不断提高政治站位，把课题的研究作为贯彻落实党的二十大精神的重要举措，持续对接国家战略需求，不断提升团队联合攻关的能力，从更大格局、更广视野提升研究层次和水平，始终坚持问题导向，进一步明确课题研究方向，优化研究方案，努力形成推出一批高质量的研究成果。

03

项目开题论证环节由上海师范大学教授、教育部高等学校中文学科教学指导委员会委员、开题论证专家组组长朱恒夫主持。陆军教授在汇报中介绍,《中国话剧编剧学理论研究》将以历史研究、现状研究和发展研究为纬,以历史论、本体论、比较论、发展论为经,形成“一编+四论”的研究体系,设置“中国话剧编剧学理论的史料整理与研究”“历史论——中国话剧编剧学理论的历史研究”“构成论——中国话剧编剧学理论的本体研究”“比较论——中外话剧编剧学理论的比较研究”“发展论——中国话剧编剧学理论的发展研究”五大子课题,聚焦话剧编剧学领域核心关键议题,努力构建具有中国特色的话剧编剧学理论体系,为中国话剧民族化、本土化、现代化提供编剧学理论支持。项目预期将形成10卷本、400万字的课题前期研究成果《中国话剧编剧学理论史料整理与研究》,集中国话剧编剧学史料的辑录、整理、考订、编纂、研究为一体,还原中国戏剧史上被忽略的话剧编剧活动的总体面貌,以及合计约1350万字的课题后期研究成果,包括系列论文、研究专著、研究报告等,努力勾勒话剧百年发展中编剧理论的发展轨迹,从本体论出发阐明编剧理论的本质,并对中国话剧和世界戏剧作整体审视,在对话、对照、对比的前提下探讨中国编剧学独特性,还将从多个学科、多个戏剧领域吸收中国话剧编剧学理论营养,通过深挖细作不断完善创新话剧编剧学学科基础与架构,形成不断完善的话剧编剧学理论体系。

值得注意的是，该项目研究团队人员分别出生于五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，呈现出合理的学术梯队结构。其中，陆军教授是长期从事编剧、编剧教学、编剧学研究，创新性地将编剧学从戏剧学中剥离出来，成为一门独立的新学科，并从编剧历史论、编剧本体论、编剧创作论、编剧比较论、编剧批评论、编剧应用论、编剧教学论、编剧发展论八个维度入手，不断为这门新学科的建设筑基铺路。宋宝珍教授是中国话剧理论研究的领军人物，彭涛、刘艳卉教授是活跃的中青年学术骨干，李世涛、陈浩波是优秀的青年学者。六位专家不仅每人手上都有在研的国家级课题，有的还是有一定影响力的剧作家。无论是年龄结构，还是知识结构，都为本课题的顺利研究提供了有利的条件。

专家组高度肯定了该项目的理论价值和实践意义，认为该课题前期准备充分，研究基础扎实、目标明确、思路清晰、重点突出、逻辑严密，对课题团队的预期成果也给予了充分鼓励。各位专家也从不同角度对课题的研究思路与具体研究方法提出了意见和建议。

云南艺术学院原院长、教授吴卫民充分肯定了选题的价值与意义，指出话剧作为舶来品，能够得到观众的认可与欢迎，戏剧文学功不可没，而编剧作为戏剧文学的核心与龙头，对其特设专门的研究，是非常必要且迫切的；建议进一步加强顶层设计，开宗明义提出编剧学的定义、宗旨、内涵、外延、原理、边界，以起到提纲挈领、统领全局的作用。

天津市文联党组书记、副主席、研究员万镜明指出，选题囊括范围广，理论体系框架科学，研究团队实力雄厚，并建议研究要关照现实，避免纯文本化倾向，增强对现实的指导。

中国文化评论家协会副主席、中央戏剧学院讲座教授、山东师范大学新闻与传媒学院院长傅谨建议，课题设计要紧紧围绕中国话剧编剧学理论研究这一核心议题，在编剧学上拿出标志性成果。另外要讲究道与术的结合，解决民族化与时代性的问题，杜绝简单地将西方编剧理论平移过来。

中央戏剧学院院长助理、教授孙大庆认为课题视野开阔，具有重要的现实意义；团队基础扎实，具有多年的储备积累，相信建立在如此厚重实践基础上的理论研究，一定能取得重要成果。

吉林省艺术研究院院长孙桂林教授认为，选题系统化建构完备，本土化建构具备，个性化建构齐备。建议强化成果转化，同时关照中国观众的审美需求。

山东艺术学院教授吕双燕认为，选题科学严谨深刻，而且内蕴着强烈的学术精神和富有激情的学术理想，并建议研究要融入时代性与民族性，挖掘中国话剧的光芒与精彩。

中国人民大学教授谷曙光认为研究团队具有厚重的学术积累，此次获批国家社科基金艺术学重大项目，是水到渠成的学术谋划，并与上次陆军教授领衔的重大项目《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》具有鲜明的学术承接关系，真正做到了重大的理论价值、重大的创新思维、重大的现实关怀，不是为做课题而做课题，而是为戏剧事业、为戏剧教育做课题。

中央戏剧学院教授、《戏剧》执行主编夏波肯定了项目理论与实践的结合，并具备了厚重的研究基础，同时建议要厘清编剧学、编剧学学科两大概念，把握成就与教训的比例，同时强化理论性，打造理论高度。

上海师范大学教授、教育部高等学校中文学科教学指导委员会委员朱恒夫建议要梳理关注中国话剧理论对世界的贡献，可以在时机成熟的时候，建立中国话剧编剧学的网站，发布有关编剧学理论、方法、成果等各种信息。

全国艺术科学规划项目管理中心项目主管姚宇航，上海市教委科研处处长许开宇，上海戏剧学院党委副书记胡敏、副院长刘庆，上海教育科学研究院院长桑标，上海人民出版社副编审赵蔚华，上海辞书出版社编审王圣良，以及一批著名专家学者和上戏相关部门负责人等出席了本次论证会。

国家社科基金艺术学重大项目 “中国话剧编剧学理论研究”顺利推进

2023-08-23

文：张加存

图：顾 飞

推送：上海戏剧学院

2023年8月13日，国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”第一阶段研究工作例会在上海戏剧学院华山路校区举行。参加会议的各子课题负责人有：十九大党代表、中国艺术研究院话剧研究所所长、著名学者宋宝珍教授，中央戏剧学院戏剧文学系主任、博士生导师彭涛教授，上海戏剧学院戏剧文学系、博士生导师刘艳卉教授、上海戏剧学院戏剧文学系副主任、副教授李世涛博士，上海戏剧学院编剧学研究中心副主任陈浩波博士、上海戏剧学院学术委员会秘书、《编剧学刊》编辑部主任顾飞博士。会议由本项目首席专家、上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授主持。

会上，陆军教授带领大家一起重温了该项目的重要意义、建设目标、研究思路与工作部署等，并就立项以来的总体情况作了说明。学术委员会秘书顾飞博士汇报了项目开题论证会专家建议及本项目已经取得的阶段性成果。随后，出席会议的各子课题负责人共同对专家建议逐条进行了研究，并落实了修订方案。会议还对项目研究的运行机制、工作方式、成果检验等议题进行了讨论，包括新史料的及时获取与交流、成果要报与工作简报的组织，研究例会制度的实施，阶段性成果、结项成果的设计，以及通过项目研究培养青年学者的举措，等等。

根据会议议程，宋宝珍教授作了课题研究经验分享。围绕本课题重点关注的“话剧民族化、本土化与现代化”的问题，宋宝珍教授指出，话剧的本土化、民族化历程从话剧引入中国的那一刻就已经开始，并以经典剧作《茶馆》《上海屋檐下》等为例，强调话剧的本土化、民族化应从叙事方法、人物行为、人物关系、情感表达等角度予以深入阐述。宋宝珍教授还以俄罗斯演出《西厢记》的轶事为例来说明民族文化对戏剧人物行为的必然影响。关于研究方法，宋宝珍教授提出不仅要掌握新史料，应用新方法，更重要的是要有新的研究思想。此外，对于研究中的理论高度和具体案例之间的关系问题，宋宝珍教授也提出了非常专业的意见。这些都给参与项目研究的学者带来了重要启示。

彭涛教授、刘艳卉教授、李世涛副教授、陈浩波博士、顾飞博士等，都一一发表了关于进一步做好本课题研究的意见与建议。

最后，本项目首席专家陆军教授作会议总结。陆军强调，中国编话剧编剧学理论研究是中国编剧学新学科建设的重要内容，把这个课题做好了，编剧学学科建设就推进了一步。本课题立项以来，各子课题负责人以新思路、新材料、新方法为前提，聚焦主题，潜心研究，据不完全统计，已取得 40 多项阶段性成果，可以说很好地实现了“开局求新”的预期目标。下一步，在“推进求实”方面，要进一步把研究大纲做实，把研究方案夯实，把研究史料备实；在“成果求精”方面，实践成果要在精彩上下功夫，育人成果要在精准上下功夫，研究成果要在精深上下功夫。陆军希望团队成员在下一阶段的研究中，继续同心协力，携手奋进，力争在规定的时间内，高标准、高质量完成国家重大课题所赋予的崇高使命，以出色的成果，为中国编剧学建设、为中国戏剧事业作出新的贡献。

松江籍戏剧家领衔的中国编剧学教师团队获评国家级荣誉

2023-09-12

文：桂可欣 陈浩波

推送：松江融媒号

教育部日前公布了《第三批全国高校黄大年式教师团队创建示范活动入围名单》，由上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授领衔的中国编剧学教师团队榜上有名。

66	上海外国语大学	语言数据科学与应用教师团队	胡开宝
67	上海财经大学	财政与国家治理教师团队	范子英
68	华东政法大学	知识产权法理论与实践教学教师团队	王迁
69	上海戏剧学院	中国编剧学教师团队	陆军
70	上海出版印刷高等专科学校	绿色印刷与包装教师团队	顾萍
71	上海民航职业技术学院	飞机机电设备维修专业群教师团队	罗玉梅
72	上海科技大学	生命科学与技术教师团队	罗振革

《第三批全国高校黄大年式教师团队创建示范活动入围名单》（部分）

据悉，“全国高校黄大年式教师团队”是教育部为贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹的重要指示精神，启动的国家级教师团队建设工程。本次中国编剧学团队的入选，标志着由陆军创立的中国编剧学在学科建设方面再次取得了国家层面的高度认可。

陆军（左）

实际上，这已经是陆军 2018 年至今第十四次获得国家级荣誉与项目了。五年间，他还获评国家“WR 计划”教学名师、国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家、首批全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程、第 25 届曹禺戏剧文学奖、国家级教学成果奖、国家社科基金艺术学重大项目（首席专家）等多个荣誉。

作为一名松江籍戏剧家，多年来，陆军为家乡打响“戏剧之乡”的称号不遗余力。据了解，由其领衔申报的两大课题《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》《中国话剧编剧学理论研究》分别于 2016 年和 2022 年立项国家社科基金艺术学

重大项目。课题从戏曲与话剧两大领域入手，对戏剧编剧进行研究，厚植松江戏剧理论根基。而在戏剧实践方面，近些年，陆军带领的人文松江创作研究院同样佳作频频，推出了多部以松江历史名人和松江现代人文题材系列戏剧，包括《徐阶》（《大明四臣相》）《董其昌》《陆机》《侯绍裘》等，进一步为松江的戏剧事业发展添砖加瓦。

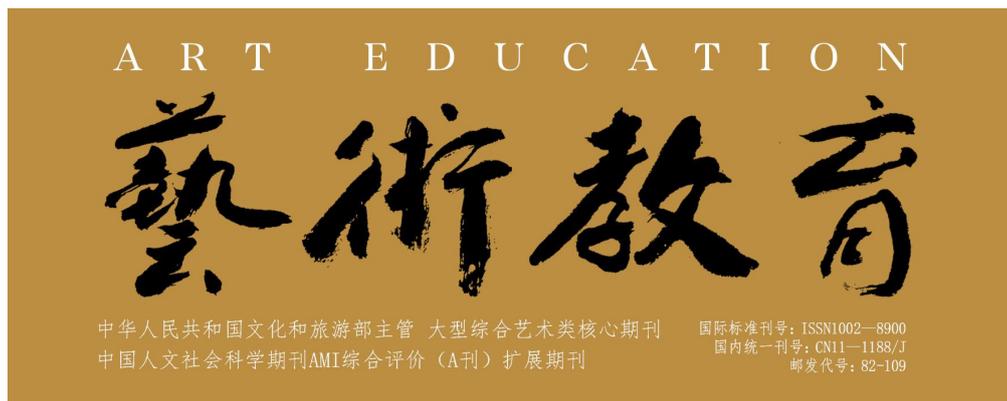
陆军：呕心沥血 16 年 只为写成一个“学”字

2023-09-14

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人陆军与中国编剧学学科创建

编者按：

近日，教育部官网公布了第三批全国高校黄大年式教师团队，由上海市文史研究馆馆员、曹禺戏剧文学奖获得者、上海戏剧学院二级教授陆军领衔的中国编剧学教师团队成功入选。这也是他在 2018 年荣获国家级教学成果奖至今，继获评国家“WR 计划”教学名师、国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家、首批全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程以及国家级教学成果奖、国家社科基金艺术学重大项目首席专家以后，五年间第十四次获得国家级荣誉与项目。尤其值得关注的是，这一荣誉，标志着中国编剧学新学科再次获得国家层面的认可，同时也意味着对自 2007 年开始筹建编剧学的剧作家、戏剧教育家、戏剧理论家陆军教授的再次肯定。

编剧与编剧学，仅一字之差。但其内涵与外延、功能与目标、路径与方法却截然不同。编剧学，也与编剧人才培养、剧本创作水平提高、编剧理论研究创新等有着密切关系。而筹建编剧学新学科，又谈何容易！要了解中国编剧学因何而

起，意义何在，成果如何，特别是编剧学创建者的所思所虑、所言所行，本文将
以“呕心沥血16年，只为写成一个‘学’字”为内容，予以介绍，以飨读者。

上海市文史研究馆馆员、曹禺戏剧文学奖获得者、上海戏剧学院二级教授陆军

附件

第三批“全国高校黄大年式教师团队” 创建示范活动入围名单

(所在高校按学校标识码排序)

序号	所在高校	团队名称	团队负责人
61	复旦大学	出土文献与古文字研究中心研究教师团队	刘钊
62	上海交通大学	薄板结构制造研究所教师团队	林忠钦
63	上海理工大学	能源动力低碳技术教师团队	张华
64	上海电力大学	电气工程学科教师团队	符杨
65	华东师范大学	“以体育人”体育教育教师团队	季浏
66	上海外国语大学	语言数据科学与应用教师团队	胡开宝
67	上海财经大学	财政与国家治理教师团队	范子英
68	华东政法大学	知识产权法理论与实践教学教师团队	王迁
69	上海戏剧学院	中国编剧学教师团队	陆军
70	上海出版印刷高等专科学校	绿色印刷与包装教师团队	顾萍
71	上海民航职业技术学院	飞机机电设备维修专业群教师团队	罗玉梅
72	上海科技大学	生命科学与技术教师团队	罗振革

编剧，是人类认识与反映世界的一种方式，具有悠久的历史。编剧的实践史，从古希腊的埃斯库罗斯算起已有 2500 多年；编剧的研究史，从亚里士多德的《诗学》算起已有 2300 多年；编剧的教学史，从美国的乔治·贝克算起，也有 100 多年。我国戏剧虽然晚出，但编剧实践从现存最早的剧本《张协状元》算起，已有 800 多年，编剧研究从王骥德的《曲律》算起，也有 400 多年。

编剧，从实践来看，最早依附于戏剧。电影电视艺术兴起后，编剧也成为影视艺术的一部分。随着新媒体的发展，又出现了游戏动漫、环境艺术、场景艺术等需要编剧介入的艺术形式。随着社会生活的变迁，人们的许多现实活动如竞选、婚宴、庆典等，也都需要编剧的策划编排。事实上，编剧的实践领域已大大超越了戏剧影视或者文学。从理论研究来看，学术探索的触角已经伸出戏剧影视学的研究框架，涉及广泛的人文社会前沿学科甚至自然科学的最新成果，如语言学、符号学、传播学、教育学，甚至医学、运动学、数字技术、材料学等学科，成为一个多学科交叉的科学研究领域。在这种情况下，如果还将编剧囿于戏剧影视学领域，必将导致编剧理论不能反映复杂的现实实践，也不利于编剧理论的生长发展，并极大地削弱编剧理论对实践的指导作用。因此，创立编剧学学科，将其从戏剧影视学中独立出来既是实践的要求，也是理论发展的必然趋势。

然而，创建一门新学科，谈何容易。正如陆军所说：“一个人的力量是有限的，一个团队的力量也是有限的。要做成一件比较重要的事，不仅需要家国情怀、奉献精神、创造思维、忍辱负重的意志力、包容互补的团队精神，还要善于将社会需求、文明发展趋势、生存环境与人文资源中的有利因素，转化为工作动力与工作目标。借用几句老话，有条件上，没有条件创造条件上。咬定青山不放松，小车不倒只管推，持之以恒，总有所获！”

陆军认为，创建编剧学新学科，首先必须回答好以下几个问题：一是有没有历史积淀；二是有没有广泛的社会需求；三是有没有学术共同体；四是有没有专业学术刊物；五是有没有学科带头人与学科团队；六是有没有学科建设基地；七是有没有专业教学成果，包括课程、学位点、师资队伍、校园文化标识等；八是有没有代表性科研成果；九是有没有服务社会的能力。所幸的是，这九个方面，陆军所在的学校与陆军所带领的团队都是有准备的。

当然，编剧学虽然是应运而生，但也需要特定的人来推动。尽管陆军教授谦虚地说：“姚扣根教授与我，仅仅是在一个恰当的历史时段顺手轻轻推开了那扇迟早要被人推开的编剧学之门。”但举重若轻地推开这扇门，是需要经年累月的辛勤付出才可以做得到的。

一、编剧学学科必出自戏剧创作的实践者之手

编剧活动的实践性特征要求编剧学学科的建立也必将出自实践者之手。不管研究的重点是什么，编剧理论的研究对象都具有明显的实践性，无论是创作经验、编剧技巧、剧作者、剧本以及创作过程，莫不如此。从这个意义上讲，由丰富的戏剧创作实践者研究编剧学理论是最合适的。“隔岸观火”也好，雾里看花也罢，不沉浸到实践对象中去的研究总是隔了一层。陆军恰恰是创作经验极其丰富的戏剧家。

（一）戏曲创作方面的实践

陆军毕业于上海戏剧学院戏剧文学系，学的是编剧专业，创作也以话剧为主，这从他的毕业作品话剧《花娘》就可以看出。但当他毕业回到松江农村后，话剧在当地是没有市场的，因此，陆军将创作方向转向了戏曲。这说明他的学习能力强，能迅速适应外界的急剧变化。自1979年第一部农村题材大戏《追求》问世

以来，他几十年如一日地致力于乡土题材戏曲的创作实践与理论探索，先后创作了大小乡土题材戏曲作品近 50 部。

陆军部分剧作海报、剧照等

1977 年他在《文汇报》发表剧作《一张电影票》时才 22 岁，1981 年他在《解放日报》连载剧作《定心丸》时才 26 岁。他的《瓜园曲》《竹园曲》《女儿大了，桃花开了》（又名《桃园曲》）《浪漫村庄》《清澈的梦想》等都是表现农村生活的优秀剧作，在国内农村题材剧作中占有重要地位（上海先后举行过三届戏剧节，《定心丸》《瓜园曲》两部剧作分获第一、第三届戏剧节最高奖）。这些戏曲作品塑造了一批引风气之先的新人形象。如《定心丸》中经济转型期的代表人物常根，《瓜园曲》中科学致富的罗晓明、大胆为自己做媒的梨花，《竹园曲》中打破陈规的春哥，《女儿大了，桃花开了》中学成归乡带领农民勤劳致富的桃花，《清澈的梦想》中治理污染的大学生村官牛小蜻等，都是鲜明的乡土新人形象。文如其人，这些新人形象其实反映出剧作家陆军自己就是一个善于观察社会、善于创新、善于接受新事物的领风气之先的“新人”。比如上世纪 80 年

代陆军在剧中关注的生态主题就与近年来相关学者提出的从乡土中国迈向生态中国的思想不谋而合。此外，陆军的《一夜生死恋》《秋嫂》《石榴裙下》《母亲》《浪漫村庄》《探春》等作品，同样引人注目，成就斐然。《一夜生死恋》获中共上海市委宣传部特别嘉奖，《母亲》获评中国戏剧节优秀入选剧目，《探春》荣获第三届中国越剧艺术节展演剧目奖，《种花人家》《母亲》《女儿大了，桃花开了》《浪漫村庄》四获浙江省“五个一工程”奖。

陆军部分剧作剧照

陆军因戏曲创作方面获得的成就，1990年加入中国作家协会，并成为29个“首批全国文化系统劳动模范”荣誉获得者之一；1993年上海市文化局与上海戏剧学院举办陆军戏剧作品艺术研讨会，余秋雨等专家学者与会；2009年中国剧协与上海市松江区政协举行“陆军农村题材剧作30年成果展”，原上海市人大常委会主任龚学平等出席。

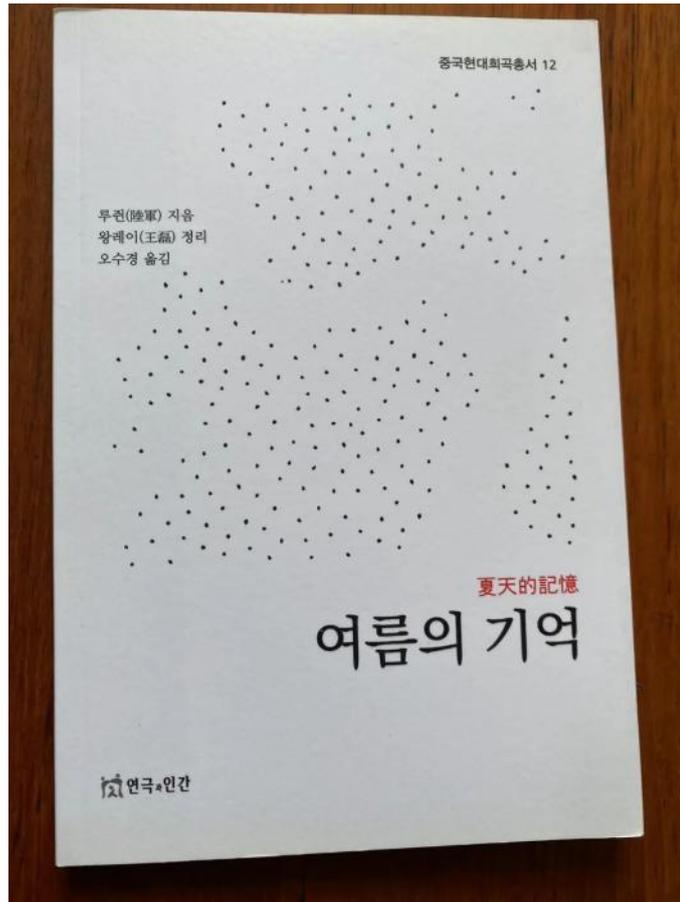
田野上的歌：上海农民 30 年心灵档案——陆军农村题材剧作 30 年成果展

（二）话剧创作方面的实践

很多年前，陆军曾坦陈：客观地说，我的话剧创作收获不多，独立创作的仅有《夏天的记忆》《相约星期六》《白杨陵事件》和与友人合作的《徐虎师傅》等几部。相对于戏曲创作来说，话剧作品似乎嫌少，但这并不是陆军不擅长话剧。如前所述，陆军在上海戏剧学院学的就是话剧创作。毕业留校后，本来有机会继续从事话剧创作事业，但由于家乡的呼唤，陆军回到了故乡农村，在松江县文化馆做戏剧创作辅导干部，一干就是 13 年。松江当地没有话剧团，回去以后就不可能再搞话剧创作了。但即便如此，他还是创作了多部话剧作品，并取得了相当高的成就。如话剧《徐虎师傅》不仅在《中国建设报》连载，在《剧本》月刊发表，还在中宣部《党建》上选载，演出还曾在中央电视台面向全国直播。《白杨陵事件》获全国重大题材戏剧征稿比赛话剧类榜首，并获上海市重大文艺创作项目资助。话剧《夏天的记忆》获田汉戏剧奖剧本一等奖和原文化部文华新剧目奖，被天津人民艺术剧院列为十大保留剧目之一，还被译成韩文出版单行本，并被汉阳大学师生搬上舞台。

话剧《夏天的记忆》《相约星期六》《徐虎师傅》剧照

话剧《夏天的记忆》韩文单行本

(三) 近期戏剧创作实践

陆军近期的作品主要集中在历史剧与城市题材创作。他与上海戏剧学院刘艳卉教授先后合作创作了《徐阶》（又名《大明四臣相》）《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》《陆机》等一批历史名人题材戏剧。其中《徐阶》获国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目资助，并获第31届田汉戏剧奖剧本一等奖；《侯绍裘》为中国剧协庆祝建党百年重点推荐剧目；《陆机》是上海文化发展基金会资助项目，入选上海国际艺术节。特别是话剧《董其昌》，在荣获第35届田汉戏剧奖剧本一等奖以后，再获中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧奖剧本奖。另有话剧《陈子龙》《马相伯与史量才》等也将陆续搬上舞台。

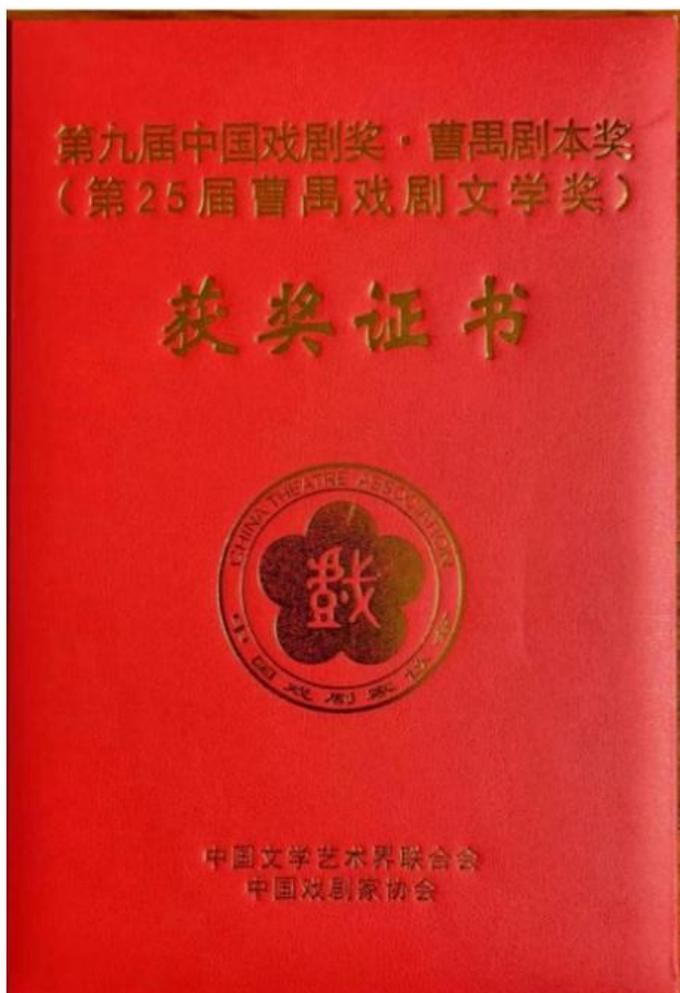
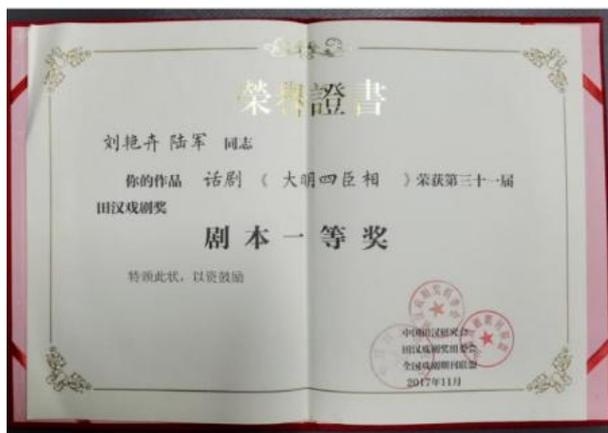

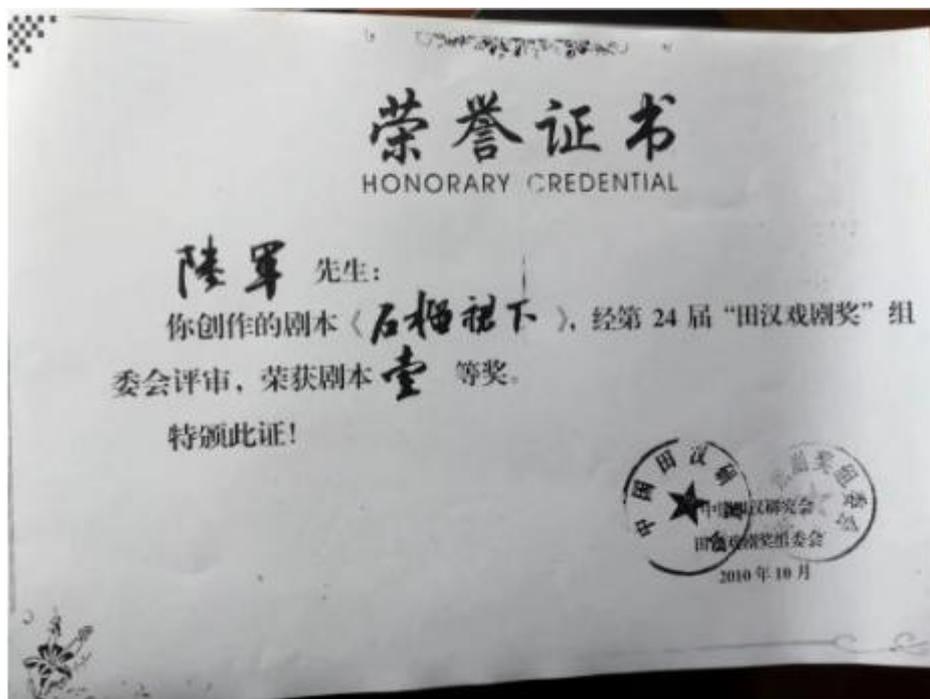
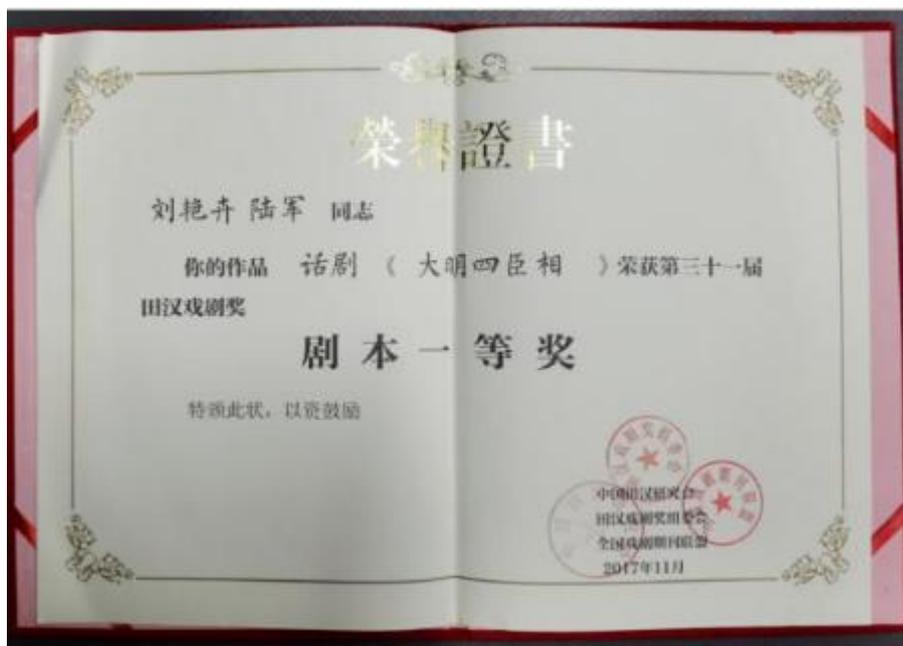
陆军教授（中）与刘艳卉教授（左）接受央视新闻采访

近年他还与学生一起创作了多部城市题材话剧，其中《生命驿站》列入 2018 年文化和旅游部重点剧目扶持工程（话剧类全国仅两部），《蔡龙云》获评第七届中国校园戏剧节优秀剧目，《护士日记》获上海市重大文艺创作项目资助，剧本片段入选中考模拟试卷；《请打开你窗前的那盏灯》由上海辞书出版社出版，并入选 2023 年上海书展。

由于在话剧创作方面取得的成绩，2004 年，陆军获中国话剧编剧金狮奖；2008 年，陆军话剧创作成果写入《上海话剧百年史述》（丁罗男主编）；2017 年，陆军被中国话剧艺术研究所重点关注，成为 72 位中国话剧艺术家访谈对象之一，近三万字的访谈录《松江赤子 “三栖” 教授》收入《中国话剧艺术家访谈与研究》（宋宝珍主编）第 1 辑。

陆军剧作所获奖项 部分获奖证书

除上述成果外，陆军还创作过数十部中小型戏剧，他与人合作的电视剧曾获中宣部“五个一工程”提名奖、国家司法部长篇电视剧一等奖等奖项。总的来看，陆军的剧作数量众多，风格多样，质量上乘。据不完全统计，仅在《剧本》月刊发表的就有大型剧作9部，小型剧作2部。从艺术形式看有话剧、戏曲（沪剧、姚剧、越剧、南词剧、婺剧、粤剧、黄梅戏、蒲剧、滑稽戏等）、电视剧；从篇

幅上看有大型戏剧和中小型戏剧；从题材上看有农村题材、都市题材、历史题材、大师题材、医疗题材、抗疫题材，等等。疫情期间，陆军还独出心裁，提出“微信剧”概念并付诸实践，为戏剧艺术的形式创新提供了新的思路。丰富的剧作样式与生动的艺术表达，体现了陆军不固守一隅，勇于挑战自己，不断求新求变的创新态度和创新能力。20年前，作家俞福星描写陆军创作经历的报告文学《上海剧坛一奇人》获第二届中国时代报告文学奖；20年后，学者廖夏璇的《为乡土立传，为农民代言——陆军乡土题材戏曲创作研究》又获中国文艺评论奖。长期形成的丰富的创作经历与成功的编剧经验，为陆军推开编剧学学科大门提供了深厚的编剧实践基础。

陆军部分剧作剧照

陆军剧作展

二、编剧学学科必出自编剧教学的实践者之手

编剧学学科不是纯粹的编剧理论研究，作为学科，必须着眼于人才培养，必须重视教学创新，必须重视团队培育。简单来说，就是能够给上海戏剧学院、给中国的编剧教学带来新的思路、新的气象。在这方面，陆军作为一个戏剧教育家，他的许多成功的案例都是可圈可点的。

（一）教材：《编剧理论与技法》

出版于 2005 年的《编剧理论与技法》，是陆军对其几十年来从事戏剧创作、编剧教学和编剧理论思考的重要著作，更是他奔赴各地开展编剧讲座的扎实成果。许多编剧在追忆自己的成长经历时，都会谈到该书对自己的影响之深。尽管陆军自谦该书“简陋”“浅显”，但若非创作经验丰富、理论思考深厚者不能为也。

陆军著《编剧理论与技法》

该书原名《小剧作法》，1994年由纵横出版社出版，1995年获上海戏剧学院优秀教材二等奖。后几经修改，围绕冲突、动作、戏核、戏眼、人物等20个编剧核心要素，以理论结合案例剖析并辅以命题练习，由20万字增至40余万字，易名为《编剧理论与技法》，2005年由中国戏剧出版社出版，2015年起由上海人民出版社出版，迄今已11次印刷，发行数万册，被国内艺术类高校广泛采用，其中使用量达百册以上的高校有上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、四川传媒学院、暨南大学、浙江传媒学院、广西艺术学院等。因每年都出现盗版，上海人民出版社还于2019年2月26日致函当当网，要求将盗版下架。

陆军《编剧理论与技法》所获荣誉

付出总有回报。《编剧理论与技法》先后荣获上海市普通高校优秀教材一等奖、首批上海市高等教育精品教材，并入选第三版《中国大百科全书》“编剧理论著作”条目。陆军因撰著《编剧理论与技法》，以及主编 10 卷本《上海戏剧学院编剧学教材丛书》等业绩，2021 年获评“全国教材建设先进个人”，为全国戏剧类教材编撰唯一获奖者。

（二）课程：《编剧概论》

《编剧概论》曾是上戏编剧专业的主课，一度因教学方案调整等原因被搁置多年。2007 年，陆军重新开设《编剧概论》并由他自己讲授。课程内容在借鉴前辈教学经验的基础上形成自己的框架，分为“观念·想象，选材·发现，立意·开掘，冲突·情境，情节·戏核，结构·脉络，人物·动作”七讲。在实际教学中，陆军注重因材施教，根据不同的对象适度调整教学内容。比如在 2008 级艺术教育专业班上课，因为该班二年级以后没有编剧课，学生们希望多一些创作实践。针对这一需求，陆军将课程内容做了调整，重点围绕让学生在学程内完成一部独幕剧的构思与写作这一目标来展开教学，讲授内容顺序改为：（1）观念·想象（创作准备）；（2）冲突·情境（戏剧本质）；（3）情节·戏核（构思要领）；（4）场面·脉络（结构技法）；（5）人物·动作（剧作主干）；（6）立意·开掘（剧作灵魂），并要求每一位学生在学期末交一部不少于 8000 字的独幕剧。

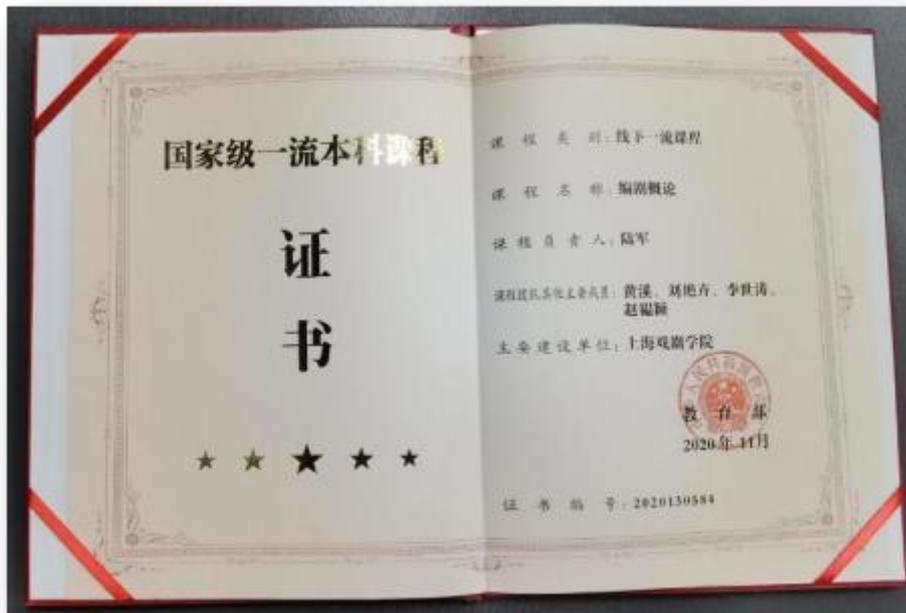
这样一调整，既讲知识点，又对每一个学生创作的剧本进行具体指导，学生受益良多。

陆军教授的课堂

陆军教授的课堂

陆军《编剧概论》所获荣誉

经多年建设,《编剧概论》先后获评上海市重点课程、上海市精品课程,2020年获评首批国家级一流本科课程,并列入国家教材委员会高校哲学社会科学(马工程)艺术学科教材候选题。

(三) 教学法:“百·千·万字剧”编剧工作坊

2018年,陆军受邀前往北京大学介绍“百·千·万字剧”编剧工作坊,北大学子对这一新颖的编剧训练方式产生了浓厚的兴趣,而在学生中间坐着一位长者,他是全国政协常委、北京大学资深教授叶朗。他与学生们一起全程听完了编剧工作坊的教学理念与教学方法,发出了这样的感慨:“如果我年轻十岁,我也愿意试试创作几部百字剧、千字剧。”

这个编剧工作坊到底有什么样的魔力,让著名学者叶朗教授发出这样的感慨?想必听过陆军讲课的人都会知道答案。

上戏的编剧教学始于1946年,历史悠久,影响深远。但是,对传统的编剧教学能不能有新的补充、新的创造、新的突破?陆军一直在思考这个问题。2015年底,陆军终于形成了一套新型编剧训练法:“百·千·万字剧”编剧工作坊。该工作坊在传承上戏传统编剧教学经验的基础上,将编剧教学四年专业训练的核心课程浓缩提纯为百字剧、千字剧、万字剧训练模式,让受训者在短期内把握编剧技术的精髓,切实有效地增强编剧技能与人文素养。既可作为上戏本科生、研究生选修课,还尤其适合于国内不同层次的业余编剧的专业技术训练。

“百·千·万字剧”编剧工作坊

2016年5月26日，“百·千·万字剧”编剧工作坊在上戏红楼 207 教室首次亮相，第一次布置当堂作业《借钱》，6月2日第二次布置当堂作业《一片韭菜叶》。60多位学生在两周之内完成120余部千字剧，在此基础上遴选出16部剧作进入排练，并于6月12、13日在上戏新空间以《张三李四王五赵六》为题举行两场“百·千·万字剧”编剧工作坊教学成果展演。从第一次当堂写作到正式演出，前后仅花了18天时间，参与编剧工作坊的60多位同学见证了这一真实的充满压力、充满创造、充满欢乐的学习与创作过程。

工作坊不仅为上戏的本科生、硕士生、博士生行课，还成为陆军主持的“上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生”项目教学主干课，连续5年指导哥大研究生创作的12部剧本，并全部在上海舞台上演，被哥大学生誉为创造了“一个难以置信的教学项目”。

陆军主持的“上戏与哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生”教学项目

经过多年打磨，工作坊逐渐成为上戏的优质品牌课程，先后获得了包括国家艺术基金在内的十多个荣誉与项目。每次都座无虚席，更有许多校外学生慕名而来，许多高校、文化机构也纷纷发来邀请。

从教三十年，陆军的学生遍布全国，成为戏剧影视行业的新生力量甚至中流砥柱。以上海为例，国有戏曲、话剧院团的青年编剧 85%以上是他的学生。陆军在教学上持续不断地探索实践，受到师生与社会的充分肯定。他曾两获上海市级高等教育教学成果特等奖，两获国家级高等教育教学成果二等奖，五获上海戏剧学院最高奖——学院奖。他本人先后荣获宝钢优秀教师奖、“首届最美上戏人”等荣誉。而 2022 年获评国家“万人计划”教学名师，2023 年成为国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家、“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人，再次成为戏剧学领域唯一获得者。

丰富的教学经验与突出的育人成果,为他推开编剧学学科大门提供了深厚的编剧教学实践基础。

《培养有情怀的剧作家——艺术院校编剧人才培养模式探索与创新》

三、编剧学学科必出自深度参与社会服务的实践者之手

大学是社会的引擎,服务社会是学科建设的重要功能,也是戏剧的天职。无论是古希腊重视的净化还是古代中国强调的教化,都看重戏剧在实际社会生活中的重要作用。李渔把戏曲看做封建社会的“寿世之方”“弭灾之具”;梁启超把小说(包含戏剧)视为革新国民、道德、政治、风俗、人心等的重要力量;陈独秀称戏曲演员是“世界上第一大教育家”“戏馆子是众人的大学堂”“中国的戏曲就是高尚的事业”;狄德罗、莱辛把戏剧看成宣扬启蒙思想的最有效的一种手段,如狄德罗要求“在舞台上讨论道德问题”,而莱辛则把舞台看成“道德世界的大课堂”。很难想象,对社会没有深刻洞察的人能够真正懂得戏剧,更遑论能够提出并创建编剧学学科。陆军就是一位积极参与社会活动的实践者。

(一) 服务松江

陆军策划主编出版的松江历史文化研究等图书

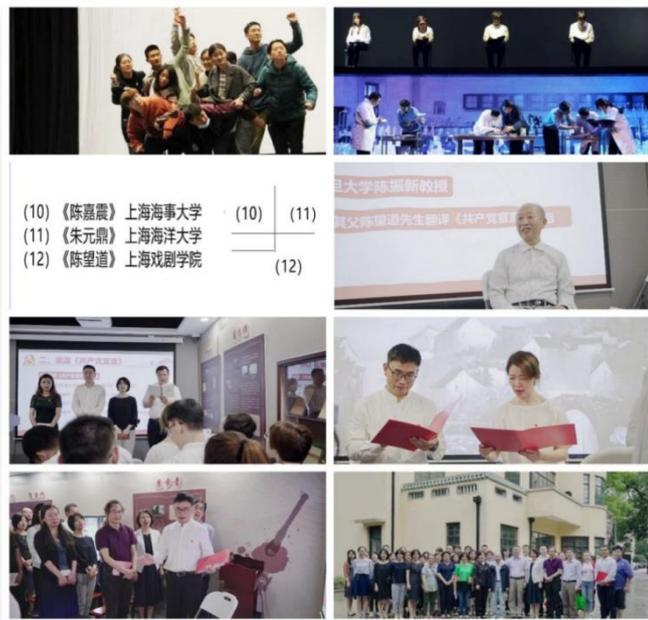
陆军是上海松江人，对松江有着特殊的感情。1994年，他为家乡起了一个别称——“上海之根”，如今已是松江第一名片。2018年，他第二次兼任松江区文联主席，决心从松江历史文化的开掘发扬与松江现代城市精神的提炼传播两个维度为“上海之根”作注解。于是，在松江区委、区政府的支持下，他创办了上海人文松江创作研究院。在松江历史文化研究方面，陆军策划主持“一典六史”编纂工程，出版8卷本《松江人文大辞典》以及《松江文学史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江美术史》《松江诗歌史》《松江简史》，推出松江历史名人题材系列戏剧（前文已述及），还策划主编出版《松江历代300名贤故事集》等一批图书，将松江先贤的伟大灵魂、精神品质与气度涵养与社会主义核心价值观贯通衔接并观照现实。

在提炼传播松江现代城市精神方面，推出松江现代人文题材系列戏剧，创办全国首家儿童青少年戏剧家协会，创办中华人民共和国成立以来松江人图书著述代表作珍藏馆等多个艺术展馆，创办上海首家文旅结合汽车影院——上海辰山汽车影院，2021年助力松江区新浜镇获批“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”。陆军带领团队完成的一系列创作与研究成果，为松江历史人文与现代建设提供了极大推力。

（二）服务上海

陆军在上海参与的社会服务，是以编剧教学与戏剧创作的形式进行的。“百·千·万字剧”编剧工作坊成为上海市文教结合资助项目，连续8年（2016-2023）为上海各学校举办该工作坊，培养了大量戏剧创作人才，为中小学校的美育教育做出重要贡献。作为上海高校思政工作的品牌，“上海校园大师剧”的创立，也与他相关。话剧《钱学森》，是陆军于2011年组织创作的上海首部校园大师剧，由上海交通大学师生联袂演出。该剧曾在北京、西安、武汉、南昌、澳门等地巡演，并获第三届中国校园戏剧节金奖，时任国务委员刘延东同志观看该剧后给予了高度评价。在上海市教委的支持下，陆军创立了上海校园戏剧文本孵化中心，为上海各个高校创作、排演大师剧提供专业支撑。12年来，陆军已主持创作大师剧19部。讲大师故事、演大师人生、学大师精神，如今已是上海高校的一道文化风景。2022年，《高校大师系列校园剧》入选教育部高校思想政治工作精品项目。同年，《高校原创大师剧——开辟思政教育新路径》项目获评上海市级教学成果奖特等奖，翌年《大先生·大师剧·大课堂——上海高校大思政课育人新路径十年探索实践》获国家教学成果奖二等奖。

高校大师剧系列

陆军服务上海的足迹，不仅涉及高校，还深入街道里弄。如他策划并助力举办的2020年首届“上海·海上汇微剧节”，参与者皆为普通戏剧爱好者，活动不仅受到各界广泛关注，同时也贡献出一批贴近民生、贴近群众的优秀作品。

（三）服务长三角

学员创作的电影《三湾改编》

2008年至今，陆军先后策划创建了编剧学浙江余姚教学基地、浙江金华教学基地、浙江绍兴教学基地、江苏南通教学基地、上海松江教学基地、上海枫泾教学基地、上海崇明教学基地等9个编剧学教学基地。一方面利用这些基地，每年带学生去游学，深入生活，了解社会，激发创作与研究灵感。另一方面服务当地的文化发展，曾助力地方七获省“五个一工程”奖，学员创作的电影《三湾改编》列中央军委献礼建党100周年重点作品。就在前不久，年近七十的他，还带着30余名研究生、本科生前往余姚基地进行实践。高温酷暑中，他为何乐此不疲呢？不过是为了给上戏学子留下一个了解社会的平台，给上戏教师留下一个开门教学的基地，给学校留下一个拓展影响力的空间，给当地留下一个助力文化建设与发展的契机这样一份单纯而又赤诚的心意罢了。然而，这些基地的建立却又是来之不易的，不是几个电话的一厢情愿就能实现，而是需要一次又一次与当地

的对接、商讨、磨合，这需要他付出多少，可能许多人都不一定理解。种瓜得瓜，种豆得豆。2022年，编剧学教学基地项目《校地合作、出人出戏——上海戏剧学院编剧学长三角教学基地的实践与探索》荣获上海市教学成果一等奖。

（四）服务全国

编剧工作坊创立至今，已为全国培养了大量专业和业余的青年编剧骨干

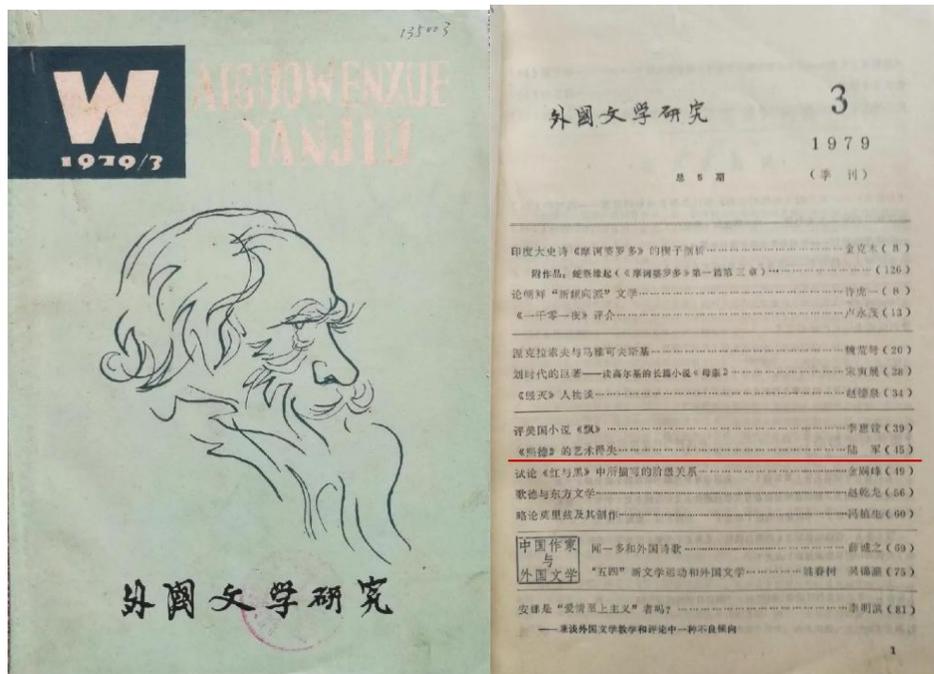
陆军的社会服务活动走出上海，也是以编剧教学为基础的。编剧工作坊成为国家艺术基金人才培养资助项目，是编剧学走向全国的标志性事件。工作坊创立至今，已为全国培养了大量专业和业余的青年编剧骨干，学员创作的一批作品分获国家艺术基金、文化和旅游部重点剧目扶持工程、上海市重大文艺创作项目及省市级艺术基金资助。此外，陆军还利用上海校园戏剧文本孵化中心这一载体，先后策划组织了三次全国校园戏剧文本征稿比赛活动，不仅积累了一批作品，更是发现了一批青年编剧人才。

陆军以其过硬的专业素质与人文修养为根基，从服务家乡出发，一步步走向上海，服务长三角，服务全国，检验了编剧学服务社会的能力，可谓用心良苦。丰富的社会经历、精彩的活动方式与突出的创造性成绩，为陆军推开编剧学学科大门提供了扎实的社会基础。

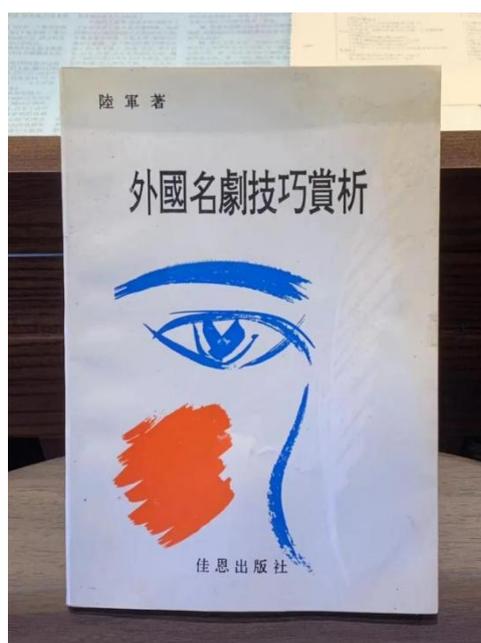
四、编剧学学科必出自有理论准备的实践者之手

编剧学学科虽必出自创作实践者、教学实践者、社会服务实践者之手，然而这个实践者不能是单纯的实践者，而必须在实践中进行理论思考，带着理论思考去实践。陆军恰恰是一位长于思考的实践型戏剧理论家。

(一) 大学时代的理论思考

1979年，陆军《〈熙德〉的艺术得失》发表于《外国文学研究》杂志

陆军著《外国名剧技巧赏析》

陆军早在大学读书期间，就已经对编剧理论展开了独立研究。1978年11月到1979年1月的三个多月时间里，他在上戏红楼302教室完成了《〈茶花女〉艺术论》（5万字）、《漫谈〈伊索〉的艺术特点》（3万字）、《〈费加罗的婚礼〉喜剧魅力初探》（3万字）、《〈塞维利亚的理发师〉艺术初探》（1万字）、《〈熙德〉的艺术得失》（1万字）等充满理论思考，总计13万字的研究文章。这些文章视野开阔，研究对象从风格上看有现实主义、古典主义和浪漫主义；从体裁上看有悲剧也有喜剧，从取材来源看则地域十分广泛。作者不是就剧作论剧作，无论是名家言论还是其他剧作案例，均是信手拈来，从容不迫，这都证明陆军已具备了一定的学术研究能力，虽然他当时只有23岁。其中那篇《〈熙德〉的艺术得失》当年还发表在《外国文学研究》杂志上。当时理论刊物少，稿源充沛，一个大二学生的习作能被采用，实属不易。这篇论文给了他自信，这些文章后来以《外国名剧技巧赏析》为题结集出版。值得一提的是，在他读书的时代，做理论研究或者著书立说并不“时髦”，更不必说今时今日无论文无著作就寸步难行的现状。作者虽然初出茅庐，但这十余万字的文章从体量来讲，已经具备了博士论文的规模。在没有功利目标驱动的情况下，因应实践中的困惑而产生的原发性的理论思考显得更加纯粹和本真，也更加可贵。这都充分说明陆军不仅仅是一个埋头干活的实践者，更是一位积极思考的理论者。而早年对世界经典剧作的研读决定了陆军创作的高起点，也奠定了其剧作风格的基础。

（二）戏剧创作中的理论思考

陆军的戏剧创作涉及戏曲、短剧、话剧等不同的戏剧样式，话剧又兼涉及了现代戏和历史剧。从他多样化的尝试中可以看出，他不再是为了创作而创作，创作是他编剧观的一种尝试和检验。他的《瓜园曲》《竹园曲》《女儿大了，桃花开了》（又名《桃园曲》）不光是接地气、形式活泼，在对戏曲剧本传统结构的突破上也有许多创新。客观地说，当时的戏曲可以分为两种，陆军的戏曲与其他剧作家的戏曲。其他剧作家的戏曲在理念上或有出其右，但在故事活泼、人物生动、场面严谨、结构创新上，陆军却是先人一步的。一般评论者只注意到了陆军剧作的“乡土主题”，将其视为“农民剧作家”，而忽略了隐含在这些作品中的更深层的理论思考与实践。这种结构上的创新是随物赋形，并且与人物紧密结合的，并非“一招鲜吃遍天”。比如在《女儿大了，桃花开了》中，他用民间寓言剧的美学定位要求剧组人员一起创造一个不一样的姚剧，在结构上大胆采用歌队

的形式，用女大学生的“哇噻歌”与村民的“嗨嗨歌”相对峙的方式推动剧情、发展矛盾、刻画人物。在《一夜生死恋》中，他打破了传统的“一线到底”的结构，也克服了“双线”结构的平铺直叙，设置了双层叙事。在外层，白娥与赖阿毛打赌，认为共产党员并不像他们表现得那么大公无私，内层是三个共产党员家庭围绕“抢险”展开的人性较量。不光写了挺身而出的典型共产党员，也写了清贫的知识分子和大行不正之风的领导干部，以及普通群众对共产党员的误解，折射面极广，而场景却极为聚焦，这体现了他深厚的编剧功力，更体现了他对编剧技术的主动思考与追求。

姚剧《母亲》剧照

越剧《瓜园曲》剧照

姚剧《女儿大了，桃花开了》剧照

在话剧《白杨陵事件》中，一个名叫佐藤的日本金融巨头投资十亿美元要在龙潭市太阳岛兴建一座豪华娱乐城，条件是，通往太阳岛的高速公路不能绕道而行，必须直接从被誉为龙潭人“精神家园”的白杨陵烈士陵园的腹地穿过……毁陵，还是毁约？一座城市陷入了困惑之中。陆军通过对白杨陵烈士陵园的去留问题的争辩，以“会议”的舞台表现形式，用双重假定的创作手法，为戏剧主旨的表达、艺术风格的多元化以及艺术表现力的提高开辟了一条新路。

该剧的第一重假定是在于“纪实”——“龙潭市xxxx年党员干部扩大会议纪要”，即在戏剧的演出形式上力图给人以强烈的“会议现场感”。正如作者所说，“这个戏从头至尾都在开会。这是一部会议剧。”整部戏剧以一场会议为原型，在演出形式上着意模仿实际生活中的会议情形。为了达到戏剧真实性的效果，剧场的布置、气氛、细节，甚至人物的行动也完全模仿真实的会议。戏剧开始处的舞台提示是，剧场被布置成一个会场，观众一进大门，就可以看到有几个大会工作人员在二道幕前忙碌：有的在挂写有“龙潭市xxxx年党员干部扩大会议”字样的巨型横幅，有的在主席台前铺桌布、置盆花，有的在挂话筒、试音响。整个气氛紧张有序，忙而不乱……

该剧的第二重假定建立在第一重假定的基础之上，通过“戏中戏”的大量穿插，将第一重假定中的人物即参加会议的人，通过放映与“会议”主题有关的电影、录像，展示有关方面的绘画作品等方式引入第二重假定的戏剧演出。“戏中戏”是一种典型的获得再假定的方法，通过这一渠道，戏剧获得了第二时空，使整部剧的舞台内容与形式的表达更加丰富。

综观陆军的剧作，他的这种主动思考和追求，不仅在《女儿大了，桃花开了》《一夜生死恋》《白杨陵事件》一以贯之，如果我们能够花点时间阅读他的《还你半个月亮》或者是《陆军剧作自选集》中的任何一部，就会发现能写出这些作品的不是普通的戏剧创作者，而是一个带有理论思考的实践者，而在2022年6月推出的中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》，更是一个富有启示意义的成功案例。

（三）日常工作中的理论思考

如前所述，陆军在大学时代的思考并非昙花一现，而只是开始。踏上工作岗位以后，他的理论思考从来没有停止过。不论是戏剧创作、戏剧教学、戏剧研究，

还是社会服务，都有较多的文字或见诸报刊，或结集于书稿。这里仅以他对中国戏剧创作生态的思考为例作一介绍。

早在上世纪90年代初，陆军就在《戏曲艺术》发表一篇题为《创造的废墟》的论文，将我国戏曲创作中存在的问题概括为“创造的废墟、理念的亢奋、剧情的简陋、思维的错位、技法的粗疏、形式的萎缩、探索的失误、批评的缺席”八大痼疾。后来，他又在上海白玉兰论坛上作了一个题为《上海戏剧的“八有”与“八缺”》（见《社会科学报》2004年11月）的发言，即一是有热情，缺激情；二是有“贼心”，缺“贼胆”；三是有高人，缺高见；四是有大腕，缺大家；五是有机遇，缺机制；六是有财力，缺眼力；七是有戏迷，缺戏友；八是有大制作，缺大作。再后来，他在《文艺报》发表了题为《当代戏剧的现代性障碍之我见》的文章，提出要警惕三种非戏剧因素正在大面积侵入当代戏剧的肌体，造成戏剧本体生命力的疲软：一是政治因素的大面积侵入；二是权力因素的大面积侵入；三是商业因素的大面积侵入。有趣的是，《文艺报》在2005年3月3日与3月25日一个月内竟两次刊登了这篇文章。之后，《文汇报》在2013年8月10日用一个整版的篇幅刊登了他的文章《不能忽略了萧伯纳》，文章对当代戏剧远离生活、缺乏社会担当的创作情况提出了批评。另外，他对当下戏剧批评的现状表达忧虑，概括为“三失”：一是批评的“失声”，二是批评的“失态”，三是批评的“失效”。所谓“失声”，是指批评家在对重要的戏剧作家与作品、重要的戏剧演出、戏剧思潮、戏剧现象以及戏剧批评自身遇到的重要问题进行研判、发声、导引时的严重缺位；所谓“失态”，或称“失真”，一句话，就是“伪批评”；所谓“失效”，是指使是一些善意的有一定价值的批评，事实上也无法在今天的戏剧生态中产生应有的效果。原因有二：一是掌握戏剧艺术生产生杀大权的决策部门过于自信；二是一些曾经获得过成功的“大牌艺术家”过于自恋。于是，批评成了耳边风，提醒成了眼中刺。一不小心，批评者还会受到伤害。

陆军在《文汇报》《解放日报》等媒体所刊发文章

之后，他又对新时期以来我国剧本创作现状进行分类剖析，提出了“四类十六态”的评价，同时对我国一些城市的重点院团、重要剧种、重量级剧作家进行跟踪考察与纵向评估。提出进入新时期以来，一些在戏曲观众中有广泛影响力的剧院尽管在剧目建设上也取得了一定成就，但总体上来说，影响力、美誉度都远不如前，等等。

陆军对编剧理论思考，还可从他这么多年来在各地开设的讲座题目中管窥一二，如《谁来挽救我们的艺术想象力》《今天我们怎样写小品》《戏剧观：剧作家最重要的准备》《延长剧作寿命的九种可能》《怎样写好一个剧本》《百·

千·万字剧编剧工作坊释义》《重视戏剧冲突与动作的质量》《在歌唱中行动》《剧作构思质量自测的几个维度》《呼唤戏剧舞台上的国家形象》《中外编剧训练的七种方法》等。他的有关编剧学理论思考的文字还曾在《解放日报》评论版、《艺术教育》《戏剧文学》《新剧本》《艺海》等报刊连载。

除了那本集大成的《编剧理论与技法》，以及2005年出版的8卷本《陆军文集》，他的《编剧学论稿》《编剧学访谈录》《编剧学书序录》等著作，都承载了陆军对中国编剧学的诸多关注、诸多忧虑以及诸多期待。陆军后来能连续获批两个国家社科基金艺术学重大课题，其中一个免检结项，这绝不是运气，而是他长期思考的必然结果。

长久的关注、敏锐的思考与丰厚的积累，为他推开编剧学学科大门提供了充分的理论准备。

8卷本《陆军文集》

五、编剧学学科必出自有体系认知的实践者之手

编剧学学科的提出和创建与一般的理论研究有明显的不同，它的体系性特征非常明显。一个新学科要想真正得以建立，必须克服碎片化研究，形成逻辑严密的完整体系。一般来说，以学术为业的学者都可以做出很有意义的学术研究工作，但体系性的理论贡献就对学者有了更高的要求。其中，最重要的是学术体系的建立者必须具有系统思维的能力，能够发现各个细分领域的知识、理论之间的逻辑

关系和交叉点，并将其进行有效的组织整合，融合到整体的学术框架之内。这对任何一个学者来说，都是严峻的考验。

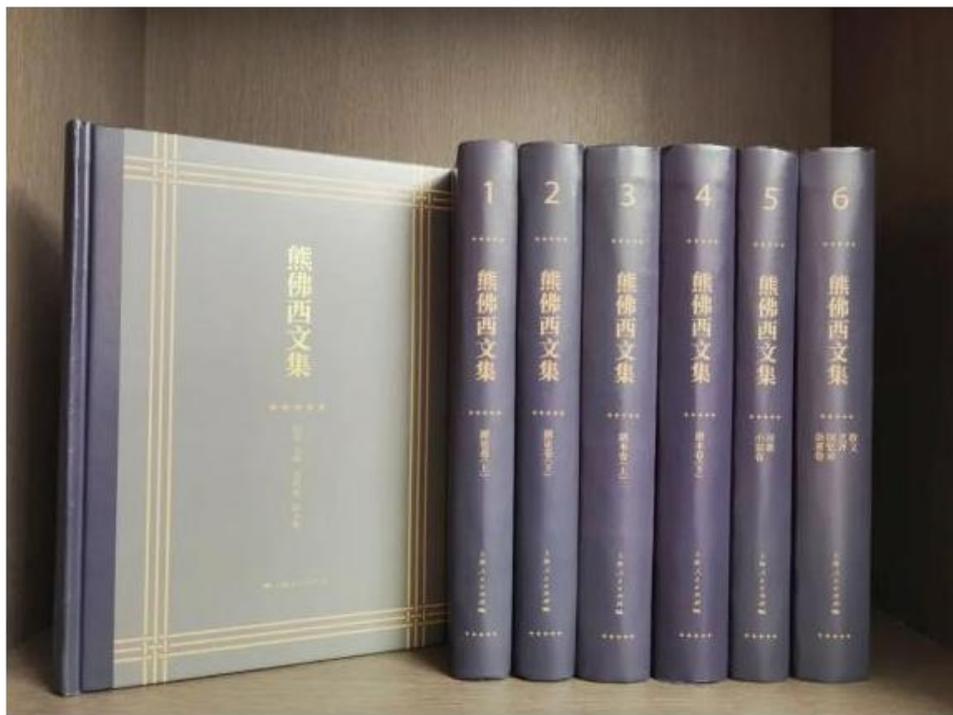
（一）编剧学科的提出与创建

2007年5月，时任上戏科研处长的姚扣根教授向陆军提出，是否创建一个新的学科即戏剧创作学。这个提议非常契合陆军对编剧学的长期思考。陆军利用执笔修改当年学校公文的机会，将“筹建戏剧创作学三级学科”写进了《上海戏剧学院行政报告》并获得认可。2009年在学校的中层干部会议上，他又以“学科建设：戏文系事业可持续发展的生命线”的交流发言，明确提出了“争取在三五年内将戏剧创作学建成上海市教委三级重点学科”的目标。2011年，在时任校学术委员会主任叶长海教授与相关领导的支持下，该项目被列入学校三级学科建设计划，并由陆军易名为“编剧学”。2015年在陆军为编剧学教材丛书所作的总序中谈到了很多能够彰显其系统思维能力的观点。比如，他观察到：“编剧早已突破原有的戏剧、电影的框架，有了广播剧、电视剧、纪录片，及应运而生的新媒体戏剧，如手机剧、网络剧、游戏动漫、环境艺术、场景艺术等众多的人文活动新领域。随着演艺艺术、图像艺术、视听艺术的普及，包括竞选、广告、婚宴、庆典等，都需要编剧的策划和撰稿”。再如，他认识到：“编剧的理论早已突破原有的戏剧学、电影学的研究框架。今日的编剧专业作为核心，连接了几乎所有的社会和人文的前沿学科，甚至包括了一些自然科学的最新成果。”在2017发表的《编剧学的源流、现状与开创性探索》一文中，他将编剧学的研究维度扩展为理论、实践与历史三个方面，并将编剧学分为古典研究、近代研究和今人研究三个阶段，显示了他在编剧学学科领域的宏阔视野。

（二）编剧学相关文献的整理出版

陆军重视编剧学相关文献整理的实际举措之一：每年1辑《编剧学刊》

陆军重视编剧学相关文献整理的实际举措之一：6卷本《熊佛西文集》

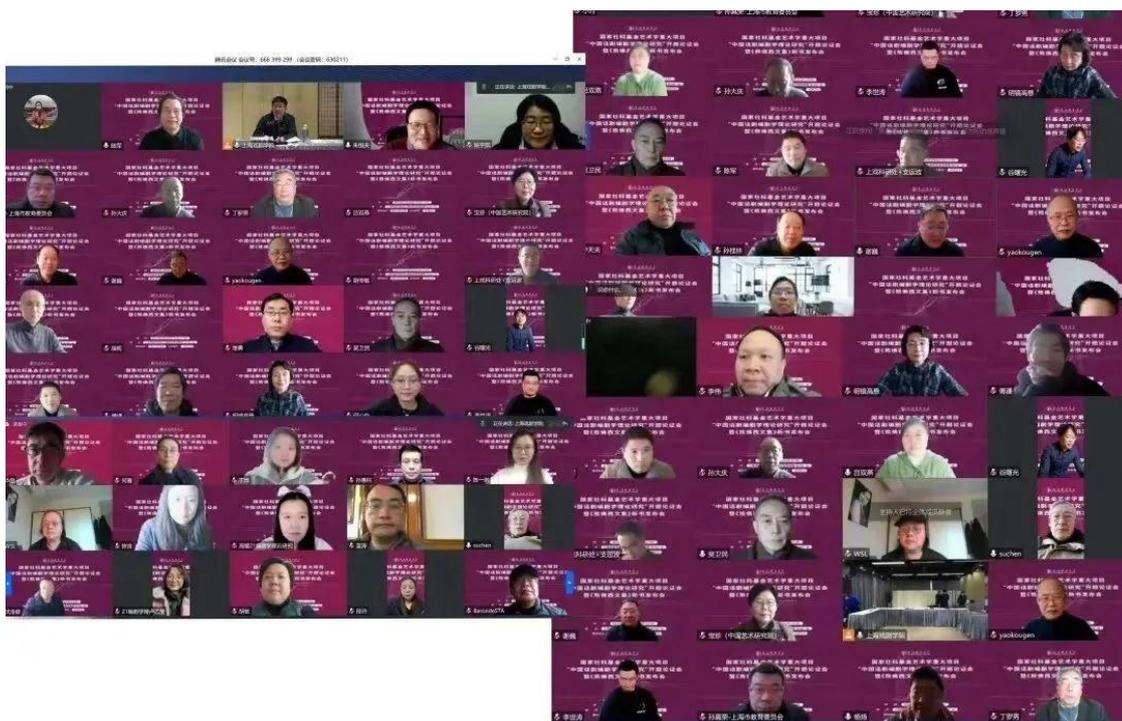
编剧学学科的建立需要克服碎片化研究以形成逻辑体系，但研究工作却又必须从“碎片”开始，并逐渐整合。“碎片”整理也即文献的搜集是一项既需要艰苦努力也需要系统思维的工作，事先必须从整体考虑文献研究所需要的“碎片”

及其相互关系。比如，陆军策划主编的《中国现当代编剧学史料长编》就是编剧学领域一项重要的系统性文献整理工作。该项工作之所以重要，用陆军的话说：“这不仅因为戏剧编剧是我们教学的主体学科，更因为戏剧编剧是作为一门相对独立的学科的存在，需要有这样一个系统化的史料作为学科建设的基础。事实上，这项工作一直是荒芜的。”这是一项筚路蓝缕的拓荒行动，其中的难度是可想而知的。陆军从编剧学学科的整体考虑，将文献分为编剧观念、编剧史论、编剧技法等部分，完整搜集了过去一百年来的编剧学资料，并以学术眼光鉴定这些资料当中的观念及其特征，可谓功莫大焉。《世界经典剧作 300 种鉴赏》也可视为编剧学领域一次重要的文献整理工作，其中的“百·千·万字剧”赏析部分，正是编剧学理论的实践应用。2015 年，在编剧学新学科建设全面铺开，陆军策划中的专著、论文、教材、参考教材、项目、基地、刊物、软件、数据库、剧本创作等都在有序推进中时，《世界经典剧作 300 种鉴赏》被列入日程。上海戏剧学院图书馆资深专家胡传敏先生花了近半年时间搜集了 300 种剧本，但因为版权问题，原计划中的内容不得不改为以“百·千·万字剧”编剧工作坊剧作法鉴赏的方式对这些经典名剧进行推介。300 种经典剧本的完整搜集为编剧学学科的发展提供了很好的剧本资料基础。需要指出，我们提到的这两份文献，只是陆军主持的宏大的文献整理的一部分，但即使是这一部分，已经是洋洋大观了。其他如已出版的 6 卷本《熊佛西文集》、50 卷本《上戏新剧本丛编》、2 卷本《美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》、6 卷本《上海校园戏剧作品选》，正在陆续出版的 10 卷本《中外经典短剧鉴赏文库》、15 卷本《中外经典剧作 300 种——“百·千·万字剧”剧作法鉴赏文库》，以及每年 1 辑的《编剧学刊》（集刊），等等，都可以视为陆军重视编剧学相关文献整理的实际举措。

（三）编剧学学科体系的探索完善

2022 年，陆军梅开二度，再获国家社会科学基金艺术学重大项目，项目名称为《中国话剧编剧学理论研究》。这个项目的获批，表明以陆军为主的编剧学建设团队的前期研究成果获得认可。该项目的主要内容也是陆军前期对编剧学学科体系思考的完整呈现。该课题研究的时间范围从 19 世纪末至 2022 年，完整包括了从话剧在中国诞生直到课题申请时的百余年历史。课题的具体内容包括话剧编剧学理论的历史研究、话剧编剧学理论的原理研究、话剧编剧学理论的美学研

究、话剧编剧学理论的发展研究等，涵盖了历史、本体与未来，研究内容完整而成体系。

国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”开题论证会暨《熊佛西文集》新书发布会

在历史研究方面，陆军将编剧理论的发展概括为发轫期、积淀期、探索期与开拓期，并分析论述了各期的编剧理论特色，展示了编剧理论发展的完整历史图

景。陆军还综合各子课题专家的意见，对编剧学理论的含义进行了论述，认为编剧学理论的研究对象是“编剧理论”，是对编剧理论全方位的总结、归纳和辨析，包括历史研究、原理研究、美学研究、现状研究、发展研究等内容。既要研究构成编剧活动的诸要素（主体、客体、创作活动），也要研究编剧观念与编剧技法（这是原有编剧理论的主要内容），还要研究影响和造就编剧理论的社会、政治、经济、文化等因素，同时坚持从艺术角度出发，辨析编剧理论的得失，进而形成独立而完整的理论体系等。在具体子课题方面，他设计了史料整理、流变研究、本体论、创作论、比较论、发展论等子课题。从上述内容我们可以发现，如果没有体系性的思维能力，断乎不能组织如此周到严密而系统的课题体系。

陆军身上的许多特质，注定了“编剧学学科”必青睐于他。他自身具备丰富的创作经验，良好的学术素养，聪明谦逊，敏而好学，总能从他人身上吸取优点。重要的是，他还是一个行动派，想干就干，边干边想，雷厉风行，绝不含糊。在团队中，陆军绝对是最忙的那个。这位年近古稀的老人，在30年的从教岁月中，每一天都保持着超高强度的工作状态。他每天清晨跨越37公里的路程，从位于松江的家赶到学校，7点之前必定开始了一天的工作，而结束时间未知。没有节假日、没有休息天，“从不看电视，吃饭几分钟搞定，上洗手间两次并一次，没时间陪家人，没时间生气”。他用这样的热情和勤奋，经年累月沉淀着专业学养和人生经验，愈年长愈迸发出智慧和创造力，教书育人，春风化雨，以一颗赤诚的师者之心，教学生、教年轻教师、教所有因各种机缘寻到他身边的人。许多年轻人正是在他的苦干精神感召之下，才自发自觉地团结在他的周围，形成了战斗力超强的团队。

为避免给不了解的人以夸饰之猜疑，我们需要为上面对陆军的描述给出证明，做一个第三方认证：

陆军，68岁，现任上海戏剧学院学术委员会主任。他在35岁那一年获评“全国文化系统劳动模范”，在60岁这一年，再次获评“上海市劳动模范”。花甲之年再获劳模称号，奋进精神可想而知。

也许，奋进是一种态度，与年龄无关。如果以2018年陆军第二次兼任松江区文联主席为时间节点，2018年前他就拥有国务院政府特殊津贴、文化部优秀专家、宝钢优秀教师奖、二级教授等荣誉。而从2018年至今的五年间，他先后获评国家“WR计划”教学名师、首届全国教材建设先进个人、国家教材委员会

高校哲学社会科学（马工程）专家组专家、“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人、教育部首批国家级一流本科课程、教育部高校思想政治工作精品项目、教育部首批新文科研究与改革实践项目、国家艺术基金艺术人才培养资助项目、国家文旅部重点剧目扶持工程、第 25 届曹禺戏剧文学奖，并两获上海市教学成果奖特等奖、两获国家教学成果奖二等奖、两获国家社科基金艺术学重大项目等近 20 项荣誉与项目。

5 年，近 20 项殊荣与项目！让人惊讶的，不仅仅是一份份耀眼的荣誉，而是如此难以想象的工作量究竟是如何完成的？上文已经给出了答案！

陆军曾自陈：我最大的特点可能就是一个字：快。我吃饭快，走路快，说话快，工作节奏快，写东西也快。一方面是摊子过大，没有时间；另一方面也可能是急性子所致。

抽空间了下 ChatGPT 走路快、吃饭快、说话快的人性格有什么特点？它给出了以下五点：

（1）急躁和迫切：他们常常感到时间紧迫，希望快速完成任务或达到目标。他们可能有着强烈的动力和急于行动的倾向，不喜欢拖延或浪费时间。

（2）高效率和追求效果：这类人注重效率和成果，他们喜欢迅速地解决问题并追求结果。他们可能更倾向于快速决策和行动，以节省时间和达到目标。

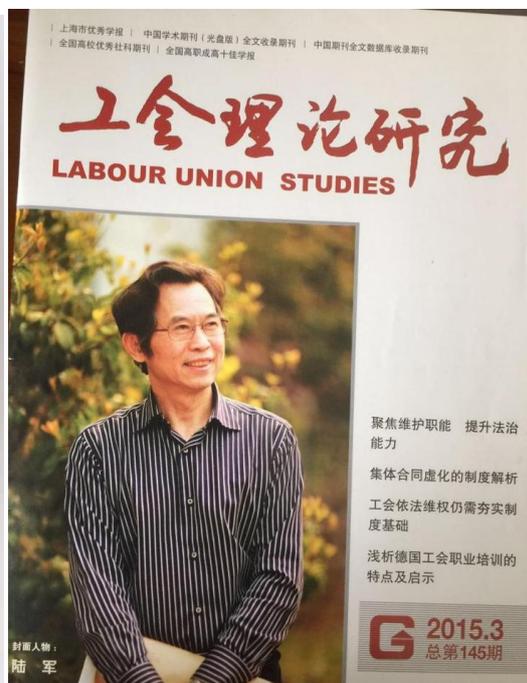
（3）精力充沛和活跃：这类人通常精力充沛，充满活力，喜欢保持忙碌和积极的状态。他们可能更喜欢多任务处理和快节奏的工作环境，对于不断有新的事物和挑战感到兴奋。

（4）思维灵活和口才流利：他们的思维可能较为敏捷，能够快速地理解问题并给出答案或解决方案。他们的口才可能较好，能够迅速表达自己的想法和意见。

（5）焦虑和紧张：由于他们常常感到时间紧迫，他们可能更容易感到焦虑和紧张。他们可能更容易受到压力的影响，需要在工作生活中找到适当的方式来放松和缓解压力。

我想，前四点陆军之所以能够创作出那么多作品，撰写那么多专著以及做出那么多科研项目，并在此基础上提出并创建编剧学学科的主要原因吧。那么第五点呢？想请教陆军教授，发微信时我犹豫了，改为请他说一句创建编剧学的感言。几乎是秒回，收到这样一段文字：

“从1973年在上海文艺出版社发表第一部作品算起，已学艺50年；从1993年以老师身份登上上戏讲台算起，已从教30年；从2007年听取姚扣根教授建议开始筹备编剧学算起，已苦耕16年。生命短暂，时不我待。除了尽可能做好在干的事，争取再做成几件想干、要干、必须干的事，我最大的愿望是，希望年轻人更快地成长起来，希望编剧学建设更好地继续下去。”

媒体对陆军教授的封面报道

忽然想到一个问题，每一个人来到这个世界，都会干很多事。但一个人到底干什么事，能干多少事，能干成几件对这个世界有意义的事？陆军教授用他 50 年、30 年、16 年的践行，给了我们难以忘怀的启示！

此刻，我们最想说的一句话是，如果 ChatGPT 描述的第五点也存在，那么，希望陆军教授劳逸结合，适当休息，确保有一个良好的体魄，以取得更多更大的成就。

愿陆军教授的创造人生永远年轻！愿编剧学学科茁壮成长！

《剧本》杂志专访：陆军教授与中国编剧学学科创建

2023-09-27

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

编者按：

近日，教育部官网公布了第三批全国高校黄大年式教师团队，上海戏剧学院二级教授陆军领衔的中国编剧师教师团队成功入选。这也是继他获评国家“WR计划”教学名师、国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家、首批全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程、国家级教学成果奖、国家社科基金艺术学重大项目首席专家以后，五年间第十四次获得国家级荣誉与项目。尤其值得关注的是，这一荣誉，标志着中国编剧学新学科再次获得国家层面的认可，同时也意味着对自2007年开始筹建编剧学的剧作家、戏剧教育家、戏剧理论家陆军教授的再次肯定。

编剧与编剧学，仅一字之差。但其内涵与外延、功能与目标、路径与方法却截然不同。中国编剧学因何而起、意义何在，成果如何？编剧学创建者的所思所虑、所言所行是什么？本文就将予以介绍，以飨读者。

附件

第三批“全国高校黄大年式教师团队” 创建示范活动入围名单

(所在高校按学校标识码排序)

序号	所在高校	团队名称	团队负责人
61	复旦大学	出土文献与古文字研究中心研究教师团队	刘钊
62	上海交通大学	薄板结构制造研究所教师团队	林忠钦
63	上海理工大学	能源动力低碳技术教师团队	张华
64	上海电力大学	电气工程学科教师团队	符杨
65	华东师范大学	“以体育人”体育教育教师团队	季浏
66	上海外国语大学	语言数据科学与应用教师团队	胡开宝
67	上海财经大学	财政与国家治理教师团队	范子英
68	华东政法大学	知识产权法理论与实践教学教师团队	王迁
69	上海戏剧学院	中国编剧学教师团队	陆军
70	上海出版印刷高等专科学校	绿色印刷与包装教师团队	顾萍
71	上海民航职业技术学院	飞机机电设备维修专业群教师团队	罗玉梅
72	上海科技大学	生命科学与技术教师团队	罗振革

编剧，是人类认识与反映世界的一种方式，具有悠久的历史。编剧的实践史，从古希腊的埃斯库罗斯算起已有 2500 多年；编剧的研究史，从亚里士多德的《诗学》算起已有 2300 多年；编剧的教学史，从美国的乔治·贝克算起，也有 100

多年。我国戏剧虽然晚出，但编剧实践从现存最早的剧本《张协状元》算起，已有 800 多年，编剧研究从王骥德的《曲律》算起，也有 400 多年。

编剧，从实践来看，最早依附于戏剧。电影电视艺术兴起后，编剧也成为影视艺术的一部分。随着新媒体的发展，又出现了游戏动漫、环境艺术、场景艺术等需要编剧介入的艺术形式。随着社会生活的变迁，人们的许多现实活动如竞选、婚宴、庆典等等，也都需要编剧的策划编排。事实上，编剧的实践领域已大大超越了戏剧影视或者文学。从理论研究来看，学术探索的触角已经伸出戏剧影视学的研究框架，涉及广泛的人文社会前沿学科甚至自然科学的最新成果，如语言学、符号学、传播学、教育学，甚至医学、运动学、数字技术、材料学等学科，成为一个多学科交叉的科学研究领域。在这种情况下，如果还将编剧囿于戏剧影视学领域，必将导致编剧理论不能反映复杂的现实实践，也不利于编剧理论的生长发展，并极大地削弱编剧理论对实践的指导作用。因此，创立编剧学学科，将其从戏剧影视学中独立出来既是实践的要求，也是理论发展的必然趋势。

然而，创建一门新学科，谈何容易。正如陆军所说：“一个人的力量是有限的，一个团队的力量也是有限的。要做成一件比较重要的事，不仅需要家国情怀、奉献精神、创造思维、忍辱负重的意志力、包容互补的团队精神，还要善于将社会需求、文明发展趋势、生存环境与人文资源中的有利因素，转化为工作动力与工作目标。借用几句老话，有条件上，没有条件创造条件上。咬定青山不放松，小车不倒只管推，持之以恒，总有所获！”

陆军认为，创建编剧学新学科，首先必须回答好以下几个问题：一是有没有历史积淀；二是有没有广泛的社会需求；三是有没有学术共同体；四是有没有专业学术刊物；五是有没有学科带头人与学科团队；六是有没有学科建设基地；七是有没有专业教学成果，包括课程、学位点、师资队伍、校园文化标识等；八是有没有代表性科研成果；九是有没有服务社会的能力。所幸的是，这九个方面，陆军所在的学校与陆军所带领的团队都是有准备的。

当然，编剧学虽然是应运而生，但也需要特定的人来推动。尽管陆军教授谦虚地说：“姚扣根教授与我，仅仅是在一个恰当的历史时段顺手轻轻推开了那扇迟早要被人推开的编剧学之门。”但举重若轻地推开这扇门，是需要经年累月的辛勤付出才可以做得到的。

一、编剧学学科必出自戏剧创作的实践者之手

编剧活动的实践性特征要求编剧学学科的建立也必将出自实践者之手。不管研究的重点是什么，编剧理论的研究对象都具有明显的实践性，无论是创作经验、编剧技巧、剧作者、剧本以及创作过程，莫不如此。从这个意义上讲，由丰富的戏剧创作实践者研究编剧学理论是最合适的。“隔岸观火”也好，雾里看花也罢，不沉浸到实践对象中去的研究总是隔了一层。陆军恰恰是创作经验极其丰富的戏剧家。

1、戏曲创作方面的实践

陆军毕业于上海戏剧学院戏剧文学系，学的是编剧专业，创作也以话剧为主，这从他的毕业作品话剧《花娘》就可以看出。但当他毕业回到松江农村后，话剧在当地是没有市场的，因此，陆军将创作方向转向了戏曲。这说明他学习能力强，能迅速适应外界的急剧变化。自1979年第一部农村题材大戏《追求》问世以来，他几十年如一日地致力于乡土题材戏曲的创作实践与理论探索，先后创作了大小乡土题材戏曲作品近50部。

1977年他在《文汇报》发表剧作《一张电影票》时才22岁，1981年他在《解放日报》连载剧作《定心丸》时才26岁。他的《瓜园曲》《竹园曲》《女儿大了，桃花开了》（又名《桃园曲》）《浪漫村庄》《清澈的梦想》等都是表现农村生活的优秀剧作，在国内农村题材剧作中占有重要地位（上海先后举行过三届戏剧节，《定心丸》《瓜园曲》两部剧作分获第一、第三届戏剧节最高奖）。这些戏曲作品塑造了一批引风气之先的新人形象。如《定心丸》中经济转型期的代表人物常根，《瓜园曲》中科学致富的罗晓明、大胆为自己做媒的梨花，《竹园曲》中打破陈规的春哥，《女儿大了，桃花开了》中学成归乡带领农民勤劳致富的桃花，《清澈的梦想》中治理污染的大学生村官牛小蜻等，都是鲜明的乡土新人形象。文如其人，这些新人形象其实反映出剧作家陆军自己就是一个善于观察社会、善于创新、善于接受新事物的领风气之先的“新人”。比如上世纪80年代陆军在剧中关注的生态主题就与近年来相关学者提出的从乡土中国迈向生态中国的思想不谋而合。此外，陆军的《一夜生死恋》《秋嫂》《石榴裙下》《母亲》《浪漫村庄》《探春》等作品，同样引人注目，成就斐然。《一夜生死恋》获中共上海市委宣传部特别嘉奖，《母亲》获评中国戏剧节优秀入选剧目，《探春》荣获第三届中国越剧艺术节展演剧目奖，《种花人家》《母亲》《女儿大了，桃花开了》《浪漫村庄》四获浙江省“五个一工程”奖。

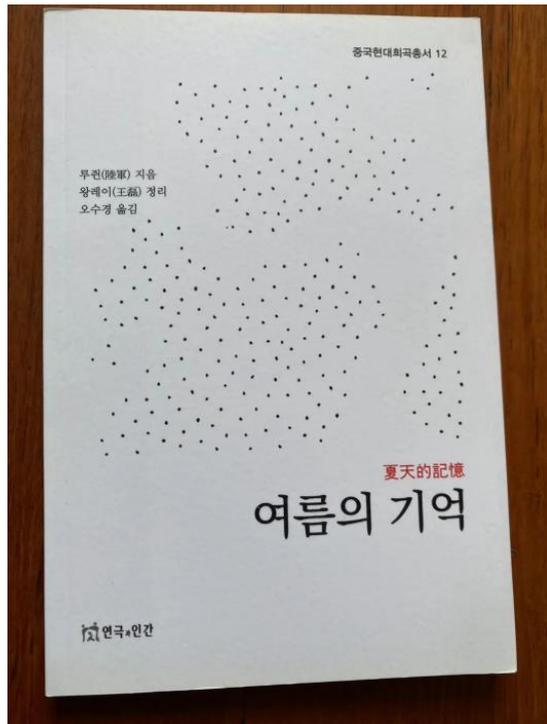
陆军因戏曲创作方面获得的成就，1990年加入中国作家协会，并成为29个“首批全国文化系统劳动模范”荣誉获得者之一；1993年上海市文化局与上海戏剧学院举办陆军戏剧作品艺术研讨会，余秋雨等专家学者发言；2009年中国剧协与上海市松江区政协举行“陆军农村题材剧作30年成果展”，龚学平等出席。

2、话剧创作方面的实践

很多年前，陆军曾坦陈：客观地说，我的话剧创作收获不多，独立创作的仅有《夏天的记忆》《相约星期六》《白杨陵事件》和与友人合作的《徐虎师傅》等几部。相对于戏曲创作来说，话剧作品似乎嫌少，但这并不是陆军不擅长话剧。如前所述，陆军在上海戏剧学院学的就是话剧创作。毕业留校后，本来有机会继续从事话剧创作事业，但由于家乡的呼唤，陆军回到了故乡农村，在松江县文化馆做戏剧创作辅导干部，一干就是 13 年。松江当地没有话剧团，回去以后就不可能再搞话剧创作了。但即便如此，他还是创作了多部话剧作品，并取得了相当高的成就。如话剧《徐虎师傅》不仅在《中国建设报》连载，在《剧本》月刊发表，还在中宣部《党建》上选载，演出还曾在中央电视台向全国直播。《白杨陵事件》获全国重大题材戏剧征稿比赛话剧类榜首，并获上海市重大文艺创作项目资助。话剧《夏天的记忆》获田汉戏剧奖剧本一等奖和文化部文华新剧目奖，被天津人民艺术剧院列为十大保留剧目之一，还被译成韩文出版单行本，并被汉阳大学师生搬上舞台。

3、近期戏剧创作实践

陆军近期的作品主要集中在历史剧与城市题材创作。他与上海戏剧学院刘艳卉教授先后合作创作了《徐阶》（又名《大明四臣相》）《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》《陆机》等一批历史名人题材戏剧。其中《徐阶》获国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目资助，并获第31届田汉戏剧奖剧本一等奖；《侯绍裘》为中国剧协庆祝建党百年重点推荐剧目；《陆机》是上海文化发展基金会资助项目，入选上海国际艺术节。特别是话剧《董其昌》，在荣获第35届田汉戏剧奖剧本一等奖以后，再获中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧奖剧本奖。另有话剧《陈子龙》《马相伯与史量才》等也将陆续搬上舞台。

近年他还与学生一起创作了多部城市题材话剧，其中《生命驿站》列入 2018 年文旅部重点剧目扶持工程（话剧类全国仅两部），《蔡龙云》获评第七届中国校园戏剧节优秀剧目，《护士日记》获上海市重大文艺创作项目资助，剧本片段入选中考模拟试卷；《请打开你窗前的那盏灯》由上海辞书出版社出版，并入选 2023 年上海书展。

由于在话剧创作方面取得的成绩，2004 年，陆军获中国话剧编剧金狮奖；2008 年，陆军话剧创作成果写入《上海话剧百年史述》（丁罗男主编）；2017 年，陆军被中国话剧艺术研究所重点关注，成为 72 位中国话剧艺术家访谈对象之一，近三万字的访谈录《松江赤子 “三栖” 教授》收入《中国话剧艺术家访谈与研究》（宋宝珍主编）第 1 辑。

除上述成果外，陆军还创作过数十部中小型戏剧，他与人合作的电视剧曾获中宣部“五个一工程”提名奖、国家司法部长篇电视剧一等奖等奖项。总起来看，陆军的剧作数量众多，风格多样，质量上乘。据不完全统计，光在《剧本》月刊发表的就有大型剧作9部，小型剧作2部。从艺术形式看有话剧、戏曲（沪剧、姚剧、越剧、南词剧、婺剧、粤剧、黄梅戏、蒲剧、滑稽戏等）、电视剧；从篇幅上看有大型戏剧和中小型戏剧；从题材上看有农村题材、都市题材、历史题材、大师题材、医疗题材、抗疫题材等等。疫情期间，陆军还独出心裁，提出“微信剧”概念并付诸实践，为戏剧艺术的形式创新提供了新的思路。丰富的剧作样式与生动的艺术表达，体现了陆军不固守一隅，勇于挑战自己，不断求新求变的创新态度和创新能力。20年前，俞福星描写陆军创作经历的报告文学《上海剧坛一奇人》获第二届中国时代报告文学奖；20年后，廖夏璇《为乡土立传，为农民代言——陆军乡土题材戏曲创作研究》又获中国文艺评论奖。长期形成的丰富的创作经历与成功的编剧经验，为陆军推开编剧学学科大门提供了深厚的编剧实践基础。

二、编剧学学科必出自编剧教学的实践者之手

编剧学学科不是纯粹的编剧理论研究，作为学科，必须着眼于人才培养，必须重视教学创新，必须重视团队培育。简单来说，就是能够给上海戏剧学院、给中国的编剧教学带来新的思路、新的气象。在这方面，陆军作为一个戏剧教育家，他的许多成功的案例都是可圈可点的。

1、教材：《编剧理论与技法》

出版于 2005 年的《编剧理论与技法》，是陆军对其几十年来从事戏剧创作、编剧教学和编剧理论思考的重要著作，更是他奔赴各地开展编剧讲座的扎实成果。许多编剧在追忆自己的成长经历时，都会谈到该书对自己的影响之深。尽管陆军自谦该书“简陋”“浅显”，但若非创作经验丰富、理论思考深厚者不能为也。

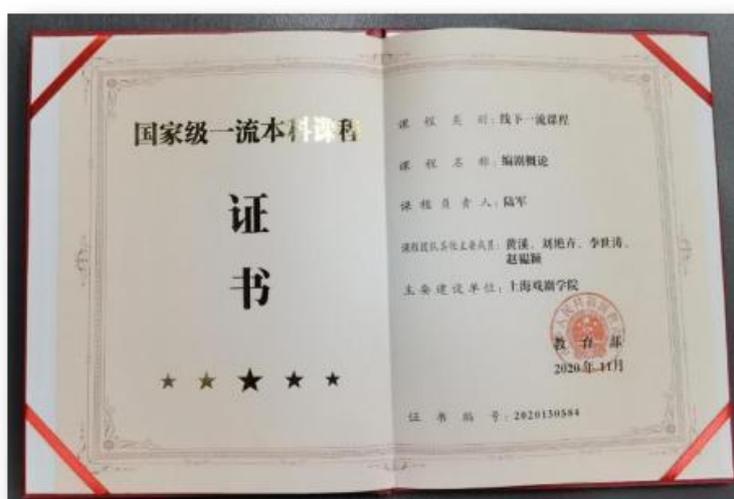
该书原名《小剧作法》，1994年由纵横出版社出版，1995年获上海戏剧学院优秀教材二等奖。后几经修改，围绕冲突、动作、戏核、戏眼、人物等20个编剧核心要素，以理论结合案例剖析并辅以命题练习，由20万字增至40余万字，易名为《编剧理论与技法》，2005年由中国戏剧出版社出版，2015年起由上海人民出版社出版，迄今已11次印刷，发行数万册，被国内艺术类高校广泛采用，其中使用量达百册以上的高校有上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、四川传媒学院、暨南大学、浙江传媒学院、广西艺术学院等。因每年都出现盗版本，上海人民出版社还于2019年2月26日致函当当网，要求将盗版本下架。

付出总有回报。《编剧理论与技法》先后荣获上海市普通高校优秀教材一等奖、首批上海市高等教育精品教材，并入选第三版《中国大百科全书》“编剧理论著作”条目。陆军因撰著《编剧理论与技法》，以及主编10卷本《上海戏剧学院编剧学教材丛书》等业绩，2021年获评“全国教材建设先进个人”，为全国戏剧类教材编撰唯一获奖者。

2、课程：《编剧概论》

《编剧概论》曾是上戏编剧专业的主课，一度因教学方案调整等原因被搁置多年。2007年，陆军重新开设《编剧概论》并由他自己讲授。课程内容在借鉴前辈教学经验的基础上形成自己的框架，分为“观念·想象，选材·发现，立意·开掘，冲突·情境，情节·戏核，结构·脉络，人物·动作”等七讲。在实际行课中，陆军注重因材施教，根据不同的对象适度调整教学内容。比如在08级艺术教育专业班上课，因为该班二年级以后没有编剧课，学生们希望多一些创作实践。针对这一需求，陆军将课程内容做了调整，重点围绕让学生在学程内完成一部独幕剧的构思与写作这一目标来展开教学，讲授内容顺序改为：（1）观念·想象（创作准备）；（2）冲突·情境（戏剧本质）；（3）情节·戏核（构思要领）；（4）场面·脉络（结构技法）；（5）人物·动作（剧作主干）；（6）立意·开掘（剧作灵魂），并要求每一位学生在学期末交一部不少于8000字的独幕剧。这样一调整，既讲知识点，又对每一个学生创作的剧本进行具体指导，学生受益良多。

经多年建设,《编剧概论》先后获评上海市重点课程、上海市精品课程,2020年获评首批国家级一流本科课程,并列入国家教材委员会高校哲学社会科学(马工程)艺术学科教材候选题。

3、教学法:“百·千·万字剧”编剧工作坊

2018年,陆军受邀前往北京大学介绍“百-千-万字剧”编剧工(坊),北大学子对这一新颖的编剧训练方式产生了浓厚的兴趣,而在学生中间坐着一位长者,他是全国政协常委、北京大学资深教授叶朗。他与学生们一起全程听完了编剧工作坊的教学理念与教学方法,发出了这样的感慨:“如果我年轻十岁,我也愿意试试创作几部百字剧、千字剧。”

这个编剧工作坊到底有什么样的魔力,让著名学者叶朗教授发出这样的感慨?想必听过陆军讲课的人都会知道答案。

上戏的编剧教学始于1946年,历史悠久,影响深远。但是,对传统的编剧教学能不能有新的补充、新的创造、新的突破?陆军一直在思考这个问题。2015年底,陆军终于形成了一套新型编剧训练法:“百-千-万字剧”编剧工作坊。该工作坊在传承上戏传统编剧教学经验的基础上,将编剧教学四年专业训练的核心课程浓缩提纯为百字剧、千字剧、万字剧训练模式,让受训者在短期内把握编剧技术的精髓,切实有效地增强编剧技能与人文素养。既可作为上戏本科生、研究生选修课,还尤其适合于国内不同层次的业余编剧的专业技术训练。

2016年5月26日，“百-千-万字剧”编剧工作坊在上戏红楼207教室首次亮相，第一次布置当堂作业《借钱》，6月2日第二次布置当堂作业《一片韭菜叶》。60多位学生在两周之内完成120余部千字剧，在此基础上遴选出16部剧作进入排练，并于6月12、13日在上戏新空间以《张三李四王五赵六》为题举行两场“百·千·万字剧”编剧工作坊教学成果展演。从第一次当堂写作到

正式演出，前后仅花了 18 天时间，参与编剧工作坊的 60 多位同学见证了这一真实的充满压力、充满创造、充满欢乐的学习与创作过程。

工作坊不仅为上戏的本科生、硕士生、博士生行课，还成为陆军主持的“上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生”项目教学主干课，连续 5 年指导哥大研究生创作的 12 部剧本，并全部在上海舞台上演，被哥大学生誉为创造了“一个难以置信的教学项目”。

经过多年打磨，工作坊逐渐成为上戏的优质品牌课程，先后获得了包括国家艺术基金在内的十多个荣誉与项目。每次行课都座无虚席，更有许多校外学生慕名而来，许多高校、文化机构也纷纷发来邀请。

从教三十年，陆军的学生遍布全国，成为戏剧影视行业的新生力量甚至中流砥柱。以上海为例，国有戏曲、话剧院团的青年编剧 85%以上是他的学生。陆军在教学上持续不断地探索实践，受到师生与社会的充分肯定。他曾两获上海市级高等教育教学成果特等奖，两获国家级高等教育教学成果二等奖，五获上海戏剧学院最高奖——学院奖。他本人先后荣获宝钢优秀教师奖、“首届最美上戏人”等荣誉。而 2022 年获评国家“万人计划”教学名师，2023 年成为国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家、“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人，再次成为戏剧学领域唯一获得者。

丰富的教学经验与突出的育人成果,为他推开编剧学学科大门提供了深厚的
 编剧教学实践基础。

【戏剧教育】陆军教授再获国家级教学成果奖

陆军戏剧馆 2023-07-28 11:13 发表于上海

四年一评的国家级教学成果奖揭晓!近日,教育部发布《关于批准2022年国家级教学成果奖获奖项目的决定》,“大先生·大师剧·大课堂——上海高校大思政课育人新路径十年探索实践”项目位列其中。这也是继2018年《培养有情怀的剧作家——编剧人才培养模式探索与创新》荣获国家级教学成果奖之后,陆军教授在这一奖项上的又一收获。

勇焕者心!沪高校大剧刚风靡,离不开这位幕后英雄!

上海戏剧学院 上海教育 2023-08-28 13:06 发布于上海

来源:《戏剧日报》,记者:林梅莹

作为国务院确定的国家级奖励,国家级教学

65	华东师范大学	“以体育人”体育教育教师团队	季浏
66	上海外国语大学	语言数据科学与应用教师团队	胡开宝
67	上海财经大学	财政与国家治理教师团队	范子英
68	华东政法大学	知识产权法理论与实践教师团队	王迁
69	上海戏剧学院	中国编剧学教师团队	陆军
70	上海出版印刷高等专科学校	绿色印刷与包装教师团队	顾萍
71	上海民航职业技术学院	飞机机电设备维修专业群教师团队	罗玉梅
72	上海科技大学	生命科学与技术教师团队	罗振革
73	南京大学	外国语言文学教师团队	王守仁
74	东南大学	城市设计教师团队	王建国
75	南京航空航天大学	航空航天先进制造教师团队	朱荻
76	南京理工大学	智能毁伤与防护教师团队	何勇
77	中国矿业大学	矿山安全工程教师团队	林柏泉

序号	成果名称	完成人	完成单位
117	面向航天国防重大战略需求的力学专业创新人才培养体系构建与实践	孙毅, 甄玉宝, 曹凡然, 于开平, 巢建成, 张秋华, 张羽, 赵健, 刘伟, 樊久铭, 刘彦菊, 于红军, 刘一志, 关威, 刘立武	哈尔滨工业大学
118	聚焦国家战略 五位一体协同 能源动力领域“双融合”人才培养实践	钟志, 高建民, 何玉荣, 虞明, 温风流, 张其春, 赵义军, 罗鑫, 宋彦萍, 巢建成, 王洪杰, 谈和平	哈尔滨工业大学
119	中国立场 外语赋能 文工融合, 打造“外语+”复合型国际化人才培养体系	李雷, 李文元, 王松, 刘颖, 李慧杰, 韩晓雁, 顾晓乐, 丁敏, 董丹, 赵毓琴, 张扬, 马菊红, 杨一博, 徐睿, 李伟	哈尔滨工业大学
120	大先生-大师制-大课堂——上海高校大思政课育人新路径十年探索实践	高德毅, 谢巍, 曹荣瑞, 陆军, 何小青, 陈尚君, 王伟明, 钱正, 颜红光, 刘淑慧, 胡敏, 孙跃东, 张峰, 王德福, 祁明, 赵文华, 李世涛, 姜琳	上海戏剧学院, 上海交通大学, 上海大学, 华东政法大学, 上海音乐学院, 复旦大学, 同济大学, 华东师范大学, 东华大学, 上海理工大学, 上海海事大学, 上海对外经贸大学, 上海交通大学医学院
121	以“本科荣誉项目”为载体的拔尖创新人才培养新范式的探索与实践	徐雷, 陈力安, 张力群, 楼红卫, 徐红, 吴晓峰, 唐敏敏, 袁正忠, 杨中齐, 孙兴文, 陈燕, 程训佳	复旦大学
122	新时代机械类工程科学人才“三通三融”培养改革与实践	吴立峰, 胡永祥, 彭志科, 王雷伟, 张执衡, 陈耀, 郭为忠, 杨培中, 张文明, 陈江平, 吴艳琼, 王新斌, 巢建成, 高丹, 黄培强	上海交通大学

三、编剧学学科必出自深度参与社会服务的实践者之手

大学是社会的引擎，服务社会是学科建设的重要功能，也是戏剧的天职。无论是古希腊重视的净化还是古代中国强调的教化，都看重戏剧在实际社会生活中的重要作用。李渔把戏曲看做封建社会的“寿世之方”“弭灾之具”；梁启超把小说（包含戏剧）视为革新国民、道德、政治、风俗、人心等的重要力量；陈独秀称戏曲演员是“世界上第一大教育家”，“戏馆子是众人的大学堂”，“中国的戏曲就是高尚的事业”；狄德罗、莱辛把戏剧看成宣扬启蒙思想的最有效的一种手段，如狄德罗要求“在舞台上讨论道德问题”，而莱辛则把舞台看成“道德

世界的大课堂”。很难想象，对社会没有深刻洞察的人能够真正懂得戏剧，更遑论能够提出并创建编剧学学科。陆军就是一位积极参与社会活动的实践者。

1、服务松江

陆军是上海松江人，对松江有着特殊的感情。1994年，他为家乡起了一个别称——“上海之根”，如今已是松江第一名片。2018年，他第二次兼任松江区文联主席，决心从松江历史文化的开掘发扬与松江现代城市精神的提炼传播两个维度为“上海之根”作注解。于是，在松江区委、区政府的支持下，他创办了上海人文松江创作研究院。在松江历史文化研究方面，陆军策划主持“一典六史”编纂工程，出版8卷本《松江人文大辞典》以及《松江文学史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江美术史》《松江诗歌史》《松江简史》，推出松江历史名人题材系列戏剧（前文已述及），还策划主编出版《松江历代300名贤故事集》等一批图书，将松江先贤的伟大灵魂、精神品质与气度涵养与社会主义核心价值观贯通衔接并观照现实。

在提炼传播松江现代城市精神方面，推出松江现代人文题材系列戏剧，创办全国首家儿童青少年戏剧家协会，创办新中国成立以来松江人图书著述代表作珍藏馆等多个艺术展馆，创办上海首家文旅结合汽车影院——上海辰山汽车影院，2021年助力松江区新浜镇获批“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”。陆军带领团队完成的一系列创作与研究成果，为松江历史人文与现代建设提供了极大推力。

2、服务上海

首页 > 教育部司局机构

教育部思想政治工作司关于公布 2022年高校思想政治工作有关培育 建设项目入选名单的通知

教思政司函〔2022〕2号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，部属各高等学校、部省合建各高等学校：

根据《教育部思想政治工作司关于启动2022年度高校思想政治工作有关培育建设项目申报工作的通知》（教思政司函〔2021〕8号），以下简称《通知》）要求，经组织推荐、资格审核、专家遴选、结果公示等程序，遴选产生了高校思想政治工作精品项目、高校思想政治工作中青年骨干队伍建设项目、高校原创文化精品推广行动计划、高校思想政治工作研究文库入选名单（见附件1、2、3、4）。现将有关事宜通知如下。

陆军在上海参与的社会服务，是以编剧教学与戏剧创作的形式进行的。“百·千·万字剧”编剧工作坊成为上海市文教结合资助项目，连续8年（2016-2023）为上海各学校举办该工作坊，培养了大量戏剧创作人才，为中小学的美育教育做出重要贡献。作为上海高校思政工作的品牌，“上海校园大师剧”的创立，也与他相关。话剧《钱学森》，是陆军2011年组织创作的上海首部校园大师剧，由上海交通大学师生联袂演出。该剧曾在北京、西安、武汉、南昌、澳门等地巡演，并获第三届中国校园戏剧节金奖，时任国务委员刘延东同志观看该剧后给予了高度评价。在上海市教委的支持下，陆军创立了上海校园戏剧文本孵化中心，为上海各个高校创作、排演大师剧提供专业支撑。12年来，陆

军已主持创作大师剧 19 部。讲大师故事、演大师人生、学大师精神，如今已是上海高校的一道文化风景。2022 年，《高校大师系列校园剧》入选教育部高校思想政治工作精品项目。同年，《高校原创大师剧——开辟思政教育新路径》项目获评上海市级教学成果奖特等奖，翌年《大先生·大师剧·大课堂——上海高校大思政课育人新路径十年探索实践》获国家教学成果奖二等奖。

陆军服务上海的足迹，不仅涉及高校，还深入街道里弄。如他策划并助力举办的2020年首届“上海·海上汇微剧节”，参与者皆为普通戏剧爱好者，活动不仅受到各界广泛关注，同时也贡献出一批贴近民生、贴近群众的优秀作品。

3、服务长三角

2008年至今，陆军先后策划创建了编剧学浙江余姚教学基地、浙江金华教学基地、浙江绍兴教学基地、江苏南通教学基地、上海松江教学基地、上海枫泾教学基地、上海崇明教学基地等9个编剧学教学基地。一方面利用这些基地，每年带学生去游学，深入生活，了解社会，激发创作与研究灵感。另一方面服务当地的文化发展，曾助力地方七获省“五个一工程”奖，学员创作的电影《三湾改编》列中央军委献礼建党100周年重点作品。就在前不久，年近七十的他，还带着三十余名研究生、本科生前往余姚基地进行实践。高温酷暑中，年轻人都乐意宅在家中躲空调，而他为何乐此不疲呢？不过是为了给上戏学子留下一个了解社会的平台，给上戏教师留下一个开门教学的基地，给学校留下一个拓展影响力的空间，给当地留下一个助力文化建设与发展的契机这样一份单纯而又赤诚的心意罢了。然而，这些基地的建立却又是来之不易的，不是几个电话的一厢情愿就能实现，而是需要一次又一次与当地的对接、商讨、磨合，这需要他付出多少，可能许多人都未必理解。种瓜得瓜，种豆得豆。2022年，编剧学教学基地项目《校地合作、出人出戏——上海戏剧学院编剧学长三角教学基地的实践与探索》荣获上海市教学成果一等奖。

4、服务全国

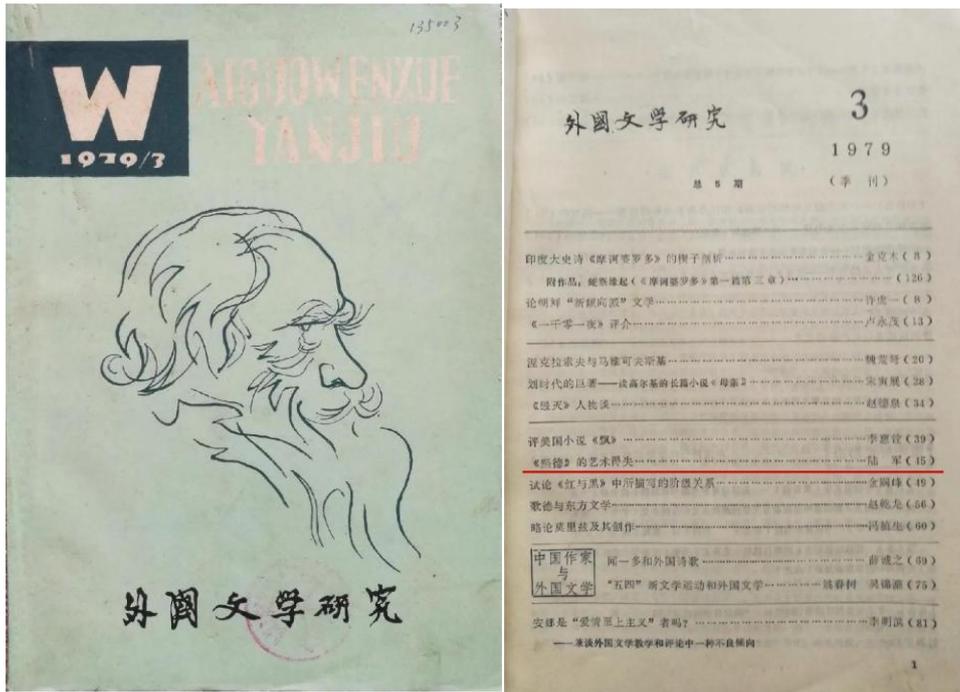
陆军的社会服务活动走出上海，也是以编剧教学为基础的。编剧工作坊成为国家艺术基金人才培养资助项目，是编剧学走向全国的标志性事件。工作坊创立至今，已为全国培养了大量专业和业余的青年编剧骨干，学员创作的一批作品分获国家艺术基金、文旅部重点剧目扶持工程、上海市重大文艺创作项目及省市级艺术基金资助。此外，陆军还利用上海校园戏剧文本孵化中心这一载体，先后策划组织了三次全国校园戏剧文本征稿比赛活动，不仅积累了一批作品，更是发现了一批青年编剧人才。

陆军以其过硬的专业素质与人文修养为根基，从服务家乡出发，一步步走向上海，服务长三角，服务全国，检验了编剧学服务社会的能力，可谓用心良苦。丰富的社会经历、精彩的活动方式与突出的创造性成绩，为陆军推开编剧学学科大门提供了扎实的社会基础。

四、编剧学学科必出自有理论准备的实践者之手

编剧学学科虽必出自创作实践者、教学实践者、社会服务实践者之手，然而这个实践者不能是单纯的实践者，而必须在实践中进行理论思考，带着理论思考去实践。陆军恰恰是一位长于思考的实践型戏剧理论家。

1、大学时代的理论思考

外国名剧技巧赏析

陆军 (戏剧)
 佳音有限公司出版社, 1993 - 178页
 ★★★★★
 0 评价

大家的评论 - 撰写书评

我们没有找到任何书评。

书目信息

名称	外国名剧技巧赏析
作者	陆军 (戏剧)
出版商	佳音有限公司出版社, 1993
ISBN	9578632045, 9789578632042
页数	178页

导出参考文献

BiBTeX

EndNote

RefMan

陆军早在大学读书期间,就已经对编剧理论展开了独立研究。1978年11月到1979年1月的三个多月时间里,他在上戏红楼302教室完成了《〈茶花女〉艺术论》(5万字)、《漫谈〈伊索〉的艺术特点》(3万字)、《〈费加罗的婚礼〉喜剧魅力初探》(3万字)、《〈塞维利亚的理发师〉艺术初探》(1万字)、《〈熙德〉的艺术得失》(1万字)等充满理论思考,总计13万字的研究文章。这些文章视野开阔,研究对象从风格上看有现实主义、古典主义和浪漫主义;从体裁上看有悲剧也有喜剧,从取材来源看则地域十分广泛。作者不是就剧

作论剧作，无论是名家言论还是其他剧作案例，均是信手拈来，从容不迫，这都证明陆军已具备了一定的学术研究能力，虽然他当时只有 23 岁。其中那篇《〈熙德〉的艺术得失》当年还发表在《外国文学研究》杂志上。当时理论刊物少，稿源充沛，一个大二学生的习作能被采用，实属不易。这篇论文给了他自信，这些文章后来以《外国名剧技巧赏析》为题结集出版。值得一提的是，在他读书的时代，做理论研究或者著书立说并不“时髦”，更不必说今时今日无论文无著作就寸步难行的现状。作者虽然初出茅庐，但这十余万字的文章从体量来讲，已经具备了博士论文的规模。在没有功利目标驱动的情况下，因应实践中的困惑而产生的原发性的理论思考显得更加纯粹和本真，也更加可贵。这都充分说明陆军不仅仅是一个埋头干活的实践者，更是一位积极思考的理论者。而早年对世界经典剧作的研读决定了陆军创作的高起点，也奠定了其剧作风格的基础。

2、戏剧创作中的理论思考

陆军的戏剧创作涉及戏曲、短剧、话剧等不同的戏剧样式，话剧又兼涉及了现代戏和历史剧。从他多样化的尝试中可以看出，他不再是为了创作而创作，创作是他编剧观的一种尝试和检验。他的《瓜园曲》《竹园曲》《女儿大了，桃花开了》（又名《桃园曲》）不光是接地气、形式活泼，在对戏曲剧本传统结构的突破上也有许多创新。客观地说，当时的戏曲可以分为两种，陆军的戏曲与其他剧作家的戏曲。其他剧作家的戏曲在理念上或有出其右，但在故事活泼、人物生动、场面严谨、结构创新上，陆军却是先人一步的。一般评论者只注意到了陆军剧作的“乡土主题”，将其视为“农民剧作家”，而忽略了隐含在这些作品中的更深层的理论思考与实践。这种结构上的创新是随物赋形，并且与人物紧密结合的，并非“一招鲜吃遍天”。比如在《女儿大了，桃花开了》中，他用民间寓言剧的美学定位要求剧组人员一起创造一个不一样的姚剧，在结构上大胆采用歌队的形式，用女大学生的“哇噻歌”与村民的“嗨嗨歌”相对峙的方式推动剧情、发展矛盾、刻画人物。在《一夜生死恋》中，他打破了传统的“一线到底”的结构，也克服了“双线”结构的平铺直叙，设置了双层叙事。在外层，白娥与赖阿毛打赌，认为共产党员并不像他们表现得那么大公无私，内层是三个共产党员家庭围绕“抢险”展开的人性较量。不光写了挺身而出的典型共产党员，也写了清贫的知识分子和大行不正之风的领导干部，以及普通群众对共产党员的误解，折

射面极广，而场景却极为聚焦，这体现了他深厚的编剧功力，更体现了他对编剧技术的主动思考与追求。

在话剧《白杨陵事件》中，一个名叫佐藤的日本金融巨头投资十亿美元要在龙潭市太阳岛兴建一座豪华娱乐城，条件是，通往太阳岛的高速公路不能绕道而行，必须直接从被誉为龙潭人“精神家园”的白杨陵烈士陵园的腹地穿过……毁陵，还是毁约？一座城市陷入了困惑之中。陆军通过对白杨陵烈士陵园的去留问题的争辩，以“会议”的舞台表现形式，用双重假定的创作手法，为戏剧主旨的表达、艺术风格的多元化以及艺术表现力的提高开辟了一条新路。

该剧的第一重假定是在于“纪实”——“龙潭市xxxx年党员干部扩大会议纪要”，即在戏剧的演出形式上力图给人以强烈的“会议现场感”。正如作者所说，“这个戏从头至尾都在开会。这是一部会议剧。”整部戏剧以一场会议为原

型,在演出形式上着意模仿实际生活中的会议情形。为了达到戏剧真实性的效果,剧场的布置、气氛、细节,甚至人物的行动也完全模仿真实的会议。戏剧开始处的舞台提示是,剧场被布置成一个会场,观众一进大门,就可以看到有几个大会工作人员在二道幕前忙碌:有的在挂写有“龙潭市 xxxx 年党员干部扩大会议”字样的巨型横幅,有的在主席台前铺桌布、置盆花,有的在挂话筒、试音响。整个气氛紧张有序,忙而不乱……

该剧的第二重假定建立在第一重假定的基础之上,通过“戏中戏”的大量穿插,将第一重假定中的人物即参加会议的人,通过放映与“会议”主题有关的电影、录像,展示有关方面的绘画作品等方式引入第二重假定的戏剧演出。“戏中戏”是一种典型的获得再假定的方法,通过这一渠道,戏剧获得了第二时空,使整部剧的舞台内容与形式的表达更加丰富。

综观陆军的剧作,他的这种主动思考和追求,不仅在《女儿大了,桃花开了》《一夜生死恋》《白杨陵事件》一以贯之,如果我们能够花点时间阅读他的《还你半个月亮》或者是《陆军剧作自选集》中的任何一部,就会发现能写出这些作品的不是一般的戏剧创作者,而是一个带有理论思考的实践者,而在 2022 年 6 月推出的中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》,更是一个富有启示意义的成功案例。

3、日常工作中的理论思考

如前所述，陆军在大学时代的思考并非昙花一现，而只是开始。踏上工作岗位以后，他的理论思考从来没有停止过。不论是戏剧创作、戏剧教学、戏剧研究，还是社会服务，都有较多的文字或见诸报刊，或结集于书稿。这里仅以他对中国戏剧创作生态的思考为例作一介绍。

早在上世纪90年代初，陆军就在《戏曲艺术》发表一篇题为《创造的废墟》的论文，将我国戏曲创作中存在的问题概括为“创造的废墟、理念的亢奋、剧情的简陋、思维的错位、技法的粗疏、形式的萎缩、探索的失误、批评的缺席”等八大痼疾。后来，又在上海白玉兰论坛上作了一个题为《上海戏剧的“八有”与“八缺”》（见《社会科学报》2004年11月）的发言，即一是有热情，缺激情；二是有“贼心”，缺“贼胆”；三是有高人，缺高见；四是有大腕，缺大家；五是有机遇，缺机制；六是有财力，缺眼力；七是有戏迷，缺戏友；八是有大制作，缺大作。再后来，在《文艺报》发表了题为《当代戏剧的现代性障碍之我见》的文章，提出要警惕三种非戏剧因素正在大面积侵入当代戏剧的肌体，造成戏剧本体生命力的疲软：一是政治因素的大面积侵入；二是权力因素的大面积侵入；三是商业因素的大面积侵入。有趣的是，《文艺报》在2005年3月3日与3月25日一个月内竟两次刊登了这篇文章。再再后来，《文汇报》在2013年8月10日用一个整版的篇幅刊登了他的文章《不能忽略了萧伯纳》，文章对当代戏剧远离生活、缺乏社会担当的创作情况提出了批评。再再再后来，他对当下戏剧批评的现状表达忧虑，概括为“三失”：一是批评的“失声”，二是批评的“失态”，三是批评的“失效”。所谓“失声”，是指批评家在对重要的戏剧作家与作品、重要的戏剧演出、戏剧思潮、戏剧现象以及戏剧批评自身遇到的重要问题进行研判、发声、导引时的严重缺位；所谓“失态”，或称“失真”，一句话，就是“伪批评”；所谓“失效”，是指即使是一些善意的有一定价值的批评，事实上也无法在今天的戏剧生态中产生应有的效果。原因有二：一是掌握戏剧艺术生产生杀大权的决策部门过于自信；二是一些曾经获得过成功的“大牌艺术家”过于自恋。于是，批评成了耳边风，提醒成了眼中刺。一不小心，批评者还会受到伤害。

再再再再后来，他又对新时期以来我国剧本创作现状进行分类剖析，提出了“四类十六态”的评价，同时对我国一些城市的重点院团、重要剧种、重量级剧作家进行跟踪考察与纵向评估。提出进入新时期以来，一些在戏曲观众中有广泛

影响力的剧院尽管在剧目建设上也取得了一定成就，但总体上来说，影响力、美誉度都远不如前，等等。

陆军对编剧理论思考，还可从他这么多年来在各地开设的讲座题目中管窥一二，如《谁来挽救我们的艺术想象力》《今天我们怎样写小品》《戏剧观：剧作家最重要的准备》《延长剧作寿命的九种可能》《怎样写好一个剧本》《百·千·万字剧编剧工作坊释义》《重视戏剧冲突与动作的质量》《在歌唱中行动》《剧作构思质量自测的几个维度》《呼唤戏剧舞台上的国家形象》《中外编剧训练的七种方法》等。他的有关编剧学理论思考的文字还曾在《解放日报》评论版、《艺术教育》《戏剧文学》《新剧本》《艺海》等报刊连载。

全国艺术科学规划领导小组办公室

2016年度国家社会科学基金艺术学 重大项目立项通知书

陆 军 同志：

经专家评审并报全国艺术科学规划领导小组批准，你作为首席专家投标的课题戏曲剧本创作现状、问题及对策研究被确立为2016年度国家社会科学基金艺术学重大项目，批准号为16ZD03；研究周期为2016年7月至2020年12月；资助经费总额80万元，第一次拨款40万元，第二次拨款24万元，预留经费16万元。现将有关事项通知如下：

1. 始终坚持正确的政治方向。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，确保项目研究在导向上符合中央的精神和要求。

2. 积极服务党和国家工作大局。要紧紧围绕党和国家的中心任务和战略需求，密切跟踪经济社会发展的新情况新问题，积极开展战略性的理论研究和前瞻性的理论探索，大力推进实践基础上的理论创新，着力推出对实践具有重要指导意义、对决策有重要参考价值的研究成果，努力在相关领域成为党和政府的思想库，为服务决策、服务大局作出积极贡献。

全国艺术科学规划领导小组办公室

2022 年度国家社科基金艺术学重大项目 立项通知书

陆军 同志：

经专家评审并报全国艺术科学规划领导小组批准，您作为首席专家投标的课题 中国话剧编剧学理论研究 被确立为2022年度国家社科基金艺术学重大项目，批准号为 22ZD07；责任单位为 上海戏剧学院；研究周期为 2022年7月1日 至 2026年12月31日；资助经费总额 70 万元，第一次拨款 21 万元，第二次拨款 35 万元，预留经费 14 万元。现将有关事项通知如下：

一、始终坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次会议全会精神，确保项目研究在政治导向上符合中央的精神和要求。

二、积极服务党和国家工作大局。要紧紧围绕党和国家的中心任务和战略需求，密切跟踪我国经济社会发展的新情况新问题，积极开展战略性的理论研究和前瞻性的理论探索，大力推进实践基础上的理论创新，着力推出对实践具有重要指导意义、对决策有重要参考价值的研究成果，努力在相关领域成为党和政府的思想库，为服务决策、服务大局作出积极贡献。

三、大力弘扬理论联系实际的优良学风。要把立足实际、关注现实、推动实践贯穿于项目研究全过程，重视实地调查、数据搜集和案例分析，切实做到理论研究与推动解决实际问题相结合。要找准事关经济社会发展全局的关键问题，制定具体的调查方案和研究计划，增

除了那本集大成的《编剧理论与技法》，以及2005年出版的8卷本《陆军文集》，他的《编剧学论稿》《编剧学访谈录》《编剧学书序录》等著作，都承载了陆军对中国编剧学的诸多关注、诸多忧虑以及诸多期待。陆军后来能连续获批两个国家社科基金艺术学重大课题，其中一个免检结项，这绝不是运气，而是他长期思考的必然结果。

长久的关注、敏锐的思考与丰厚的积累，为他推开编剧学学科大门提供了充分的理论准备。

五、编剧学学科必出自有体系认知的实践者之手

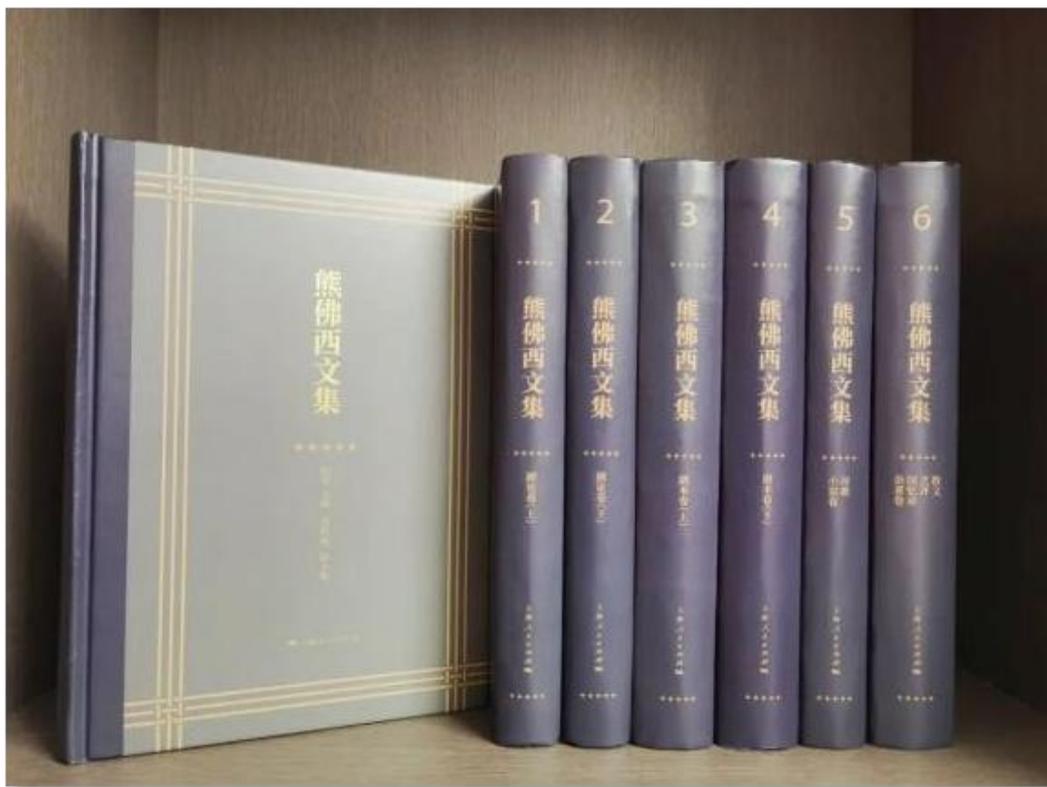
编剧学学科的提出和创建与一般的理论研究有明显的不同，它的体系性特征非常明显。一个新学科要想真正得以建立，必须克服碎片化研究，形成逻辑严密的完整体系。一般来说，以学术为业的学者都可以做出很有意义的学术研究工作，但体系性的理论贡献就对学者有了更高的要求。其中，最重要的是学术体系的建立者必须具有系统思维的能力，能够发现各个细分领域的知识、理论之间的逻辑关系和交叉点，并将其进行有效的组织整合，融合到整体的学术框架之内。这对任何一个学者来说，都是严峻的考验。

1、编剧学科的提出与创建

887	2021160022	新文科背景下戏剧与影视学科专业集群构建与实践	安立国	哈尔滨师范大学
888	2021160023	文化遗产保护再生新文科建设与实践	常青	同济大学
889	2021160024	科艺融合背景下的艺术与设计核心专业课程群建设	韩挺	上海交通大学
890	2021160025	可持续时尚创新研究与教学改革	李峻	东华大学
891	2021160026	时尚与科技创新设计人才培养模式研究	王朝晖	东华大学
892	2021160027	“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索	陆军	上海戏剧学院
893	2021160028	新文科视野下的综合性大学美育教学体系探索与实践	金江波	上海大学
894	2021160029	艺术与科技结合的雕塑教学拓展	曾成钢	上海大学
895	2021160030	深化艺教协同拓展多维融合建设综合性大学一流环境设计专业	程雪松	上海大学
896	2021160031	基于“微中学”的“艺术与设计”文理工融通课程的开发与运用	顾大庆	东南大学
897	2021160032	工科优势高校构建“艺工融合”人才培养模式的创新与实践	板俊荣	南京航空航天大学

2007年5月，时任上戏科研处长的姚扣根教授向陆军提出，是否创建一个新的学科即戏剧创作学。这个提议非常契合陆军对编剧学的长期思考，两人可以说是一拍即合。陆军利用执笔修改当年学校公文的机会，将“筹建戏剧创作学三级学科”写进了《上海戏剧学院行政报告》并获得认可。2009年在学校的中层干部会议上，他又以“学科建设：戏文系事业可持续发展的生命线”的交流发言，明确提出了“争取在三五年内将戏剧创作学建成上海市教委三级重点学科”的目标。2011年，在时任校学术委员会主任叶长海教授与相关领导的支持下，该项目被列入学校三级学科建设计划，并由陆军易名为“编剧学”。2015年在陆军为编剧学教材丛书所作的总序中谈到了很多能够彰显其系统思维能力的观点。比如，他观察到：“编剧早已突破原有的戏剧、电影的框架，有了广播剧、电视剧、纪录片，及应运而生的新媒体戏剧，如手机剧、网络剧、游戏动漫、环境艺术、场景艺术等众多的人文活动新领域。随着演艺艺术、图像艺术、视听艺术的普及，包括竞选、广告、婚宴、庆典等，都需要编剧的策划和撰稿”。再如，他认识到：“编剧的理论早已突破原有的戏剧学、电影学的研究框架。今日的编剧专业作为核心，连接了几乎所有的社会和人文的前沿学科，甚至包括了一些自然科学的最新成果。”在2017发表的《编剧学的源流 现状与开创性探索》一文中，他将编剧学的研究维度扩展为理论、实践与历史三个方面，并将编剧学分为古典研究、近代研究和今人研究三个阶段，显示了他在编剧学学科领域的广阔视野。

2、编剧学相关文献的整理出版

编剧学学科的建立需要克服碎片化研究以形成逻辑体系，但研究工作却又必须从“碎片”开始，并逐渐整合。“碎片”整理也即文献的搜集是一项既需要艰苦努力也需要系统思维的工作，事先必须从整体考虑文献研究所需要的“碎片”及其相互关系。比如，陆军策划主编的《中国现当代编剧学史料长编》就是编剧

学领域一项重要的系统性文献整理工作。该项工作之所以重要，用陆军的话说：“这不仅因为戏剧编剧是我们教学的主体学科，更因为戏剧编剧是作为一门相对独立的学科的存在，需要有这样一个系统化的史料作为学科建设的基础。事实上，这项工作一直是荒芜的。”这是一项筚路蓝缕的拓荒行动，其中的难度是可想而知的。陆军从编剧学学科的整体考虑，将文献分为编剧观念、编剧史论、编剧技法等部分，完整搜集了过去一百年来的编剧学资料，并以学术眼光鉴定这些资料当中的观念及其特征，可谓功莫大焉。《世界经典剧作 300 种鉴赏》也可视为编剧学领域一次重要的文献整理工作，其中的“百·千·万字剧”赏析部分，正是编剧学理论的实践应用。2015 年，在编剧学新学科建设全面铺开，陆军策划中的专著、论文、教材、参考教材、项目、基地、刊物、软件、数据库、剧本创作等都在有序推进中时，《世界经典剧作 300 种鉴赏》被列入日程。上海戏剧学院图书馆资深专家胡传敏先生花了近半年时间搜集了 300 种剧本，但因为版权问题，原计划中的内容不得不改为以“百·千·万字剧”编剧工作坊剧作法鉴赏的方式对这些经典名剧进行推介。300 种经典剧本的完整搜集为编剧学学科的发展提供了很好的剧本资料基础。需要指出，我们提到的这两份文献，只是陆军主持的宏大的文献整理的一部分，但即使是这一部分，已经是洋洋大观了。其他如已出版的 6 卷本《熊佛西文集》、50 卷本《上戏新剧本丛编》、2 卷本《美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》、6 卷本《上海校园戏剧作品选》，正在陆续出版的 10 卷本《中外经典短剧鉴赏文库》、15 卷本《中外经典剧作 300 种——“百·千·万字剧”剧作法鉴赏文库》，以及每年 1 辑的《编剧学刊》（集刊），等等，都可以视为陆军重视编剧学相关文献整理的实际举措。

3、编剧学学科体系的探索完善

2022 年，陆军梅开二度，再获国家社会科学基金艺术学重大项目，项目名称为《中国话剧编剧学理论研究》。这个项目的获批，表明以陆军为主的编剧学建设团队的前期研究成果获得认可。该项目的主要内容也是陆军前期对编剧学学科体系思考的完整呈现。该课题研究的时间范围从 19 世纪末至 2022 年，完整包括了从话剧在中国诞生直到课题申请时的百余年历史。课题的具体内容包括话剧编剧学理论的历史研究、话剧编剧学理论的原理研究、话剧编剧学理论的美学研究、话剧编剧学理论的发展研究等，涵盖了历史、本体与未来，研究内容完整而成体系。

国家社科基金艺术学重大项目 “中国话剧编剧学理论研究”开题论证会 暨《熊佛西文集》新书发布会

时间 | 2022年12月28日13:30-17:00

地点 | 上海戏剧学院华山路校区智慧教室(图书馆一楼)

腾讯会议 | 375620489 会议密码 | 630211

在历史研究方面，陆军将编剧理论的发展概括为发轫期、积淀期、探索期与开拓期，并分析论述了各期的编剧理论特色，展示了编剧理论发展的完整历史图景。陆军还综合各子课题专家的意见，对编剧学理论的含义进行了论述，认为编剧学理论的研究对象是“编剧理论”，是对编剧理论全方位的总结、归纳和辨析，包括历史研究、原理研究、美学研究、现状研究、发展研究等内容。既要研究构成编剧活动的诸要素（主体、客体、创作活动），也要研究编剧观念与编剧技法（这是原有编剧理论的主要内容），还要研究影响和造就编剧理论的社会、政治、

经济、文化等因素，同时坚持从艺术角度出发，辨析编剧理论的得失，进而形成独立而完整的理论体系等。在具体子课题方面，他设计了史料整理、流变研究、本体论、创作论、比较论、发展论等子课题。从上述内容我们可以发现，如果没有体系性的思维能力，断乎不能组织如此周到严密而系统的课题体系。

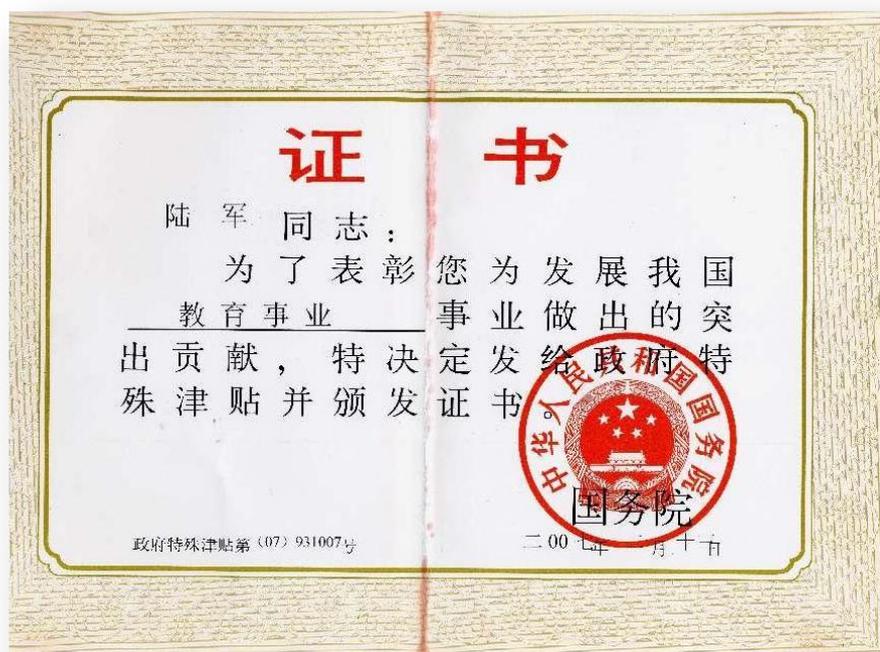
陆军身上的许多特质，注定了“编剧学学科”必青睐于他。他自身具备丰富的创作经验，良好的学术素养，聪明谦逊，敏而好学，总能从他人身上吸取优点。重要的是，他还是一个行动派，想干就干，边干边想，雷厉风行，绝不含糊。在团队中，陆军绝对是最忙的那个。这位年近古稀的老人，在30年的从教岁月中，每一天都保持着超高强度的工作状态。他每天清晨跨越37公里的路程，从位于松江的家赶到学校，7点之前必定开始了一天的工作，而结束时间未知。没有节假日、没有休息天，“从不看电视，吃饭几分钟搞定，上洗手间两次并一次，没时间陪家人，没时间生气”。他用这样的热情和勤奋，经年累月沉淀着专业学养和人生经验，愈年长愈迸发出智慧和创造力，教书育人，春风化雨，以一颗赤诚的师者之心，教学生、教年轻教师、教所有因各种机缘寻到他身边的人。许多年轻人正是在他的苦干精神感召之下，才自发自觉地团结在他的周围，形成了战斗力超强的团队。

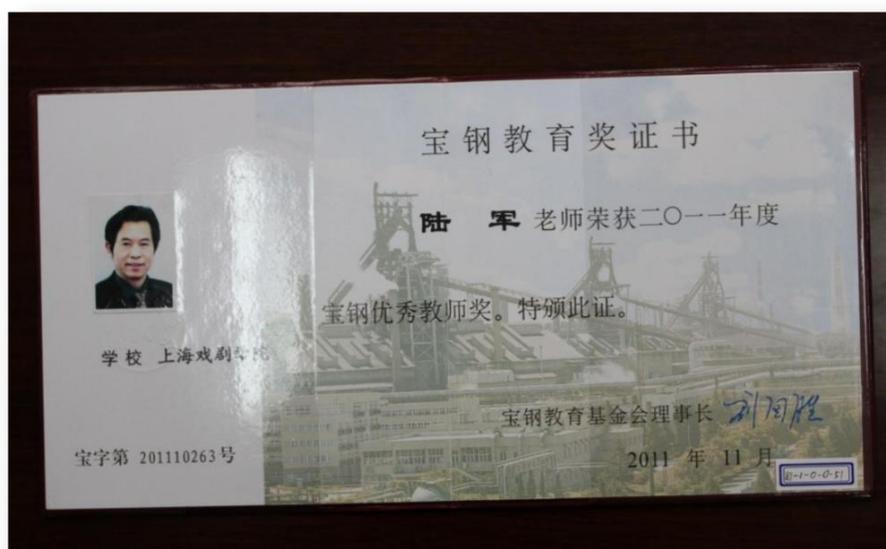
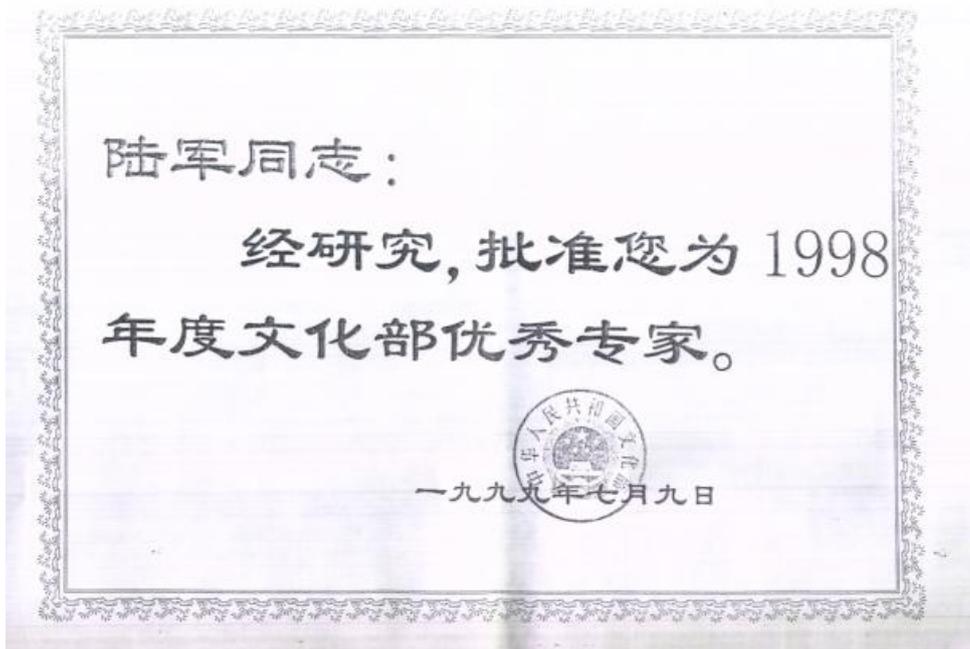
为避免给不了解的人以夸饰之猜疑，我们需要为上面对陆军的描述给出证明，做一个第三方认证：

陆军，68岁，现任上海戏剧学院学术委员会主任。他在35岁那一年获评“全国文化系统劳动模范”，在60岁这一年，再次获评“上海市劳动模范”。花甲之年再获劳模称号，奋进精神可想而知。

也许，奋进是一种态度，与年龄无关。如果以2018年陆军第二次兼任松江区文联主席为时间节点，2018年前他就拥有国务院政府特殊津贴、文化部优秀专家、宝钢优秀教师奖、二级教授等荣誉。而从2018年至今的五年间，他先后获评国家“WR计划”教学名师、首届全国教材建设先进个人、国家教材委员会高校哲学社会科学（马工程）专家组专家、“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人、教育部首批国家级一流本科课程、教育部高校思想政治工作精品项目、教育部首批新文科研究与改革实践项目、国家艺术基金艺术人才培养资助项目、国家文旅部重点剧目扶持工程、第25届曹禺戏剧文学奖，并两

获上海市教学成果奖特等奖、两获国家教学成果奖二等奖、两获国家社科基金艺术学重大项目等近 20 项荣誉与项目。

5年，近20项殊荣与项目！让人惊讶的，不仅仅是一份份耀眼的荣誉，而是如此难以想象的工作量究竟是如何完成的？上文已经给出了答案！

陆军曾自陈：我最大的特点可能就是一个字：快。我吃饭快，走路快，说话快，工作节奏快，写东西也快。一方面是摊子过大，没有时间；另一方面也可能是急性子所致。

抽空问了下 ChatGPT 走路快、吃饭快、说话快的人性格有什么特点？它给出了以下五点：

(1) 急躁和迫切：他们常常感到时间紧迫，希望快速完成任务或达到目标。他们可能有着强烈的动力和急于行动的倾向，不喜欢拖延或浪费时间。

(2) 高效率和追求效果：这类人注重效率和成果，他们喜欢迅速地解决问题并追求结果。他们可能更倾向于快速决策和行动，以节省时间和达到目标。

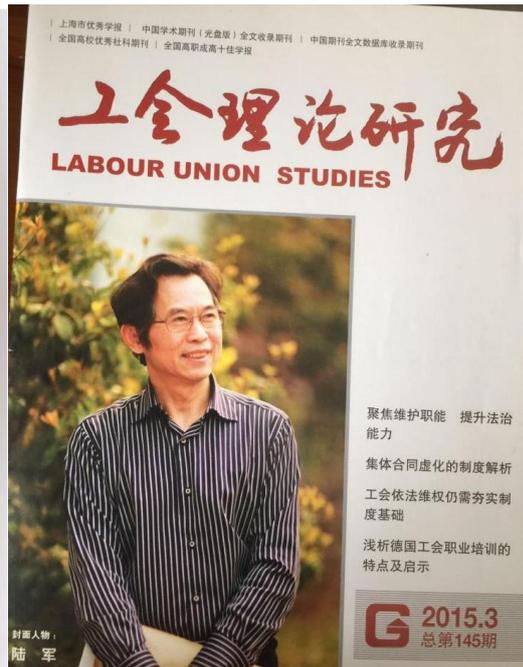
(3) 精力充沛和活跃：这类人通常精力充沛，充满活力，喜欢保持忙碌和积极的状态。他们可能更喜欢多任务处理和快节奏的工作环境，对于不断有新的事物和挑战感到兴奋。

(4) 思维灵活和口才流利：他们的思维可能较为敏捷，能够快速理解问题并给出答案或解决方案。他们的口才可能较好，能够迅速表达自己的想法和意见。

(5) 焦虑和紧张：由于他们常常感到时间紧迫，他们可能更容易感到焦虑和紧张。他们可能更容易受到压力的影响，需要在工作和生活中找到适当的方式来放松和缓解压力。

我想，前四点是陆军之所以能够创作出那么多作品，撰写那么多专著以及做出那么多科研项目，并在此基础上提出并创建编剧学学科的主要原因吧。那么第五点呢？想请教陆军教授，发微信时我犹豫了，改为请他说一句创建编剧学的感言。几乎是秒回，收到这样一段文字：

“从1973年在上海文艺出版社发表第一部作品算起，已学艺50年；从1993年以老师身份登上上戏讲台算起，已从教30年；从2007年听取姚扣根教授建议开始筹备编剧学算起，已苦耕16年。生命短暂，时不我待。除了尽可能做好在干的事，争取再做成几件想干、要干、必须干的事，我最大的愿望是，希望年轻人更快地成长起来，希望编剧学建设更好地继续下去。”

忽然想到一个问题，每一个人来到这个世界，都会干很多事。但一个人到底干什么事，能干多少事，能干成几件对这个世界有意义的事？陆军教授用他 50 年、30 年、16 年的践行，给了我们难以忘怀的启示！

此刻，我最想说的一句话是，如果 ChatGPT 描述的第五点也存在，那么，希望陆军教授劳逸结合，适当休息，确保有一个良好的体魄，以取得更多更大的成就。

“全国高校黄大年式教师团队——中国编剧学教师团队”事迹 亮相中国高等教育博览会

2023-10-23

文：牛立超

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

黄大年，是一个名字，更是一种精神，激励和鼓舞着一批又一批的知识分子心有大我、至诚报国，真正把为学、为事、为人统一起来，当好学生成长的引路人。

今年9月教育部公布了第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单。由国家“WR计划”教学名师、上海市文史研究馆馆员陆军教授领衔的上海戏剧学院“中国编剧学教师团队”成功入选，这也是全国唯一一支戏剧影视类教师团队。

10月12日，第60届中国高等教育博览会在青岛开幕，这是全国高等教育领域规模最大、影响力最广泛的综合性品牌博览会。为深入贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹重要指示精神，根据教育部“全国高校黄大年式教师团队”宣传工作的统一安排，博览会期间，现场特设专区举办第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建展示活动，集中展现建设成绩，交流建设经验，提升建设水平，并以“全国高校黄大年式教师团队”为示范，引导广大教师持续向黄大年同志学习，推动高等教育实现内涵式发展。

上海戏剧学院入选“全国高校黄大年式教师团队”的“中国编剧学教师团队”的事迹亮相本次博览会，再次展示了上海戏剧学院在学科建设、队伍建设以及教育教学、立德树人方面的实力。

第60届中国高等教育博览会

青岛·红岛国际会议中心

2023年10月12-14日

第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建工作展

中国编剧学教师团队

团队负责人介绍

陆军，上海市文史研究馆馆员，中国戏剧文学学会副会长、上海戏曲学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师。国家“WR计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程主持人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科（马工程）学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家（两度）、国家教学成果奖（两度）、宝钢优秀教师奖、曹禺戏剧文学奖、国家文华奖、中宣部“五个一工程”提名奖、中国话剧编剧金狮奖、“戏剧中国”特殊贡献艺术家等荣誉与项目获得者。1990年加入中国作家协会，出版个人著作15种（22册），主编图书40余种（165册），创作上演大型戏剧39部。1993年起从事高等戏剧教育，指导的博士生、硕士生逾百人。

团队建设成效

德智并重 建设成果丰硕

“中国编剧学教师团队”组建于2007年，历经16年建设，集结了老中青三代师资力量，在教学、科研、创作与社会服务上“四轮并进”，先后荣获国家级教学成果奖3项，国家级重大项目7项，以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲社科（马工程）艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目70余项。

9个编剧学学习基地

立德修身 传承榜样力量

团队秉持“四有”好教师理念，引导学生树立正确价值观和人生观。陆军入选国家级人才，两获省部级劳动模范、两获上海市教卫系统优秀共产党员及宝钢优秀教师奖等称号。叶长海获“上海市高校教学名师”“上海市育才奖”，李世涛获上海市五四青年奖章（个人），其他团队成员也屡获殊荣。教育部高校思想政治工作精品项目，上海课程思政研究生教育示范课程、示范团队中都活跃着团队成员的身影。

2022年国家级教学成果奖二等奖

2018年国家级教学成果奖二等奖

潜心治学 培育编剧人才

团队秉持教育创新，陆军创立“百·千·万字剧”工作坊，与多所高校合作创作“高校大师剧系列”。团队成员获国家级教学成果二等奖3项、上海市教学成果特等奖2项、上海市教学成果一等奖1项。团队负责人陆军于2021年获全国教材建设先进个人。3门课程被认定为国家级一流本科课程，团队多人获国务院政府特殊津贴。培养了300余名博士、硕士生，为专业院团输送了众多主力编剧，为社会输送了大批创作和研究人才。

首创首发 打造一流学科

2007年，团队负责人陆军首倡“中国编剧学”，带领团队在多个领域取得代表性成果，解决编剧领域瓶颈。团队成员获5项国家社科基金重大项目、2项教育部重大课题攻关项目。团队还积极探索科艺融合，《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》获首批教育部新文科研究与改革实践项目。

倾情创作 服务国家战略

团队创建9个教学基地，连续8年举办“百·千·万字剧”编剧工作坊，共培养了逾300名业余编剧；服务上海五个新城建设，助力松江区成功申报“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”，助力江苏、浙江等地戏剧创作7获省“五个一工程”奖。师生分获曹禺戏剧文学奖、文旅部重点剧目扶持工程、国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目等一批国家级、省部级奖励与项目。

国家级科研项目立项书

“百·千·万字剧”编剧工作坊

大师剧系列

中央电视台采访曹禺戏剧文学奖获奖编剧

中国高等教育学会

第 60 届中国高等教育博览会

青岛·红岛国际会议中心

2023 年 10 月 12-14 日

第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建工作展

团队名称：中国编剧学教师团队

团队负责人介绍：

陆军，上海市文史研究馆馆员，中国戏剧文学学会副会长，上海戏曲学会会长，上海戏剧文学学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师。

国家“WR 计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程主持人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科（马工程）学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家（两度）、国家教学成果奖（两度）、宝钢优秀教师奖、曹禺戏剧文学奖、国家文华奖、中宣部“五个一工程”提名奖、中国话剧编剧金狮奖、“戏剧中国”特殊贡献艺术家等荣誉与项目获得者。

1990 年加入中国作家协会，出版个人著作 15 种（22 册），主编图书 40 余种（165 册），创作上演大型戏剧 39 部。1993 年起从事高等戏剧教育，指导的博士生、硕士生逾百人。

团队建设成效：

德智并重 建设成果丰硕

“中国编剧学教师团队”组建于 2007 年，历经 16 年建设，集结了老中青三代师资力量，在教学、科研、创作与社会服务上“四轮并进”，先后荣获国家级教学成果奖 3 项，国家级重大项目 7 项，以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目 70 余项。

立德修身 传承榜样力量

团队秉持“四有”好教师理念，引导学生树立正确价值观和人生观。陆军入选国家级人才，两获省部级劳动模范、两获上海市教卫系统优秀共产党员及宝钢

优秀教师奖等称号。叶长海获“上海市高校教学名师”“上海市育才奖”，李世涛获上海市五四青年奖章（个人），其他团队成员也屡获殊荣。教育部高校思想政治工作精品项目，上海课程思政研究生教育示范课程、示范团队中都活跃着团队成员的身影。

潜心治学 培育编剧人才

团队秉持教育创新，陆军创立“百·千·万字剧”工作坊，与多所高校合作创作“高校大师剧系列”。团队成员获国家级教学成果二等奖3项、上海市教学成果特等奖2项、上海市教学成果一等奖1项。团队负责人陆军于2021年获全国教材建设先进个人。3门课程被认定为国家级一流本科课程，团队多人获国务院政府特殊津贴。培养了300余名博士、硕士生，为专业院团输送了众多主力编剧，为社会输送了大批创作和研究人才。

首创首发 打造一流学科

2007年，团队负责人陆军首倡“中国编剧学”，带领团队在多个领域取得代表性成果，解决编剧领域瓶颈。团队成员获5项国家社科基金艺术学重大项目，2项教育部重大课题攻关项目。团队还积极探索科艺融合，《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》获首批教育部新文科研究与改革实践项目。

倾情创作 服务国家战略

团队创建9个教学基地，连续8年举办“百·千·万字剧”编剧工作坊，共培养了逾300名业余编剧；服务上海五大新城建设，助力松江区成功申报“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”；助力江苏、浙江等地戏剧创作7获省“五个一工程”奖。师生分获曹禺戏剧文学奖、文旅部重点剧本扶持工程、国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目等一批国家级、省部级荣誉与项目。

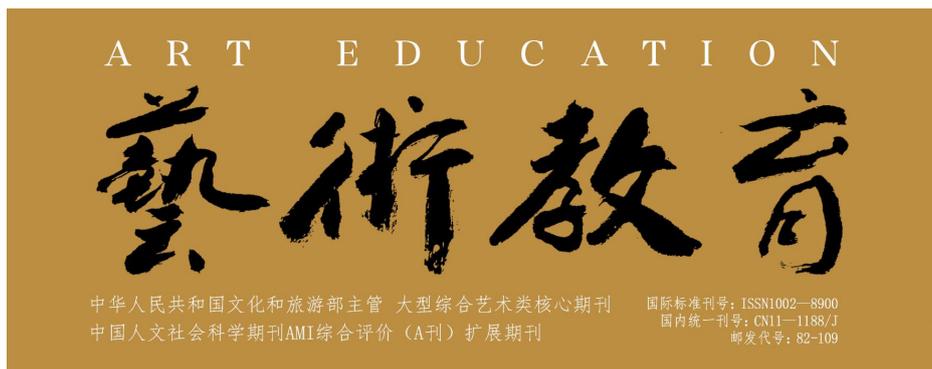
陆军：中国编剧学探索实践的十个关键词

2023-12-07

文：陆军

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

编剧，作为一种创造性的劳动，已有 2500 年的历史，作为一个专业进入高等教育教学，也有 100 多年的历史。但作为一门新学科，编剧学从戏剧学中剥离出来，还不到 20 年。现将笔者与团队成员这些年在编剧学探索实践中，有关新文科建设、教育教学、戏剧创作、人才培养、社会服务等方面的部分案例，概括为十个关键词予以介绍，供方家批评指正。如果大家有兴趣，可以在网络上搜索这些关键词，相信会对编剧学学科有更加全面的了解。

1. 编剧学 新学科名称

2007 年由上海戏剧学院首创首发，2015 年列入上海市高峰高原学科建设计划。2016 年《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》获批国家社科基金艺术学重大项目（已免检结项），2022 年《中国话剧编剧学理论研究》获批国家社科基金艺术学重大项目立项。2023 年，“编剧学/编剧概论”教材选题列入艺术学科推荐教材候选题之一。经过 16 年努力，编剧学新学科能见度逐渐提升。

2022年,《中国话剧编剧学理论研究》获批国家社科基金艺术学重大项目立项

2. “全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队 教育教学类国家级荣誉称号

中国编剧学教师团队,2023年获评第三批“全国高校黄大年式教师团队”,集合老中青三代师资力量,培育编剧人才,打造一流学科,服务国家战略。先后获国家级教学成果奖3项,国家级重大项目7项,以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲学社会科学(马工程)艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目70余项。笔者作为编剧学首倡者、团队负责人,近5年获国家级荣誉与项目16项、省部级荣誉与项目近20项。

第60届中国高等教育博览会

青岛·红岛国际会议中心

2023年10月12-14日

第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建工作展

中国编剧学教师团队

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

团队负责人介绍

陆军,上海市文史研究馆馆员,中国戏剧文学学会副会长、上海戏曲学会会长,上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师。国家“WR计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程主持人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科(马工程)学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家(两度)、国家教学成果奖(两度)、宝钢优秀教师奖、曹禺戏剧文学奖、国家文华奖、中宣部“五个一工程”提名奖、中国话剧编剧金狮奖、“戏剧中国”特殊贡献艺术家等荣誉与项目获得者。1990年加入中国作家协会,出版个人著作15种(22册),主编图书40余种(165册),创作上演大型戏剧39部。1993年起从事高等戏剧教育,指导的博士生、硕士生逾百人。

团队建设成效

德智并重 建设成果丰硕

“中国编剧学教师团队”组建于2007年,历经16年建设,集结了老中青三代师资力量,在教学、科研、创作与社会服务上“四轮并进”,先后荣获国家级教学成果奖3项,国家级重大项目7项,以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲社科(马工程)艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目70余项。

9个编剧学练习基地

立德修身 传承榜样力量

团队秉持“四有”好教师理念,引导学生树立正确价值观和人生观。陆军入选国家级人才,两获省部级劳动模范、两获上海市教育系统优秀共产党员及宝钢优秀教师奖等称号。叶长海获“上海市高校教学名师”“上海市育才奖”,李世涛获上海市五四青年奖章(个人),其他团队成员也屡获殊荣。教育部高校思想政治工作精品项目,上海课程思政研究生教育示范课程、示范团队中都活跃着团队成员的身影。

2022年国家级
教学成果奖二等奖

2018年国家级
教学成果奖二等奖

潜心治学 培育编剧人才

团队秉持教育创新,陆军创立“百·千·万字剧”工作坊,与多所高校合作创作“高校大师剧系列”。团队成员获国家级教学成果二等奖3项、上海市教学成果特等奖2项、上海市教学成果一等奖1项。团队负责人陆军于2021年获全国教材建设先进个人。3门课程被认定为国家级一流本科课程,团队多人获国务院政府特殊津贴。培养了300余名博士、硕士生,为专业院团输送了众多主力编剧,为社会输送了大批创作和研究人才。

首创首发 打造一流学科

2007年,团队负责人陆军首倡“中国编剧学”,带领团队在多个领域取得代表性成果,解决编剧领域瓶颈。团队成员获5项国家社科基金重大项目、2项教育部重大课题攻关项目。团队还积极探索科艺融合,《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》获首批教育部新文科研究与改革实践项目。

倾情创作 服务国家战略

团队创建9个教学基地,连续8年举办“百·千·万字剧”编剧工作坊,共培养了逾300名业余编剧;服务上海五个新城建设,助力松江区成功申报“上海民间文化艺术之乡(戏剧)”,助力江苏、浙江等地戏剧创作7获省“五个一工程”奖。师生分获曹禺戏剧文学奖、文旅部重点剧目扶持工程、国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目等一批国家级、省部级奖励与项目。

国家社科项目立项书

“百·千·万字剧”编剧工作坊

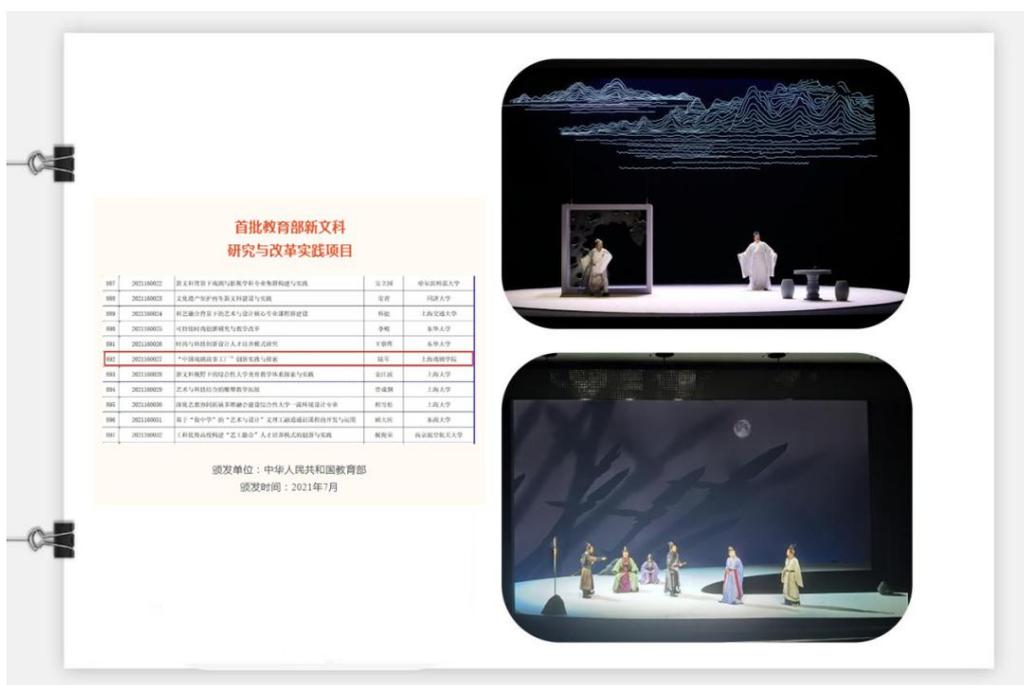
大师剧展演

中央戏剧学院曹禺戏剧文学奖获奖编剧
中国高等教育学会

中国编剧学教师团队，2023 年获评第三批“全国高校黄大年式教师团队”

3. 中国戏剧故事工厂 教学型戏剧创演模式

2021 年教育部首批新文科研究与改革实践项目。戏剧故事工厂的主要特征是，具备与专业教学相结合、批量推出学院派戏剧作品的创作与制作能力。前些年曾先后将 12 部美国哥伦比亚大学研究生的剧作搬上舞台。近年来，先后将 15 部上海本土题材原创剧作搬上舞台，有 10 部获省部级及以上资助与奖励，其中《大明四臣相》获国家艺术基金资助，《陆机》入选第 22 届中国上海国际艺术节，《董其昌》获得中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧文学奖。

戏剧故事工厂，2021 年获批教育部首批新文科研究与改革实践项目，并推出诸多学院派戏剧作品

4. “百·千·万字剧” 编剧工作坊 新型编剧教学法

2015 年创立，国家艺术基金艺术人才培养资助项目，全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程，上海高校本科重点教学改革项目，上海高校研究生综合改革项目，上海市课程思政示范课程，上海市课程思政示范团队，上海文化发展基金会资助项目，上海市教委劳模创新工作室——陆军编剧学创新工作室建设项目，2016 至 2023 连续 8 年上海市财政专项资金“文教结合”资助项目，打响“上

海文化”品牌工作创新案例。工作坊“戏核”“戏眼”训练法入选《中国大百科全书》（第三版）戏剧卷辞条，学员作品话剧《生命行歌》、儿童剧《让我们荡起双桨》《公鸡下蛋》、电影《三湾改编》等获好评。以“百·千·万字剧”编剧工作坊为主体内容申报的教学项目《培养有情怀的剧作家》，2018年获上海市教学成果奖特等奖，同年获国家教学成果奖二等奖。

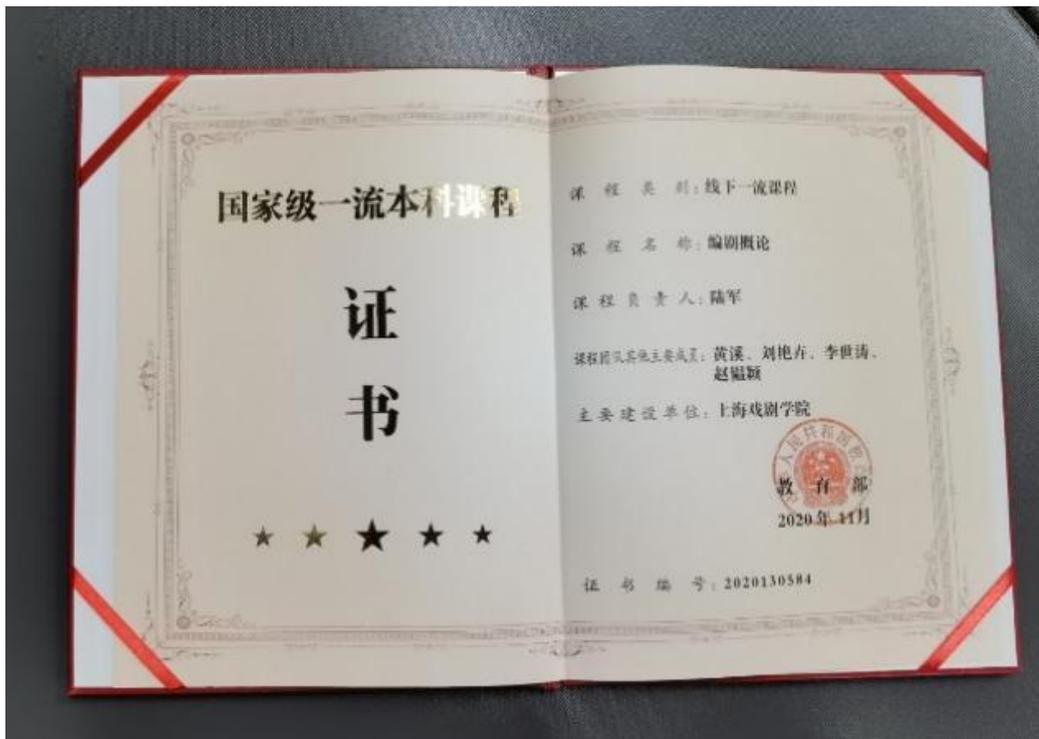

“百·千·万字剧” 编剧工作坊

5. 编剧理论与技法 编剧理论著作

《编剧理论与技法》，上海市普通高校优秀教材一等奖、首批上海市高等教育精品教材，入选《中国大百科全书》第三版中国编剧理论著作条目，至今已重印 10 次，使用量达百册以上的国内外高校有上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、暨南大学、云南艺术学院、四川传媒学院、浙江传媒学院、广西艺术学院以及新加坡南洋艺术学院等。笔者作为著者，先后获评“首届全国教材建设先进个人”“国家高层次人才特殊支持计划教学名师”；配套课程《编剧概论》获评首批国家级本科一流课程。

6. 大师剧 特定题材戏剧编演实验

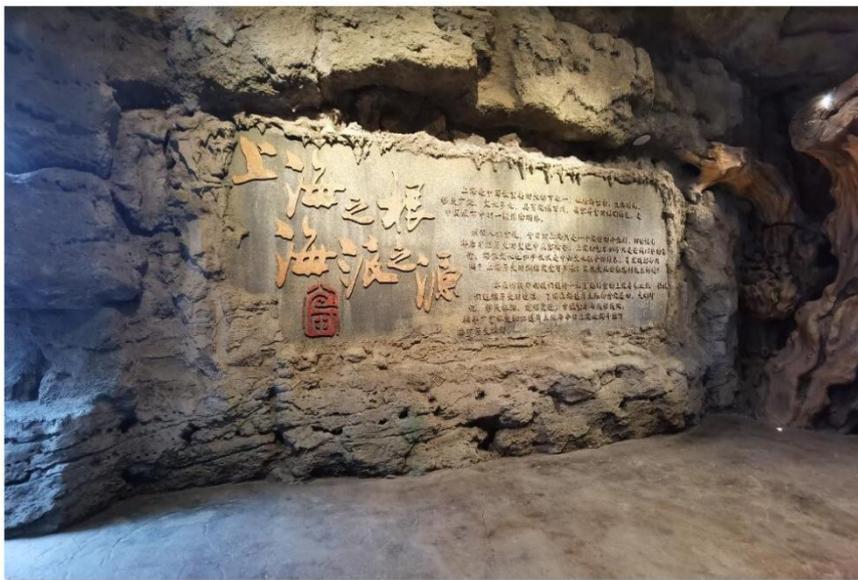
2022 年上海市教学成果奖特等奖，2023 年国家教学成果奖二等奖。笔者从 2012 年主持创作第一部上海高校大师剧《钱学森》（上海交通大学演出）至今，已组织创作并搬上舞台的大师剧有 20 余部，大师剧成为上海高校大学生思想政治工作的一个重要品牌，其编演模式已向全国辐射。

陆军主持创作的高校大师剧

7. “上海之根” 区域别称

编剧学在服务社会中获取创作灵感，1994年笔者为松江起名为“上海之根”。经过近三十年的传播，这四个字已成为松江第一名片。松江区也成为了上海戏剧学院编剧学教学与创作基地、上海戏剧学院大学生创新创业孵化基地。

8. “戏剧之乡” 特色城镇冠名

编剧学在服务社会中展示专业优势，以戏剧创作、戏剧人才培养、戏剧活动交流等方式赋能上海市松江区，2021年8月，松江区新浜镇被上海市文旅局命

名为“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”，既为创建地方文化品牌作出了贡献，又为编剧学师生提供了实践平台。

9. “一典六史” 丛书名称

编剧学在服务社会中汲取丰富的地域文化育人养料，笔者策划并主持编纂 8 卷本《松江人文大辞典》以及《松江文学史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江诗歌史》《松江简史》，简称“一典六史”，约 500 余万字。2021 年，上海市副市长陈通出席《松江人文大辞典》首卷首发式，并向市民赠书，2022 年，编纂“一典六史”作为文化事件收入《上海文化年鉴》。

陆军策划并主持编纂的丛书

10. 陆军戏剧教育馆 编剧学研究与教学基地

2021年创办，迄今已举行100余场教育教学、学术研讨与文化交流活动，接待访客数千人。除了成为上海部分高校学生的校外教学、实习基地，还与四川、山东、云南、陕西的艺术院校与文化单位建立合作关系，孵化了一批戏剧作品、研究课题与文化项目。教育馆被誉为是一所“咖啡馆里的艺术大学”，打破大学校园、学术圈、展览馆和市民休闲场所的界限，是一次文、教、研、创、娱融合育人的创新尝试。

陆军戏剧教育馆

（注：本文为上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授于 2023 年 12 月 4 日在上海戏剧学院“三大体系”建设成果新闻发布会上的发言）

上海戏剧学院“三大体系”建设成果发布

2023-12-08

文：上海戏剧学院

图：刘佳奇

推送：上海戏剧学院

在上海戏剧学院 78 周年校庆之际，上戏“三大体系”建设成果发布会于 12 月 4 日举行，一所艺术院校的学术追求清晰地呈现在人们的面前。

上海戏剧学院党委书记谢巍表示，上戏“三大体系”建设成果发布会，是在全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想以及总书记考察上海重要讲话精神的背景下召开的，旨在回顾总结新时代上海戏剧学院学科发展和科研建设情况，特别是服务艺术学“三大体系”（学科体系、学术体系、话语体系）和上海国际文化大都市建设的业绩、举措，并对未来进行展望。上戏作为文艺人才培养基地和艺术创作重镇，还有非常重要的一面：始终坚守学术追求，以高水平的学科建设、高质量的科研成果为基石，不断贡献上戏智慧，助力人才培养和艺术创作。

这一段时间以来，上戏有不少喜讯传来。

在最新软科中国最好学科排名中，上戏的戏剧与影视学连续三年排名第一。软科中国最好大学专业排名中，上戏取得 7 个 A+、4 个 A 的好成绩，上海高校共有 58 个本科专业排名全国第一，上戏在其中占据 4 席。

2022 年国家教学成果奖，市属高校共获 16 项，上戏占据 2 席。

陆军教授领衔的中国编剧学教师团队，入选第三批全国高校黄大年式教师团队。

在亚太戏剧院校联盟会议上，上戏院长黄昌勇当选新一届联盟主席。

上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖，上戏一举斩获 10 个奖项，实现了历史性突破。

成立 78 年来，上戏始终自觉推进中国特色艺术学理论体系的建设。学校创建早期，便形成中国特色戏剧理论和中国现代戏剧艺术探索这两个鲜亮的底色；上世纪 80 年代，上戏是“戏剧观大讨论”的主阵地，引发了现象级的文化事件。

进入新时代以来，上戏人牢记习近平总书记的殷切嘱托，践行中国艺术学学科体系、学术体系、话语体系“三大体系”建设，奋力打造人文科学研究和艺术教学领域的重要人才中心与创新基地，努力在贯彻教育家精神、建设教育强国中彰显上戏担当，展现上戏作为。

立足中国，《中国戏剧学史稿》首次提出“戏剧学”概念，大写“中国自己的戏剧学著作”；借鉴国外，《当代欧美戏剧研究》探究通过文明互鉴发展中国民族戏剧、健全中国现代戏剧学科；开掘历史，《中国戏曲班社通史》构建以戏班演剧为核心的中国戏曲理论研究方法；把握当代，《戏曲现代戏创作研究》致力于解答中华戏曲创造性转化和创新性发展的时代命题；关怀人类，上戏作为国际剧协和亚太戏剧院校联盟的共同入驻单位，积极参与“一带一路”沿线国家的文化艺术事业，努力打造文化共同体。

新时代以来，上戏获批立项的国家社会科学基金（含教育部重大课题攻关、艺术学）重大项目达到 11 个，分别是：

《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》

《艺术人才培养模式研究》

《新中国成立 70 周年中国戏曲史（黑龙江卷）》

《戏曲现代戏创作研究》

《中国话剧接受史》

《当代欧美戏剧研究》

《中国电影表演美学思潮史》

《中国特色戏剧学学科建设研究》

《中国戏曲服饰研究》

《中国戏曲班社通史》

《中国话剧编剧学理论研究》

这期间还获批立项 96 项省部级及以上项目，获得 24 项省部级奖项，这是从中国式现代化实践中提出的新观点、构建的新理论、总结的新经验、创造的新话语，是践行“三大体系”建设的上戏成果。

上海戏剧学院党委副书记、院长黄昌勇深入介绍了上戏“三大体系”建设的详细情况。

此次发布会还透露了上戏在“三大体系”建设方面的下一步构想：

聚焦五大学科方向，把打造学科集群作为重中之重

依据“中国话语，科艺融合，国际影响，首创首发”的学科建设十六字方针，立足新文科建设背景，服务国家和上海的文化发展战略，聚焦五大学科方向，着力构建“艺术理论引领、科技贯通融合、重点领域高水平错位发展”的“工字型”学科布局和戏剧影视“一枝独秀”学科特色，厚植综合性一流艺术院校的学科根基，不断提升人才培养、科学研究、艺术创作的水平。

这五大学科方向是：

立足“三大体系”的中国特色戏剧学建设

中国编剧学学科体系构建与精品创制

扎根本土贯通中西的表导演理论与实践创新

数字时代演艺设计创新研究

服务全球影视创制中心建设的上海电影学派

围绕学术平台建设，把科研高质量发展作为重要任务

把深入研究阐释习近平文化思想的学理性与体系化作为重大理论要点、首要任务，以建构中国艺术学自主理论体系为目标，2024年拟在上海戏剧学院学报

《戏剧艺术》（CSSCI 来源刊物）开设“加快构建完善中国特色艺术学‘三大体系’”专栏，强化学术平台对理论创新、话语建构和学术引领的重要作用，届时将面向全国公开约稿，以重点实验室、协同创新中心和校内科研机构为牵引，探索学术创新与服务国家重大战略发展的协同创新模式。

以国际剧协、世界影视院校联合会、亚太戏剧院校联盟和中外戏剧译介中心为依托，办好“一带一路”国际传统表演艺术节等重大活动，传播好中国文艺故事，促进中华文化遗产创新与海外传播。

推进青年人才成长，把师资队伍建设培养作为重大使命

用好各类人才政策，积极引进国内外高层次人才，发挥市级创新团队的主力军作用，构建上戏人才聚集高地。充分凝聚学校、院系和教师三方合力，高效搭建教学、科研、创作和管理四个平台，着力推动“华山英才支持计划”和“创新团队启航计划”。

持续完善制度建设，把制度改革作为激活科研活力的重要抓手

站在新的历史起点上，上戏将以更加强烈的责任感、使命感，全力践行习近平文化思想，积极参与中国特色艺术学“三大体系”建构；坚持在全局性中践行学科体系，在自主理论体系观念中谋划学术体系，在继承性、民族性和文化自信中建构话语体系，为建设中华民族现代文明做出更大贡献。

五大学科方向的负责人刘庆、陆军、卢昂、伊天夫、厉震林等，在发布会上也分别作了发言。

中国编剧学探索实践的十个关键词

2023-12-11

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

在近日召开的上海戏剧学院“三大体系”建设成果发布会上，“中国编剧学学科体系构建与精品创制”方向的带头人陆军教授，以十个关键词总结了编剧学的探索实践。

以下是陆军教授的全文。

编剧，作为一种创造性劳动，已有 2500 年的历史，作为一个专业进入高等教育教学，也有 100 多年的历史。但作为一门新学科，编剧学从戏剧学中剥离出来，还不到 20 年。现将本人与团队成员这些年在编剧学探索实践中，有关新文科建设、教育教学、戏剧创作、人才培养、社会服务等方面的部分案例，概括为十个关键词予以介绍，供方家批评指正。如果大家有兴趣，可以在网络上搜索这些关键词，相信会对编剧学学科有更加全面的了解。

1. 编剧学 新学科名称

2007 年由上戏首创首发，2015 年编剧学列入上海市高峰高原学科建设计划，2019、2021 年列为第一批、第二批上海高水平地方大学重点创新团队建设计划。2016 年《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》获批国家社科基金艺术学重大项目（已免检结项），2022 年《中国话剧编剧学理论研究》获批国家社科基金艺术学重大项目立项。经 16 年努力，编剧学新学科能见度逐渐提升。

2. “全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队 教育教学类国家级荣誉称号

中国编剧学教师团队，2023 年获评第三批“全国高校黄大年式教师团队”，集合老中青三代师资力量，培育编剧人才，打造一流学科，服务国家战略。先后获国家级教学成果奖 3 项，国家级重大项目 7 项，以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲学社会科学（马工程）艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目 70 余项。编剧学首倡者、团队负责人陆军近 5 年获国家级荣誉与项目 18 项、省部级荣誉与项目 20 项（见附录）。

第 60 届中国高等教育博览会

青岛·红岛国际会议中心

2023年10月12-14日

第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建工作展

中国编剧学教师团队

团队负责人介绍

陆军，上海市文史研究馆馆员，中国戏剧文学学会副会长、上海戏曲学会会长、上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师、国家“WR计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、首批国家一级本科课程主持人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科(马工程)学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家(两度)、国家教学成果奖(两度)、宝钢优秀教师奖、曹禺戏剧文学奖、国家文华奖、中宣部“五个一工程”提名奖、中国话剧编剧本金奖、“戏剧中国”特殊贡献艺术家等荣誉与项目获得者。1990年加入中国作家协会，出版个人著作15种(22册)，主编图书40余种(165册)，创作上演大型戏剧39部。1993年起从事高等戏剧教育，指导的博士生、硕士生逾百人。

团队建设成效

德慧并重 建设成果丰硕

“中国编剧学教师团队”组建于2007年，历经16年建设，集结了老中青三代师资力量，在教学、科研、创作与社会服务上“四轮并进”，先后荣获国家级教学成果奖3项、国家级重大项目7项，以及国家级人才计划、全国教材建设先进个人、国家教材委高校哲社科(马工程)艺术学科专家组专家等国家级、省部级荣誉与项目70余项。

9个编创学科与基地

立德修身 传承榜样力量

团队秉持“四有”好教师理念，引导学生树立正确价值观和人生观。陆军入选国家级人才，两获省部级劳动模范、两获上海市教育卫生系统优秀共产党员及宝钢优秀教师奖等称号，叶长海获“上海市高校教学名师”“上海市育才奖”，李世涛获上海市五四青年奖章(个人)，其他团队成员也屡获殊荣。教育部高校思想政治工作精品项目、上海课程思政研究生教育示范课程、示范团队中彰显着团队成员的身影。

潜心治学 培育编剧人才

团队秉持教育创新，陆军创立“百·千·万字剧”工作坊，与多所高校合作创作“高校大师剧系列”。团队成员获国家级教学成果二等奖3项、上海市教学成果特等奖2项、上海市教学成果一等奖1项。团队负责人陆军于2021年获全国教材建设先进个人。3门课程被认定为国家级一流本科课程，团队多人获国务院政府特殊津贴，培养了300余名博士、硕士生，为专业院团输送了众多主力编剧，为社会输送了大批创作和研究人才。

首创首发 打造一流学科

2007年，团队负责人陆军首倡“中国编剧学”，带领团队在多个领域取得代表性成果，解决编剧领域瓶颈。团队成员获5项国家社科基金重大项目、2项教育部重大课题攻关项目。团队还积极探索文艺融合，《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》获首批教育部新文科研究与改革实践项目。

倾情创作 服务国家战略

团队创建9个教学基地，连续8年举办“百·千·万字剧”编剧工作坊，共培养了逾300名业余编剧；服务上海五个新城建设，助力松江区成功申报“上海民间文化艺术之乡(戏剧)”，助力江苏、浙江等地戏剧创作7获省“五个一工程”奖。师生分获曹禺戏剧文学奖、文旅部重点剧目扶持工程、国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目等一批国家级、省部级奖励与项目。

3. 中国戏剧故事工厂 教学型戏剧创演模式

2021 年教育部首批新文科研究与改革实践项目。戏剧故事工厂的主要特征是，具备与专业教学相结合、批量推出学院派戏剧作品的创作与制作能力。前些年曾先后将 12 部美国哥伦比亚大学研究生的剧作搬上舞台。近年先后将 15 部上海本土题材原创剧作搬上舞台，有 10 部获省部级及以上资助与奖励，其中《大明四臣相》获国家艺术基金资助，《陆机》入选第 22 届中国上海国际艺术节，《董其昌》获中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧文学奖。

4. “百·千·万字剧” 编剧工作坊 新型编剧教学法

2015 年创立，国家艺术基金艺术人才培养资助项目，全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程，上海高校本科重点教学改革项目，上海高校研究生综合改革项目，上海市课程思政示范课程，上海市课程思政示范团队，上海文化发展基金会资助项目，上海市教委劳模创新工作室——陆军编剧学创新工作室建设项目，2016 至 2023 连续 8 年上海市财政专项资金“文教结合”资助项目，打响“上海文化”品牌工作创新案例。工作坊“戏核”“戏眼”训练法入选《中国大百科全书》（第三版）戏剧卷辞条，学员作品话剧《生命行歌》、儿童剧《让我们荡起双桨》《公鸡下蛋》、电影《三湾改编》等获好评。以“百·千·万字

剧” 编剧工作坊为主体内容申报的教学项目《培养有情怀的剧作家》，2018 年获上海市教学成果奖特等奖，同年获国家教学成果奖二等奖。

5. 编剧理论与技法 编剧理论著作

《编剧理论与技法》，上海市普通高校优秀教材一等奖、首批上海市高等教育精品教材，入选《中国大百科全书》第三版中国编剧理论著作条目，至今已重印10次，使用量较大的国内外高校有上海戏剧学院、中央戏剧学院、北京电影学院、暨南大学、云南艺术学院、四川传媒学院、浙江传媒学院、广西艺术学院、新加坡南洋艺术学院，以及陕西、河南、江西等地高校的相关专业。著者陆军先后获评“首届全国教材建设先进个人”“国家高层次人才特殊支持计划教学名师”；配套课程《编剧概论》获评首批国家级本科一流课程。

6. 大师剧 特定题材戏剧编演实验

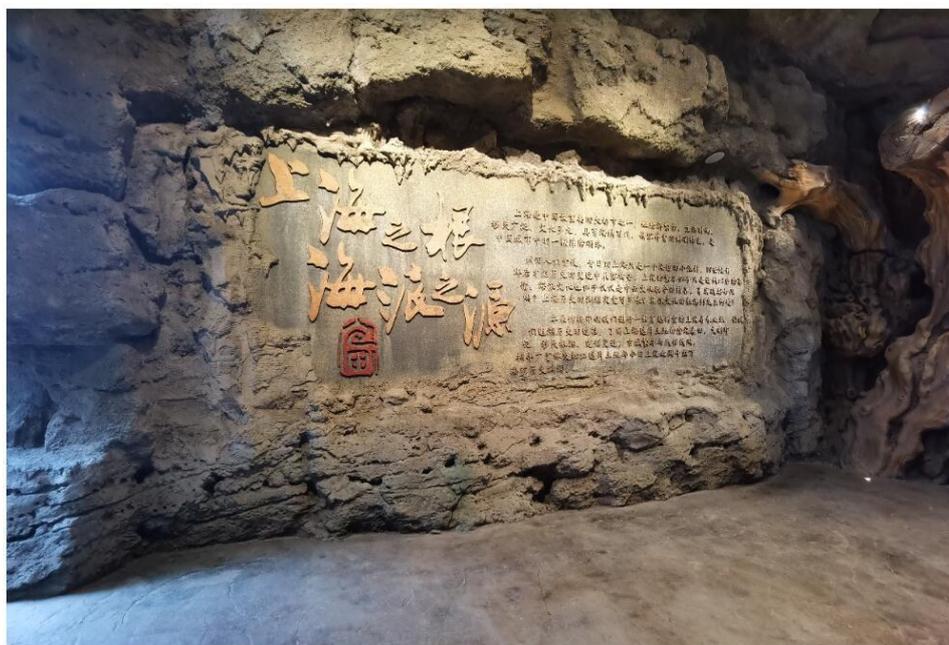
2022年上海市教学成果奖特等奖，2023年国家教学成果奖二等奖。从2012年主持创作第一部上海高校大师剧《钱学森》（上海交通大学演出）至今，已组

织创作并搬上舞台的大师剧有 20 余部，大师剧成为上海高校大学生思想政治工作的一个重要品牌，其编演模式已向全国辐射。

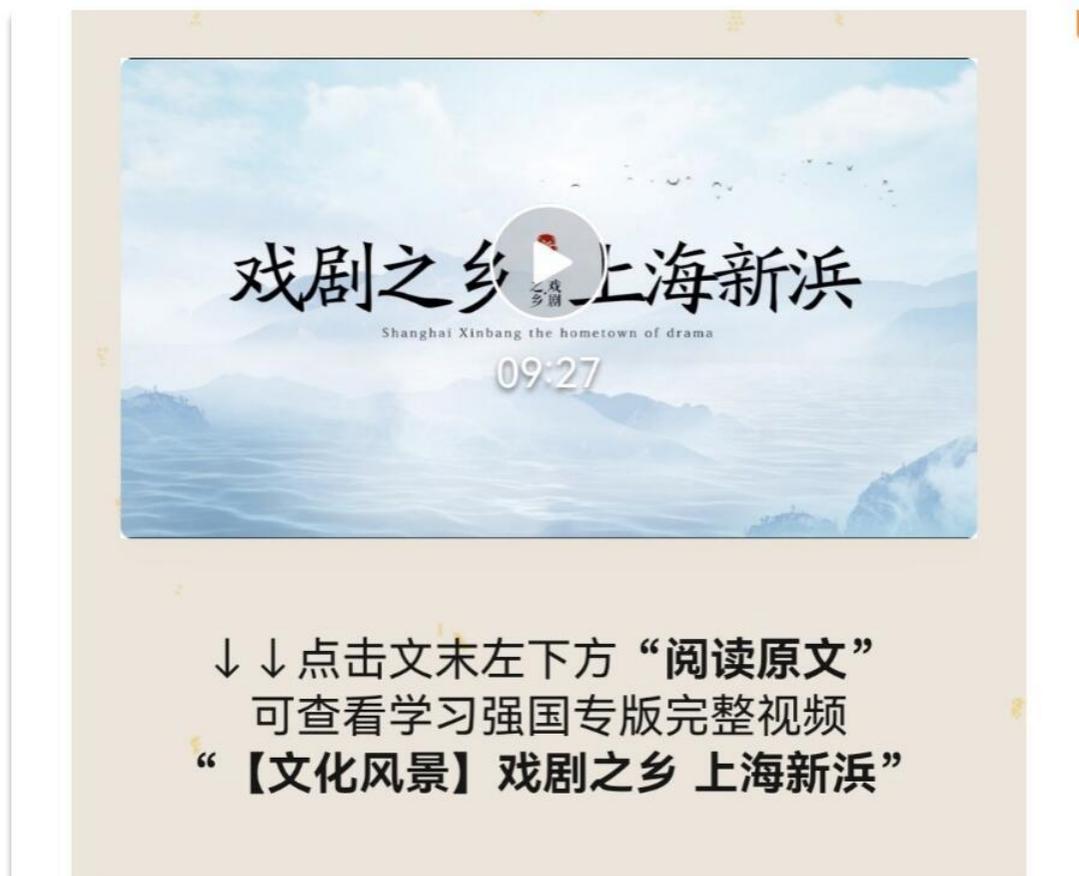
7. “上海之根” 区域别称

编剧学在服务社会中获取创作灵感，1994 年为松江起名为“上海之根”。经过近三十年的传播，这四个字已成为松江第一名片。松江区也成为了上海戏剧学院编剧学教学与创作基地、上海戏剧学院大学生创新创业孵化基地。

8. “戏剧之乡” 特色城镇冠名

编剧学在服务社会中展示专业优势，以戏剧创作、戏剧人才培养、戏剧活动交流等方式赋能松江区，2021年8月，松江区新浜镇被上海市文旅局命名为“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”，既为创建地方文化品牌作出了贡献，又为编剧学师生提供了实践平台。

9. “一典六史” 丛书名称

编剧学在服务社会中汲取丰富的地域文化育人养料，策划并主持编纂8卷本《松江人文大辞典》以及《松江文学史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江诗歌史》《松江简史》，简称“一典六史”，约500余万字。2021年，上海市副市长陈通出席《松江人文大辞典》首卷首发式，并向市民赠书，2022年，编纂“一典六史”作为文化事件收入《上海文化年鉴》。

10. 陆军戏剧教育馆 编剧学研究与教学基地

2021年创办，迄今已举行100余场教育教学、学术研讨与文化交流活动，接待访客数千人。除了成为上海部分高校学生的校外教学、实习基地，还与四川、山东、云南、陕西的艺术院校与文化单位建立合作关系，孵化了一批戏剧作品、研究课题与文化项目。教育馆被誉为是一所“咖啡馆里的微型艺术大学”，打破大学校园、学术圈、展览馆和市民休闲场所的界限，是一次文、教、研、创、娱融合育人的创新尝试。

感受创意力量

2024-01-11

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

创意，不是一门专业，也不是一项工作，而是一种能够创造并实现自我价值的态度与方法。

日前，第三批“全国高校黄大年式教学团队”中国编剧学教师团队负责人、上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授，应邀为徐汇-崇明纪检监察干部人文素养班授课，以“创意，让忙碌的日子变得从容、有趣而又富有意义”为题，与来自徐汇与崇明两区的近三百名纪检监察干部共同感受创意的力量。讲座由崇明区纪委副书记龚著忠主持，区委常委、区纪委书记沈雪峰出席，区政协主席邹明在讲座前就创意、创新、创造等话题与陆军教授进行了深度交流。

陆军教授从全国小品大赛获奖作品引入创意的话题，分别从“创意很美妙”“创意很珍贵”“创意很迷人”“创意很娇嫩”四个方面展开，结合他人的实践与自身的经历，提出创意可以助益职业、赋能专业、推动事业、改变人生质量、影响人生选择，甚至决定一生的命运。然而创意也很娇嫩，时时都会面临夭折的风险。因为重要的创意，一定是开辟新的版图，颠覆传统习惯，改变原有秩序，挑战既定规则。要做到这些，必然会涉及权威，涉及利益，甚至涉及体制机制，也必然会面临矛盾，遇到阻力，甚至陷入困境。这就需要创意者具有牺牲精神。事实上每个人的脑海里都可能会理出一长串的创意清单，但却囿于各种原因未能将创意落地实现。陆军教授鼓励大家，要呵护好每一个生动的创意，并义无反顾地将“创意”转化为“创造”，在此基础上打造一片片生气勃勃的创意生态圈。当创意成为一种习惯时，再平凡的岗位，也会充满诱惑，鲜活有趣；再庸常的日子，也会激情四溢，富有诗意。当然，创意的生态圈在尚未丰润之前，任何的创意和创造都可能会被误解、诟病、围殴，甚至摧毁，但是只要坚持不懈地去做，一定会有收获，因为创意还有一个特征，那就是“忠贞”，种瓜必得瓜，种豆必得豆。

陆军教授的讲座深入浅出，既有启迪思考，也有方式方法，为在场的纪检监察干部带来了新的视角，更加深了对创意的认识与理解。他们表示会将创意的理念运用到工作中，融入到日常生活里，“助益职业、赋能专业、推动事业”，坚持“学思用贯通、知信行统一”，努力打造良好的“职业精神、职业气质、职业形象”，拥有丰趣且充盈的人生。

据悉，此次讲座是徐汇-崇明纪检监察干部人文素养班系列课程之一，该培训班由徐汇、崇明两区纪委监委共同组织，旨在着力培育纪检监察干部拥有“刚毅而隐忍、严肃而宽仁”的职业精神，“温和而坚定，雷霆而悲悯”的职业气质，“谦逊而自信、勤勉而谨慎”的职业形象，为纪检监察事业高质量发展提供重要支撑。

【陆军书序录·第64篇】序《编剧叙事学》

2024-01-30

文：陆 军

图：顾 飞 俞月娥

推送：上海戏剧学院

早上的阳光很好，打开电脑，泡上一壶带陈皮的普洱，茶香慢慢溢出，室内居然有了早春的气息，心情也渐渐舒缓起来。文章随气运，不必论班扬。我想，姑且按下《编剧叙事学》不说，先谈谈“编剧学研究中心”吧。因为我相信，这本书的诞生，包括许多书、许多项目的诞生，与这个中心、以及中心背后的编剧学科，应该都有着十分密切的联系。

依稀记得，2015年3月22日，上午十点，我将一块印有“上海戏剧学院编剧学研究中心”字样的长方形铝制小铭牌，用强力双面胶粘贴于101办公室的门板上。因为是周末，上戏第二教学楼里空无一人。没有仪式，无人喝彩，挂牌的过程不超过三分钟。完工以后，我静静地看着铭牌发呆，至少有半分钟吧。转身进办公室，关上门的一瞬间，一种奇妙的感觉涌上心头，自2007年启动中国编剧学创建工作以来，仿佛在此刻才有了“找到组织”的感觉。原来人有天然的精神上的依赖性，即便是一个自拟的、后来曾被人半真半假地称之为“非法”的机构，居然也能如一贴安定剂，令你从慌乱中走出，慢慢气定神闲起来。

中心挂牌以后，常有老师和学生问我，为什么要设立这样一个中心？这个中心是做什么事的？

我想，上戏戏剧影视文学系是一个传统深厚、影响巨大的二级院系，但如果不把“编剧”二字拎出来，在办学、教学、督学与就学上，很有可能偏重于“戏剧影视文学”的研究和分析，那么，上戏作为专业院校，也就泯然乎综合类院校了。这想必是熊佛西校长等前辈们所不愿意看到的，与我校的导演、表演、舞美等专业院系相比，戏文系这一最重要的特质也消失了。

当然，促使我设立“编剧学研究中心”更重要的原因是，我有一种紧迫感。如果编剧学只作为戏剧学的附庸存在，不把它作为独立的研究对象，那么，关于编剧实践、编剧理论、编剧教学的研究，就永远笼罩在戏剧学的羽翼之下，不能展开，更不可能透彻。而这些年戏剧学的研究版图在不断扩大，从舞台到剧场，从剧场到社会，从社会到“元宇宙”，这又将进一步影响到编剧实践，如果不厘清其间的关系，对两者的发展都是一种妨碍。

编剧学研究中心既然已经建立，那就不能徒有虚名，“躺平”“懒政”也不是我的作风，必须要开展一些扎实的工作。编剧实践，编剧教学，还有编剧研究，是不可缺少的三驾马车，这一块我校已经积累了丰富经验，涌现出像顾仲彝、陈伯鸿、周端木、田雨澍、宋光祖、孙祖平、孙惠柱等一批蜚声中外的学者，然而，只躺在前人的成果上是绝对不行的。于是，我与团队人员一起，着手进行了一些

新的部署。简单来说，就是把编剧学建设要做的事分成了八个筐，围绕编剧历史、编剧本体、编剧实践、编剧教学、编剧批评、编剧比较、编剧应用、编剧发展等的理论与实践做出诸多努力，并取得了较多成果。关于这方面的内容，我在多篇文章中都表述过（详见《戏曲·编剧学·青年——在“2022·长三角青年戏曲论坛”上的主旨演讲，原载《中华艺术论丛》第28辑），不再赘述。其中最重要的收获是，2023年中国编剧学教师团队获评第三批“全国高校黄大年式教师团队”。

毫无疑问，《编剧叙事学》也一定是编剧学研究中心的一个重要成果。说它重要，一是因为，我主持的国家社科基金艺术学重大项目《中国话剧编剧学理论研究》正在有序推进，作为子课题负责人，刘艳卉教授的这本理论专著无疑是本课题举足轻重的阶段性成果。二是因为，严格说来，我这些年做的工作，还是在对原有的编剧理论、编剧技法、编剧教学等传统话题进行梳理与探讨，用一句经济学领域里很时髦的话来说，是内循环。但是，编剧学要想进一步发展，必须要像戏剧学一样，勇于向外拓展，丰富自己的研究内容，革新自己的研究方式。而目前戏剧和演剧的形态已经发生极大改变，后现代戏剧、后戏剧剧场、类戏剧等层出不穷，用传统的编剧理论工具来解读五光十色的戏剧新业态，就显得捉襟见肘，力所不逮。所以，从这个意义上说，《编剧叙事学》作者抓住离编剧学最近的叙事学开展互鉴互融研究，打通两者之间的关联，是在编剧学理论研究上跨出的重要一步，具有开创性意义。当然，在这一领域里上，我的好友姚扣根教授是首倡者，这么多年来他坚持给研究生开设“编剧叙事学”课程，让许多硕士生和博士生都受益匪浅。他指导的多位博士，都尝试着在戏剧领域进行叙事学的研究，比如顾飞博士对林兆华的舞台叙事产生了强烈的研究兴趣，并做出了卓有成效的努力；刘思博士对“意境叙事”的研究，杜冬颖博士对“景观叙事”的探讨，都有可圈可点之处。而本书作者最早的研究领域是戏剧戏曲编剧理论的研究，跨到编剧叙事学的话题，也一定与姚扣根教授的叙事启蒙有着重要联系。

国家社科基金艺术学重大项目 “中国话剧编剧学理论研究”开题论证会 暨《熊佛西文集》新书发布会

时 间 | 2022年12月28日13:30-17:00

地 点 | 上海戏剧学院华山路校区智慧教室(图书馆一楼)

腾讯会议 | 375620489 会议密码 | 630211

说《编剧叙事学》重要，还因为，本书在撰写上至少具有以下几个特点：

第一，本书在吸收中国古典编剧理论中的叙事思想上有新的斩获。比如金圣叹的“烘云托月”、毛声山的“生”“抹”理论，就蕴含着对场面聚焦的不同叙事处理，也体现了叙事视点变化的书写策略。事实上，中国古典编剧理论中关于场面的变化、调剂的理论，对于今天的戏剧创作有着极高的应用价值。作者在分析戏剧“叙事时间”“叙事空间”“叙事话语”时，也多处引用《长生殿》《桃花扇》《清忠谱》《赵氏孤儿》的文本加以论证。这一方面是研究立场客观、平和、开放的需要，让结论立足于中外古今的剧作理论与实践之上，使之更为扎实全面；另一方面充分肯定了中国戏曲在叙事实践和理论上的贡献，有助于改变人们对中国传统编剧理论的刻板印象。

第二，本书区别于一般的编剧理论与叙事理论著作，在研究内容、研究方式上有新的突破。作者着眼的是编剧而不是戏剧，因此，打破了从主题、人物、题材等角度分析戏剧叙事的传统，也没有沦入讨论舞台叙事的“戏剧符号”窠臼。而是从编剧所侧重的冲突、场面、情境、情节等概念，讨论它们对于“如何编”的技术限制；同时结合叙事学的视点、视角、聚焦、时间、空间等概念，讨论它们对于“编得如何”的效果考察。这使得此书不同于一般的编剧理论或叙事理论的著作。比如从“叙事时间”的角度看待戏剧结构，对于如何挑选结构极有启发。再如编剧实践中，我们都知道人物塑造的重要性，都知道通过人物行动来刻画人物，但是，仍然有许多成功剧作中的人物形象塑造得不够鲜明、不尽如人意。问题有可能出在叙事视角上——是否我们忽略了用侧面视角去表现人物？也可能是在叙事聚焦的准确性上出现了问题——可能在主观视角中，我们所书写的内容不能够引起观众的共鸣；或者叙述视点有问题，没有让对的人说对的话；也可能是叙述者的不可靠性有损了人物真实。这样一来，表面上看是编剧技法的问题，本质上却是叙事规则的问题。所以，只有做到编剧技法与叙事规则的有机结合，才能打通表里之间的关系，实现从“技”到“道”的转化。

第三，本书在强化编剧叙事的特殊性上有新的解读。作者没有僵硬机械地将小说叙事术语加诸编剧叙事。比如将“视角”“视点”与“聚焦”分开的观点，有别于小说叙事中三者的概念混用，更好地解决看者、说者、态度与内容之间的区别，令关于叙述视角的分析更为细致。书中提到同故事叙述者与异故事叙述者叙事效果的差异，这无疑受到了布莱希特“间离效果”的启发，而且叙述者对所

述故事的点评、议论，对虚构世界的打破、同现实中观众建立联系的努力，在戏剧文本中显然更为明显。在嵌套结构的戏剧文本中，由不同叙述者引领的叙事层次，每个层次的转换和交流非常严谨，同时又有变化的空间以保证剧作的灵动性。这些在小说文本中或可被忽略掉，但在戏剧文本中是必须遵循的法度。从这个意义而言，这本书对于其他领域的叙事学者认识和理解戏剧编剧叙事也有极大帮助。

当然，这本《编剧叙事学》背后的整体思路，仍然是对剧本文学性的充分肯定。尽管剧本是舞台的前奏，尽管各种“后文本戏剧”的实践层出不穷，剧本的文学性回归势不可免。只是，这种“文学性”的探讨并非清词丽句，也并非仅是思想观念的植入，而是“叙事话语”与“戏剧语言”的结合——本书的第八章为我们再度认识剧本的文学性提供了另一条路径。此外，本书努力吸纳最新的研究成果，比如从“叙事空间”出发对戏剧结构的探讨，部分地涉及了“后戏剧剧场”等演出形式，令人耳目一新。

我们也要看到，毕竟“编剧叙事”偏重于文本，真正要解决“后戏剧剧场”，以及日新月异的新的演剧形态——剧本杀、文旅戏剧、博物馆戏剧、微信剧等，可能需要编剧学、符号学、现象学乃至大数据的融合。它们的研究比编剧学与叙事学的融合更为艰难，但我对此持乐观态度——因为如前所述，我们有编剧学研究中心，因为本中心拥有一批名头不响、默默无闻但却踏实肯干的青年学者，且都有在研的国家项目或其它项目：

比如，徐煜的《改革开放四十年中国话剧剧场性实践研究》，主要研究改革开放以来中国话剧演出在革新意识驱动下取得的实践成就、形成的美学认识，并探讨其在现代戏剧观念框架下的进一步发展空间；李世涛的《现实题材戏曲剧本创作研究（1979-2019）》，重点探讨戏曲在反映当代生活方面的成败得失，他领衔的上海戏剧学院创新团队启航计划，尝试开创编剧“学科—专业—课程”一体化建设的新思路；吴韩娴的《新时期以来福建戏曲创作研究》，通过考察“文人取向”与“民间立场”在“国家力量”影响下的关联与互动，对新时期以来的福建戏曲创作进行了整体把握和具体分析，为福建乃至中国戏曲的创作总结经验、提供借鉴；陈浩波的《〈旧编南九宫谱〉笺注及蒋孝生平研究》，研究明代曲家蒋孝生平及曲学成就，整理其编刻的《旧编南九宫谱》，并为该谱做笺注，都可视为编剧学年轻拓荒者潜在的学术实力与创新活力的阶段性表达。

可喜的是，因为使命使然与兴趣加持，这些年轻人不仅仅是在做一个个项目，而是都把学术当成事业，锲而不舍，乐此不疲。正因为如此，有时候一个看似小小的产出，背后有可能蕴藏着数年甚至十几年的努力，如本书作者长期专注于编剧学理论研究，只问耕耘，不问收获，这正是我编剧学研究中心年轻人的普遍特质。虽然你不会看到这些青年才俊常常在大会小会上做报告发言，也不会看到他们常常在报刊上抛头露面，但他们一出手，很有可能就是一本值得细读的著作，一篇经得起推敲的论文。当然，跟大咖们的巨著宏论相比，也许都只是小菜一碟，但他们笔下的文字，一定会闪烁着他们独一无二的思考的光芒。

最后要说的是，面对当下喧嚣而又有些清冷的学术圈，希望年轻的学者们始终立足于讲台，倾情于“田野”，并继续守住自己的冷板凳，不要被学术泡沫的海洋所淹没；希望有更多的年轻人能坚持独立思考，恪守学术规范，默默耕耘，潜心积累，早日拿出自己的心血之作，不鸣则已，一鸣喜人！

这既是一个编剧学老兵对中心的年轻人、包括本书作者曾经的忠告，也是对所有愿意加入编剧学研究队伍的青年才俊们今天的提醒。

话又有些多了，那壶热茶也已换了几回，那么，就此打住吧！

是为序。

2024年1月7日于江虹陋室

作者为上海市文史研究馆馆员，上海戏曲学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。国家高层次人才特殊支持计划教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、第三批“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科（马工程）学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家、国家教学成果奖、宝钢优秀教师奖、首批国家级一流本科课程、全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程、中宣部“五个一工程”提名奖、国家文华奖、曹禺戏剧文学奖、中国话剧编剧金狮奖、国家艺术基金、“戏剧中国”特殊贡献艺术家、中国高贡献学者等荣誉与项目获得者。

一位教书匠与 136 次学习强国平台推送

2024-02-09

文：牛文超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

这是一位教书匠，也是一位戏剧人，栉风沐雨三十余载，坚守三尺讲台，春华秋实，桃李满园。

这是中宣部主管的思想文化聚合平台，内容权威，特色鲜明，是广大党员干部学习的“掌中宝”。

与这个平台相遇，他不仅是学习者，社会主义核心价值观的倡导者，更是思想火花的提供者、中华优秀传统文化守正创新的践行者。

据不完全统计，2019年3月至2024年2月，5年间，学习强国平台有关上海戏剧学院陆军教授工作情况的报道、评论与文章的推送达136次，其中2019年7次、2020年14次、2021年38次、2022年31次、2023年37次、2024年9次。

在136次推送中，涉及教学、创作、科研的有81次，其中编剧学新学科创建19次，编剧人才培养模式创新26次，本土题材剧本创作实践36次；涉及社会服务的有55次，其中“上海之根”历史文化遗产28次，“戏剧之乡”文化品牌培育27次。其中陆军教授撰文12篇，其余文章均由其他作者撰写。

5年，136次，平均每年在学习强国平台有27次推送与陆军教授有关，平均每月有2次以上与读者见面。

数字的背后，是沉甸甸的收获。

在中国编剧学新学科创建方面，代表性成果是：领衔中国编剧学教师团队获誉第三批“全国高校黄大年式教学团队”，两次获批国家社科基金艺术学重大项目首席专家，获批国家教材委员会高校哲社科（马工程）学科专家组专家，获评教育部首批新文科研究与改革实践项目。

在编剧人才培养模式创新方面，代表性成果是：获誉国家“万人计划”教学名师、首届全国教材建设先进个人；两次获评国家级教学成果奖，获评教育部首批国家级一流本科课程、全国艺术硕士专业学位研究生在线示范课程、教育部高校思想政治工作精品项目、国家艺术基金艺术人才培养资助项目。

在“上海之根”历史文化遗产方面，代表性成果是：编辑出版逾 500 万字的 8 卷本《松江人文大辞典》与 6 卷本松江“六史”，以及多卷本《人文松江研究文库》与《人文松江创作文库》。

在“戏剧之乡”文化品牌培育方面，代表性成果是：创作或组织创作演出 15 部大型戏剧，其中 10 部获市级以上荣誉与资助，原创话剧《董其昌》获中国戏剧文学最高奖——第 25 届曹禺戏剧文学奖；2021 年助力松江区新浜镇获批“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”。

数字的背后，更是一位师者几十年如一日的默默耕耘，不辞劳苦，不计得失。怀揣着“种瓜得瓜、种豆得豆”的朴素理念，践行着为人师者的初心使命。正如上戏资深教授姚扣根在“陆军教授从教 30 周年纪念联欢活动”上所说：“这个老人不容易！”

5 年，136 次学习强国平台推送，汇聚多少心血。整理于此，记录下这位教书匠、这位戏剧老人 5 年来走过的印迹。是备忘，是致敬，更是学习与追赶。

近五年学习强国平台
有关陆军教授工作情况的 136 次推送篇目统计
(2019.3~2024.2)

一、中国编剧学新学科创建（19 篇）

1. 缺了好本子怎么行 看姚剧四家如何让传统剧目常青（2019/4/9）

文：方其军

推送：浙江学习平台

2. 上海戏剧学院编剧学研究中心江西抚州教学基地挂牌（2020/11/10）

文：李 翠 游中堂

图：江西省抚州市文广新旅局

推送：江西学习平台

3. 上海戏剧学院陆军教授获评“全国教材建设先进个人”（2021/10/19）

文：周 南 陈浩波

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

4. 上海戏剧学院四个项目入选教育部首批新文科研究与改革实践项目
(2021/11/23)

文：上戏宣传部

推送：上海戏剧学院

5. 戏剧，要用人性之光照亮生活 ——专访上海戏剧学院二级教授、著名剧作家陆军（2022/1/24）

文：李杰

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

6. 厚植“戏剧之乡”理论根基，松江籍戏剧家领衔申报的课题获国家社科基金艺术学重大项目立项（2022/6/17）

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

7. 【名家坊】看戏是贵族化还是平民化？这位中国“话剧三先进”的最新六卷本文集，回答正确（2022/9/27）

文：徐瑞哲

图：熊梦楚等

推送：上观新闻

8. 《熊佛西文集》出版（2023/1/1）

文：牛立超

图：熊梦楚等

推送：上海戏剧学院

9. 国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”成功开题（2023/1/18）

文：牛立超

图：熊梦楚 俞月娥

推送：上海戏剧学院

10. 国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”顺利推进（2023/8/23）

文：张加存

图：顾飞

推送：上海戏剧学院

11. 松江籍戏剧家领衔的中国编剧学教师团队获评国家级荣誉（2023/9/12）

文：桂可欣 陈浩波

推送：松江融媒号

12. 陆军：呕心沥血 16 年 只为写成一个“学”字（2023/9/14）

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

13. 《剧本》杂志专访：陆军教授与中国编剧学学科创建（2023/9/27）

文：张加存 龙施宇

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

14. “全国高校黄大年式教师团队——中国编剧学教师团队”事迹亮相中国高等教育博览会（2023/10/23）

文：牛立超

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

15. 陆军：中国编剧学探索实践的十个关键词（2023/12/7）

文：陆军

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

16. 上海戏剧学院“三大体系”建设成果发布（2023/12/8）

文：上海戏剧学院

图：刘佳奇

推送：上海戏剧学院

17. 中国编剧学探索实践的十个关键词（2023/12/11）

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

18. 感受创意力量（2024/1/11）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

19. 【陆军书序录·第64篇】序《编剧叙事学》（2024/1/30）

文：陆军

图：顾飞 俞月娥

推送：上海戏剧学院

二、编剧人才培养模式创新（26 篇）

1.【城市节拍】110 天“魔鬼训练”，这个国家艺术基金项目升格了（2019/4/9）

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

2.【学习巡礼】从高等学府科研院所到中小学校，沪上科教工作者热议创新人才培养（2020/9/20）

文：徐瑞哲 许沁

推送：上观新闻

3.上海体育学院师生：以原创大师剧的形式传授武术之道（2020/12/3）

文：李婷

推送：东方教育时报

4.鲜活的故事 最能直击人心（2021/3/29）

文：曹继军 颜维琦

推送：光明日报

5.【菁菁教苑】上海高校大师精神巡礼：上海体育学院·蔡龙云《止戈正心，武之大义》【视频资料】（2021/4/13）

文：上海体育学院

推送：上海教育公众号

6.《三湾改编》全国公映，影片顾问与松江有关（2021/7/29）

文：金晨旭

推送：松江融媒号

7.上戏举办《中外编剧训练的七种方法》课程教学研讨会（2021/12/22）

文：赖星宇

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

8.【文艺汇】新年新戏！十多部原创大师剧的剧本孵化团队，这次为一群最平凡的老师拉开大幕（2022/1/12）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

9. 【文艺汇】获奖剧本的摇篮不停摆，上海市高等教育教学成果特等奖的工作坊第七年公益培训（2022/8/12）

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

10. 吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（一）
（2022/8/24）

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

11. 新刊目录 | 《艺术教育》（陆军封面肖像）2022年9月刊（2022/9/12）

文：中国文化传媒期刊

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

12. 吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（二）
（2022/9/29）

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

13. “五育融合”人才培养创新实践专家研讨会在上海交大举行（2022/10/1）

文：金雪 许杨婧

推送：上海交通大学

14. 上戏教授谈编剧人才培养（上篇）（2022/10/9）

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

15. 上戏教授谈编剧人才培养（下篇）（2022/10/9）

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

16. 陆军教授撰文：艺术专业博士培养“五问”（2023/3/16）

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

17. 陆军 | 高水平艺术人才——艺术专业博士培养“五问”（2023/5/2）

文：陆军

推送：中国文化传媒期刊

18. 音乐话剧《辅导员》致敬辅导员群体（2023/6/2）

文：《辅导员》剧组

图：《辅导员》剧组

推送：上海戏剧学院

19. 【文艺汇】码头工人创造多个“第一”，这位上海传奇人物故事搬上音乐话剧舞台，在上海二工大首演（2023/6/21）

文：储舒婷

图：上海二工大

推送：上海学习平台

20. 上海戏剧学院编剧学师生赴浙江余姚开展社会实践研学活动（2023/7/19）

文：史欣冉

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

21. 一出出好戏在此萌芽,第8期“百·千·万字剧”编剧工作坊开班(2023/9/1)

文：桂可欣 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

22. 上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊再启新征途（2023/9/9）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

23. 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊 长假期间更精彩
(2023/10/19)

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

24. 追寻教育家精神，努力走向卓越（2023/12/13）

文：苏忱

推送：中国教师报

25. 【陆军书序录·第 65 篇】重启 2019 年的一段美好记忆——《“百·千·万字剧”编剧工作坊学员作品集》序言（2024/1/29）

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

26. 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊 教学汇报·剧本演读会暨结业典礼举行（2024/2/6）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

三、本土题材剧本创作实践（36 篇）

1. 【文艺汇】优秀民营院团展演魅力无限，现实题材、红色题材超三分之二（2019/4/2）

文：诸葛漪

图：上观新闻

推送：上海学习平台

2. 文艺精品|姚剧《浪漫村庄》【视频资料】（2019/7/29）

文：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

图：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

3. 【文艺抗疫】今年首部抗疫题材大型原创话剧建组，上戏班底4月完成排练（2020/3/9）

文：徐瑞哲

图：上海戏剧学院

推送：上观新闻

4. 作品飞上云端 真情落在心田——文艺战线创新服务模式积极抗击疫情（2020/3/23）

文：郭超

推送：光明日报

5. 姚剧《浪漫村庄》【视频资料】（2020/4/13）

文：浙江省宁波市委宣传部

图：浙江省宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

6. 文艺欣赏 | 现代姚剧《浪漫村庄》（2020/4/29）

文：宁波余姚市委宣传部

图：宁波余姚市委宣传部

推送：浙江学习平台

7. 【文艺抗疫】张文宏戴口罩看《护士日记》，一部抗疫大戏重启了关闭145天的上戏实验剧院（2020/6/14）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上观新闻

8. 【文艺汇】从书画谈到人生，在独白对话中走进董其昌的内心世界（2020/6/23）

文：徐翌晟

图：俞月娥

推送：上观新闻

9. 【文艺汇】董其昌“回乡”：大型历史话剧《董其昌》在松江上演（2020/7/14）

文：张海峰

图：上观新闻

推送：上海学习平台

10. 【上海文化】首届沪剧月参演剧团力争“一鸣惊人”：从前常演传统老戏，如今力推新编大戏（2020/8/19）

文：诸葛漪

图：解放日报

推送：上海学习平台

11. 区县新闻 | 宁波唯一入选剧目！姚剧《浪漫村庄》近日在北京展演（2020/10/30）

文：秦萍

图：宁波广电集团

推送：宁波学习平台

12. 【直通区情】生长在哪，哪就有戏！这位创作型教授，已满30年“模龄”，返乡兼职好戏连台（2020/12/10）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

13. 600多年前的“南村先生”回来了，大型历史话剧《陶宗仪》在松上演
(2021/5/10)

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

14. 【文艺汇】大型原创话剧《侯绍裘》首演，“以大多数人之最大幸福为
人生的最终目的” (2021/6/26)

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

15. 【文艺汇】让红色精神在年轻一代身上闪耀，大型原创话剧《侯绍裘》
上演 (2021/6/28)

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

16. 传承红色基因，赓续红色血脉！大型原创话剧《侯绍裘》在上海松江首
演 (2021/6/30)

文：朱俊辉

图：俞月娥

推送：松江融媒号

17. 让红色精神在年轻一代身上闪耀，大型原创话剧《侯绍裘》首演(2021/7/4)

文：牛立超

图：岳 诚 俞月娥

推送：松江融媒号

18. 大型原创话剧《侯绍裘》精彩首映 (2021/7/4)

文：上海交通大学文明办

图：上海交通大学文明办

推送：上海交通大学

19. 【文艺汇】“松江出品”再造精品话剧，《董其昌》获第三十五届田汉
戏剧奖剧本奖一等奖 (2021/10/8)

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

20. 【直通区情】上海松江推出本土 30 集电视连续剧《G60 青春公寓》，演绎青春奋斗故事（2022/1/27）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

21. 瞭望·治国理政纪事|文明古国迈向文化强国（2022/3/28）

文：《瞭望》2022 年第 13 期

图：《瞭望》新闻周刊

推送：《瞭望》新闻周刊

22. 【文艺汇】沪剧《石榴裙下》选段：轻轻叩开伊心扉（2022/4/18）

文：嘉定镇街道

图：嘉定镇街道

推送：上海学习平台

23. 【文艺汇】以特殊时期微信群里的故事为灵感，“戏剧之乡”松江首创“微信剧”（2022/6/21）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

24. 你窗前的那盏灯亮了！首部微信剧力图展现上海抗疫故事（2022/6/21）

文：赵玥

推送：新民晚报

25. 微信群里看众生百态，松江出品中国首部微信剧建组（2022/6/24）

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

26. 演员观众“云端”入戏，中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》线上首演（2022/7/7）

文：周加姚 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

27. 陆军教授策划的我国首部微信剧线上首演（2022/7/21）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

28. 奋进新征程 建功新时代·非凡十年 | 夯实文化自信之基 提振民族复兴精气神——新时代文化建设述评（2022/9/6）

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

29. 领航中国 | 坚定文化自信，为新时代新征程凝心聚力——党的十八大以来我国文化建设述评（2022/9/21）

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

30. 看海派建筑听上海乡音，“尚沪·演艺新空间”开启（2023/3/13）

文：张文菁 陆海捷

图：徐汇区融媒体中心

推送：上观新闻

31. 【文艺汇】上海人写上海人的这部戏，摘得新一届曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部（2023/5/22）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上海学习平台

32. 上海人写上海人的这部戏，摘得新一届曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部（2023/5/22）

文：徐瑞哲

推送：上观新闻

33. 话剧《董其昌》获“曹禺剧本奖”，由“戏剧之乡”松江出品（2023/5/24）

文：桂可欣

图：俞月娥等

推送：松江融媒号

34. 上戏教授创作的话剧《董其昌》荣获第 25 届曹禺戏剧文学奖（2023/6/2）

文：牛立超

图：银铮铮 张思琪 俞月娥等

推送：上海戏剧学院

35. 松江出品！大型原创历史话剧《陆机》亮相第二十二届中国上海国际艺术节（2023/11/12）

文：贾丽 高雨

图：俞月娥

推送：松江融媒号

36.【美育日课】沪剧《石榴裙下》：洋房、西装、旗袍遇上吴依软语(2024/1/11)

文：上海市文化和旅游局

图：上海市文化和旅游局

推送：上海学习平台

四、“上海之根”历史文化遗产（28篇）

1.【上海文化】在这片“上海之根”土地上，建起“一院一馆”，正出“一典五史”（2019/3/4）

文：乔进礼

图：俞月娥

推送：上海学习平台

2.【上海文化】“一典六史”人文工程正编一部松江人自己的250万字大辞典（2019/6/22）

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

3.【长三角】当包含三重含义的“江南文化”遇上长三角一体化，会有何精彩演绎（2019/7/16）

文：李成东 牛立超

图：视觉中国

推送：上观新闻

4. 【悦读时刻】辑录华亭古今 注解“上海之根”（2021/1/4）

文：陆 军

图：俞月娥

推送：文汇报

5. 【上海文化】人文松江建设又结硕果：《松江人文大辞典》首卷出版
(2021/2/20)

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

6. 收录华亭古今，注解“上海之根”，这部地方百科全书首推民俗卷，八卷
明年出齐（2021/2/21）

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上观新闻

7. 【今日书香】《松江人文大辞典》：松江的人文传统，尽在这部百科全书
中（2021/2/22）

文：孙欣祺

图：上海辞书出版社

推送：上海学习平台

8. 人文，助力松江新城成为令人向往的未来之城（2021/3/28）

文：张 裕

图：俞月娥

推送：文汇报

9. 【上海文化】《松江人文大辞典》正式与市民见面，彰显“上海之根”历
史文化底蕴（2021/4/25）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

10. 【上海文化】“上海之根”的创意是谁提出的？他用文化的力量凝聚发展正能量（2021/6/29）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

11. 【城市眼】《松江简史》有望年内出版，千年历史浓缩精华一册（2021/8/4）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

12. 【上海文化】《松江诗歌史》有望年内正式出版，记录曾影响中国诗坛的“云间诗派”（2021/9/11）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

13. “松江六史”总序（2021/12/10）

文：陆军

图：俞月娥

推送：文汇报

14. 【上海文化】独特民间艺术瑰宝，新浜田山歌正式出版（2022/2/9）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

15. 讲述300名松江名贤的故事，《松江历代名贤故事集》启动编撰（2022/2/10）

文：刘驰 乔常

图：俞月娥

推送：松江融媒号

16. 精益求精细致打磨，专家学者为《松江人文大辞典》学术卷提“金点子”
（2022/2/24）

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

17. 用三个“字中字”再读松江（2022/2/25）

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

18. 【直通区情】《松江历代名贤故事集》今年底出版，展现上海之根文化底蕴（2022/3/9）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

19. 松江“一典六史”编纂紧锣密鼓进行（2023/2/7）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

20. 【直通区情】上海松江构筑海派书法高地，《松江人文大辞典》书法·美术·摄影卷年内出版（2023/2/22）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

21. 想看松江人的代表作？来这个新揭牌的珍藏馆吧→（2023/5/30）

文：桂可欣 王俊杰

图：俞月娥

推送：松江融媒号

22. 最后的老街——陆军教授为陈志伟新著《华亭岁影》所作的序（2023/8/11）

文：陆军

图：陈志伟

推送：上海戏剧学院

23. 【直通区情】松江：荟萃千古历史文脉，打造区域文化高地（2023/8/20）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

24. 【学习巡礼】如何助力打造文化自信自强的上海样本？在市文史馆馆员座谈会上，专家们这样说（2023/11/17）

文：李婷

图：上海市文史研究馆

推送：上海学习平台

25. 陆军教授：5年写16个字，写成12个，4个正在写（2023/12/20）

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

26. 【时光机】枫泾史话（节选）（2024/1/28）

文：陆军

图：俞月娥

推送：金山融媒号

27. 【直通区情】人文松江“一典六史”工程预计今年底完成，开历史先河描绘恢宏历史文化长卷（2024/2/1）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

28. 陆军：人文松江建设重要著述《人文松江创作、研究文库》总序（2024/2/2）

文：陆军

图：俞月娥

推送：中国文化传媒期刊

五、“戏剧之乡”文化品牌培育（27篇）

1.【文艺汇】公鸡会下蛋？（2020/8/23）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

2.【直通区情】上海科技影都将打造一批带有松江特色的影视作品

（2021/3/15）

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

3.【文化风景】戏剧之乡 上海新浜【视频资料】（2021/6/4）

文：牛立超等

图：俞月娥等

推送：上海学习平台

4.戏剧教育从娃娃抓起！松江区儿童青少年戏剧家协会成立（2021/6/6）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

5.【直通区情】青春活力“激活”百年老宅，上戏大学生创新创业松江孵化

基地落户仓城（2021/6/25）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

6. 【档案春秋】“小人物”折射“大时代”：大型原创话剧《渔阳里的“大人物”》在沪首演（2021/6/25）

文：胡志刚

图：章永哲 俞月娥

推送：上海学习平台

7. 【直通区情】爱好戏剧的农民也能学当编剧，上海“戏剧之乡”首届编剧工作坊开班（2021/9/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

8. “松江出品”再造精品，话剧《董其昌》获第35届田汉戏剧奖剧本奖一等奖（2021/10/9）

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

9. 【上海文化】上海松江“戏剧之乡”建设又有新成果，打造戏剧艺术传承的样本间（2021/10/27）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

10. 【上海文化】农民也能当戏剧编剧，“戏剧之乡”新浜上演农民自编自导作品（2021/11/18）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

11. “泥腿子”也能当编剧，新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊汇报展演举行（2021/11/18）

文：梁 锋

图：俞月娥

推送：松江融媒号

12. 【乡村振兴】村村有“好戏连台”！走进“上海民间文化艺术之乡”松江新浜（2021/12/2）

文：李天蔚

图：沈世娟等

推送：上观新闻

13. 【文艺汇】“戏剧之乡”新浜又出新作，原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》首演（2021/12/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

14. 陆军：“上海之根”松江倾力打造“戏剧之乡”（2021/12/28）

文：张 裕

图：俞月娥

推送：文汇报

15. 松江“戏剧之乡”迎来年度收官之作，原创话剧《梦想清单》上演（2021/12/30）

文：王红霞 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

16. 【文艺汇】“戏剧之乡”松江新浜将戏剧新人原创作品搬上舞台，让戏剧传承后继有人（2021/12/31）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

17. 【直通区情】擦亮“上海科技影都”品牌，松江与上戏打造地校合作新模式（2022/8/1）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

18. 【直通区情】松江首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化，托起“戏剧之乡”未来希望（2022/8/30）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

19. 上海：松江区首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化，托起“戏剧之乡”未来希望（2022/8/31）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

20. 【身边榜样】为乡土立传，为农民代言（2022/12/13）

文：松江区新浜镇

图：俞月娥

推送：上海学习平台

21. 处女作登上国家级戏剧杂志，“百·千·万字剧”编剧工作坊创“奇迹”（2022/12/17）

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

22. 【直通区情】沪上首家文旅融合汽车影院年初二试营业，夜间消费又有新地标（2023/1/21）

文：李成东 王颖斐

图：俞月娥

推送：上观新闻

23. 南桥，上海戏剧版图上的“戏窝”——陆军教授为剧本集《南梁戏文》作序（2023/4/12）

文：陆军

图：瞿建国等

推送：上海戏剧学院

24. 让戏剧之光照亮孩子们的心灵（2023/5/11）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

25. “松江出品”入选第二十二届中国上海国际艺术节剧(节)目单(2023/9/7)

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

26. 【直通区情】江南又有新社戏！“戏剧之乡”松江新浜村民自编自导自演戏剧（2023/10/15）

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

27. “戏剧之乡”，2023年做了什么？（2024/1/31）

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

文：牛立超

图：俞月娥

资料收集：常勇 龙施宇

分类统计：龙施宇

版式设计：小白

责任编辑：方军

第二编 编剧人才培养模式创新

110天“魔鬼训练”，这个国家艺术基金项目升格了

2019-04-09

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

与听听专家演讲、可记可不记的“讲座型”培训项目不同，被沪上戏剧界称为“魔鬼训练”的“百·千·万字剧”人才培养模式，让艺术创作“废寝忘食、捻断数根须”，变成一种真实的存在。

4月8日,上海戏剧学院新空间剧场里,面对来自国内16个省市的编剧青年,“百·千·万字剧”编剧工作坊创始人、上戏编剧学研究中心主任陆军“敲黑板、划重点”:今天起,在包括40天集训在内的110天学程中,你们要原创10部百字剧、3部千字剧、1部万字剧……

在连续3年举办上海学校暑期封闭式“百·千·万字剧”编剧工作坊基础上,今年这一项目入选国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目。经专家组严格审核与评选,28名学员从230多个报名者中脱颖而出,来沪脱产接受23位业内专家的实战指导,“按照国家标准,培养国家人才”。

好的编剧成稀缺资源

“女主人公克莱尔,用10亿巨款,向小城人们换取对她负心的旧情人之性命,结果使全城陷入道德考验……”这就是迪伦马特戏剧作品《贵妇还乡》的戏核,也相当于“百·千·万字剧”中最难创新的百字剧。

从《威尼斯商人》中的那张债据,到《俄狄浦斯王》中的那道神谕,名剧总是拥有一个充满张力、破壳欲出的“核”。之后,一个充满戏剧性的百字剧,可以像一棵大树,发展出千字剧、万字剧,乃至最完整的名作。

对于各地青年编剧,上戏院长黄昌勇直言,讲好故事才是好的本子,而当下,好的编剧成为稀缺资源。上戏已开设戏剧教育、戏剧学两个新专业,还计划在戏文系基础上专门设置“编剧”专业,以创作实践为人才培养的指针。而“百·千·万字剧”的法则,正是总结上戏70年编剧教学经验,将4年本科教学与3年艺术硕士教学的核心课程浓缩提纯,通过工作坊特训,让学员在短期内最大程度把住

编剧的精髓。由校内外知名剧作家、戏剧理论家、评论家等组成的授课专家组，希望学员们创作出有筋骨、有道德、有温度的剧作，以戏剧之笔关怀现实、关注生活、关心民众。

学员仅一人选自本地

“我是一个从科尔沁草原腹地牧民人家出来的孩子，遇见了戏剧，便等于望见了难得的让人欣喜不已的光。”内蒙古民族艺术剧院的三级编剧图力古尔，约十年前从上戏戏文系本科毕业。作为这届“百·千·万字剧”编剧人才培养项目学员，她千里迢迢重回母校。

因升格为国家级项目，教学资源更多从学校走向社会、从上海走向全国，绝大部分学员是地方戏剧创作室、戏剧院团、艺术高校的创作骨干。从地区分布看，这届学员仅一人选自上海，其余均从外地申请。其中，也只有图力古尔等少数几人曾经就读上戏。她说，“我们一路追逐戏剧之光，期望从学习和实践中发现戏剧的美学和哲学，再次发现戏剧的光芒，更加热爱自己行业。”

“种子工程”一路栽培播种

当年 20 岁出头的陆军，在“文革”结束后的第二年，就在上海报纸上以整版篇幅发表了处女作《一张电影票》，讲述了因十年动乱遭到禁映而过期失效的电影票，能否重入影院、再睹原片的故事。在黄昌勇看来，陆军教授是一位少见的“三栖教授”，不仅创作等身，而且教育、科研并重。在陆军 42 年的戏剧生涯中，他当前最关心“青年编剧都去哪儿了”。

来自贵州省戏剧创作中心的二级编剧谭佩，来上戏进修时，戏文系主任正是陆军。之后，陆军那本《编剧理论与技法》常伴谭佩左右，她最初的戏剧小品也

发表于国家级刊物《剧本》上。如今，她也被选入“百·千·万字剧”编剧人才培养项目，重新经历自我修炼和提升。

令陆军、姚扣根、黄溪等教学团队老师欣慰的是，这个项目正如“种子工程”一路栽培播种，并在松江等地建有7个上戏编剧学践习基地。记者了解到，迄今他们培训大中小学教师戏剧写作骨干100余人，收获原创百字剧、千字剧500余部，先后展演千字剧专场6场；学员多部剧作在《剧本》月刊发表，并在京、沪等地公演，获上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会青年编剧项目、文化与旅游部剧本扶持工程等资助。

【学习巡礼】

从高等学府科研院所到中小学校 沪上科教工作者热议创新人才培养

2020-09-20

文：徐瑞哲 许沁

推送：上观新闻

资料图（来源：新华社）

“现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。”近日在京召开的科学家座谈会上，习近平总书记听取与会人员对“十四五”时期以及更长一个时期推动创新驱动发展、加快科技创新步伐的意见和建议，并发表重要讲话。从高等学府、科研院所到中小学校，本报记者采访沪上科教工作者，从科研选题、人才培养、科学精神等角度解读“科技创新”这个关键词。

科研选题是首先需要解决的问题

在总书记讲话中，有这样两句名人名言，一是爱因斯坦的“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”；二是恩格斯的“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。

“科研选题要坚持需求导向和问题导向，这是首先需要解决的问题。”为了同时满足臭氧层零破坏、低碳排放、高能效、低耗料的国际环保法规与标准要求，上海交通大学教授丁国良的“选题”正是会议讲话中提到的“聚焦气候变化、人类健康等共性问题”。当20年前国内大量引进国外空调产品时，他和团队就开始致力于新一代环保空调器数字化高效设计与精密制造技术，如今使我国头部企业占领了第四代制冷技术制高点，实现世界最大规模的安全生产和80%的全球市场占有率，取得经济和社会效益双赢。

丁国良告诉记者，作为高等院校，必须站在前沿、前瞻未来，比行业和产业走得更早更远。“这是高校的真正优势，以解决技术难题为荣。”他表示，高校从企业获得需求，强强联合、成双成对，促进科技进步和发展成熟，在创新体系中形成良性互动。对于这一获得2019年度上海市科技进步一等奖的项目，中国制冷学会评价认为“改变了我国制冷行业长期以‘跟随’为主的发展模式，使我国在制冷系统的设计开发技术上处于世界领先地位”。

各个基础学科交叉起来培养人才

“人才是第一资源”“国家科技创新力的根本源泉在于人”“十年树木，百年树人”，总书记的讲话多次提及加强创新人才教育培养。

值得注意的是，此次座谈会明确了加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设，鼓励具备条件的高校积极设置基础研究、交叉学科相关学科专业，加强基础学科本科生培养，探索基础学科本硕博连读培养模式。作为博士生导师，丁国良目前带教约15名研究生，他对学生的要求就是不仅学制冷、热物理，还要学数学、计算机控制，甚至精密机床等。“在创新型工科建设中，高校宽厚扎实的数理基础是行业企业所不具备的，也是促成多学科交叉融合的良好土壤。”他表示，尤其是博士生，从事的研究方向必须盯着国际学术界最领先的那个点，去解决别人无法解决或还未解决的问题。“从小创新到大创新，从小英雄到大英雄。”

总书记还提到，要加强基础学科拔尖学生培养，在数理化生等学科建设一批基地，吸引最优秀的学生投身基础研究。闵行区青少年活动中心主任牛菁认为，

要重视基础教育阶段数学、物理、化学、生物等基础学科课程建设和改革，以项目式学习、跨学科学习等方式与科技创新教育有机融合。

同时，全面落实国家课程要求，开发建设一大批可复制可推广的科技创新课程，通过层级化、模块化的系列课程辐射引领学校科技教育，并形成区域特色，比如创客教育课程群、青少年科学研究院系列课程群等。“课程中可包含人工智能、芯片技术等体现国家核心竞争力的学习研究内容，使科技教育永立时代前沿。”

形成具备科学家潜质青少年群体

科学研究特别是基础研究的出发点，往往是科学家探究自然奥秘的好奇心。总书记说，“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。”

“科技从娃娃抓起，需要从校内和校外两方面入手，而且校内和校外要更有效地配合起来。”中科院上海光机所研究员、基础教育改革咨询战略专家向世清说，从校内而言，需要提升符合时代发展要求的科创教育。“科学教育，往往偏重于科技知识；科技创新教育，即科创教育，更将创新作为教育输出目标。”学校加强科创教育，从现在开始需要将跨学科的科创教育与学科教育更好地融合，而跨学科教育的转型具备真正支撑基础教育转型的效能，同时可去除应试教育中的“唯分数”倾向。

向世清建议，同时从校外角度，真正把青少年科技创新纳入社会科技创新的大体系，不把青少年科技创新当作“小儿科”，利用科学家、科研人员的资源推进科创教育全过程，比如以“小手牵大手”等引进更多科技工作者参与进来，给科研人员、教授专家赋予这样的使命和要求，大力弘扬“科技从娃娃抓起”。

静安区青少年活动中心主任、特级教师冯景华说，“现在有的学生缺少自主支配的时间与学习实践的机会，而对于青少年科技创新能力评价等方面也有待于进一步完善，整个社会还需形成‘学生创新能力是全面发展重要组成’的共识。”

社会科学同样需要弘扬科学家精神

总书记再次提到中央出台的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，要求大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人

先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神。

在冯景华看来，青少年科技创新也需要培育学生的家国情怀，让他们具有必备品德以及把实践经验转化为创新思维的关键能力。牛菁也建议，大力宣传科学家精神，比如让学生在诸如“创客运动汇”“少年爱迪生评选”“创新创业模拟团队行动”等一系列品牌活动的实践中感悟价值体认与责任担当，让科学家事迹走进校园、走进课程。“五育并举，促进青少年科学精神养成，使科学家成为越来越多青少年的偶像。”

“没有挺得起腰的科学家精神，就难有站得住脚的科学成果。”对于人文社会科学，正领衔编纂《松江人文大辞典》的松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军教授表示，搞文化研究同样需要科学家精神，不负年华、甘于奉献，甘坐“冷板凳”、勇于“挑大梁”。他强调，弘扬科学家精神，既要保持脚踏实地、面对挑战的活力状态，又要具备仰望星空、超越现实的境界情怀，只有这样相互交融、彼此支撑，才能不断勇攀高峰、登顶成功。

（原载于2020年9月20日《解放日报》）

上海戏剧学院编剧学研究中心江西抚州教学基地挂牌

2020-11-10

文：李 翠 游中堂

图：江西省抚州市文广新旅局

推送：江西学习平台

近日，江西省抚州市文广新旅局与上海戏剧学院编剧学研究中心、抚州市文昌里历史文化街区管委会与上海市松江区人文松江创作研究院合作签约，暨上海戏剧学院编剧学研究中心抚州教学基地挂牌仪式在抚州市文昌里玉隆万寿宫举行。

上海戏剧学院是我国培养戏剧专门人才的高等艺术院校，拥有深厚的戏剧文化底蕴及大批戏剧类专业人才。抚州市文广新旅局、市文昌里历史文化街区管委会此次与上海戏剧学院的合作是抚州打造“中国戏都”、深度发展戏曲文化事业的一项重大举措，是落实市委、市政府关于激活文昌里文化内涵，唱响抚州文化品牌要求的具体措施。

此次双方合作将不断探索地校合作的新模式，依托上海戏剧学院的戏剧文化根基，助力戏剧小镇建设形成戏剧创作及戏剧交流的聚集之地，传承发展汤显祖戏剧文化。

上海体育学院师生：以原创大师剧的形式传授武术之道

2020-12-03

文：李 婷

推送：东方教育时报

2019年，上海体育学院原创大师剧《蔡龙云》在上海白玉兰剧场正式公演。该剧由上海戏剧学院著名编剧陆军教授执笔，国家一级导演徐俊执导，上海体育学院武术表演专业教师王继强担当武术指导。

与其他话剧不同的是，本剧由能打会演的上体大一大二武术表演专业学生挑大梁，主创团队齐心协力，演绎了我国著名武术技击家、理论家、教育家蔡龙云的传奇人生。

精心打磨，再现大师传奇一生

好剧本是不断打磨出来的。据悉，陆军带领其团队成员黄锐烁、方智钧花了一年多的时间创作了《蔡龙云》的剧本，期间经历了采风、采访、构思、大纲、初稿、修改、定稿等过程，力图通过一个个生动感人的故事展现蔡龙云不同的人生阶段。

蔡龙云出生于武术世家，少年技挫国外拳家，一洗“东亚病夫”的耻辱，被誉为“神拳大龙”。新中国成立后，他投身武术事业，为武术运动的传承与发扬作出了卓越的贡献。晚年，他仍然坚持在教学研究第一线，曾主编我国第一部《武术竞赛规则》。

蔡龙云总说：“我不是大师，我是老师。”他不仅在教学岗位上为中国武术的持续发展培养了一大批栋梁之才，还关心指导了许多未曾谋面的“学生”。虽然桃李满天下，但蔡龙云却说自己没有徒弟，他们都是学校和国家培养的。

陆军告诉记者，在众多的大师剧中，《蔡龙云》的创作有着得天独厚的优势，这得益于上海体育学院优质的武术和民族传统体育运动表演资源。因此，无论是在剧本写作时设置场面，还是在实际舞台演出中构建情境，本剧都比其他大师剧有更多的有利条件，更具表演性及观赏性。“利用这一优势，我们在表现大师教

书育人、治学正心的同时，也力求能生动展现出上体学子们的青春活力与时代亮色。”

既是表演舞台，也是教学讲台

在剧中饰演中年和老年蔡龙云的是来自上海戏剧学院的教师、资深演员余忠。20世纪80年代，在上体进修时，余忠曾上过蔡龙云的课。在他眼里，蔡龙云是一个非常儒雅、清澈的人，从他身上能读到很多东西。“习武之人，一拳一脚、一招一式，都是一种修行，蔡先生悟透了。我在演绎他的同时也在反省自己。”

与余忠演对手戏的是上体学生顾子轩，他在剧中饰演武术学生李守武。“承担这样重要的角色，对我来说是非常珍贵的学习机会。”刚开始排演时，顾子轩找不到说台词的感觉，“演对手戏的余老师给了我很多表演建议，他让我躺在地上说台词，又让我突然站起来，在起来的一瞬间说台词，这样不断重复，直到找到正确的感觉”，他表示，舞台也是讲台，给他上了生动的一课。

上体学生宋文泽在剧中饰演青年蔡龙云，为了演好这个角色，他竭尽全力，收集了所有能够收集到的关于蔡龙云的资料，私下里还通过与蔡龙云的学生王继强的交流，了解蔡老为人、为师、为学的风范。为了更好地诠释人物，他放弃晚饭时间留在排练场反复练习，分析每一句台词背后的含义，结合各种资料深入揣摩大师的性格和形象。

集中排演的一个多月里，上体50余名学生每天都在上高强度的表演课，大家一致认为，导演徐俊是最好的表演课教师。“排演时，他会亲身示范，从肢体表达到表情、语气、眼神等细节都会一点点地教。”在编剧黄锐烁看来，剧本最终的舞台呈现远超预期。“演员对于蔡龙云大师形象的把握十分精准，成功演出了大师的精、气、神，导演对于上体学子习武场景的设计十分出色，令人感受到扑面而来的青春力量。”

挖掘武德育人功能，打造思政教育新课堂

武戏是大师剧《蔡龙云》中的核心亮点。为了重现武术大师的武魂，蔡龙云弟子、该戏武术指导王继强在打戏的安排上注重套路与打斗承接递进，以武术基本技法和套路运动体现蔡龙云武学的艺术性；以华拳和剑术体现蔡龙云武学的技击性；以“四击、八法、十二型”武术基本技法和华拳拳谱体现蔡龙云武学的文化性；以心正、身正、气正体现蔡龙云武学的教育性，从而展现蔡龙云“武与艺融通”“技与艺一统”的特色。

王继强告诉记者，第九场侧重蔡龙云师生与日本一方交流的武打场面。为了突显武术技击的“打”，他以华拳和剑术的动作为主要元素，将二路和四路技击手法、擒拿术以及剑术工、行体运用在“打戏”之中，体现了徒手拳搏的快速凌厉、干净利落、简洁实用，对剑格斗端庄势正、倏忽纵横、乍徐还疾，最后蔡龙云以一招“蜻蜓点水”击中对手腕部，终结打戏。一系列动作生动传神地展现了大师的武术智慧，体现了心正、身正、气正的风范。

让学生观众小张最感动的是剧中“老年怀想”这一幕，在赵虎生上门归还拳谱，却发现拳谱早已化为灰烬之后，蔡龙云体验到了人生的无常。他拿着放大镜逐字逐句重修拳谱，将自己生命最后时光毫无保留地奉献给了他挚爱一生的武术。

上海体育学院武术学院院长戴国斌表示，蔡龙云以其“龙腾云天”之气概树中华健夫形象，传中华优秀传统文化，为当代大学生习武修德留下了宝贵的精神财富。上海体育学院党委书记李崑认为，蔡龙云对武术界、教育界产生了极为重要的影响。先生胸怀宽广、品德高尚，对党忠诚，对事业一丝不苟兢兢业业，无论是当年那个自诩“初生牛犊不怕虎”的果敢英雄少年，还是致力中华传统武术的传承、创新和发展的大家，蔡龙云都是全体师生学习的楷模。

鲜活的故事 最能直击人心

2021-03-29

文：曹继军 颜维琦

推送：光明日报

今天的中国街头，姑娘小伙们身着五彩缤纷的各式服装绽放幸福光彩，但你可曾想到 60 多年前的国人，还在为缺衣少布发愁？如今的中国，业已成为世界纺织产业版图的核心，是世界上生产规模最大、品种最全、产业链最完整的化纤大国，不仅解决了 10 多亿人粮棉争田的穿衣问题，更为国防军工、航空航天、海洋工程等作出重大贡献。而这一切成就的取得，都绕不开一位不平凡的老人，他就是我国纤维高分子学科奠基人、教育家——钱宝钧。

“布券一去不复返，满街男女尽时装。……今日孜孜勤研习，他年翼翼成栋梁。不为一己求安乐，愿作别人嫁衣裳。”每年 9 月，一堂特殊的“舞台校史育人课”——“大师剧”《钱宝钧》都会在东华大学锦绣会堂如期上演。《钱宝钧》作为上海高校“大师剧”重点建设项目，自 2015 年首演以来，已面向大中小学师生和社会观众演出 19 场，观众达 2 万余人次，赢得社会公众和专业人士的广泛赞誉，成为东华大学校园文化建设的亮丽品牌。

“十年磨一戏”，剧本指导、上海戏剧学院创作中心主任陆军这样形容“大师剧”《钱宝钧》。他说，这部剧的题材无疑是永恒的，因为这是一部讲述科学家、教育家的戏，是一个大写的中国人的戏，鲜活的故事最能直击人心！

尊重历史，坚持原创，东华大学“大师剧”创作团队坚持收集一手素材、档案等，查阅文字资料近 50 万字，采访教授、钱老家属及专家 320 余人次，通过深入分析史料，凝练人物故事，着力准确呈现钱宝钧的人生经历和精神情怀。也正是这样扎根师生、扎根校园生活的创作，才能创造出关照现实的校园话剧作品。

舞台上，钱宝钧科研报国的真实故事和感人细节，动人心魄。舞台下，东华师生感怀老一辈科学家的爱国情怀和奋斗精神。

“感觉先生又回到了我们的身边。”从彩排到正式演出，每看一次话剧，钱宝钧的学生、东华大学材料学院教授王依民都会流下感动的泪水。这位担任低年

级本科生班主任近 10 年的“博导班主任”，花费大量心血指导大学新生规划学习、科研和人生，他说：“这台话剧是对钱先生的缅怀，更是对我们教师的鞭策！”

“困难来了怕什么！迎着困难上去，战胜它，克服它！”这句《钱宝钧》剧中的经典台词影响着戏里戏外人。2019 版“大师剧”老年钱宝钧扮演者、东华大学戏剧影视表演专业 2017 级学生李松阳在参与“大师剧”彩排和演出的几个月时间里，坚定了自己去军营历练的决心。他说，好男儿当兵去，希望在部队多磨砺成长，报效祖国！

“钱先生的一生是奋斗的一生，他开启了中国纺织事业的新时代，为织就锦绣中华注入了毕生心力。”马克思主义学院 2019 级学生张志说，“看完话剧《钱宝钧》，我真切体会到我们当代青年要有发奋图强之精神，要有强我中华之责任，吾辈当自强！”纺织学院 2018 级学生王义杰说：“话剧《钱宝钧》讲述的不仅仅是钱老一个人的故事，这部剧展现了一代人为国奉献的艰苦历程。如今我们身处新时代，享受良好的学习生活环境，更应心系国家、心系人民，用实际行动传承老一辈科学家的奋斗精神。”

今年正值中国共产党成立 100 周年，东华大学作为新中国第一所纺织高等学府也将迎来 70 华诞。“大师剧”《钱宝钧》将作为校庆献礼剧隆重上演，这堂特殊的“舞台校史育人课”将为东华大学校庆 70 周年添上浓墨重彩的一笔。

（本报记者 曹继军 颜维琦 本报通讯员 朱一超）

【菁菁教苑】上海高校大师精神巡礼

上海体育学院·蔡龙云《止戈正心，武之大义》

【视频资料】

2021-04-13

文：上海体育学院

推送：上海教育公众号

简介：

15岁技挫国外拳家、一洗“东亚病夫”的耻辱……这不是什么影视剧桥段，而是“神拳大龙”、中国武术泰斗蔡龙云的真实经历。更难得的是，他始终践行武德育人理念。改编自“大师系列”校园剧的短片《止戈正心，武之大义》上线，带你几分钟读懂蔡龙云，感受爱国奋斗的初心。

《三湾改编》全国公映，影片顾问与松江有关

2021-07-29

文：金晨旭

推送：松江融媒号

重大革命历史题材影片《三湾改编》日前在全国公映，影片生动讲述了“三湾改编”这一重大历史事件的前后经过和伟大历史意义。值得一提的是，在影片的片头和片尾字幕中，特别鸣谢了“上海戏剧学院编剧学研究中心”，该中心主任、上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席陆军担纲该影片顾问，《三湾改编》成为继《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》《共产党员雷经天》三部大型红色话剧之后，陆军劳模工作室推出的又一部红色主题精品力作。

电影海报

“好剧本是庙堂的经，是渡河的船，是生命的光，是戏剧与影视人的柴米油盐。”陆军表示，好的影视剧本，要凸显人性的张力和信仰的光芒。《三湾改编》依托真实历史，生动再现了1927年秋收起义失败后，毛泽东在江西省永新县三湾村领导“三湾改编”，创立“支部建在连上”“官兵平等”等一整套崭新的治军方略，确定党对军队的绝对领导，使中国革命绝处逢生、重焕生机的历史事件。

影片以散文式的表现手法再现了那段波澜壮阔的岁月，填补了这一题材在电影史上的空白，为当下开展党史学习教育提供了鲜活的影视教材。

《三湾改编》的编剧王玮是陆军教授创建并主持的“百·千·万字剧”编剧工作坊学员，这一剧本正是在其课程作业《山伢子》的基础上孵化发展而成的。

“百·千·万字剧”编剧工作坊是陆军教授在长期的编剧教学实践与研究中探索、创立新型的编剧教学方法，将编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”

“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让参训学员在短期内把握编剧技术的精髓。电影《三湾改编》是“百·千·万字剧”编剧工作坊取得的又一教育成果。

上戏举办《中外编剧训练的七种方法》课程教学研讨会

2021-12-22

文：赖星宇

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

上海戏剧学院学术委员会主任、编剧学研究中心主任陆军教授主持的“《中外编剧训练的七种方法》课程教学研讨会”，近期在上海戏剧学院编剧学松江教学基地、枫泾教学基地成功举行。

本次教学研讨会特邀华东师范大学终身教授、著名作家王晓玉，上海市教育学会副会长、上海戏剧学院兼职教授苏忱，上海师范大学二级教授、博士生导师朱恒夫，上海戏剧学院教授、博士生导师姚扣根，《民间故事》副主编、著名故事家郁林兴等共同组成导师团，在两天的研学中寓教于乐，给上戏编剧学师生带来了一堂别开生面的“奇观课”。

参研师生首次在枫泾、松江两地感受了浓郁的人文风情，从社会景观中寻找捕捉鲜活的创作灵感。

在课程教学研讨会上，著名作家王晓玉教授结合她四十五岁发表第一篇代表作《阿花》的写作经历，用自己从初中教师到终身教授的“人生逆袭”，勉励青年学子“努力不怕迟、努力不白费”。

戏曲理论家朱恒夫教授首先肯定上戏编剧学学科建设取得的显著成就，结合自身求学经历，强调了名师对于青年学子的榜样作用，鼓励同学们从良师、读好书。笔耕不辍的他结合研讨会主题，对于梅兰芳、斯坦尼、布莱希特三大体系进行了新的解读。

上海戏剧学院博士生导师姚扣根教授从自己青年时期的求学岁月谈起，娓娓道来自己的心路历程，谈及年轻时在迷茫中选择坚守和积蓄力量，寄语同学们立足当下、深入生活、学无止境、厚积薄发。

上海戏剧学院兼职教授、上海教育学会副会长苏忱则以如诗的语言激励青年学子扎根人民，关注社会，不惧风雨，勇敢前行，做一个人民需要的优秀剧作家。

“中外编剧训练的七种方法”，是陆军教授继“百·千·万字剧”编剧工作坊后，在教学课程上的又一创新。

本次研学活动是对七种训练方法之一“社会奇观”训练法的实践。该方法由琳恩·诺塔奇开创，旨在通过社会景观激发编剧的灵感，是上戏与美国哥伦比亚大学交流合作的重要成果。作为美国哥伦比亚大学编剧专业艺术硕士研究生中方导师，陆军教授创新性地将这一方法引进上戏课堂，他要求同学们按课程要求，从古镇景观、农民画情绪、历史文化博物馆展陈结构以及在采风活动中获得的一切信息里，寻找戏剧性要素，捕捉剧作灵感，每人完成一部具有鲜明“社会奇观”特点的剧作构思。

陆军教授长期致力于编剧学学科建设、教学改革与人才培养，在吸纳上戏七十多年编剧教学丰厚底蕴的基础上，结合自身丰富的编剧理论素养、教学经验与创作经历，不断推进着上戏编剧学课程的改革，先后获市级、国家级教育教学类奖励18项。春华秋实，今年九月，陆军教授又获评“全国教材建设先进个人”称号，为全国戏剧类教材唯一获得者。

名师荟萃沐春风，社会万象聚笔端。为时两天丰富精彩的课程，让同学们受益匪浅。从“百·千·万字剧”编剧工作坊到“中外编剧训练的七种方法”课程，一个个优秀剧目从这里被孵化，一个个年轻的编剧从这里起步，书写着新时代的中国故事，推动着上戏编剧学学科建设的不断完善！

新年新戏！十多部原创大师剧的剧本孵化团队， 这次为一群最平凡的老师拉开大幕

2022-01-12

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

打开上海校园戏剧剧本孵化中心 1+1 丛书之一《衣被天下》剧作集：从上海交大《钱学森》到东华大学《钱宝钧》，从上海交大医学院《王振义》到上海立信会计金融学院《潘序伦》，一位位大学大师成为原创大师剧里的主角。后一辑《青春站台》，则收录着上海中医大国医大师《裘沛然》，上理工前身沪江大学首任华人校长《刘湛恩》，上海体院武术大师《蔡龙云》等剧本原作。

校园大师剧的背后，都有上戏学术委员会主任陆军这样的幕后英雄，这支教授团队的大手笔成功孵化了十多部大师剧本。而这一次，他们首度将笔触指向大学校园里最平凡的一群老师。记者从日前举行的《辅导员》剧本研讨会获悉，新年出新戏、拉大幕，这部话剧“定档”上半年试演。

高校里，辅导员与大学生亦师亦友，他们陪伴青年学生成长、牵引青年学生前行，用爱连接教师的育人梦和学生的成才梦，可谓“引路人”“同路人”“开路者”。在陆军戏剧教育馆举行的剧本研讨会，由上海市教委德育处，上海戏剧学院学工部、团委主办，由上海戏剧学院编剧学研究中心、上海戏剧学院大学生创新创业孵化基地协办。据透露，《辅导员》一名《闪光的青春》，主要为上戏班底打造，编剧是上戏副教授李世涛，导演、舞美设计则是上戏市委常委、舞台美术系主任伊天夫，上戏编剧学研究中心副主任陈浩波等统筹协调。

2022年，中国共产主义青年团即将迎来成立100周年。陆军教授介绍，作为向青春献礼之作，话剧《辅导员》正是聚焦高校辅导员这一群体，通过小制作呈现大艺术，通过小人物讲述大情怀，通过感人故事、独特细节、鲜活人物、生动语言，展现高校辅导员的青春与热血，歌颂他们不负时代、不负韶华，如何做好学生健康成长领路人，如何用爱点亮青年理想之灯。

该剧试演后，计划复制推广至上海多所高校，以《辅导员》剧作为蓝本，孵化出各具特色的校园演出队伍，力争在全国重点城市高校巡演。值得一提的是，剧本研讨主场——陆军戏剧教育馆自2022年元旦试开放后迎来的首场主题活动，正是上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地工作推进会。上戏与松江持续深化地校合作，特别是人文松江建设方面，发挥出上戏在创作、创意、创新等方面优势，让更多上戏学子来到松江、建设松江、落户松江。因此，借助“戏剧之乡”松江的人文环境，《辅导员》也将推广至松江大学城各所高校，通过戏剧树立起新时代辅导员和大学学生的学习榜样，用青春方式讲好信仰故事。

据悉，上戏大学生创新创业松江孵化基地去年落户陆军戏剧教育馆，通过孵化基地建设，将戏剧文化融入区域发展，为大学生开辟一片创新创业试验田，吸引他们深度参与人文松江建设，共同在“上海之根”擦亮“戏剧之乡”品牌。双方还拟定，除了在人才引进、孵化和交流方面筑巢引凤、共享相关政策资源以外，将联合举办“首届‘上海根’元素大学生创意外宣产品大赛”，形成具有引领价值和示范意义的人才合作新模式。

【文艺汇】

获奖剧本的摇篮不停摆

上海市高等教育教学成果特等奖的工作坊第七年公益培训

2022-08-12

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

有没有好戏？好本子在哪里？在上海，有这样一个不停摆动的获奖剧本摇篮。诞生迄今不到7岁，编剧学员创作出一批剧作在全国各地公演；近十部剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表，话剧《生命行歌》《公鸡下蛋》《三湾改编》《村长就是一根筋》等分获国家艺术基金资助、文化和旅游部重点剧本扶持工程资助、“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品资助、上海市重大文艺创作项目以及各省市相关项目资助。

这些剧作者都从上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊走出来。在成功举办2016-2021六期工作坊的基础上，上海市教委批准成立的上海学生戏剧联盟——上海校园戏剧文本孵化中心今年与上海戏剧学院编剧学研究中心联手，使

2022“百·千·万”工作坊不因疫情而停摆，持续提升上海校园戏剧文本创作水平，培养校园戏剧创作骨干。

“女主人公克莱尔，用10亿巨款，向小城人们换取对她负心的旧情人之性命，结果使全城陷入道德考验……”这就是迪伦马特戏剧作品《贵妇还乡》的戏核，也相当于“百·千·万字剧”中最难创新的百字剧。有了好的戏核，再发展出千字剧、万字剧就可能迎刃而解、势如破竹。

记者了解到，“百·千·万字剧”编剧工作坊由上海戏剧学院二级教授陆军创立。在总结上戏70多年编剧教学经验的基础上，工作坊将编剧专业4年本科教学和3年艺术硕士专业教学中的编剧理论与技法核心课程，进一步浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让学员通过培训在短期内把握编剧技术精髓，在原有基础上有效提升创作技能、专业水准与人文素养。

编剧有新法，写戏有新人。以这一工作坊教学模式为基础的项目《培养有情怀的剧作家——编剧人才培养模式探索与创新》荣获上海市高等教育教学成果奖特等奖，国家级高等教育教学成果奖二等奖，并被列为国家艺术基金艺术人才培养资助项目。自2016年起，“百·千·万字剧”编剧工作坊培训戏剧写作骨干百余人，先后举行千字剧专场汇报演出6场。

据悉，2022上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊继续由陆军教授领衔的教学团队承担教学任务。为拓展上海市中小学艺术教育的有效途径，这期工作坊主题聚焦儿童剧创作，希望通过工作坊培养一批儿童剧创作人才，催生一批儿童剧作品。此前，经工作坊孵化，仅松江区作者俞月娥、杜冬颖、陶倩妮等创作演出的《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》《渔阳里的“大人物”》等，就均获上海文化发展基金会资助。儿童剧《公鸡下蛋》《公鸡搬家》《寻找耳朵的小棕熊》还都在《剧本》月刊发表。

受疫情影响，今年工作坊采取线上线下结合的培训方式，学程9周内，每个学员需完成5个百字剧、3个千字剧的写作，从8月25日开始，至11月3日汇报演出。此期间，每周四全天授课，线上线下同时进行，线下在松江区图书馆报告厅面授。主办方希望全体学员尽可能现场参加开班结业，其余课程可根据自身情况选择线上或线下进行。

作为2022上海市财政专项资金“文教结合”资助项目，工作坊面向上海市各学校教师开放，通过“陆军戏剧馆”等公众号渠道可查询并报名，报名时间从

即日起到8月16日止。经上海校园戏剧文本孵化中心与上海戏剧学院编剧学研究中心审核通过后，再寄发录取通知书。值得注意的是，工作坊不收取任何培训费用，学员在工作坊学习期间所有学杂费、外出采风食宿费也均由主办方承担。

（原载于2022年8月12日“上观新闻”）

吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（一）

2022-08-24

文：吴戈 陆军

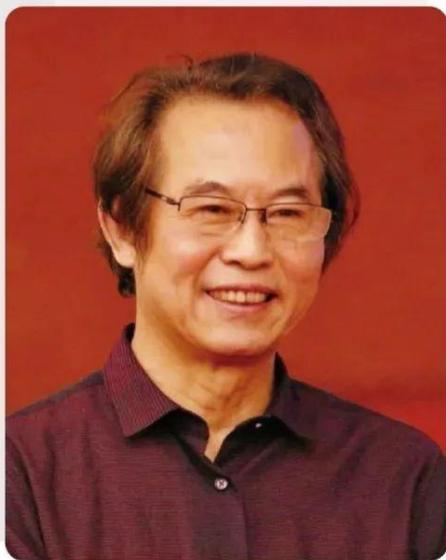
图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

吴卫民，笔名吴戈，云南艺术学院原院长，二级教授，泰国正大管理学院博士生导师，南京艺术学院、云南艺术学院联合培养项目博士生导师，云南省戏剧家协会主席，研究方向：戏剧学、戏剧文化学、艺术教育学。

对话

陆军，二级教授，上海戏剧学院学术委员会主任，上海市文史研究馆馆员。全国文化系统劳动模范、全国教材建设先进个人、文化和旅游部优秀专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家。国家级教学成果奖、文华奖、宝钢优秀教师奖获得者。

上次约请谭霏生先生以戏剧学为例重点谈艺术理论人才的培养，因为他在 65 年的从教生涯中积累、凝练了极其珍贵的戏剧理论与批评人才、戏剧影视文学人才培养经验。本期约请上海戏剧学院陆军教授，聚焦戏剧影视编剧人才教育培养问题，也有原因，那就是陆军教授的身份背景和从业经历都十分特殊：上海戏剧学院现任学术委员会主任、戏剧影视文学系前主任，国家社会科学基金艺术学重大项目“戏曲剧本创作现状、问题及对策研究”“中国话剧编剧学理论研究”首席专家，上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业硕士项目的中方主持与导师，自己的著述逾 500 万字，大部分文字是《编剧理论与技巧》《编剧学导论》《中国现当代编剧学史料长编》一类的获奖教科书或者重要学术资料，有 37 部剧作上演和获奖。不单是编剧学史料蒐集者、阐释者，还做过创作中心主任；不但培养专业人才卓有成效，而且以编剧为抓手主持推动校园戏剧的活动也有声有色。他的从业经历、学术成就和实践硕果，都在编剧领域。那么，请他参与本期《问学》栏目，谈谈实践型编剧人才的培养教育，再合适不过了。

戏剧影视编剧人才培养的“胜算”

吴戈：陆教授好，谢谢做客《艺术教育》的《问学》栏目。正像您数十年辛勤耕耘于编剧实践、编剧理论、编剧教书育人领域的专注一样，专业杂志《艺术教育》自从 1979 年创刊以来，也体现了对中国艺术教育发展研究的专心致志：“高点”站位、“热点”追踪、“亮点”分享、“难点”研究、“拐点”关注、“盲点”查找、“痛点”触探……成为一个拥有来自高等艺术教育界广大读者的长期热情关注和持续交流沟通的学术平台。请您来到这个平台与广大读者见面，聚焦戏剧影视编剧人才的教育培养问题，对关心这个重要问题的人来说，十分有意义。这个问题，是否也是您特别想谈的话题？

陆军：谢谢您和《艺术教育》杂志给了我这么好的一个机会！您近年的每一篇访谈录我几乎都拜读过，可谓立意精当、问题精准、概括精辟，读来受益匪浅。您选择“戏剧影视编剧人才的教育培养”这样一个话题来讨论，我感到特别亲切。如果从 1980 年我于上海戏剧学院（简称“上戏”）毕业回家乡从事业余戏剧编

剧人才的培养算起，到1993年重新回到上戏从事专业戏剧编剧人才的培养至今，前后已有40多年。尽管在这漫长的岁月里事务性的工作占据了大半时间，但有关编剧、编剧教学、编剧学的实践与探索我从未停止过。所以，对这个话题，我的确也有一些甘苦需要倾诉，有一些感悟需要分享，有一些困惑需要请教。

吴戈：2016年，您领衔获得了国家社科基金艺术学重大项目“戏曲剧本创作现状、问题及对策研究”，今年，您主持的“中国话剧编剧学理论研究”又获批国家社科基金艺术学重大项目。作为首席专家，在整体研究、实践观察和创作体验的基础上，您和团队经历了多年的项目运行，由此还产生了不少由上海市支持与地方合作协同的衍生项目，因此我猜想，争取项目之前和获得项目之后、完成项目研究之中，您一定找到了不少新的学术话题。可以与读者分享一下吗

陆军：在回答您的问题之前，请您允许我说几句一直想说却又一直没有机会说的题外话。2016年，我申报国家社科基金艺术学重大项目获得批准，实现了上海地方高校零的突破。作为首席专家，我由衷感谢全国艺术科学规划管理中心的领导以及评审专家的厚爱。我觉得，这个项目能获批，无论是对我个人还是对学校，都是一次增强研究能力、培养学科团队、提升科研水平、推动学科建设的重要契机。现在回到正题上来。这些年我想得最多的一个问题是，现有中国戏剧的评价机制不健全，各类评审与奖项缺少公信力，应该花大力气聚焦中国戏剧评价体系研究。早在上世纪90年代，我就开始检讨我国戏剧创作的得失。记得最早在《戏曲艺术》杂志发表一篇题为《创造的废墟》的论文，将在戏曲现代戏创作中存在的问题概括为“创造的废墟、理念的亢奋、剧情的简陋、思维的错位、技法的粗疏、形式的萎缩、探索的失误、批评的缺席”八大痼疾。后来，我在上海白玉兰论坛上做了一个题为《上海戏剧的“八有”与“八缺”》的发言，即一是有热情，缺激情；二是有“贼心”，缺“贼胆”；三是有高人，缺高见；四是有大腕，缺大家；五是有机会，缺机制；六是有财力，缺眼力；七是有戏迷，缺戏友；八是有大制作，缺大作（见《社会科学报》2004年11月）。再后来，我在《文艺报》发表了题为《当代戏剧的现代性障碍之我见》的文章，提出要警惕三种非戏剧因素正在大面积侵入当代戏剧的肌体，造成戏剧本体生命力的疲软：一是政治因素的大面积侵入，二是权力因素的大面积侵入，三是商业因素的大面

积侵入。有趣的是，《文艺报》在2005年3月3日与3月25日一个月内竟两次刊登了这篇小文章。之后，《文汇报》在2013年8月10日用一个整版的篇幅刊登了我的文章《不能忽略了萧伯纳》，我对当代戏剧远离生活、缺乏社会担当的创作情况提出了自己的批评。随后，我对当下戏剧批评的现状表达忧虑，概括为“三失”：一是批评的“失声”，二是批评的“失态”，三是批评的“失效”。所谓“失声”，是指批评家在对重要的戏剧作家与作品、重要的戏剧演出、戏剧思潮、戏剧现象以及戏剧批评自身遇到的重要问题进行研判、发声、导引时的严重缺位；所谓“失态”，或称“失真”，一句话，就是“伪批评”；所谓“失效”，是指即使是一些善意的有一定价值的批评，事实上也无法在今天的戏剧生态中产生应有的效果。原因有二：一是掌握戏剧艺术生产生杀大权的决策部门过于自信；二是一些曾经获得过成功的“大牌艺术家”过于自恋。于是，批评成了耳边风，提醒成了眼中刺。一不小心，批评者还会受到伤害。

此后，我又对新时期以来我国剧本创作现状进行分类剖析，提出了“四类十六态”的评价。同时，对我国一些城市的重点院团、重要剧种、重量级剧作家进行跟踪考察与纵向评估。进入新时期以来，一些在戏曲观众中有广泛影响力的剧院尽管在剧目建设上取得了一定成就，但总体上来说，影响力、美誉度都远不如前，等等。

为此，我一直希望有更多的学者能投入到中国戏剧评价体系的探索与研究上来。这个评价体系是围绕戏剧创作展开的文艺批评、理论研究，与政策、奖项、市场、教育、审美等多方面影响因素共同作用，进而生成的戏剧评价机制和系统。

事实上，我一直很担心自己这些评价性的文字是否过于苛刻、有失公允，也一直希望能有一个相对客观的评价体系来检验我这么多年来表达的这么多的“自言自语”的可信度，有一天我想到了人工智能技术。于是，我在2019年做了一件听起来比较离谱的事情。我约请一位集作家与人工智能开发工程师为一身的朋友一起开发了一款“戏剧文本评价软件”。一般说来，以文本为对象，人工智能的应用主要体现在两个领域：一是“机器学习理解文本”，二是“机器学习产生文本”，我们设计的软件为第一种，即通过算法程序赋予机器以理解文本的能力，帮助人在短时间内从大量文本信息中甄别、挑选符合需求的关键内容，通过将戏剧文本置于数据模型之上进行观察，得以完成对戏剧文本全面的概览，企图赋能数据模型以自我判断能力的不断迭代、优化，企图赋能评价过程更加公正、评估

结果更加可靠。我们希望通过设置评价标准，立足文本要素，嫁接人工智能大数据算法，从数据之源窥察内容本质，理解人物形象，把握情节脉络，体会基调风格；以数据之眼切入文本骨骼，构建结构化算法，掌握叙事内容传达精准程度，发现优秀戏剧剧本成功规律，以此建立更加多维的鉴定标准。

需要强调的是，我关注的中国戏剧评价体系，实际上与编剧人才培养有密切联系，它至少会涉及到编剧教学观念、专业课程结构、编剧案例选择、编剧实践设计等一系列直接作用于编剧人才素养构成的方方面面。

吴戈：希望陆教授这些针砭时弊的批评和编剧问题的思考，能够在编剧人才培养中有效地发挥作用。而编剧的AI软件开发，这当然是个有趣的话题，也是一个AI教育培训的实验探索方向，就是计算机辅助的编剧学习、剧本生成和剧本评价系统的软件开发。在美国好莱坞的“梦工厂”电影工业为核心的衍生文化产业与相关技术产业中，这种探索实验已经几十年了。在中国这方面的探索实验，也有了起步，据我所知差不多有20年的历史了，可是似乎没有在艺术高校的编剧人才培养中应用。一些社会培训机构是否使用了，也未可知。这种软件开发，对未来的编剧人才培养有多大应用价值？这种软件使用会取代教师们呕心沥血的编剧人才培养工作或者培养方式吗？对此，您有何高见？

陆军：毫无疑问，技术始终服务于人，决不能替代人。即使这款软件真的有一定辅助作用，那么，任何算法、技术也都有自己的生命周期。所以，可以说，这也许是我努力尝试创建戏剧文本评价机制的一种战略性探索，是一种有待于进一步实践验证的评价体系的辅助性手段；也可以说，是一种不足为训的自我安慰。

吴戈：有一个很尖锐的问题，就是关于戏剧影视文学专业的编剧人才培养，一直是一个有争议的话题。譬如文艺前辈夏衍，也是现代剧作家和电影文学编剧大家，他就说过，编剧不是靠培养的，而是自己在生活中学习出来的。他所举的例子，是高尔基这样的大文豪，也是“在人间”的生活中学习成长的经典例子。实际上，鲁迅也是弃医从文，而且从来不相信“小说做法”一类的“作文妙法”中的“箴言金句”，自己却成为新文化运动的“文化旗手”和现代中国白话文运动中的“小说圣手”。夏衍在日本学机电出身，回国后做了文化工作，成为“左

联”领导者和骨干，而且，这过程中无师自通地创作《都会的一角》《赛金花》等登上中国现代剧坛。用心揣摩曹禺剧作后，创作出经典名篇《上海屋檐下》，从此一发而不可收，写话剧，写电影剧本，成为话剧编剧名家，被称为当代中国电影编剧的一面旗帜，成为内行领导文艺的大家。他从文豪们的经历到自己的经历当中，似乎得出了一种证明，就是编剧或者作家不是靠培养出来的。实际上，他的观点是有一定代表性的。对于社会上一直都有的这样一种观点，作为资深编剧和教戏剧影视编剧课程的资深教授的您，如何评价？

陆军：这是一个很有意思的问题。我的看法是：第一，编剧不全是靠培养的，有的是自己在生活中学习出来的。但是，凡取得成功的自学者都有一定的天赋。第二，编剧是一定可以培养的，但是，凡取得成功的求学者也都有一定的天赋。

具体来说，第一，中国有数以千计的专业与业余编剧，其中有相当一部分人是自学成才的优秀编剧，有的还是当代极具影响力的剧作家。而中外古代戏剧史上大量经典剧作的编剧，更是不可能通过专业院校培养之后才创作出一部部传世之作的，所以，“编剧不是靠培养的，而是自己在生活中学习出来的”这句话没有错。

第二，编剧是一定可以培养的。这里的培养，是指相关的高等院校通过专业师资、专业课程、专业教学、专业实践的方式培养编剧专门人才。培养的方式一般有两类：一类是学历教育，即编剧专业的本科教育、研究生教育，特别是编剧专业艺术硕士学位教育。我国目前至少有几十所高校在培养编剧人才，虽然我不是很清楚其他高校编剧专业学生的成才率情况，但我对上海戏剧学院是了解的。在这里仅举一个小例子。上海文化发展基金会青年编剧项目每年有两次评审，每次的结果是，上戏在读学生或者是毕业的校友创作的剧本申报的成功率要远远高于其他群体的编剧；光是我的研究生，每年获批的就有近十个。

另一类是非学历教育，包括编剧培训班、高级研修班、专题创作班等。国内有很多极有影响力的编剧人才都参加过上海戏剧学院的专业培训，比如大家所熟悉的当代著名剧作家罗怀臻、姚金成、李莉、陈涌泉等。正因为非学历教育的人才培养方式特别有效，我在2007年担任戏剧文学系主任的当年就开始举办高级编剧进修班，一直到现在已整整办了15年，为全国各地培养了一批编剧人才。所以，“编剧是一定可以培养的”这句话应该是有说服力的。

但是，如前所说，我要在此强调一个十分重要的观点：不管是自学成才的编剧，还是专业院校培养的编剧，要真正成为一个优秀的剧作家，其本人必须具备一定的天赋。有了天赋，加上后天的努力与机遇，才有可能获得成功。由于这一点认识常常被人忽视，所以，我们在专业人才培养上付出了很多的代价。遗憾的是，至今仍然很少有人愿意真正去关注、去强调这一点，乃至在招生环节、教学环节、人才推介环节都没有达到编剧人才培养效率的最优化，这实在需要引起我们的高度重视，特别是招生政策制定部门的高度重视。

吴戈：那么，是否可以肯定地说，编剧人才是可以培养的，而且“批量造就”也是“可行”“有胜算”的？

陆军：可以这么说。当然，现在社会上有一种观点，认为这些年专业院校培养的青年编剧成才率不是很高。应该承认，这是事实。但很多人不知道，其中有一个非常重要的原因是青年编剧人才的成长链出现了问题，这不能怪罪于高等院校的培养质量。众所周知，编剧人才培养是一个长线的投入，它不像表演类专业的学生，大多在很年轻的时候就展示出才华，有的甚至在大学就读期间就已崭露头角。但是编剧不一样，只有通过丰富的生活阅历、艰苦的艺术探索、不断的创作锻炼才有可能获得成功。

什么是青年编剧人才成长链？我把它概括为由前端、中端、后端三个部分组成的链条。前端是指中小学阶段的教育戏剧与戏剧教育的熏陶，中端即高等院校的专业教学，后端则是指学生走出校门以后进入学有所用的工作单位。由这前、中、后三端构成的成长链中，后端是至关重要的环节，起着决定性的作用。可惜我们正是在这一端上出了问题。多年前，我曾对上戏编剧专业五年间本科生与研究生的就业情况做过统计，发现200多位毕业生中只有5人在专业戏剧院团工作。一方面，编剧人才奇缺，另一方面，人才所学非所用，构成了中国戏剧影视编剧生存状态的一个悖论。为此，我曾在《新民晚报》头版头条发表过一个比较偏激的观点，说“编剧的培养机制还不如养猪来得科学”。编剧专业学生毕业以后，是放任自流，自生自灭，还是让他们进入一个科学的、良性的社会孵化与成长机制，以此催生优秀的编剧人才？这是需要相关管理部门高度重视的一个问题。

在可靠的专业结构与落实的教学体系中培养编剧人才

吴戈：关于这些问题，您的思考是客观的，而且，延伸了编剧人才培养的两端——前期的素养积淀和后期的磨练成长，中段的大学教育作为至关重要的知识、技巧和能力的定型，要在社会生活中去检验、校正，最后爆发为创造力。这是一个系统工程，单说哪一阶段的“决定性”可能都不切实际。我们进一步探讨人才培养的成效问题。您作为上海戏剧学院曾经的创作中心主任，作为上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学“编剧专业艺术硕士人才培养联合项目”的中方主持人，能不能有一个统计学式的编剧人才成才率统计，形象具体地说明哥伦比亚大学和上海戏剧学院戏剧影视编剧人才的教育培养的有效性情况？有更大范围的统计数据当然更好，更能说明问题，如果找不到精准数据，那么，至少两所历史悠久的戏剧专业教育的大学情况也还是能够说明问题的吧？

陆军：有关两所大学编剧人才培养的成才率我没有做过严格意义上的统计，但我有一个基于实际情况的基本估计。估计显然不如统计精确，只能供参考。就上海戏剧学院来说，可以分两个时段来表述：一个是1945年到1995年，另一个是1996年到现在。为什么要分两个阶段？主要是因为1996年以后国家不再包大学生的分配，大学生毕业以后只能自主择业，青年编剧的成长链发生了根本变化，有不少非常有才华的青年学生走出校门以后不再从事编剧工作，他们的才能无法继续发挥，统计起来就有点纠结。比如我有一个在上海工作的学生，他在研究生期间，包括刚刚毕业走出校门以后，一口气写了近10个剧本，有话剧、滑稽戏、音乐剧，演出后反响都很好。但遗憾的是，后来因为工作原因他放弃了业余戏剧创作，成为一个民营企业家。我还有一个在北京工作的学生，他在读研期间就有作品在北京人艺演出，但毕业以后因为不在编剧岗位上，他的作品也就很少再出现在舞台上。所以，编剧人才的成才率，与青年编剧走出校门以后所面临的生存压力、职业环境、工作节奏、生活状态紧密地结合在一起。如果不把这些中途放弃创作的富有创造力的青年编剧统计在内，那么对学校来说是不公平的，但如果把他们都算在里面，又缺乏说服力。当然，这是我个人的一点看法。

吴戈：还是与社会大环境、生活发展机遇有关系。

陆军：是的。现在来看 1945 年到 1995 年编剧人才的成才率。上戏于 1945 年开设编导研究班，至 1948 年前后 5 届共招编剧类学生 26 人，学制 2 年，班主任是熊佛西。曾任上戏院长的陈恭敏、著名剧作家杨履方（话剧《布谷鸟又叫了》编剧）均毕业于编导研究班。1949 年编导研究班改为理论编剧科，后又改名为戏剧学科，第一、二届招生各 14 人，1952 年编剧班仅 3 人。1958 年设三年制戏曲创作班，招生 27 名，开上戏编剧专业学历教育之先河。至 1959 年 3 月正式建立戏文系前，非学历教育共有 57 人，学历教育共有 27 人，共计 84 人。

自 1959 年建系以后，首届编剧专业 35 名本科生入学至 1995 年，共开设各类学历教育班 19 届，学生近 500 人；非学历教育班 30 余届，学生近 1000 人。

在以上 1500 多名学生中，我通过个别访谈、个案研究、资料查询等方式所掌握的情况来判断，这 50 年间上戏编剧人才的成才率较高，其中拔尖人才约占 20%左右，优秀人才约占 50%左右。举一个例子：1958 年首届三年制戏曲创作班中的 27 个学生，有 22 个获得了高级职称；其中从事编剧工作的乔谷凡、薛允璜、余雍和、缪依杭、何俊、程志达、姚声黄、王祖鸿、李惠康、马一亨等都有重要剧作问世，成为了优秀的乃至拔尖的剧作家。正是上戏培养的这一个个编剧群体，成就了上海戏剧的一代辉煌。

再说 1996 年至今的情况。前后 27 年间，上戏编剧专业的招生每年雷打不动，预计学生总人数在 800 人左右。如前所说，对这个时间段的学生成才率情况判断有些复杂，但总体上还是比较乐观。我的初步估计是，所有学生中拔尖人才约占 10%左右，优秀人才约占 40%左右。同样可以举一个例子。以上海为例，现有京、昆、越、沪、淮以及滑稽剧团、儿艺、话剧艺术中心等国家院团的主力编剧 90%都是上戏培养的编剧人才。仅我的学生就有上海京剧院的章楚吟，上海昆剧团的俞霞婷，上海越剧院的莫霞、安树，上海淮剧团的管燕草等，目前都是院团创作的主力骨干。

最后再说说美国哥伦比亚大学（简称“哥大”）编剧人才培养的成才率。我的判断是，哥大编剧人才培养的成才率要比我们高得多。理由有很多。第一，生源比我们好。哥大编剧专业艺术硕士生有许多来自常春藤学校，在我近年指导的哥大研究生中，就有来自哈佛大学、普林斯顿大学这样世界顶尖高校的学生。第

二，编剧教学观念比我们先进。如哥大编剧专业系主任、托尼奖最佳剧目《蝴蝶君》编剧黄哲伦教授所说：“我们拥抱各种声音和美学，有很多种方法可以写出一部伟大的戏剧……我们寻求帮助每个学生找到他或她自己独特的声音。”这句话概括了哥大编剧专业教学的核心观念和培养目标。第三，教学手段比我们丰富。这方面尤其值得我们学习。第四，研究生就业优势比我们明显。他们的青年编剧有专门协会保障，周薪在 6000 美元左右。此外，还有其他方面，我就不展开了。

除此之外，有关哥大编剧人才培养的成才率，一方面可以从我直接接触到的哥大研究生创作的剧本质量来判断。从 2014 年至 2019 年这六年间，我作为中方导师先后与哥大 12 位研究生一起讨论剧本创作，并将他们的 12 部剧作全部搬上了上戏舞台。每次汇报演出都座无虚席，好评如潮。后来我又将这 12 部剧作交给上海人民出版社分两卷出版，也受到读者欢迎。

另一方面，可以从我间接获得的哥大研究生常规教学质量来判断。前些年，我曾派出我的两个研究生去哥大作为期一年的交流访问，其中一个学生负责对哥大教师教学质量的考察；另一个就是负责对哥大研究生学习质量的考察，她选取了哥大 2013 届至 2019 届 41 位学生的 50 余部长篇剧作。这些剧作中的实习剧目在哥大的夏皮罗剧院进行演出，毕业剧目则搬上外百老汇的签名剧院，直接与公众见面。其中，有不少毕业作品被外百老汇其他剧院进行复排，并得到《纽约时报》的关注与评论。由此也可证明，哥大编剧人才培养的成才率得到了美国业界的肯定。

吴戈：这种数据给人信心，让我在戏剧影视编剧人才可以培养、应该培养的感性认知上增添新的内容。我也有兴趣知道，美国艺术教育里的该专业，在多少高校里有戏剧影视编剧人才培养的专业和课程？美国上个世纪最初 20 年是在哈佛大学的英文课程“第 47 工作坊”里培养出美国现代戏剧的第一批奠基性的编剧人才，其中佼佼者像尤金·奥尼尔这样的剧作家，对美国戏剧影视发展史的意义重大。那以后，随着电影工业时代的到来，好莱坞梦工厂强势崛起，电视文化的铺天盖地，各种各样的编剧培训班就雨后春笋般涌现出来。据您所知，美国大学里像哥伦比亚大学这样开办的编剧专业硕士学历教育的情况，也请您介绍下，美国同行的做法如何？有效性怎样？与上海戏剧学院联合项目的设立，双方的诉求与初衷是什么？合作运行下来值得推广的经验是什么？

陆军：我先介绍一下上戏与哥大交换培养编剧专业艺术硕士研究生的项目。要感谢上戏学术委员会前主任、戏剧家叶长海教授，他在2014年与哥大戏剧系主任阿诺德·阿伦森教授商定：每年上戏与哥大互派2至3名编剧专业艺术硕士研究生到对方学校进行为期一学期至一学年的学习。哥大由著名戏剧家、编剧系主任黄哲伦教授选派学生来上戏，他同时负责指导上戏选派的学生在哥大的学业。上戏则由我负责选派学生去哥大，同时负责指导哥大选派的学生在上戏的学业。这个项目从2014年开始实施至今，哥大已先后派出了12名黄哲伦的研究生来上戏学习，我的近10位学生也先后去哥大进行为期一年的学习，合作培养编剧专业艺术硕士研究生项目已取得阶段性成果，上戏与哥大的师生都表示满意。

关于美国高校编剧人才培养的情况我知之甚少，仅在与部分美国师生的交流中获知了一些皮毛。在编剧人才培养方面，美国大学一般分成两类：一类是专业学习，另一类是广义的创意写作，即从原始创意到如何成为文本的教学，编剧是其中的一个学习内容。专业学习方面，美国高校开设编剧专业的总量要少于我国，且大都以影视编剧研究生教学为主，这与美国影视产业比较发达有关。据我的一个哥大的研究生、美国军旅剧作家戈登介绍，美国能提供编剧专业学位的学校大约在50所左右，能提供高质量教学的学校在25所左右。戏剧家孙惠柱教授的博士生任书檀提供的信息是：据不完全统计，全美至少有31所大学有戏剧或影视编剧的硕士学位，17所有本科学位。两位青年学者所提供的数字相近，说明对美国学校数量的判断是可靠的。

在这些学校中，能提供艺术硕士的院校除了哥伦比亚大学、耶鲁大学等院校外，还有美国电影学院、纽约电影学院、纽约大学电影学院、南加州大学电影学院等。本科教学比较知名的有伯纳德学院的戏剧系，该系在课程设置上很有特色，第一学年为研究类课程（包括戏剧、剧场、表演理论及历史），第二学年为实践类课程（编剧、导演、表演、设计等），第三学年是论文，第四学年为戏剧排练与演出。学生的毕业作品可以是原创性的研究，也可以是参加一项艺术展示项目，二者均要求将研究过程与艺术创造相结合。学生并不需要在入学时就选定专业方向，但在第二学年，所有学生都必须确定专业主攻方向。

在编剧培训班方面，美国最热门的当然是从1984年开始创办编剧培训班的罗伯特·麦基了，《故事》一书更是为他赢得了“好莱坞最受欢迎的编剧领袖、

编剧导师”的美誉。据说他已在世界各地教授故事写作手艺 30 多年，学员超过 10 万，读者更是不计其数。还有南加州大学影视编剧系主任小杰克·埃普斯的课程也很有意思。他依托自己编剧与合作编剧的 25 部影片的丰富实战经验，开设“故事构思与开发工作坊”与“场景与角色工作坊”，受到欢迎。

吴戈：您介绍的是戏剧系的课程。但是专门编剧人才培养的课程也是这样吗？编剧人才的写作训练是学习过程中“贯穿性”的训练，还是戏剧系一般基础课程安排，如您上述所介绍的一年、二年、三年、四年的课程分布？

陆军：关于编剧教学，学生在第二学年选定专业以后，写作训练就成了“贯穿性”的主课。在具体课程安排方面，哥伦比亚大学的做法有一定的代表性。哥大戏剧系隶属于艺术学院，自 1968 年成立至今已有 54 年历史，在全美及世界都赫赫有名，既有黄哲伦这样的在西方世界极有知名度的编剧，也有诸如阿诺德·阿伦森这样的先锋戏剧、舞台美术研究的权威理论家。他们的编剧专业 MFA 层次的编剧教学，以实践、创作作品为目的。学制三年，第一学年和第二学年以课程学习和写作实践为主，最后一年为毕业大戏，戏由不同专业方向的学生组成团队共同创作、排演、制作、呈现，一出戏的时长在 1 小时 30 分钟以上。与上戏相比，最明显的不同有三点：第一，写作量大。如果一个学生每个学期选两门编剧类课程，那么包括日常训练中要求写作的 10 页左右的短剧在内，一个学生差不多要写近 40 个习作，其中有不少是当堂写作。这样的写作量至少比我们多一倍以上。第二，阅读与观摩量大。有导师将整个编剧课课堂的三分之二时间花在让学生阅读剧本上，阅读范围包括古典剧本、当代剧作与学生习作，其中量最大的是当代最新创作的优秀美国剧作。而把学生赶到剧院观摩新戏、组织讨论更是主要的专业课程。我们的阅读与观摩仅是导师对学生的口头要求，既没有规定的课程也没有学分。第三，综合实践量大。哥大重视编剧专业与其他专业学生之间的合作与交流，戏剧系有导演、表演、制作、戏剧顾问、舞美设计等专业，有一门称作“共同协作”的课程，上课时间全系统一，是全系学生必须完成的团队实践课程。完成的方式是学生习作的排练，第一、二学年主要是 30 分钟左右的独幕剧，到第三学年则要完成一部大戏。而我们的研究生限于教学管理机制与演出条件，大多只在中期检查与毕业时才有可能争取到排演或剧本朗读的机会，有的只能靠剧本

发表才完成获得学位的规定要求。第四，利用校外教育资源量大。包括邀请大量艺术家到课堂上演讲；安排学生走出去接触艺术家；带领学生接触真实的社会，如去法庭聆听审判，去街头观看马戏杂耍表演，去相关部门参与社会热点的追踪调研，等等。在这方面，我们的做法是主要取决于导师的教学理念、方法与时间安排，没有机制上的预设。

总之，哥大戏编剧专业艺术硕士的教学方法可以概括为以下几条：一是邀请美国当代最有影响力的剧作家给学生分享创作经验，并担任学生毕业作品的导师；二是重视编剧专业与其他专业学生之间的合作与交流；三是开设形式多样的编剧课堂，如“美国奇观”“讲故事与戏剧”“个别研究与写作”等；四是重视实践、实战，鼓励学生多写、快写；五是尊重学生创作的声音，提倡创新。

吴戈：本质上，哥伦比亚大学的编剧人才培养其实跟我们的人才培养方式是相似的：写作训练，教师群体中的著名剧作家加盟，专业交叉协同的创作环境，实践、实习、实战、实用的能力诱发与养成……在与哥伦比亚大学的交流合作培养项目中，您是否也感到了这种相似性？

陆军：的确有很大的相似性。但是，比较起来，我们学生写作训练的强度、著名剧作家的参与度、专业交叉协同教与学的紧密度，以及多方面开发学生创新能力的丰富度，都要稍逊一筹。当然，我们也有我们的特色，那就是戏曲创作理论与实践的教学。

吴戈：在我看来，上戏有一整套编剧人才培养的教学体系，包括实践第一性的教学理念，知识和能力相互渗透、彼此支撑的课程体系，针对性强、实操性好的魔鬼训练……这些对学生的成功至关重要。对此，您肯定有很多心得，请您扼要谈谈，分享给读者。

陆军：上戏编剧专业教学有悠久的历史，1945年学校创办以后的第一个编导研究班就是戏文系的前身；在1946年编导班课程表上列出的课程，80%以上仍然是今天编剧专业的主课。这是一笔厚重的历史财富。但是，客观地说，面对历史转型期国家文化事业对编剧人才的新需求，面对当代学生对知识与能力的新渴望，我们与其他艺术院校面临的问题一样，也碰到了发展中的瓶颈问题：师资短缺。

过于滞后的课程要改革，但教师的工作量怎么办？内容陈旧的教材要更新，但教师的时间在哪里？新的教学方法要引进，但合适的师资从哪里去找？总之，在我看来，一所大学、一个学科、一个专业，最重要的还是教师，特别是青年教师队伍的实力与活力。为了实现这个目标，做领导的，既要高瞻远瞩，更要有所作为；做教师的，既要积极进取，更要乐于奉献；做管理的，既要守土有责，更要甘作绿叶。只有这样，学生才有憧憬，专业才有后劲，学科才有发展，学校才有希望。

吴戈：您领衔的“编剧人才培养”教学项目获得了国家级教学成果奖二等奖、上海市级教学成果奖特等奖，国家艺术基金资助；您构建的“编剧学”新学科，耕耘深、时间久、影响大，已列入“上海市高峰学科建设计划”；您梳理并编撰了现当代以来的关于编剧的史料，具有观念的历史沉降感和社会的文化思潮迭代性。在您看来，这些编剧学史料是对于“编剧学习者”有用，还是对“编剧研究者”有用？编剧学对编剧创作、编剧经验总结的理性表述，编剧发展历史、编剧批评内容的梳理，对编剧人才培养活动与戏剧文化生态环境的意义何在？

陆军：为夯实编剧学新学科的理论基础，2015年我策划主编了三卷本近200万字的《中国现当代编剧学史料长编》、十卷本《上海戏剧学院编剧学教材丛书》，去年主编了六卷本《熊佛西文集》，目前还在组织力量编辑《中国戏曲资料索引（1978-2020）》。一般说来，史料研究的成果更多的是作用于编剧学研究者，但在我看来，它同样应该作用于编剧实践者，理由很简单，我一直提倡上戏要培养具有学院派气质与格局的剧作家。何谓学院派？我认为，重点就体现在一个“学”字上。

一是学术性。即除了强调作品的思想性、艺术性，还应该有所学术上的探索。比如对经典的解读，如朱端钧执导的《桃花扇》、陈明正执导的《家》、徐企平执导的《罗密欧与朱丽叶》、张应湘执导的《物理学家》等；对主旋律作品的理解与表达，如龙俊杰、孙祖平等执导的《徐虎师傅》、伊天夫等执导的《护士日记》等；对传统戏曲的体悟与传承，如卢昂执导、王仁杰编剧的《董生与李氏》等；对反映现代生活的话剧的演绎，如黄佐临、陈体江、胡雪桦、孙惠柱创作的《中国梦》等。中央戏剧学院创作的《桑树坪纪事》、解放军艺术学院创作的《我在天堂等你》，就是因为具有鲜明的学术性才被人称道。总之，不管是历史剧还

是现代剧，不管是话剧还是戏曲，都应该在学术上有自己的思考与追求。即使是时尚的、商业化的戏剧，也应该有自己独到的学术见解。

二是学习性。这是我杜撰的一个词，包含两层意思：第一，在剧目创作的运行与操作上适宜与教学相结合；第二，在创作理念和戏剧观念上具有示范性。比如对生活的看法、对戏剧的看法、对表现与再现的看法等，都要给学生一定的启示意义。

一个学院派编剧，如果不了解中国古代与现当代编剧学史，不了解外国古代与现当代编剧学史，写出来的作品就不可能具有学术性。换句话说，一个剧作家只有清楚地知道自己笔下的剧作在本民族戏剧史上的位置，哪怕仅仅是了解中外同类题材剧作史上的位置，才有可能发出真正属于自己的声音。事实上，编剧学理论的准备，更大的意义还在于它能助益于剧作家戏剧观的建立。我早年在编剧学史料中受益于熊佛西老院长的平民化戏剧观念，至今仍是指导我从事戏剧教学、戏剧创作与戏剧研究的重要精神资源。

“戏剧观”是“戏剧写作”的灵魂

吴戈：您曾经总结过上海戏剧学院60年的编剧教学模式，您认为“戏剧观”是“戏剧写作”的灵魂。那么，从您的编剧学史料长编中提炼出来的核心内容作为尺度，您如何评价上海戏剧学院编剧教学模式60年的存在和发展？在编剧人才培养和具体教学过程中，如何贯穿和体现您所说的“戏剧观”？它是什么？如何实现“灵魂”去统领“写作”？

陆军：这又是一个十分有意义的问题。很多年前我写过一篇检讨上戏60年编剧教学模式的论文，发表在中央戏剧学院学报上。在充分肯定上戏编剧教学传统的基础上，我指出了当时存在的三大缺陷：一是重技巧训练，轻思想力培养；二是重模仿改编，轻“发现生活”；三是重片段教学，轻独幕剧训练。为此，前些年我们通过课程内容上的补充调整与教育资源上的拓展利用作为应对措施进行积极实践，也取得了一定的成效。但总体上来说，还没有解决根本问题。

根本问题是什么？不是生活，不是技巧，而是戏剧观。所谓戏剧观，就是对戏剧与政治、舞台与生活、内容与形式、演员与观众等这些根本问题的总的看法。也可用两句话来概括，即戏剧是什么（本质），戏剧干什么（功能）。在我看来，

观念就是艺术生产力，观念也是决定戏剧作品艺术质量高下的最为重要的因素。新的戏剧观向旧观念挑战，催生新的戏剧流派与新的作家与作品，从而推动戏剧发展。是戴欧尼斯剧场观催生了古希腊戏剧，是中古欧洲的宗教观影响了中世纪戏剧，是人文主义精神缔造了文艺复兴时期戏剧，是理性回归的思潮孕育了古典主义戏剧，是自由想象与浪漫气息创造了浪漫主义戏剧，是实证主义成就了写实主义戏剧。进入 19 世纪末，现代戏剧应运而生。但由于观念的差异，现代戏剧也是千姿百态，各具特色。写实主义戏剧、自然主义戏剧、象征主义戏剧、表现主义戏剧、怪诞剧、超现实主义戏剧、存在主义戏剧、史诗剧场、荒诞派戏剧等，可谓此起彼伏，各领风骚，洋洋洒洒，气象万千。正是观念决定着外国戏剧的发展进程。

反观中国戏剧，观念的滞后值得我们深思。以中国古典戏曲观念为例，千百年来几乎可用如下三句话就能概括戏剧观流变的进程，即以“歌舞演故事”凸现其本质特征；以“厚人伦，美风化”突出其核心功能；以“一人一事”显示其叙事方式。即使历史进入了现代，戏曲编剧观念的变化也十分有限：1919 年以来的“改良戏曲”，强调以“小说”（含戏曲）推动“群治”；1949 年至 1976 年的“改人、改制、改戏”政策，力举“现代剧目和政治结合，和生产结合”；“文革”期间的“三突出”创作原则，必须捧出“英雄人物”。这些变化，大都局限在戏剧功能的趋时应景上。进入新时期以后的“探索戏曲”虽然有了进步，但因上世纪 80 年代的“戏剧观大讨论”只偏重于戏剧的形式探索，戏剧内容或戏剧功能方面并没有太深入的展开，从而导致中国戏剧整体上至今还在“形式大于内容”“缺钙、失血、矫情”的窘迫怪圈中打转。在戏剧观的版图上，戏曲“千年一叹”，话剧“百年一式”，早已成了不争的事实。正因为如此，我要大声疾呼：对剧作者来说，观念的准备是最重要的准备。对编剧人才培养来说，戏剧观是戏剧写作教学的灵魂。

吴戈：“三大缺陷”也好，“观念问题”也罢，实际上，作为教育者，我们对现实的思考最终要投射到我们的人才培养环节当中，对此，上海戏剧学院是如何做的？

陆军：我举个例子。前些年，我对上戏编剧教学现状进行再检讨，并提出了“四情十一策”的观点与方法。我认为，新世纪以来，与置身于生活第一线的编剧相比，高等院校培养的编剧人才优势在明显减弱。学生囿于技术层面跌打滚爬，出现四个共性问题：一是离戏剧本体远了，二是离生活远了，三是离文化自信远了，四是离崇高远了。其表象是学生作品出现碎片化、虚无化、娱乐化倾向，其实质是学生正在形成中的戏剧观、价值观亟需引导。为此，我提出了用“四情法”破“四题”的编剧人才培养新路径：一是“情景再现法”，即创造条件让中外著名戏剧家传授其代表作的成功经验，帮助学生重拾戏剧本体，重塑戏剧人文精神，破“离戏剧本体远了”之题。二是“情感体验法”，即创建9个编剧学践习基地，让学生体验现实生活，激发创作灵感，破“离生活远了”之题。三是“情志表达法”，即创设“百·千·万字剧”编剧工作坊，用中国传统编剧技法训练学生，引导学生重建文化自信，破“离文化自信远了”之题。四是“情操陶冶法”，即选择具有价值引领意义的题材如“大师剧”，组织学生进行剧本创作，培养学生的家国情怀，破“离崇高远了”之题。经多年实践，“出人”“出戏”“出论”，取得一定成效。

培养学生拥有先进的戏剧观是一个常议常新的话题。去年，我又在编剧训练方法上作出尝试，开了一门新课“中外编剧训练的七种方法”，包括元素训练法、随机词训练法、“亚氏六要素”训练法、“序列编剧法”训练法、“社会奇观”训练法、英语千字剧工作坊、“百·千·万字剧”编剧工作坊训练法等。通过这些不同的训练方法，启发学生在技术层面上直接感受戏剧观之于编剧思维养成的意义，也颇受学生欢迎。当然，如何用“戏剧观”作为培养编剧人才的“灵魂”去统领“写作”，我与我的团队还在摸索中，道阻且远，但我坚信，行则将至。

（未完待续）

新刊目录 | 《艺术教育》2022年9月刊

2022-09-12

文：中国文化传媒期刊

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

中华人民共和国文化和旅游部主管 大型综合艺术类核心期刊 中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心扩展期刊

艺术教育

2022.09

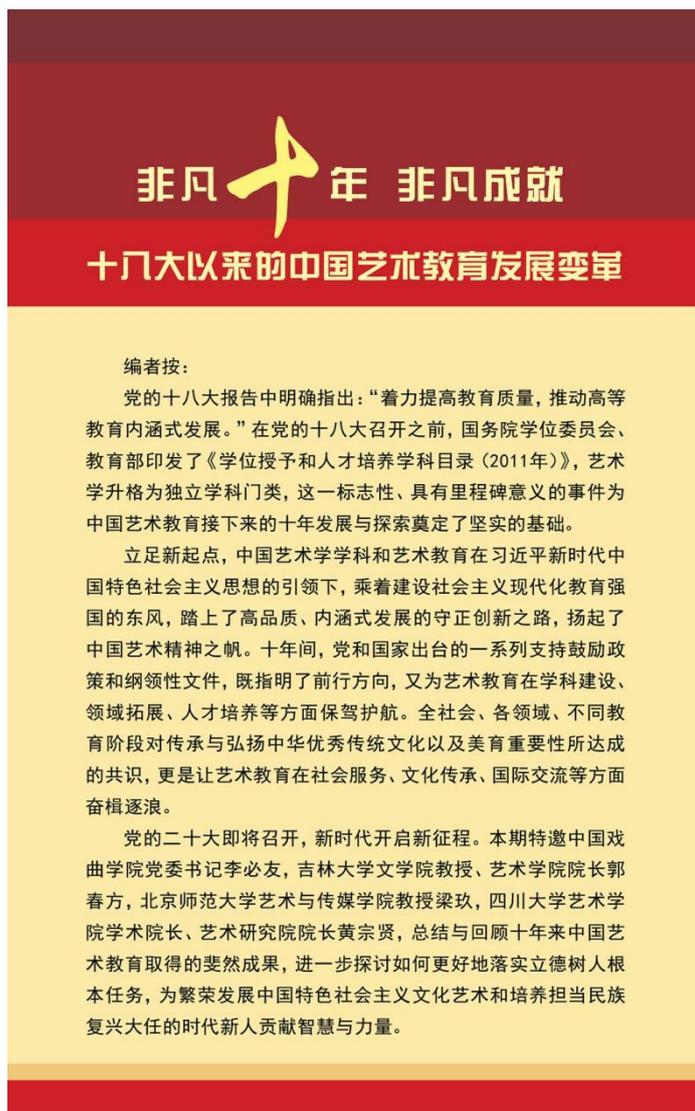
总第385期
ART EDUCATION

非凡十年 非凡成就·十八大以来的中国艺术教育发展变革

项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台(二)

启革命火种 明民族希望——观星海音乐学院原创舞剧《启明》有感

我国戏曲教育的转型、方位、使命 / 李必友

设计·十年

——党的十八大以来设计学科发展的重要节点 / 郭春方 徐嘉仪

自信繁荣的中国艺术学学科 / 梁玖

黄宗贤：美术学科应培根铸魂，描绘时代精神图谱 / 陈青

高等教育内涵式发展视域下舞蹈教育发展路径探析

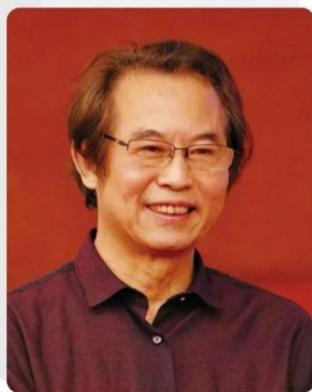
——以北京师范大学舞蹈系为例 / 武萌 杨禹琪

问学

吴卫民，笔名吴戈，云南艺术学院原院长，二级教授，泰国正大管理学院博士生导师，南京艺术学院、云南艺术学院联合培养项目博士生导师，云南省戏剧家协会主席，研究方向：戏剧学、戏剧文化学、艺术教育学。

对话

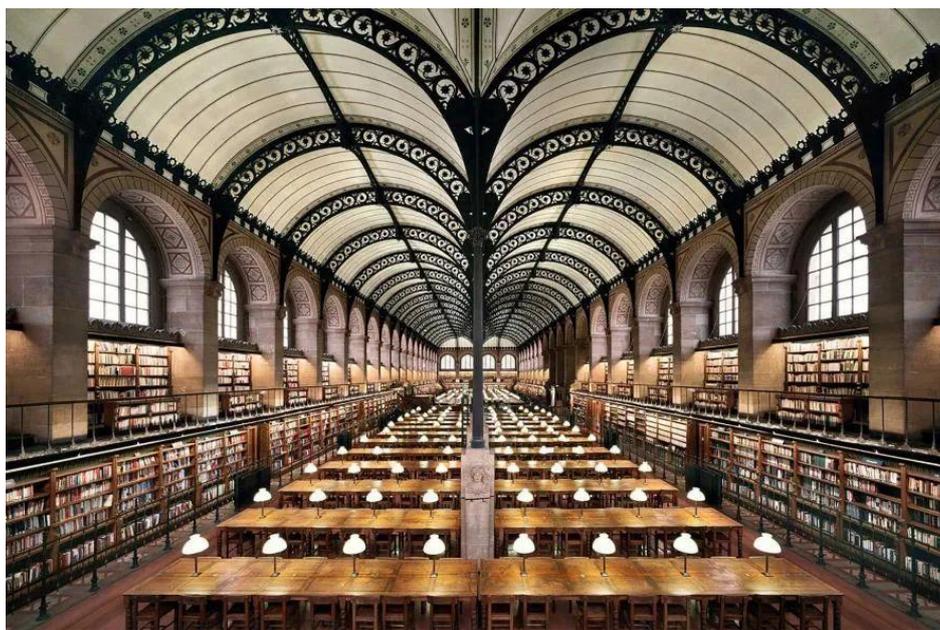

陆军，二级教授，上海戏剧学院学术委员会主任，上海市文史研究馆馆员。全国文化系统劳动模范、全国教材建设先进个人、文化和旅游部优秀专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家。国家级教学成果奖、文华奖、宝钢优秀教师奖获得者。

项目·学术·社会：

编剧人才培养的重要平台（二） / 吴戈（特邀主持） 陆军

艺术学理论

以张彦远《历代名画记》为据论笔墨创作者之教育思辨 / 冯嘉颖

从艺术的基本特征探讨靳尚谊的艺术实践观 / 蒋文妍

绘画的“真实”与叙事

——以摄影介入当代绘画为例 / 叶晟

数字媒介视域下当代雕塑的个体建构

——基于主体间性理论的探索研究 / 高满君

艺术疗愈在高校的运用研究 / 徐增鏊

音乐与舞蹈学

贝内特·雷默音乐教育哲学思想的发展研究 / 郑佳

五育融合视野下中国传统音乐教学实践的探索与研究 / 范临风

高校声乐教学心理调控分析及声乐演唱的优化策略 / 李荣达

探索音乐欣赏课之教学路径

——以同课异构音乐欣赏课《渔舟唱晚》为例 / 林瑶 胡莘

虚拟现实技术助力下的音乐学科深度学习 / 肖琦

高校音乐课线上线下混合式教学模式探究 / 曹佩佩

谈在线声乐教学方案的设计 / 王宇

乡村振兴战略下肇庆乡村中小学音乐教育治理研究 / 吴洁

浅论德文艺术歌曲的基本艺术特征与演唱 / 桂楠

浅议漫瀚调在电影《漫瀚调》中的应用 / 王艳芳

卢卡·马伦齐奥的晚期牧歌风格探析 / 战扬

音乐语言陈述结构的多样性

——以斯克里亚宾《二十四首前奏曲》（Op. 11）为例 / 徐凯东
新时代大众舞蹈在线教学实践与探索 / 饶子龙
非遗视阈下的中小学传统舞蹈教育研究 / 李斌
舞蹈音乐研究暨中国古典舞伴奏技术应用 / 覃超
新媒体视阈下徐州汉画乐舞的数字化传播策略 / 包艺 相宁
从创作构思的心理构成因素谈《星星之火》的风格素材提炼 / 姚磊 金妮
启革命火种 明民族希望
——观星海音乐学院原创舞剧《启明》有感 / 王恺
舞蹈治疗促进少数民族大学生校园团体融入应用实践研究 / 袁芳 赵妍
戏剧与影视学

歌剧舞美“描红”与灯光设计再度创作的实验教学 / 朱麟
疫情背景下剧院制作的可持续性思考 / 张恬
新主流电影的喜剧化叙事
——以《我和我的家乡》为例 / 赵清扬
从电影《天气之子》看新海诚的“物哀”美学 / 刘晓宇
是枝裕和导演《小偷家族》善与恶的调换 / 王潇
媒介融合语境下地方卫视的文化与传播创新
——以河南卫视《舞千年》节目为例 / 张汝贤 李宁
当代朗诵艺术表现形式的戏剧化倾向分析 / 李静

博物馆展示中 VR 技术的应用探讨 / 王小祎

美术学

DBAE 美术教育模式对我国艺术教育的启示 / 刘煜婷 王冬梅

量子思维的意蕴及对美术教育中“活法”教学的启示 / 马丹

高校艺术专业风景写生教学研究 / 龚余辉 黄瑞雪

基于美术核心素养中文化理解的探究与实践 / 孙菁杨

浅谈爱德华·马奈艺术创作的传承与革新 / 吴紫薇 吴小华

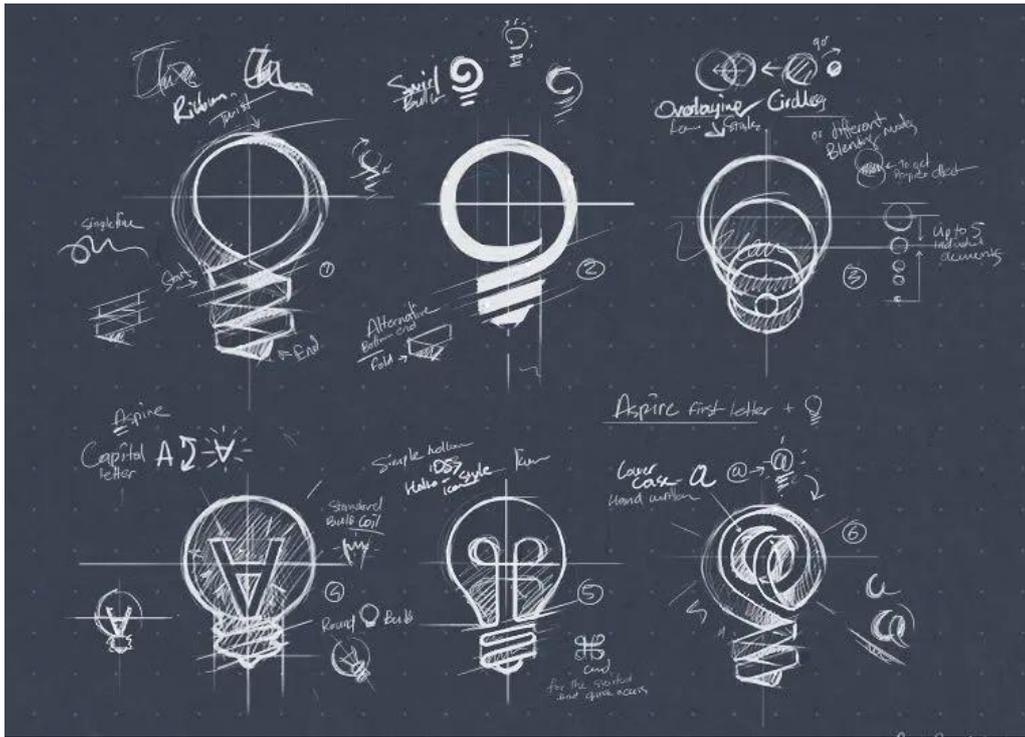
试析当代审美语境中的海南少数民族题材工笔画审美理想 / 何苏

谈刘国辉人物画中人物表现手法的丰富性 / 杨艳宏

敦煌壁画本生图的叙事模式及文化意义 / 程鹏妍

3D 扫描技术在雕塑中的应用 / 黄平

设计学

高校艺术设计史教学策略的创新探索 / 张名书

基于文化创意产业链的新媒体视觉设计专业群构建研究 / 成骏

视觉传达设计专业网络教学模式的探索与实践 / 金雅庆

基于虚拟仿真技术的玉雕实践教学 / 李丹

艺术类高校建筑设计专业木工实验室建设项目的研究与实践分析 / 陈家辉

探析马格利特的超现实主义风格对现代海报设计的影响 / 张译方 程亚鹏

环保理念在数字绘本教育中的探索与实践 / 付妍 狄梦蝶

浅析汉绣戏服纹样的艺术特征及文化内涵 / 王覃 李星宇 黄朝晖 李梁军

建筑的本土智慧利用方略

——以闽南古厝为例 / 张玉金 张辉

基于新型制造技术的区域文化产品设计研究

——以长白山地域为例 / 郭丽 金巍 王鑫博

基于“入境”体验的江南古典园林导览设计探析

——以苏州网师园为例 / 薛雨 李紫祎 王瑾

审美与教育

高校艺术实践类课程的美育改革与创新研究 / 熊颖

美育视角下工科类高校艺术教育的优化策略研究 / 廖泱泱

基于核心素养的高职人文素养提升的美育策略 / 任佳伟

艺术广角

艺术类专业课程思政改革系统化思考之二：教师与校园文化 / 高贺胜 付超
李峰

空间转向视域下“双一流”高校国际传播策略研究

——以中国美术学院海外传播为案例 / 方舟 胡心云

艺苑长廊

李荣作品

黄川宁作品

唐金香作品

彭运娟 朱惠聪 李思瑜作品

戴中伟作品

王冬梅 王泰之 王红鹏 刘煜婷 丁雨杨作品

华南农业大学珠江学院设计学院教师作品

廖琼 叶芝廷作品

徐暎文作品

封面 上海戏剧学院学术委员会主任 陆军教授

封二 《文化月刊》征订

封三 《艺术市场》征订

封底 第十三届中国艺术节

责任编辑：周敏 郭晓

吴戈 陆军 | 项目·学术·社会：编剧人才培养的重要平台（二）

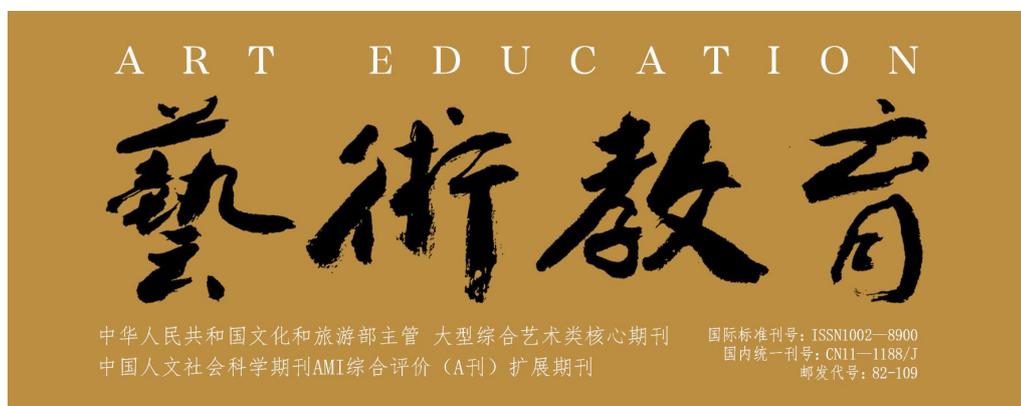
2022-09-29

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

作者：吴戈 陆军

吴卫民，笔名吴戈，云南艺术学院原院长，二级教授，泰国正大管理学院博士生导师，南京艺术学院、云南艺术学院联合培养项目博士生导师，云南省戏剧家协会主席，研究方向：戏剧学、戏剧文化学、艺术教育。

对话

陆军，二级教授，上海戏剧学院学术委员会主任，上海市文史研究馆馆员。全国文化系统劳动模范、全国教材建设先进个人、文化和旅游部优秀专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家。国家级教学成果奖、文华奖、宝钢优秀教师奖获得者。

在学术项目、社会互动与协同项目中培养人才

吴戈：陆教授是一位理论著述丰硕、创作成果累累、教学成就很大的理论家、编剧家和教育家。一直以来您带着博士、硕士甚至本科生进入您的学术研究项目，在这方面，对自己、对学生，您有哪些心得可以分享？尤其是培养以实践为方向、以写作实践见长的专业学生，您觉得学术氛围和学术项目对于他们的成长意味着什么？

陆军：您关注到研究项目、学术氛围之于以写作实践见长的受教育者成长的意义，实际上是抓住了高等专业院校培养编剧人才的牛鼻子。与业余编剧人才培养受制于学时、生源等条件，只能以知识、技能为主的教学法不同，专业院校编剧人才培养的学历教育必须将学生的综合素养、知识、能力、技法熔于一炉通盘考虑，才能实现培养国家级人才的教学目标。要讲清楚学术与创作的关系，可以举个例子。

很多年以前，我在访问台北艺术大学时曾观摩了那里的师生创作排演的一部新戏《呐喊窦娥》（改编自关汉卿《窦娥冤》，编剧兼导演陆爱玲），这个戏给我留下极为深刻的印象，原因有二：一是当我拿到《呐喊窦娥》那份剧情说明书时，也许是我孤陋寡闻的缘故，我被这本薄薄的小册子震住了。十来页纸，除了简单的剧情与主创人员情况介绍以外，后面的内容全是《窦娥冤》这个戏在古今中外各地演出的详细记录。在我看来，与我们在大陆剧场常见的那种印刷流金溢彩、包装精美华丽、内容干瘪贫乏、宣传夸大其词、成本昂贵的剧情说明书相比，这简直是一份沉甸甸的、含金量很高的学术文献了。戏未开始，我已对这个戏的主创人员心存敬畏。二是当我看完演出，我又被主创人员在舞台上传递给我们的丰富的艺术想象力所折服。这个戏的精妙之处在于，剧作在展示窦娥“3岁失去母亲、7岁作价偿债、19岁丧夫、20岁遭残忍刑宪”的故事时，把原作《窦娥冤》幕与幕之间的背后故事有选择、有分寸、有张力地表现出来了。如剧作分别演绎了窦娥3岁到19岁的生活情景，从与窦天章的父女情深、被迫卖给蔡婆的离情依依，到与蔡婆生活的种种片段等，都有独特的细节与别致的表达方式，不

仅情节新鲜，而且情感动人。走出剧场，我想，如此有个性、有创意的舞台呈现，一定与那份独特的剧情说明书有关：正是因为编导做了大量的功课，了解并把握了《窦娥冤》一次次被演绎时艺术风貌上的异同，才有可能找到区别于他人、真正属于自己的“这一个”窦娥。自此以后，我就一直提倡学习编剧的同学一定要重视学术研究。我还以与学生对谈的方式发表了关于“搞剧本创作，不能忽略理论”的文章。学生在谈剧本构思时，我要求必须有一道程序，即参照学位论文开题报告的方式，要说明你的未来剧作选题的价值，要摸清国内外同类题材的创作现状，并作出分析，要阐述你在这个题材处理上的创新点。这一方法的意义在于，可以逼迫学生去做大量功课，可以有效避免构思雷同、情节俗套、主题重复的问题。学生毕竟年轻，生活阅历有限、阅读经验有限，补上这一课可以少走许多弯路。更重要的是，如果学生能将以严谨做学问的态度来对待剧本创作变为一种习惯，则有百利无一弊。

吴戈：学术滋养对编剧素养的意义，您自己所取得的成就实际上就很说明问题。除了学术项目对编剧人才培养的带动性、引领性，我关注到，您还有大量的社会创作项目，对于人才成长来说，这是非常重要的社会资源。这么多年来，经历那么多横向联系、服务社会的项目内容，带领学生进入这样的项目，您是怎样做的？您的学生参与面有多大？学生积极性如何？这样的实践性学习所获得的效果怎样？对学生成长有哪些方面的意义？

陆军：如前所述，专业编剧人才的培养，情怀、素质、知识、能力、技巧缺一不可。设计一个个项目并让年轻人积极参与，这是我多年来一直坚持的一种做法。特别是近些年，我尽自己所能，设计并组织实施了一系列项目，帮助年轻人不断提高自己的创作能力、研究能力、组织能力以及服务社会的能力，收获了一定的成果。这些项目有的作用于青年教师的发展，有的作用于本科生、研究生的成长。比如，与社会力量合办的戏剧影视作品征稿项目、中国戏剧故事工厂建设项目、上海校园大师剧创作项目、“百·千·万字剧”编剧工作坊社会课堂项目、松江历史名人题材系列戏剧创作项目、当代儿童剧创作系列项目、正在筹划中的上海工匠系列创作项目，以及《中外经典短剧鉴赏文库》项目、《中国编剧学研究丛书》项目、松江“一典六史”编纂项目，等等。近期我又设计了几个项目，

一是尝试推出一种新的戏剧样式——“微信剧”。希望以自己的创新性实践给编剧专业的学生一些启示。二是为了缓解疫情期间学生们的心理压力，同时希望他们能将精力聚焦到学习上来，我为我的39名（含合带）在读博、硕士生设计了一个题为《世界灾难戏剧经典作品100部鉴读》的项目，要求每个学生推荐剧目，参与鉴读文字的撰写，同时还希望在读本科生能参与另一个题为《世界灾难电影经典作品100部鉴读》的项目。除了专业学习，希望同学们能从这些经典作品中汲取人类战胜灾难的智慧与力量。

在社会实践方面，需要特别强调的是，这么多年，我先后创建了九个编剧教学基地，并开展了一系列社会考察活动。很可惜，由于各方面条件的制约，对学生有帮助的社会考察活动还开展得太少、学生参与的面还不太广，这是最令我不满意的一件事。其实，许多人不一定了解“游学”之于艺术创作类学生成长的意义。可以毫不夸张地说，几乎每一次社会考察活动，都会让学生在与社会的接触中、与老师的交流中、与同学的碰撞中，撞出思想的火花、艺术的灵光以及为人处世的正能量。

在此还要强调一下，对我来说，设计一个个实践性项目让学生积极参与，还有一层十分重要的意义，那就是每一个项目的实施过程，都是我一次次向学生虚心学习的过程。我由衷地感到，现在的学生知识面广、接触新事物多、独立思考能力强、反应灵敏，他们在许多方面都是我的老师。所谓教学相长，我就是实实在在的受益者。所以，这么多年来，凡获得与教学有关的奖项与资助，我都会说这样一句话：一切荣誉归上戏，一切收获归学生。这是我发自内心的声音，是真诚的，也是客观的。

吴戈：在这样的社会互动与合作中培养学生，您现身说法，教学生如何做“命题写作”。在我看来，对在校的学生来说，这是很现实的知识掌握和能力培养。由此，您可能也给编剧学习者打开了一扇窗，指了一条路，那就是在编剧专业学生走出校园后面对的现实环境和可能承担的写作任务，很可能最常见的就是命题作文式的创作，这是需要耐心、细心、智慧之心去走的道路。创作起步于1978年的您，今天已经是著作等身的教授，成长经历不是一般人所能想象的。在各种讲授和现身说法中，“技巧”您是教了，“智慧”您也表达了。那么，面对这种创作环境，一开始您的内心想法是什么？现在呢？

陆军：命题创作，是创作者根据他人指定的题材或有关要求来完成作品的一种创作方法，古今中外皆有之。莎士比亚早期的剧作几乎都是命题创作，即受人之托，改编民间故事和旧剧本，演出后受到观众和剧团的欢迎。清代剧作家张照（松江府娄县人），曾遵旨主持编纂宫廷大戏，作有杂剧《月令应承》《九九大庆》等；并作传奇《劝善金科》（《目连救母》）、《升平宝筏》（《西游记》），规模宏大，各有 240 出，供宫廷搬演，开“连台本戏”之先河。无论是杂剧，还是传奇，都是命题创作。还有齐如山为梅兰芳写戏、罗瘿公为程砚秋写戏、陈墨香为荀慧生写戏、清逸居士为尚小云写戏，这也应该算是命题创作吧。

吴戈：齐如山、罗瘿公一类的写戏，还有些不一样，是为名角儿大牌演员量身定做剧目，其中既有演员气质素养、行当擅长的斟酌，更有历史素材、生活情调的选择，编剧的主观能动性似乎要更大、选择性更多。

陆军：对！就取相似性说吧。在以“文以载道”为主要特征的中国戏剧界，几乎每一个剧作家都经历过命题创作的考验。就我本人而言，创作（含合作）并已上演的 37 部大型剧作中，至少有三分之一以上是属于命题创作的产物。据我观察，除少数名家大家以外，很难想象，当代中青年编剧在走向成功的路上有谁没有经历过命题创作的“煎熬”，特别是刚刚走出校门的青年剧作者，命题创作一定是他们最主要的生产方式。鉴于这样的现实需求，长期以来，我一直很提倡让学生能及早地接受命题创作的训练，在进入社会前努力做好迎接命题创作的心理准备与技术准备。而在我的“百·千·万字剧”编剧工作坊、中外编剧教学的七种方式、新剧本创作与研究等课程中，学生通过命题创作来进行写作训练，这是最基本的教学方式。

毫无疑问，艺术创作是作家的个体劳动，通常发轫于作家的创作冲动。作家在对生活进行反复的观察体验、分析研究的过程中，为某些人物或事件所吸引、所触动，受到启发，从中领悟到生活的某种意义，产生强烈的创作欲望与激情，并将自己对生活的这种认识、评价、愿望和理想用艺术形象表现出来，便产生了作品。而命题创作则始于“创作发动”，与“创作冲动”虽是一字之差，但其间的况味则大相径庭。前者是主动的，后者是被动的；前者是被生活之火点燃作家的灵感，后者则是用作家的理智之石去寻觅与生活之垒碰撞的机遇，从而获得激

情的火花。因此，也可以说“创作发动”与“创作冲动”是一对矛盾。如何在被动中求主动，如何在“发动”之后及早进入“冲动”，达到既能满足命题方的要求又不放弃自己的艺术追求这一目的，实在是一门值得研究的学问。

为了使我的教学能有的放矢、言之有物，多年前我还结合自己的创作经历，对命题创作进行了初步研究，总结出了“审题法、咬题法、借题法、问题法、破题法、点题法、藏题法、逗题法、离题法、无题法”十种方法与年轻人分享。当然，命题创作的要义在于要学会“戴着镣铐跳舞”，追求的是艺术地表现生活的真实，而不是按照工艺性流程来生产宣传产品，这一点尤其要注意。同时也要看到，社会上有一些自视清高的人往往看不起命题创作，认为这样的创作大都会沦为工具性的赝品，其实这是一种误解。可以肯定地说，只要我们的作者加强修炼，具备发现生活本质的睿智与胆识，真正拥有属于自己的艺术表达力，那么，即便是命题创作，也完全可以出大作品、出大作家。并且，命题创作比一般的艺术创作难度要高、限制要多、要求要严，因此，我们应该对成功的命题作品与作者给予更多的尊重与褒奖。

一句话，无论是过去还是现在，我对命题创作这样一种创作方式一直持比较宽容的态度。至少，每年通过命题创作，能使数以千计的专业与业余青年编剧创作的各类作品搬上舞台，既锻炼了青年作者，又丰富了戏剧舞台，何乐而不为呢？

编剧工作坊之于人才培养的意义

吴戈：您有一套编剧写作的训练模式——“百·千·万字剧”编剧工作坊。据我所知，它既是上戏编剧教学的专业课程，也用于贵校和哥伦比亚大学联合培养编剧专业硕士研究生教学，同时还在培养校外编剧人才方面发挥了很好的作用。我了解的是，这个编剧工作坊依据的编剧人才培养原理是什么？

陆军：“百·千·万字剧”编剧工作坊是面向上戏本科生、研究生的选修课，也适用于与美国哥伦比亚大学合作培养编剧专业硕士研究生的教学项目，特别适合于国内不同层次的业余编剧人才的专业技法训练。记得是2016年5月26日，编剧工作坊首次亮相，我在上戏红楼207教室第一次布置当堂作业《借钱》，6

月2日第二次布置当堂作业《一片韭菜叶》。60多位学生在两周之内完成120余部千字剧，在此基础上遴选出16部剧作进入排练，并于6月12、13日在上戏新空间以《张三李四王五赵六》为题举行两场“百·千·万字剧”编剧工作坊教学成果展演。从第一次当堂写作到正式演出，前后仅花了18天时间，参与编剧工作坊的60多位学生见证了这一真实的学习与创作过程。

关于“百·千·万字剧”编剧工作坊创立的原理与依据，其实，作为一种编剧训练方法，是以上海戏剧学院70多年编剧教学传统为基础，结合我数十年教学、创作与研究成果提炼概括出来的。这一编剧训练法，最初源于我读大学二年级时在上戏学报《戏剧艺术》上发表的第一篇分析“重场戏”写作技巧的小论文《怎样写好一场戏》，以及参加工作后撰写的第一篇探讨剧作构思要领的创作札记《小戏要有“绝招”》，这两篇小文章成了我30多年后创立“百·千·万字剧”编剧工作坊最原始、最本真、最直接的种子：“绝招”说，是百字剧的核心基因；“重场戏”说，则是千字剧的根本依据。

所谓百字剧，即一百字以内的“剧作动力图”，要求剧“胚”佳、张力足、构思新。检验百字剧好与否的标准有三条：一是同行看了是否有创作冲动，马上能动笔；二是制作人看了是否有浓厚兴趣，愿意谈合作；三是圈外人士看了是否被吸引，希望了解人物命运、故事结局。

所谓千字剧，即“重场戏”，类似折子戏或独幕剧。要求变化多、人物活、情节新。在训练环节要过三关：一是将不可能变成可能，譬如让公鸡下蛋、让一条流浪狗改变一个人的生死观；二是简单的事情复杂化，譬如问陌生人帮忙点支烟、给老人让个座，竟惹出天大的麻烦事来；三是无事生非，譬如小品《张三其人》。学生要学会在没有戏的地方写出戏来，在有戏的地方写出好戏来，在有好戏的地方写出思想深刻、照应前后、出人意料的“戏外戏”来。

所谓万字剧，即大戏的结构。要求只有一个：形式即内容。具体的训练方式，以我早年完成的《中外戏剧情节结构模式16种》讲义为基础，进行讨论式教学（在实际行课过程中，因为学时不够，这个环节常常被省略）。为了让学生更快速地进入剧作训练情境，我还给学生讲一句话编剧法：一个人为了达到一个可以理解的目标（动机），采取行动（动作），遇到障碍（冲突），抗衡对垒厮杀（包括与自己的较量）直至高潮（危机、绝招），在变化与成长中向同时代人贡献戏剧人独到的识见（意蕴）。几年实践下来，效果都不错。

吴戈：戏剧影视人才培养，是艺术院校扩大专业适应面、拓展学生能力多面性、应和社会发展需求所设定的专业内容。但实际上，为戏剧舞台写作、为电影梦幻工厂写作和为电视产业写作，收缩一点，不包含其他文体文风，只是舞台剧本、电影故事片、电视剧写作，虽然相通处颇多，但个性迥异。就以戏曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、偶剧之不同，可能写作的能力要求就大不一样。具备视听语言特点的电影、电视剧的写作也是同样道理。这样的不同要求、不同学习指向，如何在您的“百·千·万字剧”剧本里体现？您是如何做的？效果如何？

陆军：这是一个非常有趣的问题。不可否认，“百·千·万字剧”编剧工作坊创立的初衷，主要是为戏剧编剧的写作训练而设计的，但我觉得，它同样有益于影视编剧的写作训练，甚至有益于各种故事性文体的写作训练。这是因为，工作坊最重要的一个目标是，帮助学生抓住故事性文体艺术构思中最重要的三个点：一是寻找情节动力；二是打磨重场戏（如小说《水浒传》中的武松打虎、《三国演义》中的空城计）；三是安排剧作结构。

就影视编剧来说，几乎在每一部成功的影片中都可以找到百字剧，即故事情节的发动机——戏核。一条凶猛的食人鲨突然出现在游人如织的避暑小镇的沙滩上……这是获奥斯卡最佳影片奖的美国电影《大白鲨》的戏核；一个下岗工人偶然捡到一把小提琴，突然萌发了学琴的念头……这是获圣·何塞电影节最佳外语片奖的中国电影《卡车上掉下的小提琴》的戏核。同样，几乎每一部成功的影片中都可以找到多个千字剧，即剧作中的重场戏——戏眼。在电视剧特别是长篇电视连续剧中，对戏核的强度、戏眼的密度的要求更高。比如获飞天奖的20集电视连续剧《老娘泪》，儿子犯经济罪外逃，母亲在变卖家产为儿子还钱的同时，千里追子让儿子自首，这就是戏核。而这部剧中至少有十集左右重场戏，正是这些重场戏，让人看得荡气回肠、过目难忘。

吴戈：戏核、戏眼之类，在戏剧编剧中是很重要的“密钥”，在影视编剧中同理。编故事的着眼点相似，但毕竟写作的立足点不同，这在训练中如何体现？

陆军：您说得对！很遗憾，迄今为止，在已经举办的十来个“百·千·万字剧”编剧工作坊中，我还没有为影视编剧做过一次专门的训练，这正是我下一步需要继续努力探索与实践的一个重要内容。当然，事实上也有一些学生将工作坊中学到的一些技法用于电影剧本创作，并取得了一定收获。如去年7月公映的重大革命历史题材影片《三湾改编》，是中央军委庆祝中国共产党成立100周年的重点项目，在影片的片头和片尾字幕中，特别鸣谢了“上海戏剧学院编剧学研究中心”，该影片的编剧王玮正是“百·千·万字剧”编剧工作坊的学员，影片《三湾改编》剧本是她与合作者共同完成的心血之作。影片中的一个主要人物是她的工作坊课程作业《山伢子》中生发出来的。戏里的山伢子在战争打响之前，偷了老百姓的一只鸭子，面临被军法处决的绝境。山伢子的父亲被地主打死，死前唯一的愿望是吃上一口鸭肉。毛泽东了解山伢子的悲惨往事，因此，把银元放在老百姓的鸭棚上，救下了山伢子，也呼应了“支部建在连上”这一创举。“好剧本是庙堂的经，是渡河的船，是生命的光，是戏剧与影视人的柴米油盐。”这是我给井冈山江西江月电影文化馆写的一段前言，这个电影文化馆就是为影片《三湾改编》专门设立的。

吴戈：您创办的上海学校暑期“百·千·万字剧”编剧工作坊举办了6期，涉及面有多广？来源于不同学校的参加人数有多少？是文科院校学生多还是其他专业类别的院校学生多？占比大约是多少？编剧工作坊结业方式是以文字作品为标志吗？有无相对成熟的剧本被排演，呈现在舞台上？

陆军：“百·千·万字剧”编剧工作坊有不同的目标群体，包括国家艺术基金班、省市级编剧培训班、专业院校系列讲座，等等。从2016年至今，我连续开设了6期上海学校暑期编剧工作坊，每期40人左右，学员主要是以中小学教师为主，也有一些来自复旦大学、华东师范大学、东华大学等上海高校的青年教师，参加的学员大多具有文科背景，每期还有一些本市以及外省市的旁听生。在前年举办的编剧工作坊上，有个爱好戏剧的山西女孩，每周上课前一天从山西坐飞机来上海听课，课后飞回山西。开销那么大，令我非常不安。后来了解到其父母是工薪阶层，十分支持孩子的学习。我听了很是感动，也更怕自己误人子弟，所以每次上课都格外上心。

编剧工作坊的结业方式有两种：一是每人交五部百字剧、三部千字剧、一部万字剧大纲；二是举行“千字剧演出专场”，作为教学汇报演出。这个也是规定动作，至今已办过7季，每一季演出一般分下午、晚上各一场。

从编剧工作坊的学习成果来说，到目前为止，学员3部大型剧作、4部小型剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表；数十部作品在上海、北京、山东、河南等地公演；十多部作品分获国家艺术基金资助、上海市重大文艺创作项目资助、上海文化发展基金会青年编剧项目资助、2018年度文化和旅游部剧本扶持工程资助，入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品。去年10月我还在家乡松江举办了一期以农村业余编剧为主体的“百·千·万字剧”编剧工作坊，教学汇报演出作品受到了专家们的好评。迄今为止，工作坊获得的市级及以上的资助与奖励已达十余次。这些肯定或荣誉，主要归功于所有参与编剧工作坊的学生，是他们鼓励的目光给了我与教学团队以信心，给了我们与工作坊共同成长的机会。最近，我策划主编了工作坊的一个延伸项目“‘百·千·万字剧’编剧工作坊剧作法鉴赏文库”：《世界经典剧作300种鉴赏》第1卷，即将由上海辞书出版社出版，也为编剧工作坊教学的进一步完善做些新的努力。

校园戏剧之于中国戏剧事业发展的作用

吴戈：这也是一种重要的人才培养方式，延伸到了专业艺术院校之外。与此相联系，您是否也和许多戏剧家一样认为：中国戏剧的希望，在校园戏剧群体这样的人才辈出的年轻人当中？近现代以来，中国戏剧文化的生机，就与校园戏剧文化、青年学生的戏剧文化的兴趣所在和戏剧艺术的趣味所求有密切联系。您怎样评价校园戏剧文化？它与专业戏剧文化圈是什么样的关系？

陆军：对于校园戏剧，我一直充满感情，也满怀期待。这不仅仅是因为中国话剧发轫于校园戏剧，也不仅仅是中国校园戏剧曾经诞生了一批可以留下来的优秀作品。我对校园戏剧重要性的认识可概括为三句简短的话：第一，校园戏剧做好了，就可以为我们高等艺术院校的本科生、研究生招生提供优质的生源储备；第二，校园戏剧做好了，就可以为中国戏剧培育更多高质量的观众，从而从根本上优化戏剧生态；第三，校园戏剧做好了，就可以为戏剧事业发展提供有力的社

会支撑。说不定今天校园戏剧活动中某些学生骨干明天成为了国家有关部门的要员，甚至有可能成为党和国家的领导人，那将对未来戏剧事业的繁荣发展产生极为重要的作用。这话听起来有些像开玩笑，其实是我的真心话。我从2005年开始参与教育部高雅艺术进校园讲师团，先后赴中西部地区20多所高校讲学，几乎每次讲座结束前我都会表达这层意思。

中国校园戏剧文化，经过这些年的努力，正在向着越来越好的方向发展。事实上真正懂教育的校领导，一定会重视校园文化建设中的主力军——校园戏剧活动。去年因为创作排演话剧《侯绍裘》，与上海交通大学党委书记杨振斌教授有过较多的接触，这位领导每到一所大学就抓一部大师剧与一部校史剧。他在厦门大学时推出了《南强颂》《哥德巴赫猜想》，在吉林大学时推出了《吉人天下》《唐敖庆》《白求恩》《黄大年》，在上海交大时推出了《积厚流光》，以及与上戏、松江合作的《侯绍裘》，都引起了热烈的反响。今年元旦后，我去复旦附中考察校园戏剧，校长吴坚深谙校园戏剧之于青少年成长的意义，他历数学校开展校园戏剧活动以后青年教师与青年学生精神面貌的变化，既雄辩，又动人，富有感染力。我相信，未来一定会有越来越多的校领导更加重视校园戏剧，这是值得期待也是值得庆幸的一件事。

吴戈：您策划主持的全国校园戏剧剧本征稿比赛活动已经办了3届，这中间发现过什么好剧本吗？您印象最深的、有成长性的剧本有哪些？

陆军：一个活动主题聚焦、目标群体明确、评奖程序公正的剧本征稿活动，不仅可以发现作品、发现人才，还可以优化戏剧生态，提供戏剧鉴赏与戏剧批评的案例。几十年来，我策划并主持的剧本征集活动加起来不少于十次。在主办3届全国校园戏剧征稿活动之前，我在上戏宣传部长任上也组织过两次，一次是刚刚崭露头角的青年剧作者余青峰的剧本《被隔离的春天》获奖，现在他已是声誉日隆的知名剧作家了。还有一次推出的一部来自甘肃的戏曲剧本，后来入选国家舞台艺术精品工程。而在这3届全国校园戏剧征稿比赛中，有话剧《蒋公的面子》《丈人家的狗》《风云人物》《抹布爱情》《心安何处》《钱宝钧》《众声喧哗》《家庭教师》等一批剧作脱颖而出。征稿活动涌现出来的青年编剧，至少有十人以上后来成为了上戏或其他艺术高校的博士生与硕士生，我自己就收获了

三位博士生与多位硕士生。最近我又策划组织了一个“上海根元素原创影视故事征稿比赛活动”，来稿题材之丰富、故事之生动、角度之别致、质量之整齐，可以用“喜不自禁”四个字来表达我在做终审评委时的心情。同时我也在纳闷，我们整天在说中国电影没有好剧本，为什么不能眼睛朝下，从这些富有想象力的年轻人中去打捞一个个富有潜力的好作品呢？

吴戈：您主持的上海校园“大师剧”文本创作，有18个剧本产生，它们的成活率怎么样？这些剧本中的“大师”都有谁？这项活动是与国家教育发展的相关精神有关，还是产生于您自己的创意？开展这项活动，目的是什么？

陆军：上海校园“大师剧”是由上海市教卫工作党委和市教委指导，由上戏和上海相关高校共同打造的一个富有思想力、创造力、教育力的示范性重点项目。这个项目至今已持续10年，推出原创大师剧20部。

我参与大师剧创作始于2012年。记得那年开学不久，上海话剧艺术中心的导演李志良老师打电话给我，说上海交大要创作一个反映钱学森生平事迹的戏，学生原来有个剧本，不理想，要找人重写，能否让我担纲，或者派个老师来完成使命。我在电话里当场表态，给你派个合适的编剧黄溪，人正、有才华，曾是我的研究生，现在是成熟的剧作家，定能胜任。当下就与李老师一拍即合。搁下电话我马上联系黄溪，她也慨然应允，并马上投入工作。创作很顺利，初稿就比较成熟。剧本在上海交大有关领导以及时任上戏宣传部长的张生泉教授力推下很快由交大师生搬上舞台，演出很成功。该剧后来折桂第四届中国校园戏剧节·戏剧奖普通组榜首，并作为“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”首批入选剧目之一，先后在清华大学、武汉大学、西安电子科技大学等高校及人民大会堂演出。这个戏是上海大师剧的扛鼎之作，为大师剧创作的理念与实践奠定了良好的基础。

自此以后，我与大师剧就有了不解之缘。这么多年来，在上海市教卫工作党委副书记高德毅、上海戏剧学院党委副书记胡敏等领导的支持下，我先后主持创作的大师剧有《钱学森》（航空）、《潘序伦》（会计学）、《钱宝钧》（纤维）、《刘湛恩》（教育）、《王振义》（医学）、《钱谷融》（文艺理论）、《陈嘉震》（航海）、《朱元鼎》（鱼类学）、《姜椿芳》（翻译）、《陈望道》（翻

译)、《蔡龙云》(武术)、《裘沛然》(中医学)、《熊佛西》(戏剧)、《共产党员雷经天》(法学)、《裘劭恒》(法学)、《严雪怡》(职业技术教育)、《汪尧田》(经济学)、《唐文治与侯绍裘》(教育)18部,其中我参与创作的有《蔡龙云》《共产党员雷经天》《唐文治与侯绍裘》3部。这18部剧作中,已搬上舞台的有16部。

吴戈:一段时间,塑大师、写校史、育新人,成为各高校热衷的活动,其实这是教书育人的重要部分。现代教育在中国发展以来,校园文化是学校教育的重要部分。您积极推动的校园戏剧活动,意义深远、影响广泛,对校园“大师剧”您是如何思考的?

陆军:一般说来,论及大师剧,无论哪个层次的人都持鼓励态度。有的以为,这是丰富校园戏剧文化的一种有效方式;有的认为,这是弘扬校史传统、礼赞先贤精神的积极尝试;当然,更多的人认为,这是对当代大学生进行思政教育的良好载体。这当然都对,但事实上,这样来辨析大师剧的重要意义是远远不够的。在我看来,大师剧真正的魅力至少有以下几点:

第一,大师剧对大学领导特别是大学校长有重大的教育意义。一个大学校长,需要有远见卓识,需要根据学校的历史传统和现实境况,从战略高度为学校的特色、使命、目标、方向、价值等做出正确的定位,需要以自己的影响力、领导力和执行力带领学校实现发展愿景。大师剧《钱宝钧》的主人公就是这样的人。作为当年东华大学的老校长,他把大学的使命与国家的发展、人民的需求结合在一起。20世纪80年代初,他对学校的纤维学科进行了前瞻性的战略布局:李繁亭、胡学超、陈彦模等团队为化纤高速高产工业化生产、解决老百姓穿衣问题提供了工艺、技术和设备支撑;朱介民、潘鼎、张安秋、吴宗铨等团队着眼于芳纶、高强高模聚乙烯、碳纤维等高性能纤维的超前研究,为航天航空、国防军工、海洋领域、体育器材、生物医用提供具有世界先进水平的高科技成果。数十年磨一剑,如今,东华大学的三大高性能纤维研究成果均已获国家科技大奖,并在相应基础理论和应用开发等领域跻身世界前列。试问,现在有哪几个大学校长能像钱校长那样站在国家的层面考虑一所大学的学科布局、社会担当,乃至对人类文明的贡献?

第二，大师剧对大学学科领域里的领军人物、拔尖人才有启示意义。学科领军人物、拔尖人才，要始终活跃在学术前沿，主动回应国家社会发展需求，以学术权威性、理论感召力、思想牵引力、社会影响力以及人格魅力来引领学术研究、开拓研究方向、设置科研课题、组织科研力量、运用科研成果、形成学术派别、传承学术思想。大师剧《裘沛然》的主人公就是这样的人。作为当年上海中医药大学的国医大师，他带领团队编写6部针灸学著作，完成10门课程教材的审改，编纂出版中医论著42部；他创造性地制订中医“三基”（基本知识、基本理论、基本技能）训练项目，为中医学学科奠定基础；他特别注重学科团队的培养，扶持一批年轻学人快速成长。作为“双一流”建设高校，近年上海中医药大学的中医学、中西医结合、中药学三个一级学科排名全国第一。我相信，这些成就的取得与裘沛然的学术影响力有着必然的联系。

第三，大师剧对大学里的普通教师有示范意义。教师以教书育人为天职。在所有已搬上舞台的大师剧中，几乎每一位大师都把本科教学、研究生教学放在突出的位置。甚至有的大师还倾力于面向社会的成人教学。大师剧《刘湛恩》的主人公就是这样的人。作为当年上海沪江大学的校长，他与教师们吃住在学校，始终与学生打成一片，还利用夜晚时间开办职业学校和文化补习学校，为工农子弟上课。他是一个不可多得的教师楷模。

第四，大师剧对大学生有价值引领意义。每一部大师剧选择的都是学生可亲可敬、可望可及的榜样人物。可亲即大师来自学生所在高校，是学生耳熟能详的老学长、老校长、老专家，天然具有亲近感；可敬即大师在各自领域成就斐然，为国为民做出突出贡献，在事业和人格上都令人敬仰；可望即这些学术大家、科技大师、教育楷模、医界大儒、艺体名家是正在学习相关专业的青年渴望成为的人物，是他们心目中的榜样；可及即大师的成就是青年学子能够通过自身刻苦努力和严于律己达到的人生境界。通过戏剧形式走进这些大师的内心世界，更能充分调动学生的学习内动力，有针对性，更有说服力。

关于“大师剧”的意义，我曾经总结过这样几句话：大师人选确定——校领导感悟大师魅力；进入剧本创作——剧作者触摸大师灵魂；挖掘大师故事——当事人重温大师风仪；主创团队组建——艺术家领略大师神采；校园招募演员——师生们膜拜大师情操；坐排联排彩排——演职员走进大师心灵；搬上舞台公演——

——观众们传颂大师功德；新闻媒体推介——全社会弘扬大师美德；复演巡演新演——各高校传承大师精神。

当然，对大师剧的意义我也远远没有理解透。作为剧本创作的组织者以及我们的编剧，也还远远没有表达好大师的精神，这需要我们以后付出更多的努力。我曾经做过这样的想象：如果中宣部、教育部、文化和旅游部一起来抓大师剧创排这件事，花5到10年时间，在全国推出300部大师剧，对中国的教育事业、文化事业以及戏剧事业来说，这该是多么重要的一笔精神财富啊！

专业与业余编剧培养的“成才率”问题

吴戈：您在戏剧影视创作、理论研究和教育教学三线作战，也在专业戏剧人才培养和业余戏剧文化辅导两面出击，耕耘甚广，所获甚丰！专业领地是您的主业，业余领地是您的精力延展和社会担当。那么，在工作开展中，对于戏剧影视编剧的专业人才培养与业余戏剧领域开展的人才辅导之间的相通处与不同点，您是怎么理性认知和实践区分的？在更好地提升专业与业余编剧培养的成才率方面，有什么意见和建议？

陆军：要说专业编剧人才培养与业余戏剧编剧人才辅导的相通处，从我这个做老师的角度看，恐怕只有一条，那就是不管是专业的，还是业余的，我都将自以为管用的知识、技能、经验、教训统统教给学生，让他们中的大部分人成为优秀的编剧人才。当然，在具体的教学过程中，还是要按照因材施教、循序渐进的规律，尽可能地做到让每一个学生学有所成，让每一个学员学有所获。要说不同点，那就有很多，如目标不同——专业教育是要为国家培养合格的编剧人才，业余教育是给学员提供知识与能力的帮助。对象不同——接受专业教育的学生是通过国家统一考试进来的，又是处在人生的转折点，期望值都比较高；接受业余教育的学员是根据各自的兴趣爱好、具备一定的条件来推开这扇学习之门，怀有好奇心理、侥幸心理、窥探心理的也不在少数。学时不同——专业教育是学历教育，有严格的学时要求；业余教育可以一年或半年，也可以半个月、一个月、三个月，因时制宜。学习要求不同——专业教育包括思政、人文素养、知识、能力、技巧都要兼顾；业余教育更偏重于能力的培养与技巧的传授。考核方式不同——专业

教育有法定的考试制度、严格的学分要求、规范的成绩等级；业余教育以考查为主，只要学有所获即达到学习目的。在此我特别想要分享的一条比较重要的体会是，我觉得，如果能创造机会让专业教育与业余教育的对象同处一个班级、同在一个教室、同历一段学程，将会获得与分开教学完全不一样的效果。培训班学员丰富的生活阅历、刻苦的学习精神是专业学生所缺失的，而专业学生所拥有的新知识、新思维又正是培训班学员的软肋。两者取长补短，相得益彰，教与学都会有不一样的收获。

至于说到更好地提升专业与业余编剧培养的成才率方面的意见和建议，倒是有不少想法，我各说一个吧。

专业编剧人才培养方面，鉴于我几十年从事编剧教学的经验所得出的结论是，一个刻苦好学的学生固然可贵，也有可能通过自己的努力成为一个合格的编剧，但比较起来，具有一定天赋的学生更有可能到达成功的彼岸。所以，我建议，编剧专业的本科招生除了文化成绩要达到一本或接近一本以外，还必须增加专业考试环节。而艺术硕士生即 MFA 的招生考试，则以考查学生的剧本创作能力为主。只有这样，为国家培养优秀编剧人才的事业才有可能事半功倍。至于毕业以后健全“代养制”机构的想法，我在前面已说过，这里就不赘述了。

业余编剧培养方面，全国各级宣传文化部门都十分重视戏剧事业，每年都在举办各种形式的编剧培训班。但近年我发现有一个比较明显的问题值得引起警惕，那就是两个字：重复。各地举办的培训班，学习方式重复、讲课内容重复、教材重复，更重要的是师资重复、学员重复。一个学员一年参加五六个编剧培训班的不在少数；同样，一个知名剧作家或教授被五六次、七八次邀请到不同地方、相同类型的培训班讲课的更不在少数。这种社会力量的重复使用、教育资源的重复配置，一方面造成大量人力、物力与财力的浪费，另一方面也进一步加剧了编剧人才培养生态的恶化。鉴于此，我建议，能否优化教育资源，集中精力办大事，尽快创办“中国戏剧影视编剧高等研究院”。这个研究院由国家文化和旅游部主管，在全国范围内招聘与邀约优质师资，并聘请全国知名戏剧影视作家、戏剧影视理论家为客座教授。研究院应对获聘客座教授进行戏剧影视学、教育学、心理学的集中培训，协助客座教授按照教学目标设计并准备相关课程，确保每年有 20 位左右的客座教授每人独立讲授一门课程。至于经费来源，一是国家拨款，二是统筹以往用于社会培训的经费。

我认为，创办中国戏剧影视编剧高等研究院，既是新时代党的戏剧影视事业发展的需要，也具有很强的理论可行性与实践可行性。这一可行性主要体现在：我国专业艺术院校长期培养戏剧影视编剧人才的教学传统是办院的实践积累；广泛而又迫切的社会需求是办院的核心动力；鲁迅文学院等人才培养机构的前期探索是办院的经验基础。可以预见，中国戏剧影视编剧高等研究院的创立，不仅可以促使戏剧影视编剧人才培养与社会需求的有效接轨，提高戏剧影视编剧人才培养的成才率，而且还会带动专业院校进一步调整、优化、完善现有的戏剧影视编剧人才培养模式。通过资源集合、优势互补的教育新模式，为国家培养更多更好的戏剧影视编剧人才，为人民创作更多更好的戏剧影视作品，讲好中国故事，提升文化自信，并为中国戏剧影视走向世界做出贡献。这件事，可为，也有为。当然，姑妄言之，不足为训罢。

吴戈：最后一个问题，您是一个有社会责任感的教育者、一个有公益心的编剧。您1990年获全国文化系统劳动模范称号，30年以后又获上海市劳动模范称号，并两次获上海市教育系统优秀共产党员荣誉。您除了专业领域培养编剧人才，在业余领域指导校园戏剧文化的发展，同时还兼任五六个社会职务。在辛苦工作之余还去承担这些社会活动，您的内驱力来自何处？

陆军：谢谢您对我的鼓励，您的话让我眼眶一热。回答这个问题我有些犹豫，说多了怕引起误会，说少了显得不真诚。我想我还是说一点与这个问题有关的个人小秘密吧。我出身贫寒，13岁小学毕业时，家里有爷爷、奶奶与父亲三个大人在生产队干活，一年辛辛苦苦劳作，到年底还透支，欠生产队债，过个年都要问人家借钱。穷人的孩子懂事早，我决定不再上学了，在生产队放鸭子，一天的工分是1.3分。当时记工分的规则是“男1工，女8分”，1工即10分，我们生产队田少人多，分配水平低，1工可得人民币6角多钱，我每天的劳动报酬大约8分钱不到，在当时还不够买2根冰棍，一年挣不到30元钱，也帮不上家里多少忙。放鸭子是个很辛苦的活，那时候的冬天比现在冷，每天收工回来，我两只小手又红又肿，冻得像馒头。我奶奶每晚烧好麦叶水，为我洗手时总是眼里噙着泪水劝我不要再放鸭了，继续去学校读书。我总是对奶奶说没事，放鸭子我很

开心的。其实那时候真的是很想再坐到课堂里啊，但我咬咬牙，没有动摇，觉得自己长大了，应该为家里分忧。所以，虽苦犹甜，心里很踏实。

回顾这段经历是想说，我这么多年忙忙碌碌，疲于奔命，其实与我13岁时去生产队放鸭子的情况有些相似。如果说戏剧是个大家庭的话，作为家庭的一员，我理应承担一些责任。虽然人微力弱，每天不到1角钱的收入也帮不上大忙、解决不了大问题，但我为之努力了，内心就很充实，无怨无悔，也乐此不疲。如果说我几十年来努力工作有什么内驱力的话，我想，这大概就是我的内驱力了吧。

吴戈：谢谢陆军教授。畅所欲言，酣畅淋漓，分享这么多宝贵经验，其实都是一些甘苦自知的经验总结和人才培养呕心沥血的工作心得。还有好多话题，如您率领团队正在探索的“微信剧”，与我们云南艺术学院戏剧影视文学专业开展的“直播剧”，都是疫情背景下戏剧影视文学创作、演出、生存、传播的新动向，与专门人才培养的方式适应性和发展可能性的探索紧密相关……好戏不嫌长，好事不嫌多，关于编剧人才培养的话题，我们还会继续。

（本文刊于《艺术教育》2022年9月号）

“五育融合”人才培养创新实践专家研讨会在上海交大举行

2022-10-01

文：金 雪 许杨婧

推送：上海交通大学

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实党的教育方针，着力构建高水平人才培养体系，提升德智体美劳全面发展的创新型人才培养质量。9月29日，“五育融合”人才培养创新实践专家研讨会以线上线下相结合的方式在上海交通大学钱学森图书馆举行，与会专家就“五育融合”的内涵要求和实践路径等开展了深入的交流探讨。

出席研讨会的嘉宾有全国劳动模范、全国道德模范、上港集团原副总裁包起帆，上海音乐学院党委副书记曹荣瑞，上海体育学院党委常委、副院长王陈，同济大学长聘教授、马克思主义学院公民道德与法治教育研究中心主任、国家万人计划教学名师陈大文，华东师范大学教育学部副主任、国家教育宏观政策研究院执行院长柯政教授，上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、国家社科基金艺术学重大项目首席专家陆军，中央新闻单位和省市媒体驻沪机构工作委员会委员副会长、《光明日报》上海站原站长曹继军。上海交大党委副书记、副

校长王伟明，党委常委、宣传部部长胡昊，副教务长吴静怡，人文学院院长、文科资深教授王宁，马克思主义学院院长、党委副书记邢云文，学指委秘书长、学生处处长方曦，体育系党总支书记龚强，教务处副处长徐振礼等代表学校参会。会议由胡昊主持。

王伟明在致辞中表示，当前高校普遍存在“长于智、疏于德、弱于体、少于美、缺于劳”的现实失衡问题，学生难以实现全面发展，在一定程度上可能影响到教育强国战略的实施进程。他强调，以德智体美劳“五育”为抓手培养时代新人，是教育工作者的共同目标，是当前教育界必须面对和解决的重大思想理论问题。他介绍，上海交通大学围绕这一主题重点开展了多方面的工作，但还处于起步阶段，在“五育”如何深度融合、科学评价等方面仍待探索。他希望，通过此次研讨会，在专家学者的深入交流中进一步厘清内涵、明晰重点，持续开拓突破。

与会专家进行了深入研讨。从如何破解高校德智体美劳“五育”失衡的问题，如何改变“五育”相互割裂分离的问题以及如何将价值引领有机融入“五育”之中等角度，为解决“五育”融合点明方法和思路。专家谈到，聚焦“立德树人”立足求真务实，注重价值引领，需深刻理解五育之间的逻辑关系、相互影响、作用效应，从机制建设、推动方案、持续追踪、完善评价等方面，将“五育融合”落到实处。专家认为，应结合育人目标，不断提升学生的教育增值和学习体验，形成以价值引领为主线，统筹育人力量和育人资源，联动教师学生、打通课内课外、贯通校内校外的总体格局。专家建议，高校应充分发挥人才基础和智库优势，加强课程体系设计和教师队伍建设，将专业知识学习和技能实践结合起来，促进德育、智育、体育、美育、劳动教育的相互融合、相互贯穿、相互支撑，积极探索具有实际特色的“五育融合”育人模式，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

本次研讨会汇聚了长期从事一线教育教学工作的专家学者和深耕生产科研一线的模范先进，各位专家就加强人才培养中的德智体美劳“五育融合”相关问题和改进举措积极发表意见，为新时代创新人才培养体系的构建和培养质量的提升建言献策。

来源：上海交通大学新闻学术网

上戏教授谈编剧人才培养（上篇）

2022-10-09

文：吴 戈 陆 军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

■ 原载《艺术教育》2022年第8期

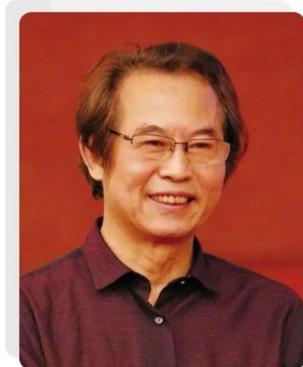
项目·学术·社会 编剧人才培养的重要平台（一）

吴 戈（特邀主持） 陆 军

吴卫民，笔名吴戈，云南艺术学院原院长，二级教授，泰国正大管理学院博士生导师，南京艺术学院、云南艺术学院联合培养项目博士生导师，云南省戏剧家协会主席，研究方向：戏剧学、戏剧文化学、艺术教育。

对 话

陆军，二级教授，上海戏剧学院学术委员会主任，上海市文史研究馆馆员。全国文化系统劳动模范、全国教材建设先进个人、文化和旅游部优秀专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家。国家级教学成果奖、文华奖、宝钢优秀教师奖获得者。

上次约请谭霈生先生以戏剧学为例重点谈艺术理论人才的培养，因为他在65年的从教生涯中积累、凝练了极其珍贵的戏剧理论与批评人才、戏剧影视文学人才培养经验。本期约请上海戏剧学院陆军教授，聚焦戏剧影视编剧人才教育培养

问题，也有原因，那就是陆军教授的身份背景和从业经历都十分特殊：上海戏剧学院现任学术委员会主任、戏剧影视文学系前主任，国家社会科学基金艺术学重大项目“戏曲剧本创作现状、问题及对策研究”“中国话剧编剧学理论研究”首席专家，上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业硕士项目的中方主持与导师，自己的著述逾500万字，大部分文字是《编剧理论与技巧》《编剧学导论》《中国现当代编剧学史料长编》一类的获奖教科书或者重要学术资料，有37部剧作上演和获奖。不单是编剧学史料蒐集者、阐释者，还做过创作中心主任；不但培养专业人才卓有成效，而且以编剧为抓手主持推动校园戏剧的活动也有声有色。他的从业经历、学术成就和实践硕果，都在编剧领域。那么，请他参与本期《问学》栏目，谈谈实践型编剧人才的培养教育，再合适不过了。

戏剧影视编剧人才培养的“胜算”

吴戈：陆教授好，谢谢做客《艺术教育》的《问学》栏目。正像您数十年辛勤耕耘于编剧实践、编剧理论、编剧教书育人领域的专注一样，专业杂志《艺术教育》自从1979年创刊以来，也体现了对中国艺术教育发展研究的专心致志：“高点”站位、“热点”追踪、“亮点”分享、“难点”研究、“拐点”关注、“盲点”查找、“痛点”触探……成为一个拥有来自高等艺术教育界广大读者的长期热情关注和持续交流沟通的学术平台。请您来到这个平台与广大读者见面，聚焦戏剧影视编剧人才的教育培养问题，对关心这个重要问题的人来说，十分有意义。这个问题，是否也是您特别想谈的话题？

陆军：谢谢您和《艺术教育》杂志给了我这么好的一个机会！您近年的每一篇访谈录我几乎都拜读过，可谓立意精当、问题精准、概括精辟，读来受益匪浅。您选择“戏剧影视编剧人才的教育培养”这样一个话题来讨论，我感到特别亲切。如果从1980年我于上海戏剧学院（简称“上戏”）毕业回家乡从事业余戏剧编剧人才的培养算起，到1993年重新回到上戏从事专业戏剧编剧人才的培养至今，前后已有40多年。尽管在这漫长的岁月里事务性的工作占据了大半时间，但有

关编剧、编剧教学、编剧学的实践与探索我从未停止过。所以，对这个话题，我的确也有一些甘苦需要倾诉，有一些感悟需要分享，有一些困惑需要请教。

吴戈：2016年，您领衔获得了国家社科基金艺术学重大项目“戏曲剧本创作现状、问题及对策研究”，今年，您主持的“中国话剧编剧学理论研究”又获批准国家社科基金艺术学重大项目。作为首席专家，在整体研究、实践观察和创作体验的基础上，您和团队经历了多年的项目运行，由此还产生了不少由上海市支持、与地方合作协同的衍生项目，因此我猜想，争取项目之前和获得项目之后、完成项目研究之中，您一定找到了不少新的学术话题。可以与读者分享一下吗？

陆军：在回答您的问题之前，请您允许我说几句一直想说却又一直没有机会说的题外话。2016年，我申报国家社科基金艺术学重大项目获得批准，实现了上海地方高校零的突破。作为首席专家，我由衷感谢全国艺术科学规划管理中心的领导以及评审专家的厚爱。我觉得，这个项目能获批，无论是对我个人还是对学校，都是一次增强研究能力、培养学科团队、提升科研水平、推动学科建设的重要契机。现在回到正题上来。这些年我想得最多的一个问题是，现有中国戏剧的评价机制不健全，各类评审与奖项缺少公信力，应该花大力气聚焦中国戏剧评价体系研究。早在上世纪90年代，我就开始检讨我国戏剧创作的得失。记得最早在《戏曲艺术》杂志发表一篇题为《创造的废墟》的论文，将在戏曲现代戏创作中存在的问题概括为“创造的废墟、理念的亢奋、剧情的简陋、思维的错位、技法的粗疏、形式的萎缩、探索的失误、批评的缺席”八大痼疾。后来，我在上海白玉兰论坛上做了一个题为《上海戏剧的“八有”与“八缺”》的发言，即一是有热情，缺激情；二是有“贼心”，缺“贼胆”；三是有高人，缺高见；四是有大腕，缺大家；五是有机会，缺机制；六是有财力，缺眼力；七是有戏迷，缺戏友；八是有大制作，缺大作（见《社会科学报》2004年11月）。再后来，我在《文艺报》发表了题为《当代戏剧的现代性障碍之我见》的文章，提出要警惕三种非戏剧因素正在大面积侵入当代戏剧的肌体，造成戏剧本体生命力的疲软：一是政治因素的大面积侵入，二是权力因素的大面积侵入，三是商业因素的大面积侵入。有趣的是，《文艺报》在2005年3月3日与3月25日一个月内竟两次刊登了这篇小文章。之后，《文汇报》在2013年8月10日用一个整版的篇幅刊

登了我的文章《不能忽略了萧伯纳》，我对当代戏剧远离生活、缺乏社会担当的创作情况提出了自己的批评。随后，我对当下戏剧批评的现状表达忧虑，概括为“三失”：一是批评的“失声”，二是批评的“失态”，三是批评的“失效”。所谓“失声”，是指批评家在对重要的戏剧作家与作品、重要的戏剧演出、戏剧思潮、戏剧现象以及戏剧批评自身遇到的重要问题进行研判、发声、导引时的严重缺位；所谓“失态”，或称“失真”，一句话，就是“伪批评”；所谓“失效”，是指即使是一些善意的有一定价值的批评，事实上也无法在今天的戏剧生态中产生应有的效果。原因有二：一是掌握戏剧艺术生产生杀大权的决策部门过于自信；二是一些曾经获得过成功的“大牌艺术家”过于自恋。于是，批评成了耳边风，提醒成了眼中刺。一不小心，批评者还会受到伤害。

此后，我又对新时期以来我国剧本创作现状进行分类剖析，提出了“四类十六态”的评价。同时，对我国一些城市的重点院团、重要剧种、重量级剧作家进行跟踪考察与纵向评估。进入新时期以来，一些在戏曲观众中有广泛影响力的剧院尽管在剧目建设上取得了一定成就，但总体上来说，影响力、美誉度都远不如前，等等。

为此，我一直希望有更多的学者能投入到中国戏剧评价体系的探索与研究上来。这个评价体系是围绕戏剧创作展开的文艺批评、理论研究，与政策、奖项、市场、教育、审美等多方面影响因素共同作用，进而生成的戏剧评价机制和系统。

事实上，我一直很担心自己这些评价性的文字是否过于苛刻、有失公允，也一直希望能有一个相对客观的评价体系来检验我这么多年来表达的这么多的“自言自语”的可信度，有一天我想到了人工智能技术。于是，我在2019年做了一件听起来比较离谱的事情。我约请一位集作家与人工智能开发工程师为一身的朋友一起开发了一款“戏剧文本评价软件”。一般说来，以文本为对象，人工智能的应用主要体现在两个领域：一是“机器学习理解文本”，二是“机器学习产生文本”，我们设计的软件为第一种，即通过算法程序赋予机器以理解文本的能力，帮助人在短时间内从大量文本信息中甄别、挑选符合需求的关键内容，通过将戏剧文本置于数据模型之上进行观察，得以完成对戏剧文本全面的概览，企图赋能数据模型以自我判断能力的不断迭代、优化，企图赋能评价过程更加公正、评估结果更加可靠。我们希望通过设置评价标准，立足文本要素，嫁接人工智能大数据算法，从数据之源窥察内容本质，理解人物形象，把握情节脉络，体会基调风

格；以数据之眼切入文本骨骼，构建结构化算法，掌握叙事内容传达精准程度，发现优秀戏剧剧本成功规律，以此建立更加多维的鉴定标准。

需要强调的是，我关注的中国戏剧评价体系，实际上与编剧人才培养有密切联系，它至少会涉及到编剧教学观念、专业课程结构、编剧案例选择、编剧实践设计等一系列直接作用于编剧人才素养构成的方方面面。

吴戈：希望陆教授这些针砭时弊的批评和编剧问题的思考能够在编剧人才培养中有效地发挥作用。而编剧的AI软件开发，这当然是一个十分有吸引力的话题，也是一个AI教育培训的实验探索方向，就是计算机辅助的编剧学习、剧本生成和剧本评价系统的软件开发。在美国好莱坞的“梦工厂”电影工业为核心的衍生文化产业与相关技术产业中，这种探索实验已经几十年了。在中国这方面的探索实验，也有了起步，据我所知差不多有20年的历史了，可是似乎没有在艺术高校的编剧人才培养中应用。一些社会培训机构是否使用了，也未可知。这种软件开发，对未来的编剧人才培养有多大应用价值？这种软件使用会取代教师们呕心沥血的编剧人才培养工作或者培养方式吗？对此，您有何高见？

陆军：毫无疑问，技术始终服务于人，决不能替代人。即使这款软件真的有一定辅助作用，那么，任何算法、技术也都有自己的生命周期。所以，可以说，这也许是我努力尝试创建戏剧文本评价机制的一种战略性探索，是一种有待于进一步实践验证的评价体系的辅助性手段；也可以说，是一种不足为训的自我安慰。

吴戈：有一个很尖锐的问题，就是关于戏剧影视文学专业的编剧人才培养，一直是一个有争议的话题。譬如文艺前辈夏衍，也是现代剧作家和电影文学编剧大家，他就说过，编剧不是靠培养的，而是自己在生活中学习出来的。他所举的例子，是高尔基这样的大文豪，也是“在人间”的生活中学习成长的经典例子。实际上，鲁迅也是弃医从文，而且从来不相信“小说做法”一类的“作文妙法”中的“箴言金句”，自己却成为新文化运动的“文化旗手”和现代中国白话文运动中的“小说圣手”。夏衍在日本学机电出身，回国后做了文化工作，成为“左联”领导者和骨干，而且，这过程中无师自通地创作《都会的一角》《赛金花》等登上中国现代剧坛。用心揣摩曹禺剧作后，创作出经典名篇《上海屋檐下》，

从此一发而不可收，写话剧，写电影剧本，成为话剧编剧名家，被称为当代中国电影编剧的一面旗帜，成为内行领导文艺的大家。他从文豪们的经历到自己的经历当中，似乎得出了一种证明，就是编剧或者作家不是靠培养出来的。实际上，他的观点是有一定代表性的。对于社会上一直都有的这样一种观点，作为资深编剧和教戏剧影视编剧课程的资深教授的您，如何评价？

陆军：这是一个很有意思的问题。我的看法是：第一，编剧不全是靠培养的，有的是自己在生活中学习出来的。但是，凡取得成功的自学者都有一定的天赋。第二，编剧是一定可以培养的，但是，凡取得成功的求学者也都有一定的天赋。

具体来说，第一，中国有数以千计的专业与业余编剧，其中有相当一部分人是自学成才的优秀编剧，有的还是当代极具影响力的剧作家。而中外古代戏剧史上大量经典剧作的编剧，更是不可能通过专业院校培养之后才创作出一部部传世之作的，所以，“编剧不是靠培养的，而是自己在生活中学习出来的”这句话没有错。

第二，编剧是一定可以培养的。这里的培养，是指相关的高等院校通过专业师资、专业课程、专业教学、专业实践的方式培养编剧专门人才。培养的方式一般有两类：一类是学历教育，即编剧专业的本科教育、研究生教育，特别是编剧专业艺术硕士学位教育。我国目前至少有几十所高校在培养编剧人才，虽然我不是很清楚其他高校编剧专业学生的成才率情况，但我对上海戏剧学院是了解的。在这里仅举一个小例子。上海文化发展基金会青年编剧项目每年有两次评审，每次的结果是，上戏在读学生或者是毕业的校友创作的剧本申报的成功率要远远高于其他群体的编剧；光是我的研究生，每年获批的就有近十个。

另一类是非学历教育，包括编剧培训班、高级研修班、专题创作班等。国内有很多极有影响力的编剧人才都参加过上海戏剧学院的专业培训，比如大家所熟悉的当代著名剧作家罗怀臻、姚金成、李莉、陈涌泉等。正因为非学历教育的人才培养方式特别有效，我在2007年担任戏剧文学系主任的当年就开始举办高级编剧进修班，一直到现在已整整办了15年，为全国各地培养了一批编剧人才。所以，“编剧是一定可以培养的”这句话应该是有说服力的。

但是，如前所说，我要在此强调一个十分重要的观点：不管是自学成才的编剧，还是专业院校培养的编剧，要真正成为优秀的剧作家，其本人必须具备

一定的天赋。有了天赋，加上后天的努力与机遇，才有可能获得成功。由于这一点认识常常被人忽视，所以，我们在专业人才培养上付出了很多的代价。遗憾的是，至今仍然很少有人愿意真正去关注、去强调这一点，乃至在招生环节、教学环节、人才推介环节都没有达到编剧人才培养效率的最优化，这实在需要引起我们的高度重视，特别是招生政策制定部门的高度重视。

吴戈：那么，是否可以肯定地说，编剧人才是可以培养的，而且“批量造就”也是“可行”“有胜算”的？

陆军：可以这么说。当然，现在社会上有一种观点，认为这些年专业院校培养的青年编剧成才率不是很高。应该承认，这是事实。但很多人不知道，其中有一个非常重要的原因是青年编剧人才的成长链出现了问题，这不能怪罪于高等院校的培养质量。众所周知，编剧人才培养是一个长线的投入，它不像表演类专业的学生，大多在很年轻的时候就展示出才华，有的甚至在大学就读期间就已崭露头角。但是编剧不一样，只有通过丰富的生活阅历、艰苦的艺术探索、不断的创作锻炼才有可能获得成功。

什么是青年编剧人才成长链？我把它概括为由前端、中端、后端三个部分组成的链条。前端是指中小学阶段的教育戏剧与戏剧教育的熏陶，中端即高等院校的专业教学，后端则是指学生走出校门以后进入学有所用的工作单位。由这前、中、后三端构成的成长链中，后端是至关重要的环节，起着决定性的作用。可惜我们正是在这一端上出了问题。多年前，我曾对上戏编剧专业五年间本科生与研究生的就业情况做过统计，发现200多位毕业生中只有5人在专业戏剧院团工作。一方面，编剧人才奇缺，另一方面，人才所学非所用，构成了中国戏剧影视编剧生存状态的一个悖论。为此，我曾在《新民晚报》头版头条发表过一个比较偏激的观点，说“编剧的培养机制还不如养猪来得科学”。编剧专业学生毕业以后，是放任自流，自生自灭，还是让他们进入一个科学的、良性的社会孵化与成长机制，以此催生优秀的编剧人才？这是需要相关管理部门高度重视的一个问题。

在可靠的专业结构与落实的教学体系中培养编剧人才

吴戈：关于这些问题，您的思考是客观的，而且，延伸了编剧人才培养的两端——前期的素养积淀和后期的磨练成长，中段的大学教育作为至关重要的知识、技巧和能力的定型，要在社会生活中去检验、校正，最后爆发为创造力。这是一个系统工程，单说哪一阶段的“决定性”可能都不切实际。我们进一步探讨人才培养的成效问题。您作为上海戏剧学院曾经的创作中心主任，作为上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学“编剧专业艺术硕士人才培养联合项目”的中方主持人，能不能有一个统计学式的编剧人才成才率统计，形象具体地说明哥伦比亚大学和上海戏剧学院戏剧影视编剧人才的教育培养的有效性情况？有更大范围的统计数据当然更好，更能说明问题，如果找不到精准数据，那么，至少两所历史悠久的戏剧专业教育的大学情况也还是能够说明问题的吧？

陆军：有关两所大学编剧人才培养的成才率我没有做过严格意义上的统计，但我有一个基于实际情况的基本估计。估计显然不如统计精确，只能供参考。就上海戏剧学院来说，可以分两个时段来表述：一个是1945年到1995年，另一个是1996年到现在。为什么要分两个阶段？主要是因为1996年以后国家不再包大学生的分配，大学生毕业以后只能自主择业，青年编剧的成长链发生了根本变化，有不少非常有才华的青年学生走出校门以后不再从事编剧工作，他们的才能无法继续发挥，统计起来就有点纠结。比如我有一个在上海工作的学生，他在研究生期间，包括刚刚毕业走出校门以后，一口气写了近10个剧本，有话剧、滑稽戏、音乐剧，演出后反响都很好。但遗憾的是，后来因为工作原因他放弃了业余戏剧创作，成为一个民营企业家。我还有一个在北京工作的学生，他在读研期间就有作品在北京人艺演出，但毕业以后因为不在编剧岗位上，他的作品也就很少再出现在舞台上。所以，编剧人才的成才率，与青年编剧走出校门以后所面临的生存压力、职业环境、工作节奏、生活状态紧密地结合在一起。如果不把这些中途放弃创作的富有创造力的青年编剧统计在内，那么对学校来说是不公平的，但如果把他们都算在里面，又缺乏说服力。当然，这是我个人的一点看法。

吴戈：还是与社会大环境、生活发展机遇有关系。

陆军：是的。现在来看 1945 年到 1995 年编剧人才的成才率。上戏于 1945 年开设编导研究班，至 1948 年前后 5 届共招编剧类学生 26 人，学制 2 年，班主任是熊佛西。曾任上戏院长的陈恭敏、著名剧作家杨履方（话剧《布谷鸟又叫了》编剧）均毕业于编导研究班。1949 年编导研究班改为理论编剧科，后又改名为戏剧学科，第一、二届招生各 14 人，1952 年编剧班仅 3 人。1958 年设三年制戏曲创作班，招生 27 名，开上戏编剧专业学历教育之先河。至 1959 年 3 月正式建立戏文系前，非学历教育共有 57 人，学历教育共有 27 人，共计 84 人。

自 1959 年建系以后，首届编剧专业 35 名本科生入学至 1995 年，共开设各类学历教育班 19 届，学生近 500 人；非学历教育班 30 余届，学生近 1000 人。

在以上 1500 多名学生中，我通过个别访谈、个案研究、资料查询等方式所掌握的情况来判断，这 50 年间上戏编剧人才的成才率较高，其中拔尖人才约占 20%左右，优秀人才约占 50%左右。举一个例子：1958 年首届三年制戏曲创作班中的 27 个学生，有 22 个获得了高级职称；其中从事编剧工作的乔谷凡、薛允璜、余雍和、缪依杭、何俊、程志达、姚声黄、王祖鸿、李惠康、马一亭等都有重要剧作问世，成为了优秀的乃至拔尖的剧作家。正是上戏培养的这一个个编剧群体，成就了上海戏剧的一代辉煌。

再说 1996 年至今的情况。前后 27 年间，上戏编剧专业的招生每年雷打不动，预计学生总人数在 800 人左右。如前所说，对这个时间段的学生成才率情况判断有些复杂，但总体上还是比较乐观。我的初步估计是，所有学生中拔尖人才约占 10%左右，优秀人才约占 40%左右。同样可以举一个例子。以上海为例，现有京、昆、越、沪、淮以及滑稽剧团、儿艺、话剧艺术中心等国家院团的主力编剧 90%都是上戏培养的编剧人才。仅我的学生就有上海京剧院的章楚吟，上海昆剧团的俞霞婷，上海越剧院的莫霞、安树，上海淮剧团的管燕草等，目前都是院团创作的主力骨干。

最后再说说美国哥伦比亚大学（简称“哥大”）编剧人才培养的成才率。我的判断是，哥大编剧人才培养的成才率要比我们高得多。理由有很多。第一，生源比我们好。哥大编剧专业艺术硕士生有许多来自常春藤学校，在我近年指导的哥大研究生中，就有来自哈佛大学、普林斯顿大学这样世界顶尖高校的学生。第

二，编剧教学观念比我们先进。如哥大编剧专业系主任、托尼奖最佳剧目《蝴蝶君》编剧黄哲伦教授所说：“我们拥抱各种声音和美学，有很多种方法可以写出一部伟大的戏剧……我们寻求帮助每个学生找到他或她自己独特的声音。”这句话概括了哥大编剧专业教学的核心观念和培养目标。第三，教学手段比我们丰富。这方面尤其值得我们学习。第四，研究生就业优势比我们明显。他们的青年编剧有专门协会保障，周薪在 6000 美元左右。此外，还有其他方面，我就不展开了。

除此之外，有关哥大编剧人才培养的成才率，一方面可以从我直接接触到的哥大研究生创作的剧本质量来判断。从 2014 年至 2019 年这六年间，我作为中方导师先后与哥大 12 位研究生一起讨论剧本创作，并将他们的 12 部剧作全部搬上了上戏舞台。每次汇报演出都座无虚席，好评如潮。后来我又将这 12 部剧作交给上海人民出版社分两卷出版，也受到读者欢迎。

另一方面，可以从我间接获得的哥大研究生常规教学质量来判断。前些年，我曾派出我的两个研究生去哥大作为期一年的交流访问，其中一个学生负责对哥大教师教学质量的考察；另一个就是负责对哥大研究生学习质量的考察，她选取了哥大 2013 届至 2019 届 41 位学生的 50 余部长篇剧作。这些剧作中的实习剧目在哥大的夏皮罗剧院进行演出，毕业剧目则搬上外百老汇的签名剧院，直接与公众见面。其中，有不少毕业作品被外百老汇其他剧院进行复排，并得到《纽约时报》的关注与评论。由此也可证明，哥大编剧人才培养的成才率得到了美国业界的肯定。

吴戈：这种数据给人信心，让我在戏剧影视编剧人才可以培养、应该培养的感性认知上增添新的内容。我也有兴趣知道，美国艺术教育里的该专业，在多少高校里有戏剧影视编剧人才培养的专业和课程？美国上个世纪最初 20 年是在哈佛大学的英文课程“第 47 工作坊”里培养出美国现代戏剧的第一批奠基性的编剧人才，其中佼佼者像尤金·奥尼尔这样的剧作家，对美国戏剧影视发展史的意义重大。那以后，随着电影工业时代的到来，好莱坞梦工厂强势崛起，电视文化的铺天盖地，各种各样的编剧培训班就雨后春笋般涌现出来。据您所知，美国大学里像哥伦比亚大学这样开办的编剧专业硕士学历教育的情况，也请您介绍下，美国同行的做法如何？有效性怎样？与上海戏剧学院联合项目的设立，双方的诉求与初衷是什么？合作运行下来值得推广的经验是什么？

陆军：我先介绍一下上戏与哥大交换培养编剧专业艺术硕士研究生的项目。要感谢上戏学术委员会前主任、戏剧家叶长海教授，他在2014年与哥大戏剧系主任阿诺德·阿伦森教授商定：每年上戏与哥大互派2至3名编剧专业艺术硕士研究生到对方学校进行为期一学期至一学年的学习。哥大由著名戏剧家、编剧系主任黄哲伦教授选派学生来上戏，他同时负责指导上戏选派的学生在哥大的学业。上戏则由我负责选派学生去哥大，同时负责指导哥大选派的学生在上戏的学业。这个项目从2014年开始实施至今，哥大已先后派出了12名黄哲伦的研究生来上戏学习，我的近10位学生也先后去哥大进行为期一年的学习，合作培养编剧专业艺术硕士研究生项目已取得阶段性成果，上戏与哥大的师生都表示满意。

关于美国高校编剧人才培养的情况我知之甚少，仅在与部分美国师生的交流中获知了一些皮毛。在编剧人才培养方面，美国大学一般分成两类：一类是专业学习，另一类是广义的创意写作，即从原始创意到如何成为文本的教学，编剧是其中的一个学习内容。专业学习方面，美国高校开设编剧专业的总量要少于我国，且大都以影视编剧研究生教学为主，这与美国影视产业比较发达有关。据我的一个哥大的研究生、美国军旅剧作家戈登介绍，美国能提供编剧专业学位的学校大约在50所左右，能提供高质量教学的学校在25所左右。戏剧家孙惠柱教授的博士生任书檀提供的信息是：据不完全统计，全美至少有31所大学有戏剧或影视编剧的硕士学位，17所有本科学位。两位青年学者所提供的数字相近，说明对美国学校数量的判断是可靠的。

在这些学校中，能提供艺术硕士的院校除了哥伦比亚大学、耶鲁大学等院校外，还有美国电影学院、纽约电影学院、纽约大学电影学院、南加州大学电影学院等。本科教学比较知名的有伯纳德学院的戏剧系，该系在课程设置上很有特色，第一学年为研究类课程（包括戏剧、剧场、表演理论及历史），第二学年为实践类课程（编剧、导演、表演、设计等），第三学年是论文，第四学年为戏剧排练与演出。学生的毕业作品可以是原创性的研究，也可以是参加一项艺术展示项目，二者均要求将研究过程与艺术创造相结合。学生并不需要在入学时就选定专业方向，但在第二学年，所有学生都必须确定专业主攻方向。

在编剧培训班方面，美国最热门的当然是从1984年开始创办编剧培训班的罗伯特·麦基了，《故事》一书更是为他赢得了“好莱坞最受欢迎的编剧领袖、

编剧导师”的美誉。据说他已在世界各地教授故事写作手艺 30 多年，学员超过 10 万，读者更是不计其数。还有南加州大学影视编剧系主任小杰克·埃普斯的课程也很有意思。他依托自己编剧与合作编剧的 25 部影片的丰富实战经验，开设“故事构思与开发工作坊”与“场景与角色工作坊”，受到欢迎。

吴戈：您介绍的是戏剧系的课程。但是专门编剧人才培养的课程也是这样吗？编剧人才的写作训练是学习过程中“贯穿性”的训练，还是戏剧系一般基础课程安排，如您上述所介绍的一年、二年、三年、四年的课程分布？

陆军：关于编剧教学，学生在第二学年选定专业以后，写作训练就成了“贯穿性”的主课。在具体课程安排方面，哥伦比亚大学的做法有一定的代表性。哥大戏剧系隶属于艺术学院，自 1968 年成立至今已有 54 年历史，在全美及世界都赫赫有名，既有黄哲伦这样的在西方世界极有知名度的编剧，也有诸如阿诺德·阿伦森这样的先锋戏剧、舞台美术研究的权威理论家。他们的编剧专业 MFA 层次的编剧教学，以实践、创作作品为目的。学制三年，第一学年和第二学年以课程学习和写作实践为主，最后一年为毕业大戏，戏由不同专业方向的学生组成团队共同创作、排演、制作、呈现，一出戏的时长在 1 小时 30 分钟以上。与上戏相比，最明显的不同有三点：第一，写作量大。如果一个学生每个学期选两门编剧类课程，那么包括日常训练中要求写作的 10 页左右的短剧在内，一个学生差不多要写近 40 个习作，其中有不少是当堂写作。这样的写作量至少比我们多一倍以上。第二，阅读与观摩量大。有导师将整个编剧课课堂的三分之二时间花在让学生阅读剧本上，阅读范围包括古典剧本、当代剧作与学生习作，其中量最大的是当代最新创作的优秀美国剧作。而把学生赶到剧院观摩新戏、组织讨论更是主要的专业课程。我们的阅读与观摩仅是导师对学生的口头要求，既没有规定的课程也没有学分。第三，综合实践量大。哥大重视编剧专业与其他专业学生之间的合作与交流，戏剧系有导演、表演、制作、戏剧顾问、舞美设计等专业，有一门称作“共同协作”的课程，上课时间全系统一，是全系学生必须完成的团队实践课程。完成的方式是学生习作的排练，第一、二学年主要是 30 分钟左右的独幕剧，到第三学年则要完成一部大戏。而我们的研究生限于教学管理机制与演出条件，大多只在中期检查与毕业时才有可能争取到排演或剧本朗读的机会，有的只能靠剧本

发表才完成获得学位的规定要求。第四，利用校外教育资源量大。包括邀请大量艺术家到课堂上演讲；安排学生走出去接触艺术家；带领学生接触真实的社会，如去法庭聆听审判，去街头观看马戏杂耍表演，去相关部门参与社会热点的追踪调研，等等。在这方面，我们的做法是主要取决于导师的教学理念、方法与时间安排，没有机制上的预设。

总之，哥大戏编剧专业艺术硕士的教学方法可以概括为以下几条：一是邀请美国当代最有影响力的剧作家给学生分享创作经验，并担任学生毕业作品的导师；二是重视编剧专业与其他专业学生之间的合作与交流；三是开设形式多样的编剧课堂，如“美国奇观”“讲故事与戏剧”“个别研究与写作”等；四是重视实践、实战，鼓励学生多写、快写；五是尊重学生创作的声音，提倡创新。

吴戈：本质上，哥伦比亚大学的编剧人才培养其实跟我们的人才培养方式是相似的：写作训练，教师群体中的著名剧作家加盟，专业交叉协同的创作环境，实践、实习、实战、实用的能力诱发与养成……在与哥伦比亚大学的交流合作培养项目中，您是否也感到了这种相似性？

陆军：的确有很大的相似性。但是，比较起来，我们学生写作训练的强度、著名剧作家的参与度、专业交叉协同教与学的紧密度，以及多方面开发学生创新能力的丰富度，都要稍逊一筹。当然，我们也有我们的特色，那就是戏曲创作理论与实践的教学。

吴戈：在我看来，上戏有一整套编剧人才培养的教学体系，包括实践第一性的教学理念，知识和能力相互渗透、彼此支撑的课程体系，针对性强、实操性好的魔鬼训练……这些对学生的成功至关重要。对此，您肯定有很多心得，请您扼要谈谈，分享给读者。

陆军：上戏编剧专业教学有悠久的历史，1945年学校创办以后的第一个编导研究班就是戏文系的前身；在1946年编导班课程表上列出的课程，80%以上仍然是今天编剧专业的主课。这是一笔厚重的历史财富。但是，客观地说，面对历史转型期国家文化事业对编剧人才的新需求，面对当代学生对知识与能力的新渴

望，我们与其他艺术院校面临的问题一样，也碰到了发展中的瓶颈问题：师资短缺。过于滞后的课程要改革，但教师的工作量怎么办？内容陈旧的教材要更新，但教师的时间在哪里？新的教学方法要引进，但合适的师资从哪里去找？总之，在我看来，一所大学、一个学科、一个专业，最重要的还是教师，特别是青年教师队伍的实力与活力。为了实现这个目标，做领导的，既要高瞻远瞩，更要有所作为；做教师的，既要积极进取，更要乐于奉献；做管理的，既要守土有责，更要甘作绿叶。只有这样，学生才有憧憬，专业才有后劲，学科才有发展，学校才有希望。

吴戈：您领衔的“编剧人才培养”教学项目获得了国家级教学成果奖二等奖、上海市级教学成果奖特等奖，国家艺术基金资助；您构建的“编剧学”新学科，耕耘深、时间久、影响大，已列入“上海市高峰学科建设计划”；您梳理并编撰了现当代以来的关于编剧的史料，具有观念的历史沉降感和社会的文化思潮迭代性。在您看来，这些编剧学史料是对于“编剧学习者”有用，还是对“编剧研究者”有用？编剧学对编剧创作、编剧经验总结的理性表述，编剧发展历史、编剧批评内容的梳理，对编剧人才培养活动与戏剧文化生态环境的意义何在？

陆军：为夯实编剧学新学科的理论基础，2015年我策划主编了三卷本近200万字的《中国现当代编剧学史料长编》、十卷本《上海戏剧学院编剧学教材丛书》，去年主编了六卷本《熊佛西文集》，目前还在组织力量编辑《中国戏曲资料索引（1978-2020）》。一般说来，史料研究的成果更多的是作用于编剧学研究者，但在我看来，它同样应该作用于编剧实践者，理由很简单，我一直提倡上戏要培养具有学院派气质与格局的剧作家。何谓学院派？我认为，重点就体现在一个“学”字上。

一是学术性。即除了强调作品的思想性、艺术性，还应该有关学术上的探索。比如对经典的解读，如朱端钧执导的《桃花扇》、陈明正执导的《家》、徐企平执导的《罗密欧与朱丽叶》、张应湘执导的《物理学家》等；对主旋律作品的理解与表达，如龙俊杰、孙祖平等执导的《徐虎师傅》、伊天夫等执导的《护士日记》等；对传统戏曲的体悟与传承，如卢昂执导、王仁杰编剧的《董生与李氏》等；对反映现代生活的话剧的演绎，如黄佐临、陈体江、胡雪桦、孙惠柱创作的

《中国梦》等。中央戏剧学院创作的《桑树坪纪事》、解放军艺术学院创作的《我在天堂等你》，就是因为具有鲜明的学术性才被人称道。总之，不管是历史剧还是现代剧，不管是话剧还是戏曲，都应该在学术上有自己的思考与追求。即使是时尚的、商业化的戏剧，也应该有自己独到的学术见解。

二是学习性。这是我杜撰的一个词，包含两层意思：第一，在剧目创作的运行与操作上适宜与教学相结合；第二，在创作理念和戏剧观念上具有示范性。比如对生活的看法、对戏剧的看法、对表现与再现的看法等，都要给学生一定的启示意义。

一个学院派编剧，如果不了解中国古代与现当代编剧学史，不了解外国古代与现当代编剧学史，写出来的作品就不可能具有学术性。换句话说，一个剧作家只有清楚地知道自己笔下的剧作在本民族戏剧史上的位置，哪怕仅仅是了解中外同类题材剧作史上的位置，才有可能发出真正属于自己的声音。事实上，编剧学理论的准备，更大的意义还在于它能助益于剧作家戏剧观的建立。我早年在编剧学史料中受益于熊佛西老院长的平民化戏剧观念，至今仍是指导我从事戏剧教学、戏剧创作与戏剧研究的重要精神资源。

“戏剧观”是“戏剧写作”的灵魂

吴戈：您曾经总结过上海戏剧学院60年的编剧教学模式，您认为“戏剧观”是“戏剧写作”的灵魂。那么，从您的编剧学史料长编中提炼出来的核心内容作为尺度，您如何评价上海戏剧学院编剧教学模式60年的存在和发展？在编剧人才培养和具体教学过程中，如何贯穿和体现您所说的“戏剧观”？它是什么？如何实现“灵魂”去统领“写作”？

陆军：这又是一个十分有意义的问题。很多年前我写过一篇检讨上戏60年编剧教学模式的论文，发表在中央戏剧学院学报上。在充分肯定上戏编剧教学传统的基础上，我指出了当时存在的三大缺陷：一是重技巧训练，轻思想力培养；二是重模仿改编，轻“发现生活”；三是重片段教学，轻独幕剧训练。为此，前

些年我们通过课程内容上的补充调整与教育资源上的拓展利用作为应对措施进行积极实践，也取得了一定的成效。但总体上来说，还没有解决根本问题。

根本问题是什么？不是生活，不是技巧，而是戏剧观。所谓戏剧观，就是对戏剧与政治、舞台与生活、内容与形式、演员与观众等这些根本问题的总的看法。也可用两句话来概括，即戏剧是什么（本质），戏剧干什么（功能）。在我看来，观念就是艺术生产力，观念也是决定戏剧作品艺术质量高下的最为重要的因素。新的戏剧观向旧观念挑战，催生新的戏剧流派与新的作家与作品，从而推动戏剧发展。是戴欧尼斯剧场观催生了古希腊戏剧，是中古欧洲的宗教观影响了中世纪戏剧，是人文主义精神缔造了文艺复兴时期戏剧，是理性回归的思潮孕育了古典主义戏剧，是自由想象与浪漫气息创造了浪漫主义戏剧，是实证主义成就了写实主义戏剧。进入19世纪末，现代戏剧应运而生。但由于观念的差异，现代戏剧也是千姿百态，各具特色。写实主义戏剧、自然主义戏剧、象征主义戏剧、表现主义戏剧、怪诞剧、超现实主义戏剧、存在主义戏剧、史诗剧场、荒诞派戏剧等，可谓此起彼伏，各领风骚，洋洋洒洒，气象万千。正是观念决定着外国戏剧的发展进程。

反观中国戏剧，观念的滞后值得我们深思。以中国古典戏曲观念为例，千百年来几乎可用如下三句话就能概括戏剧观流变的进程，即以“歌舞演故事”凸现其本质特征；以“厚人伦，美风化”突出其核心功能；以“一人一事”显示其叙事方式。即使历史进入了现代，戏曲编剧观念的变化也十分有限：1919年以来的“改良戏曲”，强调以“小说”（含戏曲）推动“群治”；1949年至1976年的“改人、改制、改戏”政策，力举“现代剧目和政治结合，和生产结合”；“文革”期间的“三突出”创作原则，必须捧出“英雄人物”。这些变化，大都局限在戏剧功能的趋时应景上。进入新时期以后的“探索戏曲”虽然有了进步，但因上世纪80年代的“戏剧观大讨论”只偏重于戏剧的形式探索，戏剧内容或戏剧功能方面并没有太深入的展开，从而导致中国戏剧整体上至今还在“形式大于内容”“缺钙、失血、矫情”的窘迫怪圈中打转。在戏剧观的版图上，戏曲“千年一叹”，话剧“百年一式”，早已成了不争的事实。正因为如此，我要大声疾呼：对剧作者来说，观念的准备是最重要的准备。对编剧人才培养来说，戏剧观是戏剧写作教学的灵魂。

吴戈：“三大缺陷”也好，“观念问题”也罢，实际上，作为教育者，我们对现实的思考最终要投射到我们的人才培养环节当中，对此，上海戏剧学院是如何做的？

陆军：我举个例子。前些年，我对上戏编剧教学现状进行再检讨，并提出了“四情十一策”的观点与方法。我认为，新世纪以来，与置身于生活第一线的编剧相比，高等院校培养的编剧人才优势在明显减弱。学生囿于技术层面跌打滚爬，出现四个共性问题：一是离戏剧本体远了，二是离生活远了，三是离文化自信远了，四是离崇高远了。其表象是学生作品出现碎片化、虚无化、娱乐化倾向，其实质是学生正在形成中的戏剧观、价值观亟需引导。为此，我提出了用“四情法”破“四题”的编剧人才培养新路径：一是“情景再现法”，即创造条件让中外著名戏剧家传授其代表作的成功经验，帮助学生重拾戏剧本体，重塑戏剧人文精神，破“离戏剧本体远了”之题。二是“情感体验法”，即创建9个编剧学践习基地，让学生体验现实生活，激发创作灵感，破“离生活远了”之题。三是“情志表达法”，即创设“百·千·万字剧”编剧工作坊，用中国传统编剧技法训练学生，引导学生重建文化自信，破“离文化自信远了”之题。四是“情操陶冶法”，即选择具有价值引领意义的题材如“大师剧”，组织学生进行剧本创作，培养学生的家国情怀，破“离崇高远了”之题。经多年实践，“出人”“出戏”“出论”，取得一定成效。

培养学生拥有先进的戏剧观是一个常议常新的话题。去年，我又在编剧训练方法上作出尝试，开了一门新课“中外编剧训练的七种方法”，包括元素训练法、随机词训练法、“亚氏六要素”训练法、“序列编剧法”训练法、“社会奇观”训练法、英语千字剧工作坊、“百·千·万字剧”编剧工作坊训练法等。通过这些不同的训练方法，启发学生在技术层面上直接感受戏剧观之于编剧思维养成的意义，也颇受学生欢迎。当然，如何用“戏剧观”作为培养编剧人才的“灵魂”去统领“写作”，我与我的团队还在摸索中，道阻且远，但我坚信，行则将至。

（未完待续）

上戏教授谈编剧人才培养（下篇）

2022-10-09

文：吴戈 陆军

图：俞月娥等

推送：上海戏剧学院

■ 原载《艺术教育》2022年9月刊

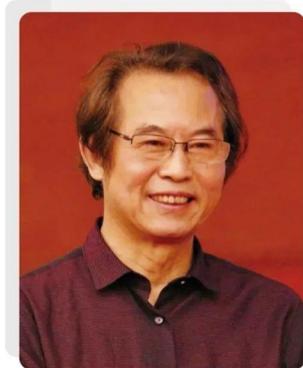
项目·学术·社会 编剧人才培养的重要平台（二）

吴戈（特邀主持） 陆军

吴卫民，笔名吴戈，云南艺术学院原院长，二级教授，泰国正大管理学院博士生导师，南京艺术学院、云南艺术学院联合培养项目博士生导师，云南省戏剧家协会主席，研究方向：戏剧学、戏剧文化学、艺术教育。

对话

陆军，二级教授，上海戏剧学院学术委员会主任，上海市文史研究馆馆员。全国文化系统劳动模范、全国教材建设先进个人、文化和旅游部优秀专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家。国家级教学成果奖、文华奖、宝钢优秀教师奖获得者。

在学术项目、社会互动与协同项目中培养人才

吴戈：陆教授是一位理论著述丰硕、创作成果累累、教学成就很大的理论家、编剧家和教育家，是“劳模型”的教书育人者。一直以来我就知道，您带着博士硕士甚至本科生，进入您的学术研究项目，这方面，对自己、对学生，您有些什么要的心得可以分享？尤其是培养以实践为方向、以写作实践见长的受教育者的专业，您觉得学术氛围和学术项目对于他们的成长意味着什么？

陆军：吴校长关注到研究项目、学术氛围之于以写作实践见长的受教育者成长的意义，实际上是抓住了高等专业院校培养编剧人才的牛鼻子。与业余编剧人才培养受制于学时、生源等条件，只能以知识、技能为主的教学法不同，专业院校编剧人才培养的学历教育，必须将学生的综合素养、知识、能力、技法溶于一炉通盘考虑，才能实现培养国家级人才的教学目标。要讲清楚学术与创作的关系，可以举一个我亲眼见证的例子。

很多年以前，我在访问台北艺术大学时曾观摩了那里的师生创作排演的一部新戏《呐喊窦娥》（改编自关汉卿《窦娥冤》，编剧兼导演陆爱玲），这个戏给我留下极为深刻的印象，原因有二：一是当我拿到《呐喊窦娥》那张剧情说明书时，也许是我孤陋寡闻的缘故，我被这本薄薄的小册子所震住了。十来页纸，除了简单的剧情与主创人员情况介绍以外，后面的内容全是《窦娥冤》这个戏在古今中外各地演出的详细记录。在我看来，与我们在大陆剧场常见的那种印刷流金溢彩、包装精美华丽、内容干瘪贫乏、宣传夸大其词、文理不通、价格昂贵的剧情说明书相比，这简直是一份沉甸甸的、含金量很高的学术文献了。戏未开始，我已对这个戏的主创人员心存敬畏。二是当我看完演出，我又被主创人员在舞台上所传递给我们的丰富的艺术想象力所折服。这个戏的精妙之处在于，剧作在展示窦娥“3岁失去母亲、7岁作价偿债、19岁丧夫、20岁遭残忍刑究”的故事时，把原作《窦娥冤》幕与幕之间的背后故事有选择、有分寸、有张力地表现出来了。如剧作分别演绎了窦娥3岁到19岁的生活情景，从与窦天章的父女情深，被迫卖给蔡婆的离情依依，到与蔡婆生活的种种片段等等，都有独特的细节与别致的表达方式，不仅情节新鲜，而且情感动人。走出剧场，我想，如此有个性、有创意的舞台呈现，一定与那份独特的剧情说明书有关：正是因为编导做了大量的功课，

了解并把握了《窦娥冤》一次次被演绎时艺术风貌上的异同，才有可能找到区别于他人，真正属于自己的“这一个”窦娥。自此以后，我就一直提倡学习编剧的同学一定要重视学术研究。我还以与学生对谈的方式发表了“搞剧本创作，不能忽略理论”的文章。学生在谈剧本构思时，我要求必须有一道程序，即参照学位论文开题报告的方式，要说明你的未来剧作选题的价值，要摸清国内外同类题材的创作现状，并作出你的分析，要阐述你在这个题材处理上的创新点。这一方法的意义在于，可以逼迫学生去做大量功课，可以有效避免构思雷同、情节俗套、主题重复的毛病。学生毕竟年轻，生活阅历有限，阅读经验有限，补上这一课可以少走许多弯路。更重要的是，如果学生能将以严谨的做学问的态度来对待剧本创作变为一种习惯，则有百利无一弊。

吴戈：学术滋养对编剧素养的意义，您自己所取得的成就实际上就很说明问题。除了学术项目对编剧人才培养的带动性、引领性，我关注到，您还有大量的社会创作项目，对于人才成长来说，这是非常重要的社会资源。这么多年来，经历那么多横向联系、服务社会的项目内容，带领学生进入这样的项目，你是怎样做的？您的学生参与面有多大？学生积极性如何？这样的实践性学习所获得的效果怎样？对学生成长有哪些方面的意义？

陆军：如前所述，专业编剧人才的培养，情怀、素质、知识、能力、技巧缺一不可。通过设计一个个项目并让年轻人积极参与，这是我多年来一直坚持的一种做法。特别是近些年，我尽自己所能，设计并组织实施了一系列项目，帮助年轻人不断提高自己的创作能力、研究能力、组织能力以及服务社会的能力，收到了一定的效果。这些项目有的作用于青年教师的发展，有的作用于本科生、研究生的成长。比如，与社会力量合办的戏剧影视作品征稿项目，中国戏剧故事工厂建设项目，上海校园大师剧创作项目，“百·千·万字剧”编剧工作坊社会课堂项目，松江历史名人题材系列戏剧创作项目，当代儿童剧创作系列项目，正在筹划中的上海工匠系列创作项目，以及《中外经典短剧鉴赏文库》项目，《中国编剧学研究丛书》项目，松江“一典六史”编纂项目，等等。近期我又设计了几个项目，一是尝试推出一种新的戏剧样式——“微信剧”。希望以自己的创新性实践给编剧专业的学生一些启示。二是为了最近缓解疫情期间学生们的心理压力，同

时希望他们能将精力聚焦到学习上来，我为我的39名（含合带）在读博、硕士生设计了一个题为《世界灾难戏剧经典作品100部鉴读》的项目，要求每个学生推荐剧目，参与鉴读文字的撰写；同时还希望在读本科生能参与另一个题为《世界灾难电影经典作品100部鉴读》的项目。除了专业学习，希望同学们能从这些经典作品中汲取人类战胜灾难的智慧与力量。

在社会实践方面，需要特别强调的是，这么多年，我先后创建了九个编剧教学基地，并开展了一系列社会考察活动。很可惜，由于各方面条件的制约，对学生最有帮助的社会考察活动的量还开展得太少，参与学生的面还不太广，这是最令我不满意的一件事。其实，许多人不一定了解“游学”之于艺术创作类学生成长的意义。可以毫不夸张地说，几乎每一次社会考察活动，都会让学生在与社会的接触中、与老师的交流中、与同学的碰撞中，撞出思想的火花、艺术的灵光以及为人处事的正能量。

在此还要强调一下，对我来说，设计一个个实践性项目让学生积极参与，还有一层十分重要的意义，那就是每一个项目的实施过程，都是我一次次向学生虚心学习的过程。我由衷地感到，现在的学生知识面广，接触新事物多，独立思考能力强，反应灵敏，他们在许多方面都是我的老师。所谓教学相长，我就是实实在在的受益者。所以，这么多年来，凡获得与教学有关的奖项与资助，我都会说这样一句话：一切荣誉归上戏，一切收获归学生。这是我发自内心的声音，是真诚的，也是客观的。

吴戈：在这样的社会互动与合作中培养学生，您现身说法，教学生如何做“命题写作”，似乎是什么地方编剧培训时的讲座产物。但是在我看来，对在校的学生，也是很现实的知识掌握和能力培养。由此，您可能也给编剧学习者打开了一扇窗，指了一条路：那就是在编剧专业的人走出校园后面对的“现实环境和可能承担的写作任务”，很可能最常见的就是“命题作文”式的创作；这是需要耐心、细心、智慧之心去走的道路。创作起步于1978年的您，今天已经是著作等身的教授，成长经历不是一般人所能想象。在各种讲授和现身说法中，“技巧”您是教了，“智慧”您也表达了，但是我知道。面对这种创作环境，那么，一开始您的内心想法？现在呢？

陆军：命题创作，是创作者根据他人指定的题材或有关要求来完成作品的一种创作方法。古今中外皆有之。莎士比亚早期的剧作几乎都是命题创作，即受人之托，改编民间故事和旧剧本，演出后受到观众和剧团的欢迎。清代剧作家张照（松江府娄县人），曾遵旨主持编纂宫廷大戏，作有杂剧《月令应承》《九九大庆》等；并作传奇《劝善金科》（《目连救母》）《升平宝筏》（《西游记》），规模宏大，各有240出，供宫廷搬演，开“连台本戏”之先河。无论是杂剧，还是传奇，都是命题创作。还有齐如山为梅兰芳写戏、罗瘿公为程砚秋写戏、陈墨香为荀慧生写戏、清逸居士为尚小云写戏，这，也应该算是命题创作吧。

吴戈：齐如山、罗瘿公一类的写戏，还有些不一样，是为名角儿大牌演员“量身定做”剧目，其中既有演员气质素养、行当擅长的斟酌，更有历史素材、生活情调的选择，编剧的主观能动性似乎要更大，选择性更多。

陆军：对！就取相似性说吧。在以“文以载道”为主要特征的中国戏剧界，几乎每一个剧作家都经历过命题创作的考验。就我本人而言，创作（含合作）并已上演的37部大型剧作中，至少有三分之一以上是属于命题创作的产物。据我观察，除少数名家大家以外，很难想象，当代中青年编剧在走向成功的路上有谁没有经历过命题创作的“煎熬”？特别是刚刚走出校门的青年剧作者，命题创作一定是他们最主要的生产方式。鉴于这样的现实需求，长期以来，我一直很提倡让同学们能及早地进入命题创作的训练，努力作好在进入社会前就完成迎接命题创作的心理准备与技术准备。而在我的《“百·千·万字剧”编剧工作坊》《中外编剧教学的七种方式》《新剧本创作与研究》等课程中，通过命题创作来进行写作训练，更是成了最基本的教学方式。

毫无疑问，艺术创作是作家的个体劳动，通常发轫于作家的“创作冲动”。作家在对生活进行反复的观察体验、分析研究的过程中，为某些人物或事件所吸引、所触动，受到启发，从中领悟到生活的某种意义，产生强烈的创作欲望与激情，并将自己对生活的这种认识、评价、愿望和理想用艺术形象表现出来，便产生了作品。而命题创作则始于“创作发动”，与“创作冲动”虽是一字之差，但其间的况味则是大相径庭。前者是主动的，后者是被动的；前者是被生活之火点燃作家的灵感，而后者则是用作家的理智之石去寻觅与生活之垒碰撞的机遇，从而获得激情的火花。因此，也可以说“创作发动”与“创作冲动”是一对矛盾。

如何在被动中求主动，如何在“发动”之后及早进入“冲动”，达到既能满足命题方的要求，又不放弃自己的艺术追求这一目的，实在是一门值得研究的学问。

为了使我的教学能有的放矢、言之有物，多年前我还结合自己的创作经历，对命题创作进行了初步研究，总结出了“审题法、咬题法、借题法、问题法、破题法、点题法、藏题法、逗题法、离题法、无题法”等十种方法与年轻人分享。当然，命题创作的要义在于要学会“戴着镣铐跳舞”，追求的是艺术地表现生活的真实，而不是按照工艺性流程来生产宣传产品，这一点尤其要注意。同时也要看到，社会上有一些自视清高的人往往看不起命题创作，认为这样的创作大都会沦为工具性的赝品，其实这是一种误解。可以肯定地说，只要我们的作者加强修炼，具备发现生活本质的睿智与胆识，真正拥有属于自己的艺术表达力，那么，即便是命题创作，也完全可以出大作品，出大作家。并且，命题创作比一般的艺术创作难度要高、限制要多、要求要严，因此，我们应该对成功的命题作品与作者给予更多的尊重与褒奖。

一句话，无论是过去还是现在，我对命题创作这样一种创作方式一直持比较宽容的态度。至少，每年通过命题创作，能使数以千计的专业与业余青年编剧创作的各类作品搬上舞台，既锻炼了青年作者，又丰富了戏剧舞台，何乐而不为呢？！

吴戈：您有一套编剧写作的训练模式：“百·千·万字剧”编剧工作坊。据我所知，它既是上戏编剧教学的专业课程，也用于贵校和哥伦比亚大学联合培养编剧专业硕士研究生教学。同时还在培养校外编剧人才方面发挥了很好的作用。我想了解的是，这个编剧工作坊依据的编剧人才培养原理是什么？

陆军：“百·千·万字剧”编剧工作坊是面向上戏本科生、研究生的选修课，也适用于与美国哥伦比亚大学合作培养编剧专业硕士研究生的教学项目，特别适合于国内不同层次的业余编剧人才的专业技法训练。记得是2016年5月26日，编剧工作坊首次亮相，我在上戏红楼207教室第一次布置当堂作业《借钱》，6月2日第二次布置当堂作业《一片韭菜叶》。60多位学生在两周之内完成120余部千字剧，在此基础上遴选出16部剧作进入排练，并于6月12、13日在上戏新空间以《张三李四王五赵六》为题举行两场“百·千·万字剧”编剧工作坊教

学成果展演。从第一次当堂写作到正式演出，前后仅花了18天时间，参与编剧工作坊的60多位同学见证了这一真实的学习与创作过程。

关于“百·千·万字剧”编剧工作坊创立的原理与依据，说来话有些长。作为一种编剧训练方法，是以上海戏剧学院70多年编剧教学传统为基础，结合我数十年教学、创作与研究成果提炼概括出来的。这一编剧训练法，最初源于我读大学二年级时在上戏学报《戏剧艺术》上发表的第一篇分析“重场戏”写作技巧的小论文《怎样写好一场戏》，以及参加工作后撰写的第一篇探讨剧作构思要领的创作札记《小戏要有“绝招”》，这两篇小文章成了我三十多年后创立“百·千·万字剧”编剧工作坊最原始、最本真、最直接的种子：“绝招”说，是百字剧的核心基因；“重场戏”说，则是千字剧的根本依据。

所谓百字剧，即一百字以内的“剧作动力图”，要求剧“胚”佳，张力足，构思新。检验“百字剧”好与否的标准有三条：一是同行看了是否有创作冲动，马上能动笔；二是制作人看了是否有浓厚兴趣，愿意谈合作；三是圈外人士看了是否被吸引，希望了解人物命运、故事结局。

所谓千字剧，即重场戏，类似折子戏或独幕剧。要求变化多，人物活，情节新。在训练环节要过三关：一是将不可能变成可能，譬如让公鸡下蛋，让一条流浪狗改变一个人的生死观；二是简单的事情复杂化，譬如问陌生人帮忙点支烟，给老人让个座，竟惹出天大的麻烦事来；三是无事生非，譬如小品《张三其人》。要学会在没有戏的地方写出戏来，在有戏的地方写出好戏来，在有好戏的地方写出思想深刻、照应前后、出人意料的“戏外戏”来。

所谓万字剧，即大戏的结构。要求只有一个：形式即内容。具体的训练方式，以我早年完成的《中外戏剧情节结构模式16种》讲义为基础，进行讨论式教学（在实际行课过程中，因为学时不够，这个环节常常被省略）。为了让学生更快速地进入剧作训练情境，我还给学生讲一句话编剧法：一个人为了达到一个可以理解的目标（动机），采取行动（动作），遇到障碍（冲突），抗衡对垒厮杀（包括与自己的较量）直至高潮（危机、绝招），在变化与成长中向同时代人贡献戏剧人独到的识见（意蕴）。几年实践下来，效果都不错。

吴戈：戏剧影视人才培养，是艺术院校扩大专业适应面，拓展学生能力多面性、应和社会发展需求所设定的专业内容。但实际上，为戏剧舞台写作，为电影

梦幻工厂写作和为电视产业写作，收缩一点，不包含其他文体文风，只是舞台剧本、电影故事片、电视剧写作，虽然相通处颇多，显然个别性迥异。就以戏曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、偶剧之不同，可能写作的能力要求就大不一样。视听语言特点的电影剧、电视剧的写作也是同样道理。这样的不同要求、不同学习指向，如何在您的“百·千·万”剧本里体现？您是如何做的？效果如何？

陆军：哈哈，这是一个非常有趣的问题，我很乐意回答。不可否认，“百·千·万字剧”编剧工作坊创立的初衷，主要是为戏剧编剧的写作训练而设计的，但我觉得，它同样有益于影视编剧的写作训练，甚至有益于各种故事性文体的写作训练。这是因为，工作坊最重要的一个目标是，帮助学生抓住故事性文体艺术构思中最重要的三个点：一是寻找情节动力；二是打磨重场戏（如小说《水浒传》中的武松打虎，《三国演义》中的空城计）；三是安排剧作结构。

就影视编剧来说，几乎在每一部成功的影片中都可以找到百字剧，即故事情节的发动机——戏核。一条凶猛的食人鲨突然出现在游人如织的避暑小镇的沙滩上……这是获奥斯卡最佳影片奖的美国电影《大白鲨》的戏核；一个下岗工人偶然拣到一把小提琴，突然萌发了学琴的念头……这是获圣·何塞电影节最佳外语片奖的中国电影《卡车上掉下的小提琴》的戏核。同样，几乎每一部成功的影片中都可以找到多个千字剧，即剧作中的重场戏——戏眼。在电视剧、特别是长篇电视连续剧中，对戏核的强度、戏眼的密度的要求更高。比如获飞天奖的20集电视连续剧《老娘泪》，儿子犯经济罪外逃，母亲在变卖家产为儿子还钱的同时，千里追子让儿子自首，这就是戏核。而这部剧中至少有十集左右重场戏，正是这些重场戏，让人看得荡气回肠，过目难忘。

吴戈：戏核、戏眼之类，在戏剧编剧中是很重要“密钥”，在影视编剧中同理。但毕竟“编故事”的“着眼点”相似，但显然“写作”的“立足点”不同，训练中如何体现？

陆军：您说得对！很遗憾，迄今为止，在已经举办的十来个“百·千·万字剧”编剧工作坊中，我还没有为影视编剧做过一次专门的训练，这正是我下一步需要继续努力探索与实践的一个重要内容。当然，事实上也有一些学生将工作坊

中学到的一些技法用于电影剧本创作，并取得了一定收获。如去年7月公映的重大革命历史题材影片《三湾改编》，是中央军委庆祝中国共产党成立100周年的重点项目，在影片的片头和片尾字幕中，特别鸣谢了“上海戏剧学院编剧学研究中心”，该影片的编剧王玮正是“百·千·万字剧”编剧工作坊的学员，影片《三湾改编》剧本是她与合作者共同完成的心血之作。影片中的一个主要人物是她的工作坊课程作业《山伢子》中生发出来的。戏里的山伢子在战争打响之前，偷了老百姓的一只鸭子，面临被军法处决的绝境。山伢子的父亲被地主打死，死前唯一的愿望是吃上一口鸭肉。毛泽东了解山伢子的悲惨往事，因此，把银元放在老百姓的鸭棚上，救下了山伢子，也呼应了“支部建在连上”这一创举。“好剧本是庙堂的经，是渡河的船，是生命的光，是戏剧与影视人的柴米油盐”。这是我给井冈山江西江月电影文化馆写的一段前言，这个电影文化馆就是为影片《三湾改编》专门设立的。

吴戈：你创办的上海学校暑期“百·千·万字剧”编剧工作坊，举办了六期，涉及面有多广？来源于不同学校参加人数有多少？学校类别是文科院校学生多还是其他专业类别的院校学生多？占比大约是多少？“编剧工作坊”结业方式是以文字作品为标志吗？有无相对成熟的剧本被排演，立在舞台上？

陆军：“百·千·万字剧”编剧工作坊有不同的目标群体，包括国家艺术基金班、省市级编剧培训班、专业院校系列讲座，等等。从2016年至今，我连续开设了6期上海学校暑期编剧工作坊，每期40人左右，学员主要是以中小学教师为主，也有一些来自复旦大学、华东师范大学、东华大学等上海一些高校的青年教师，参加的学员大多具有文科背景，每期都还有一些本市以及外省市的旁听生。在前年举办的编剧工作坊上，有个爱好戏剧的山西女孩，每周上课前一天从山西坐飞机来上海听课，课后飞回山西。开销那么大，令我非常不安。开始我以为是煤老板的女儿，后来了解到其父母也是工薪阶层，但十分支持孩子的学习。我听了很是感动，也更怕自己误人子弟，所以每次上课都格外上心。

编剧工作坊的结业方式有两种，一是每人交五部百字剧，三部千字剧，一部万字剧大纲；二是举行“千字剧演出专场”，作为教学汇报演出。这个也是规定动作，至今已搞过七季，每一季演出一般分下午与晚上各一场。

从编剧工作坊的学习成果来说，到目前为止，学员3部大型剧作、4部小型剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表；数十部作品在上海、北京、山东、河南等地公演；十多部作品分获国家艺术基金资助、上海市重大文艺创作项目资助、上海文化发展基金会青年编剧项目资助、2018年度文化与旅游部剧本扶持工程资助，入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品。去年10月我还在家乡松江举办了一期以农村业余编剧为主体的“百·千·万字剧”编剧工作坊，教学汇报演出作品受到了专家们的好评。迄今为止，工作坊获得的市级及以上的资助与奖励已达十余次。这些肯定或荣誉，主要要归功于所有参与编剧工作坊的同学们，是他们鼓励的目光给了我与我的教学团队以信心，给了我们与工作坊共同成长的机会。最近，我策划主编了工作坊的一个延伸项目“‘百·千·万字剧’编剧工作坊剧作法鉴赏文库”：《世界经典剧作300种鉴赏》第1卷，即将由上海辞书出版社出版，也为编剧工作坊教学的进一步完善作出了新的努力。

吴戈：太棒了，真是卓有成效！这也是一种重要的人才培养，延伸到了专门艺术院校之外……与此相联系，你是否也和许多戏剧家一样认为：中国戏剧的希望，在校园戏剧这样的人才辈出的年轻人当中：有素质的观众和有素质的戏剧影视文化人才？近现代以来，中国的戏剧文化的生机，就与校园的戏剧文化、青年学生的戏剧文化的兴趣所在和戏剧艺术的趣味所求有密切联系。您怎样评价校园戏剧文化？它与专业戏剧文化圈的关系是什么样的关系？

陆军：对于校园戏剧，我一直充满感情，也满怀期待。这不仅仅是因为中国话剧发轫于校园戏剧，也不仅仅是中国校园戏剧曾经诞生了一批可以留下来的优秀作品。我对校园戏剧重要性的认识可概括为三句简短的话：第一，校园戏剧搞好了，就可以为我们高等艺术院校的本科生、研究生招生提供优质的生源储备；第二，校园戏剧搞好了，就可以为中国戏剧培育更多高质量的观众，从而从根本上优化戏剧生态；第三，校园戏剧搞好了，就可以为戏剧事业发展提供有力的社会支撑。说不定今天校园戏剧活动中某些学生骨干明天成为了国家有关部门的要员，甚至有可能成为党和国家的领导人，那将对未来戏剧事业的繁荣发展产生极为重要的作用。这话听起来有些像开玩笑，其实是我的真心话。我从2005年开

始参与教育部高雅艺术进校园讲师团，先后赴中西部地区 20 多所高校讲学，几乎每次讲座结束前我都会表达这层意思。

中国校园戏剧文化，经过这些年的努力，正在越来越向好的方向发展。事实上真正懂教育的校领导，一定会重视校园文化建设中的主力军——校园戏剧活动。去年因为创作排演话剧《侯绍裘》，与上海交通大学党委书记杨振斌教授有过较多的接触，这位领导每到一所大学就抓一部大师剧与一部校史剧。他在厦门大学时推出了《南强颂》《哥德巴赫猜想》，在吉林大学时推出了《吉人天下》《唐敖庆》《白求恩》《黄大年》，在上海交大时推出了《积厚流光》，以及与上戏、松江合作的《侯绍裘》，都引起了热烈的反响。今年元旦后，我去复旦附中考察校园戏剧，校长吴坚深谙校园戏剧之于青少年成长的意义，他历数学校开展校园戏剧活动以后青年教师与青年学生们精神面貌的变化，既雄辩，又动人，富有感染力。我相信，未来一定会有越来越多的校领导更加重视校园戏剧，这是值得期待，也是值得庆幸的一件事。

吴戈：您策划主持的全国校园戏剧剧本征稿比赛活动已经办了 3 届了，这中间发现过什么好剧本吗？您影响最深的、有成长性的剧本有哪些？

陆军：一个活动主题聚焦、目标群体明确、评奖程序公正的剧本征稿活动，不仅可以发现作品、发现人才，还可以优化戏剧生态，提供戏剧鉴赏与戏剧批评的案例。几十年来，我策划并主持的剧本征集活动加起来不下于十次。在主办三届全国校园戏剧征稿活动之前，我在上戏宣传部长任上也组织过两次，一次是刚刚崭露头角的青年剧作者余青峰的剧本《被隔离的春天》获奖，现在他已是声誉日隆的著名剧作家了。还有一次推出的一部来自甘肃的戏曲剧本，后来入选国家舞台艺术精品工程。而在这三届全国校园戏剧征稿比赛中，则有话剧《蒋公的面子》《丈人家的狗》《风云人物》《抹布爱情》《心安何处》《钱宝钧》《众声喧哗》《家庭教师》等一批剧作脱颖而出。征稿活动涌现出来的青年编剧，至少有十人以上后来成为了上戏或其它艺术高校的博士生与硕士生，我自己就收获了三位博士生与多位硕士生。最近我又策划组织了一个“上海根元素原创影视故事征稿比赛活动”，来稿题材之丰富、故事之生动、角度之别致、质量之整齐，可以用“喜不自禁”四个字来表达我在做终审评委时的心情。同时我也在纳闷，

我们整天在叫中国电影没有好剧本，为什么不能眼睛朝下，从这些富有想象力的年轻人中去打捞一个个富有潜力的好作品呢？！

吴戈：您主持的上海校园“大师剧”文本创作，有18个剧本产生，它们的成活率怎么样？这些剧本中的“大师”都有谁？这项活动是与国家教育发展的相关精神有关呢，还是产生于您自己的创意？开展这项活动，目的是什么？

陆军：上海校园“大师剧”是由上海市教卫工作党委和市教委指导，由上戏和上海相关高校共同打造的一项富有思想力、创造力、教育力的示范性重点项目。这个项目至今已持续十年，推出原创大师剧20部。

我参与大师剧创作始于2012年。记得那年开学不久，上海话剧艺术中心的导演李志良老师电话我，说上海交大要搞个反映钱学森大师生平事迹的戏，学生原来有个剧本，不理想，要找人重写，能否让我担纲，或者派个老师来完成使命。我在电话里当场表态，给你派个合适的编剧黄溪，人正，有才华，曾是我的研究生，现在是成熟的剧作家，定能胜任。当下就与李老师一拍即合。搁下电话我马上联系黄溪，她也慨然应允，并马上投入工作，创作很顺利，初稿就比较成熟。剧本在交大有关领导及时任我院宣传部长的张生泉教授力推下很快由交大师生搬上舞台，演出很成功，该剧后来折桂第四届中国校园戏剧节·戏剧奖普通组榜首，并作为“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”首批入选剧目之一，先后在清华大学、武汉大学、西安电子科技大学等高校及北京人民大会堂演出。这个戏是上海大师剧的扛鼎之作，为大师剧创作的理念与实践奠定了良好的基础。

自此以后，我与大师剧就有了不解之缘。这么多年来，在上海市教卫党委副书记高德毅、上海戏剧学院党委副书记胡敏等领导的支持下，我先后主持创作的大师剧有《钱学森》（航空）、《潘序伦》（会计学）、《钱宝钧》（纤维）、《刘湛恩》（教育）、《王振义》（医学）、《钱谷融》（文艺理论）、《陈嘉震》（航海）、《朱元鼎》（鱼类学）、《姜椿芳》（翻译）、《陈望道》（翻译）、《蔡龙云》（武术）、《裘沛然》（中医学）、《熊佛西》（戏剧）、《共产党员雷经天》（法学）、《裘劭恒》（法学）、《严雪怡》（职业技术教育）、《汪尧田》（经济学）、《唐文治与侯绍裘》（教育）等18部，其中我参与创

作的有《蔡龙云》《共产党员雷经天》《唐文治与侯绍裘》等3部。这18部剧作中，已搬上舞台的有16部。

吴戈：一段时间，塑大师，写校史，育新人，成为各高校的热衷的活动，其实这是教书育人的重要部分。现代教育在中国发展以来，校园文化是学校教育的当然部分。您积极推动的校园戏剧活动，意义深远，影响广泛。对“大师剧”您是如何思考的。

陆军：一般说来，论及大师剧，无论哪个层次的人，都持鼓励态度。有的以为，这是丰富校园戏剧文化的一种有效方式；有的认为，这是弘扬校史传统、礼赞先贤精神的积极尝试；当然，更多的认为，这是对当代大学生进行思政教育的良好载体。这当然都对。但事实上，这样来辨析大师剧的重要意义是远远不够的。在我看来，大师剧真正的魅力至少有以下几点：

第一，大师剧对大学领导、特别是大学校长有重大的教育意义。一个大学校长，需要有远见卓识，需要根据学校的历史传统和现实境况，从战略高度为学校的特色、使命、目标、方向、价值等做出正确的定位，需要以自己的影响力、领导力和执行力带领学校实现发展愿景。大师剧《钱宝钧》中主人公就是这样的人。作为当年东华大学的老校长，他把大学的使命与国家的发展、人民的需求结合在一起。20世纪80年代初，他对学校的纤维学科进行了前瞻性的战略布局：李繁亭、胡学超、陈彦模等团队为化纤高速、高产工业化生产，解决老百姓穿衣问题提供了工艺、技术和设备支撑；朱介民、潘鼎、张安秋、吴宗铨等团队着眼于芳纶、高强高模聚乙烯、碳纤维等高性能纤维进行超前研究，为航天航空、国防军工、海洋领域、体育器材、生物医用提供具世界先进水平的高科技成果服务。数十年磨一剑，如今，东华大学的三大高性能纤维研究成果均已获国家科技大奖，并在相应基础理论和应用开发等领域跻身世界前列。试问，现在有哪几个大学校长能象钱校长那样站在国家的层面考虑一所大学的学科布局、社会担当，乃至对人类文明的贡献？！

第二，大师剧对大学学科领域里的领军人物、拔尖人才有启示意义。学科领军人物、拔尖人才，要始终活跃在学术前沿，主动回应国家社会发展需求，以学术权威性、理论感召力、思想牵引力、社会影响力以及人格魅力来引领学术研究、

开拓研究方向、设置科研课题、组织科研力量、运用科研成果、形成学术派别、传承学术思想。大师剧《裘沛然》中主人公就是这样的人。作为当年上海中医药大学的国医大师，他带领团队编写6部针灸学著作，完成10门课程教材的审改，编纂出版中医论著42部；他创造性地制订中医“三基”（基本知识，基本理论，基本技能）训练项目，为中医学学科奠定基础；他特别注重学科团队的培养，扶持一批年轻学人快速成长。作为“双一流”建设高校，近年上海中医药大学的中医学、中西医结合、中药学三个一级学科排名全国第一，我相信，这些成就的取得与裘沛然的学术影响力有着必然的联系。

第三，大师剧对大学里的普通教师有示范意义。教师以教书育人为天职。在所有已搬上舞台的大师剧中，几乎每一个大师都把本科教学、研究生教学放在突出的位置。甚至有的大师还倾力于面向社会的成人教学。大师剧《刘湛恩》中主人公就是这样的人。作为当年上海沪江大学的校长，他与教师们吃住在学校，始终与学生打成一片，还利用夜间时间举办职业学校和文化补习学校，为工农上课，就是一个不可多得的教师楷模。

第四，大师剧对大学生有价值引领意义。每一部大师剧选择的都是学生可亲可敬、可望可及的榜样人物。可亲即大师来自学生所在高校，是学生耳熟能详的老学长、老校长、老专家，天然具有亲近感；可敬即大师在各自领域成就斐然，为国为民做出突出贡献，在事业和人格上都令人敬仰；可望即这些学术大家、科技大师、教育楷模、医界大儒、艺体名家是正在学习相关专业青年渴望成为的人物，是他们心目中的榜样；可及即大师的成就是青年学子能够通过自身刻苦努力和严于律己达到的人生境界。通过戏剧形式走进这些大师的内心世界，更能充分调动学生的学习内动力，有针对性，更有说服力。

关于“大师剧”的意义，我还曾经专门总结过这样几句话：大师人选确定——校领导感悟大师魅力；进入剧本创作——剧作者触摸大师灵魂；挖掘大师故事——当事人重温大师风仪；主创团队组建——艺术家领略大师神采；校园招募演员——师生们膜拜大师情操；坐排连排彩排——演职员走进大师心灵；搬上舞台公演——观众们传颂大师功德；新闻媒体推介——全社会弘扬大师美德；复演巡演新演——各高校传承大师精神。

当然，对大师剧的意义我也远远没有理解透。作为剧本创作的组织者以及我们的编剧，也还远远没有表达好大师的精神，这需要我们以后付出更多的努力。

我曾经作过这样的想象：如果中宣部、教育部、文旅部一起来抓大师剧创排这件事，花五到十年时间，在全国推出 300 部大师剧，对中国的教育事业、文化事业以及戏剧事业来说，这该是多么重要的一笔精神财富啊！

吴戈：您在戏剧影视创作、理论研究和教育教学三线作战，也在专业戏剧人才培养和业余戏剧文化辅导两面出击，精力充沛，耕耘甚广，所获甚丰！专业领地是您的主业，业余领地是您的精力延展和社会担当。那么，在展开工作中，您认为，戏剧影视编剧的专业人才培养，与业余戏剧领域开展的人才辅导之间，相通处与不同点，您是怎么理性认知和实践区分的？在更好地提升专业与业余编剧培养的“成才率”方面，有什么意见和建议？

陆军：要说专业编剧人才培养与业余戏剧编剧人才辅导的相通处，从我这个做老师的角度看，恐怕只有一条，那就是：不管是专业的，还是业余的，我恨不得都一口气吃一个胖子，将自以为管用的知识、技能、经验、教训统统教给学生，让他们中的大部分人都成为优秀的编剧人才。当然，在具体的教学过程中，还是要按照因材施教、循序渐进的规律，尽可能地做到让每一个学生学有所成，让每一个学员学有所获。要说不同点，那就有很多，如目标不同——专业教育是要为国家培养合格的编剧人才，业余教育是给学员提供知识与能力的帮助。对象不同——接受专业教育的学生是通过国家的统一考试进来的，又是处在人生的转折点，期望值都比较高；接受业余教育的学员是根据各自的兴趣爱好与一定的条件来推开这扇学习之门，怀有好奇心、侥幸心理、窥探心理的也不在少数。学时不同——专业教育是学历教育，有严格的学时要求；业余教育可以一年半，也可以半个月一个月、三个月六个月，因时制宜。学习要求不同——专业教育包括思政、人文素养、知识、能力、技巧都要兼顾；业余教育更偏重于能力的培养与技巧的传授。考核方式不同——专业教育有法定的考试制度，严格的学分要求，规范的成绩等级；业余教育以考查为主，只要学有所获即为达到学习目的。在此我特别想要分享的一条比较重要的体会是，我觉得，如果能创造机会让专业教育与业余教育的对象同处一个班级、同在一个教室、同历一段学程，将会获得比分开教学完全不一样的效果。培训班学员丰富的生活阅历、刻苦的学习精神是专业学生所

缺失的；而专业学生所拥有的新知识、新思维又正是培训班学员的软肋。两者取长补短，相得益彰，教与学的效果都会有不一样的收获。

至于说到在更好地提升专业与业余编剧培养的“成才率”方面的意见和建议，倒是有不少想法，我各说一个吧。

吴戈：愿闻其详。

陆军：专业编剧人才培养方面，鉴于我几十年从事编剧教学的经验所得出的结论是，一个刻苦好学的学生固然可贵，也有可能通过自己的努力成为一个合格的编剧。但比较起来，具有一定天赋的学生更有可能到达成功的彼岸。所以，我建议，编剧专业的本科招生，除了文化成绩要达到一本或接近一本以外，还必须增加专业考试环节。而艺术硕士生即 MFA 的招生考试，则以考查学生的剧本创作能力为主。只有这样，为国家培养优秀编剧人才的事业才有可能事半功倍，至于毕业以后健全“代养制”机构的想法，我在前面已说过，这里就不赘述了。

业余编剧培养方面，全国各级宣传文化部门都十分重视戏剧事业，每年都在兴办各种形式的编剧培训班。但近年我发现有一个比较明显的问题值得引起警惕，那就是两个字：重复。各地举办的培训班，学习方式重复，讲课内容重复，教材重复，更重要的是师资重复、学员重复。一个学员一年参加五六个编剧培训班的不在少数；同样，一个著名剧作家或教授被五六次、七八次邀请在不同地方、相同类型的培训班上讲课的更不在少数。这种社会力量的重复使用，教育资源的重复配置，一方面造成大量的人力、物力与财力的浪费，另一方面也进一步加剧了编剧人才培养生态的恶化。鉴于此，我建议，能否优化教育资源，集中精力办大事，尽快创办“中国戏剧影视编剧高等研究院”。这个研究院由国家文化和旅游部主管，在全国范围内招聘与邀约优质师资，并聘请全国著名戏剧影视作家、戏剧影视理论家为客座教授。研究院应对获聘客座教授进行戏剧影视学、教育学、心理学的集中培训，协助客座教授按照教学目标设计并准备相关课程，确保每年有 20 位左右的客座教授每人独立讲授一门课程。至于经费来源，一是国家拨款，二是统筹以往用于社会培训的经费。

我认为，创办中国戏剧影视编剧高等研究院，既是新时代党的戏剧影视事业发展的需要，也具有很强的理论可行性与实践可行性。这一可行性主要体现在：

我国专业艺术院校长期培养戏剧影视编剧人才的教学传统是办院的实践积累；广泛而又迫切的社会需求是办院的核心动力；鲁迅文学院等人才培养机构的前期探索是办院的经验基础。可以预料，中国戏剧影视编剧高等研究院的创立，不仅可以促使戏剧影视编剧人才培养与社会需求的有效接轨，提高戏剧影视编剧人才培养的成材率，而且还会带动专业院校进一步调整、优化、完善现有的戏剧影视编剧人才培养模式。通过资源集合、优势互补的教育新模式，为国家培养更多更好的戏剧影视编剧人才，为人民创作更多更好的戏剧影视作品，讲好中国故事，提升本民族文化自信，并为中国戏剧影视走向世界做出贡献。这件事，可为，也有为。当然，姑妄言之，不足为训罢。

吴戈：最后一个问题：您是一个有社会责任感的教育者，一个有公益心的编剧。你1990年获全国文化系统劳动模范称号，30年以后又获上海市劳动模范称号，并两获上海市教育系统优秀共产党员荣誉。您除了在专业领域编剧培养人才，在业余领域指导校园戏剧文化的发展，同时还兼任着五六个社会职务。您在辛苦劳作的工作之余还去承担这些社会活动，您的内驱力来自何处？

陆军：谢谢吴校长对我的热情鼓励，您的话让我眼眶一热。回答这个问题我有些犹豫，说多了怕引起误会，说少了显得不真诚。我想我还是说一点与这个问题有关的个人小秘密吧。我出身贫寒，13岁小学毕业时，家里有爷爷奶奶与父亲三个大人在生产队干活，一年辛辛苦苦劳作，到年底还透支，欠生产队债，过个年都要问人家借钱。穷人的孩子懂事早，我决定不再上学了，在生产队放鸭子，一天的工分是1.3分。当时记工分的规则是“男1工，女8分”，1工即10分，我们生产队田少人多，分配水平低，1工可得人民币6角多钱，我每天的劳动报酬大约8分钱不到，在当时还不够买2根冰棍，一年挣不到30元钱，也帮不上家里多少忙。放鸭子是个很辛苦的活，那时候的冬天比现在冷，每天收工回来，我两只小手又红又肿，冻得象馒头。我奶奶每晚烧好麦叶水，为我洗手时总是眼里噙着泪水劝我不要再放鸭了，继续去学校读书。我总是说奶奶没事，放鸭子我很开心的。其实那时候真的是很想再坐到课堂里啊，但我咬咬牙，没有动摇，觉得自己长大了，是个男人，应该为家里分忧，所以，虽苦犹甜，心里很踏实。

回顾这段经历是想说，我这么多年忙忙碌碌，疲于奔命，其实与我13岁时去生产队放鸭子的情况有些相似。如果说戏剧是个大家庭的话，作为家庭的一员，我理应承担一些责任。虽然人微力弱，每天不到1角钱的收入也帮不上大忙，解决不了大问题，但我为之努力了，内心就很充实，无怨无悔，也乐此不疲。如果说我几十年来努力工作有什么内驱力的话，我想，这大概就是我的内驱力了吧。

吴戈：谢谢陆军教授。畅所欲言，酣畅淋漓，分享这么多宝贵经验，其实都是一些甘苦自知的经验总结和人才培养呕心沥血的工作心得。还有好多话题，如您率领正在探索的“微信剧”，与我们云南艺术学院戏剧影视文学专业开展的“直播剧”，都是“疫情背景”下戏剧影视文学创作、演出、生存、传播的新动向，与专门人才培养的方式适应性和发展可能性的探索紧密相关……好戏不嫌长，好事不嫌多。但是，还是打住吧。对编剧人才培养的话题，我们还会继续。

陆军教授撰文：艺术专业博士培养“五问”

2023-03-16

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

前些时候，上海戏剧学院主管教学的副院长刘庆教授给我打电话，希望能编一本编剧学博士生的剧本集，为他主持的艺术博士学位培育点建设课题做些相关的配套研究。我觉得这个想法很好，便欣然答允了。一方面，我一直在编剧学博士生教学中倡导学生不仅要做学术研究，也要会戏剧创作，这么多年来，始终从学术研究和戏剧创造这两个维度去设计教学、要求学生，因而，学生创作的剧本存量丰裕，增量也一直没有间断；另一方面，有关上戏学生剧本的编选出版我已经坚持了近二十年，包括2014年创编《上戏新剧本》（每年4期）、2017年创编《编剧学刊》（2023年增设剧本专栏），以及已正式出版的《上戏新剧本》（全50卷）、《上戏研究生创作档案》（6册）、《上海校园戏剧作品选》（5册）、《美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》（2册）、《新剧本创作选》、《倒春寒——新剧本创作选》、《乘着戏曲的翅膀》等等，如果再加上我推动出版的《师生剧作集选》（3册）、《宋捷师生戏曲剧作选》等，总共也有十来种、七八十册了吧。所以，编剧本集，对我来说，是一件很乐意做、也很有信心做好的事情。

在顾飞老师的努力下，上海戏剧学院编剧学与戏剧叙事理论两个专业的博士生积极配合，在较短时间内完成了作品遴选、修改与编辑。20部剧稿中包含话剧（多幕剧、小剧场戏剧、独幕剧、儿童剧等）和戏曲，有大戏亦有小品，有原创亦有改编，有传统亦有先锋，体裁多样，手法丰富，风格各异，总体上来说，大致可以体现“学院派”学生作品的精神品相。但等到准备送出版社时，我忽然想起，刘庆副院长要编选剧本集，是从艺术博士学位培育点建设的角度来考量其

意义的,这与我过去主要以鼓励与推介学生创作成果的初衷并不一样。换句话说,这个剧本集,应作为未来艺术博士课程设计、培养计划、培养目标的参照之一,既要体现上戏编剧学博士生剧本创作的总体水准,又要从这些剧本的字里行间窥探到上戏在编剧教学方面的理念、目标与方法。这就逼迫我重新思考编选过程中涉及到的包括剧作题材布局、内容要素、叙事特征与风格样式,特别是与教育教学的关系等一系列问题。从某种意义上说,这既是对上戏编剧学博士生剧作质量的重新审视,也是对博士生编剧教学水准的一次特别检讨,更是对即将承担艺术博士培养的高校在前期准备时的一次自我检查。这样一想,欣慰之余,感慨就多了起来。联系到自己主持的编剧学学科建设,如果从培养艺术博士的角度去考量,至少有五个问题亟需我们回答,或者说需要进一步回答好:

一、艺术博士的培养目标准备好了吗?

艺术博士与传统意义上编剧学方向所归属的文学博士,在培养目标上应有着明显的区别。是培养一流的、具学院派背景的优秀剧作家?还是培养擅长剧本创作的优秀学者?抑或二者兼而有之?编剧学艺术博士培养需要准确把握自己的目标指向。为此,2022年8月,我曾组织校内外专家学者专门围绕这个问题展开讨论,并在《上海戏剧学院编剧学艺术博士专业学位研究生培养方案》(征求意见稿)中提出,艺术博士,旨在为国家培养能熟练掌握和运用本艺术门类的创作方法和创作技能,深入了解本艺术门类的国际动态和发展趋势,具有创造性地进行艺术创作和艺术精品的生产,并能掌握本领域的系统理论和学术思想,具有在本艺术门类进行深入的、创新性科学研究能力的领军人才。显而易见,这样的培养目标是鼓舞人心的,作为教学文件,自然有它的理论意义与实践意义。但我们必须清醒地认识到,要实现这样的愿景并非易事。按照我的理解,简单说来,艺术博士培养目标指向“专家”,文学博士培养目标指向“学者”。至于艺术博士能不能培育出专家型的领军人才,除了教学团队与艺术博士生创新性治学的双重努力,关键取决于国家教育主管部门、高等院校能否在招生政策上有创新性的突破。一句话,我们的生源准备好了吗?

当然，未来常见的情况一定是，在艺术博士培养过程中会产生一些著名学者，如同在文学博士培养过程中会涌现一些著名专家的道理一样。这不是培养目标的失败，恰恰相反，这是符合教育规律的必然结果。作为教育者，应该同样为之高兴。

二、艺术博士的课程内容准备好了吗？

艺术博士的课程设计，是在现有的“艺术硕士+文学博士”的课程“菜单”中作取舍，进行习惯性过渡？还是采用其他创新方法，开出一条新路，保证艺术博士所获得的教学内容、教学方法有别于其它，具有自己独特的方式和方向？这是摆在每个艺术博士学位培育点面前的最紧迫的问题。

需要提醒的是，未来的艺术博士研修方式既不是高级编剧进修班，也不是读书班，更不是项目组。艺术博士的课程设计既要紧紧围绕培养目标，科学吸纳编剧学艺术硕士、文学硕士、文学博士深造所需的重要课程，更要根据艺术博士培养所需，赋予其高度的个性化内涵，包括价值导向、大学使命、国际视野、中国艺术精神、导师个人及导师团队的专业与学术特色……且在具体培养过程中，应针对不同学生的自身特质，在全面了解与理解的基础上，制订个性化培养方案，作出有的放矢的个性化培养“菜单”，等等。即使是开设与艺术硕士相同的课程，

也应该有全新的教学设计与教学要求。比如，就编剧学艺术博士的专业课而言，我就曾在《上海戏剧学院编剧学艺术博士专业学位研究生培养方案》（征求意见稿）中提出，艺术博士专业学位研究生就读期间，须独立创作五部戏剧作品，包括取材于现实生活与历史题材的剧作各一部，改编于其他文学艺术样式的剧作一部，导师（或社会合作项目）命题剧作一部，经典剧作改写（或经典剧作片段改写）一部，其中中期展示剧目与毕业创作剧目可由学生选择以上剧作在原有基础上加工提高。我相信，这样的剧作训练难度与强度，是与艺术硕士有着明显的区分度的。

三、艺术博士的考核方式准备好了吗？

在艺术博士正式推行之前，我国高等教育的博士生教学，主要通过课程学分要求、期刊论文要求、学位论文要求来考核研究型博士。而博士生学习与研究的首要任务是知识创新。所谓知识创新，从大的方面说，是指通过科学研究，包括基础研究和应用研究，获得新知识的过程，也是师生共同追求新发现、探索新规律、创立新学说、创造新方法、积累新知识的过程，其最终目的是为人类进一步认识世界、改造世界提供新理论和新方法，为人类文明进步和社会发展提供新动力和新路径。从小的方面说，博士生实现知识创新的主要途径是在导师指导下完成一二十万字的博士论文，为本学科、本专业框架内的某个问题的发现、研究与解决提供富有理论意义与实践意义的新见解和新方法。

一般说来，考核博士学位论文质量有两个维度：一是学术性维度，即考察知识创新的学术逻辑；二是实践性维度，即考察知识创新的社会需求逻辑。前者偏客观，强调国际可比性；后者偏主观，强调国家需求，强调能融入国家和区域创新体系。这两个不同的维度，也必然会有不同的研究方式与成果体现方式。而一些实践性很强的学科与专业，比如编剧学，有时候一个成功的创作案例所蕴含的知识创新程度往往远胜于从书本到书本、从概念到概念的理论模型。鉴于此，作为站在教学第一线的教师，我曾一直企盼博士生学位论文的呈现方式应该有多种可能，而艺术博士学位制度的实施，正好解决了这个问题。

至于艺术博士的考核，目前我们还没有找到特别有新意的方法，原则上采取：毕业作品达到正式发表与正式公演水平，学位论文为不低于 3 万字的理论总结。

当然，这应该是一个艺术博士要取得学位的最低考核标准。按照我的想法，学生就读期间，还应该在以下几项设计中任选一项，开动脑筋，有所作为：第一，至少有一部剧作，不管是原创还是改编，不管是演出（含朗读）还是发表，能在同类题材中脱颖而出，受到同行关注；第二，至少有一个观点，不管是论文还是学术会议演讲，能在一定范围内引起热议；第三，至少有一个与创作有关的活动，不管是独自策划实施，还是联合策划实施，能在编剧学新学科建设中留下痕迹。推出这些自选项目的目的是，鼓励每一个学生在读期间自我加压，为日渐养成深刻的思想力、独特的创造力与强悍的执行力打下基础。

四、艺术博士的招生机制准备好了吗？

艺术博士因其极强的专业实践性，难以用传统学术考核方式硬性鉴定，只有设置特殊的门槛，才有可能寻觅到符合这一特殊专业的深造要求与培养标准的合适生源。如前所述，能不能在艺术博士专业学位研究生教学中培养出一流的领军人物，很大程度上取决于我们是否能拥有一流的生源。而要获得一流的生源，传统的招生方式显然有很大的局限性。这方面，美国编剧专业研究生的招生方式很值得我们借鉴。

据了解，目前美国研究生“招考分离、多样化选拔标准、严格淘汰制”等招生机制所体现出来的管理思想与教育理念，已逐渐被我国许多高校所赞同并不同程度地借鉴与效仿，而编剧专业艺术硕士研究生的招生又另有一功。我曾在二十年前考察过耶鲁大学戏剧系的招生情况。该系每年仅招二三位编剧专业艺术硕士研究生，年初发表告示，申报者通过各种方式申报获得初选资格。校方在所有报名者中挑选出二十人左右的考生邀请他们来学校。考查的方法是，每天晚上由导

师带领考生去各个剧场观摩各种戏剧演出，第二天座谈讨论，要求人人发言。这样的活动一般要持续二十多天，在此基础上导师遴选出自己喜爱、同时也为其他考生所公认的尖子生。这些学生经过专业学习，大多成了普利策奖或托尼奖得主。非常令人感慨的是，这些来自美国各个地方的考生的来回机票、二十多天食宿、包括观摩考察的所有费用都由学校统一报销。即使那些没有获得入学资格的报考者也受教于招考活动全过程，因此而在戏剧创作上获得成功的也不在少数。哥伦比亚大学招生办法虽然与耶鲁大学不尽相同，但基本的原则、理念与生源质量要求完全一致。如哥大的黄哲伦教授可不通过手续繁琐的考试，直接指定他认为具有编剧潜能、与哥大研究生声誉相匹配的学生入学。相对于我们设定的编剧专业艺术硕士考试方法选拔出来的学生，毫无疑问，哥大学生的综合能力就高出我们一筹。

上述经验，是否能作为艺术博士招生方法的借鉴？这就完全取决于国家教育主管部门的战略决策了。需要强调的是，艺术家是不可能批量生产的。那是因为，艺术家的天赋往往在走向成功的路上起到决定性作用。就编剧专业而言，经验告诉我们，学校能够培养出技术熟练的编剧，但不一定能培养出优秀的剧作家。这也是古今中外戏剧史上经常发生的，一些纵横剧坛的著名剧作家并非科班出身，有的甚至缺乏起码的教育背景，但并不影响他们成为大家。所以，通过招生改革来获得具有一定天赋与创作潜能的优质生源应是艺术博士培养链中最重要的一环。

五、培养艺术博士的师资力量准备好了吗？

艺术博士培养，对原有的本、硕、博学生和导师群体而言，都是亟需跨越的一次考验。就专业建设而言，我们的师资储备如何，实力怎样？导师及团队是否已经具备合格的个人素质与培养能力？是否具有足够的教育创新精神来面对和适应艺术专业高级人才培养这一严峻挑战？对这个问题的关注与思考，既关乎国家层面的政策设计，也关乎学校层面的管理创新，更关乎每个导师的自我省思。

针对目前各艺术高校师资短缺的状况，我建议，可否采取“1+X”的方式来为每个艺术博士生配置导师：1，即学生选择的博士生导师；X，包括由博士生导师按照培养计划聘请校内合作导师（或助教）1名，社会上有一定教学经验的相关专业的著名艺术家1名，学生自己推荐的校外（或校内）导师（需与导师协商后确认）1名。

这样做的目的是，将更多的选择权交给学生，既为学生提供了多元的学习内容，又充分调动了学生学习的自主性。

由编选编剧学博士生剧本集想到的这些话题，可称之为艺术博士培养“五问”，在这里表达，似乎有些离题了，就此打住。再回到主题上来吧。

入选《上戏编剧学博士生剧作集》的作品大致可以分为三类：一类，是艺术上有追求，个性化特征明显，虽然不免有稚嫩之处，但在同类题材中具有一定的创新性，体现了青年编剧在思想和艺术上勇于探索的敏锐与新进；另一类，是编剧技法中规中矩，题材处理得心应手，艺术表达娴熟流畅，达到发表与演出水平；还有一类，是努力以学习到的编剧技法来驾驭题材，作品还比较稚嫩，但也有自己一定的想法。

这些博士生中，多数目前已毕业走上工作岗位，无论是在高校、院团还是一线制作公司，他们的共同特点是在从事教学和理论研究的同时，活跃于创作实践领域，亦或在以创作为主业的同时，拥有理论思考的自觉。在他们身上，学术理论和创作实践结合紧密，相辅相成。这种特点的形成，来自于上戏编剧学专业博士培养中一直秉承的理论与实践并重的理念。而作者群在整体上的理论素养也使这些剧作呈现出较深刻的思想性。这些“学院派”作品对编剧理论和技法相结合的积极尝试，是上戏艺术博士专业学位培育初期收获的点点星火，我们期待它在未来结出更丰硕的果实。

目前，我国艺术博士专业学位设置即将实施。这种新的人才培养目标，恰巧契合了上戏历来强调的教学、创作、科研三者并重的办学定位与办学理念，不论是学术型人才还是创作型人才，高端人才如果能够拥有有效结合理论研究和技法实践的能力，对于编剧艺术乃至整个戏剧艺术来说，都具有影响其未来发展方向的决定性作用。

最后要想说的是，上戏在教育观念、培养方案、课程设置、师资准备等方面正在为艺术博士学位点做积极准备，这里提出的“五问”，实际上也是自我准备的一种方式，如果因此能听到不同的声音，特别是学生的声音，那便是我这些浅显的思考换来的最幸运的收获了，我将倍感欣慰！

我想，我的坦诚一如既往！

2023年2月23日

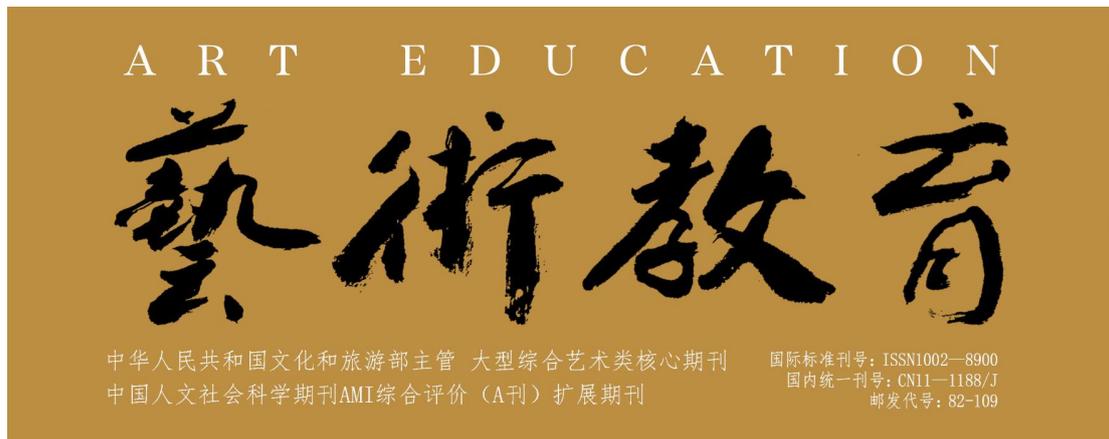
（本文系陆军教授为《上戏编剧学博士生剧作集》所作的序）

陆军 | 高水平艺术人才——艺术专业博士培养“五问”

2023-05-02

文：陆军

推送：中国文化传媒期刊

多年来，笔者一直在编剧学博士生教学中倡导学生不仅要去做学术研究，也要会戏剧创作，并始终从学术研究和戏剧创作这两个维度去设计教学、要求学生，因而，学生创作的剧本存量丰裕，增量也一直没有间断。众所周知，随着国务院学位委员会、教育部印发的《专业学位研究生教育发展方案（2020—2025）》的颁布，以及2022年9月《研究生教育学科专业目录（2022年）》的发布，我国相关高校关于艺术专业博士培育点的建设工作都在紧锣密鼓地进行。笔者担任编剧学博士、硕士生导师已有一些年头，毕业与在读研究生逾百人，在教学、创作、研究与社会服务中，深深体会到国家设置艺术专业博士学位制度的重要性与迫切性。但是，如何利用艺术专业博士的设置，进一步创新专业学位研究生培养模式，让更多适应时代需求、实践发展、人民期盼的高层次、高水平艺术人才脱颖而出，实际上已成为国家层面、学校层面、教师层面、学生层面与社会层面共同关注的重要问题。联系到自己主持的编剧学学科建设，如果从培养艺术博士的角度去考量，笔者以为，至少有五个问题亟需我们回答，或者说需要进一步回答好。

一、艺术博士的培养目标准备好了吗？

艺术博士与传统意义上编剧学方向所归属的文学博士，在培养目标上应有着明显的区别。是培养一流的、具学院派背景的优秀剧作家，还是培养擅长剧本创

作的优秀学者，抑或二者兼而有之？编剧学艺术博士培养需要准确把握自己的目标指向。为此，2022年8月，笔者曾组织校内外专家学者专门围绕这个问题展开讨论，并在《上海戏剧学院编剧学艺术博士专业学位研究生培养方案》（征求意见稿）中提出，艺术博士，旨在为国家培养能熟练掌握和运用本艺术门类的创作方法和创作技能，深入了解本艺术门类的国际动态和发展趋势，能够创造性地进行艺术创作和艺术精品的生产，并掌握本领域的系统理论和学术思想，具有在本艺术门类进行深入的、创新性科学研究能力的领军人才。显而易见，这样的培养目标是鼓舞人心的，作为教学文件，自然有它的理论意义与实践意义。但我们必须清醒地认识到，要实现这样的愿景并非易事。按照笔者的理解，简单说来，艺术博士培养目标指向“专家”，文学博士培养目标指向“学者”。至于艺术博士能不能培育出专家型的领军人才，除了教学团队与艺术博士生创新性治学的双重努力，关键取决于国家教育主管部门、高等院校能否在招生政策上有创新性的突破。一句话，我们的生源准备好了吗？

当然，未来常见的情况一定是，在艺术博士培养过程中会产生一些著名学者，如同在文学博士培养过程中会涌现一些著名专家的道理一样。这不是培养目标的失败，恰恰相反，这是符合教育规律的必然结果。作为教育者，应该同样为之高兴。

二、艺术博士的课程内容准备好了吗？

艺术博士的课程设计，是在现有“艺术硕士+文学博士”的课程“菜单”中作取舍，进行习惯性过渡，还是采用其他创新方法开出一条新路，保证艺术博士所获得的教学内容、教学方法有别于其他，具有自己独特的方式和方向？这是摆在每个艺术博士学位培育点面前最紧迫的问题。

需要提醒的是，未来的艺术博士研修方式既不是高级编剧进修班，也不是读书班，更不是项目组。艺术博士的课程设计既要紧紧围绕培养目标，科学吸纳编剧学艺术硕士、文学硕士、文学博士深造所需的重要课程，更要根据艺术博士培养所需，赋予其高度的个性化内涵，包括价值导向、大学使命、国际视野、中国艺术精神、导师个人及导师团队的专业与学术特色……且在具体培养过程中，应针对不同学生的自身特质，在全面了解与理解的基础上，制订个性化培养方案，作出有的放矢的个性化培养“菜单”等。即使是开设与艺术硕士相同的课程，也

应该有全新的教学设计与教学要求。比如，就编剧学艺术博士的专业课而言，笔者就曾在《上海戏剧学院编剧学艺术博士专业学位研究生培养方案》（征求意见稿）中提出，艺术博士专业学位研究生就读期间，须独立创作五部戏剧作品，包括取材于现实生活与历史题材的剧作各一部，改编于其他文学艺术样式的剧作一部，导师（或社会合作项目）命题剧作一部，经典剧作改写（或经典剧作片段改写）一部，其中，中期展示剧目与毕业创作剧目可由学生选择以上剧作在原有基础上加工提高。笔者相信，这样的剧作训练难度与强度，是与艺术硕士有着明显的区分度的。

三、艺术博士的考核方式准备好了吗？

在艺术博士正式推行之前，我国高等教育的博士生教学，主要通过课程学分要求、期刊论文要求、学位论文要求来考核研究型博士。而博士生学习与研究的首要任务是知识创新。所谓知识创新，从大的方面说，是指通过科学研究，包括基础研究和应用研究，获得新知识的过程，也是师生共同追求新发现、探索新规律、创立新学说、创造新方法、积累新知识的过程，其最终目的是为人类进一步认识世界、改造世界提供新理论和新方法，为人类文明进步和社会发展提供新动力和新路径。从小的方面说，博士生实现知识创新的主要途径是在导师指导下完成一二十万字的博士论文，为本学科、本专业框架内的某个问题的发现、研究与解决提供富有理论意义与实践意义的新见解和新方法。

一般说来，考核博士学位论文质量有两个维度：一是学术性维度，即考查知识创新的学术逻辑；二是实践性维度，即考查知识创新的社会需求逻辑。前者偏客观，强调国际可比性；后者偏主观，强调国家需求，强调能融入国家和区域创新体系。这两个不同的维度，也必然会有不同的研究方式与成果体现方式。而一些实践性很强的学科与专业，比如编剧学，有时候一个成功的创作案例所蕴含的知识创新程度往往远胜于从书本到书本、从概念到概念的理论模型。鉴于此，作为教学第一线的教师，笔者曾一直企盼博士生学位论文的呈现方式应该有多种可能，而艺术博士学位制度的实施正好解决了这个问题。

至于艺术博士的考核，目前我们还没有找到特别有新意的方法，原则上采取：毕业作品达到正式发表与正式公演水平，学位论文为不少于3万字的理论总结。

当然，这应该是一个艺术博士要取得学位的最低考核标准。按照笔者的想法，学生就读期间，还应该在以下几项设计中任选一项，开动脑筋，有所作为：第一，至少有一部剧作，不管是原创还是改编，不管是演出（含朗读）还是发表，能在同类题材中脱颖而出，受到同行关注；第二，至少有一个观点，不管是论文还是学术会议演讲，能在一定范围内引起热议；第三，至少有一个与创作有关的活动，不管是独自策划实施，还是联合策划实施，能在编剧学新学科建设中留下痕迹。推出这些自选项目的目的是，鼓励每一个学生在就读期间自我加压，为日渐养成深刻的思想力、独特的创造力与强大的执行力打下基础。

四、艺术博士的招生机制准备好了吗？

艺术博士因其极强的专业实践性，难以用传统学术考核方式硬性鉴定，只有设置特殊的门槛，才有可能寻觅到符合这一特殊专业的深造要求与培养标准的合适生源。如前所述，能不能在艺术博士专业学位研究生教学中培养出一流的领军人物，很大程度上取决于我们是否能拥有一流的生源。而要获得一流的生源，传统的招生方式显然有很大的局限性。这方面，美国编剧专业研究生的招生方式很值得我们借鉴。

据了解，目前美国研究生“招考分离、多样化选拔标准、严格淘汰制”等招生机制所体现出来的管理思想与教育理念，已逐渐被我国许多高校所赞同并不同程度地借鉴与效仿。笔者曾在20年前考察过耶鲁大学戏剧系的招生情况。该系每年仅招两三位编剧专业艺术硕士研究生，年初发表告示，申报者通过各种方式申报获得初选资格。校方在所有报名者中挑选出20个左右的考生邀请他们来学校。考查的方法是，每天晚上由导师带领考生去各个剧场观摩各种戏剧演出，第二天座谈讨论，要求人人发言。这样的活动一般要持续二十多天，在此基础上导师遴选出自己喜爱、同时也为其他考生所公认的尖子生。这些学生经过专业学习，大多成了普利策奖或托尼奖得主。非常令人感慨的是，这些来自美国各个地方的考生的来回机票、二十多天食宿，包括观摩考察的所有费用都由学校统一报销。即使那些没有获得入学资格的报考者也受教于招考活动全过程，因此在戏剧创作上获得成功的也不在少数。哥伦比亚大学招生办法虽然与耶鲁大学不尽相同，但基本的原则、理念与生源质量要求完全一致。如哥大的黄哲伦教授可不通过手续繁琐的考试，直接指定他认为具有编剧潜能、与哥大研究生声誉相匹配的学生入

学。相对于我们设定的编剧专业艺术硕士考试方法选拔出来的学生，毫无疑问，哥大学生的综合能力就高出我们一筹。

上述经验，是否能作为艺术博士招生方法的借鉴，这就完全取决于国家教育主管部门的战略决策了。需要强调的是，艺术家是不可能批量生产的。那是因为，艺术家的天赋往往在走向成功的路上起到决定性作用。就编剧专业而言，经验告诉我们，学校能够培养出技术熟练的编剧，但不一定能培养出优秀的剧作家。这也是古今中外戏剧史上经常发生的，一些纵横剧坛的著名剧作家并非科班出身，有的甚至缺乏起码的教育背景，但并不影响他们成为大家。所以，通过招生改革来获得具有一定天赋与创作潜能的优质生源应是艺术博士培养链中最重要的一环。

五、培养艺术博士的师资力量准备好了吗？

艺术博士培养，对原有的本、硕、博学生和导师群体而言，都是需要直面的一次考验。就专业建设而言，我们的师资储备如何？实力怎样？导师及团队是否已经具备合格的个人素质与培养能力？是否具有足够的教育创新精神来面对和适应艺术专业高级人才培养这一严峻挑战？对这些问题的关注与思考，既关乎国家层面的政策设计，也关乎学校层面的管理创新，更关乎每个导师的自我省思。

针对目前各艺术高校师资短缺的状况，笔者建议，可否采取“1+X”的方式来为每个艺术博士生配置导师：1，即学生选择的博士生导师；X，包括由博士生导师按照培养计划聘请校内合作导师（或助教）1名，社会上有一定教学经验的相关专业的著名艺术家1名，学生自己推荐的校外（或校内）导师（需与导师协商后确认）1名。这样做的目的是，将更多的选择权交给学生，既为学生提供了多元的学习内容，又充分调动了学生学习的自主性。

结语

以上“五问”，概括起来，笔者最主要的是想说一句话：艺术专业博士学位的设置是中国教育改革的产物，只有以改革创新的精神与智慧去实施好这一制度，才有可能让其结出丰硕的教育成果。从这个意义上说，国家层面、学校层面、教师层面、学生层面与社会层面都需要思考：我们准备好了吗？

目前，我国艺术博士专业学位设置即将实施。这种新的人才培养目标，恰巧契合了上戏历来强调的教学、创作、科研三者并重的办学定位与办学理念，不论是学术型高端人才还是创作型高端人才，如果能够拥有有效结合理论研究和技法实践的能力，对于编剧艺术乃至整个戏剧艺术来说，都具有影响其未来发展方向的决定性作用。

最后，笔者想要说的是，上戏在教育观念、培养方案、课程设置、师资准备等方面正在为艺术博士学位点做积极准备，这里提出的“五问”，实际上也是自我准备的一种方式。

【注】 本文节选自《上戏编剧学博士生剧作集》总序

***基金项目：** 本文为国家社科基金艺术学重大项目“中国话剧编剧学理论研究”阶段性成果，项目编号：22ZD07。

***作者简介：** 陆军，国家高层次人才特殊支持计划教学名师，上海市文史研究馆馆员，上海戏曲学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师。

（本文刊于《艺术教育》2023年4月号）

音乐话剧《辅导员》致敬辅导员群体

2023-06-02

文：《辅导员》剧组

图：《辅导员》剧组

推送：上海戏剧学院

在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际，为更好讲述青年学生引路人的故事，由市教卫工作党委、市教委指导，上海戏剧学院出品的原创音乐话剧《辅导员》于5月底在沪成功首演，上海各高校师生代表观摩了演出。

该剧是全国首部聚焦高校辅导员队伍精神风貌的舞台剧，塑造了一群矢志忠诚、立德树人、敬业爱生、明理笃行的上海优秀辅导员群像。历时两年的打磨，讲述了高校辅导员同青年大学生共同相处、共同成长的故事，旨在将大时代与小切口相结合，以小舞台展现大思政，用小故事讲述大情怀，是一部致敬高校思政工作者队伍的青春派戏剧作品。

以真为本，讲述青春校园的新故事

原创音乐话剧《辅导员》自创排伊始，一直受到各方的高度重视，上海市学生德育发展中心组织协调各高校对该剧给予了大力支持。上海戏剧学院为此精心组建了主创团队，由陆军教授担任艺术指导，伊天夫教授担任导演，李世涛副教授担任编剧。团队通过深入调研，邀请各校思政专家召开座谈会，采访包涵、李

睿、汪雨申、洪汉英、张桁嘉等上海高校辅导员年度人物，不断充实和完善剧本，力争讲好新时代校园故事，塑造新时代青春形象。

得知要以辅导员为主题创排话剧，复旦大学上海医学院党委宣传部部长包涵非常高兴。她说，“在参与剧本创意和大纲讨论的过程中，我感受到了新一代年轻辅导员的投入和执着。希望这部剧能讲出辅导员精神的传承，正是在初心的追寻和精神的传承中，一代代的辅导员不断成长为学生的知心人、热心人和引路人。”

将日常性、现实性较强的题材搬上舞台并非易事。该剧以具有浓厚生活气息的故事来展现当代青年引路人的选择，用生动鲜活的戏剧形象和艺术创造来展现他们的精神风貌。“我希望通过这部作品，展现时代感、生活感和青春感，力求将辅导员作为鲜活的、独特的‘人’来塑造，使他们个性鲜明、形象饱满，展现出一个可信、可爱、可亲的辅导员形象。”编剧李世涛这样说。

《辅导员》的参演演员主要为上海戏剧学院师生，其中也包括了部分专职辅导员。担任执行导演与主演的杨佳，是表演系（含音乐剧中心）的专业教师、班主任。她表示，话剧《辅导员》剧组以高标准进行作品打磨，创作过程就是走进辅导员群体和走入辅导员内心的过程。我们借助戏剧的方式，力求把鲜活的辅导员故事讲得真实、讲得立体、讲得生动，让真实的辅导员形象和青春校园故事走向大众。

以爱为魂，塑造辅导员的新形象

《辅导员》讲述了以程橙和马伟明为代表的高校辅导员与学生之间的故事，展现了辅导员面对种种挑战，不断深化对事业的热爱和理解，不断坚定信念和决

心的成长历程。该剧采取了音乐话剧的表现形式，格调轻松，充满青春气息，让观众在轻松愉快的氛围中感受辅导员对学生的热爱，展现新时代辅导员的崭新形象。同时，话剧中加入了音乐的成分，使全剧在整体风格上更为清新灵动，增强了艺术性和观赏性。

在剧中，几位辅导员不仅关心学生的学业与就业，更关心学生的精神成长与心灵健康，他们坚信教育要有方法也要有情怀，不放弃任何一个在青春跑道上迷失了方向的学生，用爱感化并激励着学生。剧中的辅导员也有自己的困惑，他们协力同心、同舟共济，度过了职业的瓶颈期，而学生对辅导员的信赖与尊重，也令辅导员更深刻地理解了工作的价值。

“辅导员的工作既平凡又不平凡。这部作品想表达的正是辅导员这份平凡的工作所蕴含的不平凡意义。剧情中有多处让自己产生共情共鸣的地方。通过这部剧，希望大家能走近、支持、爱上辅导员群体。”该剧执行导演之一、郑培林一角的扮演者——戏曲学院专职辅导员夏逸石这样说。

通过《辅导员》，观众们对高校辅导员的工作都有了更为生动和深刻的理解，剧到动情处，很多人都为辅导员的育人情怀和事业追求所感染。剧中所呈现的信仰坚定、敬业爱生、立德树人、励学笃行、导航青春的辅导员精神正以润物细无声的方式渗入学生的心田。“通过这样一部戏剧作品，我真正了解到辅导员的真实工作状态，理解了辅导员老师的不易，更拉近了我们和辅导员的距离。”2021级音乐剧专业石晓媛同学说。

“正如剧中诠释的，辅导员是一份付出爱同时收获爱的奇妙工作。感谢创作团队，以非常专业又独具创新的形式带来别样的感动，真的非常精彩！更加坚定了我们热爱长存，不忘初心，成为映照别人的一道光！”复旦大学大数据学院专职辅导员黄继娴说。

以戏育人，开展大思政教育的新课堂

高校辅导员，是大学生“拔节孕穗期”的人生导师和知心朋友。多年来，上海致力于建设一支矢志忠诚、立德树人、敬业爱生、明理笃行的辅导员队伍。对标“教育高质量发展”的新任务、新要求，市教卫工作党委、市教委高度重视高校辅导员队伍建设，不断深化辅导员在新征程上培育时代新人的政治自觉、思想

自觉和行动自觉，充分发挥为党育才、为国育才的使命担当，更好担负起青年学生知心人、热心人和引路人的角色。《辅导员》在用戏剧形式讲述思政故事的过程中，就“辅导员是什么样的人”“辅导员有什么样的精神”“辅导员为了什么”这些重要问题，作出了回答和思考。

《辅导员》的舞台成为了“大思政”的课堂，为辅导员队伍建设和学生思政教育提供了新的载体和路径，不论在台上，还是在台下，思政元素都融入了排演全程。在正式首演前，学校多次召开《辅导员》创排调研会，不断提高思想认识和政治站位。上海戏剧学院党委副书记、副院长张伟令指出，学校把《辅导员》作为学校开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一项专题活动。它既是上戏创作水平的展示，也是全国高校辅导员精神风貌的集中展示。

“演出本身对于辅导员精神来说就是一种传播。”话剧《辅导员》的总导演，上海戏剧学院演艺中心主任、舞美系主任伊天夫说。辅导员的理想信念、事业追求、奉献精神、专业素养正是通过演出被人们所进一步认识，并且让人们在走进辅导员的过程中激起情感的共鸣。

剧中辅导员马伟明的扮演者，是导演系专职辅导员夏帅。对于“辅导员演辅导员”这一特殊的经历，夏帅很有感慨，“剧中台词道出了我们辅导员的心声。在排练的过程中，我更加真切地体会到辅导员的工作是‘一个生命影响另一个生命’。这次难得的参演经历对于我是一次全方位的学习”。

“第一次看到用音乐剧的方式讲述属于辅导员的故事，让我在捧腹大笑之后，又忍不住笑中带泪。剧中的一幕幕就是我们现实生活中一个个真实的小切口……这一幕剧里有每一个‘我们’的影子，述说了辅导员工作的欢笑和泪水。很赞同剧中郑培林所说的，我们要始终不忘初心，与学生共同成长。”上海外国语大学英语学院专职辅导员廖莹文观演后说。

上海大学马克思主义学院研究生郝萍静正面临着职业选择。她有志于选择辅导员作为未来的职业，但对辅导员这份职业缺乏清晰深入的了解。观演结束后，她说：“这次观剧加深了我对辅导员职责、定位、情怀等多方面的认识，更加坚定了未来的职业选择。感谢创作团队奉献出这样一场色彩青春、气氛温馨、音乐悦耳的音乐话剧。”

一边守护青春别样精彩
一边努力做好做优辅导员自我
曾经的彷徨、心酸和坚毅，太多的共鸣
饱满深情 满含热泪
一个辅导员的观后感：纸巾带少了

这份职业坚守并作出成绩实属不易。
上海戏剧学院的辅导员把辅导员演活了。
多重冲突聚合。还好，最后突围了。
感谢上戏。

见到了你

地铁🚇四小时，一家三口观影上戏音乐剧“辅导员”，非常精彩，感同身受🌹🌹🌹
两小时舞台音乐剧将高校辅导员职业生动演绎:个人职业、职业与家庭，学生学业、思政教育、危机处理..... 辅导员一定要党员是有道理的，辅导员工作不仅需要方法，更需要情怀，谁做谁知道❤️❤️❤️

收起

19分钟前

▲部分兄弟高校的观后感

原创音乐话剧《辅导员》是 2023 年教育部思想政治工作精品项目“戏剧+ 思政”文化育人模式的重要成果，也是上海戏剧学院“戏剧+思政”辅导员工作室特色项目。据悉，该剧将进行巡演，让更多人感受辅导员精神，了解这份事业的使命担当。

【文艺汇】

码头工人创造多个“第一”

这位上海传奇人物故事搬上音乐话剧舞台，在上海二工大首演

2023-06-21

文：储舒婷

图：上海二工大

推送：上海学习平台

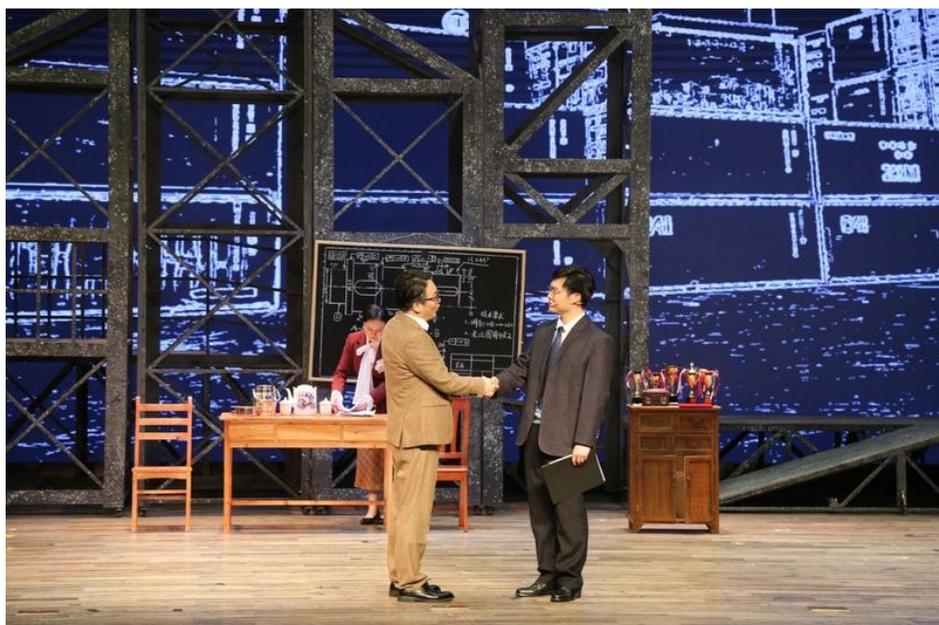
“他拿起笔，让智慧插上翅膀，用一张张图纸，改变码头工人的命运。”伴随着汽笛声，声声歌唱将观众带入三十年前的青葱岁月，《上海传奇：包起帆》的故事拉开序幕。6月20日，上海第二工业大学原创大型现代音乐话剧《上海传奇：包起帆》在学生活动中心剧场首演。这部剧也是上海高校“校园大师剧”之一，目前该系列已有20多部作品。

当天下午和晚上连演两场，分别由专业演员和二工大学生、校友演绎，鼓励青年学生在“学中演”“演中学”。这部新剧讲述了著名全国劳模、“改革先锋”、“最美奋斗者”、上海第二工业大学杰出校友、“抓斗大王”包起帆，从码头工

人，到技术骨干、发明家、企业带头人、物流专家、国际标准的领衔制定者，在创新之路上不断奋进前行的故事。该剧将戏剧、音乐、舞蹈三者有机结合，鲜活呈现了劳动者的奋斗故事，生动刻画了包起帆“创新就在岗位，始于足下”的奋斗精神和把个人人生理想融入时代需求、国家发展需求的家国情怀。

创造“第一”的故事，贯穿包起帆的整个职业生涯。17岁的包起帆中学毕业后被分配到上海港白莲泾装卸服务站，成为码头上的一名木材装卸工人。木材装卸当时靠的是肩扛手提、人力捆扎，再用吊机吊运，伤亡事故频频发生，工人们也因此称原木为“木老虎”。为了工友的生命安全，包起帆夜以继日地钻研，反复雕琢，研究出了木材抓斗，制服了“木老虎”，也迈出了成为“发明大王”的第一步。

每一个成功都不简单，每一次前进都举步维艰，未曾预想的困难，小问题不断。包起帆成为上海龙吴港务公司经理后，为维护码头声誉，召集码头工人把家中的棉被抱到单位来给香蕉“保暖”，千余条棉被也留住了客户的心。包起帆还推动开辟了我国水运史上第一条内贸标准集装箱航线，不仅搞活了龙吴码头，还带动了产业的大发展。工友都亲切地喊他：“包吃饭”。

如今，作为上海劳模学院院长的他为劳模教育尽心尽力，更努力走出一条劳模学历提升的新路，为培养新时期产业工人队伍做好工作。整台戏以7幕段落生动再现了以包起帆为代表的朴素工人抓住历史机遇，永不停止学习，勇攀高峰的缩影。在尾声部分，在明媚的音乐旋律中，七八个身穿少年包起帆装束的年轻人与老年包起帆缓缓向观众走来，展示包起帆人生经历的镜头铺天盖地而来，让人久久不能平静，掌声响彻全场。

这一剧本由上海戏剧学院肖留教授、陆军教授共同编剧，其中陆军也是绝大部分沪上高校大师剧的主持创作者。该剧也是上海市教卫工作党委“校园大师剧”专项支持项目，发挥劳模文化育人作用，创新形式讲活“大思政课”。该剧旨在将矢志不渝的创新精神、劳动精神、劳模精神、工匠精神等以艺术的形式传递给更多人，激励广大师生从中汲取精神力量，肩负使命。

（原载于2023年6月21日“文汇”客户端，图片来源：上海第二工业大学）

上海戏剧学院编剧学师生赴浙江余姚开展社会实践研学活动

2023-07-19

文：史欣冉

图：郭倩等

推送：上海戏剧学院

暑假期间，上海戏剧学院《生活素材与剧作构思》课程的学生以及部分编剧学博士生、硕士生，在校学术委员会主任陆军教授带领下，前往上海戏剧学院编剧学浙江余姚教学基地开展社会考察与教学活动。

师生们到达浙江余姚，经过简单的休整，举行了近四个小时的 2021 级编剧学硕士生学位论文/毕业作品开题会。与此同时，《生活素材与剧作构思》课程的同学进行课程交流，讨论大学生活四部曲《大学，大学！》剧本的创作情况，师生们以真实大学生活经历为创作素材，结合编剧专业理论，共同就《大学，大学！》剧本初稿进行交流研讨。

第二天一早，编剧学师生参观了余姚河姆渡遗址。河姆渡遗址总面积达4万平方米，上下叠压着四个文化层，其中出土了陶片、陶器、骨器、石器以及植物遗存、动物遗骸、木构建筑遗迹等大量珍贵文物。大家一同走进中华文明的遗存中，体会长江流域河姆渡遗址的历史源头，观摩文物实物，在历史与现代的交融中感受时代脉搏，积累生活素材。

参观完河姆渡遗址后，一行人来到王阳明故居。著名思想家王阳明诞生于故居内的瑞云楼，并在此度过了少年时代。故居内布置了《王阳明史迹陈列》展，包含王阳明生平所至的各地遗迹图片、创作的诗文名篇及部分实物资料，并且系统介绍了王阳明一生的伟大成就。通过对王阳明故居的参观，从宏观历史与真实遗迹两方面系统了解到思想家王阳明的一生经历。在参观过程中老师提醒大家，剧本创作要从人物出发，要从独特的视角塑造人物，要了解人物的时代背景，揣摩人物的心理动机，注意人物的各种细节。大家走进王阳明故居，体会王阳明曲折的一生，感受故居中展示的王阳明生活经历所给人的震撼与冲击，深受教益。

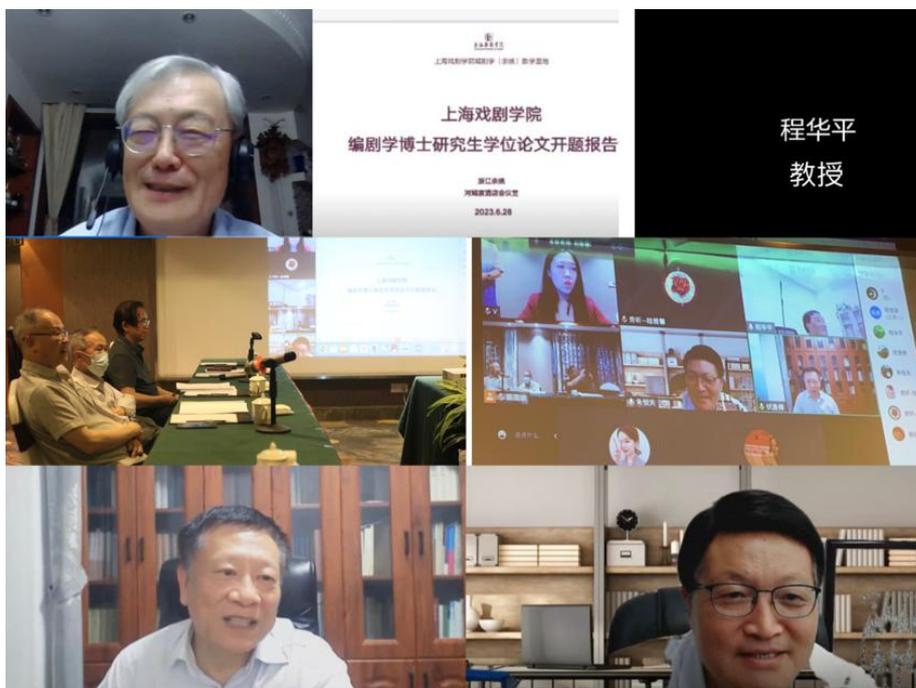

随后又参观了余姚历史名人馆。余姚人杰地灵，历代名人层出不穷，展馆内共陈列了一百多位古今余姚名人的简介与故事，从远古时代的舜帝到我们所熟悉的上戏人余秋雨、朱瑞钧等。通过百余位余姚历史名人可以了解余姚历史，感受余姚精神。历史名人馆的参观丰富了同学们的人生体验，为今后创作提供了丰富的故事素材。

晚上在宾馆会议室内举行了 2021 级编剧学博士学位论文线上线下载题会。程华平、伏涤修、苏忱、姚扣根、沈炜元等教授在朱恒夫教授主持下，对高媛、卢乙莹两位博士生的开题报告进行了精到详尽的指导。同时编剧学师生继续讨论交流《大学，大学！》的剧本创作，同学们结合当天的所见所闻，对剧本初稿进行梳理，添加生活细节，完善故事内容。此外，同学们还积极交流参观完河姆渡

遗址、王阳明故居、余姚历史名人馆三个地方后的感受，分享在参观过程中所积累的生活素材与生活细节。

《生活素材与剧作构思》是陆军教授创立的“百·千·万字剧”编剧工作坊系列课程之一，旨在引导学生重视生活素材积累，学会在日常生活中发现创作材料，强化剧作意识，强化戏剧文学的社会担当。按照陆军教授的教学设计，此次课程要完成一部近十万字的系列短剧《内疚》和四部反映艺术院校大学生生活的大型话剧《大学，大学！》，以此全方位展现艺术院校本科生、研究生的学习与生活状态以及独特的人生感悟。

陆军教授长期致力于编剧学学科建设、教学改革与人才培养，创建九个编剧学教学基地、创建“百·千·万字剧”编剧工作坊系列课程，形成了一套具有鲜明个性的教学方法，曾两获上海市教学成果奖特等奖、两获国家教学成果奖二等奖。此次带领师生开展社会考察活动，让学生在与社会的接触中、与老师的交流中、与同学的碰撞中撞出思想的火花、艺术的灵光以及为人处世的正能量，这正是其教学理念的又一次生动实践。

读万卷书，行万里路。为时三天的社会实践研学活动圆满结束，同学们受益匪浅。相信《生活素材与剧作构思》课程为同学们带来的不仅仅是一次游学体验，在此过程中每一位老师的身传言教，必将有助于同学们在日后的学习与工作中更多地关注诗与远方。

一出出好戏在此萌芽

第8期“百·千·万字剧”编剧工作坊开班

2023-09-01

文：桂可欣 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

第8期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊近日在上海戏剧学院开班。来自上海市中小学校、基层文化机构等近70名学员代表参加了开班仪式，其中近一半为零戏剧基础、零创作经历的“白纸生”。

据介绍，“百·千·万字剧”编剧工作坊是上海戏剧学院教授、松江区文联名誉主席陆军在长期的编剧教学实践与研究中探索、创立的一种新型的编剧教学方法。该工作坊在总结上海戏剧学院数十年编剧教学经验的基础上，将编剧专业四年大学本科教学中的编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让学员在短期内掌握编剧技术的精髓，在原有基础上有效梳理和提升自己的创作技能与人文素养。“在任何一个中小城市、

任何一个时间段，随意截取一二十名受过中等以上教育的路人，进入编剧工作坊，按照教学要求学习十天半个月，我可以保证能写出戏来，甚至有可能写出一出较好的戏来。”陆军在开班仪式上表示。

不同于“讲座式”培训，在“百·千·万字剧”编剧工作坊，学员们需要经历“真刀真枪”的考验，整个培训每个学员需充分调动自己所学，通过当场写作、现场评析等环节，提交近十个作业。

很多零基础的学员，经过“百·千·万字剧”编剧工作坊的学习后，不仅学会了写戏，还能写一出好戏。迄今为止，学员创作的一批剧作在全国各地上演，一批剧作获国家艺术基金资助、文化和旅游部重点剧本扶持工程资助、“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品资助、上海市重大文艺创作项目以及全国各省市相关项目资助，多部剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表。

据悉，本期工作坊预计将于 10 月底结束，分为集中授课、命题创作、评析修改、汇报展演四个阶段。值得一提的是，为服务“五个新城”文化建设，本期工作坊特意选拔了一批来自“五个新城”的文化工作者，通过培训发挥他们的专业所长，助力上海文化建设。

上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊再启新征途

2023-09-09

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

魔鬼式训练，剧作者摇篮。有着编剧人才“黄埔军校”之称的“百·千·万字剧”编剧工作坊近期再度开启。2023年8月26日，第8期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊在上海戏剧学院正式开班。来自上海大中小学校、基层文化机构的学员代表近70人，通过线上线下两种方式参加了开班仪式。

此次活动由上海市教育委员会指导，上海戏剧学院支持，上海市学生戏剧联盟、上海校园戏剧文本孵化中心主办，上海戏剧学院编剧学研究中心、上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地、松江区儿童青少年戏剧家协会承办。

作为上海市文教结合资助项目，这也是连续第八年“百·千·万字剧”编剧工作面向全市中小学教师和基层文化工作者开展培训，通过多元多维培养，挖掘戏剧教育教学与创作的“好苗子”，为戏剧艺术的传承发展注入源源不断的动力。

开班仪式由上海戏剧学院教授陆军主持，他本人也是“百·千·万字剧”编剧工作坊的创立者与推动者。上海戏剧学院姚扣根教授、黄溪教授、李世涛副教授，陈浩波、顾飞、吴韩娴、周南博士，以及人文松江创作研究院副院长（主持工作）常勇等人出席开班仪式。相较于往期，此次开班仪式重新回归课堂，学生成为真正的主角，大家依次交流各自的专业背景与学习积累。零戏剧基础、零创作经历的“白纸生”在班里占了近一半，这正是“百·千·万字剧”编剧法的魅力所在。陆军教授笑言，“在任何一个中小城市、任何一个时间段，随意截取一二十名受过中等以上教育的人进入编剧工作坊，按照教学要求学习十天半个月，我可以保证他（她）能写出戏来，甚至有可能写出一个较好的戏来”。

“魔鬼式”与“奇迹般”，是“百·千·万字剧”编剧工作坊的两大显著符号。与“讲座型”培训不同，“百·千·万字剧”编剧工作坊的整个培训堪称“魔鬼式”，学员们需要“真刀真枪”，现场写作，当堂评析，整个培训每个学员需提交近十个作业，这样的高压强度也“吓”跑了不少报名者；“奇迹”在于很多零基础的学员，经过“百·千·万字剧”编剧工作坊的学习，不仅能学会写戏，还能写一出好戏。学员创作的一批剧作已在全国各地上演，有的获得了国家艺术基金、文化和旅游部重点剧本扶持工程、“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品、上海市重大文艺创作项目以及全国各省市相关项目的资助，多部剧作在国家级刊物《剧本》上发表。

好结果，源于拥有一套好方法。“百·千·万字剧”编剧工作坊是陆军教授在长期的编剧教学实践与研究中探索创立的一种新型的编剧教学方法。该工作坊在总结上海戏剧学院数十年编剧教学经验的基础上，将编剧专业四年大学本科教学中的编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让受训学员在短期内把握编剧技术的精髓，在原有基础上有效梳理和提升自己的创作技能与人文素养。工作坊自创立以来，已在上海戏剧学院本科生、硕士生、博士生和高级编剧进修班行课多轮，并先后在浙江、江苏、湖南、重庆、云南、四川、甘肃、广西、吉林等省市的文化部门推广，还应邀到

北京大学、华东师范大学、上海大学、上海师范大学、上海音乐学院、浙江音乐学院、闽南师范大学、广西贺州学院、兰州文理学院、蒙古国立艺术文化大学等高校授课。该工作坊也是陆军教授主持的上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生项目的教学主干课，曾连续5年指导哥大研究生创作了12部剧本，并全部搬上上海舞台，被哥大学生誉为“一个难以置信的教学项目”。

经过多年打磨，工作坊已成为编剧教学创新的一个品牌，先后获得了包括国家艺术基金艺术人才培养资助项目在内的十多项荣誉。2023年，以陆军教授领衔的本工作坊教学团队为核心成员的上海戏剧学院中国编剧学教师团队，获批第三批全国高校黄大年式教师团队。

载誉再出发。本期工作坊从8月26日开始，预计10月底结束，分为集中授课、命题创作、评析修改、汇报展演四个阶段。值得一提的是，为服务“五个新城”文化建设，本期工作坊特别向上海五个新城倾斜，选拔了一批来自五个新城的文化工作者，通过培训发掘他们的专业所长，发挥上海文化品牌优势，助力上海文化建设。

第八期上海学校“百·千·万字剧” 编剧工作坊 长假期间更精彩

2023-10-19

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

国庆长假期间，参加 2023 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊的师生并没有休息，而是迎来了新一阶段的课程。“百·千·万字剧”编剧工作坊创立者、国家 WR 计划教学名师、“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人，上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授带领工作坊教学团队与近 70 名学员齐聚上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地，开启了本期工作坊第三阶段的封闭式教学，对学员作品进行交流与评析。

在 9 月刚刚结束的命题写作阶段，工作坊将学员进行分组，各组配有一至二名老师对学员们进行千字剧的创作指导。本期工作坊的千字剧训练分为三关，每一关下设三个戏剧情境供学员们进行选择创作；第一关的“把不可能变为可能”意在训练学员们在创作中借助“前史”力量展开冲突的构思能力；第二关“简单的事情复杂化”，训练学员们不再依靠“前史”并在限定情境下围绕一二个日常

小事构筑惊心动魄的戏剧情境的创造能力；第三关“无事生非”则完全是对学员们想象力的一次严峻考验。在接下来为期四天的交流评析课程中，各组指导老师会推选出3至4部千字剧作品，由学员们进行剧本朗读，由指导老师进行点评与分析。针对每一位学员的作品，工作坊教学团队的指导老师们在命题元素的运用、人物情感的挖掘、戏剧场面的铺陈、剧作立意的设计等方面给出了具体专业的修改建议。

对于编剧工作坊而言，剧本朗读是戏剧创作训练中必不可少的一环，也是一部戏剧作品成功搬上舞台前的必要准备。学员们在对自己的作品进行创作阐述以及朗读、聆听其他学员的作品时，不仅可以深切地感受戏剧语言之美，直观地体会剧本的行动性，还能及时获取观众对剧本的反馈并对剧本进行完善。

在这一阶段，“百·千·万字剧”编剧工作安排学员们进行剧本朗读，意在帮助学员们领悟戏剧情境、戏剧冲突及戏剧人物等要素之于剧作的重要性，帮助大家在日后的创作中正确使用编剧技法，真正让戏剧作品从“案头”走向“场上”。

追寻教育家精神，努力走向卓越

2023-12-13

文：苏 忱

推送：中国教师报

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表强调“大力弘扬教育家精神”，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求等六个方面完整阐述了教育家精神的内涵，为教师群体走向卓越树立了标高。

教师应该以何种姿态面对学生，立足于社会呢？唐代韩愈在《师说》一文中说“师者，所以传道受业解惑也”。伟大的人民教育家陶行知更是用8个字进行了归纳：学高为师，身正为范。他明确提出：教师必须具有健康的体魄，农人的身手，科学的头脑，艺术的兴味，改革社会的精神。这些古代先哲与教育家的名言对今天教师道德品性、学识能力的提升是否仍有指导作用呢？答案是肯定的。因为学校仍然是青少年接受集体教育的主要场所，学生在这里获得知识、培养能力，激发梦想、培养志趣，逐步形成正确的世界观、人生观、价值观，他们的成长与成才必然需要教师启智润心，行为世范。但进入新时期，教师队伍面临着极大的挑战，信息技术与人工智能打破了惯有的学习方式，教师必须在传承中国教师职业优秀基因的同时，以一种崭新的形象被社会认可，被学生接受。这就需要追寻教育家的精神，以专业化建设作支撑，使教师群体变得更卓越。

走向卓越，教师需要把教育做成事业。人民教育家于漪在今年教师节写下一段话：“教师是一种职业，更是一种人生理想，是需要以整个生命去拥抱的伟大事业。”于漪老师是这样说的，更是以身作则这样践行的。一周前，正好有机会对于漪老师作了一次访谈。一个多小时的交流中，于漪老师的话语围绕着新时代教育改革与发展的三个话题进行，那就是“有温度的教育；师德修养；良师的培养”。看着眼前94岁的老人为了传播思想，硬是用贴满止痛膏的手花费3天时间写下10000字的文章，就会明白教师工作除了职业更是事业。

走向卓越，教师需要不断提升专业能力。学者琳达·达林哈蒙德在论教师教育时说道：“教师专业由三个基本要素构成：专门知识，特殊技能，高度的使命

感和责任感。”教师应该具备师德修养、专业知识、专门能力、学术规范等诸多专业素养，这些都是教师专业的共同基础，并由此形成教师独有的高度理智性技术、伦理道德规范。但新时代教师要走向卓越，除了学科功底的本体性知识、求真务实的经验性知识、职守操守的条件性知识外，更需要跟上时代步伐，学习新知识、掌握新技能，有不断进取、努力创新的发展性知识，为祖国兴、民族强作出贡献。上海戏剧学院学术委员会主任陆军教授是全国名师，从事戏剧创作和戏剧教学40年，他一直有一个遗憾：就是编剧理论都是借用国外的，缺少用中国编剧学话语讲好中国故事的创新，于是他在2007年提出“编剧学”概念，创立编剧工作坊，培养了大批专业和业余的编剧者，出了一大批名家名作。最近陆军教授带领“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队朝着“出人才、出作品、出思想、出模式”的道路继续前进。专业加上创新，才能使教育惠及更多人，也能更好造就教师。

走向卓越，教师需要遵循规律科学育人。乐教爱生是教师的天职，但这种天职更需要遵循教育规律和学生成长规律。在这方面，苏联教育家苏霍姆林斯基是一个范例。他在繁忙的教学与管理之外，以顽强的毅力从事研究，探索规律，坚持写教育日记，先后对3700多名学生做个案记录，能详尽说出25年中对178名“最难教育”的学生所进行的教育工作与学生曲折成长的过程。苏霍姆林斯基为我们提供了教师研究的一种范例，更提供了一个教师通过教育科研最终成为教育家的历程。

教师的职业是太阳底下最光辉的职业。新的时代，我们期盼有更多的教师成为学生热爱的人、社会尊重的人、德艺双馨的人，追寻着教育家的足迹，成为卓越的人。

（作者系上海市教育学会副会长、教授）

重启 2019 年的一段美好记忆
——《“百·千·万字剧”编剧工作坊学员作品集》序言

2024-01-29

文：陆 军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

1

年底忙，又加上岁数大了，精力不济，这篇序言，打算偷点懒。能摘就摘，能抄就抄（抄自己的），能略就略，能减就减，好在文无定法嘛！

重启 2019 年的一段美好记忆。如果没有记错的话，早在四年前，我就委托编剧工作坊学员、青年剧作家张燕小朋友编好了这本《国家艺术基金艺术人才培

养资助项目：“百·千·万字剧”编剧工作坊学员作品集》（上下卷），拖了这么长时间才想到要出版，我的学生们一定心存疑惑：爷爷，这是什么原因啊？

是啊，这是什么原因呢！

哈哈，这一次爷爷先不告诉你，自己猜！

2

重启 2019 年的一段美好记忆，先要说说工作坊。不过，这个话题每年要重复好多次，多说无益，但考虑到一定有很多朋友第一次听说，那还是再唠叨几句，就从最近一期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊招生简章中摘一段文字：

“百·千·万字剧”编剧工作坊，由国家“万人计划”教学名师、第三批“全国黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人、上海戏剧学院二级教授

陆军创立。该工作坊在总结上海戏剧学院编剧教学传统的基础上，将编剧专业四年本科教学中编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”（戏核）、“千字剧”（戏眼）、“万字剧”（戏髓）剧作法的训练模式，通过培训让学员在短期内把握编剧技术精髓，直接作用于编剧实践，在原有基础上有效提升创作技能、专业水准与人文素养。

作为一种新型的编剧教学法，工作坊自 2016 年至今的 8 年间在国内外行课近 20 轮（含短训班），受训学生近千人，学员创作百字剧、千字剧、万字剧逾千部。工作坊曾作为上戏与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生教学主干课程，指导哥大研究生创作 12 部作品并全部搬上舞台，被哥大学生誉为创造了“一个难以置信的教学项目”。

如果觉得这样的介绍过于空泛，那就再引用一段 2016 年首期“百·千·万字剧”编剧工作坊陕西学员、青年剧作家刘先生的感言：

一二三，百千万，
这个课程不一般，
说是魔鬼来训练，
魔鬼一来小半年。
百字剧，小概全，
先从生活找片断。
新奇巧绝意在先，
然后方有百花艳。

“两只母鸡”命运悬，
观微知著不简单。
巧思凝聚看大千，
慢慢生长成大观。
千字剧，写场面，
又喜又怕真叫难。
十万未还又“借钱”，
你说难办不难办。
“韭菜叶子”牙缝粘，
说与不说真麻烦。
张三李四寻常见，
换你自己就凌乱。
盘腿打坐食难安，
熬更守夜只怕晚。
纸上谈兵还觉浅，
自导自演新空间。
大叔孩子论长短，
直言无忌才是缘。
良师逐个细评点，
字字句句肺腑言。
红楼讨论不算完，
微信群里接着谈。
痛苦欢乐金不换，
只缘身在百千万。
魔鬼训练有真言，
惟在戏核与戏眼。
有核无眼难好看，
有眼无核魂不安。
有感才有表现欲，
有痛才有真情感，

有悟才有哲思传，
有光才有温与暖。
好戏标准有三点，
从此牢牢记心间。
真实永远是关键，
莫存侥幸少偶然。
生动才得观众缘，
否则戏剧为哪般？
独特最是如梦幻，
世间唯有这一款。
一二三，百千万，
得遇明师天地宽。
能力还差八丈远，
眼前有路不孤单。
交流切磋勤实践，
期待来日赋新篇。

或者，再补充一段来自于官方的同行评价。

自 2016 年至今，“百·千·万字剧”编剧工作坊先后获评国家艺术基金人才培养资助项目、全国艺术硕士研究生在线示范课程、上海市文教结合资助项目、上海市高校本科重点教学改革项目、上海市研究生教育综合改革项目、上海市课程思政研究生教育示范课程、上海市课程思政研究生教育示范团队、打响“上海文化”品牌工作创新案例等荣誉与项目。

上述介绍，溢美之词多了些，那就随便打个折，凑合着看吧。

3

重启 2019 年的一段美好记忆，再说说这个班的情况。

2019 年春天，我和我的编剧学教学团队，在上海戏剧学院迎来了 28 位来自全国各地的青年编剧，国家艺术基金艺术人才培养资助项目“百·千·万字剧”编剧工作坊正式开启。

从工作坊第一次行课至今，我和我的团队在教学过程中积累了不少成功的经验，但是这一次的 28 位学员是历届学员中水平最高的一届，他们大都有着全国各地不同高校的专业学习背景，虽然年轻，但都已经走上了职业化道路，创作方向上也是话剧、戏曲、音乐剧、电视剧、电影各个门类都有涉猎，对于这样一个相对高水平的学员队伍，应该怎么带？能不能骂？要不要放水？不客气地说，对我这个教了三十年编剧的老爷爷而言，这些都不是问题。真正的问题是，一直以来，编剧工作坊主要的教学对象是两类，一类是戏剧学院在读学生（不分专业，不分届别，不分层次）；另一类是面向社会，对未写过剧本的人或剧本写作初学

者进行培训。“在任何一个城镇的街道，任何一个时间段，从行人中随意截取十名、二十名受过中等以上教育的年轻人，进入我的工作坊学习十天半月，我保证他一定能写出戏来，当然，不能保证他能写出好戏。”这段话我在不少场合都说过，虽然有些张扬，但绝没有瞎说。而今天我们所面对的是一群大都受过高等教育专业训练，有较多戏剧创作成果的青年才俊，“百·千·万字剧”编剧工作坊还有用吗？

所幸的是，经过一段时间的磨合，110天后，每一位学员如期交出了5个百字剧、3个千字剧和1个万字剧，后来这些作品也大都得到了令人满意的验证。如张丞的小剧场实验昆曲《反求诸己》，张燕的音乐剧《Amanda的三十八岁生日》（音乐剧《梦想成真》），王娟的儿童剧《让我们荡起双桨》、独幕剧《村长就是一根筋》，王玮的电影《三湾改编》（话剧《井冈山的斗争》），等等，

都已经陆续在全国各地上演并得到了业内的肯定，这也让我和我的教学团队倍感欣慰。

4

重启 2019 年的一段美好记忆，还要说说这个班的教学情况。

与每期工作坊一样，按照我的教学设计，学员先是进入百字剧训练环节。要求每人根据经典作品仿写五个百字剧，之后再原创五个百字剧，然后进行课堂交流。课堂交流有个人自述、同学互评、老师点评三个环节，点评的核心议题是：是不是百字剧？好还是不好？为什么不好？怎样才算好？怎样才能更好？

“百·千·万字剧”编剧工作坊被戏称为“魔鬼训练营”，很大一部分原因是一上来在百字剧训练环节就把绝大多数学员逼得走投无路、怀疑人生(学员语)。因为达标率很低很低、优秀率逼近于零，来自全国各地已经小有成就的青年编剧们也几乎在第一时间就被打得“遍体鳞伤”，纷纷怀疑自己是否入错了行!好在，他们熬过来了，最后作为结业作品提交的百字剧相比最初有了明显的进步，而且在整个教学过程中甚至是之后，时不时会有学员在微信群里提交百字剧，期待得到来自老师和同学的肯定或者批评。生活是大海，素材堆积如山，百字剧就是鼓励编剧们要在大海里捞那根针，要在群山中找那块玉，或许一辈子都捞不到、找不到，但是知道要去找，比找不找得到的结果或许更加重要。

紧接着的第二轮“折磨”是千字剧训练。在这里，怎么选择题材、怎么设置冲突、怎么安排动作、怎么塑造人物、怎么设置场景、怎么系扣解扣，所有属于编剧手艺的核心技巧都需要不断碰撞，不断打磨。

在千字剧的训练环节我设计了命题创作，若干精挑细选的题目对应三种训练目标：“把不可能变为可能，简单问题复杂化，变化才是戏。”

“把不可能变为可能”对应的题目一：《借钱》，张三欠李四 10 万元，10 年未还。今天是腊月廿八，说好上门还款。张三提了一只腊猪腿来到李四家，却不是还钱，而是还要开口再借 10 万……题目二：《分手》，张三约见李四，打算今天摊牌：两人分手。而李四蒙在鼓里，一见面就兴冲冲地说，好不容易托人将最合适的婚礼饭店订好了……“简单问题复杂化”对应的题目《流浪狗》《门》和“变化才是戏”对应的题目《互换》……

几乎每一个“命题创作”都是编剧领域的高难度动作，完成好了都可以成为一个有意思的剧本，或者一个有亮点的片段，所以称之为“戏眼”。高难度的题目、高强度的训练、高曝光率的交流分享，加上老师们一针见血的批评和毫无保留的建言献策，一场场实战在没有硝烟的战场频繁上演。希望学员们通过这样的艰苦磨练来迅速提升技术能力，有效赋能意志品质，在通往合格乃至优秀编剧的成长道路上迈出坚实步伐。

万字剧训练好比南山放马，相比前两个环节要轻松许多，同学们可以自由选择题目进行创作，在两个集中培训阶段中间的一个多月里完成，时间也相对比较充裕。在万字剧的点评环节，我邀请了很多业内专家一起参与，每位学员都要阅读其他同学的作品，在专家点评同学作品的时候，学员们可以结合自己的阅读感受间接地获益。

“百·千·万字剧”编剧工作坊顾名思义，到万字剧环节结束就该大功告成了。但是，为了让学员们更好地感受舞台艺术的魅力，工作坊还有一个压轴的保留项目，就是让学员把自编的剧本搬上舞台。在结业仪式前一晚，由所有学员自编自导自演的总题为“张三李四王五”的汇报演出在上戏新空间隆重上演。这一次，他们不仅是编剧，还是导演、演员、舞美、灯光、服化、舞台监督……汇演让学员们有机会置身舞台中央，更充分地体验戏剧艺术的魅力，学员之间也通过

排戏演戏有了更多更充分的交流，曾经甘苦与共，来日后会有期。这一场汇报演出也可称之为编剧工作坊培养模式的“戏眼”。

5

重启 2019 年的一段美好记忆，还应该说说这本集子中所有作品的来历。

入选的作品中，上卷“百字剧、千字剧合集”全部是课堂作业，或者说全部是“命题创作”“同题写作”的产物。下卷“万字剧合集”的情况要复杂些，有些剧本与工作坊直接有关，或构思萌生于此，或剧稿完善于此；有些剧本与工作坊间接有关，或主题开掘得益于此，或人物塑造受力于此。可以比较肯定地说，这些作品中没有“沐浴蟹”（指将外面捉的蟹放到阳澄湖里浸几天，冒充阳澄湖蟹拿出来卖的蟹）。因为阳澄湖里浸几天的“沐浴蟹”，对蟹的生长、形态、品质不可能产生影响，但学员在工作坊期间，师生之间、同学之间，观念碰撞，技术磋商，取长补短，相得益彰，必定对自己的所有创作都有所影响。何以见得？再偷一次懒，引用这一期上海学员、青年剧作家张女士的一段感言为证：

“这个戏人物的动作在哪里？！”

“这样的构思连常识常情常理都不符合。”

“冲突质量呢？！”

“为什么你们的壳这么硬！”

“建议你们将脑海里库存的编剧经验暂时全部清零，我们重新开始！”

“第一，找戏核；第二，找戏核；第三，还是找戏核！就算是上当受骗，看在爷爷真诚的面上，你再试试，好吗？”

“你如果再坚持这样创作下去，即便成功也只是偶然。”

“这个作品没有写好，专家给予高度评价那是客套……”

“你不改变现有的剧作思维惯性，再写30年也是这个水平！”

陆老师在编剧工作坊行课过程中说的这些话，从讲台前“飞”到学生心口，一刀“扎”下去，不可谓不锋利，“魔鬼教头”的名声就是这么来的。但是我和我的伙伴们，几乎是第一时间领会了这个老爷爷的刀子嘴豆腐心。为了赢得陆老师的一句“有点意思了”“还不错”“有进步”，我们努力走出自己的创作舒适区，不停地尝试，努力地突破，在被陆老师和他的团队否定之前先否定自己。同学们为了赶第二天的作业，常常会写到深更半夜，茶饭不思，备受煎熬。学员之间也是惺惺相惜互相帮助，在共同的磨炼中收获了真挚的友情，当然，还有那一个个越来越精彩的剧本，以及也许会受益一生的戏剧观与剧作思维方式。

事实上，如果你仔细品读这两大本作品集，也一定能在字里行间隐约窥见工作坊教学理念的要义，依稀辨析每一位学员努力攀爬的身影。我相信，在编剧工

作坊所经历的这一切，将在一定程度上影响到学员的每一次剧本创作。这也是“沐浴蟹”与“在游泳中学会更好地游泳”的区别。

6

年底忙，又加上岁数大了，精力不济，这篇序言，打算偷点懒。能摘就摘，能抄就抄（抄自己的），能略就略，能减就减，好在文无定法嘛……

可是，没想到，重启 2019 年的一段美好记忆，原准备用一二千字交差的短序，竟又拉拉扯扯写了这么多。

最后想说的是，本书得以出版，一要感谢教学团队的戮力同心；二要感谢全体学员的理解支持；三要特别感谢张燕小朋友的倾情付出！

对了，还有一个遗留问题，这本书为什么要拖这么长时间才出版啊？

哈哈，其实答案就在我开头说的那几句话里。不信，你再去看看。

小朋友，你看到了吗？

2024 年 1 月 16 日于江虹陋室

第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊

教学汇报·剧本演读会暨结业典礼举行

2024-02-06

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

剧本，是一剧之本，编剧是剧作的核心主创。然而，当今的戏剧界，编剧被边缘化似乎成了一种常态。有不少戏剧，形式代替了内容，心灵鸡汤烩化了思想的舍利子，花里胡哨的外壳消解了戏剧的文学内核。戏剧离人心越来越远，戏剧离人民越来越远离，戏剧离戏剧越来越远。“请把戏剧舞台还给编剧！”2023年12月28日的一场特别演出，正是回应这一现实诉求的一次有益尝试与积极探索。

当天，2023 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊教学汇报·剧本演读会，在苏州市公共文化中心举行。没有舞美灯光的加持，演员们也都未带妆，仅有的几把椅子、一张桌子和学员们随身携带的一些常用物品构成了全部的道具，但是现场的观众还是在演员们时而慷慨激昂、时而如泣如诉的诵读中，感受着剧情的转折、情绪的起伏，体验着思想的张力与语言的魅力，或会心一笑，或怦然心动，或潸然泪下，或由衷感慨。

据悉，本次活动是由上海市教育委员会指导，上海戏剧学院支持，上海市学生戏剧联盟、上海校园戏剧文本孵化中心主办。出席此次活动的有上海戏剧学院学术委员会主任、“百·千·万字剧”编剧工作坊创立人陆军教授，上海戏剧学院原科研处处长、编剧工作坊教学团队成员姚扣根教授，编剧工作坊教学团队成员李世涛、陈浩波、顾飞、吴韩娴、周南、陶倩妮博士，以及编剧工作坊外聘指导老师青年剧作家常勇、崔志颖。

教学汇报演出由本次编剧工作坊教务长顾飞博士主持，入选作品包括《喷嚏》《一片韭菜叶》《微笑》《吃药》《团圆饭》《门把手》，《合影》1，《合影》2，《跪·生》等9部，均为本期编剧工作坊学员所作，且学员中半数以上为首次接触剧本写作。陆军教授在点评中表示，9部作品形式多样，题材广泛，尽管尚还稚嫩，但贵在质朴与诚恳，更难得是作品中流淌的对人生的感悟、对时代的思考、对社会的焦虑，尝试利用戏剧的样式反映时代印记与精神景观，体现了身为剧作者的良好素养和责任担当。陆军认为，汇报的作品中，至少有一半以上达到公开发表与演出水平，部分作品如《吃药》《团圆饭》等堪称千字剧中的精品，值得进一步推广。陆军教授感慨中国戏剧的未来在于编剧中的年轻人，他再次呼吁，请把戏剧的舞台还给编剧、还给戏剧文学，并向青年编剧倾斜。

艺术没有边界，方法也可以互鉴互通。教学汇报演出尾声，大家还共同欣赏了“梁辰鱼杯”剧本征集活动签约作品、短篇苏州评话《夜行平江》，该作品由苏州评弹学校、苏州市文艺创作中心、常熟市文学艺术中心出品。姚扣根教授在点评中表示，作品细腻生动，娓娓动听，特别是表演者一人分饰多角，表演技巧娴熟，刻画人物生动，给大家带来耳目一新的体验。陆军教授充分肯定了评话的艺术特色和表演者的演出功力，并运用“百·千·万字剧”编剧工作坊教学法对作品文本进行解析，建议情节脉络可重新梳理，故事结构可重新搭建，作品立意可重新开掘，让这部具有艺术潜力的作品更完整、更精彩、更独特，在历史的尘烟中传递精神力量与生命哲学。

教学汇报演出结束后，举行了结业仪式，编剧工作坊教学团队为受训学员颁发结业证书。至此，历时近五个月的 2023 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊顺利收官。

【附：

2023 第八期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊

教学汇报·剧本演读会剧目单

1. 《喷嚏》

编剧：刘利凤

导演：程莉莉

演员：

王爸爸——叶俊华

王妈妈——宋楚莹

王老师——袁艳

王子妍——王颂音

2. 《一片韭菜叶》

编剧：顾尚岩

演员：

王五——刘嘉龙

李四——顾尚岩

张三——袁艳

赵局长——朱佩瑜

3. 《微笑》

编剧/导演：邹妍

演员：

张三——杨柳

李四——袁路逸辰

女士甲——方铭铭

女士乙——郑焯瑶

4. 《吃药》

编剧：赵琼

导演：谢凤云

演员：

张三——赵琼

女儿——谢凤云

老徐——幕后音

专家甲、乙、丙、丁——幕后音

5. 《团圆饭》

编剧：牛立超

演员：

张小丫——孙蓓佳

张三——刘世轶

李四——薛晓澜

6. 《门把手》

编剧/导演：孙蓓佳

演员：

李四——孙蓓佳

张三——叶俊华

张一——杨柳

7. 《合影》

编剧/导演：杨西驰

演员：

赵破军——刘嘉龙

赵小青——袁路逸辰

张老师——孙雪晶

王丽丽——张欣桐

8. 《合影》

编剧：陶秋乐

演员：

小 青——童心远

游老师——陶秋乐

赵校长——叶尔泰·巴哈特

张 凯——刘嘉龙

蔡老师——袁路逸辰

周老师——高君傲

旁 白——秦雅兰

9. 《跪·生》

编剧：叶俊华

演员：

族 长——叶俊华

族 人——高 翔

门婆子——刘 米

叶王氏——孙菝佳

徽 娘——杨 柳

时间：2023年12月28日

地点：苏州市公共文化中心

第三编 本土题材剧本创作实践

【文艺汇】

优秀民营院团展演魅力无限，现实题材、红色题材超三分之二

2019-04-02

文：诸葛漪

图：上观新闻

推送：上海学习平台

伴随话剧《生命行歌》在金山区文化馆开演，一年一度的上海市优秀民营院团展演于4月2日拉开帷幕。在一个月展演期间，15台剧目和1台音舞节目综合专场将演出40场，集中展现上海民营院团近年来的原创作品，其中有音乐剧红人郑云龙初试话剧之作《漫长的告白》、影视剧演员万茜转战舞台的《默默》、名角张军领衔主演实景园林昆曲《牡丹亭》最新版、上海开心麻花团队的第一部原创大剧《皇帝的新娘》。

自觉承担社会责任

由上海戏剧学院、上海上艺戏剧社共同推出的《生命行歌》在今年白玉兰戏剧表演艺术奖评选中摘得主角奖、配角奖与新人提名奖，该剧首次触碰人们越来越关注的“临终关怀”题材。彰显原创现实主义题材依然是民营院团展演的主旋律。市演出行业协会会长韦芝表示，民营院团自觉承担社会责任，坚持以现实题

材和红色题材为主导，主旋律与多元题材相结合，创作从不同角度满足不同层次观众需求。

现实题材、红色题材超过展演剧目总数的三分之二。儿童剧《智送鸡毛信》结合中小学教材《鸡毛信》内容，根据当代儿童观众的审美特点进行全新艺术构思。话剧《漫长的告白》以上世纪八十年代上海大学生成长心路为线索，话剧《小世界》讲述上世纪九十年代上海理发店故事。沪剧《啊，母亲》《心归何处》，滑稽戏《孝看人间》聚焦亲子关系，音乐剧《乡愁》围绕海峡两岸一张船票、两个家庭、三个世代的情感展开。传递正能量，构成了本次展演的主旋律。

文旅结合外引内联

展演还涵盖开心麻花的喜剧、海派滑稽、昆曲《牡丹亭》、沪剧《新娘奇冤》等新编传统题材，展现多姿多彩的艺术品种。参加本次展演的喜剧《皇帝的新娘》是上海开心麻花第一部全上海班底原创大戏，由“90后”导演与团队主创，讲述因虚荣而起的荒诞欺诈。去年国庆《皇帝的新娘》上海首轮演出上座率达到102.1%，外地游客数量达到30%至40%，岁末在上戏实验剧院跨年场吸引观众从

杭州、苏州赶来。上海开心麻花市场总监刘坤表示，文化消费兼具购物、服务、文化三重属性，电子商务发展让游客们不再拘泥于买鞋子、包包，而文化产品只能看现场，带不回去，从传统的海派滑稽剧到一年一度的上海国际喜剧节，上海正成为喜剧文化新高地，文化消费给游客带来开心体验，提高服务质量，催化对旅游目的地直观印象，目前开心麻花正计划与旅游网站合作，将演出纳入申城旅游线路，力争达到每年 600 场演出。

有引进来也有走出去。实景园林昆曲《牡丹亭》10 周年之际，将在展演期间推出最新升级版本，接着 5 月赴俄罗斯为第 14 届契诃夫国际戏剧节开幕。主演张军表示，经过新一轮打磨，75 分钟的实景园林《牡丹亭》在保持故事流畅性的同时，更注重戏曲抒情感，让柳梦梅的梦成为主线。徐俊戏剧艺术中心带来新剧《漫长的告白》的同时也透露好消息，去年参加展演的音乐剧《白蛇惊变》在市演出行业协会牵线下，与美国演出商达成合作意向，目前正在安排 2020 年—2021 年北美商业巡演。今年椎·剧场展演剧目《默默》也颇具国际范，由德国导演吉尔·梅梅特牵手影视明星万茜联袂呈现。

将好戏带到家门口

坚持大型剧目与小节目的创演质量，特色化与多样化相结合，适应民营院团的发展路子。每届展演组织一场样式丰富的小节目专场，已成为展演的一个模式，也是观众期盼的亮点之一。今年展演的“音舞节目综合专场”，节目样式丰富、演出亮点迭出，交响合唱《母亲河·黄浦江》、打击乐《办公室的故事》、舞蹈《蝶恋花》、民乐《二十四节气》等均为原创作品，并试演后深受观众好评。

对广大民营院团而言，无论是“大戏”还是“小节目”，都努力以高质量的剧（节）目送到社区、基层、学校、农村，把好的演出送到老百姓的家门口，为广大市民、学生、农民服务。同时，高质量的好戏好节目反复演出，增加演出场次，既符合民营院团发展路子的，也是取得社会效益和经济效益双丰收的途径。

坚持因地制宜边演边评的组织方式，市区与郊区演出相结合，本届展演的演出场地遍布本市各区域，除黄浦、静安、徐汇、虹口、长宁等市区剧场之外，浦

东、闵行、青浦、金山等郊区剧场也成为展演的主剧场。很多民营院团在选择演出场所之前，首先考虑的是与目标观众群相吻合，比如沪剧《啊，母亲》《口碑》《人间自有真情》等都安排在沪剧观众集聚的郊区剧场，满足本地市民的观赏要求。儿童剧《智送鸡毛信》特意安排在小伙伴剧场，吸引更多少年儿童。昆曲《牡丹亭》安排在朱家角课植园，精致的园林景色，给演出增添了天然园林美景，吸引更多昆曲爱好者和观众前往观赏。通过“有的放矢”的演出安排，不仅有效地吸引了上海更多的市民参与，而且进一步扩大了展演本身以及剧（节）目的影响力。

缺了好本子怎么行 看姚剧四家如何让传统剧日常青

2019-04-09

文：方其军

推送：浙江学习平台

“四明山，明亮亮，四明山上升太阳。浙东有了共产党，一片红光满山岗……”在丹桂飘香的金秋，姚江畔响起一部姚剧新戏的悠扬曲调与慷慨唱词。原来，依据四明山红色革命真实事迹创作的姚剧《童小姐的战场》，经约两年精心创排虔诚打磨，在9月底正式搬上舞台了。“1943年秋，余姚梁弄横坎头村的新四军抗日根据地驻地，一位新四军女兵忍泪缝织着一件有着十七个刀口的血染毛衣，深情缅怀着一位亦师亦兄亦友的革命同志。”该剧编剧、浙江省戏剧家协会主席黄先钢说，“故事展现了那个生死战场、青春无悔的年代，回溯了一段湮没的不了之情，看到了一个富家少女历练重生的传奇故事。”

翻开姚剧发展的史页，密密麻麻一长串剧目名称，《童小姐的战场》就此新添于榜单。这些或老戏整理或移植改编、或应急创作或潜心原创的剧目，凝结着一代代编、导、演职员在台前幕后的心血，寄托着一辈辈姚剧人的光荣与梦想。改革开放以来，从新时期第一个作品《烦恼的喜事》到20世纪90年代初《传孙楼》《龙铁头出山》《鸡公山风情》，从20世纪90年末院团改革后第一个作品《女儿大了，桃花开了》到《兰花女》《母亲》《浪漫村庄》，通过现实生活的“小人物”形象一次次展现姚剧原创能量呼应时代、唱响正气的别具风流。可以说，一部姚剧创作志就是民间生活史。

那一声声柔腔姚韵里，传递的是江南一座名邑的岁月风烟与民间呼吸。

那一幕幕爱恨情仇里，闪亮的是姚江两岸生灵的灵魂写照和史诗情怀。

剧本，是“一剧之本”。一个剧，能立起来，有赖剧本的坚实，仰仗编剧的积淀。“文章合时而著，歌诗合为事而作”，姚剧尤为如此，以其贴近时代、贴近生活、贴近群众的剧目特色与艺术特点，为浙东地区农村观众所喜闻乐见，广为传唱。四十年间，姚剧创作密度较高的编剧主要有四位，分别是黄韶、张金海、杨东标、陆军，他们的学识养成各有路径、创作题材各有擅长、艺术风格各有特

色，而都“紧贴地面飞行”，在字里行间弥漫姚剧特有的腔调和韵味，糅杂姚江水声与稻田气息——“唉依哟~唉依唉~”……

黄韶：一个新的创作期，从现代戏开始

欢天喜地办厂忙，产品源源运远洋。

——《烦恼的喜事》（1981年首演）

那是在1981年12月，改革开放号角吹响的第四个年头，浙江省文化局（即现省文化厅）主办浙江省现代剧调演的颁奖台上，一个身材矮小、跛着左腿的中年汉子捧着获奖证书热泪盈眶。不仅因为获得荣誉，更是因为他认为一个自在活泼、尊重个性的崭新文艺时期真的来临了。——这位中年汉子，就是余姚姚剧团编剧黄韶，那年，他47岁。姚剧《烦恼的喜事》获剧本二等奖、演出奖等，他作为剧本的第一作者上台领奖。《烦恼的喜事》是改革开放后的第一个原创姚剧现代戏，可以说是姚剧在改革开放史上的“先声”。

《烦恼的喜事》由三位作者联合创作，分别是黄韶、黄越、赵钦亮，计有七场。我所读到的剧本《烦恼的喜事》是余姚姚剧团于1981年6月搬上舞台的版本，刊载于宁波文化局文艺创作室所编的文艺资料《宁波戏剧选》第2期。为了找《烦恼的喜事》剧本，我先联系余姚市姚剧保护传承中心，得到中心主任倪乐辉支持。在中心准备扫描件给我之前，我联系过姚剧表演艺术家寿建立、《姚江戏曲》一书（浙江古籍出版社）编写者之一钱百治，甚至联系到了黄韶的女儿黄丹娃。与他们交流后，再阅读《烦恼的喜事》似乎更显丰厚了。

《烦恼的喜事》大致剧情是这样的：大队竹编工艺厂负责人春燕与正在服役的海军艇长建平是一对，“两地恋”，情弥坚；拖拉机手月梅暗恋工人惠生，惠生心有所动但因醉心剖篾机革新而没有呼应；社员丽娟与泥水工荣根是一对，但是丽娟的母亲翠姑嫌荣根条件不行。戏剧冲突肇始于春燕的一次重伤。翠姑鼓动建平的父亲阿祥放弃春燕、迎娶丽娟，建平给丽娟寄来“宝石花”手表……当建平回家省亲，赶紧声明他从未变心。有人问，为何春燕受伤不来看望，却向丽娟寄送相当于聘礼的贵重手表？建平说，三个月里出海训练，不知春燕受伤，出海前荣根托他买送给丽娟的手表，因怕丽娟娘阻碍，就由他直接寄给丽娟了。

影影绰绰一圈闹腾，卿卿我我回至原点。而回不去的是时间和生活，波澜不惊的岁月肯定悄然改变着什么。《烦恼的喜事》的表象是三对青年男女“找对象”

的曲里八弯，实际展现的是 20 世纪七十年代末、八十年代初的农村社会图景。不妨将“灯光”定位在惠生身上探析，惠生表示过要完成剖箴机成功革新、提高生产效率、为群众带来更多收益后才考虑个人问题，竹编工艺厂发生事故，春燕为救惠生而受伤，受伤后，春燕陷落于“被抛弃”的境地，惠生试图与她结成连理，继续“帮我同把革新搞，建设山区费辛勤”……这就是改革开放初期背景下的四明山青年的志向、定力和作风。

如果不是因为剧本还能读到，我恐怕难以体验到所身处的这片土地在那个年代的社会风貌和人物形象，将是一种记忆空白与缺憾。是姚剧，记录了那一幕幕风景，珍藏了那一缕缕心思。若换作其他体裁，泥土气没有那么浓郁，唯有姚剧，原味保存着余姚的生活“尘嚣”。姚剧史上，《烦恼的喜事》的艺术成就不是最突出的，比如黄韶的代表作是《强盗与尼姑》。而黄韶在新时期的姚剧创作，以《烦恼的喜事》为起点，开启艺术的深度遨游之旅。

张金海：以生活底子和乡村气韵，紧扣时代脉搏

我就是要撞出一条致富的出路。

——《龙铁头出山》（1992 年首演）

从 2005 年到 2016 年，姚剧连续五届荣获省“五个一工程”奖以及省第九届至第十三届戏剧节剧目大奖。成绩斐然，作为地方剧种实属罕见，值得骄傲。然而，问鼎中宣部“五个一工程”的作品更需出类拔萃。曾经有一个姚剧作品距离中宣部“五个一工程”奖最近，就是首演于 1992 年的《龙铁头出山》，获得中宣部 1992 年度“五一个工程”奖提名奖。《龙铁头出山》剧本的唯一作者，就是农民剧作家张金海。

姚剧《龙铁头出山》讲述的是一个村干部要为民谋利而出山经商带动村庄发展的故事。跨入 20 世纪 90 年代的革命老区龙石湾，在解决温饱之后，脱贫致富尚需进一步努力，一部分人又面临新的困难。如肖家姑娘因贫困而难以上大学，老书记舍不得花钱动手术而听天由命……剧中主人公、村长龙铁山有心帮助每一个村民，但发现个人家底毕竟有限，帮了这一个就帮不了那一个。看到闯荡深圳的钱妙花人一阔脸就变，龙铁山更是受到刺激。于是，“铁头”脾气就犟上来了，带着村民肖聪明去深圳开拓业务，几经挫折，差点失败，因为正气凛然而受人尊重得到帮助，终于找到利用本村丰富竹资源而营销竹制品的致富之路。

《龙铁头出山》里，有几个元素是不可忽缺的，一是在改革开放后十余年间，翻天覆地的变化开始发生，作为桥头堡的深圳已经充分获益，市场竞争自由，商品经济活跃。二是在参与市场的逐利行为过程中，底线与品质不能丢失，绝不能利欲熏心抛却诚信薄情寡义。在剧中，“铁头”村长龙铁山既有带动村民致富欲望和切实经商营销行为，还恪守舍己为人、诚信至上的善良本质，即便在物欲横流的市场经济大潮中，仍以革命老区干部群众定位自身，认准做好人和做生意两不误。而钱妙花是剧中的“反派”，投机取巧、见利忘义，编剧以剧情予以生动刻画和无情批判，传递富有正能量的价值观。

当改革开放最初的春风阵阵吹拂，全民式下海经商是那个时代的社会写照。《龙铁头出山》以一个村庄、一个干部的种种境遇和作为，特写、呈现和记录了朝气蓬勃的景象。不仅如此，剧中树起革命老区村干部富有担当、敢闯敢拼且保持朴素本质的强村富民“领头雁”形象，生动实在，意义隽永，堪为改革开放初期农村基层干部的艺术标本。这是张金海的功力和贡献。曾经，张金海风尘仆仆参加宁波市剧本创作会议，得到著名剧作家胡小孩赏识，称赞其具有江南地域的生活底子，戏剧语言氤氲乡村气韵，“像一股清新的空气”。我想，《龙铁头出山》就是其依托生活底子和弥漫乡村气韵的经典作品。

曾经偶尔的契机，我听张金海这么说：“若没能问鼎高峰，不要埋怨，只能责难自己没有磨砺到极致。”我想，这种鞭策内因的倾向，正是成就了他。我想，他写每一个作品，都是下了苦功的。比如，这部扣准时代脉搏、人物栩栩如生的《龙铁头出山》。紧随其后，姚剧史上又出现一部“带领村民致富”剧，即由王宗泽编剧、于1995年首演的现代戏《鸡公山风情》，同样是改革开放潮流中的戏剧标本和时代实证。

杨东标：许多剧，改编自真人真事

前半夜想想自己，后半夜想想别人。

——《五月杨梅红》（2009年首演）

历史车轮行至21世纪，改革开放如火如荼，华夏大地斗转星移、沧海桑田。人们富了，远远甩开温饱线，物质上基本得到满足。经过现实中那些与《烦恼的喜事》《龙铁头出山》《鸡公山风情》中所树形象相类似的弄潮儿们脚踏实地的打拼，原所追求的“楼上楼下，电灯电话”都已不在话下，而许多人都到了“穿

着名牌，吃讲营养，住在别墅，出门专车”的境界。然而，物质上不成问题了，精神层面暴露出的一些情况却开始值得反思，社会上局部突显唯利是图的现象，道德滑坡、文化萎靡的状态成为一些有识之士的共同担忧。主流声音开始提出这样的“天问”，不断推介可能行之有效的“良方”。这个时候，姚剧并没有沉默，而是随同时代脉搏的跳动而着重打造试图重建道德价值的作品。

一部部作品致力于唤醒与呈现真善美，促进物质与精神的比翼齐飞，不断丰润社会的文化价值与道德感召。比如首演于2003年的姚剧《兰花女》，讲述一个妻子全力挽回小富即安而迷失、堕落的丈夫的故事。其中，有一句台词，我至今印象深刻，一个年轻的风尘女子在电话里对老家的小姐妹说：“这里钱多人傻，快来。”首演于2005年的姚剧《母亲》，讲述一个母亲忍心训练未成年儿子学会独立自强的故事。剧中少年从起初的拮据怕重只得忍饥挨饿流落街头到后来的自强不息独当一面，终于补足了精神的“钙质”。我听这两部姚剧的剧作家说过，这些故事都有现实原型，只是作了便于呈现的“艺术加工”。

由杨东标为第一作者创作、于2009年搬上舞台的姚剧《五月杨梅红》，同样是一部源于生活、取材于真事的作品。杨东标说，这是一个听来的故事。大山林管员丁亮偶然因素收养了一个女婴小燕，女友杜鹃为此分手，在媒人介绍下，丁亮娶了因身负重债而出逃的王泉林的妻子春梅，新婚之夜却发现春梅精神不正常，在丁亮痛苦踌躇时却又发现春梅原来是小燕的生母。丁亮经过痛苦纠结之后毅然决定担当起照顾母女二人的责任。十年后，王泉林还清债务返乡，春梅的病也奇迹般好转，面对王泉林一家团圆的请求，丁亮选择了成人之美。这时，事业有成的杜鹃回到了他身边。结局固然圆满，但过程是艰苦的、考验的，人性的光辉在“不得不”的善良驱动中闪耀。这是社会需要的文化养份。

姚剧史上，杨东标为姚剧奉献了两颗“杨梅”，第一“颗”是他独立创作、于1989年首演的姚剧《野杨梅》，剧情中有寻求真爱的人性坚贞，也有曾经时期的人间蒙昧。第二“颗”就是与张金海合作的姚剧《五月杨梅红》。两剧相隔的二十年间，改革开放的气象波澜壮阔，《野杨梅》中的“酸”已经变成了《五月杨梅红》中的“甜”。时代的进步，在两“颗”犹如步伐脚印的“杨梅”间得到了微妙记录与意外刻画。《五月杨梅红》向着构建善的观念而冲锋，朴实无华的核心台词是一句乡间俚语——“前半夜想想自己，后半夜想想别人”，却是蕴

含丰富意义的人生至理。在改革开放的三十周年后，提醒或告诫着人们，发家致富的同时，别忘了传递人间的善意与温暖。

陆军：在田园牧歌里提醒“痛”的思考

乡土乡土，是我的根；百姓百姓，是我的魂。

——《浪漫村庄》（2016年首演）

迄今为止，姚剧有三次晋京演出，受到全国关注。最近的一次，与上海戏剧学院教授陆军有关。2018年6月20日、21日，姚剧《浪漫村庄》受中宣部、文化和旅游部邀请，参加2018年全国基层院团戏曲会演，在北京梅兰芳大剧院演出。隔日，该剧又受邀赴解放军北京老干部活动中心参加庆祝改革开放40周年全国优秀剧目展演。可以说，《浪漫村庄》在首都大放异彩。《浪漫村庄》的编剧，就是上海戏剧学院博士生导师陆军先生。

与《龙铁头出山》《鸡公山风情》一样，在2016年7月搬上舞台的《浪漫村庄》抒写干部带领群众发展的壮丽歌谣。只是，《龙铁头出山》里的“领头羊”是往山外跑而带来财富；《鸡公山风情》里的“领头雁”是拆迁整个村而赢得富裕。《浪漫村庄》的时代不一样了，非但不往外跑，反而要驻扎在村里；非但不搞拆迁，反而要好好保护。姚剧在不同的时代记录生活特征，显示发展模式的变迁。整体的宏观环境、民众观念等，都已发生翻天覆地的变化。这是改革开放的伟力。

姚剧《浪漫村庄》以轻松欢快的手法描摹一位心系民生的青年科技干部在农村现代化建设过程中所经历的种种趣事，以及由此获得丰沛的精神反馈的心路历程。在北京演出期间，我与陆军教授遇到了。我与他聊《浪漫村庄》，称赞在当前“两山”理论强健、乡村振兴号角吹响的客观实际中，这出戏的导向在主脉上，节拍在要点上，显得尤其富有强劲的影响力。剧中，姚江村生态与古迹并重、经济与文化共需，得到有效规划和发展指引。观察当前的许多乡村的待遇与情景，来自各级各线的关注和投入都在得以逐渐加强，形势蒸蒸日上。这样，可以说，姚江村就是当下众多乡村的一个缩影。

陆教授说，“在喜剧式的欢腾表象和琐碎性的冲突线条下，在讴歌时代与点赞担当的同时，我还得给观众留出思考余地，比如优化更好的干群关系，我甚至觉得姚剧合适在田园牧歌里植入带有痛感的思考。”确实，即便到了《浪漫村庄》

的时代，为群众谋福如何更加有效的思考依然意义重大。有意思的是，《浪漫村庄》中女主角与《烦恼的喜事》中女主角竟是同一个名字“春燕”，这实在巧合，冥冥中寓意同一个村庄在一条叙述线上成长，《烦恼的喜事》山村、《龙铁头出山》龙石湾村、《鸡公山风情》鸡公山村、《女儿大了，桃花开了》桃园村、《浪漫村庄》姚江村……这一路，实现从物质贫穷到物质富裕的转变，实现从侧重物质增长到落实“五位一体”布局的飞跃。四十年间，中国农村，就这么走过风风雨雨。

“老百姓从来最勤朴啊，随着你的步，念着你的经，我的亲。老百姓从来最宽厚啊，忽略你的过，记着你的恩，我泪奔。”在举办庆祝改革开放40周年全国优秀剧目展演的解放军北京老干部活动中心，我仔细欣赏姚剧《浪漫村庄》后，陆军先生以“乡土情，浓浓又深深；芳草心，清清又纯纯”为引子的姚剧唱词，久久萦绕在我的耳畔。改革开放的回响，以这样优美的丝竹曲调轻柔释解与传递……

文艺精品 | 姚剧《浪漫村庄》

【视频资料】

2019-07-29

文：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

图：余姚市姚剧保护传承中心 宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

【文艺抗疫】

今年首部抗疫题材大型原创话剧建组，上戏班底4月完成排练

2020-03-09

文：徐瑞哲

图：上海戏剧学院

推送：上观新闻

董丽丽，某医学院护理专业三年级学生，不满做护士长的母亲董芳总对自己缺乏关心，在离家出走回来后，又召集同学举办生日家庭聚会，结果被邻居举报妨害疫情防控，在派出所接受了训话。谁知，她母亲其实3天前就确诊了新冠肺炎，正在隔离治疗。为了寻找感染源，董丽丽在家中发现了一本母亲的日记，从中获得了新的排查线索……

就这样，《护士日记》的戏剧冲突由此展开。9日，这一中国今年首部抗疫题材大型原创话剧建组，以上海戏剧学院金牌“编、导、演”为主体的剧组形成，也标志着排演正式启动。

二月改六稿，悲喜交加“女从母业”

这次戏剧创作可谓应运而生、“贴地飞行”，第一场戏的声音就是“新闻”先发出的。“欢迎收听晚间新闻，今天是2020年1月30日，农历正月初五。首先还是说说各位最关心的新型冠状病毒肺炎疫情问题。截至今日下午5点，全国新增病例1982例，死亡病例43例，出院病例47例，全国累计确诊病例9692例……”

事实上，大年初八凌晨，上戏学术委员会主任、上海戏曲学会会长、松江区文联主席陆军在寓所中难眠，萌生了这一部抗疫题材原创大型话剧文本的构思。当天下午，这位博导就与自己的研究生袁香荷通过微信与电话进行交流。陆军教授坦陈，选择袁香荷为合作者，既考虑她是构思能力强的“快枪手”，也考虑到她来自医学世家，对医务比较了解。到2月的最后一天，这对师生编剧对剧本反复进行至少6稿修改，基本定稿了。

主创介绍

陆军 编剧

二级教授/博士生导师
上海戏剧学院学术委员会主任
中国戏剧文学学会副会长/上海戏曲学会会长
松江区文学艺术界联合主席
国家社科基金艺术学重大项目首席专家
国家级教学成果奖/国家文华奖/宝钢优秀教师奖
全国文化系统劳动模范/文化部优秀专家
国务院政府特殊津贴获得者

袁香荷 编剧

上海戏剧学院艺术硕士/师从陆军教授
电影剧本《弄潮1989》获上海文化发展基金会电影
专项资助/中国文联青年文艺创作计划扶持资助
电影剧本《D小姐的秘密》入选第二届华语国际编
剧节新锐编剧榜
学位作品《碑》获上海文化发展基金会资助
长篇小说《三号心理咨询室》入选华聚华文杯文学
大赛全国前五名

根据新的剧本，董丽丽在这本《护士日记》中，循着母亲的回忆一路走来，从高价贩卖口罩的“寄居蟹”代购，到因家人住院难而对医护人员大打出手的患者家属，发现了母亲和自己预想中完全不同的经历，了解到严酷疫情下的社会众生相，也对母亲的情操和品行有了新的感知。

同时，女主人公惊讶地发现，传染源也许正是那位隐瞒了自己行程来参与生日派对的同学。母亲生死未卜时刻，董丽丽回忆起与母亲在一起的点点滴滴，为自己的任性愧疚不已。剧终前，母亲因病情恶化去世，女儿悲痛之余接过了母亲的白衣，悲喜交加“女从母业”，成为一名一线医护。

区校联合建组，“上戏科班”教授搭台

因受现实的疫情影响，《护士日记》建组会在线上举行，身处各地的主创人员，包括上戏党委书记谢巍、院长黄昌勇在内，都通过云端交流，发布主创名单，阐述剧本创意、导演构思及舞台空间设计思路等，标志着《护士日记》真正由文本创作进入排练落地阶段。

据悉，《护士日记》也是上海戏剧学院重大文艺创作领导小组成立之后立项的首部作品，也是上戏与松江区人民政府继正在“云排练”的历史名人题材话剧《董其昌》之后的又一合作成果。

除编剧由陆军与袁香荷担任外，上戏常委、统战部部长、演艺中心主任、舞美系主任伊天夫担纲该剧的导演、舞美与灯光设计。伊天夫介绍，《护士日记》主创阵容强大，由上戏教授、北京奥运会开幕式化妆造型总设计师徐家华担任服装与化妆造型设计，由上海京剧院青年作曲家杨阳为该剧作曲。

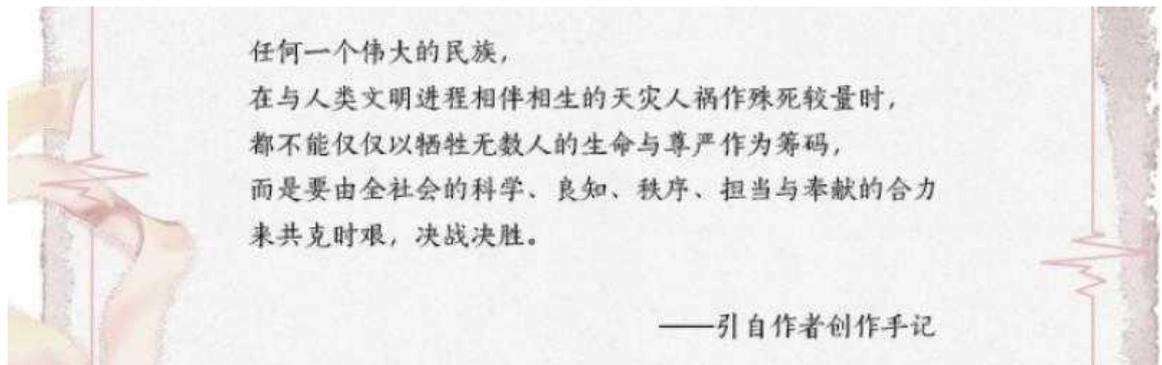
演员班底则以国家一级演员、上戏表演系副教授刘婉玲，上戏表演系主任、教授何雁，上戏表演系党支部书记、教授王学明，以及李传缨、薛光磊、万黎明、谢克扎提等组成的“上戏科班”为主，并联袂青年演员沈陶然、上海电视台节目主持人厉冰等同台演绎。

吟唱与痛悟，疫后献演白衣天使

这部剧作的副题就是“谨以此剧献给抗疫战争中的白衣天使。”在大背景把握上，剧本尽可能写出了疫情从开始到现在，人们从漫不经心到逐渐重视到惊慌失措等的一系列过程，试图从一个小的侧面，在一定程度上反映现代人在应对重

大公共危机时如何进行科学准备、机制准备、伦理准备、道德准备、文化准备、心理准备、技术准备等。

“一部时长两个小时的话剧，不可能承载太多的东西。”陆军告诉解放日报·上观新闻记者，“我很希望通过具体的戏剧性描摹，来呼唤政治文明、社会文明、生态文明与国民素质文明的进步。”也就是在展示医护人员的大爱与奉献精神同时，写出时代与社会的胎记，“不仅仅是吟唱与咏叹，也要有反思与痛悟。”

中国剧协党组书记、茅盾文学奖得主、著名剧作家陈彦评价道，《护士日记》是抗疫题材戏剧创作的可贵收获，剧本主题好，结构巧妙、人物生动，分寸感把握得当。上海戏剧学院原副院长、著名导演艺术家张仲年也点赞：《护士日记》作为今年中国反映抗疫事件的第一部大型原创话剧，通过反思疫情给观众以思想的启迪，相信能够呈现社会效益和艺术效应双重价值。

据悉，《护士日记》预计于今年4月完成排练，待疫情全面控制后与观众正式见面，首场演出将献演在抗疫战中作出重大贡献的白衣天使。

（原载于2020年3月9日“上观新闻”，图片来源：上海戏剧学院）

作品飞上云端 真情落在心田

——文艺战线创新服务模式积极抗击疫情

2020-03-23

文：郭 超

推送：光明日报

跟黄豆豆学跳《醉鼓》，短视频平台打通线上线下屏障，让艺术伸手可得；看皮影戏《孙悟空大战病毒妖》，现实关切融进民间非遗，老艺术焕发新魅力；为白衣战士造像，摄影人深入一线，用手机相机，给医护人员写照传神。

新冠肺炎疫情发生以来，中国文联团结引领广大文艺家、文艺工作者，统筹各协会和各级文联，迅速行动，集中推出形式多样、内容积极的文艺作品，创新文艺志愿服务模式，为抗击疫情提供精神动力，为人民群众提供精神食粮。

文艺创作新方式

3月11日晚7点，首部抗疫题材原创话剧《护士日记》剧组开始第三次“云排练”。排练前，编剧、上海戏剧学院教授陆军在“线上排练室”与剧组进行交流。

“短视频+直播+文艺”，疫情让文艺创作和服务方式骤然发生改变。“云录制”“云剪辑”开始在电影、电视、戏剧、音乐等领域流行。

“有难一起扛/共分担才更坚强/风雨中凝聚民族的力量。”由中国文联、中国视协、中国影协、中国音协组织创作的抗疫主题MV《坚信爱会赢》，凝聚了众多文艺界人士的心血，成龙、吴京、陈建斌、沈腾、海霞、雷佳、舒楠、谭维维、王力宏、杨培安等18位文艺工作者共同演唱，成为此次抗疫文艺的代表作之一。2月2日，MV在多个网络平台上线。

截至3月21日，抖音“坚信爱会赢”话题视频播放量达40.7亿次。文艺界人士接力推出不同版本：邰丽华手语舞蹈版、王力宏独唱版、中央广播电视总台粤语主持人与部分港澳台明星共同演唱的粤语版等陆续发布，英文字幕和日文字

幕版投放海外。此外还有志愿者版以及湖南卫视综艺节目《歌手》群星版，歌曲热度持续不减。

戏剧名家尚长荣、濮存昕、孟广禄、于魁智、李树建、杨凤一、冯玉萍、茅威涛、韩再芬、柳萍、沈铁梅等，也通过视频在新媒体发声，向抗疫一线传递爱心。

不少基层院团用通俗易懂的戏曲演唱形式开展疫情防控宣传和知识普及；创作话剧、戏歌、诗歌、小戏小品、戏曲微电影等多种类型的作品，记录讴歌抗疫一线各行各业凡人英雄的事迹。

首部抗疫电视剧《在一起》启动筹拍。这部“时代报告剧”集结了国内一线制作力量，计划筹拍20集，每两集为一个独立故事，内容均由抗疫期间的真人真事改编。

“云课堂线上音乐教学”“国交经典曲目欣赏”“周末线上音乐会”“首席教你学乐器”“大师在你身边”“广交线上音乐季”“空中音乐会”“线上音乐会”“Phil your life with music”等一系列线上音乐活动，让广大群众足不出户就能享受高品质音乐艺术在线服务。

用音乐传递关爱与力量，中国音协交响乐团联合各乐团和国际乐团音乐家，首次跨地域、跨国界，共同在线上完成巴赫的《人类渴望的喜悦》合奏。中国音协音乐治疗学会积极发动设有音乐治疗专业的高校和音乐治疗组织，以“音乐自我照顾”“音乐放松”“音乐想象”等技术，对隔离人士和家属进行远程心理疏导。

传统艺术新融合

美猴王孙悟空得知新冠肺炎的疫情，一个筋斗云翻到武汉。为打败病毒妖，他请来雷神山、火神山、钟南山……在皮影戏《孙悟空大战病毒妖》中，拟人化的“新冠病毒”造型逼真，“雷神山”“火神山”的形象也首次出现在皮影中，最终将病毒妖压在山下。这出皮影戏剧情幽默，内容积极向上，把悟空降妖除魔与白衣战士抗击疫情巧妙结合起来。虽然内容稍显单薄，但把民间文艺与时事相结合的创意，受到观众喜爱。在网络平台发布几天，播放量就超过600万次。

京西皮影传承人、北京龙在天皮影剧院院长王熙说：“让非遗文化在抗击疫情中发挥作用，是中国皮影艺人的心愿，也是我们非遗传承人共同的使命与担当。”

各地民间文艺家积极助力疫情防控。剪纸、农民画、雕刻、泥塑、面塑、皮影、民歌等，不仅展示了地域文化特色，更体现了时代赋予民间手工艺的精神内涵和价值理念。他们用最接地气的鲜活语言和即兴创作，为抗疫加油鼓劲。

天津市杂协的抗疫宣传片、重庆杂协录制的集体训练集锦《勇战疫情，我们在一起》、中国杂技团魔术师李宁的《魔术与你同在》、辽宁杂协录制的杂技视频《战疫》等，表达着杂技工作者抗疫必胜的信心；山东省杂协、北京奇幻森林魔术文化产业集团有限公司、深圳竭力世界文化有限公司等创作的《武汉！加油》《病毒一定会被赶跑》《武汉必胜》等多部魔术作品也展示了战疫必胜的信念和力量；在“疫情防控知识宣传”的文艺战场上，新文艺群体青年魔术师张昱通过魔术作品《分离病毒，战疫必胜》，提醒大家在疫情期间加强防护、坚定信心。

曲艺工作者发挥“文艺轻骑兵”的优势，快速创作推出一大批反映抗击疫情、歌颂白衣战士和解放军勇士的曲艺作品。《曲艺》杂志融媒面向全国发布征稿启事，截至目前，共征集音视频作品 1400 余个，涵盖了相声、快板、二人转、苏州评弹、梅花大鼓、京韵大鼓、评书、绍兴莲花落等 50 多个曲种。他们从中择优推送了 365 个作品，另推送抗疫系列文章 67 篇。

志愿服务新探索

声乐、古筝、唢呐、舞蹈、戏曲、魔术、编剧……在抖音，有 600 多位艺术家正在“云授课”，在线直播、文艺培训、网络展示、网络交流，中国文艺志愿者协会创新开展的“文艺进万家 健康你我他”网络文艺志愿服务行动，正在形成一股强劲的主流。

舞蹈演员古丽米娜较早入驻短视频平台。如今，她在抖音就有 110 万粉丝。在“以舞抗疫，用爱相守”公益课堂，她也是最受欢迎的短视频创作者之一。她认为，在线教育一定程度上推动了线下体验。“正因为短视频精而短的特点，大家观看艺术类内容，既不占用太多时间，又能提高欣赏水平，促进了全民美育素养的提升。”

中国文艺志愿者协会与湖北省文联、方舱医院联合打造的“方舱直播时间”，覆盖武汉 13 家方舱医院，用音乐、曲艺、魔术、舞蹈、书法等丰富多彩的文艺活动，为医患送去优秀精神食粮，帮助他们进行心理调适和身心康复。3 月 5 日学雷锋纪念日，组织张凯丽、佟丽娅、周炜、黄豆豆、平安、乌兰图雅等文艺名家开展“方舱直播时间”慰问“白衣战士”专场演出直播活动，文艺工作者与医务人员热烈互动，用文艺的方式传递力量、鼓舞士气。

通过网络文艺志愿服务，文艺活动覆盖面不断扩大、影响力不断增强。如抖音平台目前已实现 1.9 万个文艺类作品的传播，3 亿次的播放量；实现公益课堂直播 2100 多次，在线观看学习 861 万人次。

写照传神新记录

摄影的力量，在于记录真相、讴歌真情、鼓舞士气、凝聚民心。2 月 20 日，中国摄协派出赴湖北抗击疫情摄影小分队，为全国各地驰援湖北的 4.2 万名医务人员拍摄肖像。

在武汉同济医院中法新城院区，有个忙碌的摄影家，没有人知道他就是中国摄协主席李舸。拍摄完毕，医生护士会客气地对他说声“谢谢师傅”。从事摄影三十年来，李舸一直把自己当成一个兵，一线现场一直在召唤着他。“我不认为我们是在拍摄，而是以相机为媒介，与医护人员交心。很多医护人员说，来武汉已经一个多月了，这种交流和释放是他们从没遇到的，也是最需要的。”李舸说。

摄影小分队每天工作时间长达十三四个小时。因为拍摄工作繁重，小分队还积极联络协调拍摄力量，得到了社会各界的关注支援。目前参与的摄影人有近百名，分为 12 个团队，奔赴各医疗队进行拍摄。

医务人员、军人、科学家、社区工作者、媒体记者，用画笔为他们写照传神，这是美术界致敬“最美逆行者”的方式。“众志成城、抗击疫情——艺术家在行动”，中国美协的征稿通知得到热烈响应。截至 2 月 15 日截稿时，共收到包括中国画、油画、水彩·粉画、漫画、连环画、宣传画、素描、速写、雕塑、综合材料、儿童画、工艺美术等来稿作品约 36000 件。

“汉水汤汤江城泪，仁心切切医者情。”（书法家陈洪武诗并书）微信等网络平台成为新的书法“展厅”。中国书协组织中国书法出版传媒有限责任公司及

书法出版社有限公司、《中国书法报》社、《中国书法》杂志社，共同举办“防控疫情·万众一心”主题书法网络展，邀请全国部分书法名家以抗击新冠肺炎疫情为题材进行专题创作。

600余篇、100万字，这是截至2月26日，全国省级（含以上）文艺评论家协会会员撰写发表的抗疫文艺评论文章的数量和字数。发挥文艺评论“国家队”带动示范作用，中国评协组织引导广大文艺评论家和文艺评论工作者，集中推出时效性、针对性、引导性强的系列文艺评论文章，加强以艺战疫的思想引领和创作引导，发挥了文艺评论“褒优贬劣、激浊扬清”的重要作用。

云端文艺进万家，打开惠民新思路。抗击疫情，中国文艺不缺席！

姚剧《浪漫村庄》

【视频资料】

2020-04-13

文：浙江省宁波市委宣传部

图：浙江省宁波市委宣传部

推送：浙江学习平台

简介：

该剧取材于基层群众生活故事，以宁波姚江村在古村落保护和开发中出现的纠葛为戏剧冲突，构成紧张有序、意味深长的剧情。

文艺欣赏 | 现代姚剧《浪漫村庄》

【视频资料】

2020-04-29

文：宁波余姚市委宣传部

图：宁波余姚市委宣传部

推送：浙江学习平台

简介：

该剧取材于基层群众生活故事，以宁波姚江村在古村落保护和开发中出现的纠葛为戏剧冲突，构成紧张有序、意味深长的剧情。

【文艺抗疫】

张文宏戴口罩看《护士日记》 一部抗疫大戏重启了关闭 145 天的上戏实验剧院

2020-06-14

文：徐瑞哲

图：俞月娥等

推送：上观新闻

（摄影：徐瑞哲）

6月13日晚，张文宏教授戴着口罩，十分低调地走进关闭了145天的上戏实验剧院。这位上海新冠肺炎专家治疗组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任，是作为一名普通观众来看戏的。

(摄影：俞月娥)

而重启的上戏实验剧院迎来的首部公演剧目，也是国内首部创作的抗疫题材大型原创话剧《护士日记》。这部大戏，也是上海戏剧学院首部以线上方式建组排练的舞台剧，成为全院历史上第一部从线上走到线下的剧目。

当舞台暗场，一条带有成角透视效果的“时空隧道”展开，无数抗疫相关的标语、海报仿佛从后台快速飞出，给张文宏等全场观众带来视觉冲击感，如真似幻的剧情也由此扑面而来。

护士长母亲病故，学护理的女儿接棒

“你妈妈3天前确诊了新冠肺炎，现在正在医院隔离治疗……”当来自疾控中心的林医生赶到派出所，接回被“暂扣”的董丽丽，女儿终于知道当护士长的妈妈为什么没能来……

剧中，董丽丽是医学院护理专业三年级学生，因不满母亲董芳离异后总对自己缺乏关心，在离家出走后，又召集同学举办生日家庭聚会，结果被邻居举报妨害疫情防控，接受了民警训话。当再次独自回到空空的家，她在消毒时发现了一本母亲的日记。为了寻找母亲患病的感染源，董丽丽开始从中一一排查线索……

突如其来的新冠疫情，使包括涉世未深的董丽丽在内的每个人以不同方式经历了成长，因此《护士日记》便围绕“成长”的主题，展现抗疫大考下的众生百态，致敬白衣天使，致敬抗疫精神，致敬美好生活。

随着一幕一幕剧情深入，从高价贩卖口罩的“寄居蟹”代购，到因家人住院难而对医护人员大打出手的患者家属，董丽丽发现了母亲和自己预想中完全不同的经历，了解到严酷疫情下的社会众生相，也对母亲的情操和品行有了新的感知。

最终，这位女主人公惊讶地发现，传染源也许正是那位隐瞒了自己行程来参与生日派对的同学。母亲生死未卜时刻，董丽丽回忆起与母亲在一起的点点滴滴，

为自己的任性愧疚不已。剧终前，母亲因病情恶化去世，女儿悲痛之余接过了母亲的白衣，悲喜交加“女从母业”，成为一名一线医护。

上戏党委书记谢巍表示，《护士日记》是学院重大创作演出项目与合作类创作演出项目制作管理办法颁布以来的第一部立项作品，“这是一部重头戏，也是一部示范戏。”事实上，创作现实主义的精品力作成为上戏今后重大题材创作的重要方向之一。

从志愿者到口罩商，特别观众来观剧

这部剧长两小时左右的《护士日记》，云集上戏一批精锐的创作力量。编剧之一的陆军教授曾有 36 部大型剧作被搬上舞台，该剧剧本前后修改不下 6 遍，力求精益求精。舞美系主任伊天夫教授担纲该剧导演、舞美与灯光设计，其参与创作的作品曾多次荣获“五个一工程”奖、文华奖等。服装与化妆造型设计由北京奥运会开幕式化妆造型总设计师徐家华教授担任。

演员阵容则由刘婉玲、王苏、何雁、王学明、李传缨、薛光磊、万黎明、夏帅、谢克扎提等“上戏实力派班底”组成，青年演员沈陶然、上海电视台节目主持人厉冰也联袂上阵。

记者了解到，《护士日记》由上戏与中共松江区委宣传部联合出品，上戏演艺中心、松江区文旅局联合制作，得到了中国剧协、浙江作协、人文松江创作研究院等多方支持。

创排始于“云”上。早在今年3月9日，国内疫情并未完全平稳之际，《护士日记》建组会就在线上举行。3个月里，《护士日记》剧组也没有被动地等待剧场重启，而是同步将其制作作为同名广播剧，在5月12日国际护士节当天上传平台供市民收听。

（摄影：苏忱）

来之不易的《护士日记》首演之时，制作方邀请张文宏这样的一批特别观众前来观剧。他们中，有上海医护工作者、医学科研工作者、社区一线志愿者，甚至还有在疫情期间开动防护口罩生产线为抗疫出力的行业企业代表。观剧后，张文宏说：“获益良多，非常好！向演员们致敬！”

（摄影：俞月娥）

作为编剧，上戏学术委员会主任陆军表示，“任何一个伟大的民族，在与人类文明进程相伴相生的天灾人祸作殊死较量时，都要由全社会的科学、良知、秩序、担当与奉献的合力，来共克时艰、决战决胜。”

（原载于2020年6月14日“上观新闻”，内文图片来源：除署名外，上海戏剧学院供图）

从书画谈到人生，在独白对话中走进董其昌的内心世界

2020-06-23

文：徐翌晟

图：俞月娥

推送：上观新闻

画家的生涯何以用语言与舞台形式展现？6月22日晚，话剧《董其昌》在上海戏剧学院实验剧院首演，剧情中大量的人物辩论与心理独白呈现，成为一大亮点。似是探讨艺术，探讨画作，从徐渭的不羁写意谈到当时画坛流行的运笔转折，从《岩居图》《秋兴八景图》谈到《昼锦堂图》，实际上谈的却是家事与国事，谈的是董其昌三起三落人生中看似明哲保身八面玲珑背后的“寂寞孤鸿影”。

话剧《董其昌》6月22日晚在上海戏剧学院实验剧院首演 官方图

华亭画派杰出代表的董其昌擅画山水，是“南北宗论”的首倡者，笔致清秀中和，恬静疏旷；用墨明洁隽朗，温敦淡荡；青绿设色，古朴典雅。其画及画论对明末清初画坛影响甚大。

话剧《董其昌》 官方图

舞台上，简约线条勾勒出的远山怪石的意境并没有把观众的想象力限制在雕栏画栋的古典写实场景中，话剧《董其昌》剧情从董其昌的晚年开启，他突然不惜重金购买自己先前的画作。这一举措，不仅引来挚友陈继儒等的疑虑，更令他的家人无法接受。是一向工于拟古、博采众长的他，想要在画风上有新的突破，从旧作中寻找灵感？还是他想循此找到当年专为他代笔的朋友庄鹤同？舞台上，旧友重逢，一代宗师与挚友、学生、家人等通过密集的戏剧冲突与心理独白，呈现不同价值观、艺术观和命运际遇的冲撞，引出一段悲喜交加的艺术和人生故事。剧中人物庄鹤同是一位虚拟人物，历史上并不存在此人，他为董其昌代笔，后离开董另谋出路，晚年的董其昌找到当年为他作伪的这个年轻人，与之反复对话，受其刺激，又与之辩论，想从年轻人身上重新找回创作的灵感和激情。不去面面俱到地铺陈叙述，不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，走进董其昌的内心世界，尽可能地去揣摩书画大师的思想起伏，又含蓄地重新解释了“民抄董宦”的历史事件。从这一意义上说，话剧《董其昌》也是一部心理剧。

董其昌的扮演者田蕤，是国家一级演员，曾获“白玉兰戏剧主角奖”，好友陈继儒的扮演者张震，曾获全国群星奖金奖，两人之间的对白既古典又具有现实分量。

“董其昌是明清画坛的代表性人物，他是如何突破自身局限，成为世界的艺术巨匠的？这对于当代文艺创作从高原走向高峰具有借鉴与现实意义。”上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、话剧《董其昌》编剧之一陆军介绍，该剧是由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品，为松江历史名人题材系列戏剧的第二部正式搬上舞台的作品。该剧在挖掘松江历史名人故事，礼赞董其昌献身丹青、心无旁骛并取得伟大绘画成就的同时，他与合作者肖留也希望，能在更深层次的意义引发观众对“何为文人、文人何为，何为人生、人生何为”的思考，回应艺术家应如何突破自身局限，从“从高原走向高峰”这一时代命题。

（原载于2020年6月23日“新民晚报”）

董其昌“回乡”：大型历史话剧《董其昌》在松江上演

2020-07-14

文：张海峰

图：上观新闻

推送：上海学习平台

7月13日，大型历史话剧《董其昌》在松江上演。从松江走出去的一代书画大师董其昌，启程“回乡”。

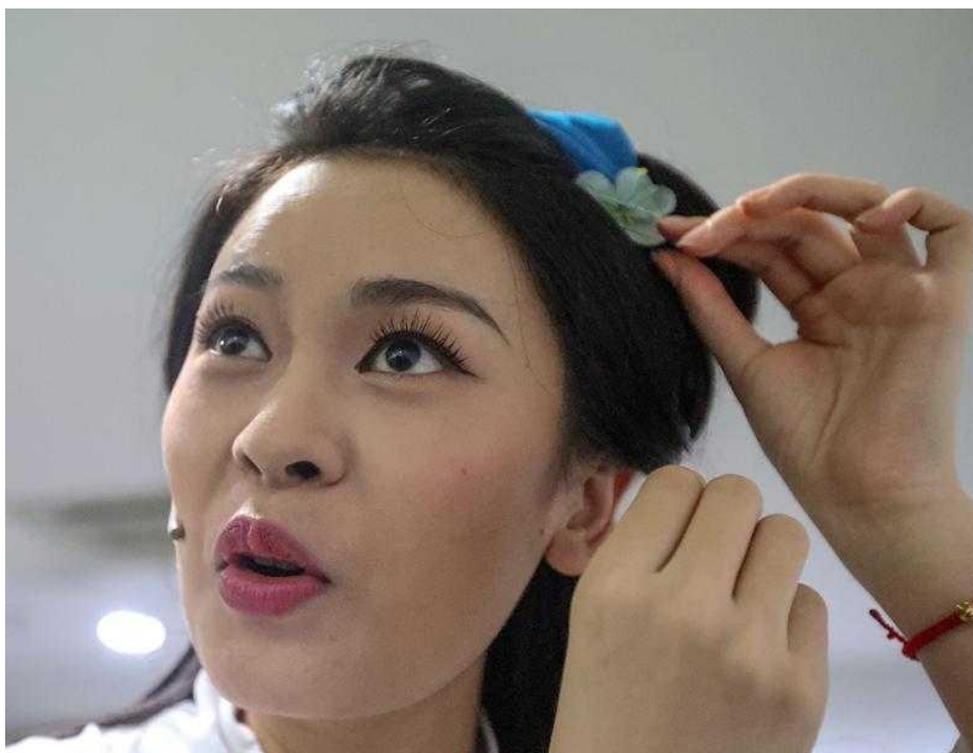
当日，大型原创历史话剧《董其昌》在洞泾镇社区文化活动中心剧场上演。这是董其昌这一历史人物首次登上戏剧舞台，与家乡松江的百姓隔空对话，讲述发生在这片土地上的国事、家事、书画事。

《董其昌》是由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品，如何用戏剧的形式诠释身边的名人董其昌，作为从松江走出来的“华亭画派”杰出代表，董其昌创作出《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等经典作品，兼有颜骨赵姿之美，提出并倡导“南北宗”论，影响之后300余年文人画创作。

话剧《董其昌》是弘扬上海之根历史底蕴，推进人文松江建设，展示文化自信的心血之作。

演员从头到脚认真还原历史

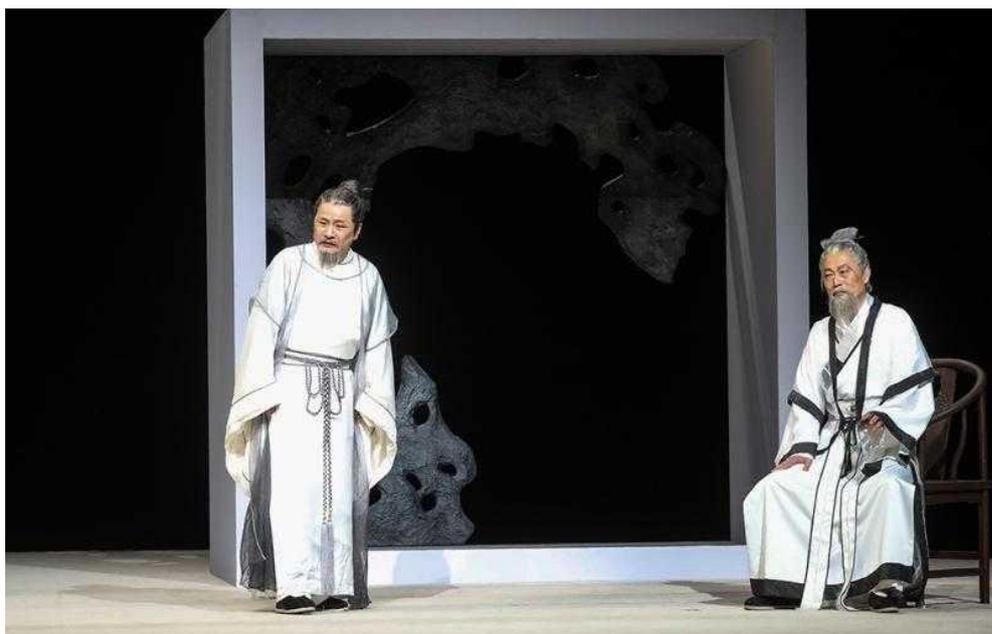
扮演董其昌儿子的演员认真化妆

扮演董其昌的演员上台前仔细化妆

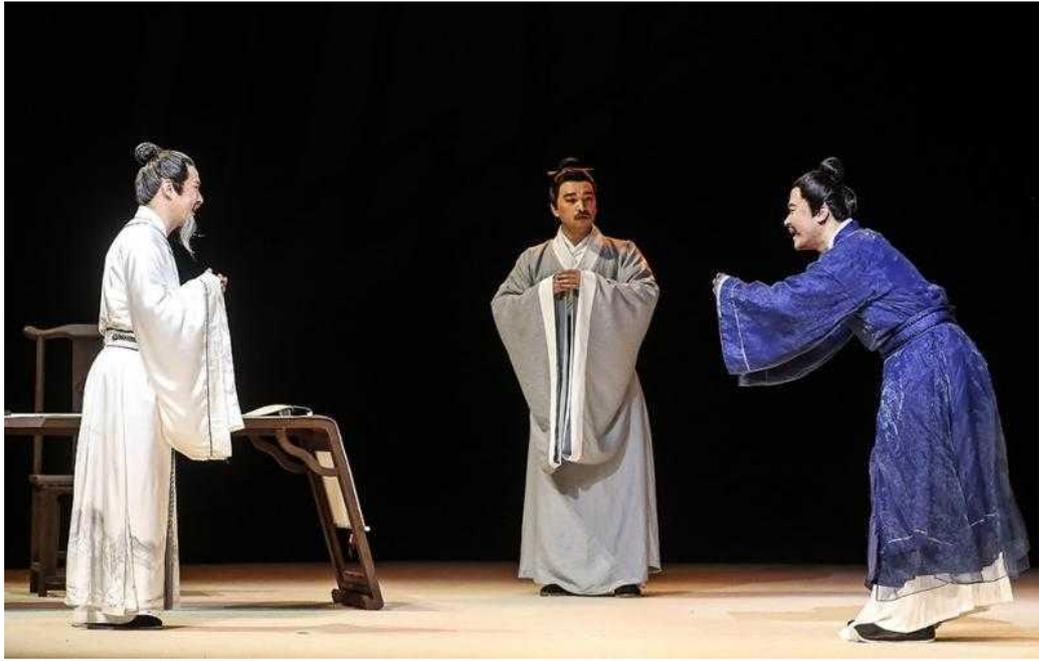
话剧演员认真在后台化妆

“董其昌”说画

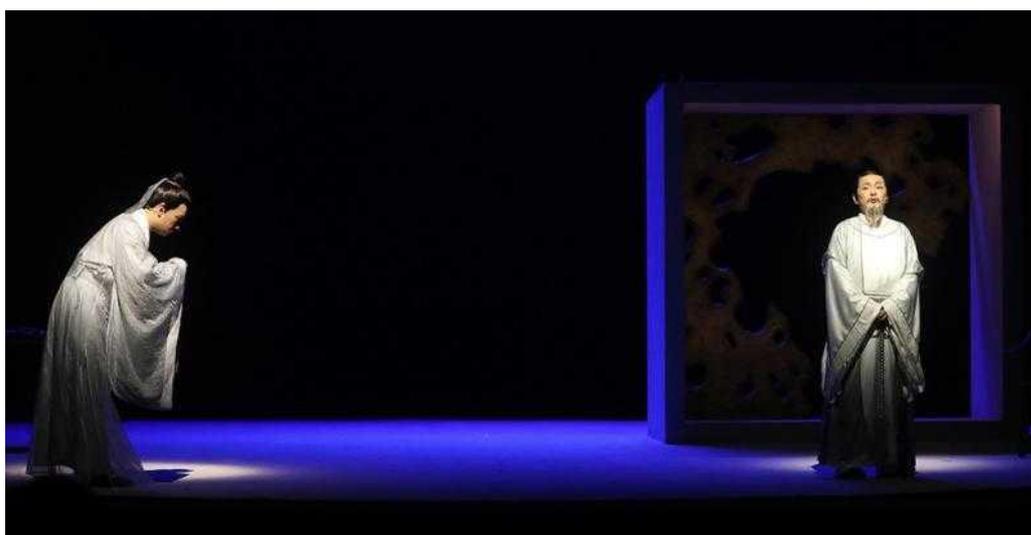
社会名流到董其昌家讨画，被董其昌学生赶走

董其昌儿子做了“坏事”，民女到董其昌面前“投诉”

教育儿子

董其昌和学生一起学术交流

（原载于 2020 年 7 月 14 日“上观新闻”）

【上海文化】

首届沪剧月参演剧团力争“一鸣惊人” 从前常演传统老戏，如今力推新编大戏

2020-08-19

文：诸葛漪

图：解放日报

推送：上海学习平台

这些天，文慧沪剧团团长王慧莉很忙，一边创排根据“左联五烈士”之一柔石事迹改编的新剧《早春》，一边复排《心归何处》。为什么选《心归何处》而不是《早春》参加首届上海沪剧月？王慧莉说：“我们想以最好面貌面对观众，《心归何处》已打磨成型，《早春》还需完善。”

无独有偶，8月18日在九棵树（上海）未来艺术中心首演，为上海“首届沪剧月”揭开大幕的勤苑沪剧团新戏《银杏树下》，也经历十多场试演。团长王勤与王慧莉想法一致，“不鸣则已，一鸣惊人。”

有了作为，才有地位

上海要打造亚洲演艺之都，离不开数量庞大的演出。首届沪剧月，上海10个民营沪剧团拿出10部原创新编作品，品类丰富、题材广泛。这源于各剧团家底丰厚，备选项众多。在上海市优秀民营院团浙江、江苏、安徽等长三角地区巡演中，勤苑沪剧团带去《遥遥娘家路》。《遥遥娘家路》与《银杏树下》一样，由勤苑沪剧团联合奉贤区共同创作，《银杏树下》着笔于美丽乡村建设中的难点，《遥遥娘家路》根据奉贤区青村镇“中国好人”“全国道德模范”提名奖获得者马利军先进事迹创作。王勤翻开历年节目册：《亲人》塑造党的优秀基层干部形象，获优秀戏曲剧本创作孵化计划资助，巡演过百场；在第十五届中国人口文化奖评选中，勤苑沪剧团另一部作品《51把钥匙》获戏剧类一等奖，该剧以“感动上海十大人物”、首届上海市“十佳”家庭医生严正为原型创排，巡演过百场。

市演出行业协会首任会长蔡正鹤记忆犹新，2011年上海市民营院团第一次展演，新剧目捉襟见肘，“没有实力，缺少资金，何谈剧目数量、质量，经常演出的是《孤岛血泪》《阿必大回娘家》等传统老戏。新创剧目演出寿命不长，有的成本还未收回已经打入冷宫。”

2010年诞生的文慧沪剧团见证10年蜕变，从一年只有80场演出到365天演出272场，剧团10年推出16部作品。演传统戏是最安全的，王慧莉却从未想过要走传统民营剧团经营的老路：“糊口从来不是我们的终极目标。如果你的目标只是活下去，即便依靠演传统戏支撑下来，也很难走得远、走得好。”

这次亮相沪剧月的《心归何处》，由著名编剧喻荣军操刀，以改革开放40周年为背景，入围文化和旅游部戏曲剧本孵化计划。上海戏剧学院教授戴平感慨，“过去民营剧团凑一台戏都难。现在翻开剧组名录，国家一级编剧、一级导演、一级演员比比皆是。有了作为，才有地位，地位是对作为的认可和回报。”

坚持质量，才有将来

2015年成立的上海新东苑沪剧团，在首届沪剧月展演剧团中属小字辈，“存货”却相当富足，包括原创现代沪剧《梦中家园》《啊，母亲！》、经典沪剧《大雷雨》、多媒体沪剧《心有泪千行》、原创沪剧小戏《河水清清》和数台经典折子戏。其中《啊，母亲！》被评为上海市文化发展基金会重大创作资助项目，由

上戏博士生导师陆军担任编剧，上戏导演系主任卢昂担任总导演，国家一级导演冯佳担任导演。早在十年前，《啊，母亲！》剧本已经完成。为了让这部沪剧更具有时代性和地域性，主创们边排演边调整。《啊，母亲！》在展现母爱之余，还扩充另一条故事线：儿子董梁来到上海打工后，不仅帮工友讨薪，还和工友们办起艺术团，展示上海城市建设者面貌。

新东苑沪剧团在沪剧月推出的《玉兰花开》。上海交通大学医学院教授、《玉兰花开》编剧刘业雄说，最大感受是创作与疫情同步，剧本改了12稿。第八批援鄂医疗队副领队、上海市第六人民医院呼吸内科主任医师范小红赞扬《玉兰花开》对医疗过程把握精准，“我看剧本时，将提法不准确的指出来，编剧刘老师很短时间就修改回复，让我感受到剧组的敬业与热情。”

剧本扎实、团队一流，吸引更多关注，形成民营沪剧团与市场良性互动；剧目入选文化和旅游部戏曲剧本孵化计划、上海市文化发展基金会重大创作资助项目，剧团在争夺观众眼球时越来越有底气。市演出行业协会看准时机，举办演艺产品交易洽谈会，扩大“上海的声音”溢出效应。长三角地区剧场、上海市公共文化系统、各社区文化活动中心、众多小剧场等加入买家阵营，有购买意向的剧院经理拿到的资料不仅有剧目介绍，还有精确的每场节目演出费、道具箱数目、尺寸。

剧团也不满足小打小闹，而把“破圈”当作新目标。去年年底，第六届上海浦江戏曲节长三角展演周闭幕式在新东苑沪剧团旗下慧音剧场举行。沪苏浙皖四地戏剧家协会为慧音剧场授牌“长三角戏剧联盟项目基地”。虽然新东苑沪剧团有自己剧场，却将沪剧月展演剧目《玉兰花开》放到上音歌剧院，适应冰屏等大布景需要。

文慧沪剧团准备了一辆大卡车，布景服装等装上车，跟着演员的大巴四处跑。观众不论在哪里看演出，都能享受到同样的舞美布景道具。王慧莉说：“品格决定一个剧团的格局，只有坚持作品质量，才有将来。”这次展演剧目《心归何处》在长江剧场上演，王慧莉说，剧团前辈杨音当年在长江剧场一举成名，“我们回到老地方，开始新征程。”

（原载于2020年8月19日《解放日报》）

区县新闻 | 宁波唯一入选剧目！
姚剧《浪漫村庄》近日在北京展演

【视频资料】

2020-10-30

文：秦萍

图：宁波广电集团

推送：宁波学习平台

简介：

姚剧《浪漫村庄》于2016年7月搬上舞台，是一出反映当代农村生活的抒情喜剧。该剧以轻松欢快的手法，描摹一位心系民生的青年科技干部，在农村现代化建设过程中所经历的种种趣事，并由此获得丰沛的精神反馈的心路历程，呼唤与赞美了美好的人性与纯净的人文环境。

600多年前的“南村先生”回来了 大型历史话剧《陶宗仪》在松上演

2021-05-10

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

书声琅琅、清静如水，一位身着白衣风度翩翩的教书先生正在引领学生们读孟子语录。一纸征召，打破了眼前的宁静。如果去，那就是对强权的屈服，背叛了不仕的信念，如果不去，杀身之祸就在眼前。左右为难之际，他将如何选择？

眼前的这位教书先生是元末明初著名的文学家、史学家陶宗仪。4月29日与4月30日连续两天，大型历史话剧《陶宗仪》在泗泾镇社区文化活动中心上演，让松江群众有机会了解这位600多年前的一代大儒。据介绍，这也是陶宗仪这一历史人物形象首次登上话剧舞台。

大型历史话剧《陶宗仪》

“非常震撼，作为一名泗泾人，为这片土地上曾经生活着这样一位志士感到骄傲。”市民喻舜尧说，提起陶宗仪，以前是只闻其名、未见其人，今天有机会到现场观看，对他隐居不仕，一心追求学问的高尚品格有了更深刻的认识。

600多年前，陶宗仪因躲避战乱结庐于泗泾南村，自称“南村先生”，他在这里筑草堂开馆授课，课余垦田躬耕，休息时即坐在田埂上读书，将心得体会随手记录在树叶之上。天长日久积累了数十瓮树叶，著成《南村辍耕录》一书，记载了元代典章制度、艺文逸事、戏曲诗词、风俗民情、农民起义等史料，这就是“积叶成书”的由来。此外我们熟悉的寓言《寒号鸟》、成语“持之以恒”“得过且过”都是出自陶宗仪。与鸥鸟为友、隐居不仕是陶宗仪的毕生追求，然而树欲静而风不止，著作被别有用心之人说成是谋反，面对朝廷的征召，想推辞却又推辞不得。

话剧《陶宗仪》反映的正是在这一特殊年代知识分子对于“仕”与“隐”，以及如何“仕”、如何“隐”的思考与抉择。剧本是由上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军与上海戏剧学院教授肖留共同完成。这也是陆军与肖留继《徐阶》（即《大明四臣相》）《董其昌》之后创作的又一部松江历史名人题材被搬上舞台的话剧。

“编剧在剧本中传递了很多文人士大夫对仕途、对人生理想等的独到见解。”导演李玉昆告诉记者，《陶宗仪》这部话剧的矛盾冲突并不停留于外在的行动上，更多的是人生的抉择，以及是否可以摆脱自己内心的枷锁。演出现场，大量的内心独白给观众留下了深刻的印象。

大型原创话剧《侯绍裘》首演 “以大多数人之最大幸福为人生的最终目的”

2021-06-26

文：李成东

推送：上观新闻

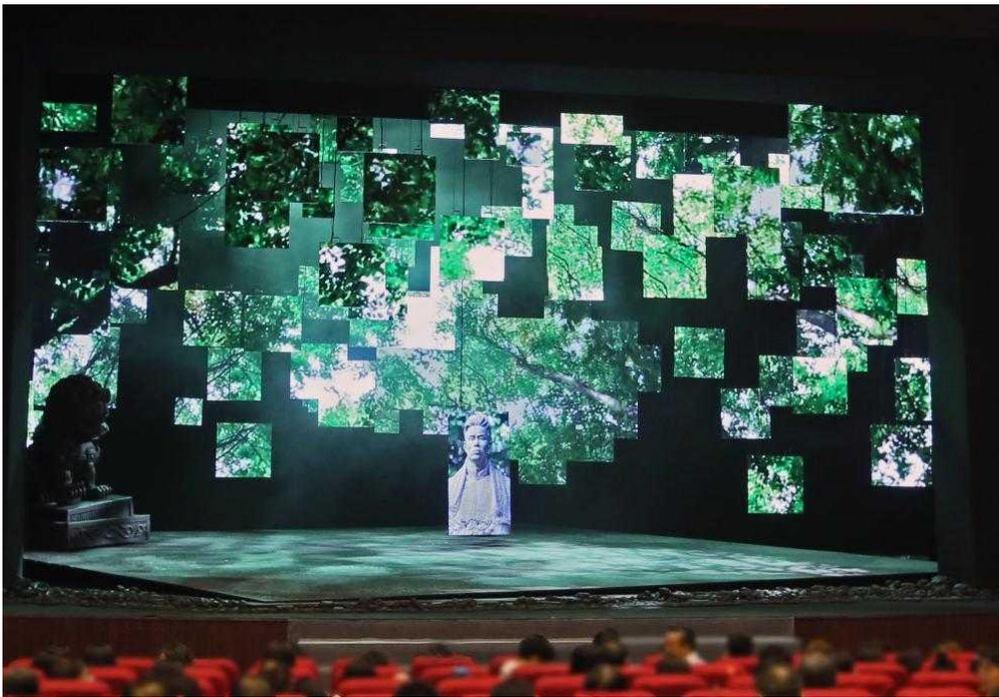

“先生，我无法在遍地杀戮和白色恐怖中袖手旁观，做一个听话的好学生。我要做一颗流星，要让人们看清楚，什么是黑暗，什么是魔鬼。对不起，我做不了秋火，我只能做天上的流星！”在舞台上，一身白袍的侯绍裘斩钉截铁地说。

6月25日，大型原创红色话剧《侯绍裘》在松江区洞泾镇社区文化活动中心剧场首演，这是松江地区第一名共产党员侯绍裘这一人物形象首次亮相戏剧舞台。侯绍裘的孙子侯越、曾孙侯昊翔都来到首演现场。

侯绍裘，1896年出生于上海松江，在江苏省立三中（今松江二中前身）就读期间，常常谈论国家大事，“宣传孙中山先生主张，切齿痛斥北洋政府的丧权辱国，慷慨陈词，议论精辟，为同学所钦敬”。1918年，侯绍裘考入交通部上海工业专门学校，攻读土木工程专业。1919年，“五四”运动爆发，侯绍裘先后

担任学校学生会评议员、上海学联教科书记，被聘为全国学联文牍，积极组织罢课、游行、演讲。他创办了南洋义务学校，又和同学们创办了报纸《劳动界》，宣传进步思想。1921年夏，侯绍裘与朱季恂等接办了景贤女中，坚持弘扬“科学”与“民主”的五四精神，以培养女学生具有“健全的人格”“完备的知识”，促进“妇女解放”和“社会改造”为目的。后来，景贤女中被誉为“反封建的堡垒，革命者的摇篮”。1923年秋，侯绍裘光荣地加入了中国共产党，成为松江第一名共产党员。

1927年3月底，蒋介石加快了反革命的步伐，中共中央和上海区委决定派侯绍裘前往南京，加强党的领导，与国民党右派作斗争。4月2日侯绍裘到达南京，11日凌晨不幸被捕。侯绍裘严词拒绝蒋介石以“江苏省主席”职位的诱降，他和战友们宁死不屈，最终惨遭杀害。侯绍裘用年轻的生命，践行了“以大多数人之最大幸福为人生的最终目的”的初心和使命。

舞台上，伴随着话剧《侯绍裘》剧情不断深入，剧院中不时响起雷鸣般的掌声……集体观看话剧《侯绍裘》是松江区委党史学习教育专题活动中一部分，全区各委办局负责人聚精会神地观看，不时鼓掌。

“话剧《侯绍裘》讲述侯绍裘探索中国革命道路，从儒家思想、无政府主义，再到三民主义等，结果都没走通。经过艰难的探索，最终发现共产主义才能救中国。”松江区文联主席、话剧《侯绍裘》的编剧陆军说，话剧《侯绍裘》的最大特点就是有血有肉，塑造了一位也会彷徨动摇，但有大爱的革命者。“侯绍裘不是一开始就是一名革命者，最初也是一名在旧时代迷茫的青年，需要一步步成长为坚定的革命者。剧中描述了他在碰撞与冲突中思考中国革命的进程，以及走上共产主义革命道路的心路历程。他个人对革命道路的探索，也是当时一代共产党人的缩影。”

（原载于2021年6月26日“上观新闻”，图片来源：岳诚摄）

【文艺汇】

让红色精神在年轻一代身上闪耀 大型原创话剧《侯绍裘》上演

2021-06-28

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

静谧的夜空，群星闪烁，一颗流星闪过天空，舞台上侯绍裘缓缓转过身来，伴随着雄壮的《国际歌》，还有铁锤砸断铁链的声音，静静地倾听着关于自己的描述。6月25日，大型原创话剧《侯绍裘》在洞泾镇社区文化活动中心剧场上演，这也是松江地区第一名共产党员侯绍裘这一人物形象首次亮相戏剧舞台。话剧《侯绍裘》是由中共上海市松江区委员会、中共上海交通大学委员会联合出品，全剧以流星串联，通过大量的时空对话，让历史名人走出历史、走进当代。

侯绍裘，1896年出生于松江西门内丰乐桥东堍侯家老宅，父亲是一名踌躇满志的前清秀才，从成语“克绍箕裘”给他取名“绍裘”，希望他继承祖业，显亲扬名。1918年侯绍裘考入南洋公学读书，攻读土木工程专业。1919年五四运动爆发，他与同学创办上海学联工界第一义务学校，进行爱国思想教育，宣传劳工神圣的观点。1920年暑假期间，侯绍裘回乡与赵祖康等人创办了《问题周刊》，大力宣传社会革新与科学民主，反对封建迷信，后接手续办景贤女子中学，在校内对学生进行革命思想教育，提倡妇女解放，带动了地方风气的革新。1923年秋加入了中国共产党，成为松江县第一名共产党员，也是中国共产党早期领导人、五卅运动参与和领导者、大革命时期国共两党江苏省主要负责人。1927年，在“四一二”反革命政变前夕牺牲于南京，年仅31岁。

“我们今天如何写先烈”，上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长，本剧编剧之一陆军，提出剧本创作应当关照现实，回应当下的需要，那就是今天我们应该怎样做青年，怎样树立家国情怀，激发使命担当。通过参照侯绍裘的革命道路和成长轨迹，为做新时代有志青年树立榜样，引发青年一代共鸣和思考，推动青年爱国主义教育向实处开展、向深处拓展。

话剧《侯绍裘》对于其短暂且绚烂的一生，并没有面面俱到地铺陈铺排，而是选取了侯绍裘在南洋公学时期的学生生活为主要内容，重点刻画他与校长唐文治以及同学、老乡等人的交往，在碰撞与冲突中思考中国革命的进程，以及走上共产主义革命道路的心路历程。

英雄并非生而伟大，也经历着迷茫和彷徨，这样的真实反而让角色更能引发共鸣。侯绍裘的扮演者庞盛之今年刚好 31 岁，这一数字同样是侯绍裘牺牲时的年龄。为了扮演好角色，庞盛之翻阅学习了大量相关的资料文献，“当时是 1920 年，面对《新青年》、共产主义思潮，侯绍裘的内心是激动的，各种思想在翻滚和碰撞，他渴望改变世界，让劳苦大众过上好日子，从迷茫徘徊到坚定选择，最终实现牺牲小我、完成大我的格局，这种精神是需要我们这代人学习的。”

正式演出之前，庞盛之与剧组主创人员一道，专门来到松江二中，在侯绍裘半身汉白玉雕像前献花祭拜，驻足良久。松江二中是侯绍裘求学的地方，演出当天松江二中的部分教师代表来到现场观看。语文教师李潇告诉记者，侯绍裘的英雄事迹，一直激励着一代又一代的二中学子，不少单位和部门也会组织前来祭扫，每次都有学生在一旁观望、思考，学习这位校友把最大多数人的幸福作为自己的幸福的精神追求，近距离感受信仰的力量。

演出谢幕时，几位特别的观众被请到了台前，他们是侯绍裘的后人们。曾孙侯昊翔是一位青年投资人，不是刻意为之，但和曾祖父走过一样的求学路，先后在松江二中和上海交通大学读书。侯昊翔介绍说，作为侯绍裘烈士的曾孙倍感自豪和骄傲，同时有强烈的使命感，那就是珍惜今天的美好生活，进一步在工作岗位上发光发热，展现新青年一代的爱国热情和责任担当。

（原载于 2021 年 6 月 28 日“文汇”客户端）

传承红色基因，赓续红色血脉！
大型原创话剧《侯绍裘》在上海松江首演

2021-06-30

文：朱俊辉

图：俞月娥

推送：松江融媒号

近日，由中共上海市松江区委员会、中共上海交通大学委员会联合出品的大型原创话剧《侯绍裘》在洞泾镇社区文化活动中心剧场举行首演。

侯绍裘是松江第一位共产党员，1923 年秋加入中国共产党，曾先后在松江景贤女中、上海大学附中、苏州乐益女中等学校担任领导工作。他以学校为阵地开展革命活动，是中国共产党早期领导人、五卅运动参与和领导者、大革命时期国共两党江苏省主要负责人。1927 年，在“四一二”反革命政变前夕侯绍裘牺牲于南京，年仅 31 岁。

话剧《侯绍裘》正是以侯绍裘在南洋公学的求学生活为主要内容，重点展现了侯绍裘在与时任南洋公学校长唐文治及其同学、老乡和各色人等的交往、碰撞、

冲突中，对中国革命的思考 and 探索，以及他最终走上共产主义革命道路的心路历程。剧作穿越时空，通过对烈士形象的生动塑造，展现了早期共产党人坚定、动人的革命情怀。

演出当晚，由上海戏剧学院师生组成的主创团队借助现代舞台技术手段，以“流星”为贯穿始末的意象，展现了侯绍裘短暂而又辉煌的一生。独具美感的舞台氛围实现了科技与艺术的融合，赢得了现场观众的阵阵掌声。

让红色精神在年轻一代身上闪耀

大型原创话剧《侯绍裘》首演

2021-07-04

文：牛立超

图：岳 诚 俞月娥

推送：松江融媒号

静谧的夜空，群星闪烁，一颗流星划过天空，舞台上，侯绍裘缓缓转过身来，伴随着雄壮的《国际歌》，还有铁锤砸断铁链的声音，静静地倾听着关于自己的描述。近日，大型原创话剧《侯绍裘》在洞泾镇社区文化活动中心剧场上演，这也是松江地区第一名共产党员侯绍裘这一人物形象首次正式亮相戏剧舞台。话剧《侯绍裘》由中共上海市松江区委员会、中共上海交通大学委员会联合出品，全剧以流星串联，通过大量的时空对话，让历史名人走出历史、走进当代。

大型原创话剧《侯绍裘》剧照

侯绍裘，1896年出生于松江西门内丰乐桥东堍侯家老宅。他的父亲是一名踌躇满志的前清秀才，从成语“克绍箕裘”为他取名“绍裘”，希望他继承祖业，

显亲扬名。1918年，侯绍裘考入南洋公学读书，攻读土木工程专业。1919年，五四运动爆发，他与同学创办上海学联工界第一义务学校，开展爱国思想教育，宣传劳工神圣的观点。1920年暑假期间，侯绍裘回乡与赵祖康等人创办了《问题周刊》，大力宣传社会革新与科学民主，反对封建迷信，后接手续办景贤女子中学，在校内对学生开展革命思想教育，提倡妇女解放，带动了地方风气的革新。1923年秋，他加入中国共产党，成为松江第一名共产党员，也是中国共产党早期领导人、五卅运动参与和领导者、大革命时期国共两党江苏省主要负责人。1927年，在“四一二”反革命政变前夕，侯绍裘牺牲于南京，年仅31岁。

大型原创话剧《侯绍裘》剧照

“我们今天如何写先烈？”上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长、本剧编剧之一陆军表示，“剧本创作应当关照现实，回应当下的需要，那就是今天我们应该怎样做青年，怎样树立家国情怀，激发使命担当。”通过参照侯绍裘的革命道路和成长轨迹，为新时代有志青年树立榜样，引发青年一代共鸣和思考，推动青年爱国主义教育向实处开展、向深处拓展。

话剧《侯绍裘》对于侯绍裘短暂且绚烂的一生，并没有面面俱到地铺陈铺排，而是选取了他在南洋公学时期的学生生活为主要内容，重点刻画他与校长唐文治

以及同学、老乡等人的交往，在碰撞与冲突中思考中国革命的进程，以及走上共产主义革命道路的心路历程。

大型原创话剧《侯绍裘》剧照

英雄并非生而伟大，也经历着迷茫和彷徨，这样的真实反而让角色更能引发共鸣。侯绍裘的扮演者庞盛之今年刚好 31 岁，这一数字同样是侯绍裘牺牲时的年龄。为了扮演好角色，庞盛之翻阅学习了大量相关的文献资料。“当时是 1920 年，面对《新青年》、共产主义思潮，侯绍裘的内心是激动的，各种思想在翻滚和碰撞，他渴望改变世界，让劳苦大众过上好日子，从迷茫徘徊到坚定选择，最终实现牺牲小我、完成大我的格局，这种精神是需要我们这代人学习的。”庞盛之说。

侯绍裘的扮演者庞盛之

正式演出之前，庞盛之与剧组主创人员一道，专门来到松江二中，在侯绍裘半身汉白玉雕像前献花祭拜，驻足良久。松江二中是侯绍裘求学的地方，演出当天，松江二中的部分教师代表来到现场观看。语文教师李潇告诉记者，侯绍裘的英雄事迹一直激励着一代又一代的二中学子，不少单位和部门也会组织前来祭扫，每次都有学生在一旁观望、思考，学习这位校友把最大多数人的幸福作为自己的幸福的精神追求，近距离感受信仰的力量。

演出谢幕时，几位特别的观众被请到了台前，他们是侯绍裘的后人。曾孙侯昊翔是一位青年投资人，不是刻意为之，但和曾祖父走过一样的求学路，先后在松江二中和上海交通大学读书。侯昊翔介绍说，作为侯绍裘烈士的曾孙倍感自豪和骄傲，同时有强烈的使命感，那就是，珍惜今天的美好生活，进一步在工作岗位上发光发热，展现新青年一代的爱国热情和责任担当。

大型原创话剧《侯绍裘》精彩首映

2021-07-04

文：上海交通大学文明办

图：上海交通大学文明办

推送：上海交通大学

6月25日，由中共上海市松江区委员会、中共上海交通大学委员会联合出品，以上海交大第一位共产党员烈士侯绍裘为内容的大型原创话剧《侯绍裘》，在松江区洞泾镇社区文化活动中心剧场上演。

松江区委书程向民，区长李谦，区政协主席刘其龙，副书记肖文高，区委常委、副区长赵勇，副区长顾洁燕，上海市委党史研究室主任严爱云，上海市文史研究馆馆长赵英，上海交大党委书记杨振斌，党委副书记顾锋，市委常委、宣传部部长胡昊，上海戏剧学院党委书记谢巍等相关领导和专家出席了活动。

侯绍裘 1896 年出生于松江西门内丰乐桥东堍侯家老宅，1918 年考入上海工业专门学校（交通大学前身），攻读土木工程专业，1919 年，五四运动爆发，他与同学创办上海学联工界第一义务学校，后正式命名为南洋义务学校，进行爱国主义教育，宣传劳工神圣的观点。1920 年暑假期间，侯绍裘回乡与赵祖康等人创办了《问题周刊》，大力宣传社会革新与科学民主，带动了地方风气的革新。

1923 年秋，侯绍裘加入中国共产党，他是中国共产党早期领导人、五卅运动的领导者、大革命时期国共两党江苏省主要负责人。1927 年，在“四一二”反革命政变前夕牺牲于南京，年仅 31 岁。目前，在南京雨花台革命烈士陵园的革命烈士资料陈列室里，陈列于第一位的就是牺牲最早的侯绍裘烈士。

话剧《侯绍裘》选取了侯绍裘在南洋公学时期的学生生活为主要内容，重点刻画他与老校长唐文治以及同学、老乡等人的交往，以及走上共产主义革命道路的心路历程。

演出前，剧组成员曾前往交大徐汇校区及闵行校区校史博物馆进行参观学习，并在徐汇校区文治堂进行了为期近一个月的排练。演员们通过走进侯绍裘烈士的母校，更加深入地感受并理解侯绍裘烈士的求学心路和精神世界。

自剧目筹备以来，学校高度重视并积极参与相关工作。杨振斌和有关校领导曾出席剧组组会并看望演职人员，党委宣传部、文明办及档案文博管理中心相关负责同志多次与主创人员展开专题研讨，演出当天，相关老师以及交大原创校史舞台剧《积厚流光》的学生演员代表们到场观摩学习。

演出结束后，领导们上台与演员们亲切握手并合影留念。杨振斌对剧中所演绎的革命前辈的崇高精神表达了敬意，并对演职人员的辛苦付出和精彩演出表示了感谢和祝贺。他强调，先辈们用流血和牺牲换来了民族解放和国家富强，交大

师生应继承先烈遗志，传承先辈精神，顽强奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断努力。

程向民对剧目的成功演出表示热烈祝贺。他表示，侯绍裘烈士短暂却影响深远的一生，对于松江的党员干部、人民群众是一次最好的教育，将激励他们在新时代、新征程中，为建设“科创、人文、生态”现代化新松江，发扬革命烈士的斗争精神，秉持新发展理念，改革辟路，创新求实，唯实唯干，拼搏奋进，让松江人民对美好生活的向往不断变成美好的现实。

【文艺汇】

“松江出品”再造精品话剧 《董其昌》获第三十五届田汉戏剧奖剧本奖一等奖

2021-10-08

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，第三十五届田汉戏剧奖各类奖项最终揭晓，大型历史话剧《董其昌》获“剧本奖”一等奖。这是松江深挖历史名人题材戏剧创作，持续打造“松江出品”精品力作的又一突破，也是“戏剧之乡”建设继2020年《公鸡下蛋》获田汉奖剧目奖之后，在这一专业权威奖项的又一收获。

据了解，大型历史话剧《董其昌》由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品。作为松江历史名人题材系列戏剧之一，话剧首次将一代画坛宗师董其昌首次搬上中国戏剧舞台。以时代挖掘历史名人闪光点，以文化滋养城市发展线。

作为从松江走出来的“华亭画派”杰出代表，董其昌创作出《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等经典作品，提出并倡导“南北宗”论，影响之后 300 余年文人画创作。然而，翻阅明代以来的诸多史料记载，无论是艺术主张还是画品私德，古今之人对其各有说辞、褒贬不一。

历史上的董其昌，其真实面貌是什么样的？面对后人的争议，他是否有话要讲？对于这一极具争议的人物，话剧《董其昌》避开面面俱到地铺陈叙述，也不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，走进董其昌的内心世界，尽可能地去触摸书画大师的灵魂深处。话剧将家事、国事穿插其中，在充分挖掘松江民俗民风、彰显松江文化自信的同时，在更深层次上演董其昌晚年的心路历程，表现知识分子追求人格独立和精神自由的心理镜像，回应艺术家应如何突破自身局限，从“从高原走向高峰”这一时代命题。

值得一提的是，话剧《董其昌》是“松江历史名人题材系列戏剧”之一，该系列由松江区文联主席陆军策划并参与创作，合作编剧肖留为执笔者。此次话剧《董其昌》荣膺第三十五届田汉戏剧奖剧本奖一等奖，既是对《董其昌》展现出的专业水准艺术价值的褒奖，也是对松江持续挖掘文化资源打造戏剧精品的肯定。

据悉，田汉戏剧奖以田汉先生命名，1987年由华东七省市戏剧期刊联盟发起，如今发展为全国戏剧期刊联盟的一个品牌项目，至今已成功举办35届，是在中国戏剧界有重要影响力的学术奖项。

（原载于2021年10月6日“上观新闻”，摄影：俞月娥）

【直通区情】

上海松江推出本土 30 集电视连续剧《G60 青春公寓》 演绎青春奋斗故事

2022-01-27

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

“G60Logo 设计大赛的现场，李依依主动请缨来担任志愿者帮助工作人员们一起布置场地……”这是 30 集电视连续剧《G60 青春公寓》的开篇内容。

日前，30 集电视连续剧《G60 青春公寓》专家座谈会在松江区举行。这是我国首部以长三角 G60 科创走廊发展为背景，讲述年轻人在这一平台创业立业挥洒青春的长篇电视连续剧。

据悉，《G60 青春公寓》剧本有很多可圈可点的地方，扣住了年轻人的思想热点，也抓住了时代的发展热点，构建了相对精彩的剧情故事和丰满的人物形象，呈现上海的改革开放成就与海纳百川的精神。

研讨会现场，来自编剧领域的专家学者与一线从业者，围绕剧本的立意、情节、人物等进行了深入探讨交流，提出了中肯的修改建议。

华东师范大学终身教授王晓玉说，现有的剧本既接地气，又具有时代特色，非常贴近生活，建议在突出松江特色、强化 G60 背景上再下功夫；浙江传媒学院教授潘汝从“是否有强烈的当下感”“是否有破圈的共振点”“是否有社会穿透力的议题”三个维度对剧本大纲进行了点评，并建议可以借力心理学与哲学的知识，增强冲突感与穿透力；青年编剧徐行表示，剧本中三组青年具有不同的成长轨迹，呈现出鲜明的个性特征，尤其是引发的当代婚恋观思考值得学习，在人物形象塑造和成长轨迹上还可以再打磨，增强现实感与思想力。

“要在 G60 这一人才高地演绎别样的青春风采，努力写出第一部与现代化松江新城建设同频共振的本土长篇电视连续剧剧本。”松江区文联主席陆军表示，要认真听取、融汇吸收专家意见，推进剧本的修改与提高，紧紧围绕“G60”与“青春”两大关键词，以公寓为空间载体，找准“戏核”，讲好故事，写透人物，既满足现代观众的审美需求，又要契合 G60 科创走廊策源地的精神内核，让 G60 科创走廊与青年一代互相成就、共同成长。

（原载于 2022 年 1 月 26 日“上观新闻”）

2022-03-28

文：《瞭望》2022年第13期

图：《瞭望》新闻周刊

推送：《瞭望》新闻周刊

►党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化强国建设，从党的十八届三中全会提出要“紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革”，到党的十九大报告强调“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，再到党的十九届五中全会明确提出到2035年建成文化强国，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设”，社会主义文化强国建设不断深入向前

►始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，为文化强国建设指引方向

►新的文化自觉，助推收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来，丰富全社会历史文化滋养

►长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设打造传承中华文明的历史文化标识，贯通中华文脉、诠释生态文明、彰显文化自信

►中华文明根植于农耕文明。激发乡土文化的创新活力，农耕文明在新时代展现魅力和风采

►2020年疫情期间，各地博物馆推出2000余个线上展览，吸引超50亿人次浏览

►北京国家图书馆，中华传统文化典籍保护传承大展吸引无数目光。330余种珍贵藏品，通过数字虚拟、全息视屏等现代科技手段，将中华民族跨越时空、超越国度的永恒魅力展现给每一位观众

►目前，我国已建立国家、省、市、县四级非遗名录体系，认定非遗代表性项目10万余项。随着太极拳、送王船申遗成功，我国以42项联合国教科文组织非遗名录项目位居世界第一

►文化之“强”，绝不意味着文化霸权，而是和而不同、海纳百川，进而形成世界多元文化的合力

►“古老的丝绸之路曾为我们示范了文明对话和合作共赢带来的辉煌，同时更向我们示范了让古老文明的智慧照鉴未来，共同构建人类命运共同体的希望。”

文 | 《瞭望》新闻周刊记者 周玮 史竞男

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”在党的十九大报告中，习近平总书记强调，没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。

壬寅年伊始，立春之时北京 2022 年冬奥会开幕式上的“诗情画意”惊艳世界，元宵节神舟十三号航天员王亚平在中国空间站用古筝奏响《茉莉花》……时光定格下东方大国的奋进雄姿，更激荡中华文化的自信昂扬。

正是有了这种文化自信心和自豪感，我们才拥有了坚守正道的定力、砥砺前行的动力、变革创新的活力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化强国建设，从党的十八届三中全会提出要“紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革”，到党的十九大报告强调“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”，再到党的十九届五中全会明确提出到 2035 年建成文化强国，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出“促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设”，社会主义文化强国建设不断深入向前。

踏上新的赶考之路，当代中国共产党人面对世界百年未有之大变局，以文化自信引领文化强国建设，为伟大复兴中国梦提供强大价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

立心铸魂 中国精神凝聚中国力量

伟大的航程，离不开思想的灯塔指引方向，离不开精神的力量鼓舞风帆。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、守正创新，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，为国家立心、为民族立魂，用文化之火照亮复兴之路，用中国精神凝聚中国力量。

始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，为文化强国建设指引方向。

2021年7月1日，中国共产党迎来百年华诞。习近平总书记深邃有力的话语，在天安门广场上空激荡：“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们党的灵魂和旗帜。”

指导思想是一个政党的精神旗帜。只有巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，我们的党才有战斗力，我们的民族才有凝聚力。

从2017年9月29日习近平总书记在十八届中共中央政治局第四十三次集体学习时强调“在坚持以马克思主义为指导这一根本问题上，我们必须坚定不移，任何时候任何情况下都不能动摇”，到2018年8月在全国宣传思想工作会议上指出“要高举马克思主义、中国特色社会主义的旗帜，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作”；

从正本清源入手加强宣传思想工作，召开全国宣传思想工作会议，到分别召开文艺工作座谈会、党的新闻舆论工作座谈会、全国网络安全和信息化工作会议、哲学社会科学工作座谈会和全国高校思想政治工作会议；

从出台《中国共产党宣传工作条例》《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》对新时代思想政治工作进行顶层设计、统筹谋划，到引导宣传思想文化战线敢于亮剑、善于斗争……

立破并举，激浊扬清！

一系列重要讲话、一个个重大部署、一项项有力举措，廓清了理论是非，校正了工作导向，推动意识形态领域各条战线以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方

向，以党的意志为意志，守土有责、守土负责、守土尽责，确保“城池”万无一失。

始终坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，从百年党史传承优良传统，为文化强国凝心聚力。

2021年“七一”前夕，习近平总书记带领中央政治局同志参观北大红楼、丰泽园毛泽东同志故居，带头开展党史学习教育。

“国家强盛、民族复兴需要物质文明的积累，更需要精神文明的升华”，习近平总书记语重心长。

这是触及灵魂的思想洗礼——

按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，推动学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，建成中国共产党历史展览馆，党的创造力、凝聚力、战斗力大大提升……

这是中国精神的时代升华——

用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂，大力培育弘扬社会主义核心价值观，用“最大公约数”激发同心圆梦的豪情壮志；《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》等规范性文件相继印发，对思想道德建设和思想政治工作作出全方位规划、制度化安排……

这是党心民心的交融凝聚——

建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度，设立烈士纪念日，建设新时代文明实践中心，推动学习大国建设……理想信念的根基愈牢固，精神文明的花朵愈灿烂。

如今，嘹亮的主旋律、强劲的正能量，不仅涌动在诵读的章句、传唱的旋律中，更融入日常的交谈、网络的留言里，潜移默化地提振全社会精气神。

守正创新担使命，奋楫笃行续新篇。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国特色社会主义伟大旗帜高高举起，马克思主义在意识形态领域的指导地位、全党全国人民团结奋斗的共同思想基础更加巩固，社会主义意识形态建设深入推进，社会主义核心价值观广泛弘扬，文化自信日益彰显，中华文化软实力大幅提升。

2020年12月22日，观众在南京市博物馆参观“1420：从南京到北京”特展
苏阳摄 / 本刊

人民至上 满足新时代美好生活新需求

为人民大众服务，始终是中国共产党人发展文化的价值取向。

党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，广大文艺工作者牢牢把握以人民为中心的创作导向，心怀“国之大事”，将目光投向祖国的山川大地，在火热的生活中汲取营养、积累经验，以充沛的激情、细腻的笔触、优美的旋律、动人的形象，展现时代变迁、反映多彩生活，把优质的精神食粮奉献给人民。

聚焦火热现实，报告文学《乡村国是》《十八洞村的十八个故事》等生动讲述脱贫攻坚故事；《我和我的祖国》系列三部曲以及《山海情》《大江大河》《鸡毛飞上天》等现实题材优秀影视剧“圈粉”无数……

新冠肺炎疫情汹涌，中国摄影家协会迅速组建小分队奔赴武汉，用“为天使造像”重大摄影工程保存下国家和民族的特殊记忆；歌曲《坚信爱会赢》、电视剧《在一起》、纪录片《武汉日记》、话剧《护士日记》等，记录讴歌抗疫一线各行各业凡人英雄的事迹，凝聚众志成城的精神力量……

铭刻历史记忆，战争史诗电影《长津湖》弘扬伟大抗美援朝精神，夺得中国影史票房冠军；复排民族歌剧《党的女儿》，将革命精神表现得淋漓尽致；舞剧《永不消逝的电波》以创新形式再现为革命事业而壮烈牺牲的英雄形象，被观众称为“又美又燃又好哭”……

为时代画像、为时代立传、为时代明德，成为新时代文艺鲜明品格，我国文艺事业格局一新、境界一新、气象一新。

文以化人，日新其德。

在东莞图书馆，有一支志愿者服务队让人印象深刻，他们默默地在读者身边提供服务，其中大部分都是外来打工者：电工、保安、厨师……职业身份五花八门。

“想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了。”疫情期间，一位农民工手写留言深情告白东莞图书馆，感动亿万网友。

民有所呼，必有所应。

据统计，截至2020年末，我国共有公共图书馆3212个，全国所有公共图书馆、文化馆（站）、美术馆和5214家博物馆免费开放，实现“无障碍、零门槛”进入；“到人民中去”“送欢乐下基层”等志愿服务活动，深入400多个地市、区、县，累计培训基层文艺骨干20余万人；全国电影银幕数五年来增长4万多块，持续向农村基层下沉，更好服务观众观影；公共文化服务不断创新，2020年疫情期间，各地博物馆推出2000余个线上展览，吸引超50亿人次浏览。

近年来，文化产业数字化战略深入实施，更多创意产品凝聚精神力量。

数字文旅融合表现抢眼，人们可以打开微信小程序“云游敦煌”近距离欣赏精美敦煌石窟壁画，跟随云直播走进红军长征景区重温革命精神……人工智能、5G等数字技术的应用演绎文化生活新精彩。

2021年，第28届北京国际图书博览会成为全球首个线上线下同步举办的国际书展。图博会上，5G、人工智能、增强现实、虚拟现实、云计算等新技术纷纷亮相，宣告“一屏万卷”的数字阅读时代已经到来。

向着人类最先进的方面注目，向着人类精神世界的最深处探寻，向着中国人民创造美好生活的最生动处开掘，文化强国建设步履矫健。

2022年3月23日，话剧《八廓街北院》在西藏自治区藏戏演艺中心上演。该剧展现了一座多民族聚居院落的美好亲情和邻里深情，描绘了当代西藏的新生活、新发展、新变化 姜帆摄 / 本刊

激发活力 再创中华文化新辉煌

“如果没有中华五千年文明，哪里有什么中国特色？”习近平总书记2021年3月福建考察时的话语，启示我们要牢牢守护中华民族的精神命脉，深入挖掘中华文明的精华，激活优秀传统文化，坚定不移走中国特色社会主义道路。

从考察朱熹园到敦煌研究院座谈，从察看福州三坊七巷历史文化街区到点赞非遗项目苗绣、藏毯、沙县小吃……以现代视野接续中华文脉，习近平总书记身体力行开拓传统文化保护传承守正创新之道。

2014年2月在北京考察时提出“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”；2020年8月在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调避免“千城一面、万楼一貌”；2021年12月在中央经济工作会议上强调要“敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”……习近平总书记不断强调的科学理念，让登得上城楼、望得见古塔、记得住乡愁的文化长卷徐徐展开。

正定古城重现北方雄镇风貌，鼓浪屿演绎万国建筑博物馆风情，北京胡同镌刻古都记忆与浓浓乡情，“世遗之城”泉州讲述包容与开放的动人故事……当历史文脉融入现代生活，山水人文交汇成现代宜居之地，文化自信构筑起共有精神家园。

从时隔 37 年再次召开中央城市工作会议明确“延续城市历史文脉”，到颁布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》首次以中央文件形式推动延续中华文脉、传承中华文化基因，再到中央政治局 2020 年 9 月就我国考古最新发现及其意义为题举行集体学习强调“努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”……新的文化自觉，助推收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来，丰富全社会历史文化滋养。

——文物活起来、火起来。如今，在各种声光电营造的逼真大场面中穿越历史与前人对话，已是稍具规模的博物馆、展览馆的标配。博物馆文创频上热搜，《如果国宝会说话》等节目受追捧，三星堆考古引发世界关注，马首铜像归藏圆明园广泛激发爱国热情……国宝、文物走进国人生活。

——中华古籍保护成效显著。“中华古籍保护计划”实施 14 年来，全国古籍普查登记工作基本完成，登记古籍普查数据 270 余万条；通过设立古籍修复项目，修复了 370 万叶珍贵古籍；通过影印出版，使一大批古籍得到再生性保护；为全国 2000 多家古籍存藏单位培养古籍保护人员超过 1 万人次。仅修复专业人员，就从不足 100 人发展到目前的超过 1000 人。

——国家文化公园建设稳步推进。长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设打造传承中华文明的历史文化标识，贯通中华文脉、诠释生态文明、彰显文化自信。人们徜徉于国家文化公园，感受国家伟大、历史震撼，体会静水深流、海纳百川。这将是又一幅盛世文化图景。

……

中华文明根植于农耕文明。激发乡土文化的创新活力，农耕文明在新时代展现魅力和风采。

贵州毕节化屋村土生土长的苗家子弟彭艺，研究生毕业后毅然回乡创业。忆起 2021 年 2 月习近平总书记来到她所在的化屋村扶贫车间的场景，仍难抑激动。

“苗绣既是传统的也是时尚的，你们一针一线绣出来，何其精彩！”习近平总书记勉励大家，一定要把苗绣发扬光大，这既是产业也是文化，发展好了既能弘扬民族文化、传统文化，同时也能为产业扶贫、为乡村振兴作出贡献。

习近平总书记的鼓励与期许，让更多年轻人愿意留在家乡传承这门手艺。背靠丰厚的民族文化资源，彭艺和乡亲们正自信地走在致富路上。

在习近平总书记的关心和部署下，各地各有关部门聚焦铸牢中华民族共同体意识，发展特色优势产业、推进乡村振兴，在切实加强保护的基础上盘活用好乡村独特的文化资源。

2021年6月，第五批国家级非遗代表性项目名录公布，沙县小吃、柳州螺蛳粉制作技艺等上榜。关注少数民族项目，服务民生、惠及百姓、助力振兴，96个原国家级贫困县的103个项目列入名录。

图什业图刺绣、海伦剪纸、奉节木雕、佤族织锦技艺、喀什维吾尔族铜器制作技艺等非遗项目，在脱贫攻坚中得到更好传承和发展。数据显示，各地依托当地资源在原国家级贫困县建设了近1000家非遗扶贫就业工坊，脱贫攻坚任务完成后更名为非遗工坊，在加强非遗保护、促进就业增收、巩固脱贫成果、助力乡村振兴方面持续发挥作用。

非遗活态传承、生产性保护，融入现代生活、滋养当代心灵。

目前，我国已建立国家、省、市、县四级非遗名录体系，认定非遗代表性项目10万余项。随着太极拳、送王船申遗成功，我国以42项联合国教科文组织非遗名录项目位居世界第一。

赓续五千余年不断的中华文脉开枝散叶绵延勃发，成为文化强国建设的坚实底气和深厚滋养。

返乡大学生施林娇(右一)在湖南湘西十八洞村学习苗绣(2020年4月25日摄)
薛宇舸摄 / 本刊

和而不同 推动文明交流互鉴

北京2022年冬奥会开、闭幕式演绎“中国式浪漫”，人民大会堂呈献精华版新春“庙会”，八方来客领略数千年文化积淀的中国味道；各国运动员写“福”字、贴春联、看“春晚”、吃饺子，在“中国红”与“冰雪白”的交织中感受中华文化的东方神韵；吉祥物“冰墩墩”成为赛场之外最令人瞩目的焦点，化身海内外人士争相抢购的全球“顶流”产品……连接东西方文明的这场新春“冬奥之约”，架起中华文明与世界文明交流互鉴的桥梁。

以文明互鉴，推动构建人类命运共同体——

“我们要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。”2018年6月，国家主席习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上发表重要讲话时这样指出。

文化之“强”，绝不意味着文化霸权，而是和而不同、海纳百川，进而形成世界多元文化的合力。

2013年，访问哈萨克斯坦、印度尼西亚的习近平主席，先后提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。

如今，这一植根于历史沃土的中国智慧，让“使者相望于道，商旅不绝于途”的丝路盛景再现于世，也为沿线各国开拓出一条通向共同繁荣的机遇之路。

环顾全球，百年变局与世纪疫情交织激荡，文明冲突论、文明优越论沉渣泛起。冲突还是对话、对抗还是合作，成为关乎人类前途命运的重大课题。构建人类命运共同体的重要理念，为举世携手应对风险挑战注入了强大精神动力。

以文化之魂，凝聚人类价值共识——

2019年5月15日，浩瀚夜空下，国家体育场“鸟巢”灯光璀璨。各国艺术家欢歌曼舞、激情飞扬，献上精彩的亚洲文化嘉年华，为亚洲文明对话大会增添浓墨重彩的一笔。

秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，这次大会带来的新理念、新主张，凝结出思想之花，人们开始展望一个相互尊重、平等相待，美人之美、美美与共，开放包容、互学互鉴，与时俱进、创新发展的亚洲大花园，并为之努力奋斗。

“今天的对话不仅限于亚洲，而是开放的。”一位外国政要表示，“西方人民也在向东看。我们要通过文明对话进行合作。”

弘扬全人类共同价值，起而行之。博鳌亚洲论坛、中非合作论坛、上海进博会……党的十八大以来，我们用一场场主场外交，彰显开放自信的大国胸怀。

亚洲、欧洲、非洲、拉美……面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们用一次次紧急驰援，展现兼济天下的大国担当。

以文化之声，唱响中国故事——

“欢乐春节”全球活动，向世界展示中国春节文化之美、艺术之美、生活之美；海外中国文化中心举办的书法、太极、武术、中医等活动广受欢迎；大量文艺精品走出国门，让外国观众感知中华文化的底蕴；中国网络文学向海外输出网文作品1万余部、网站订阅和阅读APP用户1亿多，覆盖世界大部分国家和地区……中华文化所蕴含的理念与智慧，正跨越时空、超越国度，为世界文明的发展带来深刻启迪。

2021年9月，雕塑家吴为山青铜组雕作品《神遇——孔子与苏格拉底的对话》在希腊雅典揭幕，落成于其文化核心之地古市集遗址。

“古老的丝绸之路曾为我们示范了文明对话和合作共赢带来的辉煌，同时更向我们示范了让古老文明的智慧照鉴未来，共同构建人类命运共同体的希望。”
吴为山说。

在以文化自信引领文化强国建设的鲜活实践中，中华文明对“天下大同”的追求和理念，不断为世界发展注入动力，为世界和平贡献力量。

（编辑：杨琳）

【文艺汇】

沪剧《石榴裙下》选段：轻轻叩开伊心扉

【视频资料】

2022-04-18

文：嘉定镇街道

图：嘉定镇街道

推送：上海学习平台

作者单位：嘉定镇街道

责任编辑：朱霖 钱晨祎 陆海容

以特殊时期微信群里的故事为灵感 “戏剧之乡”松江首创“微信剧”

2022-06-21

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

社区团购、志愿者送医送药、邻里互帮互助……特殊时期，社区微信群里的故事经久难忘。日前，以微信群里的故事为灵感，由人文松江创作团队创作的微信剧《请打开你窗前的那盏灯》（暂名）正式建组，预计6月底完成制作，7月初在线上试演。

该剧由松江区文联主席陆军策划，与青年编剧袁香荷共同完成剧本创作，多家戏剧创作与研究机构协办。

“微信剧”是陆军首倡的戏剧新形式。“我构想中的微信剧，不是微信与戏剧的简单相加，用常规的戏剧故事套上微信的外壳，而是二者之间的深度相融；剧情由微信而生，冲突由微信而起，场面由微信而建，人物由微信而立，主题由

微信而达；不仅在‘形’上要用与微信技术有关的方式呈现，更要在‘神’上将剧情发展的动力、人物命运的转折、主题表达的契机，尽可能与微信载体、微信功能与微信精神符号紧密融合在一起。”

陆军告诉记者，微信剧从小角度切入大主题，几乎每一个微信群里的内容，都可以提炼出富有时代性、烟火味、生态链的活生生的话剧构思，剧作家很可以在这片土地上进行创造性耕耘。线上的演艺越来越成为戏剧圈的常态，利用云端的方式呈现微信群里的故事，更可以将有限的时空拓展至无限的想象。

尽管呈现方式是在线上，但微信剧《请打开你窗前的那盏灯》并未省略舞台必备的元素。该剧由青年导演徐伟执导，一批刚走出校门不久的专业院校表导演专业学生出演剧中的各个角色。

陆军说，之所以要郑重其事地采用微信剧形式作一次艺术尝试，那是因为，创新性探索的过程、经历，远比一部作品成功与否的结果重要得多。

值得一提的是，除了微信剧，作为人文松江建设的人才高地、艺术创作和学术研究的文化高地，人文松江创作研究院推动“戏剧之乡”建设落地落实，推进松江历代名人题材和松江现代人文题材两大系列戏剧创作工程，话剧《陆机》前期筹备工作全部完成。

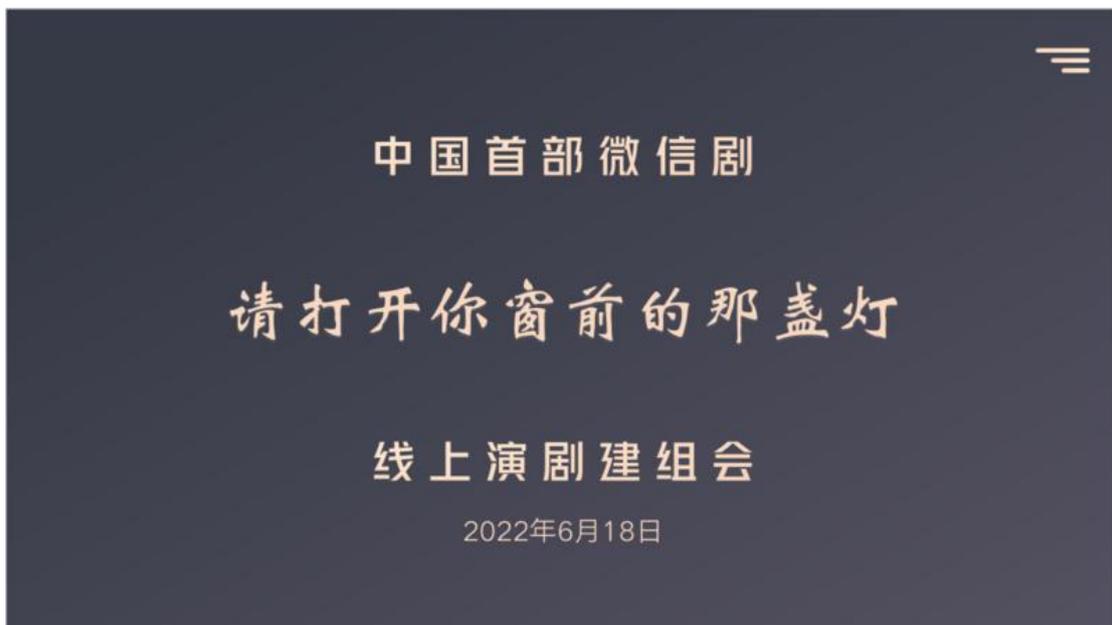
（原载于2022年6月21日“上观新闻”）

你窗前的那盏灯亮了！首部微信剧力图展现上海抗疫故事

2022-06-21

文：赵 玥

推送：新民晚报

中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》（暂名）近日在上海建组

团购接龙、紧急求助、讯息传递……大大小小的微信群里，总有一些抗疫故事让我们难忘。当上海告别了因疫情带来的短暂停顿，以此为灵感诞生的中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》（暂名）近日在上海建组，预计6月底完成制作，7月初在线上试演。

微信剧，这个新概念从何而来？这是上海戏剧学院教授陆军在疫情期间的思考。他构想中的微信剧，不是微信与戏剧的简单相加，不是用常规的戏剧故事套上微信的外壳，而是二者之间的深度相融——剧情由微信而生，冲突由微信而起，场面由微信而建，人物由微信而立，主题由微信而达。它不仅在“形”上要运用与微信技术有关的方式呈现，更要在“神”上将剧情发展的动力、人物命运的转折、主题表达的契机，尽可能与微信载体、微信功能与即时通讯的内核紧密融合在一起。

从戏剧的角度看，微信群是选材的沃土。陆军认为，几乎每一个微信群里的内容，都可以提炼出富有时代性、烟火气、生态链的话剧构思，剧作家可以在这片土地上进行创造性耕耘。线上的演艺越来越成为戏剧圈的常态，利用云端的方式呈现微信群里的故事，更可以将有限的时空拓展至无限的想象。

22 岁的外地小伙子楼长、年轻的网红主播、带着孙子住在楼里的上海老太太、退休的大学老师、健身教练……一个个常见的人物出现在一个文件夹内。来自未来的旅行团在历史博物馆内参观这段历史时，从中提取出了公元 2022 年 3 月 31 日上海浦西申大花园 18 号楼抗疫互助微信群数据，故事也随之从科幻走向写实……

从小角度切入大主题，微信剧《请打开你窗前的那盏灯》将抗击疫情这一宏大的社会事件，浓缩到一个小区的居民楼道微信群里去呈现，通过微信群里发生的故事，展现疫情之下的千般面孔，呈现鲜明的时代印记与真切的社会情绪，他们共同构成了整个社会防疫抗疫的生动缩影，也为铭记灾难、理性前行提供了生动的案例与鲜活的经验。陆军表示：“之所以要郑重其事地采用微信剧形式，作一次十有八九会失败的艺术尝试，那是因为，创新性探索的过程、经历，远比一部作品成功与否的结果重要得多。”

尽管呈现方式是在线上，但这部微信剧并未省略舞台必备的元素。话剧《董其昌》的导演徐伟加入后，带着一批刚走出校门不久的专业院校表导演专业学生进行了云创排，加上舞美、音乐、灯光，微信的元素将通过道具与特效体现。剧中的一个个小人物所在的微信圈，将通过戏剧的表达，交融成每个人都感同身受的社会圈。

微信群里看众生百态，松江出品中国首部微信剧建组

2022-06-24

文：周加姚

图：俞月娥

推送：松江融媒号

社区团购、邻里互助、争论探讨……在 2022 年上海特殊的春天里，无数微信群里发生着大大小小的抗疫故事。6 月 18 日晚，以此为灵感的中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》（暂名）正式建组。据悉，该剧由上海戏剧学院教授、人文松江创作研究院院长陆军策划，从普通市民的视角切入，将疫情期间大家共同的经历搬上“云舞台”。

《请打开你窗前的那盏灯》（暂名）建组

以小角度反映大主题，《请打开你窗前的那盏灯》将抗击疫情这一宏大的社会现实，浓缩到一个居民楼道的微信群呈现。剧中，一个来自未来的旅行团在历史博物馆内参观上海抗疫历史时，提取出了 2022 年 3 月 31 日“上海浦西申大花园 18 号楼抗疫互助”微信群的数据，故事也随之从科幻走向写实。这个微信群

中，有老上海人、新上海人、白领、租客、退休教师、小区保安等，通过他们在微信群里的表达，展现了疫情之下的众生百态，呈现了独特的时代印记与真切的情绪。

“疫情期间，我在小区第三网格微信群内发现，每个居民的表达都很有意思。我看着群聊，仿佛看到了他们的情绪、性格、经历，以及对疫情的态度等，就像在看一出戏剧。”陆军说。他认为，几乎每一个微信群里的内容，都可以提炼出富有时代性、烟火气、生态链的话剧构思，从戏剧的角度看，微信群是选材的沃土。

“之所以郑重其事地采用微信剧形式作一次十有八九会失败的艺术尝试，是因为，创新性探索的过程、经历，远比一部作品成功与否的结果重要得多。”陆军表示，他想象中的微信剧，不是微信与戏剧的简单相加，也不是用常规的戏剧故事套上微信的外壳，而是两者之间的深度相融。剧情由微信而生，冲突由微信而起，场面由微信而建，人物由微信而立，主题由微信而达；不仅在“形”上要上与微信有关的方式呈现，更要在“神”上将剧情发展的动力、人物命运的转折、主题表达的契机，尽可能与微信载体、微信功能与微信精神符号紧密融合在一起。

演员观众“云端”入戏

中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》线上首演

2022-07-07

文：周加姚 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

演出开始时，身在不同地方的演员们准时登录腾讯会议网络平台，与观众相聚云端；摄像头打开后，他们通过精准的台词处理与恰当的面部表情、肢体动作，完成对角色的演绎。

中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》日前举行线上首演。该剧取材居民楼微信群里的抗疫故事，将微信群作为表演舞台、观演剧场的一部分，创新出“用微信群演微信群”的全新演出形式。该剧由上海市文史研究馆馆员、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军策划，并带领他的学生袁香荷担任编剧，松江区儿童青少年戏剧家协会、陆军戏剧教育馆联合出品。

《请打开你窗前的那盏灯》从一个虚拟化的视角切入。舞台灯亮，一束具有未来感的灯光投射在屏幕上——这里是 2060 年的人类历史博物馆，一对年轻母子的剪影向屏幕走去。输入关键词、点击鼠标，随着数据信息的快速读取，上海全民战“疫”时期一小区楼道微信群里的故事拉开帷幕。

全剧长达两个多小时，讲述了邻居们从“相见不相识”到守望相助的故事。整部剧以“灯”为意象进行串联，“灯”不仅指物理意义上的灯光，也暗喻每个人心底的善意——疫情是一面镜子，照出了人间冷暖、众生百态，埋藏在心底的那份善良之光最终照亮黑暗。

“这是我们对疫情的集体记忆，值得身在其中的每一个人铭记与反思。”陆军表示，希望这部剧能够承担起“记事本”与“备忘录”的功能。主创人员也希望借此留住大家心中的爱、眼里的光。

《请打开你窗前的那盏灯》除了在内容上将戏剧与微信进行融合，让剧情发展的动力、人物命运的转折、主题表达的契机等都与微信紧密融合，在形式上也将戏剧搬到微信平台，用新载体呈现艺术。

缺乏“面对面”的现场感与互动感，为微信剧的舞台呈现增加了难度，为此，该剧特别邀请专业技术团队，利用“虚拟+现实”的表现方式进行大胆尝试与探索，构建出了戏剧表达的新形态。

该剧由新锐导演徐伟执导，此前他执导的话剧《董其昌》等作品在业界取得了良好口碑。演员团队则由一批刚走出校门不久的表演、导演专业学生构成。

剧组透露，这部微信剧将以首场演出视频资料为基础，加紧后期制作，形成可观赏、可传播、可互动的线上版本，尽快与更多观众见面。“考虑到首演时间长达2小时10分钟，下一步还将对剧本作一定的删减，并对相关内容再打磨、再提升，争取在条件成熟时启动微信剧第二版排演。”陆军说。

陆军教授策划的我国首部微信剧线上首演

2022-07-21

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

上海演出市场7月重启大幕，有序恢复线下演出。而疫情之下，戏剧人耐不住“寂寞”，取材微信群里的楼栋抗疫故事，又将微信群作为表演舞台、观演剧场的一部分，创新出“用微信群演微信群”的一出活剧。日前，中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》在沪线上首演。

窗前之“灯”意象串联全剧

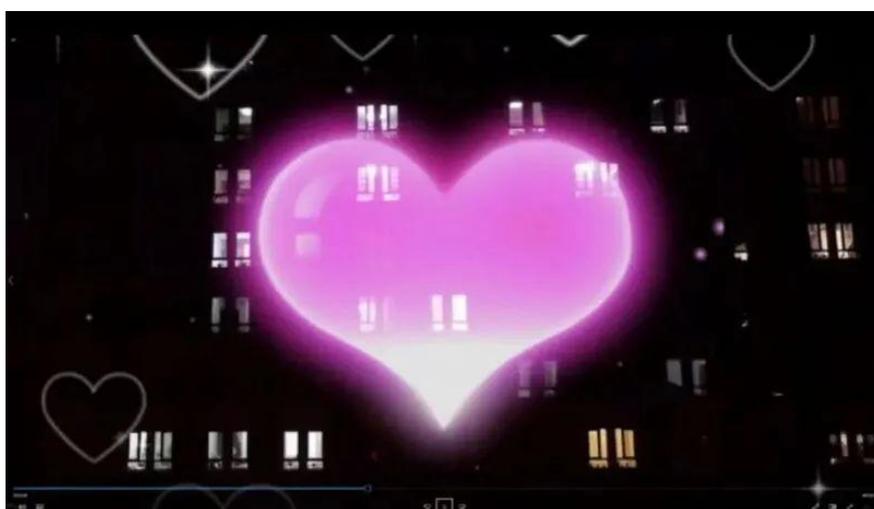
舞台灯亮，一束具有未来感的灯光投射在屏幕上。一对年轻母子的剪影，向屏幕走去。这里是 2060 年的人类历史博物馆，他们想查询一段历史，一段距离现在时刻仅仅几个月却会书写进人类发展的历史。输入关键词、点击鼠标，随着数据信息的快速读取，那段特别而难忘的日子冲出了屏幕，朝着观众扑面而来。

《请打开你窗前的那盏灯》从一个虚拟化的视角切入，开始为“后人”讲述全城战“疫”的一处缩影：沪上一封闭小区楼道里，居民面对突如其来的疫情，如何从“相见不相识”到互相打气、守望相助。解放日报·上观新闻记者了解到，新剧由上海戏剧学院编剧学研究中心、松江区儿童青少年戏剧家协会、陆军戏剧教育馆联合出品，上海市文史研究馆馆员、上戏剧作家陆军教授策划，与青年编剧袁香荷共同完成剧本创作。

正如剧名所示，长达两个多小时的全剧以“灯”为意象进行串联。一方面，明指物理意义上的灯光——租住在居民楼里的小职员张山，暗恋同楼道的女孩封丽丽，希望能够借助疫情期间担任楼长的机会，得到邻里们的配合，将窗前的灯点亮成心形，借此向心爱的姑娘表达爱意。

另一方面，“灯”也暗喻每个人心底的那盏灯——疫情是一面镜子，照出了人间冷暖与世态炎凉，人们埋藏在心底的那份善良、慈悲与大爱，也因为经历疫情的磨难变得犹豫彷徨、忽明忽暗，最终战胜渗透侵入内心的病毒……

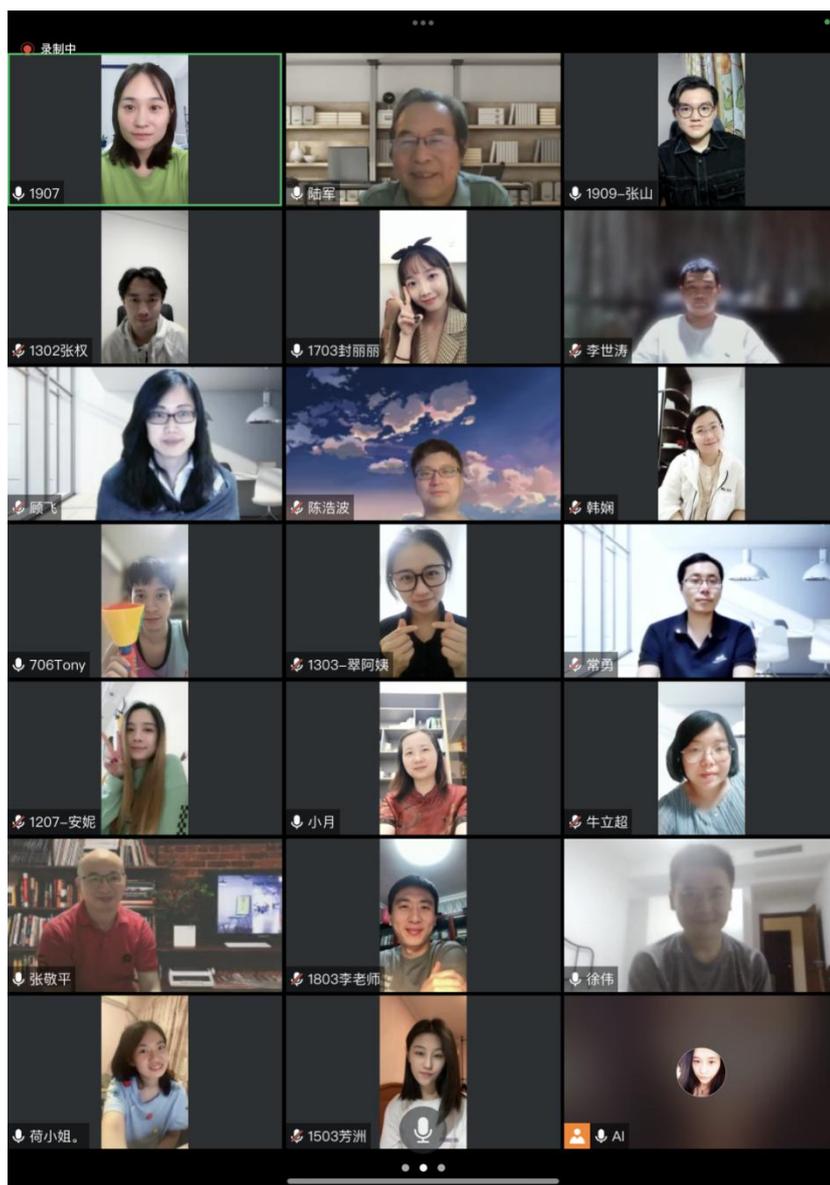
“这是我们对灾难的共同回忆与集体记忆，值得每一位成员牢牢铭记与深刻反思”，陆军教授表示，希望这部剧能够承载起“记事本”与“备忘录”的功能，让那些曾经遭遇的苦难不要迅速被时间侵蚀。主创人员也希望，借此能够打捞起每个人的本性，心中善良、眼里有光。

线上版可观赏可传播可互动

“微信剧”是陆军教授首倡的戏剧新形式。除了在内容上将戏剧与微信进行嫁接，让剧情发展的动力、人物命运的转折、主题表达的契机等都与微信紧密融合，在形式上又将戏剧搬到微信平台，用新载体呈现新艺术。

据悉，该剧由年轻新锐导演徐伟执导，此前他执导话剧《董其昌》等作品，取得业界口碑。演员团队则由一批刚走出校门不久的专业院校表演、导演专业学生构成，出演微信剧对他们而言也成为难得的机会和经历。首演中，在演出开始时，只见分散在不同地方的他们，与观众共同相聚在云端，登录腾讯会议网络平台，一一打开摄像头，通过对台词的处理与表达，并辅之以面部表情和肢体动作，完成对角色的演绎。

在演出现场，不少观众都是此次疫情的亲历者，尤其是此起彼伏的微信提示音、七嘴八舌的群组讨论，以及“下楼做核酸”的高音提示，还有穿插其中的真实抗疫画面，强烈的代入感令观者回想回味。

事实上，缺乏“面对面”的现场感与互动感，为微信剧的舞台呈现增加了难度，为此《请打开你窗前的那盏灯》特别邀请专业技术团队，在“虚拟+现实”的表现方式上进行了大胆的尝试与探索，构建出了戏剧表达的新形态，也为停摆中的线下演出市场提供了新思路。

剧组透露，微信剧《请打开你窗前的那盏灯》将以首场演出视频资料为基础，加紧后期制作，形成可观赏、可传播、可互动的线上版本，与更多观众见面。此外，陆军表示，考虑到首演时间长达2小时10分钟，下一步还将对剧本作必要的删减，并对相关内容进行再打磨再提升，争取在条件成熟时启动微信剧第二版排演。

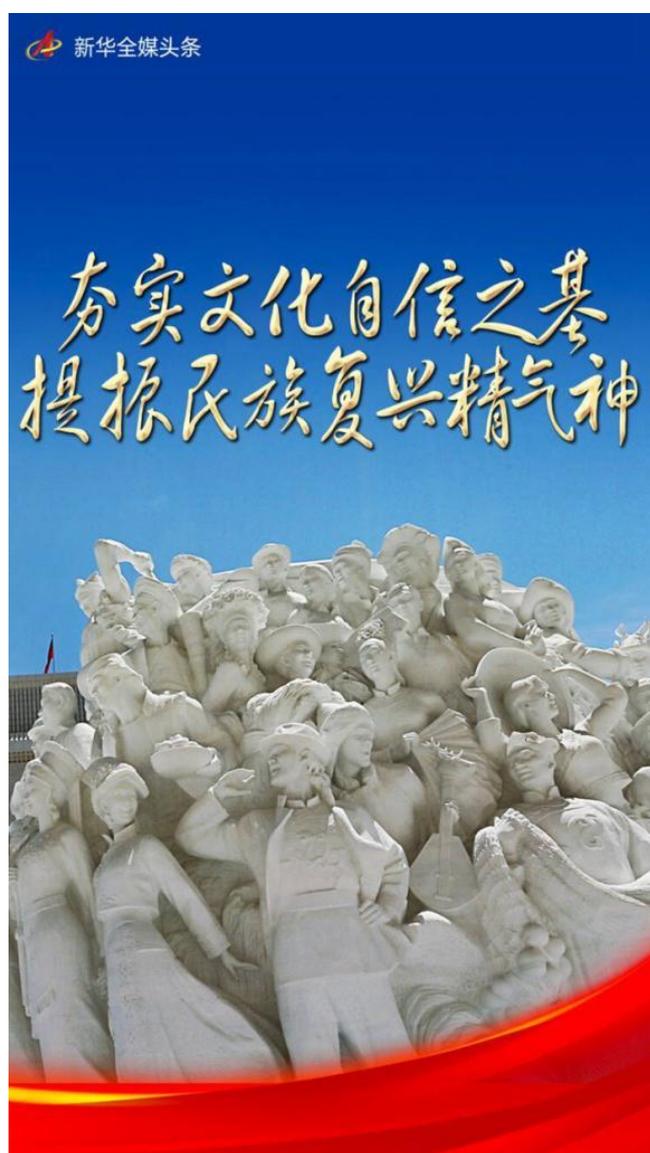
奋进新征程 建功新时代·非凡十年 | 夯实文化自信之基
提振民族复兴精气神——新时代文化建设述评

2022-09-06

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

新华社北京9月5日电题：夯实文化自信之基 提振民族复兴精气神——新时代文化建设述评

新华社记者周玮、史竞男、王鹏

“文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，紧紧围绕社会主义文化强国目标，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动文化建设取得历史性成就、发生历史性变革。

新时代中国自信自强、守正创新的文化气度，中国人民团结奋斗、昂扬向上的精神风貌，铺就中华民族伟大复兴的浑厚底色。

坚定自信 增强凝聚力

首都北京，巍峨矗立的中国共产党历史展览馆，迎来络绎不绝的观展者。

这座承载百年峥嵘记忆、彰显新时代恢宏气象的殿堂里，一件件实物、一幅幅展板、一张张照片，勾勒出中国共产党人的精神谱系。

这是中国共产党历史展览馆（2021年6月18日摄）。新华社记者 岳月伟 摄

“一个民族的复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、守正创新，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，为国家立心、为民族立魂，用文化之火照亮复兴之路，用中国精神凝聚中国力量。

这是意识形态领域形势发生全局性、根本性转变的十年——

确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，健全意识形态工作责任制，推动全党动手抓宣传思想工作，守土有责、守土负责、守土尽责，敢抓敢管、敢于斗争，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点；

召开全国宣传思想工作会议，分别召开文艺工作、党的新闻舆论工作、网络安全和信息化工作、哲学社会科学工作座谈会和全国高校思想政治工作会议，就一系列根本性问题阐明原则立场；

推动读原著、学原文、悟原理，编辑出版《习近平谈治国理政》第一至第四卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等权威读本，创新理论传播方式方法，建强理论研究宣传阵地，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”……

牢牢掌握意识形态工作领导权，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，思想文化领域向上向好态势不断发展。

这是全社会凝聚力向心力极大提升的十年——

2021年7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。这是共青团员和少先队员代表集体致献词。新华社记者 陈晔华 摄

“请党放心、强国有我！”2021年7月1日，铿锵有力的誓言回响在天安门广场，更激荡在亿万中华儿女心中。

庆典庄严，人民豪迈。

从庆祝中国共产党成立 100 周年、中华人民共和国成立 70 周年、改革开放 40 周年，到全面建成小康社会、北京冬奥会和冬残奥会……重要庆典活动、重大历史时刻，党心民心交融、国威军威彰显，汇聚起坚不可摧的磅礴伟力。

十年来，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，注重用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂，广泛开展群众性主题宣传教育，全面铺开新时代文明实践中心建设……全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础更加巩固。

十年来，聚焦互联网这个意识形态斗争的主阵地、主战场、最前沿，健全互联网领导和管理体制，坚持依法管网治网，营造清朗的网络空间……亿万民众共同的精神家园不断汇聚更加强劲的正能量。

十年来，推动媒体融合发展，加快国际传播能力建设，向世界讲好中国故事，传播好中国声音……国家文化软实力、中华文化影响力明显提升。

新时代舞台上，奏响“人民有信仰，民族有希望，国家有力量”的雄浑乐章。

文化为民 回应新期待

8 年前，习近平总书记在文艺工作座谈会上强调：“社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺。文艺要反映好人民心声，就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。”

人民在哪里，哪里就是中心；生活在哪里，哪里就是舞台。响应总书记号召，广大文艺工作者深入生活、扎根人民，潜心创作、深耕不辍，努力登高原、攀高峰，新时代中国文艺事业格局一新、境界一新、气象一新——

2022年8月4日，在山东省日照市东港区涛雒镇东南营村新时代文明实践站，老党员秦玉山给学生讲“红船故事”。新华社记者 范长国 摄

2021年5月11日，在江西省井冈山茨坪毛泽东同志旧居，“小红军宣讲团”的团长余梓洋给前来参观研学的学生们进行义务讲解。新华社记者 彭昭之 摄

《乡村国是》《十八洞村的十八个故事》等报告文学真实生动地讲述脱贫攻坚故事；《山海情》《人世间》《我和我的祖国》等现实题材优秀影视作品广受关注；歌曲《坚信爱会赢》、电视剧《在一起》、话剧《护士日记》等讴歌抗疫一线各行各业凡人英雄的事迹……有温度、有筋骨、有力量的优秀作品层出不穷，激发情感共鸣，提振精神力量。

2018年9月8日，在“快乐一座村庄”送欢乐下基层公益活动中，文艺志愿者郭永东（左三）在甘肃省静宁县甘沟镇梁岔村为村民现场作画。新华社记者陈斌 摄

把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点，“到人民中去”“送欢乐下基层”等志愿服务活动火热开展，让文艺之光照亮基层。

坚持以人民为中心的工作导向，回应人民群众新需求新期待，十年来，我国深化文化改革发展，文化领域供给侧结构性改革深入推进，文化产品和服务更丰富、更便捷、更“对味”。

2021年8月21日，读者在河北省石家庄市藁城区人民广场“24小时智慧图书馆”内阅读。新华社记者 骆学峰 摄

——实施文化惠民工程，公共文化服务体系更加健全。截至2021年底，全国共有广播电视播出机构2542个，公共图书馆3215个，文化馆3316个，博物馆6183个。到目前为止，实现了所有公共图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站和大部分博物馆免费开放。

——优化产品和服务供给，建设国家公共文化云、智慧广电、智慧图书馆等。2021年，全国公共图书馆实际持证的读者达到1.03亿人，群众文化机构服务人次8亿多，全国博物馆举办展览3.6万场、教育活动32万场，接待观众近8亿人次。

——深入推进文旅融合，旅游的文化内涵不断丰富、文化品质持续提升。历史文化类景区由2012年的2064个增加到2021年的4111个。红色旅游深入开展，成为传承红色基因、接受红色精神洗礼的生动课堂。

2022年4月7日，在贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县宁航蜡染非遗工坊，服饰设计师在设计蜡染产品。新华社发（黄晓海 摄）

坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，新征程上，文化“为人民”的旗帜愈发鲜艳。

守正创新 铸就新辉煌

“泱泱中华，历史悠久，文明博大。中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化，是中华民族的根和魂。”

习近平总书记站在增强历史自觉、坚定文化自信、实现民族复兴的高度，为赓续中华文脉注入固本培元、立根铸魂的思想力量。

这是朝霞中的福建省泉州市开元寺东西塔及周边古城保护核心区域（2021年7月8日摄，无人机照片）。新华社记者 宋为伟 摄

从“保护文物也是政绩”到“领导干部要多读一点历史”，从“让城市留住记忆，让人们记住乡愁”到“敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”……在习近平总书记倡导的科学理念指引下，登得上城楼、望得见古塔、记得住乡愁的文化长卷在中华大地徐徐展开。

这是蓝天白云掩映下的河北正定古城（2021年6月4日摄，无人机照片）。
新华社记者 朱旭东 摄

正定古城重现北方雄镇风貌，鼓浪屿演绎万国建筑博物馆风情，“世遗之城”泉州讲述包容与开放的动人故事——当历史文脉融入现代生活，山水人文交汇成现代宜居之地，文化自信构筑起共有精神家园。

从中共中央政治局安排多次有关中国历史文化方面的集体学习，到“四史”宣传教育增强做中国人的志气、骨气和底气；从颁布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》首次以中央文件形式推动延续中华文脉、传承中华文化基因，到《复兴文库》《中华传统文化百部经典》编纂、出版，熔古铸今、激活经典；从全国各地设立2500余家非遗工坊助力脱贫攻坚、乡村振兴，到我国以42项联合国教科文组织非遗名录项目位居世界第一……

这是福建省厦门鼓浪屿“地标”建筑八卦楼（2017年8月5日摄）。新华社记者 魏培全 摄

2022年8月24日，游客在位于河南省安阳市的中国文字博物馆内观看展览。新华社记者 吴刚 摄

新的文化自觉助推收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来，丰富新时代历史文化滋养。

坚持创造性转化、创新性发展，以古人之规矩，开自己之生面。

壬寅年初，一场“冬奥之约”架起中华文明与世界文明交流互鉴的桥梁。开闭幕式饱含圆融和合等中国理念，二十四节气、黄河之水、折柳寄情……“冬奥梦”和“中国梦”精彩交织。

2022年7月30日，小观众在上海博物馆举行的“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”上参观。新华社记者 任珑 摄

2022年7月23日，国家版本馆落成。聚焦文化种子“藏之名山、传之后世”，将古今中外载有中华文明印记的十大类版本资源纳入保藏范围，以史鉴今、启迪后人。

打造传承中华文明的历史文化标识，长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设高质量推进。人们徜徉其间，感受国家伟大、历史震撼，体会静水深流、海纳百川。这将是又一幅盛世文化图景。

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，阔步行进在不可逆转的复兴之路上，我们比历史上任何时期都更加坚定文化自信，更有信心更有能力铸就中华文化新辉煌。

领航中国 | 坚定文化自信，为新时代新征程凝心聚力
——党的十八大以来我国文化建设述评

2022-09-20

文：新华社

图：新华社

推送：新华社

海报设计：段媛媛

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”

党的十八大以来，习近平总书记高度重视文化建设，坚持以人民为中心的工作导向，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，牢牢掌握意识形态工作领导权，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，建设社会主义文化强国，激发全民族文化创新创造活力，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。

“筑牢中华儿女团结奋进、一往无前的思想基础”

在全党全社会喜迎党的二十大胜利召开之际，《习近平谈治国理政》第四卷以中英文版出版，面向海内外发行。

“民心是最大的政治”“我们党是全心全意为人民服务的党”“把人民对美好生活的向往作为始终不渝的奋斗目标”……山西太原市迎泽区委党校迎泽街道分校教室里，数十名街道、社区干部围绕最新出版的《习近平谈治国理政》第四卷展开学习并进行交流分享。

从第一卷到第四卷，这一著作集中展现了马克思主义中国化时代化的最新成果。

当中国特色社会主义进入新时代，向外看，世界范围内思想文化相互激荡；向内看，我国社会思想观念深刻变化。立志于中华民族千秋伟业，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、守正创新，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，为国家立心、为民族立魂，用真理之光照亮复兴之路。

十年来，意识形态领域形势发生全局性、根本性转变——

确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，健全意识形态工作责任制，推动全党动手抓宣传思想工作，守土有责、守土负责、守土尽责；

召开全国宣传思想工作会议，分别召开文艺工作、党的新闻舆论工作、网络安全和信息化工作、哲学社会科学工作座谈会和全国高校思想政治工作会议，阐明原则立场，廓清理论是非，校正工作导向；

用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践，深化马克思主义理论研究和建设，推进中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设；

推动媒体融合发展，健全互联网领导和管理体制，坚持依法管网治网，营造清朗的网络空间……

一系列重要讲话、一个个重大部署、一项项有力举措，推动意识形态领域向上向好态势不断巩固。

十年来，全社会凝聚力和向心力极大提升——

这是 2021 年 6 月 22 日在北京拍摄的中国共产党历史展览馆外景。新华社记者 鞠焕宗 摄

2021 年仲夏时节，中国共产党历史展览馆开馆。一年多来，前来参观的社会各界人士络绎不绝，人们在这里读懂中国共产党人的精神谱系，感悟一个伟大政党的初心使命。

人无精神不立，国无精神不强。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，注重用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂。

“壮烈啊！陈树湘是牺牲英雄中很典型的一个。”

2021 年 4 月 25 日，广西红军长征湘江战役纪念馆，走到油画《陈树湘》前，习近平总书记由衷感叹。

在红军长征湘江战役纪念馆的油画《陈树湘》前，党员们聆听讲解员讲述陈树湘为苏维埃流尽最后一滴血的故事（2021年5月18日摄）。新华社记者 张爱林 摄

跟随习近平总书记的足迹，纪念碑前每一个庄重的鞠躬、纪念馆内每一次深情的凝望、对英雄故事每一回动情的讲述，都彰显着对中国精神的崇尚与弘扬。

“我们要建设的社会主义现代化强国，不仅要在物质上强，更要在精神上强。”

从广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育、推动理想信念教育常态化制度化、完善思想政治工作体系，到建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度、设立烈士纪念日，再到深化群众性精神文明创建、建设新时代文明实践中心、推动学习大国建设……理想信念的根基更加牢固，精神文明的花朵愈发灿烂。

参观者在 2022 年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题展良业夜游展台的《千机圆明》沉浸体验空间内欣赏数字技术模拟的圆明园景象（2022 年 9 月 5 日摄）。新华社记者 李鑫 摄

放眼新时代，正能量更强劲、主旋律更高昂，中华民族的精神之光竞相闪耀。

“实现中华文化的创造性转化和创新性发展”

中秋佳节，杭州良渚，中国国家版本馆杭州分馆“文润阁”用镜头记录了月光下的诗情宋韵。月光千年未变，时代已万象更新。

2022 年 7 月底，中国国家版本馆正式开馆。这座新时代的国家文化殿堂，护文明之火种、传永续之文脉，充分体现着我们党传承发展中华文化的高度自觉、汲取历史智慧更好走向未来的历史主动。

没有高度文化自信、没有文化繁荣兴盛就没有中华民族伟大复兴。

小朋友在上海博物馆举行的“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”上参观（2022 年 7 月 30 日摄）。新华社记者 任珑 摄

“中华优秀传统文化是中华民族突出优势，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基，必须结合新的时代条件传承和弘扬好。”

习近平总书记高度重视传承弘扬中华优秀传统文化，鲜明提出坚定文化自信并将其纳入中国特色社会主义“四个自信”，鲜明提出“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

在习近平总书记亲自关心推动下，中华文脉在赓续传承中弘扬光大，彰显出强大的生命力、凝聚力、影响力——

《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》等出台，中华优秀传统文化传承发展工程深入实施，国家文化软实力的根基更为坚实；

观众在中国工艺美术馆（也称中国非物质文化遗产馆）观看北京绢人工艺品（2022年9月10日摄）。新华社记者 陈钟昊 摄

深入开展文化资源普查梳理，摸清文化资源家底，文化遗产保护跃上新台阶，我国有42个非物质文化遗产项目列入联合国教科文组织名录、居世界第一；

《记住乡愁》《典籍里的中国》《国家宝藏》《唐宫夜宴》等电视节目“圈粉”无数，传统节日文化深入人心，文物热、非遗热等纷纷兴起……中华优秀传统文化融入经济社会发展和人们日常生活，焕发当代价值和永恒魅力；

一系列重大外交活动全方位、多角度向世界介绍中国经验、传递中国声音；多层次的文化交流广泛开展，“感知中国”“欢乐春节”“四海同春”等对外文化交流活动在全球掀起中国热……向世界讲好中国故事，传播好中国声音，国家文化软实力、中华文化影响力明显提升。

“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”

观众在北京中国国家博物馆参观“瑞虎佑安——二〇二二新春展”（2022年1月19日摄）。新华社记者 金良快 摄

坚定文化自信，建设文化强国，在与时俱进、守正创新中，中华文化绽放出新的时代光彩，推动中华文明与各国文明美美与共、和合共生。

“激发全民族文化创新创造活力”

戴上AR眼镜，探寻“稀世珍宝”伯矩鬲背后的故事；在虚实融合的数字空间中，沉浸式“云”游敦煌莫高窟……2022年中国国际服务贸易交易会上，科技与文化相融合让参观者“跨越千里、穿越千年”。

“推进公共文化数字化建设，促进基层文化设施布局优化和资源共享，扩大优质文化产品和服务供给，支持文化产业发展……”2022年政府工作报告明确文化惠民“大礼包”，让人民群众切身感受到“文化小康”带来的幸福感。

十年来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我国文化建设呈现蓬勃发展、更加繁荣的生动景象，全党全国各族人民文化自信明显增强，全民族文化创新创造活力全面迸发。

2019年全国两会期间，习近平总书记看望文化艺术界、社会科学界全国政协委员，强调“要坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚”。

坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推进文化事业和文化产业全面发展，为人民提供了更多更好的精神食粮。

新时代的文艺园地百花齐放、硕果累累——

天津市和平区新星小学学生在观看电影《我和我的祖国》（2021年9月28日摄）。新华社记者 李然 摄

电影《我和我的祖国》《长津湖》，电视剧《觉醒年代》《山海情》等具有历史厚重感和现实关怀；报告文学《乡村国是》《十八洞村的十八个故事》等生动讲述脱贫攻坚故事；长篇小说《人世间》《主角》等现实题材佳作摘得“茅盾文学奖”桂冠；歌曲《坚信爱会赢》、话剧《护士日记》等讴歌疫情中的凡人英雄；复排民族歌剧《党的女儿》、舞剧《永不消逝的电波》等创新形式再现英雄形象；重大主题文艺活动《奋斗吧 中华儿女》《伟大征程》等引发社会热烈反响……

老百姓的文化生活日益丰富、多姿多彩——

观众在北京中国美术馆观看第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展览中的作品《呦呦鹿鸣》（2022年9月2日摄）。新华社记者 陈钟昊 摄

在北京国家图书馆，工作人员在介绍“经典，予生活以诗意——‘文津经典诵读’十周年主题展”（2022年9月7日摄）。新华社记者 殷刚 摄

回应人民群众新需求新期待，十年来，我国深化文化改革发展，文化领域供给侧结构性改革深入推进，公共文化服务体系更加健全。截至2021年底，全国共有广播电视播出机构2542个，公共图书馆3215个，文化馆3316个，博物馆6183个。到目前为止，实现了所有公共图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站和大部分博物馆免费开放。

向着人类最先进的方面注目，向着人类精神世界的最深处探寻，文化强国建设步履矫健。

人民有信仰，国家有力量，民族有希望！

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，新时代的中国正以更加坚定的文化自信，书写社会主义文化强国建设的绚丽新篇。

看海派建筑听上海乡音，“尚沪·演艺新空间”开启

2023-03-13

文：张文菁 陆海捷

图：徐汇区融媒体中心

推送：上观新闻

周末到汾阳路看海派建筑听上海乡音，是不是春日里一件赏心乐事呢？

汾阳路 150 号这栋上海市优秀历史建筑，在 2019 年完成保护性修缮后，成为上海沪剧院所在地。沪剧雅集、沉浸式演出、沪剧音乐演唱会，包括向社区居民开放的沪剧排练日等丰富多彩的活动，都曾在这里举行，但并不作为演艺空间正式对外售票，而从 3 月 10 日起，上海沪剧院排练厅作为“尚沪·演艺新空间”正式开台，“沪韵风华”主题演出活动将定期在这里上演。

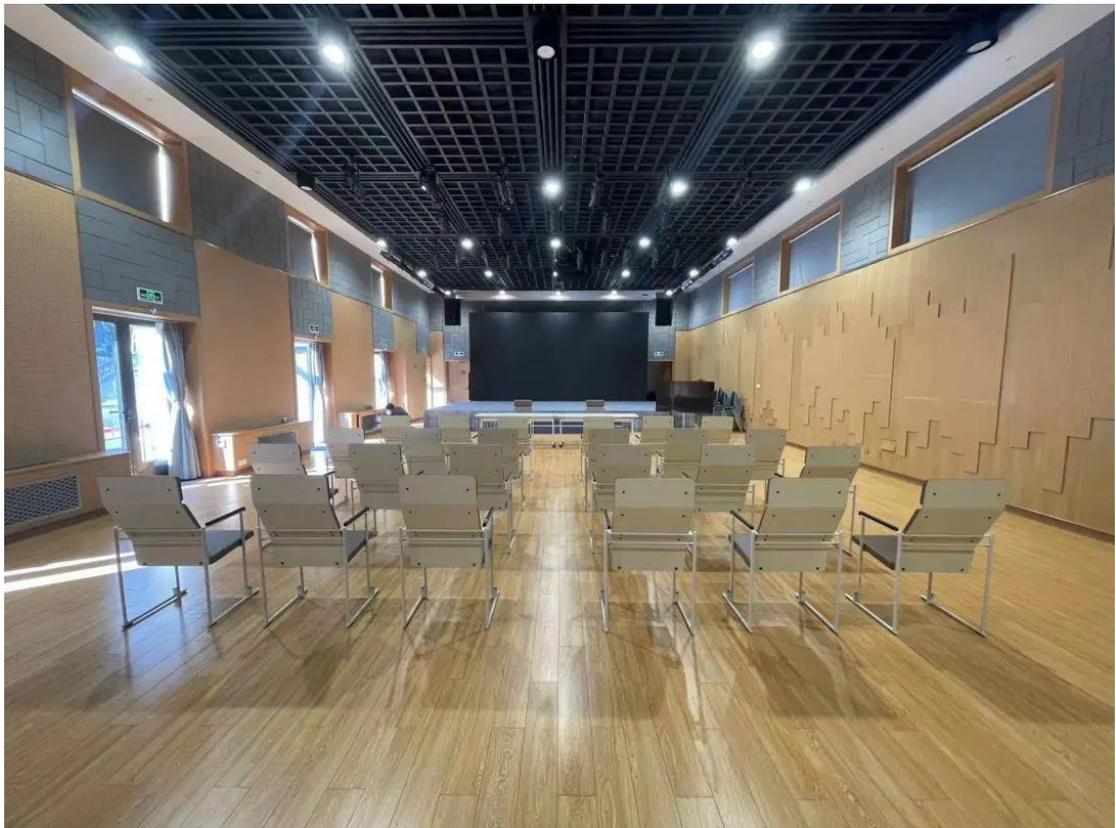
日前，记者来到汾阳路 150 号上海沪剧院采访时，演员和乐队正在进行紧张的合练。“相对固定的一个小剧场，让上海观众每个月可以有两次来上海沪剧院观演，就在平常我们演员排练的这个现场”，上海沪剧院演员团党支部书记、青年团团长吴争光介绍，此次 3 月 10 日的首演，“开场白很热闹”，第一个节目是去年全国小戏舞台比赛的得奖作品《双看灯》，后续还有 87 届的吉燕萍、朱俭，06 届的洪豆豆、钱莹、丁叶波等名家新秀登台亮相，“一支支节目都会呈现给观众朋友。”

据了解，“沪韵风华”主题演出每两周举办一次，将有六代沪剧人参演。3月10日的首演曲目，涵盖了经典传统沪剧《芦荡火种》，传承版沪剧《庵堂相会》，经典喜剧《胡锦初借妻》，经典西装旗袍戏《石榴裙下》等剧目中的精彩唱段，群星荟萃，各具风采，观众可在90分钟的演出中欣赏到五个流派的唱腔，一饱耳福。

以扮相秀丽、表演细腻、唱腔委婉见长的上海沪剧院国家一级演员吉燕萍此次与朱俭合作，演唱一段《石榴裙下·轻轻叩开伊心扉》，“是我们沪剧院的一个保留剧目，叫《石榴裙下》里面的花园会，讲将军府家庭的这样一个伦理剧，在汾阳路这样一个环境里面演出更加有味道一点”。吉燕萍告诉记者，沪剧戏迷对其中的唱腔都非常熟悉，有些都会唱，近距离的演出会感受到更多观众的呼应，更加有亲和力。

在演员日常的排练厅里近距离地观演听戏，乐队就在身边，演员的唱腔、神态和肢体语言近在眼前，观众会有怎样一番感受呢？

“我们很多沪剧戏迷，对乐队也是很熟悉的，距离近了，他们感觉更容易接近乐队，看到我们怎么来演奏。”上海沪剧院演奏团党支部书记姚慧表示，从大剧场到演艺新空间，地方小了，但沪剧的四大件：主胡、鼓板、扬琴、琵琶，这些都不变，遇到大型剧目里的折子戏，再增加一个“能抵半个乐队”的双排键，效果基本就能跟上剧场。

“比起剧场舞台，近距离演出在表演形式上可能要收一点”，首场演出打头阵的朱麟飞，去年凭借《双看灯》获得全国地方戏精粹展演“表演艺术传承英才”奖，她表示，参加“双周演”觉得蛮开心，“就在我们自己单位，能够迎接观众来看戏”。

据了解，3月10日起，“沪韵风华”主题演出活动双周五都将如约举行，演出座位共有190个左右，3月10日和3月24日两场节目单已经排定，票价有120元和180元两档。除了欣赏“有板有眼，有腔有调”的沪剧演出，观众还可以走进一号楼沪剧传习馆，通过文字、影像等了解沪剧的历史脉络和各流派名家名作。

【文艺汇】

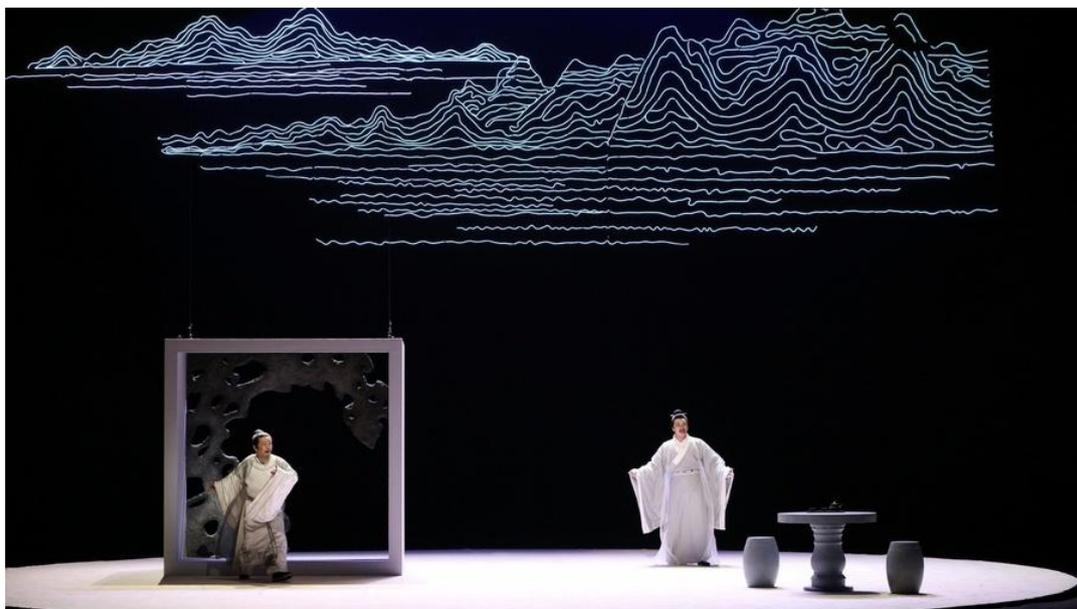
上海人写上海人的这部戏，
摘得新一届中国曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部

2023-05-22

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上海学习平台

这部大奖剧作，主角是明朝大臣，作者是当代教授。而他们的共同点，都是上海人。

作为全国性戏剧专业最高奖项，第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖，即第 25 届中国曹禺戏剧文学奖，5 月 21 日在广州大剧院颁奖，全国共有 5 部作品获奖。其中，由上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授，与上海戏剧学院肖留教授合作编剧的大型历史话剧《董其昌》获此殊荣。

记者了解到，曹禺戏剧文学奖由中宣部批准，中国文联、中国剧协共同主办，是目前中国戏剧领域专为剧作家设立的国家级奖项，代表中国戏剧文学的最高荣

誉。该奖项每两年评选一次，每次仅评选 5 部剧作，与老舍文学奖、鲁迅文学奖、茅盾文学奖并称为“中国四大文学奖”。有正气、应节气、接地气、长志气、显生气，是曹禺戏剧文学奖获奖作品共同特征。

董其昌（1555 年—1636 年）松江华亭（今上海市）人，以书画家闻名于世，代表作有《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等。这部诞生于“戏剧之乡”上海松江的作品，也是由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品，于 2020 年 6 月正式搬上舞台。一代画坛宗师董其昌的画作兼有颜骨赵姿之美，提出并倡导“南北宗”论，影响之后 300 余年文人画创作。

然而，翻阅明代以来的诸多史料记载，无论是对其艺术主张还是画品私德，却是各有说辞、褒贬不一。对于这样一位极具争议的人物，如何用戏剧的形式来讲述与呈现？话剧《董其昌》避开面面俱到地铺陈叙述，也不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，尽可能地触摸书画大家的灵魂深处。

这部戏通过董其昌与挚友、学生、家人等之间密集的戏剧冲突与大段的心理独白，呈现不同价值观、艺术观和命运际遇的冲撞，引出一段悲喜交加的艺术和人生故事。剧作者表示，剧本将家事、国事穿插其中，在充分挖掘松江民俗民风、彰显松江文化自信的同时，在更深层次上演绎董其昌晚年的心路历程，表现知识分子追求人格独立和精神自由的心理镜像，回应艺术家应如何突破自身局限，从“从高原走向高峰”这一时代命题。

身为《董其昌》的总策划与编剧之一，陆军教授近年在其家乡上海松江积极推动“戏剧之乡”建设，设置“松江历史名人题材系列戏剧”和“松江现代人文题材系列戏剧”两大创作平台，在短短几年内协调各种社会资源，先后将 13 部戏剧作品搬上舞台。其中“松江历史名人题材系列戏剧”旨在挖掘松江历史名人资源禀赋，以话剧的形式展现他们举手投足的神采风姿，打造松江文化标识，话剧《董其昌》就是在这一背景下创作产生的。

《董其昌》编剧之一肖留为上海戏剧学院教授、博士生导师，与陆军教授在松江历史名人题材系列戏剧创作中多次合作，先后推出话剧《徐阶》《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》。其中《徐阶》刊载于《剧本》月刊 2015 年第 3 期，为国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目，并获第 31 届田汉戏剧奖剧本一等奖；《董其昌》刊载于《戏剧文学》2020 年第 7 期，为上海市文化发展基金会资助项目，并获第 35 届田汉戏剧奖剧本一等奖；《侯绍裘》刊载于《剧本》

月刊 2021 年第 7 期，为中国剧协庆祝建党百年重点推荐剧目；《陆机》也是上海文化发展基金会资助项目，刊载于《剧本》月刊 2022 年第 4 期，年内还将再次公演。

据悉，这一届颁奖中，话剧《董其昌》与话剧《深海》、话剧《惊梦》、花鼓戏《夫子正传》、闽剧《生命》等 5 部作品获得曹禺剧本奖。评委会还特别推选出 5 部提名作品：越剧《核桃树之恋》、话剧《喜相逢》、曲剧《河洛工匠》、话剧《浪潮》、藏戏《次仁拉姆》。其中，来自上海的作品还有话剧《浪潮》，该剧由上海话剧艺术中心制作出品，韩丹妮、肖诗瑶、潘羽昕、宋文琪这 4 位女性编剧，根据“左联五烈士”在上海龙华牺牲的故事创作而成。

（原载于 2023 年 5 月 22 日“上观新闻”）

上海人写上海人的这部戏， 摘得新一届中国曹禺戏剧文学奖，全国仅 5 部

2023-05-22

文：徐瑞哲

推送：上观新闻

这部大奖剧作，主角是明朝大臣，作者是当代教授。而他们的共同点，都是上海人。

作为全国性戏剧专业最高奖项，第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖，即第 25 届中国曹禺戏剧文学奖，5 月 21 日在广州大剧院颁奖，全国共有 5 部作品获奖。其中，由上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授，与上海戏剧学院肖留教授合作编剧的大型历史话剧《董其昌》获此殊荣。

解放日报·上观新闻记者了解到，曹禺戏剧文学奖由中宣部批准，中国文联、中国剧协共同主办，是目前中国戏剧领域专为剧作家设立的国家级奖项，代表中国戏剧文学的最高荣誉。该奖项每两年评选一次，每次仅评选 5 部剧作，与老舍文学奖、鲁迅文学奖、茅盾文学奖并称为“中国四大文学奖”。有正气、应节气、接地气、长志气、显生气，是曹禺戏剧文学奖获奖作品共同特征。

董其昌（1555 年—1636 年）松江华亭（今上海市）人，以书画家闻名于世，代表作有《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等。这部诞生于“戏剧之乡”上海松江的作品，也是由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品，于 2020 年 6 月正式搬上舞台。一代画坛宗师董其昌的画作兼有颜骨赵姿之美，提出并倡导“南北宗”论，影响之后 300 余年文人画创作。

然而，翻阅明代以来的诸多史料记载，无论是对其艺术主张还是画品私德，却是各有说辞、褒贬不一。对于这样一位极具争议的人物，如何用戏剧的形式来讲述与呈现？话剧《董其昌》避开面面俱到地铺陈叙述，也不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，尽可能地触摸书画大家的灵魂深处。

这部戏通过董其昌与挚友、学生、家人等之间密集的戏剧冲突与大段的心理独白，呈现不同价值观、艺术观和命运际遇的冲撞，引出一段悲喜交加的艺术和

人生故事。剧作者表示，剧本将家事、国事穿插其中，在充分挖掘松江民俗民风、彰显松江文化自信的同时，在更深层次上演绎董其昌晚年的心路历程，表现知识分子追求人格独立和精神自由的心理镜像，回应艺术家应如何突破自身局限，从“从高原走向高峰”这一时代命题。

身为《董其昌》的总策划与编剧之一，陆军教授近年在其家乡上海松江积极推动“戏剧之乡”建设，设置“松江历史名人题材系列戏剧”和“松江现代人文题材系列戏剧”两大创作平台，在短短几年内协调各种社会资源，先后将13部戏剧作品搬上舞台。其中“松江历史名人题材系列戏剧”旨在挖掘松江历史名人资源禀赋，以话剧的形式展现他们举手投足的神采风姿，打造松江文化标识，话剧《董其昌》就是在这一背景下创作产生的。

《董其昌》编剧之一肖留为上海戏剧学院教授、博士生导师，与陆军教授在松江历史名人题材系列戏剧创作中多次合作，先后推出话剧《徐阶》《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》。其中《徐阶》刊载于《剧本》月刊2015年第3期，为国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目，并获第31届田汉戏剧奖剧本一等奖；《董其昌》刊载于《戏剧文学》2020年第7期，为上海市文化发展基金会资助项目，并获第35届田汉戏剧奖剧本一等奖；《侯绍裘》刊载于《剧本》月刊2021年第7期，为中国剧协庆祝建党百年重点推荐剧目；《陆机》也是上海文化发展基金会资助项目，刊载于《剧本》月刊2022年第4期，年内还将再次公演。

据悉，这一届颁奖中，话剧《董其昌》与话剧《深海》、话剧《惊梦》、花鼓戏《夫子正传》、闽剧《生命》等5部作品获得曹禺剧本奖。评委会还特别推选出5部提名作品：越剧《核桃树之恋》、话剧《喜相逢》、曲剧《河洛工匠》、话剧《浪潮》、藏戏《次仁拉姆》。其中，来自上海的作品还有话剧《浪潮》，该剧由上海话剧艺术中心制作出品，韩丹妮、肖诗瑶、潘羽昕、宋文琪这4位女性编剧，根据“左联五烈士”在上海龙华牺牲的故事创作而成。

话剧《董其昌》获“曹禺剧本奖”， 由“戏剧之乡”松江出品

2023-05-24

文：桂可欣

图：俞月娥等

推送：松江融媒号

5月21日，第31届中国戏剧梅花奖、第25届曹禺戏剧文学奖颁奖典礼在广州大剧院举办。话剧《董其昌》喜获第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖（第25届曹禺戏剧文学奖）。

颁奖现场

该剧由上海剧协推荐，国家“万人计划”教学名师、上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授和上海戏剧学院肖留教授合作编剧。

据了解，话剧《董其昌》由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品。作为松江历史名人题材系列戏剧之一，话剧首次把一代画坛宗师董其昌的故事搬上舞台，以时代的目光挖掘历史名人的精神奥秘与艺术情怀。

颁奖现场

董其昌作为“华亭画派”代表人物，无论是其艺术主张还是画品私德都常遭议论。但话剧并非简单议论其是非对错，而是聚焦人物塑造，从其晚年突然不惜花重金购买自己先前的画作说起，通过大量的人物辩论与心理独白呈现，尽可能地抵达书画大师的灵魂深处，给董其昌“发声”的机会，展示他不为人知的心路历程。

话剧《董其昌》

历史题材的话剧《董其昌》还十分具有当代价值。在礼赞董其昌献身丹青、取得伟大绘画成就的同时，该剧也回应艺术家应如何突破自身局限“从高原走向高峰”这一时代命题，还穿插了家事和国事、民俗与民风、艺格与人格等重要内容，显示出剧作家拥有厚重的人文素养与敏锐的历史视角。

实际上，这已经不是话剧《董其昌》第一次获得戏剧界权威奖项了。2021年，话剧《董其昌》荣获第35届田汉戏剧奖剧本奖一等奖。本次再获曹禺剧本奖，无疑是对剧本本身呈现艺术价值的褒奖，也是对松江挖掘文化资源、打造精品戏剧、用松江名人讲好松江故事、建设“戏剧之乡”文化品牌的肯定。

话剧《董其昌》

据悉，曹禺剧本奖是由中宣部批准，中国文联、中国剧协共同主办的全国性戏剧专业最高奖项，也是目前中国戏剧领域专为剧作家设立的国家级奖项。每两年评选一次，每次获奖者5名，与老舍文学奖、鲁迅文学奖、茅盾文学奖并称为“中国四大文学奖”。

上戏教授创作的话剧《董其昌》荣获第 25 届曹禺戏剧文学奖

2023-06-02

文：牛立超

图：银铮铮 张思琪 俞月娥等

推送：上海戏剧学院

5月21日，第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖（第25届曹禺戏剧文学奖）颁奖典礼在广州大剧院举行，全国共有5部作品获奖。由上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授与上海戏剧学院教授肖留合作编剧的大型历史话剧《董其昌》成功入选。这是“戏剧之乡”上海松江打造的首部获此奖项的作品，也是话剧《董其昌》继荣获第三十五届田汉戏剧奖剧本奖一等奖之后，获得的又一殊荣。

曹禺戏剧文学奖是由中宣部批准，中国文联、中国剧协共同主办的全国性戏剧专业最高奖项，也是目前中国戏剧领域专为剧作家设立的国家级奖项，象征着中国戏剧文学的最高荣誉，获奖作品最能体现和展示近两年内中国戏剧文学的发展动向与艺术高度。该奖项每两年评选一次，每次评选五部剧作，同老舍文学奖、鲁迅文学奖、茅盾文学奖并称为“中国四大文学奖”。

以“讲好中国故事”为己任，有正气、应节气、接地气、长志气、显生气，是曹禺戏剧文学奖获奖作品具备的共同特征。大型历史话剧《董其昌》由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品，于2020年6月正式搬上舞台，讲述的是从松江走出去的一代画坛宗师董其昌的故事。作为松江画派的杰出代表，董其昌创作出无数经典作品，兼有颜骨赵姿之美，提出并倡导“南北宗”论，影响之后300余年文人画创作。然而，翻阅明代以来的诸多史料记载，无论是艺术主张还是画品私德，却是各有说辞、褒贬不一。对于这样一位极具争议的人物，如何用戏剧的形式来讲述与呈现？话剧《董其昌》避开面面俱到地铺陈叙述，也不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，尽可能地去触摸书画大师的灵魂深处，通过董其昌与挚友、学生、家人等之间密集的戏剧冲突与大段的心理独白，呈现不同价值观、艺术观和命运际遇的冲撞，引出一段悲喜交加的艺术和人生故事。话剧将家事、国事穿插其中，在充分挖掘松江民俗民风、彰显松江文化自信的同时，进一步在更深层次上演董其昌晚年的心路历程，表现知识分子追求人格独立和精神自由的心理镜像，回应艺术家应如何突破自身局限，从“从高原走向高峰”这一时代命题。

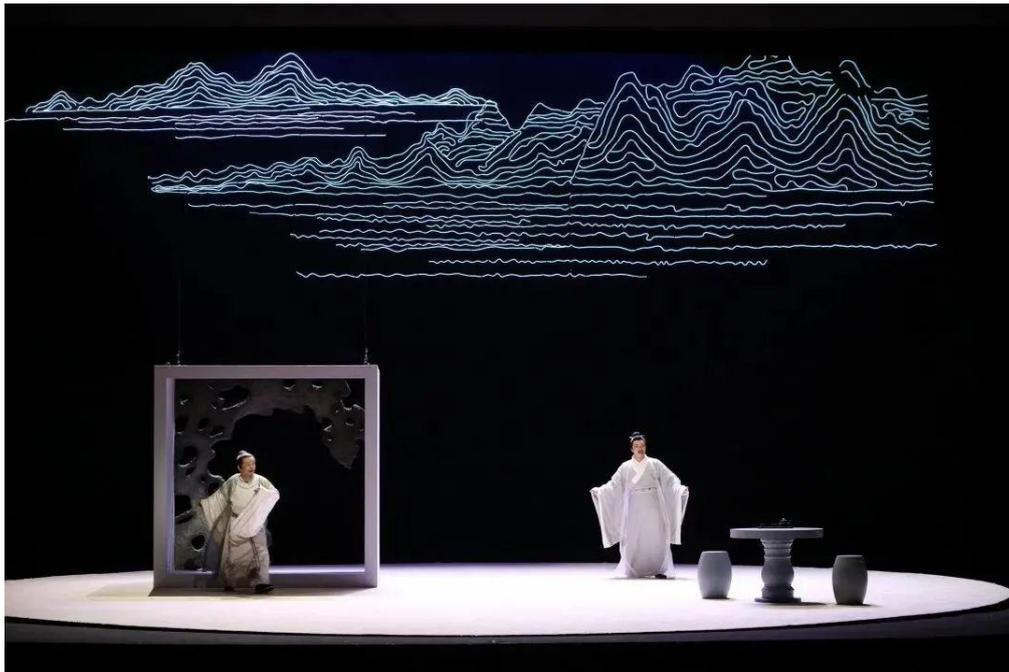
陆军教授是话剧《董其昌》的总策划与编剧之一，近年在其家乡上海松江积极推动“戏剧之乡”建设，设置“松江历史名人题材系列戏剧”和“松江现代人文题材系列戏剧”两大创作平台，在短短几年内协调各种社会资源，先后将13部戏剧作品搬上舞台。其中“松江历史名人题材系列戏剧”旨在挖掘松江历史名人资源禀赋，以话剧的形式展现他们举手投足的神采风姿，打造松江文化标识，话剧《董其昌》就是在这一背景下创作产生的。

《董其昌》编剧之一肖留为上海戏剧学院教授、博士生导师，与陆军教授在松江历史名人题材系列戏剧创作中多次合作，先后推出话剧《徐阶》《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》，其中《徐阶》刊载于《剧本》月刊 2015 年第 3 期，为

国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目，并获第 31 届田汉戏剧奖剧本一等奖；《董其昌》刊载于《戏剧文学》2020 年第 7 期，为上海市文化发展基金会资助项目，并获第 35 届田汉戏剧奖剧本一等奖；《侯绍裘》刊载于《剧本》月刊 2021 年第 7 期，为中国剧协庆祝建党百年重点推剧目；《陆机》也是上海文化发展基金会资助项目，刊载于《剧本》月刊 2022 年第 4 期，年内还将再次公演。

松江出品！大型原创历史话剧《陆机》 亮相第二十二届中国上海国际艺术节

2023-11-12

文：贾 丽 高 雨

图：俞月娥

推送：松江融媒号

近日，以西晋著名文学家、书法家陆机为主人公的大型原创历史话剧《陆机》在上戏实验剧院上演。作为中共松江区委宣传部出品的精品剧目，《陆机》此次入选第二十二届中国上海国际艺术节参演剧目，正是贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作重要指示精神的生动实践。

晚上 7 时 30 分，“黑白二鹤”闪亮登场，带着观众在如梦如幻、如歌如泣、如诗如画的氛围中开启了一场艺术熏陶和精神洗礼。

陆机出生于吴郡华亭（今上海松江），是当时代著名文学家、书法家，其所作《文赋》流传至今，书法作品《平复帖》更是被誉为“中华祖帖”。话剧《陆机》的故事发生在西晋末年，主人翁陆机从初到洛阳时意气风发的少年郎，到似乎要作为家族的不肖子孙死去，展示了陆机面对同僚的恶意构陷和儿子质疑诘问时复杂的心路历程。

“一代知识分子如何在家国情怀中担当使命，《陆机》给出了最好的答案。”

《陆机》导演伊天夫介绍，“陆机是一代大文豪，他拥有过人的文学天赋，却偏偏选择入仕去写天下最难写的文章，只因为他的人生目标不在‘立言’上，而是在‘立功’进而‘立德’上。”

该剧编剧陆军表示，在传统文化的价值取向中，“舍生取义”“忧国忧民”“精忠报国”是人们要求知识分子必须具备的社会担当，但在这样的话语背景下，“舍生取义”看起来像“贪生怕死”，“忧国忧民”类似于“不合时宜”，“精忠报国”仿佛是“汲汲功名”，“洁身自好”成了失去原则的“明哲保身”……这就需要我们时时不忘为人、为事的原则，不计成败得失地去为国家、为人民竭智尽忠。从这个意义上说，陆机是当之无愧的先贤。

在 2 个小时的演出中，观众全程屏息沉浸在紧张的剧情和精彩的台词中，不时报以热烈的掌声。演出结束，陆机的扮演者、主演吕梁久久无法从主人公激昂悲悯的情绪中抽离出来。“在晋朝那样一个动乱的时期，陆机坚决地从政，只是为了让天下苍生都能有好日子过。在演绎他的过程中，我也一次又一次地被感染。希望观众都能从这部剧中汲取力量。”

“这是我第一次看历史题材的话剧，很震撼。作为一名毕业不久刚刚工作的年轻人，这部剧对我的人生观、价值观有很大的触动。”特意从浦东赶来观演的观众王菁妍感慨道。

【美育日课】

沪剧《石榴裙下》：洋房、西装、旗袍遇上吴依软语

2024-01-11

文：上海市文化和旅游局

图：上海市文化和旅游局

推送：上海学习平台

2024年1月 Jan / Thursday

美育日课

沪剧《石榴裙下》

语言：沪语，服装、旗袍遇上西理软语

沪剧是上海地方传统戏剧，国家级非物质文化遗产之一，很多沪剧也是上海人民从小耳濡目染的传统文艺作品。近日，大型经典沪剧《石榴裙下》将在九棵树未来艺术中心大剧院上演。

《石榴裙下》是沪剧经典绝唱戏中最为经典的作品之一，该剧根据当下时值改编，着重揭示时代背景对人性的扭曲和困顿。《石榴裙下》最大的特色是在舞台上呈现一幢两层的洋房洋房，通过空间的运用，打造出多个场景，把观众带入老上海的建筑情境之中。

故事讲述了富商花甲的少爷，美丽纯真的苏州女孩产党在上海恩恩路得军再结识了众多少女心中的白马王子——赵家的二少爷赵立群。十一年后，产党梦想成真，成了赵家的少奶奶，然而新婚之夜，二少爷的投诚，将军的遗孀洪太太却告诉她一个石破天惊的消息，一个偶然的机会，产党终于发现了赵家夫人勾结立群之间的权钱情网。不久，赵家的私人医生又向她透露产党怀中的少奶奶与赵立群有奸情，产党想当初：自己已成了这红花绿叶的主角，是放下包袱？还是理解？产党要用怎样的生命作出选择……

经典剧目的舞台上，一幢中西合璧、美轮美奂的洋房和庭满蔷薇花的美丽花园，把观众带入了上世纪三十年代如梦如幻的香上海。有观众说：“这场戏剧情跌宕起伏，又要获得原汁原味的上海风情和纯正的沪剧韵味，让人百看不厌。”

内容提供：上海沪剧院

- 上海文化和旅游局 -

上海市文化和旅游局推出《市民美育日课》，以日历方式，形成“一日一系列”，为大家解读精品、导赏艺术，打造丰富、有趣、好看、好听的“市民美育读本”。

《市民美育日课》包括文博品鉴、戏剧之魅、美术赏析、音舞留声、一周推荐、非遗典籍、生活美学七大系列。

“音舞留声”系列，你可以获悉上海最 in 当季表演，重温著名艺术家故事和舞台经典。

第四编 “上海之根” 历史文化遗产

【上海文化】

在这片“上海之根”土地上， 建起“一院一馆”，正出“一典五史”

2019-03-04

文：乔进礼

图：俞月娥

推送：上海学习平台

“希望每位会员都能炼成过人之‘招’，‘一人一招，招招出挑’；每个协会都能创建文化品牌，‘一会一品，品品嘹亮’。”作为松江区文联主席，上海戏剧学院教授、博士生导师陆军，日前在文联系统座谈中发表主题演讲，倡导“云间风度”，培育“一招一品”，主张在与时代的同频共振中构筑松江文艺殿堂“四梁八柱”。

陆军倡议，全区文艺工作者积极践行“云间风度”，做一个高尚、优雅的松江文化人。“云间风度”的关键词是：勤修为，乐担当，善包容，重廉让，求率真，行欲方，喜雅集，声清锵。他坦言，提出24个字概念、倡导一种风气比较容易，但要形成一种风尚，则需要一代、甚至几代人的努力。

对于“四梁八柱”一说，陆军表示，“所谓‘四梁八柱’是个比喻，‘四梁’指文联工作的四个方面。其中，第一梁，刻上海之根，贯通古与今，打造标志性的精品力作；第二梁，采江南之灵，联动长三角，创建示范性的人文项目；第三梁，揽学府之光，借力大学城，培育有情怀的新生力量；第四梁，从城乡之愿，服务大民生，提升公共文化的总体水准。‘八柱’是指文联工作的八个抓手，分别是队伍、项目、基地、创作、研究、平台、展馆、机制，提炼成一句话就是‘出作品，出人才，出机制，出风尚’。”

解放日报·上观新闻记者了解到，2019年，在区委区政府支持下，松江已启动“一院一馆”的创建与运行。一院，即江南题材戏剧影视创作研究院。这个研究院除了抓原创剧目的创作，还将编纂《松江人文大辞典》《松江简史》《松江文学史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江戏剧史》等“一典五史”，其中《松江文学史》《松江书法史》《松江绘画史》已有纲目草案，《松江人文大辞典》已有分科简纲。

同时，“一馆”，即“上海根故事创意工厂成果展示馆”（暂名）。这个馆的关键词是故事创意，即以故事叙事的形式展示当代文学艺术家的标志性创作成果，尤其是要展示创作者与这个时代、这座城市以及与社会、与人之间的关系的故事。同时，这个馆也是创作激励、精品培育、人才孵化、作品积累与艺术研究的一种机制。

据悉，江南题材戏剧影视创作研究院等工作已列入松江区正式发布的《加快推进人文松江建设三年行动计划 松江区“江南文化行动”实施方案》，为打响上海文化品牌提供基层支撑，相关工作正在紧锣密鼓推进。

松江作为上海之根，是沪上文明发祥地。松江区委宣传部副部长，区文广局党委书记、局长徐界生表示，要着眼打响上海文化品牌，围绕“江南文化”这条主线，挖掘松江在民俗民风、名人名作、历史名胜等方面的丰厚文化底蕴，把提

高作品的精神高度、文化内涵、艺术价值作为追求，从而打造一批“江南文化”特色鲜明、内涵价值丰富、感知识别度高的文艺精品优品。

（来源：上观新闻，作者：乔进礼，图片来源：小月，责任编辑：郑思思 白清怡）

【上海文化】

“一典六史”人文工程 正编一部松江人自己的 250 万字大辞典

2019-06-22

文：徐瑞哲 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

素有“上海之根”美誉的松江，也是江南文化的“故土家园”，曾出现云间诗派、词派、书派、画派、曲派等影响后世的艺术流派，如今也是大学云集之地。

为了充分挖掘松江资源禀赋与人文传统，为人文松江建设提供历史底蕴支撑，《松江人文大辞典》启动编纂，将利用三四年时间，完成一部 8 卷本、250 万字的“松江人自己的大辞典”。首次编纂工作会议确定编委会成员，明确辞条体系、任务分工及时间进度表等——《松江人文大辞典》共分为文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈等 23 个分科，由分科主编负责各自领域的编纂工作，最后汇合总纂。目前，各分科主编已全部就位。

松江深厚的文化底蕴和丰富的历史资源，为《松江人文大辞典》编纂提供了基石。改革开放以来，松江重视文化建设，从空间打造到文化配送，打通公共文化服务的“最后一公里”，形成了“百姓明星”“中国书法城”“广富林文化”等多个文化品牌。在松江大学城及其周边，近十所高等学府各具特色。《松江人

《文大辞典》成为列入松江区《加快推进人文松江建设三年行动计划 松江区“江南文化行动”实施方案》的重要文化品牌建设项目。

记者了解到，突出三个“凡是”，强调两个“无论”，是《松江人文大辞典》特点之一。《大辞典》的辞条具有百科属性，凡是松江地域内的人文现象、文化活动、文化样式，凡是松江文化艺术的流派、团体、人物、作品，凡是与人文相关的建筑、景点、文物以及松江人的精神文化生活，无论是硬件还是软件，无论是历史还是现状，都是辞典关注的内容。

《松江人文大辞典》编纂由人文松江创作研究院创意策划、统筹协调，预计于2022年6月完成。据松江区文联主席、大辞典的创意策划人陆军介绍，《松江人文大辞典》将充分利用松江在民俗民风、名人名作、名胜名迹等方面的资源优势，树立上海之根的文化标杆，将坚定文化自信落地落实。

作为上海戏剧学院编剧学专业博士生导师，陆军教授透露，除了编一本“松江人自己的大辞典”，人文松江创作研究院近期将挂牌成立。研究院将以编纂《松江人文大辞典》《松江简史》《松江文学史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江戏剧史》《松江诗歌史》等“一典六史”作为主要研究内容。在完成话剧《徐阶》（一名《大明四臣相》）《陆机》《春申君》等松江历史名人题材戏剧三部曲的基础上，正在创作的话剧《董其昌》也即将杀青。同时，为松江区当代文学

艺术家量身定做的“上海根人文故事创意展示馆”（暂名）也已进入前期设计阶段。

陆军表示，创立“一院一馆（人文松江创作研究院、上海根人文故事创意展示馆）”，编纂“一典六史”，将由欧粤、吴纪盛等一批松江文化人共同参与，发挥各自专业优势，努力将前人与今人留下的文化财富完整交给后人，为人文松江建设事业添上精彩一笔。

（原载于2019年6月21日上观新闻，图片：姜辉辉 摄）

【长三角】

当包含三重含义的“江南文化” 遇上长三角一体化，会有何精彩演绎

2019-07-16

文：李成东 牛立超

图：视觉中国

推送：上观新闻

日前，松江区打响“上海文化”品牌推进会暨“江南文化”学术研讨会在广富林文化遗址进行，政学各界聚首松江，聚焦江南文化展开深入对话，传承江南文化文脉，让江南文化在新时代焕发新的生命力。“江南文化”学术研讨会明确了新的任务与方向，“地校合作”“长三角一体化”、“长三角城市群”等概念的不断提及，让江南文化研究有了更高的站位和更深的立意。

江南文化是打响“上海文化”品牌的三大主攻方向之一，松江作为江南文化历史沉淀与未来发展的重要阵地，有着非常丰厚的地域文化流传。去年12月，在董其昌书画艺术博物馆开馆之日，松江区曾发布《加快推进人文松江建设三年行动计划松江区江南文化行动实施方案》，在半年多的时间里，以“艺江南”为

主线，依托“上海之根”深厚的历史底蕴，挖掘人文松江中的江南元素，开展“江南文化”学术研究等7个方面20项重点任务。

以项目制推进 百花齐放

何为江南文化？说法不一，内涵也各有差别。根据浙江工业大学梅新林教授的研究，“江南文化”包含了地理方位、行政区划及意象空间三重含义，彼此有分有合，相互交融，形成了“泛江南”、“大江南”、“中江南”、“小江南”的不同空间指向。

那么，对于一个看似抽象笼统的概念，如何具体落实？松江区选择以项目制推进，为“江南文化”传承寻找载体，打造出“一核多点”立体文化空间新布局（“一核”是指以广富林文化遗址为核心，打造人文松江文博精品展示馆等系列研究阵地；“多点”是指完善人文松江活动中心等一批重点文化设施建设项目），广富林文化遗址、董其昌书画艺术博物馆、人文松江活动中心、中华“二陆”读书台等文化设施建设有序推进，“祖帖故里 云间墨韵——上海松江书法晋京展”、“平复帖”杯国际书法篆刻大赛、《程十发书画艺术特展》、《松江历史名人题材系列戏剧三部曲》等重大文化活动扎实开展，江南文化的城市氛围日渐浓郁。

文化更重要的表现在于人，“百姓明星”评选、“万千百”文化配送、上海朗诵艺术节、“江南文化”系列讲座、“华亭讲堂”等一批精准对接需求的文化民生项目全面铺开，江南文化走进基层百姓，群众文化获得感不断提升，让江南文化变得可见、可知、可感。

在松江区打响“上海文化”品牌推进会暨“江南文化”学术研讨会上，再次推出14项江南文化项目，并率先启动包括松江绘画与“江南文化”的渊源研究、

明清以来松江历史文书档案整理、《张祥河全集》整理（第一期）等在内的首批10个项目，将江南文化的研究向纵深方向持续推进。

区校合作 互惠双赢持续深化

在学术研讨会上，由上海戏剧学院教授陆军领衔创作的戏剧《徐阶》《陆机》《春申君》及《黄道婆》等被特别提及，这是借助院校力量、挖掘松江江南文化内涵的范例。

陆军告诉记者，“以戏剧的形式，通俗易懂地展示历史先贤的精神气度与文化高度，并通过专业演出、剧本演示、文化配送等形式传递给百姓，这是弘扬松江文化特质，打响‘江南文化’品牌的题中之义。”

松江坚持区校联动，实现资源共享，先后与华东师范大学共建“江南文化”研究基地，与上海市文联共建“江南文化”创作基地，与上海戏剧学院共建“江南文化”展示基地。在松江区打响“上海文化”品牌推进会暨“江南文化”学术研讨会上，“江南文化”研究基地、“江南文化”研究院、人文松江创作研究院揭牌成立，成为开展江南文化研究、推进人文松江建设、打响上海文化品牌的重要阵地。为发挥研究基地、研究院的作用，推动江南文化研究广泛深入开展，松江区还特别聘请田兆元、刘士林、李伯重等15名学者为“江南文化”研究学术委员会委员，聘请王振忠、冯贤亮等13名学者为“江南文化”研究专家咨询委员会委员。

借力一体化 构筑G60“江南文化”走廊

“地缘相近，人缘相亲，文化一脉”，在出席松江区打响“上海文化”品牌推进会暨“江南文化”学术研讨会的专家看来，江南文化是长三角城市群的成长基因，也是三省一市居民的共同精神家园，长三角地区之所以可以率先实践一体化发展，有其现时经济基础，更有背后的历史久远，即具有鲜明特征的江南文化。

江南有界，文化无边，加强长三角地区的文化交流与共享，是松江推进江南文化的常态。近期，松江围绕书香之城、书画之城、文博之府、影视之都做了一系列短音频节目，将“松江声音”传递到长三角的不同角落。另外，在“江南文化视野下的程十发艺术”学术研讨会、“云霞出海曙——程十发书画作品特展”、江南菖蒲大会、江南古琴艺术展演等一系列活动中，都可以看到来自长三角地区专家学者的身影。

上海市社会科学界联合会主席王战表示，长三角一体化上升为国家战略不仅具有文化上的基础，而且要重视文化上的基础。站在新的历史机遇期，江南文化也需要新的活力。在松江区打响“上海文化”品牌推进会上，来自长三角九城市文化和旅游部门共同签订“江南文化”合作协议，共同构筑G60“江南文化”走廊，与G60科创走廊同频共振，在创造性转化、创造性发展中焕发江南文化新的生命力。

（原载于2019年7月15日“上观新闻”，图片来源：张哲伦 摄）

【直通区情】

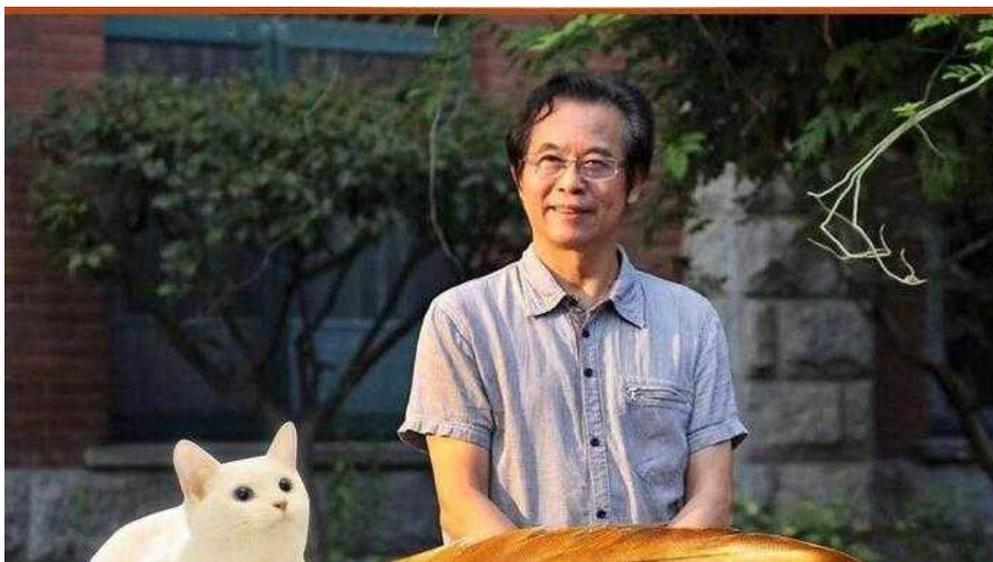
生长在哪，哪就有戏！这位创作型教授 已满 30 年“模龄”，返乡兼职好戏连台

2020-12-10

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

在“人文松江建设三年行动计划”中应运而生的上海人文松江创作研究院，最近传来两个好消息：一是人文松江创作研究院华丽转身，其身份正式由民办公助转变为纳入事业编制管理；二是在大型原创话剧《护士日记》《董其昌》首演并取得巨大成功以后，由作为出品方之一的研究院，推出新人新作《公鸡下蛋》，荣获第 34 届田汉戏剧奖剧目奖。

(1) 《徐阶》
（又名《大明四臣相》）
(2) 《董其昌》
(3) 《护士日记》
(4) 《公鸡下蛋》

作为一家创新型创作与学术研究机构，人文松江创作研究院是如何整合社会资源，集聚乡贤智慧，助力人文松江建设事业的？日前，笔者走访了有整整 30 年“模龄”的老劳模，上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军教授，请他谈谈回乡兼职，努力打造人文松江品牌项目的一些感想，他本人也正是人文松江创作研究院的筹划者、设计者与领航者。

创立 3 个民办公助机构

【问】还记得在专题片《师与猫》中看到，您 2015 年 3 月 21 日 60 岁生日那天满满的工作日程安排，如今又有 5 年过去了，我们很想知道您这几年又做了什么？

【答】谢谢关心！我现在还是一位在职教师，依然保持着原有的作息习惯。当然，工作的内容有了改变。概括地说，这些年我先后创立了 3 个民办公助的机构：

一是 2015 年 3 月创立上海戏剧学院编剧学研究中心，主要承担创启编剧学新学科，履行教学、创作、理论研究与社会服务等职能。短短五年间，中心仅国家级项目与奖项就获得了 11 项，包括：国家社科基金艺术学重大项目 1 项；国家教学成果奖 1 项；首批国家一流本科课程 1 项，国家艺术基金项目剧本创作项目 1 项；国家艺术基金项目人才培养项目 1 项，等等。同时，还启动了与美国哥伦比亚大学合作培养编剧专业研究生的教学项目，五年间先后指导 12 个哥伦比亚大学研究生，并将他们在上戏最后完成的 12 部剧作搬上舞台。

二是同年4月创立上海校园戏剧文本孵化中心，主持创作了15部上海校园大师剧；举办了5届上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊，培训学员数百人，学员课堂作业入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，中央军委建党100周年献礼重点剧目等，收获颇丰。

- (1) 《刘湛恩》
上海理工大学
- (2) 《潘序伦》
上海立信会计金融学院
- (3) 《钱宝钧》
东华大学
- (4) 《钱学森》
上海交通大学
- (5) 《袁沛然》
上海中医药大学

三是 2018 年创立上海人文松江创作研究院，策划并主持“一典六史”编纂工程，创建“松江历史名人题材系列戏剧创作”与“松江现代人文题材系列戏剧创作”两个平台，并都已取得阶段性成果。可以说，没有各级领导的观念创新，没有体制机制的创新，就不可能取得这么多的成果。所以我认为，“创新是引领发展的第一动力”，创新也是引领文化发展的第一动力。

集中推 2 个戏剧三部曲

【问】此次研究院出品的大型原创儿童剧《公鸡下蛋》，获得田汉戏剧奖剧目奖，让大家再次领略了研究院的专业水准和艺术造诣。那么，研究院创立至今，主要完成了哪些工作？

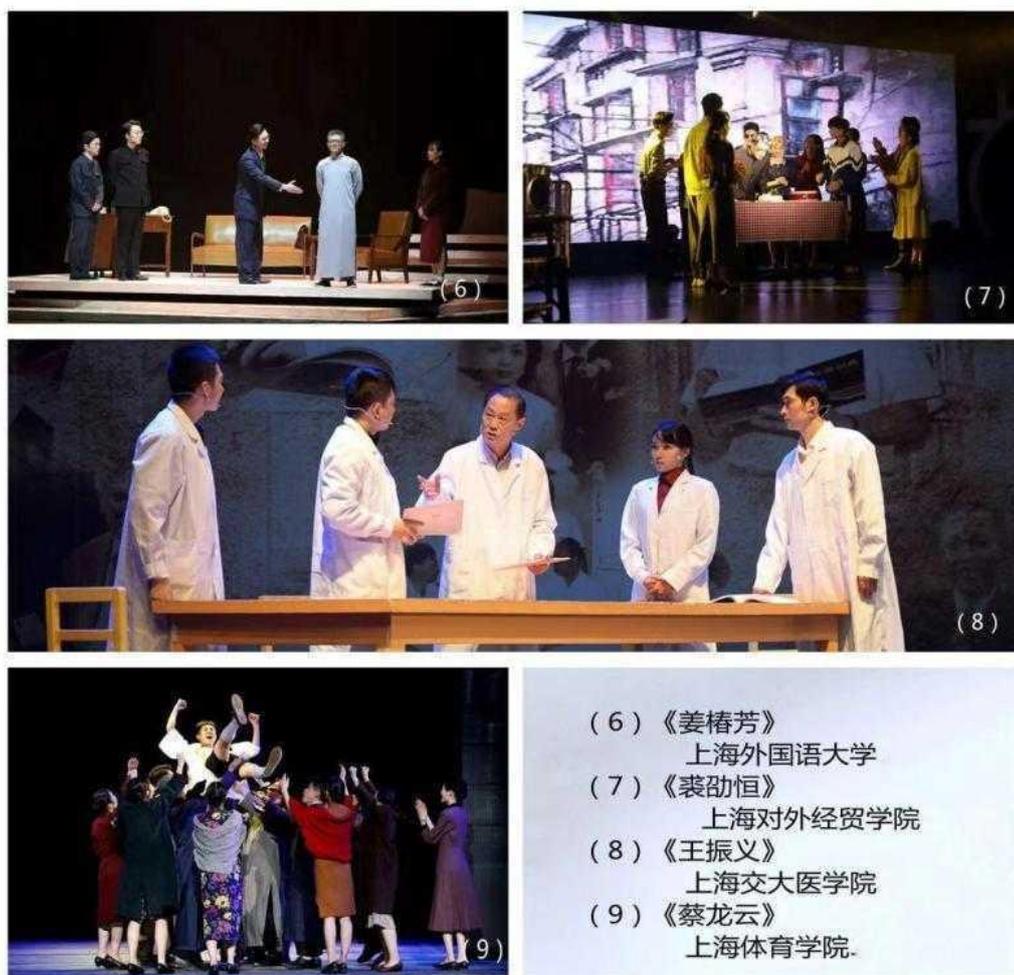

【答】在学术研究方面，我们正在有序推进“一典六史”的编纂，全部工作将在 2022 年底完成。“一典六史”的编纂，全部启用松江自己的学术团队，集聚了松江乡贤的集体人文智慧，这不仅是一项传承历史的大工程，也是一次记录当下人文资源的大普查，更是一场建设松江自己学术研究团队的大演练。

在创作方面，研究院共设置了两个平台，一是松江历史名人题材系列戏剧。加上前期的话剧《徐阶》（即《大明四臣相》），2018 年至今又完成了话剧《董其昌》《陆机》《陶宗仪》以及戏曲《春申君》等 4 部剧本；二是松江现代人文

题材系列戏剧。已完成话剧《护士日记》《侯绍裘》，儿童音乐剧《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》等4部剧本。

前后9部剧本中，有7部获得包括国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会项目在内的多种项目资助。已上演的有4部，其中今年上演的《护士日记》《董其昌》《公鸡下蛋》在社会上均产生了良好的影响。目前正在筹排、明年即将上演的还有《侯绍裘》《陆机》《陶宗仪》《寻找耳朵的小棕熊》等4部。

按照我的构想，待《侯绍裘》《陆机》两部大型话剧在2021年搬上舞台以后，在条件成熟时，将向社会集中推出两个戏剧三部曲：一是松江历史名人题材戏剧《陆机》《徐阶》《董其昌》三部曲；二是松江现代人文题材戏剧《护士日记》《公鸡下蛋》《侯绍裘》三部曲。

上海之根传唱一首童谣

【问】 作为一位已出版了 13 部个人著作、主编了 30 多种专业图书的学者，一位有 36 部大戏被搬上舞台的剧作家，能不能透露一下您个人近期有哪些创作与研究计划？

陆军教授与他编著出版的 100 多本书籍

【答】 与你说一个小故事吧。几天以前，即 11 月 30 日，凌晨四点，中国古代戏曲研究会会长、上海戏剧学院高等戏剧学院院长叶长海教授给我转发了上海师范大学著名学者翁敏华教授在微信朋友圈里的一段文字，内容如下：

十一长假在淮南寿县拜见春申君黄歇之墓，读到纪念文中引用的一首上海童谣：唧唧唧，唧唧唧，爷娘去开黄浦江，回来再挖春申塘……。回沪后就兴头上要找春申塘。今天到两位朋友的松江寓所游玩，偶见一条流经他们小区南边的运河，据说就是春申塘！喜出望外。对了，这里附近就有沪杭铁路一个春申站，植物园附近又有春申港，这一带名春名申的马路多了去了，怎么就没有立碑纪念或索性设座纪念馆呢？

接着，叶长海教授微信我说：请问陆教授，松江是有春申塘吗？值得注意。你们有没有写过春申君的戏？翁文问纪念馆，我问纪念戏，两者都需要。也许都已有了？我当场回复我十分敬重的师长叶长海教授，说松江有春申塘，还有一个春申君祠堂，是时任中共松江区委常委、宣传部部长的张汝皋创意策划，并与时任春申村党委书记的何德明等同志的共同努力下建造的，大约是在2002年落成。

有趣的是，那首儿歌就是当年我创作的，歌词的完整内容为：“唧唧唧，唧唧唧，爷娘去开黄浦江，回来又开春申塘，领头的爷爷叫春生公，住在倪村头黄泥浜”。想不到以假乱真，被写入纪念文中。虽然歌词的内容是虚构的，但我当时考虑，如果有一首儿歌能留下来供后人传唱，至少可以让将来的人们在对历史存疑的同时去关注祖先的来龙去脉，从而不忘先贤们在这片土地上曾经留下的辉煌足迹。

另外，《春申君》剧本我们也早已完成，曾获上海市文艺创作项目重大选题资助，剧本刊登于《艺海》2020年第4期，原来说好此剧由上海越剧院上演，因故搁浅了。

讲这个小故事，是想说明，每一个从事文化与教育的职业人，对创新、创作、创造的热爱一定是其天然的禀赋。虽然我年事已高，事务繁忙，但一方面，“位卑未敢忘忧国”；另一方面，由创造性的劳动所带来的精神愉悦是无法用语言来表达的。就如我每次看到家乡大街小巷“上海之根”这几个字的标识时，作为命名者，内心都会涌动起对家乡的热爱，也为自己当年能获得为家乡命名的机会而感到自豪与欣慰。所以，创作与研究，是我永远不会丢下的一个使命。

总之，我个人的创作与研究并不重要。重要的是，人文松江创作研究院要进一步同心同德，努力把先人留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好；进一步深耕厚植细作，充分挖掘松江在民俗民风、名人名作、名胜名迹等方面的丰厚文化底蕴；进一步创新探索，努力打造一批松江特色鲜明、内涵价值丰富、感知识别度高的艺术创作与学术研究的新品、优品、精品。

（原载于 2020 年 12 月 9 日“上观新闻”，图片来源：小月）

辑录华亭古今 注解“上海之根”

2021-01-04

文：陆军

图：俞月娥

推送：文汇报

日前，《松江人文大辞典》第11次编纂工作例会召开，会上确定了《松江人文大辞典》编纂时间表：2020年年底之前计划完成方言、宗教、文博、旅游、建筑等16个分科的初稿，2021年第一季度基本完成修改增补工作，第二季度完成书稿合拢、审稿、定稿，并分批将书稿交至出版社，至2021年底出版三至四卷，至2022年基本完成《松江人文大辞典》8卷本的编纂出版。在《松江人文大辞典》〈8卷〉主编陆军眼中，本辞典不仅是一部记录“上海之根”——历史文化名城松江人文发展轨迹的重要文献，也是一座镌刻着当代松江学人精神品格的碑碣。

陆军教授与他编著出版的100多本书籍

《松江人文大辞典》出版了。在我看来，本辞典不仅是一部记录“上海之根”——历史文化名城松江人文发展轨迹的重要文献，也是一座镌刻着当代松江学人

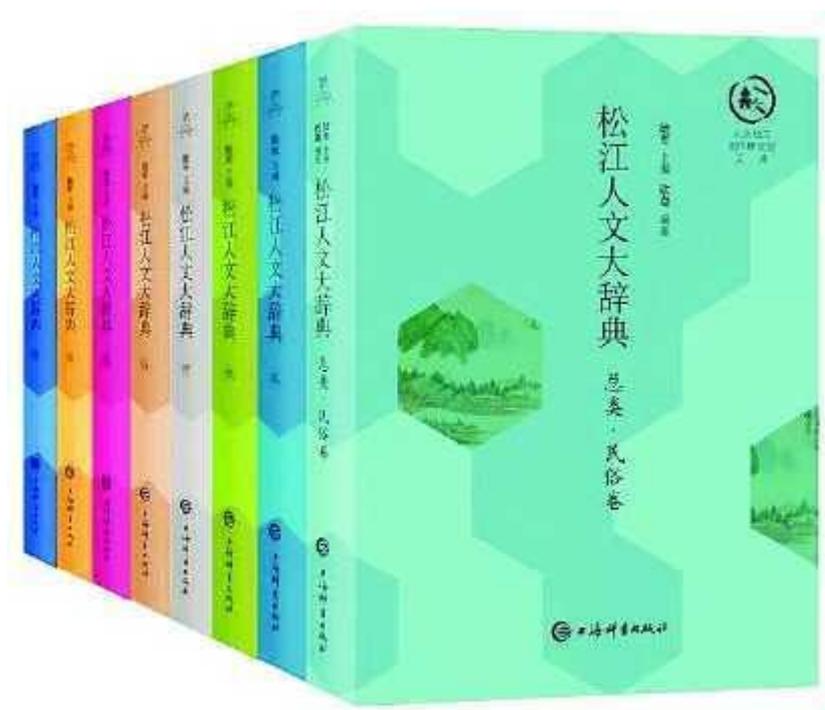
精神品格的碑碣。我相信，她的问世，对松江的文化建设具有重要的现实意义，对松江的政治、经济与社会发展也能增添有力助益。

我的故乡松江，是典型的江南鱼米之乡。唐宋以后经济文化发展较快，到了明代更是盛极一时，富甲一方。松江府文物衣冠为东南之望，与苏州齐名，并称“苏松”。勤劳的松江人在丰腴的土地上不仅创造了繁荣的经济，也创造了璀璨的文化。陆机、陆云、赵孟頫、杨维桢、袁凯、陶宗仪、徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙、夏完淳、王鸿绪、史量才、施蛰存、赵家璧等文化巨匠，如群星闪耀，在中国的历史文化长廊中熠熠生辉。松江书派、松江画派、云间派文学等文化群体，更是以其独特的艺术魅力和文化成就推进了古典文学艺术的发展。而植根于稻作生产的民间文化亦丰富多彩，民间故事《孟姜女》、长篇叙事诗《姚小二官》等影响深远，江南丝竹、花篮马灯、田山歌等民间乐舞经久不衰，顾绣、草龙、锣鼓艺术等更是列入国家级非物质文化遗产名录。无论是脍炙人口的民歌、摇曳多姿的舞蹈，丰富多彩的民间故事，还是代代相承的民俗民风，都创造出松江人引以为豪的精神文化家园。

雄厚的历史背景，璀璨的人文景观，独特的经济优势，使《松江人文大辞典》以丰富的史料为时代留下一部恢宏的松江历史文化长卷成为一种可能。在这部长卷中，有对松江各个历史时期文化发展的概括，有对松江文化名人与传世佳作的记述，有对松江文博、胜迹、景观的介绍，有对千百年来松江百姓衣食住行、市井生活等文化细节的记录。其收录范围求广泛，引用资料求翔实，记述内容求精细，是我们的编纂团队所共有的思想共识与行动准绳。

我们希望，这部大辞典能体现出这样几个特点：第一，词条与释文的统一，所选词条详略得当，所撰释文有源可溯，尽力做到史料翔实，剪裁有方，描述规范。第二，地方性与全国性的统一，所选“松江”词条“不越位”，通过窥一斑而知全豹。第三，学术性与实用性的统一，编纂大辞典的根本目的一是为学者提供专业知识的参考指南，二是为普通民众接受人文教育搭建一个“大课堂”。第四，历史性与现实性的统一，词条内容不设上限，下限原则上截至2019年。其间，凡人文领域的历史和现状、人物和作品、团体和活动等皆分卷设目。

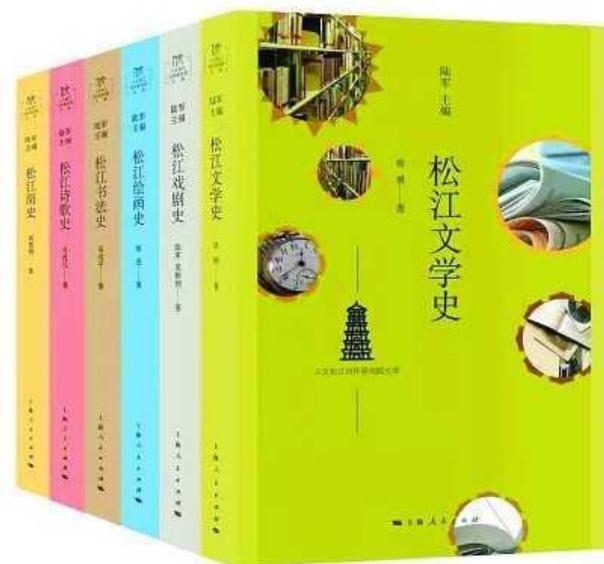

我们还希望，这部大辞典能体现出今天这个时代的新意：其一，凸显人文学科发展之“新气象”。如在新闻传播、群文、场馆、团体，特别是文化产业方面，这些年都出现了一系列新事物、新成果，将这些具有鲜明时代印记的人文物事以词条方式记录下来，就成为了大辞典的一个亮点。其二，关注和吸纳国内外学者研究的“新成果”，同时尤其倡导自主研究。如学术分科主编徐侠先生在爬梳古代学人著作时就有不少新的斩获，兹举一例。李绍文的《云间杂识》，又名《云间杂记》《云间杂志》，现代大藏书家、版本学家黄裳曾于苏州购得明抄本一册，视若拱璧，题为《云间人物杂记》，跋曰：“佚去首尾各半叶，遍检书目，无著录者，不知撰人及卷数，所失当不多也。”其实此书被《四库全书》著录，为三卷，入子部小说家类存目，亦不知作者是谁。民国时有刊印本，仅二卷，后由松江史志办重刊。近年《上海府县志旧志丛书》中也有《云间杂识》三卷本。不论

是二卷本还是三卷本，都已是松江地方文献中的要籍，现经徐侠先生研究后发现，全帙竟是八卷，存世有明刻本、旧抄本，较之前两种通行本，内容丰厚很多。据此可知，作者杂记明代松江府人文，几乎将二百多年间一郡人、事网罗无遗，有征有据，多得自其经历、耳闻目睹及交游，是一部颇有价值兼具趣味的笔记体史学著作。倘予整理重刊，即增加一部明代地方史经典原著。这一发现，无疑是极有价值。其三，设定释文撰写的“新标准”。除了遵照“观点正确、资料翔实、结构清晰、层次分明、语言规范、文字精练”的撰写要求之外，还必须列出词条释文的依据，并配以恰当的史料图照予以佐证。我们坚信，只要坚持了这些“新”，这部被誉为“全国第一部以人文专题形式编纂出版的大型工具书”才有可能实现兼具专业性、科学性和可读性的编纂目标。

我们更希望，这部大辞典还能体现出松江学人在践行“云间风度”，提升“文化自信、文化自觉、文化自强”中的情怀与境界。

首先，从汗牛充栋的松江历史人文信息中爬罗剔抉出8卷本《松江人文大辞典》，为进一步强化松江人民的文化自信助力。总类、文学、书法、美术、摄影、戏剧、曲艺、音舞、非遗、学术、民俗、方言、宗教、文博、建筑、旅游、传媒、图书、档案、群文、团体、场馆、产业等二十三个分科及数千张图照，勾勒出松江人文历史发展的总脉络。6000年前，我们的祖先用血和汗在茫茫荒原上开拓了崧泽文化、广富林文化等远古文化，播下了人类文明的种子。悠久的文化传统始终以一种无形的力量深刻地影响着有形的存在，它滋养着松江的风土人情，涵养着松江的社会生态，濡养着松江的经济发展，它引领着松江人民攻坚克难，激励着志士仁人前仆后继。正是这种伟大的文化传统奠定了松江人民文化自信的基石。

其次，文化自信是抵达文化自觉的基础。面对丰厚灿烂的松江历史传统文化，勤朴、睿智、进取的松江人民，不仅仅满足于盘点祖上留下的丰厚精神遗产，而是用今人的情怀、智慧与勇气去拓开新的人文疆域。无论是以“科创、人文、生态”的理念建设社会主义现代化新松江的发展定位，还是以建设“书香之域、书画之城、文博之府和影视之都”以及江南“戏剧之乡”为目标，都彰显出松江人民高度的文化自觉。

再者，文化自觉又是实现文化自强的前提。只有通过文化自觉，才能实现文化自强。对一个地区来说，文化自强主要表现为全区人民拥有共同的核心价值观和崇高的理想信念，积极投身于中国优秀传统文化的现代性转换与创新性发展，以生动的实践与优异的成果建设文化强区，在加快推进长三角 G60 科创走廊建设的同时，弘扬传统文化、传承红色文化、高扬海派文化、彰显江南文化和建设先进文化，充分利用辉映苍穹的上海之根文化资源，建设共有的现代精神家园。

一句话，我们希望，《松江人文大辞典》的编纂出版，既能为松江留存一份上对得起祖宗、下对得起子孙的高品质的历史典籍，又能为新时代松江人民以坚定的文化自信、高度的文化自觉来践行与实现文化自强提供一个可参照的生动案例。

事实上，我当初萌生编纂 8 卷本《松江人文大辞典》这一想法时，内心也是有顾虑的。这样一个浩大的文化建设系统工程，在缺少经验，缺少专职编撰人员，特别是缺少专门人才的情况下，要在较短的时间内将松江数千年的人文发展历史、当代文化建设的成果和经验，进行科学的、系统的、精细的爬梳、整理、研究、

归纳，还必须达到相当的学术高度，必须经得住当代和后代的检验，其复杂性、艰苦性与挑战性不言而喻。令人欣慰的是，项目上马以后，在编纂团队的共同努力下，《松江人文大辞典》编纂工作有条不紊地向着既定目标一步一步扎实推进，编纂人员同心同德，克难攻坚，取得了令人满意的成果。

我始终认为，文化建设是一个潜移默化的过程，对先贤邦彦的言行举止、丰赡业绩，需要我们沉下心来，鉴古观今，读史悟道。尤其在经济发展快速推进、社会深刻转型的当下，摒弃喧嚣与浮躁，在充满温情与敬意之中追根溯源，将会让我们不忘本来、吸收外来、面向未来。而《松江人文大辞典》的出版，便是我们编辑部全体同仁交出的一份回应时代需求的答卷。

如果说松江是一座瑰丽的文化宝库，那么，我们希望这部大辞典能为人们打开这个宝库提供一把精致便捷的钥匙。有了她，不但可以为当代，更可以为后代了解和研究松江人文历史提供方便。我们更希望这部大辞典将在建设社会主义新松江的宏伟事业中发挥越来越重要的作用。

行文至此，忽然想起，26年前的一个春日，在为家乡松江起“上海根”别名时的一刹那，我曾种下一个愿望，总有一天，要为“上海根”的称谓做一些经得起历史推敲的学术注解。想不到过了这么多年，才由一群志同道合的松江学人乘着“天时地利人和”的东风，以辛勤的付出、卓越的努力帮助我圆了这一久违了的梦想。

愿我美丽的家乡松江——岁月静好，山高水长！龙腾虎跃，布帆无恙！

（原载于2021年1月1日《文汇报》，作者为《松江人文大辞典》〈8卷〉主编，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。兼任《中国大百科全书》〈第三版〉戏剧文学分支主编，中国戏剧文学学会副会长，上海戏曲学会会长，松江区文学艺术界联合会主席，上海人文松江创作研究院院长）

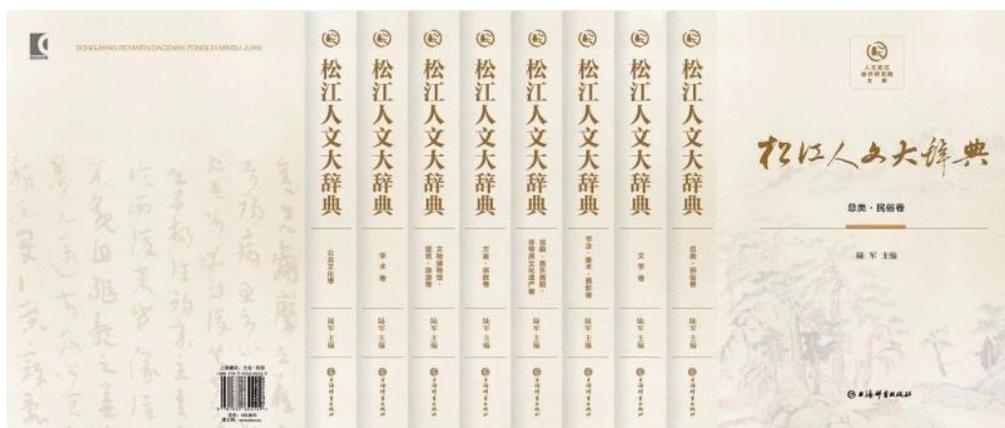
人文松江建设又结硕果：《松江人文大辞典》首卷出版

2021-02-20

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海学习平台

来源：人文松江

《松江人文大辞典》首卷已于去年12月出版，《松江人文大辞典》总序今年元旦在《文汇报》整版刊登，原定于2022年基本完成《松江人文大辞典》8卷本编纂出版的愿景正在逐步变为现实。

辑录华亭古今、注解“上海之根”，《松江人文大辞典》包罗万象、内容翔实，是一部松江人自己编写的“百科全书”。记者从已经出版的《松江人文大辞典·总类、民俗卷》了解到，仅是首卷就有1万多个辞条、60多万字。在总类部分，按照松江概括、历史地理、重大事件、集镇街巷等分类，条理清晰、内容精细。民俗卷部分涵盖了人生礼仪、岁时节日、信仰禁忌、社会生活等内容，收录广泛、资料翔实。《松江人文大辞典》内容兼具学术性与实用性，专家学者可以从中获取专业知识的参考指南，普通民众则可以从接受到人文教育。此外，该辞典图文互配、以图解文，在首卷中就有数百张照片，特别是一些珍贵的老照片，既增强了辞条的趣味性和可读性，也用史料图为辞条内容予以佐证。

作为人文松江建设重点工程，《松江人文大辞典》的编纂工作自2019年6月启动以来，已经成为松江乃至上海广泛关注的文化事件。上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长、《松江人文大辞典》主编陆军表示，每一名参与人员都要拿出撰写自己“一生中的代表作”的精气神来努力完成《松江人文大辞典》的编纂工作，无愧于松江人民的期待。

上海辞书出版社历史地理编辑中心主任王圣良表示，完成这样的大部头著作通常需要七八年，现在时间整整缩短了一半，真是一个奇迹。

（原载于2021年2月20日《松江报》）

收录华亭古今，注解“上海之根”， 这部地方百科全书首推民俗卷，八卷明年出齐

2021-02-21

文：徐瑞哲

图：俞月娥

推送：上观新闻

民间故事《孟姜女》、长篇叙事诗《姚小二官》等文学作品影响深远，江南丝竹、花篮马灯、田山歌等民间乐舞经久不衰，顾绣、草龙、锣鼓艺术等非遗创造更是列入国家级非物质文化遗产名录……

收录华亭古今、注解“上海之根”，这就是松江人自己的地方版“百科全书”——《松江人文大辞典》万余词条中的一部分。

新春新俗新气象，解放日报·上观新闻记者 20 日获悉，《松江人文大辞典》首卷“民俗卷”出版，8 卷本编纂出版计划 2022 年基本完成，将以总类、文学、书法、美术、摄影、戏剧、曲艺、音舞、非遗、学术、民俗、方言、宗教、文博、建筑、旅游、传媒、图书、档案、群文、团体、场馆、产业等 23 个分科及数千张图照，勾勒出松江人文历史发展的总脉络。

作为典型的江南鱼米之乡，松江在唐宋以后经济文化发展较快，到了明代更是盛极一时，富甲一方。松江府文物衣冠为东南之望，与苏州齐名，并称“苏松”。在这片乡土上，陆机、陆云、赵孟頫、杨维桢、袁凯、陶宗仪、徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙、夏完淳、王鸿绪、史量才、施蛰存、赵家璧等文化巨匠，如群星闪耀，在中国历史文化长廊中熠熠生辉。松江书派、松江画派、云间派文学等文化群体，更是以其独特的艺术魅力和文化成就推进了古典文学艺术发展。

先期推出的《民俗卷》就有 2140 多词条，共计 60 多万字，涵盖了人生礼仪、岁时节日、信仰禁忌、社会生活等内容，收录广泛、资料翔实。在《松江人文大辞典》编委会看来，大辞典内容兼具学术性与实用性，专家学者可以从中获取专业知识的参考指南，普通民众则可以从中接受人文教育。此外，该辞典图文互配、以图解文，在首卷中就有数百张照片，特别是一些珍贵的老照片，增强了词条的

趣味性和可读性，也用史料图为词条内容予以佐证。

“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”可以说，大辞典的不少新词条“得来全部费工夫”。2005年楹联习俗被列为第一批国家非物质文化遗产名录，而在松江区就有“上海楹联第一村”黄桥村，这里家家户户贴楹联，村民茶余饭后喜欢写楹联、品楹联，楹联已经成为黄桥村特色文化村落品牌。于是，今年春节期间，作为《松江人文大辞典》主编，上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、上海人文松江创作研究院院长陆军率队来到黄桥村，为增设《松江人文大辞典》新词条“上海楹联第一村”而专程前来进行田野调查。

作为人文松江建设重点工程，《松江人文大辞典》编纂工作自2019年6月启动，以“兵团作战”方式分路推进。陆军教授表示，每一名参与人员都拿出撰写自己“一生中的代表作”的精气神来努力完成《松江人文大辞典》编纂，无愧于松江父老乡亲。该书责编、上海辞书出版社历史地理编辑中心主任王圣良表示，“完成这样的大部头著作通常需要七八年，现在时间整整缩短了一半，真是一个奇迹。”

【今日书香】

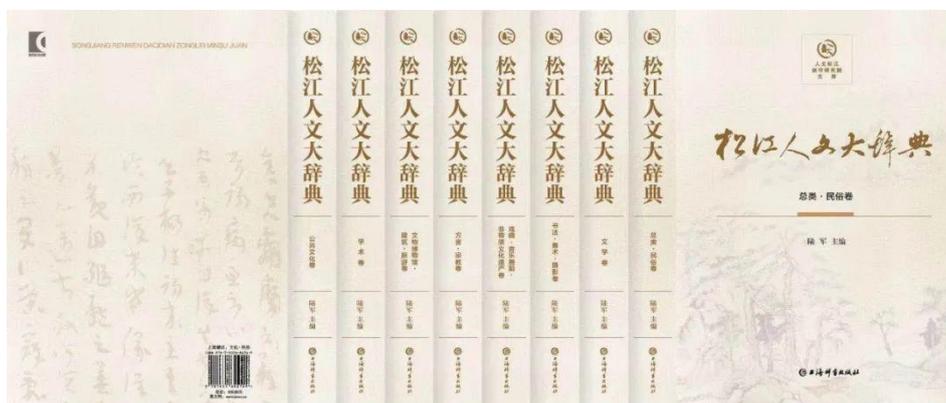
《松江人文大辞典》：松江的人文传统，尽在这部百科全书中

2021-02-22

文：孙欣祺

图：上海辞书出版社

推送：上海学习平台

戏剧是现代人文生活不可或缺的一部分，打造戏剧之乡则是现代都市对高品质文化生活、高程度文化自觉的卓越追求。上海松江正以江南“戏剧之乡”为目标，将丰厚灿烂的历史传统文化通过丰富多彩的艺术表现形式向世人传递。

而作为华亭古今的辑录者、“上海之根”的注解者，《松江人文大辞典》无疑为戏剧之乡的建设夯实了理论基础，存续了历史文脉。

江南丝竹、花篮马灯、田山歌等民间乐舞经久不衰，顾绣、草龙、锣鼓艺术等列入国家级非物质文化遗产名录……无论是脍炙人口的民歌、摇曳多姿的舞蹈，丰富多彩的民间故事，还是代代相承的民俗民风，都创造出松江人引以为豪的精神文化家园。而这些，还只是《松江人文大辞典》万余词条中的一部分。

《松江人文大辞典》以总类、文学、书法、美术、摄影、戏剧、曲艺、音舞、非遗、学术、民俗、方言、宗教、文博、建筑、旅游、传媒、图书、档案、群文、团体、场馆、产业等 23 个分科及数千张图照，勾勒出松江人文历史发展的总脉络。上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师，《松江人文大辞典》

主编陆军表示，大辞典的问世对松江的文化建设具有重要的现实意义，对松江的政治、经济与社会发展也能增添有力助益。

作为人文松江建设重点工程，《松江人文大辞典》的编纂工作自2019年6月启动以来，受到了全区乃至全市的广泛关注。《文汇报》于2021年1月1日整版刊载大辞典总序。目前，大辞典首卷《民俗卷》出版，《方言 宗教》《文物博物馆 旅游 建筑》《戏剧 曲艺 音乐 舞蹈 非物质文化遗产》三卷将于年内出版，2022年将基本完成全部8卷本的出版。

上海辞书出版社历史地理编辑中心主任王圣良表示，“完成这样的大部头著作通常需要七八年，现在时间整整缩短了一半，真是一个奇迹。”

人文，助力松江新城成为令人向往的未来之城

2021-03-28

文：张 裕

图：俞月娥

推送：文汇报

图片均为俞月娥摄

6000年前，在苍茫的荒原上，松江人民的祖先用血与汗开拓了崧泽文化、广富林文化等远古文化，播下了文明的种子，文脉绵延，日渐盛隆。27年前的一个春日，陆军教授为家乡松江起了“上海根”的别名，还创作了一首上海童谣：

“唧唧唧，唧唧唧，爷娘去开黄浦江，回来又开春申塘。领头的大爷叫春申公，住在佘村黄泥浜……”此童谣传唱甚广，被收入淮南寿县春申君黄歇之墓纪念文中。

松江源远流长的文脉，始终以一种无形的力量深刻地影响着有形的存在，滋养着松江的风土人情，涵养着松江的社会生态，濡养着松江的经济发展。

上海“五个新城”建设，拉开了一场具有革新性的独立城市建设序幕，新城将成为上海未来发展最具活力的重要增长极和发动机，是上海承担国家战略、服务国内循环、参与国际竞争的重要载体和令人向往的未来之城。大手笔来自大格局，大格局来自大视野，而大视野势必来自高站位。松江区委书记程向民在新成立的人文松江创作研究院工作会议上说，松江要落实好李强书记关于“一高地、三生态”的指示精神，建设松江新城，要坚持文化自信。没有文化自信，就不可能有科创自信。“人文松江”价值追求的高度将决定松江新城精神品质的高度。

今年3月，《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》出台，到2035年，5个新城将各集聚100万左右的常住人口，基本建成长三角具有辐射带动的综合性节点城市。由此，上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授陷入深思：松江新城如何能成为引领高品质生活的未来之城，如何才能吸引更多的人才在松江新城安居乐业？他的答案是：建设新城，人文先行。

深耕史脉，实现传统文化的创造性转换

图①：《松江人文大辞典》（八卷）

图②：“松江六史”（六卷）

张裕（下文简称“张”）：陆教授，松江新城要吸引五湖四海的人才，松江绵延数千年的独特文脉，应是一大亮点？

陆军（下文简称“陆”）：是的。松江人文气息浓厚，全国各地的年轻人都应该来看看。我的家乡松江，是典型的江南鱼米之乡，有明以来，富甲一方。松江府文物衣冠为东南之望，与苏州齐名，并称“苏松”。勤劳的松江人在丰腴的土地上不仅创造了繁荣的经济，也创造了璀璨的文化。陆机、陆云、赵孟頫、杨维桢、袁凯、陶宗仪、徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙、夏完淳、王鸿绪、史量才、施蛰存、赵家璧等文化巨匠，如群星闪耀，在中国的历史文化长廊中熠熠生辉。松江书派、松江画派、云间派文学等文化群体，更是以其独特的艺术魅力和文化成就推进了古典文学艺术的发展。

张：27年前，您为松江起了“上海根”的别名，还种下一个愿望：要为“上海根”的称谓做一些经得起历史推敲的学术注解？

陆：我一直有这个心愿。2018年，按照松江区委主要领导关于“在人文松江建设方面，松江不仅要建设一流的文化设施，还要创造具有传世价值的一流的艺术与学术成果”的要求，我建议，松江能否及时组织力量编纂8卷本《松江人文大辞典》，能否推出10部松江历史名人题材系列戏剧，能否在条件成熟时整理出版10卷本《松江历代文史典籍总目提要》？能否创建一个“上海根历代名贤故事展示馆”？以此，系统地梳理与生动地再现松江的历史文脉。

张：要完成这些高难度、跨学科、创纪录的大工程，仅靠您一位学者的力量，恐怕力有不逮？

陆：必须在机制体制上有所创新。我向松江区委建议：成立一个在学术研究与创作引领方面具有示范性意义的高端学术机构，由这个学术机构来统领这些重要艺术创作与学术研究项目的实施。这些建言获得了区委主要领导的充分肯定，并在之后的实践中予以大力支持。

张：人文松江创作研究院以独立的高端学术机构出现，专注文学艺术创作和人文科学研究，这在上海各区开创了先例。

陆：从2018年3月我最初提出构想，到同年12月此构想被写入区委文件，再到2019年7月人文松江创作研究院正式揭牌，期间不过一年多时间，可见松江区委、区政府决策果断，执行力强。2020年5月29日，松江区委又正式任命我为人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）院长，自此，以民办公助方式运行了一年的人文松江创作研究院正式纳入事业编制管理。在董其昌书画艺术博物馆原有12个事业编制基础上，区编办又给人文松江创作研究院增加了12个事业编制。众所周知，增加事业编制极为困难，但松江在体制机制上敢于创新、敢为人先。当然，这也给了人文松江创作研究院巨大的压力，倒逼我们决不能把研究院办成董其昌书画艺术博物馆的扩容版，或是文化馆部分职能的升级版，或是区政府某个职能部门下属科室的加强版。它应该是人文松江建设的人才高地，艺术创作与学术研究的文化高地，传播社会主义核心价值观的精神高地。只有这样，才能对得起区委、区政府领导的重托与松江人民的期待。

张：人文松江创作研究院甫一开张，就主持推进了“一典六史”的编纂工程？

陆：建设“人文松江”，挖掘特色资源，讲好松江故事，增强文化自信，在实现中华优秀传统文化的现代性转换和创新性发展中做出新的成绩，关键是要落到实处，要设计好项目，要拿出标志性成果。为此，人文松江创作研究院首推“一典六史”编纂工程。其中“一典”，即编纂8卷本《松江人文大辞典》，去年已出版第一卷，今年继续出版3卷，明年出齐全部8卷本。其中的“六史”，即《松江文学史》《松江戏剧史》《松江绘画史》《松江书法史》《松江诗歌史》和《松江简史》。我希望，以《松江人文大辞典》为主干，以“六史”为分支，将松江的人文资源梳理清楚，整合成一套全面系统记录松江人文历史和现状的大部头丛书。令人欣慰的是，“一典六史”的编纂工作，几乎全部启用了松江自己的学术团队，集聚了松江乡贤的集体人文智慧。所以，这不仅是一项传承历史的大工程，一次记录当下人文资源的大普查，更是一场建设松江自己学术研究团队的大演练。

这些项目都得到了区委、区政府领导的热情鼓励与有效指导，并两度列为“人文松江建设三年行动计划”的重点项目，写入区政府工作报告，列入“十四五”规划。

张：除了人文松江创作研究院这“一院”外，您倡办的“一院一馆”中的“一馆”有何进展？

陆：这“一馆”是指上海根历代名贤故事展示馆。承蒙区领导的支持，一位副区长亲自为展示馆选址，已确定在广富林遗址精品古宅区的“江西小姐楼”。目前我们正在抓紧收集整理松江历代名贤故事，希望能通过生动的图文展示，让当今的松江人了解到，在这片土地上，正是这些历代名贤的情怀、智慧与付出，才使松江的文脉一代代传承至今，以此激励青少年，特别是松江的青年干部能以先贤精神鞭策自己，为家乡的发展鞠躬尽瘁，以此来延续璀璨的松江文明史。一句话，我希望能通过深耕史脉，实现地方传统文化的创造性转换，以标志性的成果来吸引更多的年轻人关注松江，热爱松江，融入松江。聚焦特色，实现地方现代文化的创新性发展

张：人文松江创作研究院“两翼齐飞”，除了高端学术研究，还有一项重要任务是文学艺术创作。

陆：松江的特色文化较多，戏剧就是其中的一项。为此，在创作方面，研究院共设置了两个平台，一是松江历史名人题材系列戏剧。话剧《徐阶》（即《大明四臣相》）业已上演，2018年至今又完成了话剧《董其昌》《陆机》《陶宗仪》以及戏曲《春申君》等4部剧本；二是松江现代人文题材系列戏剧。已完成话剧《护士日记》《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》、儿童音乐剧《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小浣熊》等5部剧本。前后10部剧本中，有8部获得包括国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会项目在内的多种项目资助。这10部剧本中，已上演的有4部，其中《大明四臣相》以及去年上演的《护士日记》《董其昌》《公鸡下蛋》在社会上均产生了良好的影响。目前正在筹排

的还有《侯绍裘》《陶宗仪》《陆机》《渔阳里的“大人物”》《寻找耳朵的小浣熊》等5部。按照我的构想，待《侯绍裘》《陆机》两部大型话剧搬上舞台以后，将向社会集中推出两个戏剧三部曲：一是松江历史名人题材戏剧《陆机》《徐阶》《董其昌》三部曲；二是松江现代人文题材戏剧《护士日记》《公鸡下蛋》《侯绍裘》三部曲。作为践行“建设新城、人文先行”的前期准备，这两个“三部曲”，可以从一个侧面集中展示“人文松江”建设的阶段性成果。

张：这既是“人文松江”建设的阶段性成果，更是“戏剧之乡”的建设成果。

陆：“戏剧之乡”是我这两年在多种场合奔走呼号的一个人文建设项目。原因是，松江民间戏剧的根基十分深厚，特别是在我的家乡新浜镇，村村有戏台，家家有戏剧爱好者，戏剧文化根深叶茂。“百戏之祖”昆曲，在松江拥有扎实的历史文化传统，“江南曲圣”俞粟庐及其子“京昆大师”俞振飞都曾在此钻研发展昆曲，并创立了经久不衰的“俞家唱”，松江区正在筹备“江南曲圣纪念馆”。沪剧是上海传统戏剧，而松江正是沪剧的发源地，在这里走出了一批沪剧名家，如经典沪剧《芦荡火种》（后改编成京剧《沙家浜》）就是由松江籍剧作家文牧所创作。近年来，松江戏剧创作强劲，既有顶层设计，更有实践成果。特别是去年由新浜镇人民政府出品的大型原创儿童音乐剧《公鸡下蛋》上演后好评如潮，获得了第34届田汉戏剧奖剧目奖，这个戏的编剧就是新浜镇文体中心副主任俞月娥，这预示着“戏剧之乡”后继有人，前景可期。

张：如果说您是从新浜镇走出来的第一代戏剧创作者，俞月娥则是第二代，听说您还在“掘地三尺”挖掘第三代？

陆：6年前，有一次我担任松江戏剧文本征稿比赛的评委，获得二等奖的话剧《梦想清单》，写的是一位怀孕的年轻女性跟疾病作斗争的故事。评奖结束后，我从获奖作者的信息表上偶然发现，《梦想清单》的作者陆琲琲是我的老乡新浜镇人。我眼睛一亮，当即请主办方联系作者，想当面约她谈谈。然而，由于种种原因，一直未能找到作者。我并未罢休，孜孜以求，直到今年1月，通过各种渠道才以电话与微信的方式联系上了这位年轻的作者。我是上海戏剧学院的老师，

对有才华的苗子总想挖掘、培养，这或许也是老师的天性与责任。最近我在指导她继续修改《梦想清单》，顺利的话，今年下半年也应该能将这部剧作搬上舞台。

张：松江是上海影视产业发展的重要区域，早在上世纪 90 年代中期，现在名为上海影视乐园的车墩影视城就是中国十大影视基地之一，松江建设“影视之都”，作为区文联主席和人文松江创作研究院院长，您有哪些举措？

陆：自上海科技影都落地松江以来，多个影视产业重大项目纷至沓来。目前在上海科技影都范围内注册的影视企业近 7000 家，占全国影视行业注册企业的三分之一。依托这一优势，去年在区文联组织架构内新设松江区影视艺术家协会，希望协会在人才培养、品牌打造、项目交流等方面能发挥积极作用。同时，待条件成熟时，还将筹建市民戏剧影视学校，请业内名家来上课，从市民中挖掘与培养松江的影视编导和评论人才。另外，最近我们还在推进茸影汽车影院的筹建工作。

张：“影视之都”除了吸引影视企业，更需内容作为支撑。这方面是否考虑要有所作为？

陆：松江今年将举办上海元素原创影视故事征集活动，从中挑选出 60 个具有上海元素的影视故事，对其进行孵化后，推动其中的二三部能拍成影视剧。目前，我还在筹划创作一部电视连续剧《G60 青春公寓》（暂名），这是一部以长三角 G60 科创走廊为背景，讲述一群年轻人在 G60 创业的故事。

张：除了“影视之都”，松江还是一座“书香之城”。

陆：是的。最近我策划了几个征集活动，都与“书香之城”有关。一是举办“新中国成立以来松江人编著图书版本大展”征集活动，希望海内外松江人踊跃参与。征集活动结束后，争取能在合适的场馆作永久性展示，并在此基础上开展分类研究。二是举办《松江人文大辞典》图照征集活动，鼓励人们寻找松江的人文历史、记录当下的松江发展，为《松江人文大辞典》所需要的大量人文图照

提供帮助。“戏剧之乡”也好，“影视之都”“书香之城”也好，通过彰显松江的人文特色来呼唤更多有为的年轻人加盟松江新城的文化建设，应当是松江人民共同的愿望。代际传承，让年轻人成为当代松江优秀文化的创造者

张：在松江，年轻人不仅可以成为文化的欣赏者，更可以成为文化的创造者，您的“百·千·万字剧”编剧工作坊，就让成百上千名年轻人开启了剧本创作之旅。

陆：我创立的上海校园戏剧文本孵化中心，已主持创作了16部上海校园大师剧。至于“百·千·万字剧”编剧工作坊，光在上海教育系统就举办了5届，很多学员之前从未写过剧本，但他们“倚杖攀援”，从简短的百字剧开始写作，逐渐掌握剧本写作技巧，进而能独立创作完整的大戏。就最近的成果而言，学员中的课堂作业有入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”和向建党100周年献礼重点影片等，收获颇丰。“编剧荒”已困扰中国戏剧界多年，或许“百·千·万字剧”编剧工作坊的推行，能为发掘更多有才华的年轻编剧尽绵薄之力。由此生发，我想在松江推出“万·千·百”文化扶持计划。我奢望，在区委、区政府及有关部门的支持下，“十四五”期间，争取能创办一个“上海根故事工厂”，通过多种方式在松江催生1万个文化创意，从中孵化1千个文化成果（包括作品、产品、项目等），并扶持成立100个文化工作室，让年轻人都能成为文化的主人，自主参与文化创作，以各自的优秀参与人文松江的建设。松江在文化上有政策，有资源，有平台，只要年轻人有想法，都可以长袖善舞，舞出各自的一片新天地。

张：为了培养年轻的文艺创作者，您还倡导成立全国首家“区儿童青少年戏剧家协会”。

陆：戏剧要从娃娃抓起。而娃娃是由学校的老师们培养的，老师们要对戏剧有兴趣，才能带动娃娃喜欢戏剧。倡议成立松江区儿童青少年戏剧家协会，得到了区教育局的全力支持。领导亲自发动，以学校为理事单位，由全区245个各级各类教育机构推荐会员。下一步希望通过各个学校的老师在自己学校建立戏剧社

团，全面推进戏剧教育。今年，我们将举办首届长三角 G60 科创走廊九城市儿童青少年微戏剧、微电影节，以此充分挖掘和培养年轻影视人才，创新影视展示空间，推出一系列立足松江、宣传上海、推介长三角、献礼建党 100 周年的优秀戏剧影视作品与戏剧影视文化传播项目。

张：松江以“科创·人文·生态”的理念建设社会主义现代化新松江的发展定位，以建设“书香之城、书画之城、文博之府和影视之都”以及“戏剧之乡”为目标，彰显出松江人民高度的文化自觉。

陆：文化自觉是实现文化自强的前提。对松江这一个地区来说，文化自强主要表现为全区人民拥有共同的核心价值观和崇高的理想信念，积极投身于中华优秀传统文化的现代性转换和创新性发展，在加快推进长三角 G60 科创走廊建设的同时，弘扬传统文化，传承红色文化，高扬海派文化，彰显江南文化，建设先进文化，充分利用辉映苍穹的上海之根文化资源，建设松江人民共同的现代精神家园。前些天，著名学者、中国社会科学院政治学研究所原所长房宁研究员来松江考察，他对我说：“在松江的所见所闻，彻底改变了对经济较发达地区偏重经济、不重文化的传统印象。”房宁研究员认为，仅就成立人文松江创作研究院这一项，就足以在全国各区县中具有示范意义。

张：对松江未来发展，您有何期许？

陆：我晚年回家乡兼任松江区文联主席、人文松江创作研究院院长等职，提出“云间六倡”为己任：倡扬“上海之根”，倡推“戏剧之乡”，倡办“一院一馆”，倡编“一典六史”，倡行“一招一品”，倡导“云间风度”，并将“云间风度”表述为二十四个字：“勤修为，乐担当。善包容，重廉让。求率真，行欲方。喜雅集，声清锵。”我相信，在区委、区政府的正确领导下，松江新城一定会建设成为区领导所倡导的“三城”，即“创新策源与产业引领融合发展的科创之城、人与自然和谐共生的生态之城、绵厚历史与新时代文明交相辉映的人文之城”的目标，从而成为人人向往的未来之城。

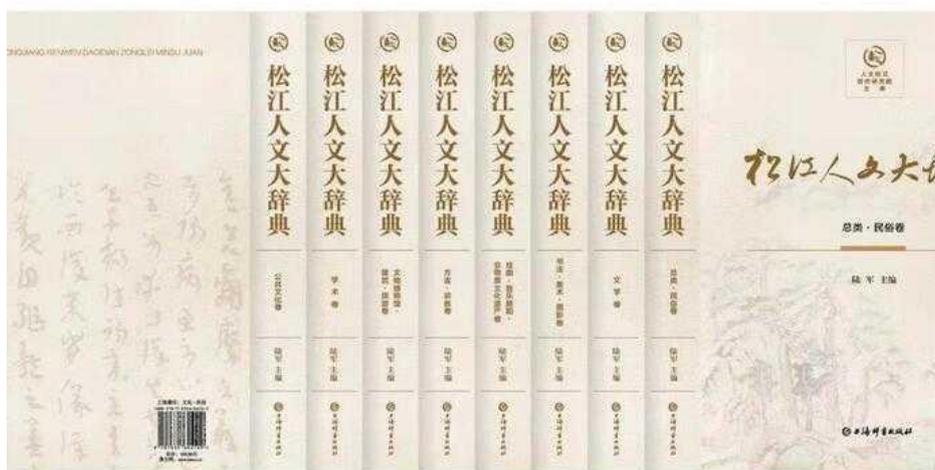
《松江人文大辞典》正式与市民见面， 彰显“上海之根”历史文化底蕴

2021-04-25

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

“这是沉甸甸的承诺，更是一份责任。首卷的正式出版，为《松江人文大辞典》的编纂工作起了好头，也为人文松江新城建设开了好局。”

日前，在《松江人文大辞典》首发仪式现场，松江区文联主席陆军介绍了《松江人文大辞典》的编纂进度，年内计划再出版三卷，2022年完成全部八卷本的出版。

与《松江人文大辞典》的编纂同步，推进《松江文学史》《松江戏剧史》《松江绘画史》《松江书法史》《松江诗歌史》和《松江简史》的编写，合称为“一典六史”，共14卷，近500万字，全部启用松江自己的学术团队，集聚乡贤智慧，盘点资源“家底”，厚植“上海之根”历史文化底蕴，实现松江优秀传统文化的创造性转换。

陆军表示，“一典六史”的有序推进，离不开成立人文松江创作研究院这一机制体制的创新。在人文松江创作研究院“一院”的基础上，成立“一馆”上海根历代名贤故事展示馆，收集整理300位名贤为人、为官、为学、为师的故事，通过生动的图文展示，描绘松江邦彦画像，打造青少年爱国主义教育基地，让当今松江的年轻一代了解到正是这些历代名贤的情怀、智慧与付出，才使松江的文脉一代代传承至今，从而激励他们发扬先贤精神，绵延松江精神。

“一典六史”“一院一馆”之外，打造“一乡一厂”，即“戏剧之乡”与“上海根故事工厂”。“既有历史底蕴，又有现代传承，在全国很难找到第二家像松江这样契合‘戏剧之乡’定位的地方了。”陆军介绍，松江戏剧根基十分深厚，“江南曲圣”俞粟庐及其子“京昆大师”俞振飞都曾在此钻研发展昆曲，并创立了经久不衰的“俞家唱”。松江又是沪剧的发源地，经典沪剧《芦荡火种》（后改编成京剧《沙家浜》）就是由松江籍剧作家文牧所创作。

此外，中国第一部反映农村承包责任制的戏剧出现在松江，中国第一部抗疫题材的话剧也出现在松江。人文松江创作研究院成立以后，在高端学术研究之外，抓好重点题材戏剧创作，并打造了两大平台：一是松江历史名人题材系列戏剧，在已经上演的话剧《徐阶》（即《大明四臣相》）的基础上，从2018年至今又完成了话剧《董其昌》《陆机》《陶宗仪》以及戏曲《春申君》等4部剧本；二是松江现代人文题材系列戏剧，完成话剧《护士日记》《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》、儿童剧《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小浣熊》等5部剧本。前后10部剧本中，有8部获得包括国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会项目在内的多种项目资助与多种奖项。此外，“十四五”期间，争取创办一个“上海根故事工厂”，推“万·千·百”文化扶持计划，在松江催生10000个文化创意，孵化1000个文化成果（包括作品、产品、项目等），扶持100个文化工作室，以吸引更多的年轻人来松江创业，成为人文松江新城优秀文化创造的主人。

“人文松江价值追求的高度将决定松江新城精神品质的高度。”陆军表示，建设松江新城要坚持文化自信，以优秀的文化吸引人、感召人、留住人。

（原载于2021年4月23日“上观新闻”）

【上海文化】

“上海之根”的创意是谁提出的？ 他用文化的力量凝聚发展正能量

2021-06-29

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

2018年12月26日，陆军当选为松江区文联主席。这个职位，对陆军而言并不陌生，近二十年前，松江区文联首届主席正是他本人。而松江这片土地，他更是熟悉不过，在这里出生长大、成家立业，从这里起步迈向更大的舞台，这里的民俗乡情、小桥人家、红色经典故事，曾无数次出现在他的剧作中。

“担任区文联主席，是一份责任，更是一份担当，那就是用文化的力量凝聚发展的正能量，让家乡更加美丽，也更具魅力。”陆军说。

“上海之根、人文松江”，这句口号已经出现在松江的大街小巷，“上海之根”也成了松江的鲜明符号，朗朗上口。然而很多人不熟悉的是，“上海之根”的名字正是出自陆军的创意。1994年，松江县为筹备首届松江文化旅游节取“节名”时，当时已调入上海戏剧学院任教的陆军，提出了“上海根”的主意，游

松江城、寻上海根，从此“上海之根”在松江逐渐成为一个叫得响、传得开、留得下的符号。

“口号‘喊得响’，行动更要‘落得实’”，陆军将其担任松江区文联主席以来的工作归纳为“云间六倡”：倡扬“上海之根”、倡导“云间风度”、倡办“一院一馆”，倡编“一典六史”、倡推“一乡一厂”、倡行“一会一品”。实际上，不止是“倡”，人文松江建设的标志性成果正在他创意策划并强力推进下“次第开花”，人文松江的美好画卷在他的绘就下“未来可期”。

2018年3月，松江区提出了建设“科创、人文、生态”现代化新松江的战略定位。“非常有号召力，而且切合实际，但是人文松江建设抓手在哪里？”陆军当时向区领导建议，人文松江建设要找到突破口，应该从体制与机制上进行大胆创新，设立一个在学术研究与艺术创作引领方面具有示范性意义的高端学术机构，人文松江创作研究院就是在这一倡议下建立起来的。

在陆军看来，人文松江创作研究院不是书画艺术博物馆的扩容版，或是文化馆部分职能的升级版，它应该是人文松江建设的人才高地、艺术创作与学术研究的文化高地、传播社会主义核心价值观的精神高地。

而人文松江建设，关键是要落到实处，设计好项目，拿出标志性成果。人文松江创作研究院成立之后，一系列项目快速落地，从“纸面”走向了“地面”。

人文松江创作研究院首推“一典六史”编纂工程。其中“一典”，即编纂8卷本《松江人文大辞典》，目前首卷已经出版，2022年出齐全部8卷本；“六史”，即《松江文学史》《松江戏剧史》《松江绘画史》《松江书法史》《松江诗歌史》和《松江简史》，以“一典”为主干，以“六史”为分支，将松江的人文资源梳理清楚，整合成一套全面系统记录松江人文历史和现状的大部头丛书，实现松江优秀传统文化的创造性转换。

在创作方面，人文松江创作研究院共设置了两个平台，一是松江历史名人题材系列戏剧；话剧《徐阶》（即《大明四臣相》）业已上演，2018年至今又完成了话剧《董其昌》《陆机》《陶宗仪》以及戏曲《春申君》等4部剧本；二是松江现代人文题材系列戏剧。已完成话剧《护士日记》《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》、儿童音乐剧《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小浣熊》等5部剧本。前后10部剧本中，有8部获得包括国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会项目在内的多种项目资助。

文化陶冶性情、启迪心智，文化工作者必须从自身做起，树立良好风尚。陆军向全区文艺工作者发出积极践行“云间风度”的倡议，并将“云间风度”概括为“勤修为，乐担当，善包容，重廉让，求率真，行欲方，喜雅集，声清锵”24字关键词，倡导大家做一名高尚、优雅的松江文化人。

陆军告诉记者，计划在人文松江创作研究院“一院”的基础上，成立“一馆”——上海根历代名贤故事展示馆，通过生动的图文展示，描绘松江邦彦画像，打造青少年爱国主义教育基地。此外打造“一乡一厂”，即“戏剧之乡”与“上海根故事工厂”，推出“万·千·百”文化扶持计划，吸引更多的年轻人来松江创业，成为人文松江新城优秀文化创造的主人。

“老牛亦解韶光贵，不待扬鞭自奋蹄”，作为一名有着40多年党龄的老党员，作为一名戏剧教学、科研、创作俱佳的“三栖教授”，陆军始终保持着高昂的创作热情。在他看来，文脉千年的故土，正在以全新的活力展现在世人之前。

在耳顺之年，他要继续投入火热的一线，扎根基层，不断创作群众喜闻乐见、反映百姓美好生活的优秀作品。

（原载于 2021 年 6 月 28 日“上观新闻”）

《松江简史》有望年内出版，千年历史浓缩精华一册

2021-08-04

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

一部地方简史，就是一本打开历史视野的入门书、一部无声版的形象解说片，可以快速了解一个地区千年历史的整体风貌和典型特征。日前，《松江简史》（书稿）专家研讨会在人文松江创作研究院举行。《松江简史》是松江“一典六史”文化工程中“六史”部分的开篇之作，具有提纲挈领的引导与示范意义。

据介绍，编纂“一典六史”是人文松江建设的重点工程，也是现代化新松江展示文化自信、践行文化自觉、实现文化自强的生动实践。其中“一典”为《松江人文大辞典》，一部松江人自己的地方版“百科全书”，首卷已于去年底出版，2022年将完成全部8卷本的编纂出版；“六史”包括《松江文学史》《松江戏剧史》《松江诗歌史》《松江绘画史》《松江书法史》《松江简史》，在专业细分领域深挖细耕，系统全面地呈现松江深厚的历史底蕴与取得的丰硕成果。

其中，《松江文学史》《松江简史》《松江诗歌史》有望年内正式出版。《松江戏剧史》《松江绘画史》《松江书法史》的初稿也将在年内完成。

研讨会上，来自市区两地文史专家齐聚松江，共同为《松江简史》书稿问诊把脉，组织研讨。与会专家围绕“写什么”与“如何写”两大方面，就书稿的下一步完善打磨提出了修改方向。

“松江是一座取之不竭、用之不尽的文化宝藏，也是上海研究历史文化的高地。”上海社科院原副院长、《上海通史》主编熊月之表示，《松江简史》的编写要突出整体性、官方性与权威性，对于重要的人物与事件要做到“大事不能漏、主线不能断”。

简史不简，比撰写一般的通史更具难度，不仅需要掌握全面的素材，更应具备高度的提炼和归纳能力，化繁为简，将厚重的历史用简洁的语言表述出来。

上海社科院研究生院原院长张忠民认为，简史的编写需要有超通史的功力，区别于学术专著，属于普及性质读物，以可读性取胜，相比论证的过程，读者更关心结果呈现，内容要突出信息量、含金量与正能量。

“《松江简史》书稿修订，要立意再开掘、体例再把握、轻重再权衡、布局再完善、详略再调整、史料再研究、内容再补充、脉络再梳理、特色再提炼、文风再推敲。”松江区文联主席、“一典六史”主编陆军告诉记者，《松江简史》注重整体性与关联性、全面性与特色性、专业性与通俗性、历史性与趋向性等方面的平衡与统一。

陆军说，《松江简史》作为“一典六史”的组成部分，既要与其他部分互为补充与支撑，又要与党史、发展史形成呼应与关联；既要照顾全局，大事要事不漏，又要凸显特色，亮点特征突出；既要注重史料的严谨，掌握最新最前沿的成果，又要语言简明流畅可读性强，既要总结历史演变脉络，又要突出当下发展成就。“希望通过反复修改与完善，让《松江简史》成为一本内容丰富、干货满满、雅俗共赏的‘抢手书’，让每一位松江人都能通过它，快速了解并讲述出松江的昨天、今天与明天。”

（原载于2021年8月4日“上观新闻”，图片来源：俞月娥）

《松江诗歌史》有望年内正式出版， 记录曾影响中国诗坛的“云间诗派”

2021-09-11

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

作为人文松江建设重点工程“一典六史”的组成部分，《松江诗歌史》的编纂有了新进展。日前，《松江诗歌史》（书稿）第二次专家研讨会在人文松江创作研究院举行。来自市区两地的诗歌研究专家学者齐聚松江，共同为《松江诗歌史》的高质量出版建言献策、把脉问诊，有望年内正式出版。

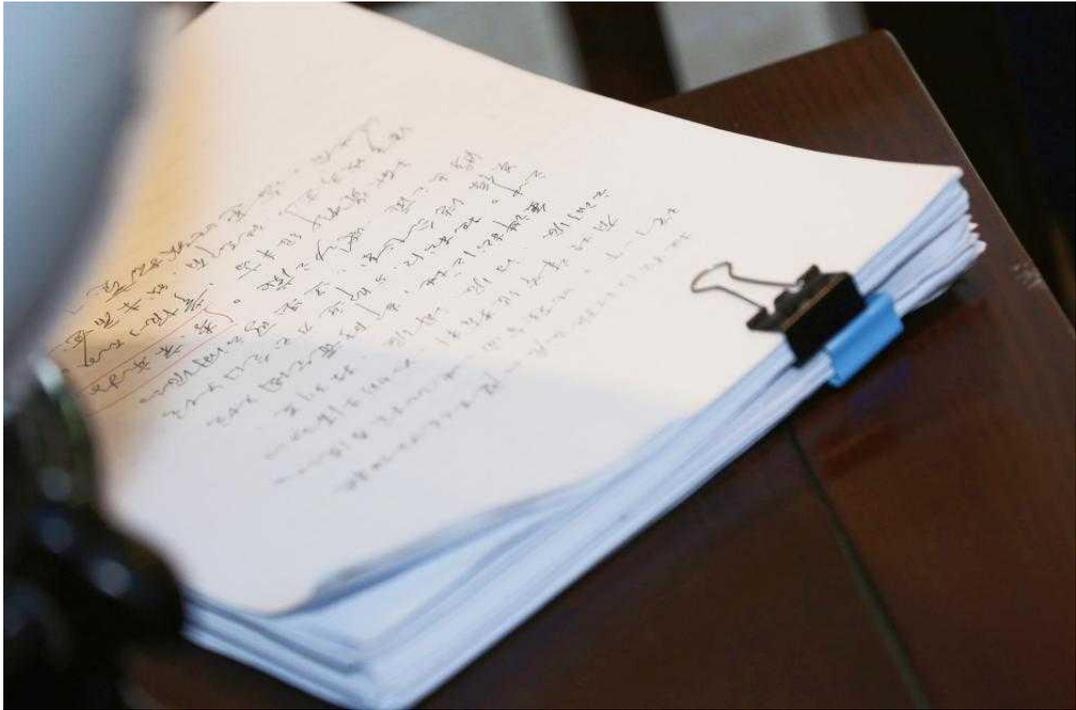
据了解，松江诗歌历史源远流长，诗坛更是群英云集、高才荟萃，出现了陆机、陆云、陈子龙、杨维桢等闻名遐迩的诗人，“云间诗派”“云间词派”更是影响中国诗坛数十年，留下了极为丰富的文化遗产。《松江诗歌史》全书共20余万字，以史为纲，以诗为维，全面论述了松江地区从两晋至唐宋元明清下迄民国时期的古典诗歌作品与代表性诗歌作家。

“整理一部《松江诗歌史》，卷帙浩繁、工程量巨大，但也正因此具有开创性的意义。”松江区文联主席、“一典六史”主编陆军表示，一部诗歌史，既是语言文字的浓缩，也是精神风貌的展示，更是筑牢文化自信、传承传统文化的重要载体。

研讨会上，诸位专家学者在充分肯定《松江诗歌史》（书稿）价值意义与初稿写作的基础上，围绕“再完善、再提升”提出了专业的意见与建议。

上海社会科学院文学所研究员、古代文学教研室主任孙琴安从书稿的架构、史料、观点、案例选取等四个方面进行指导，对《松江诗歌史》（书稿）在文献资料的整体性、全面性、系统性、完整性等方面给予肯定，并围绕平衡性、客观性等问题提出了完善的建议和方向。

金山区图书馆古籍文献部主任张青云表示，《松江诗歌史》是一部颇为出色的地域诗歌史，也是一部填补了上海乃至长三角地区区县诗歌史研究空白的学术专著，同时对绪论、用词、完整性等方面的问题进行了规范。

“要努力让《松江诗歌史》成为一颗扎实的小石子，筑牢人文松江根基。”陆军表示，《松江诗歌史》是“一典六史”文化工程的重要组成部分，在系统呈现松江诗歌整体概貌、演变过程、历史影响的基础上，要把握方向、抓住重点、彰显特色；要注意与“一典六史”其他板块形成有效的关联与呼应；要坚持“不能错、不能漏、不能重、不能偏”的“四不原则”；要以写出自己的“代表作”的目标要求来认真对待书稿中每一个章节的修改提高。

（原载于2021年9月10日“上观新闻”，摄影：小月）

“松江六史”总序

2021-12-10

文：陆 军

图：俞月娥

推送：文汇报

自 2019 年初启动编撰“一典六史”，2020 年 12 月八卷本《松江人文大辞典》首卷问世以后，作为大辞典的姐妹篇，“松江六史”的出版就成为我与编辑部同仁心心念念的一件大事了。如今，经过编撰人员历经三年多的艰辛努力，“松江六史”终于要陆续出版了。回首三年来，一千多个难忘的日日夜夜，焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年，种瓜得瓜，乃有所获，思前想后，感慨良多。

习近平总书记指出，历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。近年来，松江人民按照区委提出的建设“科创、人文、生态”现代化新松江的目标，团结一致、唯实唯干、成果卓著。在这样的氛围感召

下，2018年，我从上海戏剧学院第二次回乡兼任松江区文联主席，创意策划了倡办“一院一馆”、倡编“一典六史”、倡推“一乡一厂”、倡行“一招一品”等工作思路与具体项目，得到了区委、区政府的大力支持。特别是“一典六史”编撰工程，更是在区委领导的直接指导下得以实施。

“一典六史”中的“一典”，即八卷本《松江人文大辞典》，包括总类、民俗卷，文学卷，书法、美术、摄影卷，戏剧影视、音乐舞蹈、非物质文化遗产卷，方言、宗教卷，学术卷，文物博物馆、建筑、旅游卷，公共文化卷；“六史”，即《松江简史》《松江文学史》《松江诗歌史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》。我希望以《松江人文大辞典》为主干，以“六史”为分支，经过努力，对松江的人文资源作全面梳理与系统归纳，整合成一套全方位记录松江人文历史和现状的大部头丛书。

有关“一典”的编纂思路与目标愿景，我已在《松江人文大辞典》总序中作了详细介绍（见《文汇报》2021年1月1日整版刊载：辑录华亭古今 注解“上海之根”），就不再重复了，这里重点说说编撰“六史”的一些想法与做法吧。

第一，“六史”的编撰理由

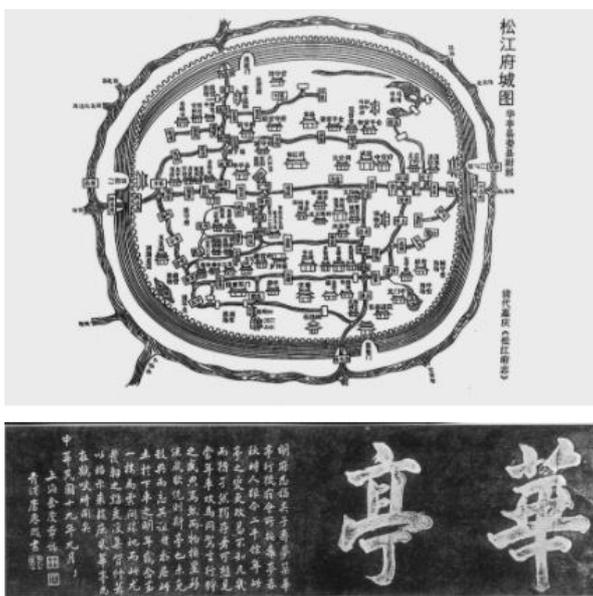
与八卷本《松江人文大辞典》一样，编撰“六史”，首先是为松江“上海之根”这一称谓再作学术注解。松江有优厚的历史文化底蕴，相关的描述可谓汗牛充栋，今天我想从一个很个人化的角度再读松江。

如果要了解松江在上海、在江南、在中国的历史地位与贡献，可以用“上海”“江南”“中国”这三个地域词语中的“字中字”来作一番比喻。

第一个字，是上海的“海”右下方的“母”字。松江，是上海之“母”。早在六七千年前古冈身时期，整个上海地区大部分还处在由西向东冲积成陆的过程中，上海先民就在以松江佘山为标志的九峰这一大片高地栖息。松江三国时设华亭，唐代置县，元代升府。至上海开埠以前，松江府辖华亭、娄、上海、青浦、金山、奉贤、南汇七县和川沙厅。可以说，松江是孕育上海版图的“娘老子”。

第二个字，是江南的“南”底部的“元”（yuán）字。松江，是江南之“元”。唐宋时期，华亭县青龙港是上海最早的对外贸易港口。明代，松江府成为全国棉纺织业的中心，连小说《金瓶梅》中都有商户到松江贩卖棉布的情节。松江赢得“苏松税赋甲天下”“衣被天下”之美誉，成为江南最富庶的地区之一。可以说，松江是彰显江南经济实力的“钱袋子”。

第三个字，是中国的“国”中间的“玉”字。松江，是中国之“玉”。玉，从古至今就是宝。松江历来有“玉出昆冈”之美誉。晋代陆机的《文赋》是中国古代文学批评史上第一部系统而完整的文学理论作品，他的《平复帖》是中国书法的“祖帖”，也是故宫博物院的镇馆之宝。董其昌是中国书画史上的一代宗师，2017年中美元首在故宫共同模拟文物修复的一个环节“托画心”，选择的的就是董其昌的两幅作品。而松江的云间书派、云间画派、云间诗派、云间词派等，更是对中国明清两代文学艺术的发展产生了重要影响，至今还有积极意义。可以说，松江是传承中国文化的“笔杆子”。

“娘老子”“钱袋子”“笔杆子”，这样的比喻也许过于牵强，但我希望，通过“六史”的出版，能让更多的人从“母”字中熟悉上海松江的历史；从“亻”

字中领略江南松江的经济贡献；从“玉”字中体悟中国松江的文化价值。以此来了解“上海之根”松江的张力、实力与魅力。

还有一个理由是，翻阅史籍，松江自南宋以来修志，其后代有志传，松江地方文献纂著延绵相继，保存了丰富的史料。但令人遗憾的是，松江历经千余年，却未能有专门的松江历史和松江艺术史专题著作。近年来，在弘扬松江地方文化方面，松江地方有关部门和相关人士，也编撰了不少反映和介绍松江地方文化史的著述、文章，在推介松江文化艺术研究方面，起到了重要的普及和引领作用。但客观地说，这些著作多为一些通论性、知识性为主的普及介绍，其学术深度和历史意识还有待进一步开掘。基于此，我希望通过卷帙浩繁、包罗万象的“六史”，在八卷本《松江人文大辞典》的基础上，辨章学术，考镜源流，由点成线，以达到以史鉴今、指导未来的作用和效果。

第二，“六史”的框架设计

“六史”中，最先想到的是《松江简史》。我一直认为，我的家乡上海松江是一本大书。27年前我读她时，读出了三个字：上海根。后来见之于媒体时改为“上海之根”，这也很好。如今，“上海之根”已是松江的“第一名片”，散见于现代化新松江的大街小巷，咀嚼于每个松江人的茶余饭后。然而，如何来准确阐述“上海之根”的内涵与外延，就成了一个常议常新的问题。这么多年，无论是我给客人介绍上海之根松江，或听别人给客人介绍上海之根松江，或别人给我介绍上海之根松江，常常会产生这样的遗憾：要么不得要领，要么挂一漏万，

要么舍本求末，要么张冠李戴。要改变这种情况，在我看来，必须要撰写一本贴心的小册子，细述松江人文，简明扼要，通俗易懂；阐释云间古今，娓娓道来，如数家珍。她应该是松江的乡土教材，中小学生人手一册；她也应该是松江的“网红”产品，松江人、新松江人以及松江的客人都争相阅读。这本小册子，就是《松江简史》。

其次列入计划的，毋庸置疑，一定是《松江文学史》了！

松江历来人文荟萃、文脉昌盛。由于深厚的历史积淀，松江文学的发端即是高峰。西晋“二陆”的文学创作，领一时风气，时有“二陆入洛、三张减价”之说，陆机更是赢得了“太康之英”的美誉。唐、宋、金、元之时，三泖九峰，云间盛景，引得四方名流“一时文士毕至”，造成了“倾动三吴”的轰动效应，留下了无数动人的诗篇。特别是有元之后，以松江建立府治为标志，伴随着松江地区经济的繁荣，文教的兴盛，一时间名贤汇聚，赵孟頫、杨维桢、陶宗仪等人在此著书立说，影者云从。入明之后，陈子龙、陈继儒、夏完淳等文学大家以及侧翼在他们身后的“云间派”后学连同数量众多的闺阁佳丽，更是极大地推进了“云间派文学”的产生和发展，将松江文学推向了又一高峰，以至有“天下文章在云间”之说。

在松江辉煌灿烂的文学成就之中，诗歌和戏剧两个艺术门类尤为突出。因此，一本《松江文学史》，言犹未尽，应该还需要有《松江戏剧史》《松江诗歌史》来补充。而戏剧是我的老本行，关注的程度就更多一些。

中国戏曲成熟于宋代，其时松江的戏曲活动虽无记载，但流行于本地的“说话”“鼓子词”“诸宫调”“唱道情”等形式，已有了以说唱、歌舞演故事的戏曲艺术要素。而华亭县所属的青龙镇其时已有勾栏，周迪功郎在《青龙赋》中以“讴歌嘹亮，开颜而莫尽欢欣；阗阗繁华，触目而无穷春色”与“杏脸舒霞，柳腰舞翠”等文字来描绘勾栏艺伎的歌舞表演形态，也从一个侧面反映了宋代松江勾栏的真实情形。

到了元代，随着水运的兴起和文化的繁荣，松江演出兴盛、名伶辈出，更出现了以陶宗仪、夏庭芝为代表的戏剧理论家。在舞台上，翠荷秀、顾山山、童童等一众名伶作为行业翘楚，技艺精湛、风姿卓绝，给当时的观众留下了深刻的印象；在书斋中，《青楼集》以文字为女伶留影，记录了元代戏曲艺人的生存状态，反映了表演艺术的最高成就，而完成于泗泾古镇的《南村辍耕录》更是记录院本名目六百九十种，留存了重要剧目的原型史料，成为戏剧史上的珍贵文献。

明代，松江戏剧在江南文化的影响之下，不论是传奇创作、戏曲评点还是蓄养家班、园林演剧都呈现出前所未有的热闹景象。《绣襦记》《焚香记》和“博山堂三种曲”等由松江剧作家创作的传奇流传久远，享誉剧坛；何良俊在《四友斋丛说》中提出的“本色”“当行”之说至今仍为学界所重；陈继儒的《六合同春》则于戏曲评点中提倡“至情”与“奇巧”，在创作观念和编剧技巧上应合了晚明人文思潮；热衷收藏元剧的董其昌促成了元明戏曲最重要的文献《也是园古今杂剧》的刊梓，而他与汤显祖书信往来、惺惺相惜的故事更是被后人传为美谈。除此以外，明代松江造园之风蔚起，不少昆剧家班都在园林中搬演剧目，以细致讲究的演剧方式提高昆剧的演艺水平，深化昆剧的典雅品格，书写了江南戏曲演出史中的重要一页。

进入清代之后，松江戏剧一方面延续着传奇创作的余韵，《雷峰塔》一枝独秀，《劝善金科》与《昇平宝筏》开宫廷连台本戏之先河；更有《长生殿》盛大排演，洪昇亲临松江指导，历三昼夜始毕。另一方面，因为城市生活的发展和文化交流的深入，在地方剧种愈发兴盛的同时，外地班社也来到松江演出。激荡与交会之下，以“十锦细锣鼓”为代表的戏曲音乐作为独立的艺术体裁开始流行。在戏曲理论的著录上，则有“江南曲圣”俞粟庐的《度曲刍言》面世。俞氏得松江人韩华卿真传，全面总结昆曲歌唱要领，对后代昆曲演员的研习与昆曲的传承具有重要的指导意义。

民国的松江剧坛热闹纷呈，京剧和文明戏在东施庙戏馆轮番上演，本土花鼓戏也开始从农村进入县城的舞台。以“中山社”为代表的众多戏曲班社也在松江频繁活动，涌现出一批深受欢迎的演员，使松江成为远近闻名的“滩簧码头”，为1941年本地滩簧“申曲”发展为沪剧奠定了坚实的基础。而以姚鹓雏为代表的剧作家则在创作中表达出自己对家国命运和民族兴衰的忧患与思考。

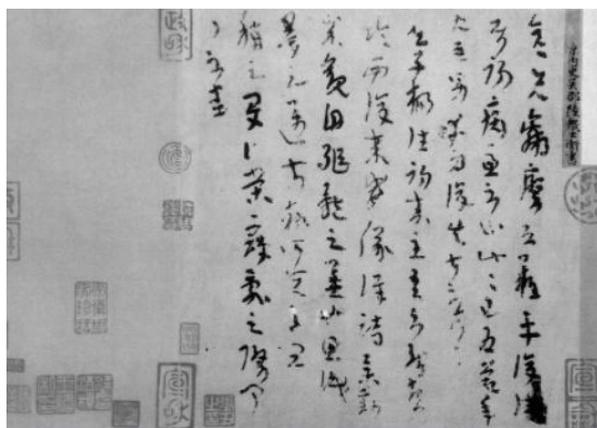
新中国成立以来，松江戏剧持续发展，人才辈出，作品丰硕。著名剧作家有文牧、徐林祥等；优秀剧作有沈孝慈的《开河之前》、丁峥与周天华的《女清洁工》、欧粤的《掏浆糊》、俞月娥的《公鸡下蛋》等；优秀编剧有范奕中、张堃、沈玉亮、章均权等；著名表演艺术家有赵世祥、华雯等；优秀演员有刘春芳、华石峰、吴雅英、何伯林、戎素芳、敖玲娣、钮秋珍、杨峰、张菊华、周春丽、吴玉萍、陆春彪、谢德君等；优秀导演有雷磊、倪惊鸣等；优秀作曲有张宝福、杨建国等，优秀舞美设计有叶维坦等。进入新时期以来，中国第一部反映农村承包责任制的戏曲《定心丸》、中国第一部反映拨乱反正举措的打唱《一张电影票》、中国第一部反映抗疫主题的话剧《护士日记》也是出自于松江人的手笔。2021年，松江新浜镇被命名为“上海民间文化艺术之乡”（戏剧）。

松江地区的诗歌艺术，更是有着悠远的传统和深厚的底蕴，甚至在某些特定时期，对整个中国诗歌艺术的发展都起到了重要的推动作用。西晋时期，陆机、陆云兄弟二人的诗歌创作和诗学理论掀起了第一个松江诗歌创作的高峰。到了元朝末年，被称为“元末江南诗坛泰斗”的杨维桢等人移居松江并在此主盟诗坛。

与他同时的袁凯，亦因“白燕体”享誉后世，被称为明朝“国初诗人之冠”。松江诗歌发展的第三个高潮是明末清初，当时以“明诗殿军”、“明代第一词人”陈子龙为首的“云间派”文学厚积薄发，不仅形成了与虞山诗派、娄东诗派鼎足而三的辉煌局面，而且涌现出了夏完淳、李雯、宋徵舆、蒋平阶、施绍莘等一大批杰出的诗家、词家、散曲家，在诗、词、曲等领域的创作和理论研究上都取得了相当高的成就，引领了当时全国的诗歌文学创作和审美的风潮与时尚。

比《松江戏剧史》《松江诗歌史》更不能错过的，一定是《松江书法史》《松江绘画史》。

松江是书画之城。“诗窠棋国字仓场”的浓厚文化氛围，为松江书画取得巨大艺术成就提供了丰厚的文化土壤。三国两晋南北朝时期，松江即以书法驰名天下。张翰、陆机、陆云、陆玩等皆入书史。三国著名书家皇象草名刻《急就章》，现亦仅存于松江。陆机《平复帖》更有“墨皇”“祖帖”之谓。此后，宋元著名书家，如杨维桢、赵孟頫或在云间流连客游，或于茸城隐居峰泖，都留下了传世墨迹。到了明清两朝，沈度、沈粲、张弼、陆深、莫是龙、董其昌、陈继儒等承前启后，谱写了松江书法的显赫历史，开创了盛极一时的松江书派。清代沈荃、张照承其光环，书名也独擅一时。现代松江，书法传承不衰，蔚然成风，陆维钊、白蕉、程十发等具有影响力的书家辈出，在全国书坛占有重要地位。

书法之外，松江画派同样绵延千年，影响深远。松江画派萌发于元，鼎盛于明，延绵至清，是继“浙派”、“吴门画派”之后，又一个在全国产生重要影响的主流画派。其画家主要包括董其昌、顾正谊、孙克弘、宋旭、李流芳、赵左、沈士充等人，其中又以董其昌影响最著。他们饱受松江丰厚的人文熏染，以松江优美的九峰三泖为天然粉本，不仅为后世留下了蔚为大观的胸中丘壑、笔底烟云，更承古创新，用“南北宗论”等震古烁今的艺术观念，为绘画创作提供了极为深厚的文化养分和精神能量，将中国绘画推进到了新的境地和范畴，使文人画的精神能量获得巨大的提升，对后世及“海上画派”的形成产生了巨大的影响。

按照上述构想，“松江六史”中，《松江简史》应是简化版的“松江通史”，读之可以很快了解松江各方面历史概况。其余各卷均为专注于某一学科的“分类史”，兼采“通史”脉络清晰之长，以人物为纲，以作品为纬，整体梳理出各类文学艺术整体发展、流变的脉络。作为各自独立、又密切相关的多卷本地域文化专门史学术专著，洋洋二百万字左右，虽然不能完整全面地概括纷繁复杂、波澜壮阔的松江经济、政治、社会、文化发展历史，但是，若从松江历史发展的轨迹及其特有的贡献来看，希望这六部专史能有其无可取代的代表性。

第三，“六史”的作者选择

为了使“六史”这套丛书作为一个整体，真正成为资政育人的“信史”，得到广大读者的喜爱和欢迎，在编撰过程中，我们在充分尊重各位学者学术习惯和研究对象实际特点的基础之上，力求使这套丛书的体例结构基本统一，行文风格大体一致，并力求做到图文并茂，兼具史料性、学术性和可读性。为此，在作者的选取上也颇费了一番脑筋。“松江人写松江历史”是我最初设定的一个标准，由此，精心筛选出来，参与“六史”撰写的主力大都是长期致力于松江文化研究的松江学人或新松江学人。他们分别是：硕果累累、著作等身的地方史研究专家何惠明（《简史》），在艺术创作与学术研究方面均有丰厚成果的青年领军人物常勇（《文学史》），致力于书画史论研究、有良好学术素养的美术学博士陈浩（《美术史》），擅长诗词创作与研究的青年学者乔进礼（《诗歌史》），在书法、绘画及诗词创作与研究方面均有所获的复合型人才宋远平（《书法史》），以及国家社科基金项目获得者、文学博士，我的学生吴韩娴（《戏剧史》）。从年龄上看，覆盖老中青三代人，年长者已七十岁上下，中年人五十岁左右，年轻

者才不过三四十岁。从职业上来说，既有退休领导、在职教授、青年学者，也有企事业单位的干部与职工，体现了“不拘一格降人才”的用人环境，以及“海阔凭鱼跃”的研究空间。希望能给有才识的著者提供展现才华的舞台，也给有鉴赏力的读者提供各具特色的研究成果。

撰写过程中，他们排除干扰，殚精竭虑，全情投入，辛勤付出。为了突出“六史”的学术性和可读性，一方面博览史籍，充分借鉴吸收前人的研究成果；另一方面，特别重视近年来新的学术发现和学术成果，以松江丰富的文化遗存、历史遗迹、艺术珍品，图文并重地传递出松江历史、文化、艺术源远流长的信息和发展脉络，并以点带面地把艺术史从具体的人物、作品引申到它赖以生存的自然环境与人文空间，有助于读者从大文化的视角理解松江历史，把握松江艺术的发展规律与历程。

令人欣慰的是，六部专史的作者和编辑部全体同仁，本着对历史、对后人高度负责的态度和科学、严谨、求是的精神，面对浩繁的史料，广征博采，用宏取精，辩证扬弃，反复打磨，逐级审定，严格把关，终于使得丛书得以陆续出版。

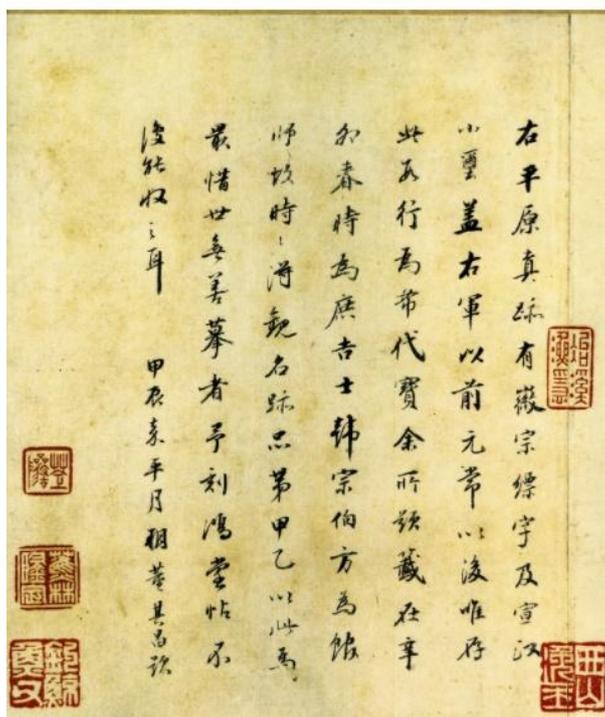
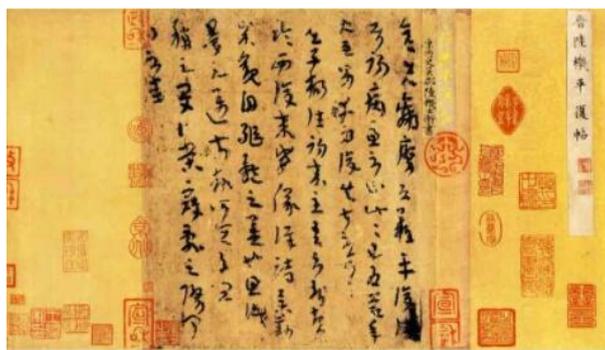
第四，“六史”的价值追求

从总体上说，“六史”还应该呈现出一些共性的意义与价值：

首先，突出松江文学艺术在整个中国传统文化史上的地位与影响。松江的文学艺术与中国古代整体的文学艺术史的发展，呈现出“和而不同”的风貌，二者互相印证、参照，既有大中华的“整体性”，又有“这一个”的独特性。以《松江诗歌史》为例，诗歌是松江历史人文的一大宗，不仅名家多、作品丰、影响大，

而且形成了以“云间派”为代表的诗词流派，每个作家作品之间，既有共性又有个性，既有传承又有创新。松江诗人对域外诗人既有交流又碰撞，既有借鉴又有传播。作者在书中对此作了成因分析，在对作家、作品评价的同时，经常与全国诗歌的主流格局、变迁发展联系起来，互相印证、参照，视野格局开阔。

其次，既重视本土文学艺术家的地位，又不忽视流寓文学艺术家的作用。自唐宋以来，松江为文人流寓之地，常有诗人、作家、书法家、画家来此地游历或寓居。如至元末，杨维桢的长期寓居，更是让松江成为中国东南地区的文化艺术圣地。另外，钱惟善、倪瓒、王逢、陶宗仪等著名流寓文人，都在文学艺术上取得了很高的成就。松江本土诗人如袁凯、陆居仁、邵亨贞等人也是文坛名家。此时，本土文人与流寓文人互相结交，切磋技艺，如同松江文学艺术腾飞之双翼，前行之双轮。其中，最有代表性的是杨维桢、钱惟善、陆居仁三人，他们不但生前结交，而且死后同葬，被誉为“元末三高士”。其中，陆居仁为本土人士，而杨维桢、钱惟善则为流寓作家。

再次，许多人物都兼具多种才能，同时入列“六史”中的多部。如陆机有书法名帖《平复帖》、文学名篇《文赋》，及许多诗歌传世，所以《书法史》《文学史》《诗歌史》都将其列为重要人物。再如赵孟頫、管道昇、杨维桢、陆居仁、倪瓚、陶宗仪、董其昌、陈继儒等人，既在书法、绘画、文学等方面均有极高的成就，也是名动一时的诗人，均为同时列入多种“分类史”的人物。“六史”撰著者在综合评价这些人物的地位和作品的价值时，都做到了兼容并蓄、客观公正。

从次，注重文学艺术高峰与低谷的发展流变，与政治、经济、社会整体发展的重叠。松江各类文学艺术的发展，大体都有这样一个脉络：三国两晋陆氏家族之前，鲜有具体人物和作品的记载，以二陆兄弟为开端形成了一个小高峰；南北朝时期，经历长期的低谷；唐朝华亭建县至元初松江建府，长达数百年的时间里，文学艺术与经济发展都处于平淡期；至元末，文学艺术形成了一个高峰，涌现了大量代表人物和名家名作；从明代中开始，迎来了集大成时期，书派、画派、诗

派、词派乃至有些争议的曲派、琴派、印派等陆续登上舞台，成为全国文坛、艺坛上耀眼的明星；之后，清代中后期至民国，松江的政治、经济地位为上海所取代，松江的文化艺术也逐渐衰落下来。

最后，在人物及作品选择上，既突出名士，也不遗一般人物或者方外闺阁。既有陆机、陆云、陆龟蒙、杨维桢、袁凯、董其昌、陈继儒、陈子龙、夏完淳、姚鹤雏、高燮等耳熟能详的名家大家，也有徐阶、陆树声、张祥河、陆锡熊、王鸿绪等不以文学艺术传世的名宦，还有适度篇幅的方外船子和尚、盲诗人唐汝询，以及闺阁才女柳如是、王微、王凤娴、夏淑吉等，许多都是在多种文学艺术领域取得了相当的成就。纵观整套书籍，可见松江隗士如云、俊才星驰。

当然，限于我们的学养、水平，加之“六史”编纂工作时间紧、任务重，心有余而力不足，错漏难免，能否达到预想的价值追求，还需要读者与时间来检验。

说了这么多的想法和做法，接下来我还要说一点感慨。在这个内心世界容易浮躁、价值观时有错乱、精致的利己主义者充斥于周遭的年代，想做一件事不容易，做成一件事更不容易，做好一件事更更不容易。所以，当“六史”即将陆续面世的时候，我的内心充满了感激之情。

首先，要感谢松江区委、区政府和有关领导的担当作为以及持续的关心关注。感谢有关专家、学者的辛勤付出。感谢方家、同仁和社会各界人士的助力奉献和无私帮助。

在书稿撰写、出版过程中，“六史”的高级顾问、上海辞书出版社历史地理编辑室主任王圣良编审的倾情力助，熊月之、孙琴安、叶长海、朱恒夫、曹辛华、王孝俭、张忠民、张青云、谢海光、山兆辉、任向阳、沈冬林等专家学者以及老领导、老朋友赐予的真知灼见，徐界生、陆忠新、曹金华、李涛、周样波、张国

强、陆联群、梁宝山、刘通、杨雨清、王灵辉、王艳、张冬梅、牛立超、陆琦扬、陈诚、金叶、奚建治、陈军军、俞宝琴等以各种方式给予的支持与帮助，编委会一班同仁践行“云间风度”，恪尽职守，团结协作，齐心攻关的种种努力，俞月娥作为“一典六史”编辑部办公室“管家”精到细致的事务管理，众多媒体朋友们的长期关注与鼓励，以及我供职的上海戏剧学院的领导，他们始终谨记现代大学的崇高使命，坚持以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为己任，对我这样一个在职的教师回家乡兼职给予的理解与支持，都令我感动不已。而每当我因精力、体力、能力，特别是时间等多方面因素制约而产生倦怠时，我的眼前就会出现一个画面：每天清晨，当一幢幢办公楼刚从睡梦中醒来，还没有来得及呼吸新的一天的空气，区图书馆二楼“一典六史”编辑部办公室的窗口，就已刻下了年逾七旬的著名民俗学家、地方史专家欧粤编审，年近古稀的华东师范大学江南文化特聘专家、原《松江报》总编吴纪盛先生这两位夫子伏案工作的剪影。除了中间抽几支烟，简单的午餐以及三点半以后的一杯清咖，几乎分秒秒都在故纸堆里觅苍黄，屏幕纸面著华章。欧老先生不久前动了个小手术，术后第三天就坐到了电脑前；吴先生做学问依旧保持着手写的习惯，光看他为编辑“六史”留下的几十张刚劲有力、神采飞扬的手迹，就足以让人肃然起敬。看到这两位学者的辛勤付出，不知道为什么，我的眼前老是晃动着一个个先贤的形象，莘路蓝缕，穷经皓首，青灯黄卷，孜孜以求，“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”。一代又一代，人类的真善美，松江历史文化的精粹，不正是由这样一些不计名利、默默耕耘、无私奉献、以苦为乐的夫子们传承下来的吗？每次想起他们，我的眼眶就会不由自主地红起来。在两位贤达面前，除了深深的致敬，我们难道不应该再让自己更完美些吗？

我始终认为，文化建设是一个潜移默化的过程，对先贤邦彦的言行举止、丰赡业绩，需要我们沉下心来，鉴古观今，读史悟道。尤其在经济发展快速推进、社会深刻转型的当下，摒弃喧嚣与浮躁，在充满温情与敬意之中追根溯源，将会让我们不忘本来、吸收外来、面向未来。美国著名城市史学家刘易斯·芒福德曾说，“古往今来多少座城市无一不是时间的产儿。”从这个意义上说，“六史”既是我们此时此刻向松江人民交出的一份回应时代需求的答卷，也是我们在松江历史发展的时间长河中，做出的一个关于松江历史和当代文化的生动注脚。

最后，诚挚希望和祝愿“六史”的出版，能够达到以古鉴今，指导未来的作用，能够为家乡持续打响“上海之根”文化品牌，提升城市文化软实力，赋能助力“五大新城”建设，奋力打造人民向往的“科创、人文、生态”的现代化新松江作出应有的贡献。

2021年12月10日

作者：陆军（“松江六史”、《松江人文大辞典》主编，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。兼任《中国大百科全书》〈第三版〉戏剧文学分支主编，中国戏剧文学学会副会长，上海戏曲学会会长，松江区文学艺术界联合会主席，上海人文松江创作研究院院长）

独特民间艺术瑰宝，新浜田山歌正式出版

2022-02-09

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

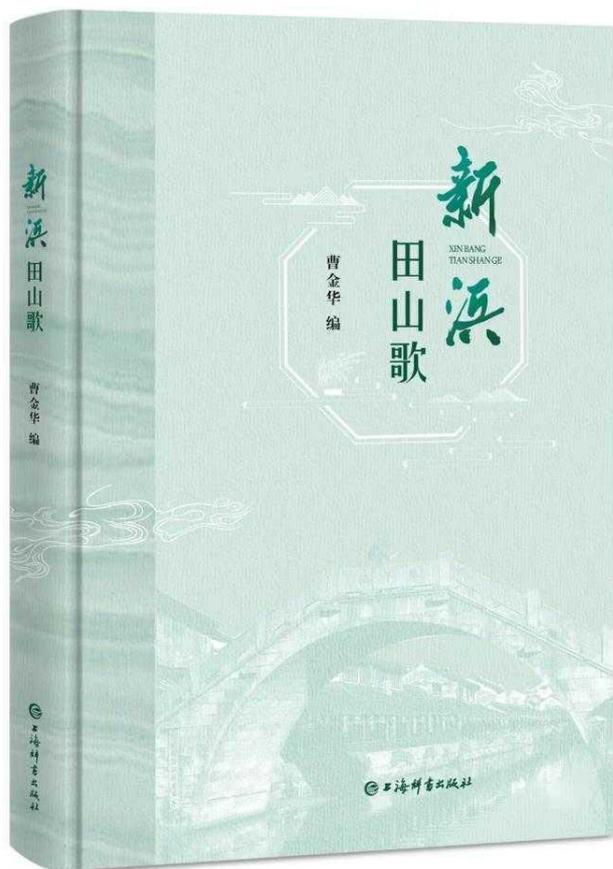

日前，记者从松江区文联获悉，为保护和传承好新浜田山歌这一独特的民间艺术瑰宝，收有《姚小二官》《刘二姐》等原汁原味长篇叙事田山歌的《新浜田山歌》将正式出版，

“嗨！摇一橹来过一浜，两嗨（岸）边才（都）是拔秧娘，眼关拔秧娘娘揼袖捋臂、捋臂揼袖秧来拔，哥哥佬明朝又要去种秧……”《新浜田山歌》书稿中的歌曲描述着稻田间挥汗如雨的男女欢乐放歌的动人场面。

据了解，田山歌是一种产生与流传于稻作水田生产劳动之中的艺术形式，起源于稻田，传承于乡野。松江作为典型的鱼米之乡，雨量充沛，气候温适，悠久的稻作文化传统，为创作、传承田山歌提供了丰厚土壤。早在明代，松江一带的田山歌已十分盛行，《续修·四库全书》中收录了多首松江一带的田山歌。松江

的田山歌，尤以新浜最具代表性，明代冯梦龙辑录的《山歌》中，就有新浜广泛流行的《刘二姐》《撩郎》等作品。随着山歌发展，新浜镇村村庄庄有山歌班，每逢盛夏耘稻之际，田野上山歌妙韵，余音悠扬。因此，新浜有着“田山歌之乡”的美誉，2011年新浜田山歌被列入第三批上海市非物质文化遗产名录。

然而，随着如今稻田多以机械化作业生产为主，田山歌赖以生存的稻田环境已经变了模样，田野间原生态的田山歌已不多见。此外，当时的农民大多不识字，田山歌的传唱基本流于口头。如今，他们年事已高，对田山歌的抢救性保护也迫在眉睫。

“‘盘活’是非遗保护的基本路径。田山歌亦然。”《新浜田山歌》序言作者、松江区文联主席陆军告诉记者，《新浜田山歌》之“盘”，体现在以绝大部分篇幅将原汁原味的新浜田山歌加以整理，分门别类形成文字，并邀请传承人员演唱，将原生态的唱词唱腔原封不动地保留下来，进行归档保存；《新浜田山歌》之“活”，体现在编者有意识地邀请了活跃在当今松江诗坛上的一批民间文学爱

好者，在仔细揣摩田山歌之神韵、认真体悟田山歌之节奏之后，创作了三十多首新田山歌，其中不乏佳作。

据悉，新浜田山歌的采录、整理有长有短，尤以长篇最为可贵，《姚小二官》《刘二姐》《庄大姐》三篇更是可圈可点，可大书特书。其中，《刘二姐》《庄大姐》入选了《江南十大民间叙事诗》，填补了中国文学史上无汉族民间叙事诗的空白。为此，本书腾出大部分篇幅，呈现了《姚小二官》《刘二姐》《庄大姐》的原文，并对采录情况进行说明，为后续研究提供了第一手的鲜活资料。

“希望通过本书的出版，让更多的人对田山歌这一艺术品种所蕴含的精神内核进行认真地‘盘’底，在此基础上有机地‘活’化到自己的艺术创造中去。”陆军表示，要借鉴的是田山歌中那种天然的人民性创作理念与创作风格，传播社会主义核心价值观。

在新浜镇党委书记曹金华看来，新浜镇整理出版《新浜田山歌》，保护和传承好新浜田山歌这一独特的艺术剧种，意义重大。“《新浜田山歌》是一种文化记录，也是历史记忆，保护和传承好《新浜田山歌》是地区文化赓续和发展的需

要，也是文化资源保存和开发的需要。”曹金华表示，要在促进乡村全域旅游风貌区建设中，将《新浜田山歌》这样的文化遗产，作为地区名片，亮好用好。

（原载于2022年2月8日“上观新闻”）

讲述 300 名松江名贤的故事，《松江历代名贤故事集》启动编撰

2022-02-10

文：刘 驰 乔 常

图：俞月娥

推送：松江融媒号

日前，在位于松江仓城老街的陆军戏剧教育馆会议室，新春第一场学术研讨会举行。现场，上海辞书出版社和上海市、松江区有关专家学者围绕《松江历代名贤故事集》的大纲框架、具体内容、体例文风进行了深入细致的研讨，为全书高质量编纂出版奠定坚实基础，标志着该书正式进入编撰阶段。

谈起编撰该书的缘起，松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军表示，《松江历代名贤故事集》是松江区首部以地方历代名贤故事为主题的专著，是人文松江创作、研究文库的重要组成部分。全书图文并茂，在兼顾学术性和可读性的前提下，精选 300 位松江名贤，采用讲故事的方式聚焦他们人生的重要片段和高尚品行，以点带面，以小见大，展示出他们身上的人性光辉、精神底色和“云间风度”。

研讨会现场，书稿的 3 名作者欧粤、陈佳欣、乔进礼围绕书稿撰写过程中的具体问题，进行了深入细致的交流和探讨。在听取作者介绍后，上海辞书出版社史地编辑中心主任王圣良编审对书稿的整体策划和范文给予了高度评价，并结合

编纂实例对书稿的内容体例进行了指导。该书作者之一、松江地方史志研究专家、《松江人文大辞典》执行主编、松江“六史”副主编欧粤编审就书稿的整体框架和范文内容做了详细分析。《松江报》原主编、“一典六史”编辑部主任、松江“六史”副主编吴纪盛根据书稿的体例和内容，结合《松江报》“茸城旧闻”栏目的编发经验，就书稿人物的选取等具体内容进行指导；人文松江创作研究院副院长、松江文学艺术研究所所长常勇对书稿的体例、文风和书稿体现的时代精神等内容，提出了意见和建议。

据悉，《松江历代名贤故事集》拟于今年6月完成初稿撰写，9月完成书稿的加工修改，12月付梓出版，与广大读者见面。

精益求精细致打磨

专家学者为《松江人文大辞典》学术卷提“金点子”

2022-02-24

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

2月19日，《松江人文大辞典》学术卷评稿会举行。来自市、区两级的史学界知名专家学者齐聚松江，共同为《松江人文大辞典》学术卷的编纂建言献策，提出“金点子”。

据悉，八卷本《松江人文大辞典》特别将学术卷单独列卷，全方位展示松江人文领域学术研究的历史与全貌。学术卷梳理了从汉末三国以来到近现代松江人文领域的学术概况，分学者篇和著作篇，共650余条。与会的专家学者围绕词条的选取标准、详略处理、编纂风格等给出了意见与思路。

评稿会现场，与会专家讨论热烈、发言踊跃。上海社会科学院原副院长熊月之教授将目前收录的词条比喻为“散落在盘子里的珍珠”，建议设置大、中、小三类条目，清晰展示不同时期松江学术的特点与传承脉络，达到串珠成链的效果。

上海社科院研究生院原院长张忠民教授则充分肯定了《松江人文大辞典》学术卷现有的成绩，指出了词条收集的难度，并从收录原则、条目详略安排、文字表述、行文风格等方面给出了改进建议。复旦大学历史学系教授戴鞍钢对年代划分、篇幅轻重、概述写法等进行了指导，鼓励要敢于创新与突破。站在编辑出版的角度，上海辞书出版社编审王有朋和历史地理编辑中心主任王圣良分别给出了意见和建议。

“学术卷的编纂历时两年有余，可谓呕心沥血之作，成果显著。尤其是本书稿承担者徐侠，是一位值得尊敬的地方文化史研究学者。”上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长、“一典六史”主编陆军表示，下一步，将认真吸收专家学者提出的意见建议，修改完善词条内容，精益求精细致打磨，秉承“不错、不漏、不偏、不重”的原则，将《松江人文大辞典》学术卷打造成为研究松江地域文明史、松江学术流变史、松江文化思想史、松江精神发展史的扎实根基与必读范本，用匠心构筑人文松江建设的精神高度与思想深度。

用三个“字中字”再读松江

2022-02-25

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

我的家乡上海松江是一本大书。27年前我读她时，读出了三个字：上海根。后来见之于媒体时改为“上海之根”，这也很好。

如今，“上海之根”已是松江的“第一名片”，散见于现代化新松江的大街小巷，咀嚼于每个松江人的茶余饭后。

然而，如何来准确阐述“上海之根”的内涵与外延，就成了一个常议常新的问题。这么多年来，无论是我给客人介绍上海之根松江，或听别人给客人介绍上海之根松江，或别人给我介绍上海之根松江，常常会产生这样的遗憾：要么不得要领，要么挂一漏万，要么舍本求末，要么张冠李戴。如何凝炼一段文字，既简明扼要，又客观生动，让人听讲几分钟就能了解与理解上海之根松江，就成了我的一个牵挂。于是，我决定再读松江；于是，就有了下面这样一段感性的文字：松江，是上海之根。松江在上海、在江南、在中国的历史地位与贡献，恰好可以用“上海”“江南”“中国”这三个地域词语中的“字中字”来作一番比喻。

第一个字，是上海的“海”右下方的“母”字。松江，是上海之“母”。早在六七千年前古冈身时期，整个上海地区大部分还处在由西向东冲积成陆的过程中，上海先民就在以松江佘山为标志的九峰这一大片高地栖息。松江三国时设

华亭，唐代置县，元代升府。至上海开埠以前，松江府辖华亭、娄、上海、青浦、金山、奉贤、南汇七县和川沙厅。可以说，松江是孕育上海版图的“娘老子”。

第二个字，是江南的“南”底部的“𠂔”（yuán）字。松江，是江南之“元”。唐宋时期，华亭县青龙港是上海最早的对外贸易港口。明代，松江府成为全国棉纺织业的中心，连小说《金瓶梅》中都有商户到松江贩卖棉布的情节。松江赢得“苏松税赋甲天下”“衣被天下”之美誉，成为江南最富庶的地区之一。可以说，松江是彰显江南经济实力的“钱袋子”。

第三个字，是中国的“国”中间的“玉”字。松江，是中国之“玉”。玉，从古至今就是宝。松江历来有“玉出昆冈”之美誉。晋代陆机的《文赋》是中国古代文学批评史上第一部系统而完整的文学理论作品，他的《平复帖》是中国书法的“祖帖”，也是故宫博物院的镇馆之宝。董其昌是中国书画史上的一代宗师。2017年中美元首在故宫共同模拟文物修复的一个环节“托画心”，选择的的就是董其昌的两幅作品。而松江的云间书派、云间画派、云间诗派、云间词派等，更是对全国文学艺术的发展产生了重要影响，至今还有积极意义。可以说，松江是传承中国文化的“笔杆子”。

“娘老子”“钱袋子”“笔杆子”，这样的比喻也许过于牵强，但我希望，能用最简约的方式，让更多的人从“母”字中熟悉上海松江的发展历史；从“𠂔”字中领略江南松江的经济贡献；从“玉”字中体悟中国松江的文化价值，以此来了解“上海之根”松江的张力、实力与魅力。

以上文字，便是一个本土老人再读松江时的一点感想。

如今，在中共松江区委、区政府的坚强领导下，松江人民正在奋力建设具有全球影响力的长三角G60科创走廊，一个现代化的“科创、人文、生态”新松江正在我们面前展现。再创新的历史，再创新的财富，再创新的宝藏，再创新的奇迹，我们是见证者，我们更是参与者。

祝福您，上海之根松江，我美丽的家乡！

（本文作者为上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授）

【直通区情】

《松江历代名贤故事集》今年底出版，展现上海之根文化底蕴

2022-03-09

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

作为上海之根，松江文化源远流长，历代名贤辈出，如何从中精选 300 人，入选《松江历代名贤故事集》？

日前，《松江历代名贤故事集》编撰第二次研讨会在松江戏剧教育馆举行，松江区有关专家学者围绕人物筛选的标准进行了反复细致的讨论。

“目前，《松江历代名贤故事集》的大纲框架、具体内容、体例文风之后，编纂实施阶段迈出的关键一步，通过定下标准、列出名单，为后续具体人物的故事编写框定范围、搭好框架。”

松江区文联主席陆军告诉记者，《松江历代名贤故事集》作为松江区首部以地方历代名贤故事为主题的专著，将打造成具有独特风格的故事版“松江邦彦画像”，通过“画像”延伸“故事”，通过“故事”丰满“形象”，通过“形象”传递“价值”，用通俗易懂的方式，将松江名贤身上展现出的人性光辉、精神底色和云间风度挖掘出来，作为当下爱国主义教育的创新载体，让大家近距离触摸这片土地上曾经出现过的真实而伟大的灵魂。

据了解，《松江历代名贤故事集》的书稿作者从卷帙浩繁中挑选出一份包含400多位名贤的名单。松江的地域范围如何界定？在松江为官、游学的外来名贤如何取舍？名贤的影响力与故事的生动性二者在选择时孰重孰轻？历史真实与艺术真实如何完美统一？

围绕这一系列问题，松江地方史志研究专家们查阅了《上海大辞典》等大量权威文献，对名单进行删补，通过逐一讨论，最终筛选出200余名贤，启动故事编写工作，并将在编写过程中对名单进行增补，取舍与打磨，最终完成300名贤故事集。

陆军表示，在撰写过程中既要广搜博引，去粗取精，做好资料的挖掘和梳理，真正做到回到历史，言之有据，又要用艺术的眼光、创作的思维，找准每个故事的“戏核”，在简短精彩的故事里，见人、见事、见精神。

据悉，《松江历代名贤故事集》计划于2022年6月完成初稿撰写，9月完成书稿的加工修改。2022年12月，《松江历代名贤故事集》将付梓出版，与广大读者见面。

（原载于2022年3月8日“上观新闻”）

松江“一典六史”编纂紧锣密鼓进行

2023-02-27

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

“一典六史”是人文松江建设的重点工程之一。近日，记者在位于松江区图书馆的“一典六史”编辑部看到，编纂工作已紧锣密鼓继续进行。预计，“一典六史”今年年底前将全部完成。

编纂人员

或是埋首书海，一丝不苟地核对资料；或是拿起纸笔，在材料上圈圈画画；或是和同事热烈讨论书稿相关内容……过年后，编纂人员很快进入了紧张忙碌的状态。

记者了解到，目前“一典”（《松江人文大辞典》）的主要任务是完成书法·美术·摄影卷和文学卷的编纂。届时，八卷本《松江人文大辞典》的编纂工作将全部完成。据人文松江创作研究院学术委员会主任、《松江人文大辞典》执行主编欧粤介绍，《松江人文大辞典》首卷已经出版，另有三卷不久将与读者见面，其他各卷的初稿也已交付，进入编辑环节。欧粤表示，对今年年底前完成编纂工作充满信心。

编纂人员

“六史”（《松江简史》《松江文学史》《松江诗歌史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》）的编写也在按计划有序推进。其中《松江简史》《松江诗歌史》已经正式出版。人文松江创作研究院副院长、文学艺术研究所所长常勇负责《松江文学史》的写作，他表示，松江文学底蕴深厚，源远流长，成果璀璨。“作为新一代的文艺工作者，我们有责任也有义务把这个工作做好。”常勇说。

《松江人文大辞典》作为全国首部以人文专题形式编纂出版的大型工具书，具有重要的引领与示范作用。“启动编纂‘一典六史’，不仅是传承上海之根历史的大工程，也是记录当下松江人文资源的大普查，更是展现当代松江人文实力的大演练。”上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长、“一典六史”主编陆军告诉记者，通过编纂“一典六史”，松江区集聚了一群乡贤智慧，培育了一支编纂团队，发掘了一批历史文献，积累了一批学术成果。“取得今天这样的成绩，归功于松江区委、区政府领导的高度重视，归功于编纂团队的协作拼搏，也归功于社会各界人士的关心支持。我们将在在新的一年里，继续埋头苦干，再接再厉，确保在2023年底顺利完成‘一典六史’这一传世工程的编纂任务。”陆军说。

【直通区情】

上海松江构筑海派书法高地， 《松江人文大辞典》书法·美术·摄影卷年内出版

2023-02-22

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，《松江人文大辞典》书法分科文稿评议会在松江区图书馆会展厅举行，来自市区两地的知名书法研究者与创作者围绕大辞典书法分科编纂文稿建言献策，交流修改意见与建议。目前编纂工作稳步推进、成果逐步显现，《松江人文大辞典》书法·美术·摄影卷，预计年内出版。

据了解，《松江人文大辞典》是人文松江“一典六史”的核心。人文松江“一典六史”包括《松江人文大辞典》《松江简史》《松江文学史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江戏剧史》《松江诗歌史》，充分挖掘松江资源禀赋与人文传统，为人文松江建设提供历史底蕴支撑。《松江人文大辞典》书法分科围绕“松江”与“书法”两大关键词，梳理了从西晋至当代松江书法的脉络与成就，共收录书法家 395 人，作品 196 件以及碑刻、著作等，分为 9 个板块约 16 万字。

书法是传承江南文化的重要载体，也是人文松江建设的一大名片。松江书法历史文脉绵延，大家名家辈出，有着“中国书法城”的荣誉，在当代的传承发展中还形成了海派书法的“松江现象”。因此，书法分科的文稿具有史学性、文献性、文学性、档案性等多重价值。区级层面系统梳理书法文献史料，松江区也是国内首个。

“松江是书画之城，书家多、作品多，在收辞上要明确标准，在释文上要规范表达，同时要拥有历史视野与时代精神，以尊重历史为前提，真实梳理松江书法的发展脉络与地位价值。”松江区文化和旅游局局长金冬云表示，“一典六史”是人文松江建设的重大文化工程，要以严谨的治学态度高质量完成“一典六史”的编纂任务。

现场，与会专家学者围绕辞条的选取标准、详略处理、释文风格等方面给出了如何提高完善的意见与思路：要严格把关文稿人物的选取、语言风格的把握；要在释文的撰写上要突出重点，凸显历史地位和艺术评价，对重点人物要写足写透写出谱系。

“松江书法，对于中国书法到底发挥了多大的推动作用”，人文松江创作研究院院长陆军表示，编纂要重新审视松江书法的历史地位与价值贡献，以代表性的作品、流派、书法理论为支撑，把握特点、凸显价值、打造标识，通过系统梳理松江千年书法史，在历史长河中打捞文明记忆，从一个方面为“上海之根”作出历史注解，从而进一步坚定文化自信、增强文化自觉、强化文化担当，助力“科创、人文、生态”的现代化新松江建设。

（原载于2023年2月21日“上观新闻”）

想看松江人的代表作？来这个新揭牌的珍藏馆吧→

2023-05-30

文：桂可欣 王俊杰

图：俞月娥

推送：松江融媒号

松江“戏剧之乡”“书香之域”建设再添闪亮一笔。5月26日，“新中国成立以来松江人图书著述代表作珍藏馆”在陆军戏剧教育馆揭牌。展馆按照“一个人，一本书”的设计与布局，展示了新中国成立以来松江人在著书立说方面的成果，涵盖文学、艺术、历史、哲学、社会科学、自然科学等不同领域，首批展出书籍一百本，日后还将不断增加。

新中国成立以来松江人图书著述代表作珍藏馆

《陈永康水稻栽培经验》《芦荡火种》《振飞曲谱》《阿Q正传一百零八图》《中国现代会计手册》《编剧理论与技法》……展馆里藏书种类丰富，突出了“代表作”的重要性，弥补“代表作”意识之缺。“作品是一个人的立身之本，代表作则是个人最显著的名片，如何在有限的生命期内尽可能留下一些有价值的东西，

是每个人都应思索的问题。”国家“万人计划”教学名师、上海戏曲学会会长、上海市文史研究馆馆员、上海戏剧学院学术委员会主任、人文松江创作研究院院长陆军教授表示。

馆藏书籍

事实上，新中国成立以来，在社会科学、自然科学、哲学、艺术等诸多领域都有松江人矫健的身影。“基于此，本展要弥补的，就是对当代松江人贡献度的认知之缺，让老乡由衷地佩服当代松江人的贡献，也让国内外客人明白，松江的历史文化没有断。”陆军谈及办馆缘由表示，“梳理出当代松江人的社会贡献，将重要文献保留下来，除了史料价值，还可增强松江人的文化自信。”

《徐林祥小戏选》

陆军介绍，自己目前还在筹划“徐林祥小戏艺术展示馆”“文牧沪剧创作成果展示馆”“松江 300 历史名贤故事展示馆”“松江‘一典六史’编纂出版史料馆”四个展馆的建设，以此在市民群体中强化展示馆、博物馆的创立意识，让城市的文脉更有活力，更有弹性。“松江这样一座城市，至少应该有 300 个各具特色的迷你展示馆、小型博物馆，每个乡镇至少也要有 10 个。”陆军表示。

此外，“陆军戏剧教育馆‘百·千·万字剧’编剧工作坊”也于同日揭牌。据悉，这是中国编剧教学模式改革的一块品牌，曾获四年一度的高等教育国家级教学成果奖与国家艺术基金艺术人才培养项目资助。2016 年至今，在松江先后开设过五次“百·千·万字剧”编剧工作坊，受训者近 300 人，培养了一批青年编剧，孵化了一批戏剧作品，并助推新浜镇获评“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”。此次落地松江，将更有利于松江“戏剧之乡”建设以及面向全国的编剧人才培养。

最后的老街——陆军教授为陈志伟新著《华亭岁影》所作的序

2023-08-11

文：陆军

图：陈志伟

推送：上海戏剧学院

我有些惶恐。我不是摄影家，也不是摄影评论家，他却托友人找到我，将一份数十年积累、在我看来如他的孩子一样珍贵的作品集交给我鉴证，我能做到不让他失望吗？

我有些好奇。为了见面，双方互约时间，前前后后三个多月，终于如愿。那天在一家小饭馆，一进门，素昧平生的他与我，连必要的寒暄都省略了，我伸出手去，他轻轻握住，还不等我坐定，他已将两大本摄影集样稿递了上来。我们之间真有如同时仅一个眼神、一个微笑就已心领神会的老友一样的默契吗？

我有些讶异。两大本图册，几百幅作品，聚焦老街，借用光与影的交汇，以人物作为载体，倾诉和追忆那个熟悉又渐消失的旧时华亭，一经打开，就难以合上。满版老旧时光，满帧黑白组合，满眼历史烟云，铺天盖地，呼啸而来，震得我有些晕眩。这么饱满的情感表达，是眼前这个内敛的、略显拘谨的男子完成的吗？

品读吧！先继续我的品读。

一辑一辑，我读出了他拥有的艺术版图的辽阔。你看，中山西路与生俱来的端庄，秀南街若隐若现的灵动，秀北街藏不住的俊朗，仓城风貌区褪不去的厚重，西塔弄不变的含蓄，青松石曾经的闲适，百岁坊坚定的矜持，白龙潭残留的诡异，景德路难掩的明快，邱家湾固守的优雅，长桥南街遗存的雍容，榆树头永驻的秀美，华阳老街渐行渐远的随性，天马老街时有时无的洒脱，五库老街残缺的率真，叶榭老街苍凉的孤傲，泗泾老街历久弥珍的儒雅……他以一种自由纯粹的风格，捕捉充满生命力的瞬间，呈现家乡的完满意趣，以此激活人们对岁月的记忆。

一页一页，我读出了他如歌如泣的历史喟叹。那一个个别致的历史细节，如数家珍地梳理出老街、老巷、老宅的生命动线。一排排路锥止车桩定格了一个时代的生命节奏；“拆”字的多种呈现，晃动着一个族群的焦虑、慌张与期待；笨重的老牌自行车脚架，支撑起旧宅里男主人亮堂堂的脸面；自制的女式内衣，蕴含着小街深处的风花雪月；土酒坊里的价目表，成为巷子里妇孺皆知的最透明的经济学；小女孩鬓间的彩色发夹、老爷爷头上棱角鲜明的绿军帽、理发师手上的双箭牌老式剃刀，头头是道地依次诉说着岁月的斑驳陆离……

一帧一帧，我读出了他镜头里水一样的柔情。雾气中清冷的石板桥，藤蔓斑驳的矮墙，古朴木门上的“福”字，随处出现在路旁的竹椅，阳光下纵情飘舞的一排排床单、一件件衣衫；早点铺里的热气腾腾，摊位上蔬菜瓜果的扑鼻清香，修理铺子里各类日常电器的挤眉弄眼，小店里竹编工艺品的搔首弄姿，流动理发

铺和裁缝铺的“横刀立马”，晒太阳、聊家常、下象棋、读报纸、练书法、遛狗逗猫的左邻右舍的悠哉游哉，一幕幕慢生活场景，朴实又动人，琐碎又美妙。

一幅一幅，我读出了他经年累月修炼成的慧眼匠心。秀南街，阳光斜照，一对老夫妻手洗好被单，然后合力拧干，背景是“理发向东 100 米……”字样。纵深处，一条孤独的道路，电线杆下，一前一后，一近一远，两个老人正相向而行。这样的画面，一定是摄影人梦寐以求的瞬间。老街上，三人面对暴雨，其中一人淡然持伞，一人在伞下移情于屋檐上的雨水瀑布，一人站在街边店铺的台阶前，用扫帚将哗哗流下的雨水挥洒到街上，飞溅的雨水被定格成水淋淋的日子。除了这些人物动作和关系很丰富的作品，那些单人作品也很可以咀嚼。夏日小院中被植物包围的戴斗笠的老人，透过瓜藤的阳光与阴凉处形成强烈的明暗对比，尖斗笠的锥形和后面小晾衣架的锥形塑成一组几何形状，构成了摄影人对生命形态的图式理解。那个拿着水管洒水的男人背影，水管喷出的弧形和地上被弄湿的部分，形成模糊对称，花衣服黑白圆点相间，和阳光下小水珠的明暗构成了一个整体，再叠上背景里房子的方形，组合在一起，一定是摄影人眼中日常生活的独特映射。一组一组，我读出了他溢出图照外的诗一般的曼妙。大仓桥上，雾天清晨，仿佛天赐三个僧人，地设三个桥洞，烟雾朦胧中，闲庭信步时，那浸濡着禅意的场景，如梦如幻、如诗如画地留在了摄影人珍藏的创作经历中。中山西路街景，雨天，透过汽车带有雨帘的玻璃，满眼烟雨朦胧的情景，当期待中特定的人物出现时，一幅有水墨画效果的艺术作品就呼之欲出。同是暴雨天空下，一个果断的抓拍，

在虚化背景的同时，注重前景人物的音容笑貌，画面的节奏感陡增，视觉冲击和心灵震撼令你猝不及防，瞬间顷刻变为永恒。

一辑又一辑，一页又一页，一帧又一帧，一幅又一幅，一组又一组，揉合在一起读，隐隐约约，我又读出了“三悟”“三敬”：

纪实作品以求真求实为要，不能表演，不能摆拍。如何在构图上把控画面中各类元素的大小、远近、张弛、明暗，以及对比、渲染、强调？这是每一个摄影人面临的共同难题。虽然选择极端天气，如雨、雾、雪天，日食或月食等场景，有助于通过预设中的天人合一来表达创作者的生命意识，但更多的时候，对画面中人物的期待只能交给时间和机会，换句话说，常常托付于偶然。这就要求摄影人除了具备一定的摄影技巧，更需要有足够的耐心来等待他需要的瞬间的出现，并需要事先做足功课，结合临场实际作相应调整和应变。由此想到，这两册摄影集中有这么多精彩的表达，作为创作者，他的付出，他的艰辛，他的坚韧不拔，该是多么的不易！此为“一悟”“一敬”！

同是纪实摄影，拍摄具有历史文献价值的世态人情与一般的摄影不同，需要创作者拥有充裕的人文素养，熟悉拍摄对象的前世今生。据介绍，这两本摄影集的作者，曾认真研读过松江历史发展和演变的一批文献资料，并特别留意老松江人的随笔杂记，结合儿时记忆，梳理出画面中不可缺少的老屋、老树、老桥等一

系列标志性建筑的形态储存，挖掘新旧变化的元素特征，在拍摄过程中还时时与影像中的老人交流，尽可能在情感上与原居民同频共振。通过这样的方式，为生动表现最有烟火气的老松江，抢救式地保留一批即将消失的老街影像作好扎实的准备。其间的付出与探求，令人肃然起敬。此为“二悟”“二敬”！

作为摄影家，他的睿智，他的勤勉，他的执着，他的成果，本身就如一张承载着岁月沧桑的巨幅照片。由此想到，在摄影家的眼里，冥冥中是不是也把我看成了老街情景中所关注的某个人物、某个细节？这些年我为家乡做的几件小事，比如1994年倡言“上海之根”，2019年倡导“云间风度”、倡办“一院一馆”、倡编“一典六史”，2020年倡推“戏剧之乡”、倡扬“一影一厂”，不就是如他的作品中那个坐在小店里专门配匙修锁的手艺人，那个在风雨中骑着破旧电瓶车带着年轻人匆匆赶路的老翁，那个在零乱的菜场上不无焦虑地等着城里人光顾的菜农的言行举止吗？这样一想，前面说的惶恐也好，好奇也罢，讶异也然，顿时释怀。此时此刻，除了感谢他能尊我为知己，视我为神交，唯一能做的一件事，就是要感谢他的高看。此为“三悟”“三敬”！

摄影大师安塞尔·亚当斯曾经说过：“我们不只是用相机拍照，我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐和爱过的人！”我想，这两本摄影集里的那些老街旧巷，正是他用心读过的书；那些旧日时光，正是他用心看过的电影；那些俚语方言，正是他用心听过的音乐；那片热土和居住在这里的人们及其独特的历史积淀和文化底蕴，正是他用心付出的所爱。他把人生的美好瞬间定格成永恒，用看得见的影像，传达影像背后看不见的思想与情感。特别是在城市快速发展变迁、历史印记渐次褪色的今天，正是他的这些具有历史

文献价值的老照片，让我们再次看到了古老、厚重又充满活力的松江，再次感受到了松江人的真诚的生活态度，再次触摸到了这座城市的温度，再次重温了从前的慢生活，也让我们再次多了一份从容，多了一份自信。从这个意义上说，这些老照片的问世，于他，称得上厥功甚伟；于世，当得起幸甚至哉。

忘了说一句，他是谁？

他，生于华亭、长于华亭，物理本科、师范讲师、企业经营管理者、区管干部、中国摄影家协会会员、九三学社社员、松江区政协委员，2015年，获得第25届全国摄影艺术展览优秀作品奖、2016年，作品入选第16届中国国际摄影艺术展、同年荣获第71届香港国际摄影比赛FIAP金牌。

他，奔走在松江的大街小巷，日复一日，年复一年，用一张张照片，记录了松江的城市变迁，诉说着老松江屋檐下人们的经历和渴望，并将这座城市的历史浓缩成一份老少咸宜的“伴手礼”，以最直观、可阅读、耐寻味的方式，长久地慰藉着人们挥之不去的乡愁。

他，一个热爱生活、充满睿智的男子汉，一个善于思考、特立独行的摄影家，一个虔诚的、值得我们尊敬的松江历史文化的守护者！

他叫陈志伟，称阿伟也许更亲切！阿伟，你说是吗？

是为序。

2023年8月6日

【注：《华亭岁影——最后的老街》，陈志伟著，上海市松江区档案局（馆）出品，上海文化出版社出版。

（作者为上海市文史研究馆馆员，上海戏曲学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。国家“万人计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科（马工程）学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家、首批国家级一流本科课程主持人、国家教学成果奖、宝钢优秀教师奖、国家文华奖、曹禺戏剧文学奖获得者。）

图：陈志伟

版式设计：小白

【直通区情】

松江：荟萃千古历史文脉，打造区域文化高地

2023-08-20

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

松江，是一座怎样的城市？这里是书香之域、书画之城、文博之府、影视之都。随着《人文松江建设三年行动计划》的持续推进，一座座设备先进、服务一流的文旅核心项目依次落地，一个个彰显城市品格的文旅品牌逐渐形成，绵厚历史与新时代文明交相辉映。

《平复帖》

传承保护，延续历史文脉

九峰三泖，山清水秀，优越的自然条件造就了松江的人杰地灵。陆机、陆云、徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙、史量才、程十发……这些千古风流人物在中国的文化艺术史上留下了不朽的丰碑，为松江乃至上海的文化遗产提供了宝贵的遗产。

为传承松江文化，讲好松江故事，松江正努力挖掘各类历史资源。如今，松江历史名人题材戏剧《徐阶》《陆机》《董其昌》相继与观众见面，松江重要文化品牌建设项目“一典六史”的编纂工作已进入尾声。前不久，话剧《董其昌》更是斩获了第九届中国戏剧奖·曹禺剧本奖，展示出松江“戏剧之乡”的丰厚底蕴。

话剧《董其昌》

松江区目前共有国家级非遗项目 3 项、市级非遗项目 10 项。在非遗传承方面，松江始终不遗余力。如以人文松江活动中心顾绣工作室和岳阳街道顾绣研究所为“抓手”，带顾绣走出国门；叶榭镇数字化抢救舞草龙现有资料，编写相应教材；泗泾镇建立十锦细锣鼓传习基地，传承人走进学校教授十锦细锣鼓的演奏技艺；杜氏雕花楼等非遗传承基地积极开展公益非遗体验传承活动，源源不断吸引“新粉丝”。

与此同时，仓城老街上的江南曲圣纪念馆开馆，泗泾下塘历史文化风貌区、仓城历史文化风貌区和府城历史文化风貌区内的老宅次第苏醒，张照艺术馆、清墨轩书画院等文化项目陆续入驻……典籍中的松江、文物中的松江、遗迹中的松江活态尽显。

建设品牌，打造文化名城

眼下，“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展·上海松江特展”正在云间会堂文化艺术中心对外展出。前不久，火爆全国的舞剧《只此青绿》也在云间剧院连演了三天，场场爆满，收获诸多好评。

舞剧《只此青绿》

而此前，想要在松江看一场高规格的展览、演出，可不是一件容易事。区图书馆、区文化馆等老旧的公共文化设施已不能满足市民需求。为此，松江区“十三五”重大文化民生工程——云间会堂文化中心建设应运而生。

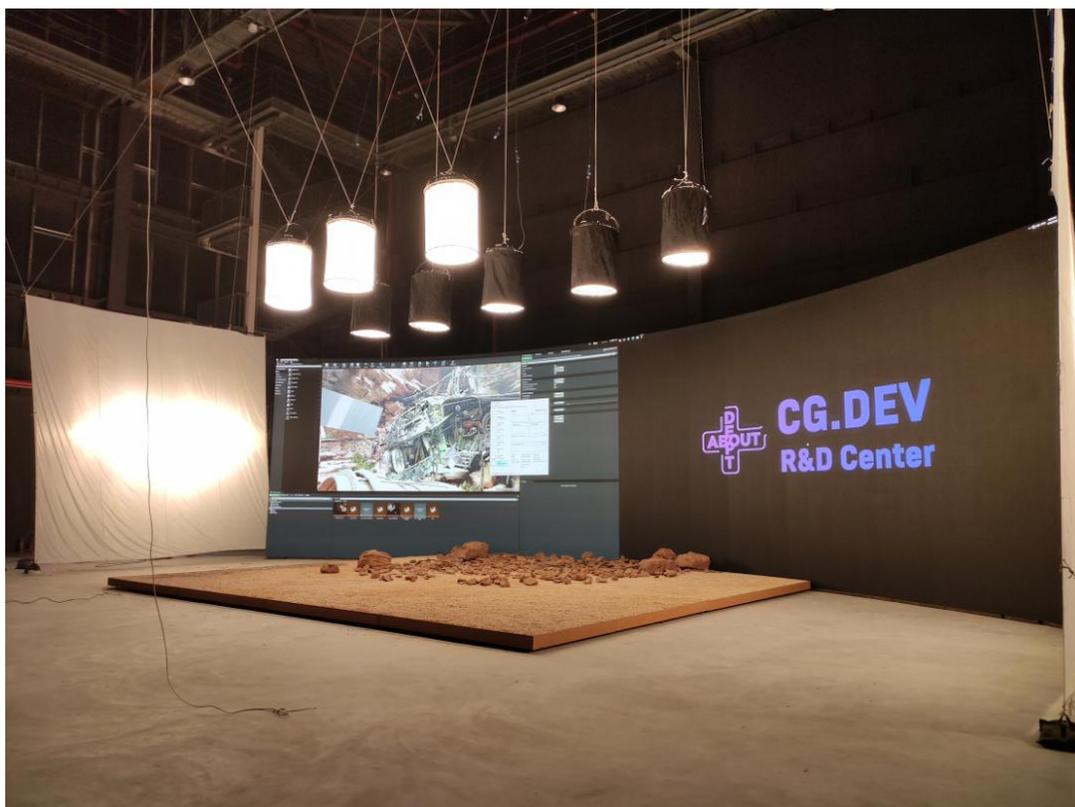
2017年，松江区发布《人文松江建设三年行动计划》，提出构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城。

如今，集区文化馆、区图书馆、区文化资源配送中心、云间剧院和云间会堂艺术展厅等于一身的云间会堂文化艺术中心已成为松江文化新地标。仅今年上半年，云间会堂四个展厅共举办10个展览，观展人数达18337人次；云间剧院共举办演出及活动85场，接待观众近5万人次；图书馆新馆自今年4月23日开馆以来总接待读者人数13.92万人次，借还书册数257493册，借还人数39480人。

云间会堂文化艺术中心

漫步在松江这座弥漫着书香的城市里，不仅有钟书阁、朵云书院、山脚下的书店等最美书店，还有未觉书屋、庆阳书屋等特色书屋，等待读者在“书香之城”中寻找心灵的慰藉。董其昌书画艺术博物馆和程十发艺术馆的建成、民营美术馆的兴起、“云间粟社”的成立、《程十发年谱》的编纂……一系列举措则见证着松江“书画之城”的繁荣。“十四五”期间，松江还将大力推进陆机、陆云文化品牌建设，并通过开展多种线上线下教育活动，整合区域内的文博场馆及资源，推进历史文物建筑的保护和活化利用，构建“城市露天博物馆”。

长三角国际影视产业园

“影视之都”发展同样蒸蒸日上。作为上海“1+3+X”影视产业发展格局中的大型高科技影视基地，上海科技影都集聚了7700多家影视企业。此外，松江还不断优化影视扶持政策，推进影视创作、后期制作、版权交易、宣发放映、衍生品开发等产业链布局，今年更是落地了以“科幻电影周”为主题的上海国际影视节上海科技影都系列活动、首届上海科技影都电影创制大会、第20届电影频道传媒关注单元闭幕仪式等影视重点活动，助推松江影视产业走向海内外。影视产业重点项目方面，长三角国际影视中心等项目建设有序推进，今年5月，启名影视科技创新基地开工；在精品力作方面，松江企业出品的电影《奇迹·笨小孩》、电视剧《超越》荣获中宣部第十六届“五个一工程”优秀作品奖，目前正在热映的由松江影视企业坏猴子（上海）文化传播有限公司出品的电影《孤注一掷》，上映一周票房突破了17亿元，并取得了较好的口碑。

文旅融合，发展全域旅游

今年三月，拥有千年历史和文化积淀的泗泾古镇焕新开街，管理方通过文物和文创结合、老宅引入丰富业态等方式，增加游览体验感，让游客全方位感受古

镇的美好。

没有文化，旅游就没有灵魂；没有旅游，文化就没有活力。除了在古镇古宅里体验文化之旅的魅力，全区各街镇也依托各自文化底色，推出了具有地方特色的文旅活动。佘山镇推出“诗漫佘山”、泖港镇举办“泖田书香”读书节、泗泾镇举办“九峰列翠 泗水扬帆”民间文化艺术节、石湖荡镇推出农耕文化艺术节、叶榭镇举办张泽羊肉美食文化旅游节……一个个“可触摸、可进入、可体验、可分享”的特色文旅融合空间已蔚然成型。

泗泾古镇

演绎“远看青山绿水，近看人文天地”为特色的全域旅游，展现“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的如诗画面。历经多年打磨，“春季问山、夏季拜水、秋季寻根、冬季祈福”四季节庆品牌活动日渐成熟，全域皆景、四季可游的“诗和远方”正面向游客招手。同时，松江还推动培育形成“五谷丰登”全域旅游产品体系，打造乡村旅游“泖田谷”、工业旅游“科创谷”、文化旅游“人文谷”、休闲旅游“会务谷”和主题旅游“欢乐谷”。

为建设山城连景、水陆联动、主客共享、近悦远来的旅游目的地，松江正深化首批国家全域旅游示范区品牌，推动全域旅游发展的提质增效。如今，辰山草地音乐节已成为国内外知名旅游品牌，上海佘山世茂洲际酒店（申根酒店）、广富林文化遗址成为重要旅游目的地，上海世茂精灵之城主题乐园、广富林希尔顿

酒店、宰相府酒店陆续建成投入运营，研学、露营等体验项目广受欢迎。据统计，今年上半年，全区实现旅游收入 88.24 亿元，同比增加 162.78%；接待旅游人数 1007.12 万人次，同比增加 180.33%。

广富林文化遗址

面向未来，松江还将持续推进文旅深度融合。新浜荷园、叶榭“东方童梦奇缘”亲子主题乐园、泖港“云间吾舍”田园综合体等项目推进，将有助于打造乡村振兴地标性文旅项目。“松江花月夜”沉浸式演艺、二陆文化小镇等项目，则象征着松江文旅跨界融合即将迎来发展新业态。

【学习巡礼】

如何助力打造文化自信自强的上海样本？ 在市文史馆馆员座谈会上，专家们这样说

2023-11-17

文：李 婷

图：上海市文史研究馆

推送：上海学习平台

为深入学习贯彻习近平文化思想，发挥市文史馆在文化传承与创新中的积极作用，“赓续文脉 勇毅前行 助力打造文化自信自强的上海样本——市文史馆馆员座谈会”，11月16日下午在上海展览中心友谊会堂召开。近百位专家学者、高校图书馆、市政协文史委等单位代表齐聚一堂。张静娴、刘一闻、熊月之、陈先行、秦文君、叶舒宪、何勤华、陆军、汪家芳九位市文史馆馆员作主旨发言。

张静娴系昆曲名家，2021年建党百年之际，上海昆剧团推出首部大型革命现代昆剧《自有后来人》，她和蔡正仁担任该剧的艺术指导，并且分别在剧中跨行当饰演“李奶奶”和“鸠山”。“尽管已是年逾古稀，但是我觉得这是非常有意

义，值得去做的一件事，这是时代对昆曲的召唤，是文艺工作者的使命和担当，也是上昆拓展昆曲剧种创作之路的重要探索和实践。”她说。

刘一闻擅长书法和篆刻的研究和创作，与共和国是同龄人，亲历了国家发展的各个历史时期，深切感受到国运盛则文运昌，见证了文博事业的飞速发展与天翻地覆的变化。他说，作为一个新时代的文博人，首先应该具有高尚的家国情怀。

“我们不能因为有善良的愿望与出发点，便疏忽乃至脱离客观规律，违背科学。”陈先行从事古籍编目与版本鉴定近五十年，他认为自从2007年开展全国古籍保护工作以来，古籍普查即摸清家底的工作取得很大的成绩，但这是一项较为长期的作业，不能操之过急。令他倍感欣慰的是，近年来，在上海市委宣传部的支持下，编纂馆藏善本书目作为重要项目被列入上海图书馆的“十四五”计划，后又将编纂规划扩展至整个上海地区公藏的善本书志，而非仅仅上图一家。“这无疑是在上海古籍工作的一个壮举，也是文化自信自强的具体反映。”

网络时代，孩子们接触电子产品的年龄正在降低，随之而来各种问题。从事儿童文学创作40余年的秦文君近年牵头多项公益文学写作计划取得了较好的成果，因为阅读教育不但是文化传承的核心环节，更能帮助孩子发展成熟且有审美的语言系统，建立感性和理性并重的心灵思维，并且能焕发孩子对母语、对中华文明产生深厚的情感，将使得他们受益一生。

叶辰亮 摄

在长三角一体化上升为国家战略的大背景下，长三角城市群已发展成为全球第六大城市群，并稳居中国三大城市群之首。在神话学、人类学和文学方面具有深厚研究的叶舒宪团队于 2020 年提出“万年长三角”项目计划，创新讲述中华文明发生史之江南篇故事，凸显长三角地区史前文化在中国和世界文明史的重大贡献。

叶辰亮 摄

从事法律史、法学史与比较法方面研究的何勤华认为，中华优秀传统文化文化内涵丰富，源远流长，其中的精华需要传承并加以发扬光大，使之成为我们在当下建设中国特色社会主义现代化法治国家的珍贵历史资源。

长期从事高校的编剧教学和研究的陆军，为服务地方文化建设做了许多工作，倡扬“上海之根”，将松江的人文历史和乡贤故事发扬光大，助力当地的戏剧传统生生不息。

国家一级美术师、著名画家汪家芳，坚持文化传承与创新同向前行步伐，努力发挥所长，在培根铸魂的行动上展示新的成效，在彰往昭来的实践中实现新的作为。

熊月之馆员的研究领域是中国近代史与城市史。他因故未能亲临会场，委托其学生陆烨作主题发言。发言指出，作为文史馆员，发挥个人历史专业特长，对于赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展大有可为。熊月之认为，上海在梳理和赓续城市开放传统、近代上海在五方杂处方面的包容表现、近代上海在宗教共存和宗教理解方面的努力，体现出上海开放、创新、包容的城市品格，而阐述这些品格对于上海、对于中国发展具有重要的意义。

今年是市文史馆成立 70 周年和《世纪》杂志创刊 30 周年。近年来，多位馆员积极发挥名家、专家作用，活跃在“馆员大讲坛”“同舟讲坛”上，为传承和弘扬中华优秀传统文化，打造“上海文化”品牌作出了重要贡献。座谈会前举行了简短的馆员讲师团聘任仪式，向徐建融等颁发了“上海文史馆馆员讲师团”荣誉证书。

本次座谈会由上海市委宣传部和市委统战部指导、市文史馆和文汇报社共同策划主办。会上，市文史馆还向市、区图书馆及部分高校图书馆捐赠了最新出版的《同心：〈世纪〉统一战线专题选编》。该书系“上海党的统一战线研究丛书”之一，记录了中国共产党统一战线提出百年的辉煌历史印迹。

(原载于 2023 年 11 月 16 日“文汇”客户端)

陆军教授：5年写16个字，写成12个，4个正在写

2023-12-20

文：陆军

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

编者按：为深入学习贯彻习近平文化思想，充分发挥上海文史研究馆馆员在文化传承与创新中的重要作用，在中共上海市委宣传部和中共上海市委统战部的指导下，上海市文史馆与文汇报社近期共同举办“赓续文脉 勇毅前行 助力打造文化自信自强的上海样本——市文史馆馆员座谈会”。文汇报文汇智库专栏以两个整版的篇幅刊登了熊月之、陆军等九位馆员的发言记录。现摘编上海戏剧学院学术委员会主任陆军的发言，以飨读者。

我想以“5年写16个字，写成12个，4个正在写”为题，谈谈我在服务松江区地方文化建设方面做的一些工作。

松江是我的家乡。1994年我为家乡起了一个名字“上海之根”。经过近三十年的传播，这几个字已成为松江“第一名片”。这些年我所做的工作，概括起来是16个字：“一院一馆”“一典六史”“一坊一厂”“一镇六馆”；归纳起来是两句话：倡扬“上海之根”，倡建“戏剧之乡”。其实第二句话也是对第一句话的补充。

文 匪

全国人文大报

陆军 | 5年写16个字，写成 12个，4个正在写

长按二维码
查看文章详情

2023

11/17

星期五

先说第一句话，倡扬“上海之根”。

我曾于2000年和2018年两度兼任松江区文联主席。第二次兼任时，适逢区委、区政府正在推进“科创、人文、生态”的现代化新松江建设，对文化建设更

加重视。乘此东风，我决定将“上海之根”这篇文章进一步做实做深。在区领导的支持下，开始创办“一院一馆”，创编“一典六史”。

“一院”，即人文松江创作研究院。是隶属松江区委宣传部的事业单位，拥有24个编制。成立研究院的目的，是希望对松江历史文化与当代文化的研究，能做到常态化、科学化与精细化，特别是从体制机制层面，有效避免在文化建设上常见的“有人做就做，没人做就不做”“想起来就做一阵子，想不起来就丢一辈子”，以及“张书记来了开河，李书记来了填河”的尴尬局面。

“一馆”，即筹建松江历代300名贤故事展示馆。我们以故事方式记录了300位名贤的优秀品质与突出成就，这也是松江这片热土奉献给中华文明的三百份虔诚的礼物。我相信，一旦展示馆建成，不管是本地市民，还是外来游客，只要步入馆内，一定会对“上海之根”有新认识、有新感悟。现在这个馆的前期图文信息整理、展陈大纲设计都已完成，并已正式出版《松江历代300名贤故事集》一书。

“一典”，即8卷本《松江人文大辞典》。全书涉及二十四个分科及数千张图照。

“六史”，即《松江文学史》、《松江戏剧史》、《松江书法史》，《松江绘画史》、《松江诗歌史》、《松江简史》的总称。

“一典六史”，总字数约500余万字。我们希望为世人留下一部当代人眼中的“上海之根”松江的人文类百科全书。编撰团队同甘共苦、守望相助，克服三年疫情的干扰，目前编撰工作已基本完成，今年是《松江人文大辞典》编纂的收官之年，预计2024年全部结项出版。“六史”也将在明年完成编撰任务。

再说第二句话，倡建“戏剧之乡”。

“戏剧之乡”是继“上海之根”之后，我为家乡起的另一个名字。松江戏剧传统深厚。如果没有陶宗仪、夏庭芝、范文若、陈继儒、何良俊等，中国戏曲史将缺失一大块。江南曲圣”俞粟庐及其子“京昆大师”俞振飞曾在松江钻研发展昆曲，创立“俞家唱”；松江是沪剧的发源地，人才、作品辈出，都是不争的事实。

为了做实做强“戏剧之乡”，我又开始创设“一坊一厂”，创推“一镇六馆”。

“一坊”，即我将在2015年创立的“百·千·万字剧”编剧工作坊搬到家乡来，松江成为工作坊的大本营。从2016年至今，连续8年举办的上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊，有五年都放在松江举办。2020年，我在松江发起成立了全国首家儿童青少年戏剧家协会，又专门为家乡戏剧爱好者举办了两期编剧工作坊，培养了一批编剧人才。

“一厂”，即创办“上海根戏剧故事工厂”。所谓戏剧工厂，就是具有批量生产戏剧作品能力的单位，这当然是比喻。这些年先后将15部上海本土题材原创剧作搬上舞台，有10部获省部级及以上资助与奖励，其中《大明四臣相》（一名《徐阶》）获国家艺术基金资助，《陆机》入选第22届中国上海国际艺术节，《董其昌》获得中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧文学奖。这个“工厂”还与上戏合作，获评教育部首批新文科研究与改革实践项目。

“一镇”，即正在构想中的3D打印儿童戏剧小镇。我家乡新浜镇有一个微型小镇，名字很独特，叫甬钧湾，一百来米长，三十来米宽。如果能把她建成一个“迷你型”的戏剧小镇，成本相对较低，有一定的可行性。我幻想，小镇的布局有三：一是儿童教育戏剧体验工坊，二是国际戏剧文学写作驿站，三是“江南新社戏”展演码头。为了推介这一创意，我组织了一个课题组，正在做前期策划。尽管创建戏剧小镇成功的概率极低，但我不忍放弃。我想，今天不行，明天也许行；现在不行，十年后也许行；我们这一代不行，下一代也许行。

“六馆”，即创建六个“迷你小馆”。这些年我设计了一批成本低、可操作性强的“迷你小馆”，其中2个已建，1个在建，1个待建，1个在研。加上政府投资、规模较大的2个展馆，共同构成“戏剧之乡”展示、推广、交流、传播的阵地，应该说是一件比较有意思的事。

所幸的是，经过多年努力，2021年8月，松江区新浜镇正式获批“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”。下一步，我们将以松江区的名义争取获评“全国民间文化艺术之乡（戏剧）”。

这些年，我还围绕人文松江建设主题做了其他一些工作，比如策划主编《人文松江创作文库》《人文松江研究文库》两大系列图书，已出版各类著作10余种；助推创办上海首家文旅融合汽车影院——上海辰山汽车影院，已取得良好社会效益；举办上海根元素原创影视故事征集活动，部分作品或已立项、或即将投拍，等等，就不一一展开了。

有个统计，在松江兼职五年，我共完成30件事情，其实，应该远远不止这个数字。愿干事、干实事、干新事，尽可能地把一个个想法转变为一件件有意义的事，是我一直以来的工作习惯，我也愿意把这个习惯带到作为文史馆馆员的履职尽责中。虽然我知道，我的付出，收获十分有限；我的努力，成效也十分有限。但黄浦江的水不也是由涓涓细流汇集起来的吗？文化自信自强的上海实践，同样需要千百万人的身体力行，我想，我也应该当仁不让。

还剩下4个字，我会继续努力去写。可能不一定写得好看，但我希望，笔划一定不能少。

作者为上海市文史研究馆馆员，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。兼任中国戏剧文学学会副会长，上海戏曲学会会长，上海戏剧文学

学会会长，上海人文松江创作研究院院长。为国家“WR计划”教学名师、国务院政府特殊津贴、第三批“全国高校黄大年式教师团队”中国编剧学教师团队负责人、首批全国文化系统劳动模范、首届全国教材建设先进个人、首批国家级一流本科课程主持人、国家文化部优秀专家、国家教材委高校哲社科（马工程）学科专家组专家、国家社科基金艺术学重大项目首席专家，国家教学成果奖、宝钢优秀教师奖、国家文华奖、曹禺戏剧文学奖、“戏剧中国”特殊贡献艺术家等荣誉与项目获得者。

【时光机】

枫泾史话（节选）

2024-01-28

文：陆 军

图：俞月娥

推送：金山融媒号

数十年满怀虔诚，小心翼翼地触摸枫泾的皮肤，渐行渐近。但要说比较完整、深入地了解枫泾，还得归功于眼前这本薄薄的《枫泾史话》。掀开图文并茂的书页，枫泾如一部厚重的史诗，如歌如泣。

枫泾古镇

看看枫泾特殊的地理位置吧。一个小镇，居然分属江、浙两省。

自明宣德五年（1430年）建立嘉善县起，以枫泾玉虚观北侧的东西市河为界，

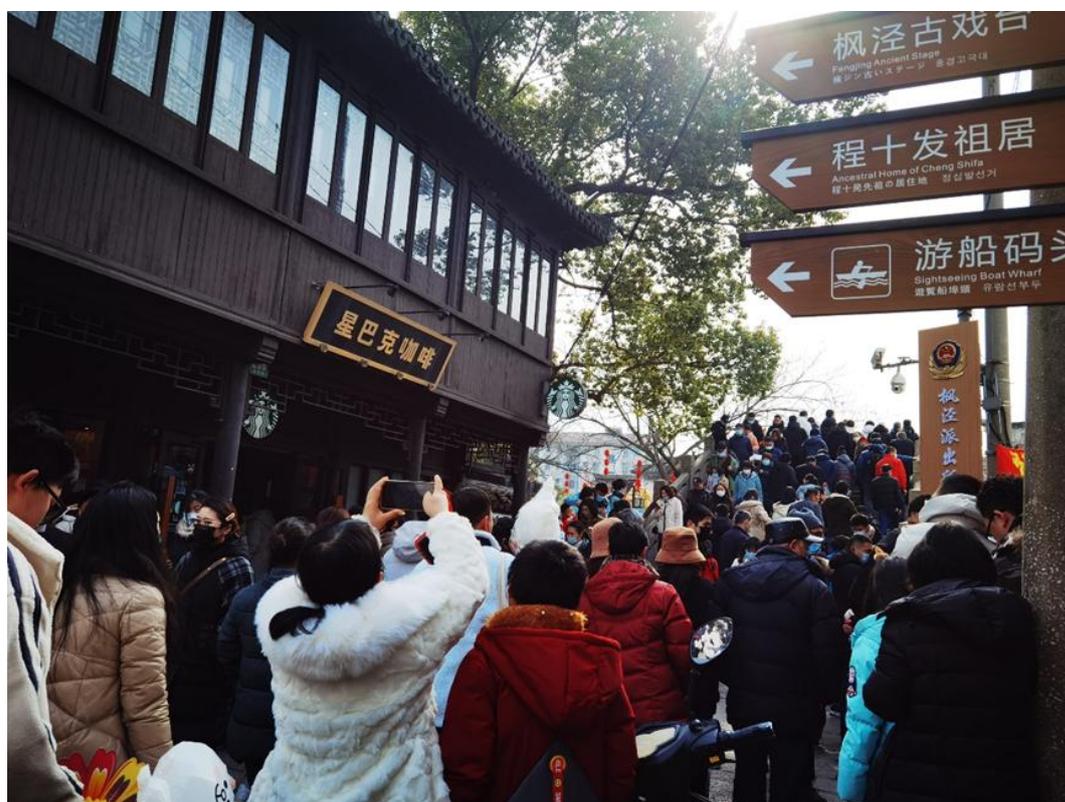
将古镇一分为二，行政上采取南北分治，南属浙江，北属江苏。至清朝顺治十三年（1656年），华亭县的西南境建立娄县，枫泾仍以界河为南北分界，北镇属于松江府的娄县，南镇不变。一直到1951年3月19日，枫泾的南镇并入北镇，枫泾镇才结束漫长的分治历史，全镇统属松江县管辖。1966年10月起，划归上海金山县（现金山区）管辖。

枫泾古镇

有趣的是，枫泾的铁路也自有特色。沪杭铁路最初是商办性质，以车站为段界，分属上海、浙江商办铁路公司。当时，不论是浙江的还是上海的火车，开到浙沪交界的枫泾站后，都要调头往回开。1911年初辛亥革命前夕，孙中山先生乘坐专用列车从杭州赶往上海，到枫泾站时也只能停下来让机车调头后再前行。一直到1914年4月，沪杭线收归国有，全线才直达通车。

虽然无法判断这一独特的现象对家乡人的价值观念、心理结构、生活方式会产生什么样的影响，但至少可以肯定的是，无论镇南还是镇北的居民，只要停神一想，便会生出几分自豪，便可洋洋得意地向人宣称：“我们这个地方有意思，真是很有意思啊。”

枫泾古镇

清朝康熙初年，枫泾镇上布局林立，各家布局雇佣的染匠、研匠有数百名之多。染研匠们身上背负着官府和坊主的双重压迫，日子久了，不堪重负，矛盾日渐积累，终于在1683年举行了集体罢工，这一事件在中国历史博物馆的展览中被称之为“中国最早的工人罢工运动”。

而20世纪20年代由陈云同志领导的枫泾暴动更是声震遐迩，此役播下的革命火种，在中华大地熊熊燃烧，在中国民主革命斗争史上留下了光辉的一页。

枫泾镇有佛教、道教、天主教、基督教四大主流宗教，一个小镇四教荟萃，实属罕见。

佛教传入枫泾较早，三国时期，枫泾已建有梧桐禅院。唐朝以后，更为兴盛，妙常庵（唐大和年间）、海慧教寺（宋建隆年间）、性觉寺（明万历年间），梵香林（清顺治年间）等寺庙林立。清朝中叶，枫泾全镇建有寺院庙宇 31 座。道教文化也是源远流长。早在南朝天监元年（502 年），枫泾南栅就修建了道院。到了唐朝贞观十九年（645 年），李世民赐了一块“仁济道院”的匾额，使本地的道教更加兴盛。明代时，朱元璋赐了匾额给“玉虚观”（后称“圣堂”）。清朝嘉靖年间，镇上又建了福源宫。

枫泾古镇

枫泾的天主教始于清朝。据史料考证，早在明末清初，天主教就已传入江南一带的村镇，离枫泾几十里地的亭林十三保建有天主堂。道光 27 年（1847 年），枫泾往东十里就有砚池浜天主堂建立。至清代光绪年间，天主教在枫泾等地已十分流行。枫泾的基督教（耶稣教）开始于民国初年。教徒在枫泾南栅利用旧宅改建成耶稣堂来进行教务活动，抗战胜利后，建成天命堂，松江、平湖、嘉善、青浦、金山等地的信众纷纷来天命堂做礼拜，人数不少。

多少年来，不同的宗教文化在古镇上汇集交融，彼此吸取对方的文化精华；不同的宗教信徒在镇上和睦相处，彼此尊重对方的信仰理念，充分体现了枫泾人

宽容的性格和善于吸纳不同文化的特点。

枫泾有历史记载的文化名人 336 名，其中书画名人 101 名。清代以前文化名人中存世著作 453 部（篇）。元代大画家张观；明代文学家和书画家陈继儒、宋朝精于诗词的画家李甲，明末清初大画家项圣谟，清道光年间海派先驱画家黄鞠等等都是枫泾人。

也许是因为从事戏剧的关系，我特别推崇陈继儒。陈继儒一生的著述极为宏富，共有 30 余种。他不仅是一位杰出的文学家、书法家、画家，而且在戏曲创作和戏曲理论上也有建树。他著有杂剧《真傀儡》，散曲集《清明曲》等。他对古典传奇剧本《西厢》《琵琶》《幽闺》《绣襦》《玉簪》《红拂》等六记的评注，因为移入了他所熟谙的绘画理论，即从中国画的角度去衡量中国戏曲的审美特征，从而提出了“有神”“有致”“有味”的观点，可谓独具慧眼，鞭辟入里，对后人的戏曲创作影响巨大。

枫泾古镇

枫泾人爱好读书，在科举制度中脱颖而出，做大官的不少，计有状元 3 名、榜眼 1 名、进士 56 名、举人 125 名；任宰相 3 名、外任知县知州知府 111 名；在京任官 51 名，三品以上官职名人 21 名。

被称为古代中国十大名相之一的唐朝宰相陆贽；宋代屯田员外郎陈舜俞，状

元许克昌，跟随郑和下西洋的太医院御医陈以诚，清代状元蔡以台及内阁学士兼吏部左侍郎的谢墉等，都曾经是枫泾人引以为豪的邻家男孩。

尤其令人倍感自信的是，即使到了近现代，这座小镇依然人才辈出，群星璀璨。新中国首任邮电部长、全国人大常委会副委员长朱学范，著名画家程十发，著名漫画家丁悚、丁聪，围棋国手顾水如，革命前辈陆龙飞，著名教育家吴若安……都是枫泾的杰出儿女。

一个小镇拥有如此深厚的历史人文底蕴，再严谨的评审团也会由衷感叹，上海市第一个“中国历史文化名镇”的桂冠非枫泾莫属。

枫泾古镇

循着《枫泾史话》的导引，从历史文明的长廊一路走来，千年文脉在今天的枫泾人身上源源绵延。行走在枫泾的街巷、画栋、雕梁、亭台、水榭，这里的每一个人文细节都洋溢着枫泾人得天独厚的精神元气，这里的每一棵苍松古柏都在向后人悄声交代着千年枫泾的沧桑变迁。抚摩、亲近那一道道历史镌刻的纹理，禁不住遥想名门望族几世同堂的祥和盛况，回味墨客文人觥筹交错时的诗情歌怀，枫泾人祖祖辈辈们的生活方式仿佛就在眼前交替浮现。

《枫泾史话》一定是期冀枫泾的儿女更真切地了解自己家乡俊朗的历史、厚实的传统、儒雅的民风，更纯粹地凝聚当代人的精、气、神，让大家兴高采烈、和和美美、齐心合力来做一件大事：建设新枫泾，创造新生活。

（作者、图片来源：陆军戏剧馆《枫泾史话》序言节选）

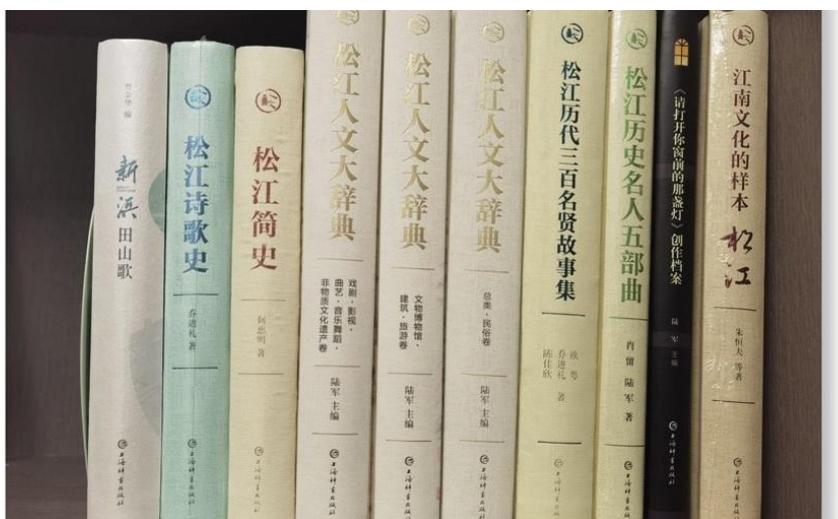
人文松江“一典六史”工程预计今年底完成， 描绘恢宏历史文化长卷

2024-02-01

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

1月31日，记者从松江区委宣传部获悉，人文松江“一典六史”编纂工程进入收官之年，《松江人文大辞典》以及“六史”（《松江文学史》《松江诗歌史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》《松江简史》）年底前将完成全部编纂工作，交付出版社。这项于2019年6月启动的人文松江文化建设项目，也将划上阶段性的句号。

目前《松江人文大辞典》已经出版了三卷，分别是总类·民俗卷、文博·建筑·旅游卷、戏剧·影视·曲艺·音舞·非遗卷。方言宗教卷即将出版，其他各卷的初稿也已交付，进入编辑环节，预计2024年底前将完成编纂工作。“六史”中《松江简史》《松江诗歌史》已经正式出版，《松江文学史》《松江戏剧史》《松江书法史》也已完成初稿，《松江绘画史》正在抓紧创作中，同样预计2024年底前全部送出版社。

据了解，《松江人文大辞典》，书名即内容，有四个关键词。“松江”，是

地域范围。“人文”，是内容边界。“辞典”，是编纂体例。书的体量大，全书共8卷，约400万字，涉及的科目包括总类（松江概况）、文学、书法、美术、摄影、戏剧、影视、曲艺、音舞、非遗、学术、民俗、方言、宗教、文博、建筑、旅游、传媒、图书、档案、群文、团体、场馆、产业等二十四个分科及数千张图照。

编纂《松江人文大辞典》的初衷

“《松江人文大辞典》原计划8卷，约250万字。编纂过程中深耕细挖时有意想不到的发现，体量将增至400万字。”人文松江创作研究院院长陆军表示，编纂《松江人文大辞典》的初衷是为“上海之根”丰厚的人文历史作经得起推敲的学术注解，“要对松江的人文资源作全面梳理与系统归纳，以丰富的史料描绘一部恢宏的松江历史文化长卷，让上海之根的称谓立得起、叫得响、传得远。”编撰《松江人文大辞典》以及“六史”首先是“知识更新”的要求。随着社会的发展、文化观念的更新、史料挖掘技术的进步，原有的知识积累，会不断因新内容、新思想、新论断的出现而得以丰富，需要更新迭代。

《松江人文大辞典》民俗分科在生产习俗（稻作、棉作、渔业、副业、营造等方面）、生活习俗（衣食住行、社会生活、交际等方面）均做了较系统的梳理与更新。更新后的条目，使民俗分科辞目更丰富，辞义更精准，且做到了横向不缺门类，纵向不断线索。

比如，反映渔业生产历史的辞条“连家船”，原来的介绍寥寥数语。《松江人文大辞典》释文更新为：连家船，渔民食宿起居，生产作业的木质渔船。载重三吨上下，一户一船，多是夫妇和未成年子女住一船，三代人同住绝少。船即为家，日出捕捞，日暮宿船，到处漂泊。民国时期，新打一条渔船需资金折合大米二三十石（每石米约78公斤）。子女成人后，大多无能力购新船，多购旧船修补翻新后供其结婚，独立生活。1977年，渔民陆上定居后，作为生产用船，逐年报废。21世纪，松江区内仅有极少数从外地流入的连家船。

“如一部简明连家船史，信息量大，又言简意赅；既讲清楚辞义，又带出历史变迁，且具呼之欲出的船家世代日常生活的生动场景、令人唏嘘的船家四处漂泊的人生。”陆军说。

其次是“历史补缺”。一是补“时间增量之缺”。《松江文化志》是2001

年1月出版，1995年就已完成全部章节的编写。而按照大辞典的编纂凡例，词目内容下限截至2019年底，重要内容延伸至2020年。二是补“内容打捞之缺”。

《松江人文大辞典》绝大部分内容来自原创，需要“无中生有”。三是补“史实发现之缺”和补“史料抢救之缺”。在大辞典的编纂过程中，编辑部反复强调田野调查的重要性、口述历史的紧迫性，特别是补上了逐渐在生活中消失的民间曲艺，将这部分内容概括成辞条保留了下来。

“以影视分科为例，影视是由科技革新催动的新艺术门类，松江正在奋力建设上海科技影都，我们需要重新梳理从松江走向影坛的知名编剧、导演、演员，还有舞美、布景、剪辑、摄像、放映员等，覆盖电影制作的方方面面。”《松江人文大辞典》影视分科主编牛立超表示。

最后是“史实纠偏”。在松江历史上，对于松江的人文历史进行系统梳理，《松江人文大辞典》是首次。

“我们在编纂过程中，常发现之前不同书籍之间对于史实的记载有出入或者有矛盾，产生了不少疑问。编纂者利用这次机会进行再核实再求证，对已有的研究成果进行纠偏，以确保史实更加趋于准确与完善。”陆军表示，昭庆禅寺创建人马髻禅师，历代文献均将“髻”字皆讹作为“山+耆”字。此次通过多方考证，也进行了纠正，使其人其事有了真实客观的记录。

发挥文化辞典独特功能

辞典作为最常见的工具书，本身就具有知识密集、展示简约、检索方便、适用面广的特征，按单个词目形式分列并提供诠释和有关知识，相比较专业论著有更为广大的受众，相比较一般读物又更具权威性。

《松江人文大辞典》在编纂过程中，明确提出要兼具学术性与实用性，打造人文松江“百科读物”，形式统一规范，内容有机整体，文字通俗精炼。这为初识松江、了解松江、走进松江文化提供了“导览图”，只要大致翻阅目录，就能一眼记住松江的特色与概貌。

“如果想了解松江历代佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等现有场所、淹没的场所、人物、建筑物、石刻、机构等一些相关的信息，打开“宗教卷”，就会知道得一清二楚。”陆军表示，人文松江“一典六史”为各类读者全面知晓松江人文历史提供简明读本。

在陆军看来，人文松江“一典六史”为专家学者进一步深入研究松江人文历史提供学术地图。在《松江人文大辞典》在编纂过程中，编辑部对各类文献进行了详尽的调查、核实和检阅，最大限度地占有了历史文献资料，努力“求全”“求实”。

“受体例、篇幅的限制，相关内容又不会过专过细，这就为将来进一步深化细化的专业研究提供了可靠、完备的原始资料和学术准备。”陆军表示，专家学者可以对其中的某一个“点”或者某一个“侧面”甚至某一个辞条进行有效拓展和深化研究，让人文松江的版图在广度的基础上向深度推进。

人文松江“一典六史”也为后代解读与研究松江人文历史提供档案与线索。据悉，《松江人文大辞典》力求发挥“存史”的作用，包罗万象，收录了关于民俗、宗教、文学艺术、文博、学术等方方面面，作为人文松江历史和现实的记载，为后人研究与解读松江提供重要的参考和凭证。

陆军表示，要将史料搜集好整理好，历史的记忆才有可能得到传承，希望大辞典的编纂出版能够为后人解读与研究松江提供线索、提供铺垫、提供启示。

（原载于2024年1月31日“上观新闻”）

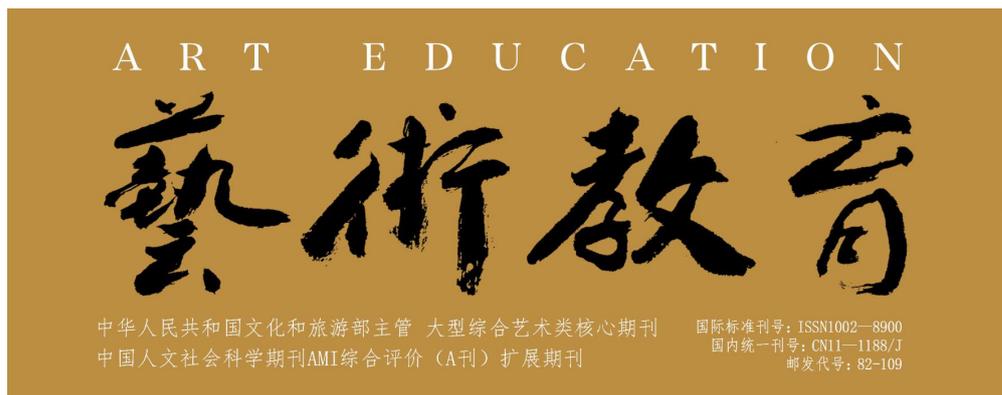
陆军：人文松江建设重要著述《人文松江创作、研究文库》总序

2024-02-02

文：陆军

图：俞月娥等

推送：中国文化传媒期刊

编者按：《人文松江创作文库》与《人文松江研究文库》是继“一典六史”之后，松江“一典六史”编辑部推出的又一项重要文化工程。编辑部邀约四海精英，对编撰“一典六史”过程中发现的一些极为重要的时代际会、历史事件、世俗人境、物候民风，以艺术创作与学术研究两种介入方式加以深入挖掘、悉心呈现。目前，《人文松江创作文库》的首卷《松江历史名人五部曲》，与《人文松江研究文库》的首卷《江南文化的样本——松江》即将出版，《上海科技影都发展简史》《松江史话》《老报纸里的松江》等专著也正在有序推进。今特刊发《人文松江创作、研究文库》总序，以飨读者。

《人文松江创作、研究文库》总序

作者：陆军

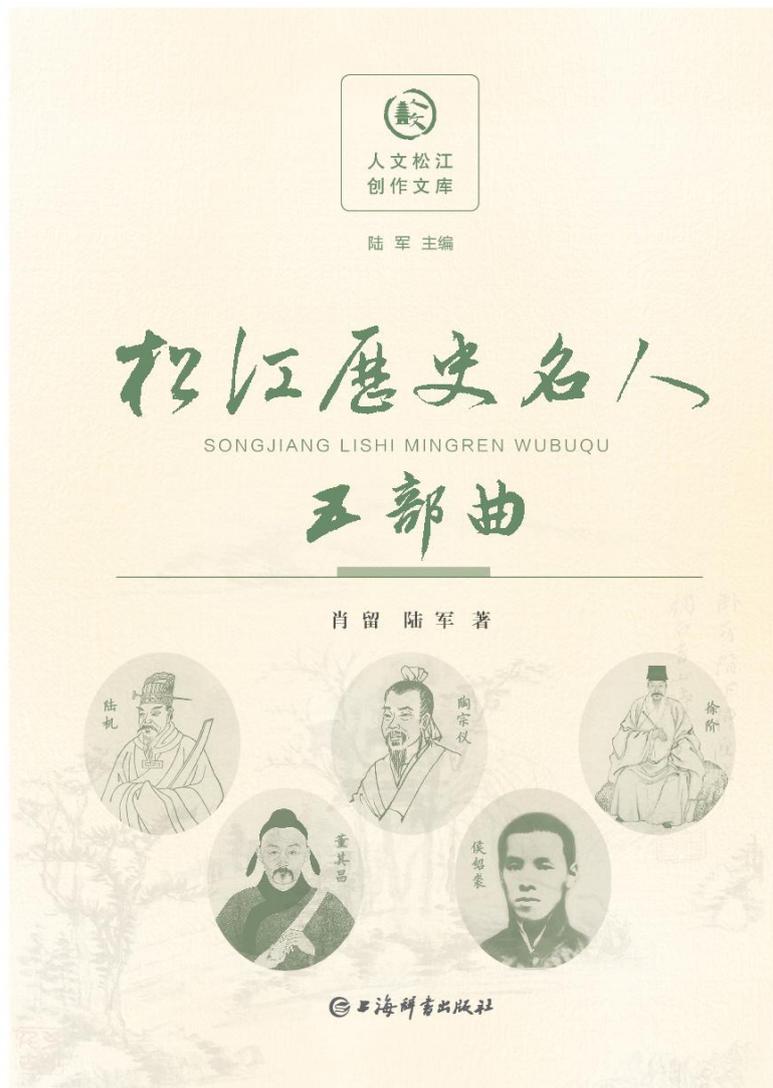
“惟楚有材，于斯为盛”。我的家乡松江，吴越楚文化交融，人文荟萃，比之楚地不遑多让。每次触摸到这片神奇的土地，脑海里最先跳出的信息，一定是

那一长串震铄古今的名字：陆机、陆云、赵孟頫、杨维桢、袁凯、陶宗仪、徐阶、董其昌、陈继儒、陈子龙、夏完淳、王鸿绪、史量才、施蛰存、赵家璧，等等。这些人中的大多数，不仅有才，而且有品；不仅有品，而且有志。他们的才、品、志，无不着眼于家国情怀，无不奉献于社稷苍生，按今天的话来说，一个个都是“德艺双馨”的名师大家。

唐经幢（2017年）（上海市松江区文化和旅游局供图）

先世之风，延泽后代。古之华亭，今之松江，生活在这片土地上的人们，也仍然在以自己的方式诠释为国为民之思，咏叹伟大的时代，在文学艺术领域取得了不容小觑的成果。因此，在通过编撰“一典六史”（即《松江人文大辞典》《松江简史》《松江文学史》《松江诗歌史》《松江戏剧史》《松江书法史》《松江绘画史》）这套全方位记录松江人文历史和现状的大部头丛书，对松江的人文资源作全面梳理与系统归纳的同时，组织四海精英，对一些极为重要的时代际会、历史事件、世俗人境、物候民风，以艺术创作与学术研究两种介入方式加以深入挖掘、悉心呈现，为今天的读者、后世的研究者留下诠释松江精神的范本，也是不得不做的事了。正是基于这样的思考，《人文松江创作文库》与《人文松江研究文库》应运而生，并成为松江“一典六史”编辑部另一项重要的文化工程。

从《人文松江创作文库》入编书稿的要求看，凡描摹时代之变、讴歌国家之进、激励奋斗之志、催生创造之力、回应人民之呼、礼赞发展之果的精品力作、新人佳作均可入编。而以戏剧作品《松江历史名人五部曲》为开篇之作，则主要有如下几个原因。

其一，松江自古以来就是戏剧之乡。中国戏曲成熟于宋代，其时华亭县所属的青龙镇已有勾栏艺伎的歌舞表演。元代，松江演出兴盛、名伶辈出，更出现了以陶宗仪、夏庭芝为代表的戏剧理论家。《青楼集》记载了元代戏曲艺人的生存状态，而《南村辍耕录》则录述院本名目 690 种，留存了重要剧目的原型史料。明代，《绣襦记》《焚香记》和“博山堂三种曲”等由松江剧作家创作的传奇享誉剧坛；何良俊提出的“本色”“当行”说、陈继儒提倡的“至情”与“奇巧”，至今仍为学界所重；热衷收藏元剧的董其昌促成了元明戏曲最重要的文献《也是园古今杂剧》的刊梓，而他与汤显祖书信往来、惺惺相惜的故事更是被后人传为

美谈。清代,《雷峰塔》一枝独秀,《劝善金科》与《昇平宝筏》开宫廷连台本戏之先河;更有《长生殿》盛大排演,洪昇亲临松江指导,历三昼夜始毕;在戏曲理论的著录上,俞粟庐有《度曲刍言》面世,对昆曲的传承具有重要指导意义。民国的松江剧坛热闹纷呈,远近闻名的“滩簧码头”为1941年本地滩簧“申曲”发展为沪剧奠定了坚实的基础。中华人民共和国成立以来,松江戏剧持续发展,人才辈出,作品丰硕。基于如此优厚的演艺传统,推戏剧集为首卷,也是一件顺理成章的事了。

方明设计

其二,所选五部剧作中的主人公,都是松江人中的翘楚,其中徐阶、董其昌、陶宗仪、侯绍裘的艺术形象已在近年先后与观众见面,陆机也即将走上云间剧院的舞台。同时,《徐阶》刊载于《剧本》月刊2015年第3期,为国家艺术基金、上海市重大文艺创作资助项目,并获第31届田汉戏剧奖剧本一等奖;《董其昌》刊载于《戏剧文学》2020年第7期,为上海市文化发展基金会资助项目,并获第35届田汉戏剧奖剧本一等奖;《侯绍裘》为上海市重大文艺创作资助项目,刊载于《剧本》月刊2021年第7期;《陆机》也是上海市文化发展基金会资助项目。客观地说,这些剧作都获得了很好的社会反响,如今通过结集出版来仰先贤、励后学,在我看来,应该是其最恰当的留存于世的方式了。

话剧《徐阶》《董其昌》《陆机》《侯绍裘》《陶宗仪》（俞月娥摄）

其三，众所周知，戏剧具有得天独厚的形象性和观赏性，“其化人也速”，容易引起观众的共鸣，起到娱乐和教化作用。陈独秀在《论戏曲》中甚至这样认为：“戏曲者，普天下人类所最乐睹、最乐闻者也，易入人之脑蒂，易触人之感情。故不入戏园则已耳，苟其入之，则人之思想权未有不握于演戏曲者之手矣。……由是观之，戏园者，实普天下人之大学堂也；优伶者，实普天下人之大

教师也。”陈先生的话虽然有些夸张，但道理是对的。因此，首卷推出戏剧集，于情于理，都说得过去。

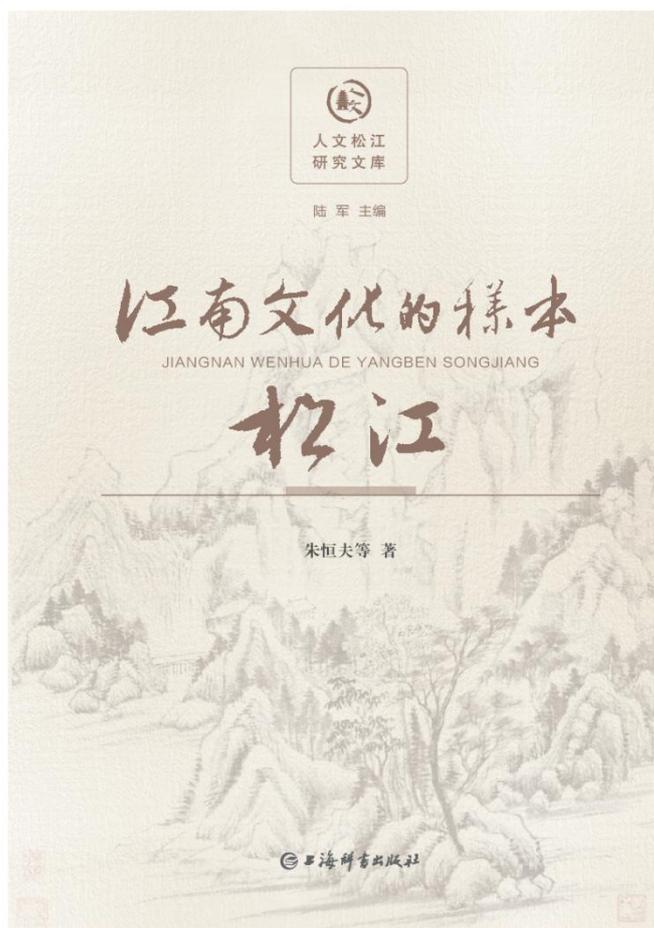
当然，“创作文库”也必定会兼容文学艺术的各种体裁，以展示各路才俊通过文字的方式表达爱祖国、爱人民、爱家乡的炽热情感与出色才华。

从《人文松江研究文库》入编书稿的要求看，凡涉及松江历史文化、民俗文化、地域文化、宗教文化（伦理）、建筑文化、饮食文化、服饰文化、产业文化、语言文化、法律文化、旅游文化、影视文化等形态的优秀研究成果均可入编。

创作与研究，被称作文化之两翼。创作是研究的根本，没有创作，则研究无法展开；没有研究，则创作的成果得不到深入的探讨，而创作的良性发展、提升，也有赖于研究的助力。很多时候，创作者或湮灭无闻，或张冠李戴，而唯有在前人的笔记中还能找到些雪泥鸿爪，还原真相。王国维钩沉前人笔记小说中记录的演出情况，方成皇皇巨著《宋元戏曲史》。没有录音录像的古代，世间百态的生活细节，仅能从前人的文字中去爬罗剔抉，如果前人对当时的演出状况一无所录，今人又何以能想象古人的剧坛盛景？夏庭芝的《青楼集》记录了元代几个大城市100余位戏曲女演员的生活片断，其在戏曲史上的价值不亚于钟嗣成的《录鬼簿》。陶宗仪的《南村辍耕录》，除了小说、书画、戏剧和诗词本事的记述之外，还有关于宋元两朝的典章制度、史事杂录、文物科技、民俗掌故的丰富史料。正是因为有了他们的记述，我们对于过去先民的怀念才不致于只停留在想象上。

正因为学术研究的重要性，《人文松江研究文库》首卷推什么，就显得举足轻重。几乎不加思索，我一下想到了朱恒夫教授。恒夫是上海师范大学的二级教授，中国戏曲史论研究的权威，民俗学、地方文化史研究专家，学富五车，著作等身，且对人文松江建设有感情、有研究、有贡献。由他来组织研究团队，对以往松江地方文化史研究方面的薄弱环节分专题进行重点研究，逐个探究，应是不二人选。果不其然，恒夫教授很快邀约了一批学界名宿，有著名农史专家曾雄生研究员、著名戏曲史专家俞为民教授和程华平教授、书法家与书法理论家程兴林研究员、文史专家戴燕教授、古代文学专家吕双伟教授、语言学家鲁国尧教授等，以《江南文化的样本——松江》为题展开多维研究，经过一年多的努力，终于完成了一部深入探讨松江及毗邻地区经济、宗教、文化、教育、艺术、风俗等历史的高水平学术专著，借此帮助人们更好地了解松江的过去，更好地把握松江特有的文化风貌，更好地体悟松江人奋发图强的精神品格，更好地理解“人杰”辈出

的松江之“地灵”的真正内涵。

由此想到，当年夏庭芝、陶宗仪的研究是自发、偶然的个人行为。而今天，在中共松江区委、区人民政府的领导下，我们可以集中人力、物力、财力，有组织、有准备、有计划地去做这件事，躬逢其盛，何其荣焉！当然，需要注意的是，创作也好，研究也罢，我们强调历史的梳理，我们更重视现代的记录；我们倚重学养深厚的名家大咖，我们也特别关注锐意进取的青年学者。我们努力做到每一次创作、每一项研究都要成为精品。即使不能够给松江文化以精准的概括，至少要给后世留下可以信赖的研究基础。日积月累到一定程度后，形成松江研究和松江创作的系列成果，作为“一典六史”的补充，献给那些一直默默关注我们前行的父老乡亲。

拉斐尔云廊（上海市松江区新桥镇人民政府供图）

我想，如果将中华文化比喻成一条波涛翻滚、气势不凡的大河，那么松江文化就是这条大河中一朵绚丽多姿的浪花，正是朵朵形态各异、与众不同的浪花，才构成了中华文化的万千气象、滔滔洪流。我国前贤孔子说过“逝者如斯夫”，古希腊哲学家赫拉克利特也说“人不可能两次踏进同一条河流”，可见，中华文化的巨川虽然有大模样在，想要捕捉这具体的一朵朵浪花又何其难哉！这就促使我们不得不通过记录、研究、创作，尽可能地保留松江这一江南文化的样本，从而更多地守住中华文化的身姿与根脉。正因如此，我们希望，后人在看到这些成果的时候，不仅对过去的松江刮目相看，更对今天的松江刮目相看——“上海之根”松江了不得！是的，这就是吾乡，这就是松江！

作者陆军为松江“一典六史”、《人文松江创作文库》、《人文松江研究文库》策划、主编，上海市文史研究馆馆员，上海戏剧学院学术委员会主任，二级教授，博士生导师。兼任《中国大百科全书》（第三版）戏剧文学分支主编，中国戏剧文学学会副会长，上海戏曲学会会长，松江区文学艺术界联合会主席，上海人文松江创作研究院院长。

第五编 “戏剧之乡” 文化品牌培育

【文艺汇】

公鸡会下蛋？

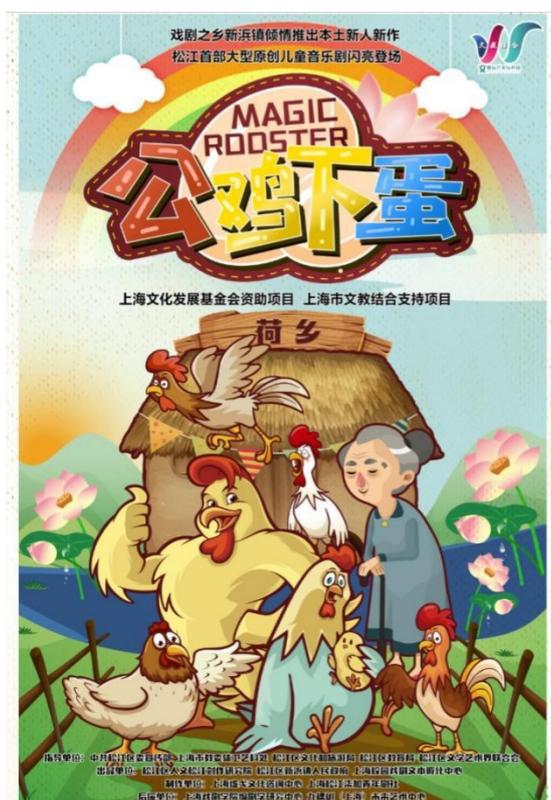
2020-08-23

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

新浜镇历来都有“戏剧之乡”之称，走出了在国内戏剧界享有盛誉的戏剧家陆军教授，以及《捣浆糊》《灶边井》《“糯米团”设宴》等一系列优秀戏剧作品。这几天，又一部大型原创儿童音乐剧《公鸡下蛋》在新浜镇文体中心上演。

《公鸡下蛋》的编剧为来自新浜的本土创作者俞月娥，演出班底也都是来自松江本土话剧社松江柒加青年剧社的骨干。本土出品、本土编剧、本土演员，让这部音乐剧自推出之日起便备受期待和关注。

《公鸡下蛋》以“公鸡下蛋——不可能的事”这一民间常识作为起点，凭借丰富的想象力构建起精彩的剧情框架：张奶奶家养了一只骄傲的小公鸡大黄和一只温良的小母鸡小青。每天，公鸡啼鸣、母鸡下蛋，各司其职。时至夏令，奶奶

按民间习俗要将小公鸡炖了，给城里要考试的小孙子进补。谁知，离奇的事发生了，公鸡居然会下蛋了……

原来，善良的小青放弃一己恩怨，劝说左邻右舍，用出人意料的计谋使张奶奶刀下留鸡。大黄经此一劫，痛定思痛，在小青和鸡伙伴们的包容、大爱感召下，决定痛改前非，重新开始。

该剧在一个多小时的时长内塑造出时尚幽默的张奶奶、快人快语的鸡婆婆、骄横傲慢的大黄、善良宽容的小青等多个有棱有角的艺术形象，拟人化的表演、载歌载舞的形式，给现场观众留下了深刻印象。

值得一提的是，《公鸡下蛋》将一个富有童趣的故事置于色彩斑斓的现实背景下，通过老奶奶玩微信、城里人觉得鸡蛋不靠谱、乡村旅游业在眼前等信手拈来的时代细节来反映现实生活，将童话世界与现实生活嫁接，倡导善良、宽容、友爱、相助的传统美德，尤其是对青少年具有积极的教育意义。

独特的选材、精彩的戏核、丰富的内涵，让《公鸡下蛋》在开排之前就获得多项荣誉，作为一部带有寓言性质的儿童剧，其剧本曾登上2018年第10期刊登戏剧文本的唯一国家级月刊《剧本》。此外，在开排前就先后得到上海文化发展基金会两次资助，同时又是上海市文教结合支持项目。

编剧俞月娥告诉小松，改革开放以来，现代文明高度发展，人民生活水平明显提高，但因社会发展的不均衡而产生的负面效应也在所难免，其中戾气的低龄

化就是一个值得高度关注的社会问题，希望通过这部儿童音乐剧，以生动活泼的形式，传递明朗积极的主题，唤醒每个人心中的善良与美好。

上海科技影都将打造一批带有松江特色的影视作品

2021-03-15

文：李成东 牛立超

图：俞月娥

推送：上观新闻

自上海科技影都落地松江以来，多个影视产业重大项目纷至沓来，春节档多部影片制作发行也都与上海科技影都密切相关。那么松江的文化工作者该如何发挥自身优势，自觉地加入到上海科技影都的建设中来，进一步打造带有松江特色和符号的影视产品？

日前，上海电影家协会、上海电视艺术家协会与松江区影视产业相关职能部门就市、区两级如何联手创作，特别是围绕建党 100 周年和“十四五”开局之年这一时代主题推出精品力作，展开研讨。

据了解，松江区是上海影视产业发展的重要区域，早在上世纪九十年代中期，现在名为上海影视乐园的车墩影视城就是中国十大影视基地之一。目前在上海科技影都范围内注册的影视企业近 7000 家，占全国影视行业注册企业的三分之一。

目前，松江区正着力推进上海科技影都建设，并率上海各区之先，在松江文联组织架构内新设松江区影视艺术家协会，在人才培养、品牌打造、项目交流等方面充分发挥积极作用，努力成为松江影视产业创新发展的新支点。

上海电影家协会驻会副主席、秘书长赵芸表示，上海科技影都将打造一批带有松江特色的影视作品，松江影视艺术家协会要立足松江、走进上海、走向全国，必须结合本地特色，深入挖掘影视创作潜能，吸引培养一批名编剧、名导演，围绕江南文化，全方位展示松江乃至上海特色，绘就更广阔的影视创作蓝图。

“双方将通力合作，全方位、多层次助力打响上海文化品牌，为建党 100 周年献礼。”上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席陆军说。

陆军还透露，今年将举办上海元素原创影视故事征集活动、创作长三角 G60 科创走廊题材电视连续剧，在条件成熟时筹建市民戏剧影视学校、举办长三角 G60 科创走廊儿童青少年微电影展、筹建茸影汽车影院等，充分挖掘松江地域特色，培养年轻影视人才，创新影视展示空间，推出一系列立足松江、宣传上海、献礼建党 100 周年的优秀影视作品与影视文化传播项目。

（原载于 2021 年 3 月 13 日“上观新闻”，摄影：俞月娥）

【文化风景】

戏剧之乡 上海新浜

【视频资料】

2021-06-05

文：牛立超等

图：俞月娥等

推送：上海学习平台

戏剧教育从娃娃抓起！松江区儿童青少年戏剧家协会成立

2021-06-06

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

没有戏剧的教育，不是完美的现代教育。近日，松江区儿童青少年戏剧家协会揭牌成立。据介绍，这是全国首家儿童青少年戏剧家协会。协会成立之后，将从两个维度入手，提升儿童青少年的人文素质和综合能力。一方面推出适合儿童青少年写、儿童青少年演、儿童青少年看、儿童青少年传的戏剧作品；另一方面开发形式多样的教育戏剧。

松江区儿童青少年戏剧家协会揭牌成立

当天，揭牌仪式现场举行了松江区中小学庆祝中国共产党成立 100 周年暨校园音乐剧《小小红船、巍巍巨轮》的首演。该剧是华东师范大学松江实验中学的第九部校园原创音乐剧。

《小小红船、巍巍巨轮》首演

目前，松江正在打造“戏剧之乡”文化品牌，让戏剧进校园、开展戏剧教育成为不断守正创新的有益探索。5月25日，上海外国语大学西外外国语学校成立了西外戏剧中心，上演了由师生自编自导自演的原创话剧《面具下》。此外，松江二中、新浜学校、李塔汇学校等也结合自身特色和优势，将戏剧引入校园文化。

松江区儿童青少年戏剧家协会的成立，得益于松江丰厚的戏剧文化土壤。据史料记载，中国古代四大经典名剧中，三部与松江有“缘分”。《牡丹亭》的作者汤显祖与松江书画大家董其昌是好友；《长生殿》1704年在松江演出时，作为编剧的洪昇应邀前来观看；孔尚任《桃花扇》中的重要人物杨龙友，就是松江的历史名人。

【直通区情】

青春活力“激活”百年老宅， 上戏大学生创新创业松江孵化基地落户仓城

2021-06-25

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

松江有仓城，悠悠一水间。作为松江府城文化的“活化石”，仓城历史文化风貌区蕴含着深厚的漕运文化，也是众多历史名人的故里。近日，仓城迎来了“新面孔”，上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地落户戏剧教育馆。青春活力“激活”百年老宅，共同将这里打造成为大学生创新创业的孵化地。

上戏大学生创新创业松江孵化基地落户仓城

近年来，松江与上海戏剧学院合作广泛开展，并取得了不俗的成绩，先后将《董其昌》《护士日记》《公鸡下蛋》等一批反映松江地域文化、展现当代精神

风貌的戏剧精品搬上舞台。上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地的落成，将双方合作向前推进一大步，通过创新模式，将戏剧文化融入区域发展，打造通过戏剧创作实现创新创业的新样本。

上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地落户仓城，有着特别的寓意和内涵。松江戏剧底蕴深厚，沪剧、昆曲等传统戏曲的发展，都离不开松江人的参与和贡献，其中“江南曲圣”俞粟庐、开创“连台本戏”先河的张照就生活在松江仓城。上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地落户仓城，是戏剧文化在当下松江的延续与发展，也是新时代的大学生从历史中汲取营养，通过创造性转化、创新性发展，不断开创松江戏剧文化发展新局面的积极探索。

上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地要“落地”，更要“落实”，通过孵化基地建设，为大学生开辟一片创新创业的试验田，吸引他们扎根松江、建设松江，为人文松江建设激发新活力，通过引入新鲜血液，创新文化发展，从而形成可复制、可传播、可推广的合作模式，共同擦亮“戏剧之乡”品牌，传承“人文松江”文脉，厚植“上海之根”品牌。

【档案春秋】

“小人物”折射“大时代”： 大型原创话剧《渔阳里的“大人物”》在沪首演

2021-06-25

文：胡志刚

图：章永哲 俞月娥

推送：上海学习平台

在波澜壮阔的时代进程中，每个渺小的个体都与国家命运紧密交织，小人物的选择也能折射出大时代的变迁。话剧《渔阳里的“大人物”》，选取了1920年的老渔阳里这一历史横截面，伟大的红色种子正在萌芽，看这一幢不起眼的石库门小楼里，“开天辟地”的大事件如何酝酿萌发。

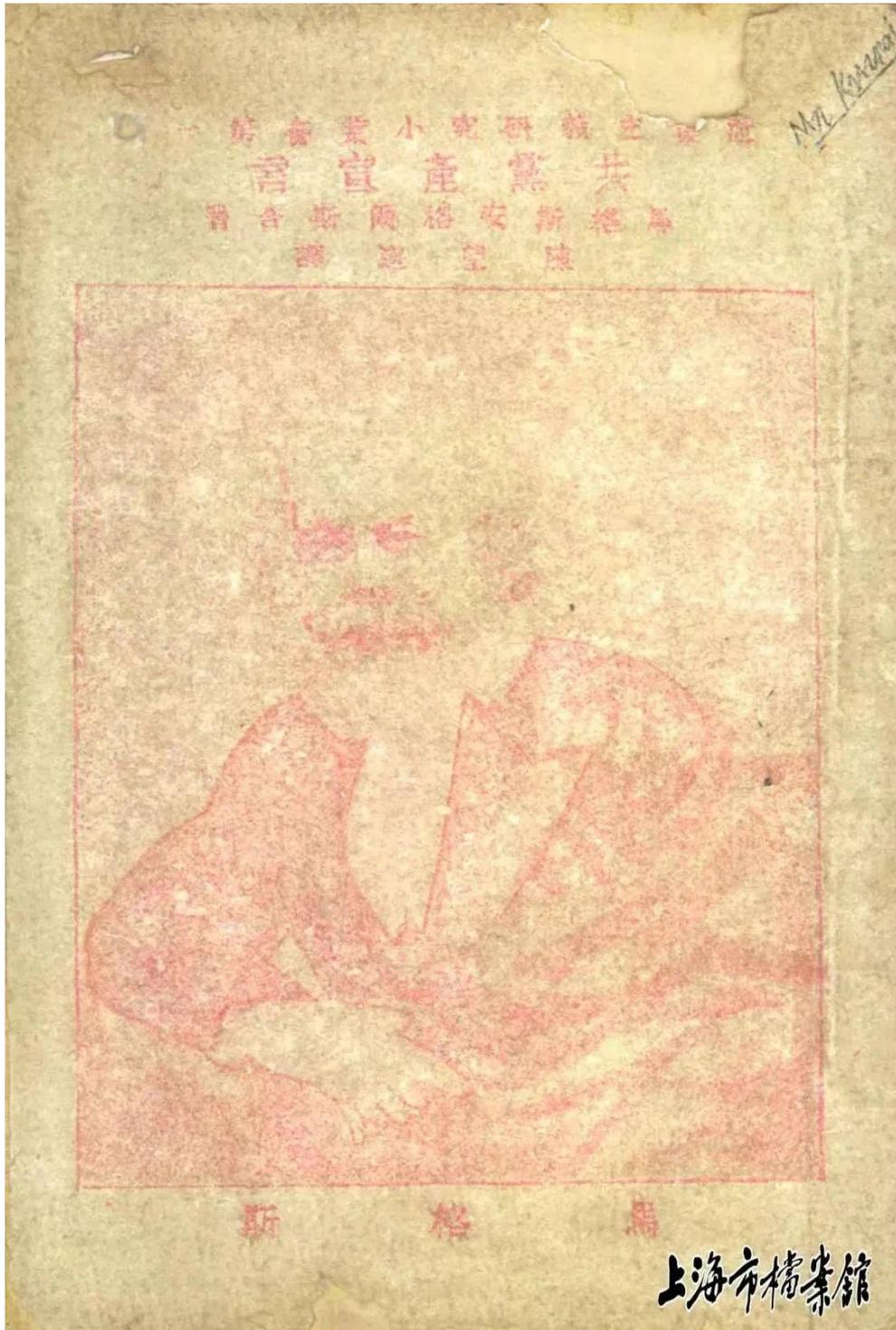
6月24日，上海市“永远跟党走”群众性主题宣传教育项目之一——大型原创话剧《渔阳里的“大人物”》在九棵树（上海）未来艺术中心大剧场首演。该剧由上海市档案局、上海市档案馆出品，奉贤区文旅局、上海戏剧学院编剧学研

究中心、上海人文松江创作研究院共同创作，并得到中共上海市奉贤区委员会、上海戏剧学院的大力支持。

上海是中国共产党的诞生地，改变中华民族前途命运的百年征程自此启航，而在上海这座城市探寻孕育中国革命火种的红色原点，就绕不开“渔阳里”，上海市档案馆的镇馆之宝——陈望道翻译的《共产党宣言》首个中文全译本在这里校对；上海市档案馆珍藏的《新青年》杂志创刊号，该刊物的编辑部就位于老渔阳里2号；这里是中国共产党发起组的诞生地，马克思主义的研究、传播中心；诞生了中国第一个共产主义性质的青年团组织——上海社会主义青年团……

话剧《渔阳里的“大人物”》，选取了1920年的老渔阳里这一历史横截面，伟大的红色种子正在萌芽，看这一幢不起眼的石库门小楼里，“开天辟地”的大事件如何酝酿萌发。

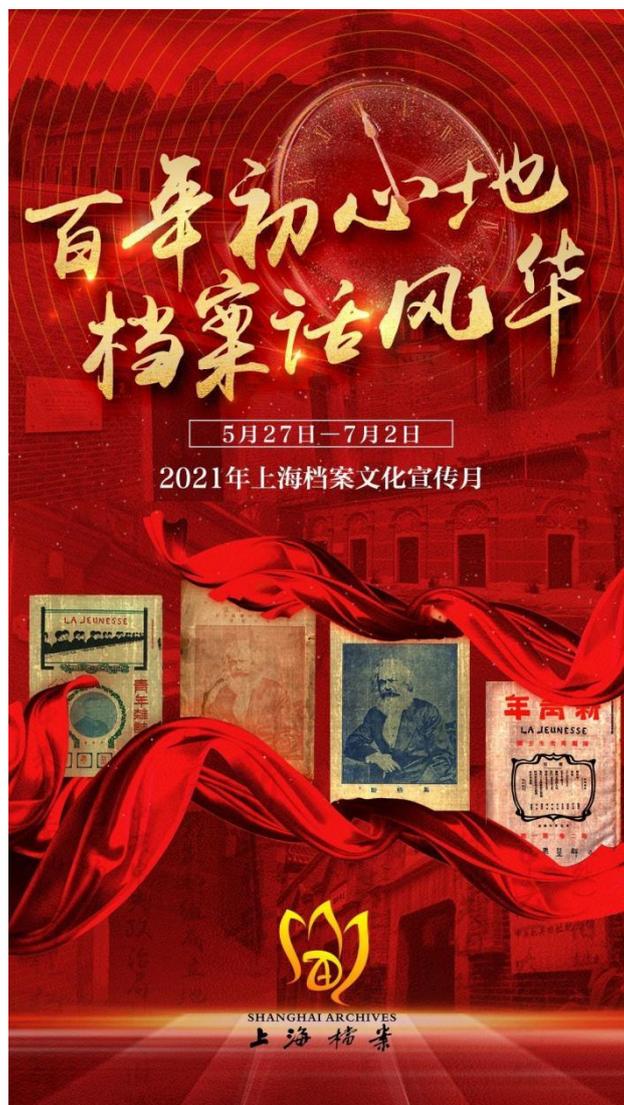
《共产党宣言》首部中文全译本（上海市档案馆藏）

《青年杂志》自 1916 年 9 月 1 日出版第二卷第一号起，改名为《新青年》（上海市档案馆藏）

上海拥有丰富的红色资源，红色档案记载着党的百年奋斗历程和光辉成就，蕴含着丰富的红色基因，是红色资源的重要组成部分。为贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资源，传承红色基因”的指示精神，市档案局（馆）加强馆藏红色档案的发掘、保护、利用，通过创作红色主题作品、发布馆藏红色珍档名录、

举办学生课堂等形式，讲好红色档案故事，更好地发挥红色档案在传承弘扬红色基因中的独特作用。

5月27日—7月2日，上海档案部门以“百年初心地 档案话风华”为主题开展2021年上海档案文化宣传月活动

《渔阳里的“大人物”》通过小人物的视角切入时代大背景，讲述时代洪流之下平凡人的生活轨迹及思想转变，通过小切口讲述大主题，用小人物折射大时代，是该剧的一大亮点。剧情选取住在老渔阳里的普通年轻纱厂工人余冬生以及他心仪的弄堂女孩杨佳婴这一小人物的视角，讲述在他们平凡的人生里，有非常特别的两年（1920-1921），因受到隔壁邻居陈独秀、俞秀松、杨明斋等几位“大人物”影响而发生的故事。而剧中那位出生于松江浦南、作为中共一大会址曾经的女主人薛文淑的艺术形象，也是第一次在舞台上展现。

该剧用小人物的悲欢离合，串起伟大的历史，通过民间视角展开戏剧叙事，让个体故事与时代背景、主题价值与情感交流实现充分结合，创造时空重叠、人物群像、历史交错的自由度。

演出剧照

该剧集中体现了红色文化、海派文化和江南文化，同时剧中还体现了档案元素：服装设计参照了上世纪 20 年代的照片档案，舞美设计参照了石库门房子的特点，道具也是参照《共产党宣言》首部中文全译本、《新青年》等珍贵档案进行原貌复制，上海市档案局（馆）专门选派了 4 名青年工作人员参与话剧的演出，展示档案人的文化风采。

该剧以真实档案为基础，扎根史料，通过艺术的方式对历史细节进行深挖和再现，融合生活化场景和细节，赋予角色烟火气，小人物平凡人生的长治久安、

人间烟火，正是大人物付出了生命投身于伟大事业去实现的，这样的递进与关联让该剧整体具有从“个体”到“时代”的格局层次，让历史与现实碰撞，情感与思想交融，共同谱写出一部“大时代”的精彩史诗。

《渔阳里的“大人物”》的主创人员和演员大部分为90后，他们以年轻人的视角，展现了建党初期那个伟大的时代和伟大的人物，更具有时代感和感召力。

演出剧照

(原载于2021年6月24日“档案春秋”微信公众号)

【直通区情】

爱好戏剧的农民也能学当编剧， 上海“戏剧之乡”首届编剧工作坊开班

2021-09-15

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，一个“特殊”的班级在松江区图书馆组建完成：55名学员，年龄跨度很大，既有朝气青年，也有白发长者；所从事的职业也是各有不同，有政府公职人员、人民教师、公司职员，还有农村文艺爱好者。他们都爱好戏剧，希望能够在短时间内从专业角度学习戏剧，快速掌握编剧技巧，提升自我创作技能。

当天，“戏剧之乡”松江区新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊开班。通过地校合作，新浜镇引入“百·千·万字剧”编剧工作坊这一成熟教学模式，利用实训快速培养和壮大“戏剧之乡”的戏剧人才队伍，夯实松江优秀传统文化和戏剧文脉基础。

新浜与戏剧有缘，这里村村有戏台、家家有戏迷，戏剧是老百姓茶余饭后的共同爱好。“摇一橹，过一浜”，新浜田山歌曾登陆央视演出，《庄大姐》《姚

小二官》《刘二姐》更是填补了中国文字史上无汉族民间叙事诗的空白。新浜涌现出一批创作人才与代表作品，剧作家欧粤的《捣浆糊》获华东六省一市小品创作一等奖，年轻剧作者俞月娥创作的大型原创儿童音乐剧《公鸡下蛋》获第34届田汉戏剧奖剧目奖。从新浜镇走出去的戏剧家陆军，更是创作了中国第一部反映农村承包责任制的戏曲、中国第一部反映拨乱反正的打唱、中国第一部抗疫题材的话剧。而他创作的36部大型戏剧与数十部小戏，不少都带有新浜印记。正是基于前期的积累与沉淀，今年8月，新浜镇被评为2021—2023年度“上海民间文化艺术之乡”（戏剧之乡）。

优秀传统文化，不仅要保护好，更要传承好、利用好，其中人才是关键环节。

“文化传承发展，人才培养先行。”陆军说，希望通过独特的培训方式，培养一批扎根基层、热爱乡土、乐于奉献的戏剧创作人才，构建戏剧创作人才梯队，创作出一批具有艺术高度和生活温度的戏剧新作，传承、普及、发展和壮大上海之根的戏剧文化，推动民间文化艺术繁荣发展，助力“科创、人文、生态”现代化松江新城建设。

从编剧的“门外汉”到独立创作的“内行人”，这样的跨越如何在短时间内实现？“百·千·万字剧”编剧工作坊正是其中的“诀窍”。该工作坊在总结上海戏剧学院70多年编剧教学经验的基础上，将编剧专业四年本科教学和三年艺术硕士专业教学中编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让学员通过培训在短期内把握编剧技术精髓。

据了解，工作坊教学团队均为戏剧编剧领域的实力派教师，在创作与研究领域都有不俗表现。此次他们将利用7周时间，把“百·千·万字剧”编剧工作坊成熟的教学方法应用到“戏剧之乡”的戏剧人才培养中，带领学员通过实践练习学习编剧的技巧与经验。

（原载于2021年9月14日“上观新闻”）

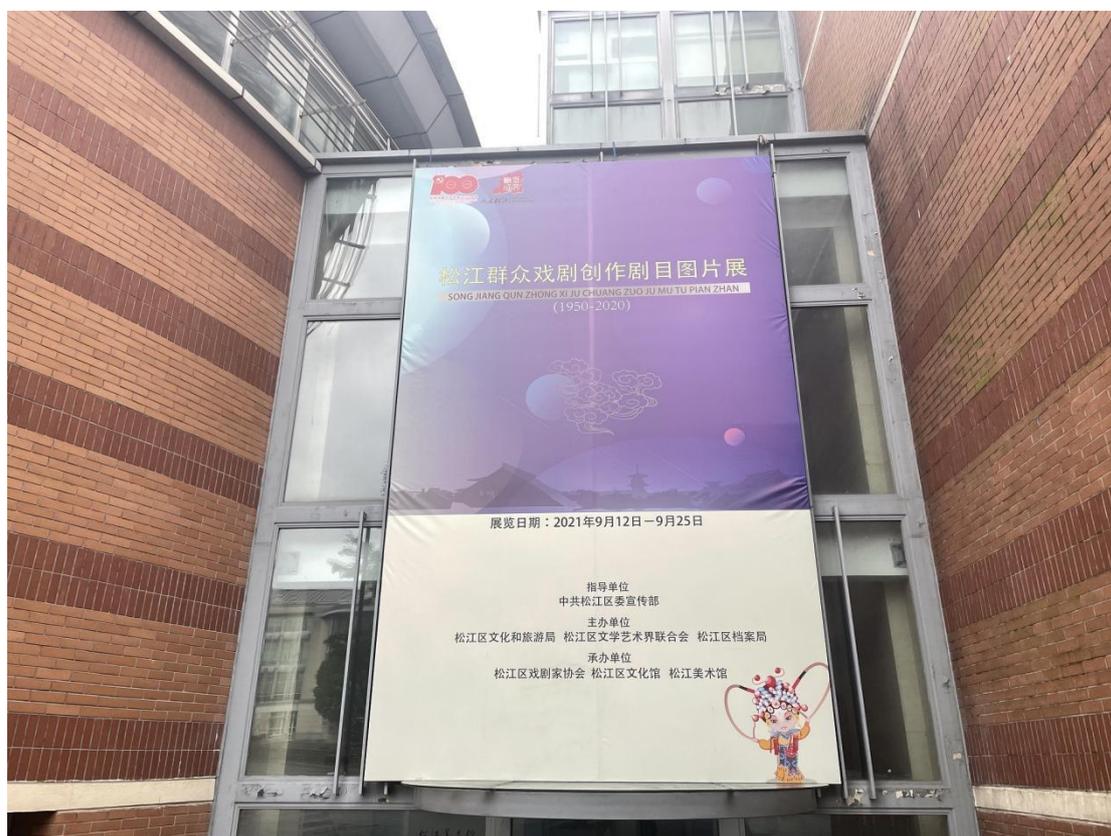
跟着 238 幅图片聆听时代回声， 松江群众戏剧创作剧目图片展开幕

2021-09-23

文：金晨旭

推送：松江融媒号

松江群众戏剧创作剧目图片展近日在松江美术馆开幕。展览以新中国成立以来松江群众戏剧创作剧目为独特视角，展出 238 幅相关图照，展示松江群众戏剧的辉煌成果。展期将持续至 9 月 25 日。

沪剧小戏《红烧鸡》、沪剧小戏《定心丸》、话剧小品《捣浆糊》、越剧小戏《董其昌学书》……从 1950 年至 2020 年，从黑白到彩色，穿梭于展厅，一条时间线，一根发展轴，238 幅图片定格了一代代松江戏剧人的热爱、执着、坚守与传承，诉说着“戏剧之乡”在建设“科创、人文、生态”现代化新松江征程中迸发出的艺术活力。“这些图片所涉及的戏剧曲艺作品区别于专业创作，皆是由

松江人写、松江人演并在松江舞台上展示的群众戏剧曲艺原创作品，一步一吟、一笑一颦所表现出的是对现实生活的深切关注和世道人心的审美观照，是中国共产党领导下松江经济社会发展的真实写照，体现着松江群众戏剧曲艺创演的精神面貌与特色水准。”松江区文化馆副研究馆员、区文学艺术界联合会副主席、市戏剧家协会理事、区戏剧家协会主席谢德均说。

源浚者流长，根深者叶茂。据史料记载，中国古代四大经典名剧中，有三部与松江有关。“江南曲圣”俞粟庐及其子“京昆大师”俞振飞曾在松江钻研发展昆曲。松江还是沪剧的发源地，走出了文牧、徐林祥等一批优秀剧作家，塑造了阿庆嫂、胡传魁、刁德一等家喻户晓的艺术形象的经典沪剧《芦荡火种》（《沙家浜》前身）就是由松江人创作。此外，中国第一部反映农村联产承包责任制的戏曲、中国第一部反映抗疫主题的话剧等也均出于松江人手笔。正是这些鲜活生动的作品，厚植了打造“戏剧之乡”的土壤，让“村村有戏台、家家有戏迷”成为了松江独特的文化现象。

“松江出品”再造精品，
话剧《董其昌》获第35届田汉戏剧奖剧本奖一等奖

2021-10-09

文：朱颖宏 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

第35届田汉戏剧奖日前揭晓，由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品的大型历史话剧《董其昌》荣获剧本奖一等奖。

话剧《董其昌》由上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军教授与上海戏剧学院肖留教授合作编剧。作为一部大型历史话剧，《董其昌》聚焦人物塑造，带观众走进董其昌的内心世界，是松江深挖历史名人题材，持续打造“松江出品”精品力作的又一突破，也是“戏剧之乡”建设继2020年儿童音乐剧《公鸡下蛋》获田汉戏剧奖剧目奖之后，在这一专业权威奖项的又一收获。

话剧《董其昌》首次将一代画坛宗师董其昌搬上中国戏剧舞台。作为从松江走出来的“华亭画派”杰出代表，董其昌创作出《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等经典作品，提出并倡导“南北宗”论，影响之后 300 余年文人画创作。然而，翻阅明代以来的诸多史料，无论是艺术主张还是画品私德，古今之人对其各有说辞、褒贬不一。对于这一极具争议的人物，话剧《董其昌》避开面面俱到的铺陈叙述，也不去简单地评判其价值与功过，而是聚焦人物塑造，尽可能地触及书画大师的灵魂深处。

以时代挖掘历史名人闪光点，以文化滋养城市发展线。话剧《董其昌》是“松江历史名人题材系列戏剧”之一，该系列由陆军策划并参与创作，合作编剧肖留为执笔者。此次话剧《董其昌》荣膺田汉戏剧奖剧本奖一等奖，既是对《董其昌》展现出的专业水准与艺术价值的褒奖，也是对松江持续挖掘文化资源、打造戏剧精品的肯定。

据悉,田汉戏剧奖以田汉先生命名,1987年由华东七省市戏剧期刊联盟发起,如今已发展为全国戏剧期刊联盟的一个品牌项目,是在中国戏剧界具有重要影响力的学术奖项。

【上海文化】

上海松江“戏剧之乡”建设又有新成果， 打造戏剧艺术传承的样本间

2021-10-27

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班在松江区开班。来自全国近50名小剧场相关的编、导、演、管理人才参加了此次培训，围绕当下戏剧发展状况和前沿理论、戏剧传统与创新、剧本创作、导演探索、表演实践、职业道德与权益保护等相关主题，同学习、共成长，通过培训开阔眼界、增长见识、提升实操技能水平。

为何将培训点设在上海松江？

松江区文联主席陆军表示，松江作为“上海之根”，不仅历史文化底蕴深厚，戏剧艺术同样根深叶茂。中国古代四大经典名剧中，有三部与松江有关。“江南曲圣”俞粟庐以及其子“京昆大师”俞振飞都曾在松江钻研发展昆曲。松江还是沪剧的发源地，走出了文牧、徐林祥等一批优秀剧作家。

戏剧在松江，不仅是历史的积淀，更是文化的传承。进入新时期以来，中国第一部反映农村承包责任的戏曲《定心丸》、中国第一部反映拨乱反正的打唱《一张电影票》、中国第一部反映抗疫主题的话剧《护士日记》都出于松江人的手笔。

为让戏剧传承后继有人，松江还率全国之先，成立了首家区县级儿童青少年戏剧家协会，发起“首届 G60 科创走廊九城市儿童青少年题材微戏剧、微电影节”。

有传承、有发展，更有创新，正是基于松江在戏剧文化建设方面的努力。2021年8月，上海市文旅局正式命名松江区新浜镇为“戏剧之乡”。

“此次中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班落地松江，既是对松江作为‘戏剧之乡’建设的肯定，也为更好建设‘戏剧之乡’培养了人才，指明了方向。”陆军说，松江戏剧人将抓住机遇，以高质量完成此次培训为工作为契机，积极探索小剧场未来发展路径，让“戏剧之乡”上海松江成为戏剧艺术传承的样本间、艺术创新的试验田，传播社会主义核心价值观的主阵地。“在坚守住传统的同时，探索新的表现形式，为戏剧艺术赋予更加多元的生命力。”

据悉，此次培训组织严密，课程设计形式多样、内容丰富，连续四天集中授课，开设了专题讲座、主题沙龙、实地采风等系列课程，信息量十足，知识点满满。由重量级专家学者领衔带来的“专题讲座”，既有理论高度，又有实践深度。

聚焦小剧场发展，育新人、推新作，成为此次培训的题中之义。近年来，小剧场戏剧以其大胆的探索精神、新颖的表达形式受到广泛关注，在戏剧舞台上的

作用与影响力与日俱增。上海作为中国戏剧的重镇，在小剧场戏剧方面进行了大胆尝试与积极探索，上海成功创办上海小剧场戏曲节，后升级为中国小剧场戏曲展演，成为青年戏曲创作表演人才的孵化地。

（原载于 2021 年 10 月 26 日“上观新闻”，摄影：小月）

【上海文化】

农民也能当戏剧编剧， “戏剧之乡”新浜上演农民自编自导作品

2021-11-18

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

爱好戏剧的农民也能当编剧？在“戏剧之乡”松江区新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊开班之时，对于这一问题很多人的态度是好奇、期待甚至还有疑虑。但时隔两个月，当这些并无编剧、演出经验的学员们，带着他们自编自导自演的作品亮相舞台，有板有眼有模有样，疑虑打消了，期待成为了现实，好奇转化为了惊奇。

日前，“戏剧之乡”松江区新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊汇报展演暨结业仪式举行。这是“百·千·万字剧”编剧工作坊首次面向以农民为主体学员的教学效果呈现，也是继今年8月新浜镇获批“戏剧之乡”之后的首场大型活动。该活动通过地校合作，引入“百·千·万字剧”编剧工作坊这一成熟教

学模式，利用实训快速培养和壮大“戏剧之乡”的戏剧人才队伍，进一步夯实松江优秀传统文化和戏剧文脉基础。

据了解，“戏剧之乡”松江区新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊历时两个月，利用每个周六时间集中授课，学员以“戏剧之乡”新浜镇戏剧爱好者为主体，辐射松江其他街镇及上海地区，共计 55 名成员。他们年龄跨越很大，从朝气蓬勃青年到白发长者，从事的职业也是各有不同，有政府公职人员、人民教师、公司职员，占大多数的还是广大农村文艺爱好者，大家因戏结缘、因剧相聚，希望能够在短时间内从专业角度学习戏剧，快速掌握编剧的技巧。

“苦尽甘来”，学员代表沈杰感慨地说，从毫无章法到掌握一定的写作技巧，从抓耳挠腮到享受创作的过程，从不敢上台到后来的侃侃而谈，这样的转变在本次培训中体现得淋漓尽致。

上海市教育学会副会长苏忱说，“见证了奇迹”，实践证明只要方法对，仅仅用 8 天时间，完全零基础的学员，经过训练也是能够学会写剧本，写出好剧本的。

“‘百·千·万字剧’编剧工作坊作为一种编剧训练方法不是凭空产生的，而是以上海戏剧学院 70 多年编剧教学传统为基础，结合自己数十年创作、教学与研究成果提炼而成”，松江区文联主席陆军说，工作坊首次面对以农民为主体的业余戏剧爱好者。

结业仪式之前进行了汇报展演，从34部学生命题作业中挑选出7部进行登台表演，没有舞美、没有灯光，学员们用最朴素的方式展示着自己创作的戏剧文本，剧本中有对家乡的热爱、对生活的歌颂、对人性的反思。这些戏剧创作的星星之火，相信终会为“戏剧之乡”带来“满天星辰”。

陆军表示，编剧会直接影响戏剧生产的发展和戏剧事业的未来，希望能够通过这样的方式，为家乡培养一批业余编剧人才，让戏剧爱好者不仅能唱能演，更是能编能导，只有这样才能使“戏剧之乡”走得更远、传得更久。

（原载于2021年11月17日“上观新闻”，摄影：俞月娥 摄）

“泥腿子”也能当编剧， 新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊汇报展演举行

2021-11-18

文：梁 锋

图：俞月娥

推送：松江融媒号

农民也能当编剧？11月14日，“戏剧之乡”新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊汇报展演暨结业仪式在松江区图书馆举行，七部由新浜业余编剧创作的戏剧上演。

据了解，新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊自开课以来历时两个月，利用每周六集中授课，学员以新浜镇戏剧爱好者为主体，辐射松江其他街镇及上海地区，共计55名成员。本次展演从34部学员命题作品中挑选出七部表演。没有舞美，学员们用最朴素的方式展示着自己创作的剧本，剧本中有对家乡的热爱、对生活的歌颂、对人性的反思。

这些作品并非出自专业编剧之手，而是出自以新浜农民为主体的草根群体。

在新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊开办之时，很多人对于农民也能当编剧持怀疑态度。时隔两个月，当这些并无编剧、演出经验的学员们带着他们自编自导自演的作品亮相舞台，有板有眼、有模有样地演出时，疑虑消失了。

“我是土生土长的新浜人，从小就跟着爷爷奶奶去参加一些堂会，对戏剧耳濡目染，这是我的第一部编剧作品，非常荣幸。”学员杭艳带着作品《分手》第一个亮相舞台。来自松江基层的戏剧爱好者夏青表示，之前自己对戏剧创作很迷茫，这次参加编剧培训之后，有了初步了解，自己编剧的作品也登台亮相了。

“这些作品来源于生活，很接地气，有些作品已具备了较高的水平。”现场相关专家对汇报展演作品给予了中肯的评价。

“苦尽甘来。”学员代表沈杰感慨地说，从毫无章法到掌握一定的写作技巧，从抓耳挠腮到享受创作的过程，从不敢上台到后来的侃侃而谈，这样的转变在培训中体现得淋漓尽致。实践证明，只要方法对，仅仅用八天时间培训，完全零基础的学员也可以学会写剧本，写出好剧本。上海市教育学会副会长、上海戏剧学

院兼职教授苏忱点评道：“见证了奇迹。”

让“泥腿子”短时间内从专业角度学习戏剧，快速掌握编剧的技巧，这除了得益于新浜镇深厚的戏剧文化积淀之外，还与上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军的努力分不开。作为这一“奇迹”的缔造者，陆军将其归因于教学方法的科学性以及师生团队共同的付出和努力。

“‘百·千·万字剧’编剧工作坊的编剧训练方法不是凭空产生的，而是以上海戏剧学院七十多年编剧教学传统为基础，结合我数十年创作、教学与研究成果提炼而成的。”陆军介绍道，他自2016年创立“百·千·万字剧”编剧工作坊以来，先后在上海戏剧学院、北京大学、蒙古国立艺术文化大学、美国哥伦比亚大学等国内外高校开展编剧专业研究生教学与研究，并在北京、江苏、浙江等地进行授课，工作坊先后获得上海市级教学成果奖特等奖、国家级教学成果奖二等奖，还获得国家艺术基金人才培养项目资助。

此次，陆军将工作坊带到家乡松江，首次面对以农民为主体的业余戏剧爱好

者。陆军表示，编剧会直接影响戏剧生产的发展和戏剧事业的未来，希望通过这样的方式，为家乡培养一批业余编剧人才，让戏剧爱好者不仅能唱能演，更能编能导，只有这样才能使“戏剧之乡”走得更远、传得更久。

【乡村振兴】

村村有“好戏连台”！ 走进“上海民间文化艺术之乡”松江新浜

2021-12-02

文：李天蔚

图：沈世娟等

推送：上观新闻

松江区四个镇日前获得了 2021-2023 年度“上海民间文化艺术之乡”称号，其中，新浜镇以其独特突出的戏剧艺术，斩获一个席位。新浜戏剧文化底蕴深厚，民俗文化内涵丰富，素有“山歌马灯之乡”和“戏剧之乡”的美誉，戏剧艺术群众基础强大。新浜人不仅热爱戏剧，更是能歌善舞，从这里走出了一批戏剧创作名家和优秀戏剧表演人才。多年来，新浜镇坚持举办各种文艺活动，积极推广戏剧艺术，让戏剧成为新浜这片热土的金字招牌，成为滋养居民精神生活的养分。

村村有戏台 个个是戏迷

戏剧的发展和传承在新浜有着悠久的历史，这里有隆庆年间的隆庆寺和乾隆年间的大方禅院，还有“花篮马灯舞”“新浜山歌”等民间文艺，深厚的历史积淀和丰富多彩的民间文化为戏剧的发展奠定了基础。新浜被誉为“沪上芙蓉镇”，这里的荷花享有盛名，盛夏时节，各品种荷花竞相开放，还有一批赏荷、品荷、画荷、写荷的文人雅士，因此，这里成立了“荷乡创作室”，汇集了许多热爱戏剧表演、戏剧创作的人。

郑小春是“荷乡创作室”的文艺骨干，也是戏剧“发烧友”，他不但参与表演，而且自年轻时起就担任新浜戏剧宣传通讯员，被大家亲切地称为“土记者”，他创作的戏剧小品《情怀》早于1999年就在区级比赛中获奖。通讯员的身份使他非常了解新浜戏剧的发展。郑小春介绍说，早在上世纪70年代，新浜就产生了许多优秀的剧目，表演数量也非常多，很多人从孩提时就跟随大人一起看戏，对经典剧目非常了解，总能说上几句台词。小到不满十人的“螺蛳壳道场”，大到可容纳500人的大舞台，这里几乎村村都有戏台。所以在新浜，家门口看戏不是奢侈的活动，而是村村都有的时尚。另外，每年村里都有一笔预算经费用来维护和保养戏台，村民对戏剧的喜爱，由此可见一斑。

如今，每次“荷乡创作室”创作了新的剧目，需要招募演员，只要在微信群里发布通知，就能很快召集到几十名热爱戏剧的群众演员。新浜“百姓明星”沈杰说：“我们会给报名的人试戏，还会为每个角色安排A、B角，保证每次剧目都能顺利演出。”

台下会编戏 台上善演戏

新浜戏剧拥有牢固的群众基础的重要原因之一，就是戏剧题材扎根乡村生活，与民生紧紧联系在一起。

新浜戏剧以服务本地受众为主，既有时长一小时的剧目，也有一二十分钟就能演完的戏剧小品，表演语言有当地方言和普通话两种形式。但是不论形式如何

变化，新浜戏剧的内容创作总是聚焦农村，围绕居民身边的事展开。

以“荷乡创作室”为例，创作室的成员们来自各行各业，大家都没经过专业训练，却几乎人人都能自编自导自演，从故事脚本到音乐编排，甚至制作服装道具，都由成员自己完成。台上他们是戏剧表演者，台下他们就是编剧、导演、场务，而他们的创作灵感都来源于自己的生活。

创作室成员沈世娟退休前在镇文化活动中心做保洁工作，她从小就喜欢戏剧，更有一双善于发现故事的眼睛。她根据新浜镇过去缺少文化生活的现实，创作了小品《阿兴回家》，讲述了一个年轻人从沉迷赌博到幡然醒悟的故事。在她的编剧和演员们的共同努力下，节目受到了观众的好评。这样取材于真实生活，传播正能量的戏剧，是新浜戏剧创作的代表。

此外，新浜镇社区文化活动中心还鼓励文体干部们积极参与戏剧创作，与居民多接触，平时多记录，积极创作反映美丽乡村内容的剧本。今年新浜镇举办了首届“百·千·万字剧”编剧工作坊培训班，汇聚了来自各行各业的55名学员，为热爱戏剧的创作者们请来专业老师，给他们提供学习专业戏剧创作技巧的机会。

线下有沙龙 线上添新剧

今年，《文汇报》曾辟专版介绍“戏剧之乡”新浜，“学习强国”平台与国

家文旅部网站也曾先后播出《戏剧之乡·上海新浜》的电视专题片。新浜戏剧逐渐走出乡村，被越来越多的人知道。这得益于新浜镇坚持挖掘民间特色文化，赓续精神血脉，探索发展文旅融合，从而丰富居民文化生活。

新浜镇社区文化活动中心负责人陈叶萍说：“每年年底，我们社区文化活动中心会举办‘一村一品’展演活动，让每个村的戏剧团队创作原创戏剧作品参与评选，鼓励大家参与戏剧创作，调动大家的积极性。”

除了“荷乡创作室”之外，还有许多文艺沙龙活跃在新浜各村居。楹联沙龙、戏曲沙龙等活跃在乡村茶馆、田间地头，新浜镇的老年朋友通过各种沙龙，了解新鲜事、身边事，不仅丰富老人们的晚年生活，也给传统文化加持了群众基础。此外，新浜还有自发成立的宣讲团，成员都是已经退休的老人，他们熟悉新浜历史，又热心公益，陶木南就是其中的成员。据他介绍，每年暑假，宣讲团就会给小朋友们讲红色经典和爱国志士的先进事迹，传递爱国情怀。

多种多样的文化活动，丰富了新浜居民的娱乐生活，营造了新浜浓厚的文化艺术氛围。如今，新浜戏剧紧跟时代潮流，在疫情期间也没有停止活动，从线下到线上，把戏剧表演作品录制下来，在微信公众号上播放，让越来越多的人通过网络就能观赏新浜戏剧。新浜“戏剧之乡”的品牌越发鲜明，助力了乡村振兴和“绿色、智慧、人文”新浜的和谐发展。

【文艺汇】

“戏剧之乡”新浜又出新作， 原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》首演

2021-12-15

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，松江原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》在松江区新浜镇文体中心上演。值得一提的是，该剧是“戏剧之乡”新浜推出的又一部新人新作，将与去年8月推出的《公鸡下蛋》、本月底即将推出的《梦想清单》共同构成“戏剧之乡三部曲”。

在音乐剧现场的舞台表演中，一只玩具小棕熊原本因为自己是“十全十美”玩具公司的一员而感到骄傲。然而，由于工人的失误，它被少缝制了一只耳朵。遭到抛弃后，它千方百计寻找可以帮自己修复耳朵的人，并在结识重情重义的小裁缝和乐观的玩具伙伴后，重新找到了生存的价值和意义。

整场音乐剧节奏紧凑，想象丰富，精心布置的服装、道具以及奇趣的人物形象，为观众打造了一个光怪陆离的玩具世界。在人物创作上，导演许永志还加入了许多创新元素。“比如说我让‘反一号’踩高跷，以此体现出人类的高大和玩具的矮小，这种对比实现起来很难，但很有意思。”许永志说。

据悉，《寻找耳朵的小棕熊》的幕后团队主要来自上海戏剧学院和上海视觉艺术学院。“在合作过程中我们也遇到了一些挑战，有时因创作想法不同会有争吵，但这个磨合过程也让这部剧越变越好。”同为该剧导演的樊瑞介绍，剧作最初是一部话剧，经二度创作后改编成了音乐剧。

《寻找耳朵的小棕熊》的编剧是来自松江新浜杜东颖，演出班底也是松江本地的青年艺术骨干。在杜东颖看来，“不完美”是人生的常态，接纳自己，喜欢自己，是一个人开始走向成熟的标志，希望这部儿童音乐剧能够成为儿童心灵的“暖房”，帮助那些拥有着成长烦恼的小朋友建立自信。同时也希望能提醒家长，接受和包容孩子的不完美。据悉，《寻找耳朵的小棕熊》在开排前就已得到上海市文化发展基金会的资助。

松江区文联主席陆军表示，亲子教育是永恒的话题，爱和善良是世界上最动情的力量，能够照亮黑暗，温暖身边更多的人，希望更多的创作者能够关照现实，用戏剧的专业力量滋养心灵，弘扬真善美，传递正能量。

（原载于2021年12月15日“上观新闻”，摄影：俞月娥）

陆军：“上海之根”松江倾力打造“戏剧之乡”

2021-12-28

文：张裕

图：俞月娥

推送：文汇报

【引子】

2021年4月28日，茅盾文学奖得主，中国剧协分党组书记、驻会副主席陈彦调研人文松江创作研究院，高度肯定松江“戏剧之乡”品牌创意与建设成绩；6月1日，全国首家区县级儿童青少年戏剧家协会在松江成立；6月22日、23日、25日，松江区联合多家单位推出的大型红色题材原创话剧《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》《共产党员雷经天》先后与观众见面；7月29日，教育部公示首批新文科研究与改革实践项目拟立项项目名单，上海戏剧学院与松江“上海根故事工厂”校地合作项目《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》入选；8月25日，上海市文旅局公布2021-2023年度“上海民间文化艺术之乡”名单，以“戏剧之乡”建设成果参评的松江区新浜镇榜上有名；10月25日，中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班在松江开班，聚集了来自全国各地的近50名小剧场

相关编导演和管理人才；12月12日，大型原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》在松江新浜镇文体中心上演……

一条时间线，一根发展轴。在建设“科创、人文、生态”现代化新松江进程中，“上海之根”松江正倾力打造闻名全国的“戏剧之乡”，一步一个脚印，扎扎实实推进，取得了令业界瞩目的成就。这些成就的取得，离不开松江区委、区政府对“人文松江”建设的全力推进，也离不开一个为“戏剧之乡”奔走忙碌的身影——上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军。27年前，陆军为家乡松江起了“上海之根”的别名，已成松江“第一名片”；三年前，陆军从上海戏剧学院第二次回乡兼任松江区文联主席，服务于“五大新城”建设，在区委区政府的全力支持下，汇聚贤达，频推举措，松江“戏剧之乡”品牌建设风生水起，引人关注。

陆军

源浚者流长，根深者叶茂

张裕（以下简称“张”）：松江打造“戏剧之乡”，并非无源之水、无根之木。松江历来人文荟萃、文脉昌盛，文化积淀深厚。位于松江中山小学的唐经幢刻有以歌舞形态礼佛的图案，是早期戏曲在松江萌芽的生动记录。自唐以降，历史上松江的戏剧活动是怎样一番活跃景象？

陆军（以下简称“陆”）：松江作为“上海之根”，历史文化底蕴深厚。它不仅是“书香之域、书画之城、文博之府、影视之都”，而且是名副其实的“戏剧之乡”。中国戏曲成熟于宋代，其时松江的戏曲活动虽无记载，但流行于本地的“说话”“鼓子词”“诸宫调”“唱道情”等形式，已有了以说唱、歌舞演故事的戏曲艺术要素。到了元代，松江演出兴盛、名伶辈出，更出现了以陶宗仪、夏庭芝为代表的戏剧理论家。明代，松江剧坛在江南文化的影响之下，不论是传奇创作、戏曲评点还是蓄养家班、园林演剧都呈现出前所未有的热闹景象。《绣襦记》《焚香记》和“博山堂三种曲”等由松江剧作家创作的传奇流传久远，享誉剧坛。进入清代之后，《长生殿》盛大排演，洪昇亲临松江指导，历三昼夜始毕。在戏曲理论的著录上，晚清以降，则有“江南曲圣”俞粟庐的《度曲刍言》面世。民国的松江剧坛热闹纷呈，松江成为远近闻名的“滩簧码头”，为1941年本地滩簧“申曲”发展成沪剧奠定了坚实的基础。

张：新中国成立以来，松江戏剧更是人才辈出，作品丰硕，很多中国戏剧之“第一部”均出自松江人之手？

陆：是的。松江是沪剧的发源地，这里走出了文牧、徐林祥等一批优秀剧作家；塑造了阿庆嫂、胡传魁、刁德一等艺术形象的经典沪剧《芦荡火种》就由松江人文牧创作，后来被改编成京剧《沙家浜》。进入新时期以来，中国第一部反映农村联产承包责任制的戏曲《定心丸》、中国第一部反映拨乱反正举措的沪剧打唱《一张电影票》、中国第一部反映抗疫主题的话剧《护士日记》，都出自松江人的手笔。这些作品中，流淌着松江人的血液，蕴含着松江人的情怀，也体现着松江人在传承优秀传统文化、融入现代先进文化过程中的思考。

《护士日记》

张：松江早就有“小戏之乡”的美誉，先前的“小戏之乡”与如今的“戏剧之乡”有着怎样的血脉渊源？

陆：1949年，松江本土剧作家徐林祥将连环画《瞎月工伸冤记》改编成大型方言话剧并搬上舞台，为松江群众戏剧的自编自演开创了先例。徐林祥毕生从事反映农民和农村题材的戏剧、曲艺创作，创作过《红烧鸡》《新嫂嫂》《篱笆边上》等百多个戏剧、曲艺作品。他带领松江新五乡文工团，创作了一批优秀的小戏作品，每年都在各类赛市上获奖，松江逐渐被誉为“小戏之乡”。上世纪80年代，我从上海戏剧学院毕业后，在松江有过长达13年的戏剧创作与辅导的经历，除了《瓜园曲》等7部大戏之外，还创作了以《定心丸》为标志的一大批小戏，松江“小戏之乡”声誉日隆。

机制灵活，让戏剧创作人才近悦远来

张：松江运用灵活的机制，创造性地成立了由您担任院长的人文松江创作研究院。在这一平台上，孵化推出了哪些戏剧作品？

陆：在创作方面，人文松江创作研究院共设置了两个平台，一是松江历史名人题材系列戏剧。话剧《徐阶》（《大明四臣相》）业已上演，2018年至今又

完成了话剧《董其昌》《陆机》《陶宗仪》以及戏曲《春申君》等4部剧本；二是松江现代人文题材系列戏剧。已完成话剧《护士日记》《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》、儿童音乐剧《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》等5部剧本。前后10部剧本中，有8部获得包括国家艺术基金、上海市重大文艺创作项目、上海文化发展基金会项目在内的多种项目资助。这10部剧本中，《大明四臣相》《护士日记》《董其昌》《公鸡下蛋》《陶宗仪》《渔阳里的“大人物”》《寻找耳朵的小浣熊》等作品已上演，《侯绍裘》已预演，并都获得了良好的社会反响。

《大明四臣相》

《陶宗仪》

张：为了吸引更多青年戏剧人落户松江，松江如何“筑巢引凤”，打造年轻人创新创业与戏剧创作的“梦工厂”？

陆：前些年成立了上海戏剧学院编剧学松江基地，今年又成立了上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地。在这一基地上，上戏毕业生姜峥峥成为人文松江创作研究院的在编员工，由这位年轻人担任制作人，一系列松江人创作的戏剧剧本被搬上舞台。同时，上戏编剧学博士推出了《明清时期松江昆剧演出研究》等学术研究成果，编剧学博士生陶倩妮的话剧《渔阳里的“大人物”》孵化成功，今年6月在九棵树（上海）未来艺术中心大剧场首演。更可喜的是，我们还成功引进了上戏高编班校友、山东省青年拔尖艺术人才常勇来担任人文松江创作研究院副院长、松江文学艺术研究所所长，这位在戏剧创作与历史文化研究方面都有较多成就的年轻人正在人文松江建设事业中发挥着越来越重要的作用。

张：为了培养年轻的文艺创作者，您还倡导成立全国首家“区儿童青少年戏剧家协会”。

陆：戏剧要繁荣，要发展，必须从娃娃抓起。而娃娃是由学校的老师们培养的，老师们要对戏剧有兴趣，才能带动娃娃喜欢戏剧。在我的倡议下，今年6月1日，松江区儿童青少年戏剧家协会成立。这一全国首家区县级儿童青少年戏剧家协会得到了区教育局的全力支持。领导亲自发动，以学校为理事单位，由全区245个各级各类教育机构推荐会员，通过各个学校的老师在自己学校建立戏剧社团，全面推进戏剧教育。同时，松江民间的青年剧社也正蓬勃兴起，柒加青年剧社是老牌戏剧团队，演出经验丰富；松江西外学校的西外戏剧中心、松江青年律师协会的青律剧社，都有戏剧作品问世。

张：今年10月，中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班在松江举办，这一全国性的戏剧培训活动为何能落地松江？

陆：近年来，小剧场戏剧以其大胆的探索精神、新颖的表达形式，受到业界广泛关注。上海作为中国戏剧的重镇，在小剧场戏剧方面进行了大胆尝试与探索，

成功举办了多届中国小剧场戏曲展演。此次培训班落地松江，既是对松江作为“戏剧之乡”建设的肯定，也为更好地建设“戏剧之乡”培养了人才，指明了方向。来自全国近 50 名小剧场相关编、导、演、管理人才参加了此次中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班，大家围绕当下戏剧发展状况和前沿理论、戏剧传统与创新、剧本创作、导演探索、表演实践、职业道德与权益保护等相关主题展开研讨培训。中国剧协名誉主席、上海剧协名誉主席尚长荣，原空军政治部电视艺术中心编导室主任、著名剧作家王俭，中国剧协顾问、著名戏剧导演王晓鹰，著名戏剧家伊天夫、著名导演徐俊等行业内重量级专家学者，带来既有理论高度又有实践深度的“戏剧精神大餐”。

《董其昌》

“百·千·万字剧”编剧工作坊，让松江农民学会写剧本

张：最近，松江一群从未写过剧本的“泥腿子”，经过短短 8 天的学习，竟自编自导自演了 34 部小型戏剧，其中 7 部登台展演，我在现场观摩了演出，很多作品的艺术质量出乎我的意外。您和您率领的教学团队给这 55 位松江农民施了怎样的“魔法”？

陆：哈哈！哪有什么“魔法”，是我们运用了一种比较科学的编剧教学法——“百·千·万字剧”编剧法。2016 年，我们正式推出“百·千·万字剧”编剧工作坊后，先后在上戏、北京大学、蒙古国立艺术文化大学、美国哥伦比亚大

学等国内外高校开展编剧专业研究生教学与研究，工作坊先后获得上海市级教学成果奖特等奖、国家级教学成果奖二等奖。如今，“百·千·万字剧”编剧工作坊，光在上海教育系统就举办了5届，很多学员之前从未写过剧本，但他们“倚杖攀援”，从简短的百字剧开始写作，逐渐掌握剧本写作技巧，进而能独立创作完整的大戏。就最近的成果而言，学员中的课堂作业有入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”和向建党100周年献礼重点影片等，收获颇丰。“编剧荒”已困扰中国戏剧界多年，或许“百·千·万字剧”编剧工作坊的推行，能为发掘更多有才华的年轻编剧尽绵薄之力。

张：“百·千·万字剧”编剧法因其科学性、速成性，在戏剧界已享有盛名，您最初是如何“发明”这种编剧法？

陆：“百·千·万字剧”编剧工作坊作为一种编剧训练方法是以上海戏剧学院70多年编剧教学传统为基础，结合我数十年创作、教学与研究成果提炼出来的。说起“百·千·万字剧”编剧法，最初源于我读大学二年级时在上戏学报《戏剧艺术》上发表的第一篇分析“重场戏”写作技巧的小论文《怎样写好一场戏》，以及参加工作后撰写的第一篇探讨剧作构思要领的创作札记《小戏要有“绝招”》，这两篇小文章成了我三十多年后创立“百·千·万字剧”编剧工作坊最原始、最本真、最直接的种子：“绝招”说，是百字剧的核心基因；“重场戏”说，则是千字剧的根本依据。在此基础上，我又强调一部大戏必须要有两三场重场戏，所谓的“重场戏”其实就是“千字剧”。有绝招的“百字剧”，使大戏有了好的“戏核”，它能发芽、成长为一棵参天大树。如果“戏核”不好，便如草籽只能长出小草。检验“百字剧”好与否的标准，就看编剧同行能否根据这“百字剧”创作出一部好戏；制作人是否愿意为此而投资；外行人看了是否觉得有意思。到了“千字剧”的训练环节，编剧则要过三个关：一是将不可能变成可能，譬如让公鸡下蛋，让一条流浪狗改变一个人的生死观，等等。也可以适用于重大题材创作，譬如上党梆子《太行娘亲》，一个山沟沟的女人要从日寇威逼下保住八路军的孩子。二是简单的事情复杂化，譬如问陌生人帮忙点支烟，给老人让个座，竟惹出天大的麻烦事来。三是无事生非，譬如小品《张三其人》。闯过这三关之后，编剧要在没有戏的地方写出戏来，在有戏的地方写出好戏来，在有好戏的地方写出思想

深刻、照应前后、生发出人意料的剧情的“戏外戏”来。我还常给学生讲一句话
编剧法：一个人为了达到一个可以理解的有难度的目标（动机），采取行动（动
作），遇到障碍（冲突），抗衡对垒厮杀（包括与自己的较量）直至高潮（危机、
绝招），在变化与成长中向同时代人贡献戏剧人独到的识见（意蕴）。

张：今年7月公映的重大革命历史题材影片《三湾改编》，在影片的片头和
片尾字幕中，特别鸣谢了“上海戏剧学院编剧学研究中心”，而您担任了该影片
的顾问，听说该影片的编剧王玮正是“百·千·万字剧”编剧工作坊的学员？

陆：王玮旁听过一次、又正式参加过一次“百·千·万字剧”编剧工作坊，
影片《三湾改编》剧本是她与合作者共同完成的心血之作。影片中的一个人物应
该是她的工作坊课程作业《山伢子》中生发出来的。戏里的山伢子在战争打响之
前，偷了老百姓的一只鸭子，面临被军法处决的绝境。山伢子的父亲被地主打死，
死前唯一的愿望是吃上一口鸭肉。毛泽东了解山伢子的悲惨往事，因此，把银元
放在老百姓的鸭棚上，救下了山伢子，也呼应了“支部建在连上”这一创举。“好
剧本是庙堂的经，是渡河的船，是生命的光，是戏剧与影视人的柴米油盐”。这
是我给井冈山江西江月电影文化馆写的一段序言。好的戏剧影视剧本，要凸显人性
的张力和信仰的光芒。

张：“百·千·万字剧”工作坊能使专业编剧、戏文系学生获益匪浅，但短
短两个月时间，能让“泥腿子”也能当编剧，非亲见而难以置信。

陆：今年11月14日，“戏剧之乡”松江首届“百·千·万字剧”编剧工作
坊在松江区图书馆作结业汇报时，7部作品轮番登台，上海市教育学会副会长苏
忱教授观看后感叹：“见证了奇迹。”压轴出演的戏剧小品《内衣》，讲述了松
江某小区4楼的一件时尚内衣掉落到3楼的君子兰花盆里，初次进城务工的小保
姆妮子为了取回女主人的内衣，与3楼的保安叔叔之间发生了一连串令人啼笑皆
非的故事，颇具戏剧巧思，又散发着浓郁的乡土气息。有专家认为，这一戏剧小
品有在省市级戏剧比赛中夺奖的实力。通过“百·千·万字剧”编剧工作坊，《内
衣》的编剧王永军和他的好多同学都实现了飞跃式的跨越。戏剧传承发展，人才

培养先行。我希望通过独特的培训方式，为松江培养一批扎根基层、热爱乡土、乐于奉献的戏剧创作人才，构建戏剧创作人才梯队，创作出一批具有艺术高度和生活温度的戏剧新作，传承、普及、发展和壮大“上海之根”的戏剧文化。

连台好戏为历史留痕，作时代回声

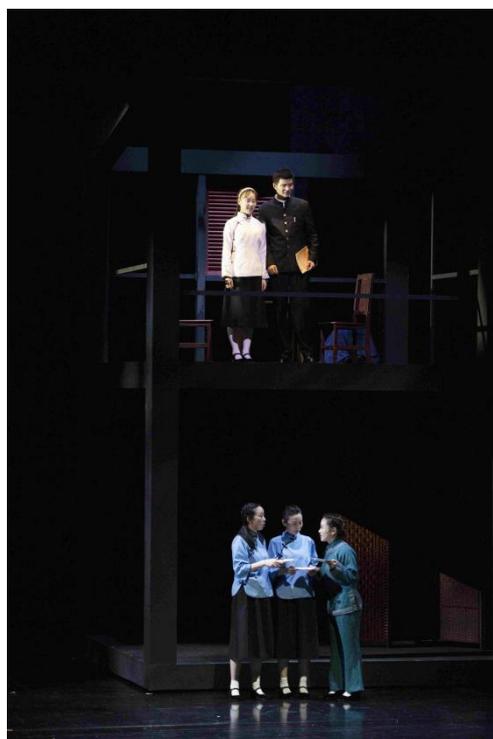
张：今年6月，在迎接庆祝建党百年之际，松江戏剧人接连推出了大型红色原创话剧《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》和《共产党员雷经天》，不同题材，不同主题，不同风格，你作为创作者、组织者，是否有什么独特的考虑？

陆：推出三部红色题材戏剧，其实我想要说三句话。第一句话，通过《侯绍裘》来实现。侯绍裘是松江第一名共产党员，写侯绍裘，有三种考虑：第一种，是文献剧。可以写侯绍裘短暂的一生，从松江二中写起也好，从南洋公学写起也好，一直写到他壮烈牺牲。原原本本，娓娓道来。第二种，截取侯绍裘生命中的高光时期，挑出几件事，写他为革命做出的贡献。第三种，将侯绍裘短暂、热烈、绚丽的一生放到历史的大背景中去考察，寻找这一个伟大生命中最有思想力、对今天的共产党人最有启示意义的部分来组织戏剧构架。应该说，这三种方式都可以写。但我们选择了第三种。写1920年侯绍裘在南洋公学时投身革命、探索真理、追求光明的一段铭心刻骨的历程。这样写的目的是为了传递一个主题，或者是我们对党的一个浅显的认识：中国共产党成为执政党，而且走过了100年的辉煌历程，并愈发显示出她的生命力，那是因为，这是历史的选择，人民的选择，也是中国社会发​​展规律的选择。

《侯绍裘》

通过《渔阳里的“大人物”》说的第二句话是，中国共产党的百年辉煌，离不开广大人民群众这个最坚实基础的支持。而通过《共产党员雷经天》想说的第三句话是，中国共产党的百年辉煌，也要归功于共产党人不断进行自我革命、勇于纠偏纠错的勇气与智慧。

《渔阳里的“大人物”》

张：除了《侯绍裘》外，另外两部由松江人创作的《公鸡搬家》和《寻找耳朵的小浣熊》原创剧作今年也都刊登在国内唯一一本登载戏剧文学本的国家级杂志《剧本》上，松江的戏剧创作，可谓硕果累累。

陆：是的。如果说，我是从新浜走出来的第一代戏剧编剧，《公鸡搬家》的作者俞月娥则是第二代，她先前创作的儿童音乐剧《公鸡下蛋》获得过第34届田汉戏剧奖剧目奖。更可喜的是，新浜第三代戏剧工作者也已崭露头角。杭艳是土生土长的新浜人，从小就跟着爷爷奶奶去参加一些堂会，对戏剧耳濡目染，今年她的第一部编剧作品《分手》亮相舞台，受到肯定。而编剧新人陆琪琪的处女作小剧场话剧《梦想清单》也于今年12月26日在松江新浜镇首演。

《公鸡下蛋》

张：一个小镇，去年上演《公鸡下蛋》，今年刚刚上演《寻找耳朵的小棕熊》，马上又要推出《梦想清单》，下一步准备推什么？

陆：12月12日，儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》在松江新浜镇文体中心首演，编剧是松江新浜镇的媳妇、上海师范大学副教授杜冬颖，演出班底都是松江本地的青年艺术骨干。这部戏讲述一只由“十全十美”玩具公司出品的小棕熊，

由于工人的失误，它被少缝制了一只耳朵。遭到抛弃后，它千方百计寻找可以帮助自己修复耳朵的人，并在结识重情重义的小裁缝和乐观的玩具伙伴后，重新找到了生存的价值和意义。亲子教育是永恒的话题，爱和善良是世界上最动情的力量，希望更多的创作者能够关照现实，用戏剧的力量滋养心灵，弘扬真善美，传递正能量。《公鸡下蛋》与《寻找耳朵的小棕熊》都是大型儿童音乐剧，下一步，我想再组织创作一部大型儿童音乐剧，由此构成“戏剧之乡”儿童剧三部曲。

《寻找耳朵的小棕熊》

张：松江要将一镇的“戏剧之乡”变为一区的“戏剧之乡”，区委区政府是否有具体的举措？

陆：有。就最近来说，按照区领导的指示，我们正在做两件事。第一，利用全区 17 个街镇的剧场，打造“一镇（街道）一剧”。具体实施办法，一是挖掘现有资源，将已获得良好口碑的近十个戏剧作品进行属地化转换；二是结合街镇的实际条件与相关需求，量身定制，创作排演新的剧目。我们希望经过多年努力，争取每个街镇都有一台能拿得出手的、为老百姓所喜爱的驻场演出剧目。第二，利用数字化手段，将新时期以来松江人创作并演出过的代表性剧目进行录制与播出。这两件事做成以后意义十分重大。我最近与区文联秘书处的同事在搞系列调研，打算花半个月时间，走访文联所属的 9 个协会以及相关的 35 个文化类的民非组织，凡谈到这两个项目，大家都很兴奋，都很愿意出力，也充分体会到区委

区政府领导对人文松江建设的坚强决心与巨大魄力。我想，只要大家学习好、贯彻好习近平总书记最近给广大文艺工作者提出的 5 点希望，齐心协力，荣辱与共，推出更多更好的“戏剧之乡”建设成果，为建设“科创、人文、生态”的社会主义松江新城贡献新的力量，我们的愿景就一定能实现。

松江“戏剧之乡”迎来年度收官之作， 原创话剧《梦想清单》上演

2021-12-30

文：王红霞 牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

松江“戏剧之乡”日前迎来年度收官之作，原创话剧《梦想清单》在新浜镇文体中心上演。该剧与此前已经搬上舞台的《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》共同构成了“戏剧之乡三部曲”。

《梦想清单》剧照

话剧《梦想清单》讲述了一则关于挫折与梦想的故事。三名女主人公因身患同种疾病肺动脉高压而成为朋友，在面对病魔时，她们选择为了梦想勇敢生活，不断尝试着人生的突破，体现了当代女性百折不挠的顽强意志。该剧在突出故事主题的同时，关注高价药纳入医保等社会热点话题，在关照现实中增强了剧情的张力和主题的深度，曾获得农行杯松江首届原创剧本大赛二等奖。“生活不会一帆风顺，当遇到困难和挫折时，梦想就成为了阴霾里的一道亮光，支撑我们走出

低谷。”编剧陆琲琲表示，希望以此让更多人关注到肺动脉高压患者这个群体。该话剧由松江区委宣传部指导，区文化和旅游局、区文学艺术界联合会支持，新浜镇人民政府与人文松江创作研究院联合出品。值得一提的是，该剧由新浜镇本土孵化，陆琲琲是“戏剧之乡”建设中挖掘并培育出的戏剧新人，演出班底也都是来自松江的青年艺术骨干。

《梦想清单》剧照

上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军表示，《梦想清单》的上演，其价值和意义不仅仅在于发现了新人、推出了新品，更重要的是“戏剧之乡”的人才培养形成了代际传承的良好机制，只有后继有人，“戏剧之乡”才能焕发长久的生命力。

村村有戏台、家家有戏迷。据悉，新浜镇戏剧文化积淀深厚，2021年8月，市文化和旅游局正式命名新浜镇为“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”，戏剧这一古老的艺术在松江迎来了新的机遇和发展。陆军也是从新浜走出，他创作的近四十部大型戏剧与数十部小戏不少都带有新浜印记。

《梦想清单》演职人员合影

发展文化事业，人才队伍是关键，在建设“戏剧之乡”的过程中，松江组织开展了“戏剧之乡”新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊，快速培养和壮大“戏剧之乡”的戏剧人才团队，成立松江区儿童青少年戏剧家协会，培养松江青少年艺术创作人才，积极引入高层次人才培训工程“中国戏剧家协会小剧场戏剧创演人才培训班”，全力打造上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地，通过人才培养不断开创松江戏剧文化发展的新局面。

【文艺汇】

“戏剧之乡”松江新浜将戏剧新人原创作品搬上舞台， 让戏剧传承后继有人

2021-12-31

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

日前，2021年度上海松江“戏剧之乡”建设迎来收官之作，原创话剧《梦想清单》在新浜镇文体中心上演。该剧与此前已经搬上舞台的《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》共同构成了“戏剧之乡三部曲”。值得一提的是，该剧是由松江区新浜镇本土孵化，编剧陆琲琲是松江新浜“戏剧之乡”建设中挖掘培育的戏剧新人，演出班底也都是来自松江本地的青年艺术骨干。

话剧《梦想清单》讲述了一则关于挫折与梦想的故事。编剧陆琲琲介绍，人这一辈子总希望自己能风调雨顺、平平安安，但是生活哪能是一帆风顺，当遇到困难和挫折的时候，梦想就成了阴霾里的一道亮光，支撑我们走出低谷，收获别样的精彩。

话剧《梦想清单》通过三位女主不同的生活轨迹，她们因同为肺高患者互相结识成为朋友，在共同面对病魔时，选择为了梦想勇敢生活，不断尝试着人生的改变，体现了当代女性百折不挠的顽强姿态。

该剧在突出故事主线时，将背景置于“绿色、智慧、人文”新浜镇的建设中，关注高价药纳入医保等社会热点话题，通过关照现实，增强了剧情的张力和内在的深度。该剧曾获得农行杯松江首届原创剧本大赛二等奖。

松江区文联主席陆军表示，《梦想清单》的上演，其价值和意义不仅仅发现了新人、推出了新品，更重要的是“戏剧之乡”的人才培养形成了代际传承的良好机制，只有后继有人，“戏剧之乡”才能焕发长久的生命力。

新浜镇与戏剧有缘，这里戏剧文化积淀深厚，村村有戏台、家家有戏迷。2021年8月，上海市文化和旅游局正式命名新浜镇为“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”，戏剧这一古老的艺术在松江迎来了新的机遇和发展。

在建设“戏剧之乡”的过程中，松江区相继组织开展“戏剧之乡”新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊，利用实训快速培养和壮大“戏剧之乡”的戏剧人才，组建成立松江区儿童青少年戏剧家协会，培养松江青少年艺术创作人才，引入高层次人才培训工程“中国戏剧家协会小剧场戏剧创演人才培训班”，打造上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地，通过人才培养不断开创松江戏剧文化发展的新局面。

（原载于2021年12月29日“上观新闻”，图片来源：俞月娥 摄）

【直通区情】

擦亮“上海科技影都”品牌， 松江与上戏打造地校合作新模式

2022-08-01

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

围绕服务大学生成长成才与松江新城建设两大目标，开展了包括戏剧创作、人才培养、展览策划、赛事组织等 18 项工作……启动一年时间，上海戏剧学院与松江区合力打造的上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地交出了一份沉甸甸的“成绩单”。

日前，上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地第二次联席会议召开，总结自去年 6 月基地落地松江以来取得的阶段性工作成果，明确了下一年度的工作任务与发展方向，为高质量推进大学生创新创业奠定基础。

据了解，上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地自去年 6 月落地以来，建立了完善的架构，成立工作领导小组，以项目制为抓手，通过多方合作，办实事，创实绩，为上海大学生创新创业孵化基地建设打造了范本。基地服务大学生

成长成才与服务松江新城建设，帮助大学生拓宽就业创业的渠道，指导他们快速适应从校园走向社会的身份转变，通过深入到一线，在火热的现实生活中汲取创新创作的灵感，用专业所长服务松江新城建设，开展艺术人才培养、课本剧创作等活动，用艺术引领松江新城发展。

“松江与上海戏剧学院合作渊源已久，在人才培养、地域文化挖掘等方面均取得了显著的成绩。”松江区委宣传部部长张磊表示，上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地的落成，将双方合作向前推进一大步，通过引才、育才、留才，打造了大学生创新创业新样本，为松江新城建设注入了新活力。

据悉，上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地聚焦“创意”、“创新”、“创推”等三大主题。在“创新”方面强化大学生能力培养方式的创新，以项目为纽带，以成果孵化为抓手，将大学生的无限创造力转化为生动的作品与产品；在“创意”方面，利用“上海根故事工厂”载体，为创意寻找新的保护与激励机制，加强区青年储备人才中艺术创意类人才的比重，设立艺术人才创意基金，筹建中外艺术高校在松青年人才联谊会等，让各类创意人才在松江收获更多的期待感、归属感和获得感；在“创推”方面，利用永丰街道提供的空间载体，成立上戏大学生创意展示中心，集中展示一批用上戏独特创意诠释松江悠久历史与现代文明的作品与产品，通过宣传展示推介，让更多人沉浸式感受创意，零距离触摸松江。

人文松江创作研究院院长陆军表示，基地建设要利用“上海之根”“戏剧之乡”的建设契机，依托“科创、人文、生态”松江新城建设的历史机遇与资源优势，紧扣“创新、创意、创推”三大主题，上戏师生要在收获自身的成长与成才的同时，着力服务松江新城建设大业。

“松江区将继续全力支持基地建设，提供包括政策、资金、人才、场地等全方位支持，吸引更多的优秀学子走进松江、了解松江、展示松江、建设松江。”张磊表示，希望能够与上海戏剧学院开展更多具有前瞻性的合作，充分利用松江作为‘影视之都’这一文化品牌，引入上戏优势资源，加大对高端影视人才的培

养，同时充分发挥松江先进制造业产业集群的优势，将先进技术与精品内容相结合，做大做强特色影视产业，开掘地域特色文化。

（原载于 2022 年 8 月 1 日“上观新闻”，图片来源：俞月娥 摄）

【直通区情】

松江首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化， 托起“戏剧之乡”未来希望

2022-08-30

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

当孩子们还在为开学做准备时，在松江有这样一批老师，他们已经坐进了课堂当起了学生。

日前，第7期上海“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班开班仪式在松江区图书馆报告厅举行。该活动由上海市学生戏剧联盟、上海市松江区教育局、上海校园戏剧文本孵化中心联合主办。这是市区两地教育界以戏剧教育为主题开展的大联合、大学习，也是“戏剧之乡”称号落地松江以来首次面向中小学骨干教师开展的专业培养与戏剧孵化。

戏剧的未来在孩子。据了解，2021年松江区成立了全国首家儿童青少年戏剧家协会，多措并举推动戏剧传承发展，一方面推出适合儿童青少年写、儿童青少年演、儿童青少年看、儿童青少年传的戏剧作品，另一方面开发了形式多样的教育戏剧，极大提升了孩子们的人文素质和综合能力，取得了良好的社会效果。

松江区委宣传部部长张磊表示，编剧工作坊将进一步聚焦儿童青少年戏剧教育，针对全市学校的近百名儿童青少年戏剧骨干教师，进行为期3个月的专业培养与戏剧孵化，努力实现戏剧这一优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，进一步促进市、区戏剧文化的交流与互动，彰显“戏剧之乡”的责任与担当。

以戏剧为纽带，上海戏剧学院与松江区地校之间的深入合作与交流正持续推进。

上海戏剧学院党委书记谢巍表示，上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班在松江的举办，将上戏与松江的合作推向了更深领域与全新高度，此次上戏派出了强大的授课团队，希望通过上戏专业力量与“戏剧之乡”松江的碰撞，让戏剧之光能够在中小学教师群体的传播与传承之下凝聚更加耀眼的光芒，让戏剧教育在整个社会发展领域发挥更好更强的作用。

“百·千·万字剧”编剧工作坊，由上海戏剧学院教授陆军创立。该工作坊在总结上海戏剧学院70多年编剧教学经验的基础上，将编剧专业四年本科教学和三年艺术硕士专业教学中编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让学员通过培训在短期内把握编剧技术精髓，在原有基础上有效提升创作技能、专业水准与人文素养。

据悉，“百·千·万字剧”编剧工作坊自创立以来，已在上海戏剧学院本科生、硕士生、博士生和高级编剧进修班行课近十轮，培训戏剧写作骨干两百余人，先后举行千字剧专场汇报演出6场。迄今为止，学员创作的一批剧作在全国各地公演；一批剧作分获国家艺术基金资助、文化和旅游部重点剧本扶持工程资助、重点扶持作品资助、上海市重大文艺创作项目以及全国各省市相关项目资助；一批剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表。

值得一提的是，“百·千·万字剧”编剧工作坊配套教材《编剧理论与技法》获上海普通高校优秀教材一等奖、首批上海高等教育精品教材。

（原载于2022年8月30日“上观新闻”，图片来源：俞月娥）

上海：松江区首次面向中小学骨干教师开展戏剧孵化， 托起“戏剧之乡”未来希望

2022-08-31

文：李成东

图：俞月娥

推送：上观新闻

（图片来源：俞月娥）

当孩子们还在为开学做准备时，在上海市松江区有这样一批老师，他们已经坐进了课堂当起了学生。

日前，第7期上海“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班开班仪式在松江区图书馆报告厅举行。该活动由上海市学生戏剧联盟、上海市松江区教育局、上海校园戏剧文本孵化中心联合主办。这是市区两地教育界以戏剧教育为主题开展的大联合、大学习，也是“戏剧之乡”称号落地松江以来首次面向中小学骨干教师开展的专业培养与戏剧孵化。

戏剧的未来在孩子。据了解，2021年松江区成立了全国首家儿童青少年戏剧家协会，多措并举推动戏剧传承发展，一方面推出适合儿童青少年写、儿童青少

年演、儿童青少年看、儿童青少年传的戏剧作品，另一方面开发了形式多样的教育戏剧，极大提升了孩子们的人文素质和综合能力，取得了良好的社会效果。

松江区委宣传部部长张磊表示，编剧工作坊将进一步聚焦儿童青少年戏剧教育，针对全市学校的近百名儿童青少年戏剧骨干教师，进行为期3个月的专业培养与戏剧孵化，努力实现戏剧这一优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，进一步促进市、区戏剧文化的交流与互动，彰显“戏剧之乡”的责任与担当。

以戏剧为纽带，上海戏剧学院与松江区地校之间的深入合作与交流正持续推进。

上海戏剧学院党委书记谢巍表示，上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班在松江举办，将上戏与松江的合作推向了更深领域与全新高度，此次上戏派出了强大的授课团队，希望通过上戏专业力量与“戏剧之乡”松江的碰撞，让戏剧之光能够在中小学教师群体的传播与传承之下凝聚更加耀眼的光芒，让戏剧教育在整个社会发展领域发挥更好更强的作用。

“百·千·万字剧”编剧工作坊，由上海戏剧学院教授陆军创立。该工作坊在总结上海戏剧学院70多年编剧教学经验的基础上，将编剧专业四年本科教学和三年艺术硕士专业教学中编剧理论与技法的核心课程浓缩提纯为“百字剧”“千字剧”“万字剧”剧作法的训练模式，让学员通过培训在短期内把握编剧技术精髓，在原有基础上有效提升创作技能、专业水准与人文素养。

(图片来源：俞月娥)

据悉，“百·千·万字剧”编剧工作坊自创立以来，已在上海戏剧学院本科生、硕士生、博士生和高级编剧进修班行课近十轮，培训戏剧写作骨干两百余人，先后举行千字剧专场汇报演出6场。迄今为止，学员创作的一批剧作在全国各地公演；一批剧作分获国家艺术基金资助、文化和旅游部重点剧本扶持工程资助、重点扶持作品资助、上海市重大文艺创作项目以及全国各省市相关项目资助；一批剧作在国家级刊物《剧本》月刊发表。

值得一提的是，“百·千·万字剧”编剧工作坊配套教材《编剧理论与技法》获上海普通高校优秀教材一等奖、首批上海高等教育精品教材。

【身边榜样】为乡土立传，为农民代言

2022-12-13

文：松江区新浜镇

图：俞月娥

推送：上海学习平台

崛起于松江乡野的上海本土剧作家陆军，在上海乡土题材戏曲创作方面成就卓著。据不完全统计，自1979年第一部农村题材大戏《追求》问世以来，他四十年如一日地致力于乡土题材戏曲的理论探索与创作实践，先后创作了大小乡土题材戏曲作品50余部。陆军在行业领域极具权威，心系家乡的他，积极助推新浜镇创建“戏剧之乡”，开办“百·千·万字剧”编剧工作坊，挖掘培养本地戏曲、编剧方面的人才，积极为家乡建设添砖加瓦。

陆军是上海戏剧学院学术委员会主任、二级教授、博士生导师、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长。作为上海市文史研究馆馆员，国家社科基金艺术学重大项目首席专家，陆军还兼任中国戏剧文学学会副会长、上海戏曲学会会长等职务，获评全国文化系统劳动模范、国家文化部优秀专家、国家教学成果奖、国家文华奖等。享受国务院政府特殊津贴。

“荷乡”走出来的剧作家

陆军教授1990年加入中国作家协会，是全国作代会代表。他出生于被称为“荷乡”的松江新浜，是喝着浦江源头之水，说着正宗的松江话长大的。小时候的生活经验给了他很多创作的灵感和资源，也让他在创作这类题材时更加游刃有余。纵观陆军的早期创作，几乎都是以农民为对象，写乡村生活题材。人物语言生活化，形象生动饱满，充满灵性，只消三言两语，一个鲜活的人物便跃然纸上，没有乡村生活经验的人是很难做到这一点的。他早期的成名作《定心丸》便是写联产承包责任制，后来的一系列剧作也都是反映时代变迁中农民的心理的。《母亲》的叙述对象是农村暴富家庭的“问题独生子女”；《女儿大了，桃花开了》则冷峻透视农村发展后自然环境与农民心理受到深度“污染”的状态，被赞为“新时期现代戏创作的重要收获”，即使放到现在依然具有强烈的现实意义。

在陆军看来，“农民是一群很特殊的人，中国农民的心理变化还是很缓慢的，只有重大的时代变革对农民才有影响，所以从他们身上我们可以把握到时代的脉搏”。多年以来他一直坚持着这种文学的自觉性，笔耕不辍，勤于思考，繁忙的公务并没有打扰到他的创作，相反丰富的人生阅历使他的作品往往更能引起观众的共鸣，产生很多现实的思考，这使得他在尝试新的题材时得心应手。

陆军从小家庭生活贫困并没有太多资源，但是自幼喜欢读书，勤于思考。有一次，去哥哥的家玩耍，看见哥哥写的几个油印的演唱类作品，竟觉得十分亲切，从那时起他便萌生了创作的念头，并尝试写些小节目给公社文艺小分队，从此与文字结缘。从写广播稿，到公文稿，再到写报道，搞创作，即使在生产队劳动的时候也没有停下对自己的文学训练。再考上上海戏剧学院，终于厚积薄发，大二的下半学期，一篇七八千字的论文《论〈熙德〉的艺术得失》在《外国文学研究》杂志上发表了。当时理论刊物少，稿源充沛，一个大二学生的习作能被采用，实属荣幸。这篇论文给了他自信，接着，先后写出了《〈茶花女〉艺术论》《漫谈〈伊索〉的艺术特点》《〈费加罗的婚礼〉喜剧魅力初探》等，这些论文后来冠

之以《外国名剧技巧赏析》结集出版。走上工作岗位以后，虽然工作繁忙，但他写理论文章的习惯一直保持着。当然，限于条件，写作数量并不太多。但陆军的论文、特别是艺术批评的文章，真实、犀利，有自己独到的见解，几乎每一篇都在戏剧界引起反响。就是这样一位才华横溢的作家、理论家竟然谦虚地说，他作为作家是“业余的”，放在首位的仍是教书育人。

芙蓉镇变身“戏剧之乡”

新浜镇与戏剧有缘，这里戏剧文化积淀深厚，村村有戏台、家家有戏迷。2021年8月，上海市文化和旅游局正式命名新浜镇为“上海市民间文化艺术之乡（戏剧）”，戏剧这一古老的艺术在松江迎来了新的机遇和发展。

成就“戏剧之乡”离不开陆军教授的努力和悉心指导。2021年原创话剧《梦想清单》在新浜镇文体中心上演。该剧与此前已经搬上舞台的《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》共同构成了“戏剧之乡三部曲”。值得一提的是，该剧是由新浜镇本土孵化，编剧是陆军在新浜“戏剧之乡”建设中挖掘培育的戏剧新人，演出班底也都是来自松江本地的青年艺术骨干。该剧在突出故事主线时，将背景置于“绿色、智慧、人文”新浜镇的建设中，关注高价药纳入医保等社会热点话题，通过关照现实，增强了剧情的张力和内在的深度。该剧曾获得农行杯松江首届原创剧本大赛二等奖。陆军表示，《梦想清单》的上演，其价值和意义不仅仅发现了新人、推出了新品，更重要的是“戏剧之乡”的人才培养形成了代际传承的良好机制，只有后继有人，“戏剧之乡”才能焕发长久的生命力。

在建设“戏剧之乡”的过程中，陆军组织开展了“戏剧之乡”新浜镇首届“百·千·万字剧”编剧工作坊，利用实训快速培养和壮大“戏剧之乡”的戏剧人才。首届编剧工作坊历时两个月，利用每个周六时间集中授课，学员以“戏剧之乡”新浜镇戏剧爱好者为主体，辐射松江其他街镇及上海地区。他们年龄跨越很大，从朝气蓬勃青年到白发长者，从事的职业也是各有不同，大家因戏结缘、因剧相聚，希望能够在短时间内从专业角度学习戏剧，快速掌握编剧的技巧。“苦尽甘来”，学员代表沈杰感慨地说，从毫无章法到掌握一定的写作技巧，从抓耳挠腮到享受创作的过程，从不敢上台到后来的侃侃而谈，这样的转变在本次培训中体现得淋漓尽致。上海市教育学会副会长、上海戏剧学院兼职教授苏忱点评道“见证了奇迹”，实践证明只要方法对，仅仅用8天时间，完全零基础的学员，经过

训练也是能够学会写剧本，写出好剧本的。陆军正是这一“奇迹”的缔造者，他将其中的“诀窍”归因于教学方法的科学性以及师生团队共同的付出和努力。

陆军说，我是从新浜走出来的第一代戏剧编剧，新浜青年俞月娥则是第二代，她创作的儿童音乐剧《公鸡下蛋》获得过第34届田汉戏剧奖剧目奖。更可喜的是，新浜第三代戏剧工作者也已崭露头角。

处女作登上国家级戏剧杂志， “百·千·万字剧”编剧工作坊创“奇迹”

2022-12-17

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

从未接触过编剧，却在经过短期培训后，创作作品登上了国家级戏剧杂志，这样的进步堪称“奇迹”。在近日出版的2022年第12期《剧本》月刊上，刊登了华东政法大学附属松江实验学校音乐教师马兰芳创作的小品《蟑螂》，这是她参加2022上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班培训后的编剧处女作。

更令记者意想不到的，小品《蟑螂》并不是马兰芳的毕业作品，只是一篇学习过程中的命题作业。《蟑螂》以开放式场景为起点，讲述了学生张明制作的假蟑螂被老师同学误认为是真蟑螂后引发的一系列故事。故事的后半部分，剧情反转，借由张明制作蟑螂的理由，引出了同学相处间遇到的误会，再通过老师的巧妙化解，完美解决问题。小品情节一波三折，语言风趣幽默，通过蟑螂这一原本令人生畏厌恶的昆虫，映射了学校境遇、学生能力、老师智慧等多个侧面。

排练现场

尚未结业的学员作品登上国家级戏剧杂志，无疑是对“百·千·万字剧”编剧工作坊授课团队与受训学员极大的鼓励和肯定。“陆军教授用通俗易懂的语言，将戏剧学院学生要学几年的课程精炼、浓缩，通过三次训练，把‘不可能变成可能’。”马兰芳告诉记者，在松江籍戏剧家、上海戏剧学院陆军教授的启发下，学员们已完成了5部百字剧、3部千字剧。虽是命题创作，但大家都将自己的生活经历与训练要求融汇其中。“真正优秀的剧本一定是来源于生活，又要高于生活。像《蟑螂》这样的剧本，需要在小事中品味人生，在平凡中发现美好，这就需要作者在掌握编辑技法的基础上，用心感悟生活，表达所思所感，通过小切口呈现大立意。”陆军表示。

实际上，这并非“百·千·万字剧”编剧工作坊的学员作品首次登上《剧本》月刊。此前，由学员俞月娥创作的《公鸡下蛋》、金世慧创作的《朋友》、顾月云创作的《生命驿站》等，均先后在该月刊发表。难能可贵的是，这些学员都是首次接触剧本创作，刊登的作品均是通过工作坊的训练并反复打磨而成。

据了解，“百·千·万字剧”编剧工作坊是陆军教授在长期的编剧教学实践与研究中探索、创立的一种新型编剧教学方法，自2015年创立至今，已连续举办7年，培训戏剧写作骨干200余人，举办“千字剧”专场汇报演出7场。工作坊先后获评上海市文教结合资助项目、上海市高校本科重点教学改革项目、上海市研究生教育综合改革项目、教育部新文科研究与改革实践项目、国家艺术基金人才培养资助项目等，获得上海市级教学成果奖特等奖、国家级教学成果奖二等奖。

【直通区情】

沪上首家文旅融合汽车影院年初二试营业， 夜间消费又有新地标

2023-01-21

文：李成东 王颖斐

图：俞月娥

推送：上观新闻

在上海辰山植物园二号门停车场，一座山水林间的户外影院正在紧张调试中，预计于癸卯年正月初二试营业。届时，其将成为全市首家与院线电影同步的文旅融合汽车影院。

记者日前在松江汽车影院看到，工作人员正在紧张地调试设备，进行试运营前最后的准备工作。其中，位于放映间的两台激光放映机，以及两块露天摆放的高10米、宽20米的大型全金属银幕都已准备就绪，可以安排两部电影同时放映。傍晚，随着天色越来越暗，工作人员开始尝试放映2023年新片预告，记者在车内看到了清晰的影片画面，观影的同时还可以欣赏辰山植物园展览温室的绚丽灯光。

据悉，松江汽车影院项目由松江区委宣传部、区文旅局、佘山国家旅游度假区松江管委会指导，上海辰山植物园、上海人文松江创作研究院协办，茸影文化传媒发展（上海）有限公司承办。据茸影文化传媒发展（上海）有限公司总经理朱宏富介绍，松江汽车影院加盟大光明院线，总占地面积约 1.4 万平方米。目前，正筹备开放的一期项目占地面积约 7000 平方米，包括放映区和 VIP 观影室等，可容纳近千人同时在星辉月下、山水林间，与院线同步观赏《流浪地球 2》《满江红》等春节档电影。

记者在采访中了解到，松江汽车影院还将开设休闲区、餐饮区等不同空间，并将利用丰富的屏幕资源和场地优势，与全市多家影院、车友会、汽车 4S 店、影视拍摄、媒体广告、时尚餐饮等机构开展广泛深入的合作，同时提供影视拍摄、户外节会、拓展培训、赛事转播、产品发布、直播带货、试乘试驾、汽车美容等多元化一站式服务。

“建设汽车影院是松江文旅融合的创新实践，也是佘山国家旅游度假区首个上海科技影都落地项目。”佘山国家旅游度假区松江管委会副主任周燕介绍，松江汽车影院建成开放后，将进一步延长上海科技影都产业链，打造文旅融合夜间消费新地标。同时，佘山度假区还将充分利用得天独厚的绿色与文化资源。

（原载于 2023 年 1 月 21 日“上观新闻”）

南桥，上海戏剧版图上的“戏窝” ——陆军教授为剧本集《南梁戏文》作序

2023-04-12

文：陆军

图：瞿建国等

推送：上海戏剧学院

大约三个月前，戏剧小友刘俞托朋友打来电话，邀我为即将出版的《南梁戏文》写几句话，我十分爽快地答应了。这件小事，于公于私，我都责无旁贷。

于公，记得是2007年，或者还要再早几年，我曾受聘奉贤区文化顾问。当时受聘的还有三位，包括复旦大学教授葛建雄、著名建筑师邢同和，著名作家叶辛。前些年奉贤九棵树艺术中心成立艺术家委员会，我也有幸忝列其中。不管是顾问，还是委员，与奉贤文化传承发展有关的事，互学互鉴，理所当然。

于私，在奉贤，我有一批至今还一直保持着联系的几十年的老朋友。除了疫情期间无法走动，每年二三次的奉贤羊肉烧酒之聚是雷打不动的（写到这里，眼前浮现出英年早逝的奉贤与松江文化界共同的好友任向阳先生的音容笑貌，不禁潸然泪下。愿他天国安好）。

还有一层微妙的关系，1980年至1993年我在松江文化馆工作的13年间，与奉贤戏剧界的朋友除了纯真的友情，也有在当时每年都要举行的市级戏剧比赛活动中暗暗较劲的心灵碰撞。如今想来，那么有趣，那么温馨，又那么有沧桑感。而这些年我主持编纂松江“一典六史”，涉及到历史文化梳理时，松江与奉贤的关系，随处可见你中有我，我中有你，更让人感到有一种家族般的亲近。

收到的《南梁戏文》电子版，共有舞台作品130余件。有大戏，也有小品，有沪剧、话剧、音乐剧，更有山歌剧。看到一个个熟悉的剧名，一个个亲切的作者，脑海里忽然跳出一句话来：在上海戏剧的版图上，有一个地方实在不可小觑，那就是南桥。

南桥镇镇貌

南桥，古代亦称“南梁”，是奉贤的大镇，区政府所在地。我们知道，上海市郊各区，如松江、青浦、金山等都有几个大镇，而奉贤只有这个“独养儿子”。这就使得南桥的体量特别雄伟，体格特别强壮，体态也特别健美。全区 50% 的人口，都集中在南桥，其中不乏文化精英。

南桥古华公园古戏台

南桥作为“吴头越角”的一个大镇，其文化必然烙上“吴越”的印迹。吴越文化的特质是柔、细、雅，这单看戏剧艺术的发展便可印证。越剧、锡剧、沪剧，无一不是柔情似水，细腻委婉，温文尔雅。南桥人汇聚了吴越精华，不但让越剧、锡剧、沪剧发扬广大，还唱出了自己独有的山歌。南桥人唐银山的《林氏女望郎》《白杨村山歌》《严家私情》等，影响巨大。其中长达 3100 行的《白杨村山歌》是汉族最长的叙事山歌之一。

而在我看来，南桥最大的特色，是她为上海的戏剧版图贡献了一个“戏窝”。这个创造型“戏窝”的多个贡献可以载入上海戏剧史册：

一、这个“戏窝”为上海戏剧贡献了一个新剧种

上海的本土剧种不多，除了沪剧、滑稽戏，其它创造性的演艺形式，大多可归入曲艺类。而南桥人在当地喜闻乐见的叙事山歌基础上独创了山歌剧，就显得弥足珍贵。

据介绍，清末民初，由奉贤各地山歌能手自发组织起来“山歌班”，用清唱的山歌为当地农家的哭丧嫁娶添彩助兴，成为山歌剧最早的雏型。1961 年，奉贤第一部山歌剧小戏《梅娘与桃郎》问世，在上海演出后引起轰动。期间，上海市群众艺术馆研究馆员邹群老师下奉贤农村采风，挖掘整理了流行于奉贤等地的“东乡山歌”和“西乡山歌”，并吸收上海民间说唱音乐，逐步使山歌剧成为板腔体系齐全、小调曲牌丰富、深受观众喜爱的上海本土新剧种。

1962 年奉贤山歌剧团成立，先后创作、改编、移植演出了《搭船》《摸花轿》《江姐》等四十多部戏。1966 年受文革影响，山歌剧停演。1978 年重新组建奉贤山歌剧团，并先后排练了《春草闯堂》等十几部戏。

山歌剧《梅竹情深》剧照

在我的印象里，上世纪后期的南桥，是山歌剧和沪剧比翼双飞的天下。那时，在上海的“十月剧展”上，经常能看到南桥人推送的新人新作，一批戏剧人才风骚独领，一批优秀的沪剧小戏、小品和山歌剧如《梅竹情深》《夜访》《特种兵》《晨曲》《桃红柳绿》《新风吹万家》《蟹市肥节》《换花记》《小亲旧痕》《玉蟹湖风情》《一条螺蛳青》等脱颖而出。

后来，应该是 2007 年吧，奉贤山歌剧于被列入第一批上海市非物质文化遗产名录，为本土剧种较为稀缺的上海戏剧开辟了新的疆域，功莫大焉。

二、这个“戏窝”为上海戏剧贡献了三代“乡土剧作者群”

考察一个地区的戏剧创作生态，一般有三种情况：一是，有较完备的创作群体，无领军人物；二是，有领军人物，无较完备的创作群体；三是，既有领军人物，又有较完备的创作群体。所幸的是，南桥“戏窝”就属于第三种。更幸的是，从创作发生学上来说，这一完美的创作生态整整延续了三代。

第一代“乡土剧作者群”的代表性人物有钱光辉、严志东、沈磊、钱国弟、顾煜平、季枫、施桂贤、张继刚、卫庆明、韩忠明、陈培峰等。主要作品有《三接新娘》《石头陪情》《说话算数》《鸡鸣万家》《月夜锣声》《桃红柳绿》《龙凤镜》《打新娘》《小村官巧断邻里事》《相约十二点》《银杏树下》等。

《说话算数》剧照

这些作品中，最具影响力的当属沪剧小戏《说话算数》，作者是这一代“乡土剧作者群”的领军人物、奉贤县文化馆创作员钱光辉。这个剧本是他与上海沪剧院编剧郑道溥、夏剑清合作的。剧本取材于一个真实事件：上世纪70年代末，奉贤县钱桥竹小村一社员承包养鸡场取得实效，年终分配时，领导承诺的600元奖金该不该支付，成了一个问题。编剧以这件事为素材，经过加工，敷衍成戏。剧作情节一波三折，唱腔委婉动人，得到了观众与专家的一致好评。钱光辉的作品还有沪剧《三接新娘》《石头陪情》《相约十二点》《换花记》等，都写得有声有色、有棱有角，有情有趣。光辉后来担任奉贤区文化局局长，可能也与他创作成就突出有关吧。

印象较深的还有严志东创作的小品《特种兵》，写一个部队后勤生产基地的军旅生活。这批“特种兵”每天干的都是养鸡、种菜之类的平凡事，以至于在找对象时姑娘们都看不上，但他们依然坚守阵地，无怨无悔，于平凡中见精神。剧作选材独特，语言生动，人物形象鲜明，曾获南京军区文艺演出一等奖。志东后来当过区文化局副局长，自己也成了为全区文化发展保驾护航的“特种兵”。钱国弟创作的山歌剧小戏《小村官巧断邻里事》也很有意思。剧本聚焦乡间琐事，家长里短，写大学生村官小李借助“大公鸡”的特色品种，巧妙化解邻里纠纷的

故事。剧作的唱词富有山歌剧的特点，加上导演的场面处理行云流水，观剧效果称得上是余音绕梁，过目不忘。

第二代“乡土剧作者群”代表性人物有瞿建国、韩群华、沈玉琴、刘永根、唐叶、卫魏、钱肖红等。主要作品有《白雪的记忆》《不该凋谢的小花》《海爷爷招亲》《月儿弯弯》《蝴蝶桥》《围墙》《百家宴》《睦邻情深》《向阳花开》《红丝带》《兄弟，站起来》《桃花红梨花白》《遥遥娘家路》《石榴红了》《金汇港流过的地方》《看着我说话》《我爱我家》等。

《白雪的记忆》剧照

上述作品中，瞿建国创作的《白雪的记忆》，称得上是南桥戏剧库里的精品力作了，曾获得全国“四进社区”金奖。剧作讲述2008年春节，一个刚结婚的女子白雪，因外出慰问滞留在上海的农民工，被车撞成失忆者，丈夫叫来白雪的前男友，唤起她的记忆。作品抓住了当年的重大事件，大雪封路，农民工无法回家过年等等，描写人们在面对突如其来的灾难时所表现的坚韧与大爱。作者采用意识流的方式，现在与过去、真实与幻觉、自然境遇与心灵映射，有机交织，浑然天成。作为这个剧本的第一个读者，我的第一个感觉是，这个剧本写的“很洋气”，戏剧观念新进，编剧技法娴熟，风格特征鲜明，是对南桥剧作者群整体创作样貌的一个突破。

《遥遥娘家路》剧照

但是，客观地说，建国后来以奉贤的道德模范先进事迹为题材创作的一系列大型剧作，如沪剧《遥遥娘家路》《石榴红了》以及大型话剧《沧海桑田》等，更见其艺术功力。如同体育项目有不同的难度系数一样，面对命题创作，即使是一些著名剧作家也常常束手无策。写真人真事，最大的问题是，写出来的作品，人不真实，事也不真实，陷入滑铁卢。可贵的是，建国凭借丰富的创作经验，对乡村生活的熟稔，对普通人美好心灵的独到体悟，举重若轻地驾驭住每一部题材，为我们创造了一个又一个真实感人的人物形象。正是在这一点上，建国完成了高难度的跨越。因此，他作为这一代“乡土剧作者群”的领军人物，是当之无愧的。在这一群体中，韩群华的沪剧小戏《不该凋谢的小花》也是一个很好的作品。剧作讲述一个知青返城，孩子遭遗弃的故事。很现实，很生活，很残酷，也很有诗意。而沈玉琴的《钓鱼经》是曲艺作品，通过钓鱼，表现官与民的各种反差，篇幅不长，却写得妙趣横生、淋漓尽致，充满了幽默感与戏谑性。

《钓鱼经》剧照

第三代“乡土剧作者群”代表性人物有刘俞、丁辉、谢昕、陈程、张欣宇、邱玉红等。主要作品有《等我回来嫁给你》《女婿拜年》《离婚协奏曲》《天亮了》《渡口》《老沈的楼房》《别有洞天》《桃源村纪事》《家燕》《一诺千金》《丢失的绿色》等。

刘俞是南桥镇文体活动中心主任，毕业于中央戏剧学院，能编能导能演，是这一代“乡土剧作者群”的领军人物。他大学毕业后，有过北漂的梦，飘了几年，感觉水土不服，就回到了家乡。就像安泰俄斯，奉贤的土地，给了他无穷的创作源泉。这十几年，他浸润在“敬奉贤人，见贤思齐”的雨露里，从一个群文小兵，成长为一方将才。在他的带领下，南桥镇的戏剧创作有了崭新的面貌。稚嫩的南塘戏剧社，也开出了独特的花，结出了丰硕的果。

《桃源村纪事》剧照

刘俞最具影响力的作品是话剧《桃源村纪事》。剧作讲述在南桥新城建设的大背景下，桃源村村民在乡村、宅基遭遇动迁时所表现出来的众生态，塑造了一个个热爱乡村、热爱生活的新农民形象。这部戏由南塘戏剧社制作，演员都是南桥镇的戏剧爱好者，演出后得到了观众的喜爱。刘俞的另一部大型话剧《家燕》，改编自巴金的小说《家》。他从女性视角出发，描述了封建制度下一群女性的残酷命运，如一群无助而迷茫的家燕。演出后同样获得好评。

可以预料，刘俞作为具有学院派教育背景的实力派编导，他的出现，一定会给南桥“乡土剧作者群”带来更生动的气象。

《家燕》剧照

三、这个“戏窝”为上海戏剧贡献了良好的戏剧文化生态

一个地区戏剧事业的发展，不仅仅要靠一批不断进取、勇于创新的编剧、导演、演员以及相关的艺术人才，还必须有优沃的戏剧土壤、明朗的政策导向与良好的机制保障。从这个意义上说，南桥这个“戏窝”所展示给我们的种种姿态也是可圈可点，可歌可泣。

一是有高质量的戏剧团体。2008年，南塘戏剧社正式成立。虽然戏剧社的社员大多不是专业人才，但他们继承了当年山歌剧人的情怀、斗志与梦想，为奉贤戏剧事业的发展摇旗呐喊，身体力行。这些年已创排《桃源村纪事》《青春禁忌游戏》《午夜心情》《驴得水》《家燕》《贤南院》等一批大型戏剧，既丰富了南桥人的文化生活，又培育了南桥的创作人才，更优化了南桥的戏剧土壤。而南塘戏剧社管理的规范性、活动的制度性、创作的严谨性、艺术的专业性，更是为其他地区的戏剧团体活动提供了重要启示。

南塘戏剧社团体活动

二是有高规格的演艺空间。2019年，作为“南上海艺术名片”的标志性工程，九棵树未来艺术中心落成。中心有三个室内剧场和两个户外剧场，能满足话剧、戏曲、歌剧、舞剧、交响乐、综艺演出。奉贤区委、区政府的这一重大举措，不仅为奉贤的当代文化建设书写了辉煌的历史新篇章，而且也从更高的层面对南桥“戏窝”提供了强有力的政策导向、重要的精神支撑与高规格的演艺空间，极具示范意义。

九棵树艺术中心全景图

三是有高素质的人文襟怀。在与南桥戏剧界朋友们几十年的接触中，我能深深地感受到南桥人的纯朴。这种骨子里的东西，会不由自主地反映到作品中来，更会反映到待人处事上来。他们不封闭，不排外，不妒贤嫉能，不夜郎自大，几十年一以贯之。这一点，说几件小事就可以证明。一件是，第一代“乡土剧作者群”的领军人物钱光辉，他很有创作才华，却依然与上海沪剧院编剧先后合作了《说话算数》《三接新娘》《石头陪情》等多部重要作品，不耻下问，可见一斑。另一件是，如前所述，早在2017年，甚至更早的一些时候，奉贤聘请我这个松江人作为他们的艺术顾问，虚怀若谷，令人动容。而九棵树艺术中心艺术家委员会聘请的国内外专家达20多位，更可以证明南桥人奉行“海纳百川，有容乃大”决不是一句空话。这也从一个侧面揭示了南桥“戏窝”能够始终保持传承有序、三代不败的奥秘。

南塘戏剧社讨论剧本

当然，戏剧要发展，南桥的“戏窝”也要继续扩容。我相信，《南梁戏文》的出版，既是对南桥戏剧人过去走过的路的一次诚恳的检视，同时也是勉励今天的南桥戏剧人继续前行的一次深情的动员。下一步，南桥“戏窝”如何在新的起点上继续攀升，想起不久前我在一个场合表达的一个观点，愿转录于此：

“中华戏剧延续千年的主要原因是她有三道自我保护的屏障：第一道，故事性；第二道，技艺性；第三道，戏谑性。其中技艺性依附于故事性而存在，戏谑性则通过故事性来实现，因此，故事性是三道屏障中最重要的一道。非常有意思的是，在实际创作中，这三道屏障既相互独立，又互为表里。技艺性中包含着故事性与

戏谑性，而戏谑性同样也蕴含着故事性与技艺性。如中国最早的歌舞性戏剧《东海黄公》《踏谣娘》《代面》等，都具备这个特征。

回过头来看当下日渐式微的戏剧创作，我认为，问题就出在这三道戏剧自我保护的屏障上，大量的戏剧作品故事性弱了，技艺性少了，戏谑性没了。而‘三性’中最主要的问题是故事性的缺失，又直接导致了戏剧创作水准的坠崖式下降。”

所幸的是，《南梁戏文》中的剧本，故事性还在，戏谑性还在。至于技艺性，因为与剧种的传统有关，这里就不强求了，但我相信，技艺性的精神应该也在。守住中华戏剧生命力自我保护的三道屏障，南桥“戏窝”，应该还有许多的事要做，还有很长的路要走。让我们一起共勉！

最后想说的是，无论如何，如果全面检讨上海戏剧创作，《南梁戏文》不应该不提；如果完整梳理上海戏剧发展史，南桥“戏窝”更不应该忽略。要搁笔时忽然想起，因疫情耽搁了近三年的奉贤羊肉烧酒之聚，明天就可以约起。生活，毕竟还要前行！

是为序。

2023年3月5日匆匆于上海松江厚之堂

（作者为国家高层次人才特殊支持计划教学名师，上海市文史研究馆馆员，上海戏曲学会会长，上海戏剧学院学术委员会主任，上海人文松江创作研究院院长，二级教授，博士生导师）

让戏剧之光照亮孩子们的心灵

2023-05-11

文：牛立超

图：俞月娥

推送：上海戏剧学院

第7期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班教学汇报展演与结业仪式

戏剧作为美育教育的重要形式之一，既能体现美育特点，又能传递美育精神。让戏剧进校园，成为各中小学开展美育教育的有效途径。来自“戏剧之乡”上海松江的孩子们，更是跨前一步，有机会近距离亲身实践触摸戏剧的魅力与精彩。4月6日，第7期上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班教学汇报展演与结业仪式在松江青少年活动中心梦想剧场举行，师生同台，自编自演，用一场精彩的演出为戏剧教育画上亮丽一笔。

此次活动是由上海市教育委员会指导，上海戏剧学院、上海市松江区委宣传部支持，上海市松江区教育局、上海市学生戏剧联盟、上海校园戏剧文本孵化中心主办，上海戏剧学院编剧学研究中心、上海戏剧学院大学生创新创业松江孵化基地、上海人文松江创作研究院协办，上海市松江区儿童青少年戏剧家协会承办。这是市区两地教育界以戏剧教育为主题开展的大联合、大展演，也是“百·千·万

“百·千·万字剧”编剧工作坊教学成果在教育系统的集中检验，还是“戏剧之乡”面向中小学骨干教师开展戏剧孵化的首次尝试与探索。

出席此次活动的上海方面领导与专家有：上海市教育委员会副主任王浩，上海戏剧学院党委副书记、副院长张伟令，上海市教育学会副会长、上海戏剧学院兼职教授苏忱，上海市教委体卫艺科处处长陈华，上海戏剧学院学术委员会主任、“百·千·万字剧”编剧工作坊创立人陆军，上海戏剧学院党委常委、统战部部

长、舞美系主任、演艺中心主任伊天夫，上海戏剧学院原科研处处长、教授、编剧工作坊教学团队成员姚扣根，上海戏剧学院戏文系副主任、副教授、编剧工作坊教学团队成员李世涛，上海戏剧学院编剧学研究中心副主任、博士、编剧工作坊教学团队成员陈浩波，上海戏剧学院学术委员会学术秘书、博士、编剧工作坊教学团队成员顾飞，上海戏剧学院戏文系讲师、博士、编剧工作坊教学团队成员吴韩娴，上海戏剧学院戏文系教师、博士、编剧工作坊教学团队成员周南，中国福利会儿童艺术剧院二级编剧、编剧工作坊教学团队成员崔志颖。

松江方面领导与专家有：上海市松江区委常委、宣传部部长张磊，上海市松江区教育局局长陈小华，上海市松江区教育局副局长朱永，上海市松江区教育局体艺科科长鲁勤，上海市松江区教育局体艺科副科长赵昊，上海戏剧学院附属松江实验学校副书记李志军，上海人文松江创作研究院副院长、松江区文学艺术研究所所长常勇。松江区教育系统相关领导、区内各中小学分管艺术负责人等，共计 200 余人参加了此次活动。

结业仪式由上海戏剧学院学术委员会主任、上海人文松江创作研究院院长陆军教授主持。上海市教育委员会副主任王浩充分肯定了“百·千·万字剧”编剧工作坊的成效与影响，指出工作坊作为上海市文教结合项目，始终以提升上海校园戏剧文本创作水平、培养校园戏剧创作骨干作为目标己任，用戏剧学院最精华的编剧经验和教学方法来训练以上海中小学为主体的在校教师，在创作实践的过程中建构戏剧思维、拓展艺术视野、提升审美素养、激发创新能力，孵化出了一批有质量、有深度、有创意的剧目作品，也培养起一支懂戏剧、有能力、有情怀、更扎根校园的戏剧师资骨干队伍，成为文教结合项目中的实践典范和美育品牌。

上海市松江区委常委、宣传部部长张磊围绕戏剧教育的特征、功能和作用，指出戏剧教育不仅是一门课程，更是一种特色文化体验，孩子们不仅仅只是一名观众，更应成为戏剧教育的参与者，从观众席走上舞台，在戏剧中感受人生百态，从而达到寓教于无形的目的。对于戏剧创作者，要深入实际、扎根生活、挖掘亮点，要有悲天悯人的情怀，只有这样才能写出人民满意的文艺作品。松江作为“戏剧之乡”正在全力推进戏剧教育发展，推出的历史名人题材系列戏剧《徐阶》（又名《大明四臣相》）《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》《陆机》等，将躺在书籍间的历史名人搬上舞台，以更加立体丰富的形象展现在松江观众面前，为戏剧教育提供了鲜活素材。正在规划中的“一镇一品”项目，更是将扩大“戏剧之乡”的规模与影响力。

上海市松江区教育局局长陈小华围绕“为什么开展戏剧教育”“松江将如何开展戏剧教育”两大问题，指出开展戏剧教育是松江教育现代化的必然要求，纵观世界一流学校，都高度重视戏剧教育的实践，松江作为“戏剧之乡”拥有深厚的戏剧文化历史，传承弘扬这一优秀传统文化，教育工作者责无旁贷。在推行戏剧教育过程中，松江已经积累了经验、形成了特色、打造了品牌，其中松江华实初中打造的校园原创音乐剧，荣获国家级教育教学成果一等奖，在松江教育史上是绝无仅有的。下一步松江将着力打造戏剧教育特色学校，培养戏剧教育骨干教师，为开展校园戏剧提供充分保障，让戏剧之光照亮松江学子的心灵。

上海市教育学会副会长、上海戏剧学院兼职教授苏忱用“有必要”“有成效”“可持续”“可推广”这四项标准，充分肯定了“百·千·万字剧”编剧工作坊的价值与意义，并引用归纳了五句话勉励现场的师生们——“教育工作是需要有大爱的”“真正的教育，是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂”“教师是需要有教学技能的，但光有技能还不够，还要有方法”“教师需要行稳致远，长期坚守”“明天一定要比今天做得更好，这是每一位创造性工作的教师的座右铭”。

上海戏剧学院党委常委、统战部部长、舞美系主任、演艺中心主任伊天夫作为“百·千·万字剧”编剧工作坊历经六年发展的见证者与参与者，他高度评价了工作坊所取得的诸多荣誉和奖励，不仅获得国家艺术基金资助，还荣获国家教学成果奖；不仅培养我们中国的学生，还培养美国哥伦比亚大学的研究生；不仅专于实践探索，还重视理论总结。可以说，今天的“百·千·万字剧”编剧工作坊已然成长为上海戏剧学院乃至整个上海的一个重要的教学品牌。他指出，结业仪式并非终点，而是一个新的起点。对于“百·千·万字剧”编剧工作坊而言，这是继续前行、追求新的卓越的开始；对于各位学员而言，通过你们去播撒更多戏剧艺术的种子，共同推动戏剧教育的发展，为推广艺术教育、提升学生综合素质做出新的贡献。

本期“百·千·万字剧”编剧工作坊教务长、教师代表顾飞汇报了编剧工作坊的教学情况。逾百人的学员队伍，疫情的反复影响，七个多月的教学时长。感谢外请专家团队的专业，感谢松江区教育局和人文松江创作研究院的付出，感谢松江区、上海戏剧学院和上海市教委的支持，更加感谢我们的学员的信任、努力和坚持，让我们共同完成了这一期的教学任务。

学员代表孙蓓佳、马兰芳在发言中不约而同地提到了“戏剧之光”的魅力。孙蓓佳表示，工作坊带给的不仅是专业知识，更是点亮心灵的地方，表示会将这条创作的路坚定走下去，走出自己的风格。学员代表马兰芳是此次工作坊发掘的戏剧人才，作为华政附校的一名音乐教师，首次尝试剧本创作，提交的课堂作业《蟑螂》，就已经在我国唯一专门刊登剧本的国家级刊物《剧本》月刊发表。对于这一经历，马兰芳表示，这不仅是对自己的鼓励，更是对所有学员的激励：一个普通的音乐老师，通过工作坊的学习，可以写出一部像样的戏来，大家也可以创作出优秀的作品来。

在结业仪式上，松江区儿童青少年戏剧家协会第一届理事会成员名单正式对外发布。这是全国首家儿童青少年戏剧家协会。成立之后就与区文联一起承办了由中宣部批准、中国剧协举办的“中国戏剧家协会小剧场戏剧创演人才培训班”，并取得圆满成功，办班效果受到中国文联、中国剧协高度评价。

据介绍，受疫情影响，此次工作坊经历了“超长周期”，从去年8月25日开班，历时225天，涉及一百余名学员，对于此次结业可谓“千呼万唤始出来”。外在的变化与周折，也为学员经历坎坷、打磨心智、突破自我提供了机遇和挑战。

聚焦儿童剧创作，培养一批儿童剧创作人才，催生一批儿童剧作品，是此次工作坊的目标和要义。在汇报展演环节，由工作坊学员创作的原创作品轮番登台，集中展演了《面具下》《蟑螂》《合影》《雕塑》《人与狗》《蝴蝶》《锡丝总动员》《童鞋》《本命年》等9部作品，作品大多聚焦校园生活、儿童成长，既有思想内涵，又不乏教育引导，精心的准备、生动的演绎，让在场的观众切实感

受到，儿童剧既不是儿戏，更不是小儿科，而是用戏剧点燃孩子们的想象力，关照孩子们成长过程中的心智需求，是可以让孩子受益终身的独特有效的教学方式。

“松江出品”入选第二十二届中国上海国际艺术节剧（节）目单

2023-09-07

文：桂可欣

图：俞月娥

推送：松江融媒号

“戏剧之乡”建设再显成效。近日，第二十二届中国上海国际艺术节剧（节）目单公布，由中共松江区委宣传部出品的话剧《陆机》榜上有名，将于11月2日至3日登陆上戏实验剧院。

话剧《陆机》入选第二十二届中国上海国际艺术节剧（节）目单

第二十二届中国上海国际艺术节将于今年10月15日至11月15日举办。据悉，中国上海国际艺术节是由中华人民共和国文化和旅游部主办、上海市人民政府承办的重大国际文化活动，是中国唯一的国家级综合性国际艺术节，现已成为中国对外文化交流的重要窗口和国际艺坛具有影响力的著名艺术节之一。艺术节内容包含舞台艺术演出、文化艺术展览、群众文化活动、剧目和各类艺术品交易等。

话剧《陆机》入选第二十二届中国上海国际艺术节剧（节）目单

作为深挖“上海之根、人文松江”“戏剧之乡”精神标识与文化内涵的松江历史名人题材戏剧之一，话剧《陆机》创作内容强大，由国家“万人计划”教学名师、上海市文史研究馆馆员、上海戏曲学会会长、上海戏剧学院学术委员会主任、上海人文松江创作研究院院长陆军教授和上戏教授、博士生导师肖留合作编剧，著名戏剧家伊天夫教授执导。

话剧《陆机》入选第二十二届中国上海国际艺术节剧（节）目单

今年1月18日，话剧《陆机》在云间剧院首演，收获了诸多好评。其中，“华亭鹤唳”“畸零人”的意象运用，恰到好处地平衡历史的厚重和中国传统美学的简约空灵的舞台设置给不少观众留下了深刻印象。

【直通区情】

江南又有新社戏！“戏剧之乡”松江新浜村民自编自导自演戏剧

2023-10-15

文：李成东

图：俞月娥

推送：上海学习平台

10月15日，2023“江南新社戏·草台有戏”展演活动在松江区新浜镇拉开帷幕。作为上海民间文化艺术之乡——戏剧之乡，新浜镇以“戏剧之乡”品牌建设为抓手，打造“江南新社戏”文旅项目，“草台有戏”展演则是这一品牌的新一轮探索。

据了解，新浜镇戏剧文化底蕴深厚，村村有戏台、家家有戏迷，戏剧是老百姓茶余饭后重要的精神文化生活，早在清初就已有“田山歌之乡”的美誉。从这里走出了以著名戏剧家陆军为首的一批戏剧创作名家和优秀戏曲表演人才，创作了一批优秀的戏剧作品，2021年更是被正式命名为“上海市民间文化艺术之乡”。《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》《梦想清单》等新浜人创作的戏剧作品先后搬上舞台，组成了戏剧之乡三部曲。

“江南新社戏”品牌的提出，有别于传统社戏和戏剧演出，演出空间不在旅游景点，而在田头村口；演出地址不在专业剧场，而在乡村舞台；演出团体不是专业院团，而是依托民间力量。演出内容不是大题材、大体量、大制作，而是小而精、小而活、小而新。更重要的是，“江南新社戏”不仅要打造一个文化品牌，更是要开展文旅融合的新探索。

“经过初期梳理和整合，目前全镇共有七支成规模的文艺演出团队，这些团队每年都会创作推出一批村民喜闻乐见的剧目。”新浜镇副镇长梁潇介绍，中国第一部反映农村联产承包责任制的戏曲、中国第一部反映抗疫主题的话剧、中国第一部微信剧，都出自新浜人的手笔。

展演首场演出为观众带来三组体现松江本土文化和新浜镇特色的经典演出，分别在新浜镇胡家埭村荷花池、南杨村百姓戏台、鲁星村角钓湾小酒馆三个场地展开。

活动不仅包括在乡村戏台上的戏剧表演，还邀请观众走进荷花池，在荷田间沉浸式观赏昆剧、黄梅戏等演出，更融入了萨克斯、阿卡贝拉等现代音乐元素，人们在荷花池中边走边看边听，秋风徐来，自是一番好不惬意。与该演出同步，依托区人文松江活动中心的戏曲资源配送，新浜敬老院和甬钓湾茶馆也在上演两场“家门口”的精彩演出。

新浜镇党委书记曹金华表示，“江南新社戏·草台有戏”展演活动是在“戏剧之乡”品牌建设中的又一重要举措，不仅着眼于打造文化品牌，更是以文塑旅、以旅彰文，全面落实乡村振兴战略和全域旅游发展规划，探索文旅融合的全新尝试。下阶段，新浜镇将着眼戏剧演出的时代性与参与性，将戏剧列入旅游体验项目，不断擦亮“戏剧之乡”文化名片，培育戏剧特色文旅项目。

展演当天，《松江戏剧史》评稿会在新浜镇角钓湾举办，十余位戏剧界专家齐聚新浜，通过系统梳理、历史考证、理论赋能，强化戏剧之乡的历史底蕴和理论支持，为戏剧之乡的发展带来新的思路。

（原载于2023年10月15日“上观新闻”）

“戏剧之乡”，2023年做了什么？

2024-01-31

文：牛立超

图：俞月娥

推送：松江融媒号

2023年，“戏剧之乡”建设进入关键性年头。这一年，“戏剧之乡”建设聚情上海文化品牌打造，一路披荆斩棘，一路奋力推进，不断求新求变，努力出新出彩。总体而言，可概括为四个“新”——

新高度

这一年，“戏剧之乡”建设聚焦精品创作，实现了多个“零的突破”，锻造了新的建设高度。中国首部微信剧《〈请打开你窗前的那盏灯〉创作档案》新书首发式暨签售活动在上海展览中心——“2023上海书展”举行；五音戏《青山作证》入选国家艺术基金资助项目；话剧《陆机》入选第22届中国上海国际艺术节，实现此项目在松江零的突破；话剧《董其昌》获中国戏剧文学最高奖——曹禺戏剧文学奖，实现此奖项在松江零的突破。

“戏剧之乡”建设聚焦精品创作，实现了多个“零的突破”，锻造了新的建设高度

新成果

这一年，“戏剧之乡”建设聚力人才培养，持续推新人、出新作，不断壮大戏剧创作人才队伍。举办国家级人才培养项目“百·千·万字剧”编剧工作坊（连续5年在松江举办）与松江区工人文化宫戏剧骨干创作班，多部学员作品搬上舞台。指导松江职工首部原创情景剧《榜样》成功演出；一批优秀戏剧新作如《万里归途》《公鸡抗灾》《蟑螂》《团圆饭》等脱颖而出。

“戏剧之乡”建设聚力人才培养，持续推新人、出新作，不断壮大戏剧创作人才队伍

新路径

这一年，“戏剧之乡”建设创新戏剧活动样式，探索戏剧发展新路径，开拓戏剧发展新景象。联合新浜镇推出“江南新社戏”文化品牌，已取得初步成果；着手策划“甬钓湾国际儿童戏剧小镇”，已落实概念设计方案；联合多所高校与行业协会举办多个高端戏剧影视类主题研讨会，已产出多项成果。

“戏剧之乡”建设创新戏剧活动样式，探索戏剧发展新路径，开拓戏剧发展新景象

新进展

这一年，“戏剧之乡”建设打造阵地载体，聚合多方资源，提升建设能级与

影响力。策划创办“徐林祥小戏艺术展示馆”，获得泖港镇党委、政府支持，已正式启动修建；策划创办“文牧沪剧创作成果展示馆”，正在积极筹划中。已运行两年的陆军戏剧教育馆进一步发挥“咖啡馆里的迷你型艺术大学”的特色与优势，主办学术会议及文化活动 63 场，与北京、四川、云南、河北、陕西、上海等省市的十多所高校建立联系，为扩大人文松江建设成果的影响力与美誉度作出贡献。

陆军戏剧教育馆

大道如砥，行者无疆。迈入新的 2024 年，在“科创、人文、生态”现代化新松江的建设征途中，有区委、区政府的坚强领导，有区委宣传部、区文旅局的直接领导与指导，有广大戏剧人的鼓励支持，相信“戏剧之乡”建设也一定能够取得新进展新突破，不断书写新的更大荣光。

附录

致 2015 年的自己

陆 军

注：读友人发来《致 2016 年的自己》，忽萌生一念，摘部分年度工作总结内容，冠以《致 2015 年的自己》，算是对自己一年辛勤劳动的自我慰问吧。其实，许多年前就给自己定下目标，每年必须完成 10 件事。而每年完成的，岂止是 10 件啊！当然，其中的许多活儿都是与同仁们、同学们一起完成的。

1. 于 3 月 22 日创立“上海戏剧学院编剧学研究中心”（年内以中心名义组织“编剧学系列讲座”6 次，与戏剧戏曲学研究中心、《中华艺术论丛》编辑部联合举办“戏剧戏曲学、编剧学博士生科研与创作能力培养研讨会”，为江苏、湖南等地戏剧院团组织剧本讨论会；在新疆、南通、绍兴、松江等地建立编剧学践习基地，赴新疆、河南、山东等地开设编剧学讲座）。

2. 主持编剧学新学科建设，作为戏剧与影视学所属二级学科，列入上海市高峰学科建设计划。

3. 受任《中国大百科全书·戏剧卷》（第三版）戏剧文学分支主编，将原由一二版十余个辞条增至五十余条。

4. 主持《〈新剧本创作与研究〉系列课程创新实践》，获上海戏剧学院教学成果奖·学院奖（榜首）。

5. 创作话剧《徐阶》（与肖留合作），刊《剧本》2015 年第 3 期，获国家艺术基金资助（250 万元）。

6. 策划主编《中国现当代编剧学史料长编》（3 卷），中国戏剧出版社 2015 年 12 月出版。

7. 策划主编《上海戏剧学院编剧学教材丛书》（10卷），上海人民出版社2015年12月出版。

8. 得市教委有关部门支持，创立上海校园戏剧文本孵化中心，推出《钱宝鈞》《熊佛西》等大师剧。

9. 经院工会推荐，市有关部门批准，上海市劳模创新工作室—陆军编剧学创新工作室成立。

10. 研究生教学与博士后流动站研究取得成果，两名学生获校博士生奖学金一等奖（全校仅3名），一名学生获上海文化发展基金会青年编剧项目资助，多名学生作品搬上舞台；一名博士后获国家社科基金青年项目资助，并获中华英才奖。

另，今年老夫照片与艺历上了两本杂志的封面，一本杂志的封二。

2016年就在眼前，新的10件事正在启动。

谨此祝福所有走进我生命经历中的人：新年快乐，四时如意！

致 2016 年的自己

陆 军

丙申年十件事。

去年今日，我一冲动，在朋友圈里发了《致 2015 年的自己》，胡乱说了一通自己在过去的一年里所做的十来件（类）事。倏忽间，又到了“今日盘点，明天开张”的时候，居然有朋友还记得提醒我：今年的账目呢？

一个激灵，我跳起来，开始盘点……

事实上，虽然终年忙碌，倒也无怨无悔。原因是，如老友姚扣根教授所言，职业与自己爱好相一致，是人生一大乐事。但，也有不开心的时候，如现在，又一个活蹦乱跳的年头在眼皮底下溜走了，而自己收获的白发越来越多，拥有的日子越来越少，就不免有些感伤。

我简单生活，作为一名教师，每年忙碌的不外乎这样几件事：教学，科研，创作，当然，还有社会服务。能纳入年度 10 件（类）事的，大体上也是这些内容，那就不揣谫陋，报一下今年的流水账吧。

1. 《戏曲剧本创作的现状、问题及对策研究》获国家社科基金艺术学重大项目立项（此项目实现了上海地方高校零的突破，要由衷感谢我所在的学校，我共事的团队，更要感谢给予我们机会的评审专家）。

2. 指导研究生论文《戏曲的剧种气质——以姚剧为个案研究》（作者莫霞）获上海市优秀学位论文奖。

3. 论文《青年编剧都去哪儿了》《“代养制能否解”青年编剧荒》在《解放日报》连刊。

4. 主编 6 卷本《上戏编剧学研究生创作档案》由上海文艺出版社出版（另有《衣被天下——上海校园戏剧文本孵化中心 1+1 丛书》由上海人民出版社出版，《聆听戏剧生命的呼吸》《碰撞与交融》由上海三联书店出版）。

5. 大型历史话剧《徐阶》（与肖留合作，龙俊杰、郭宇导演，演出时易名《大明四臣相》），由上海戏剧学院搬上舞台，已上演近 30 场。

6. 姚剧《浪漫村庄》（卢昂导演），由浙江余姚市艺术剧院演出，获第十三届浙江省戏剧节新剧目大奖。

7. 主持上海戏剧学院与美国哥伦比亚大学联合培养编剧专业研究生教学项目取得阶段性成果，话剧《家庭教师》（编剧凯特·穆雷，导演徐阳）在上海话剧艺术中心上演，《外滩群岛》（编剧斯蒂夫，导演徐伟）《在漫漫青山下》（编剧、导演埃里克斯）在上戏图书馆四楼上演。

8. 上海校园戏剧文本孵化中心再获市财政专项资金支持，组织创作的大师剧文本《刘湛恩》（编剧、导演孙惠柱）由上海理工大学搬上舞台，《裘沛然》（编剧黄溪，导演徐健）由上海中医药大学搬上舞台。

9. 面向全市大中小学教师举办的 2016 暑期封闭式“百·千·万字剧”编剧工作坊圆满落幕，新华网专题报道获 40 余万点击率（另一在上戏开设的编剧工作坊 2 台教学成果汇报演出《张三李四王五赵六》在上戏新空间上演，本工作坊今年还在江苏、浙江、湖南等地推广）。

10. 研究生教学有新的斩获。硕士生何雨婷获国家奖学金，博士生张洪霞获学业奖学金一等奖；硕士生何心怡等创作的剧作获上海文化发展基金会青年编剧项目资助；硕士生何心怡、应志南如期前往美国哥伦比亚大学进行为期一年的交流学习，师从黄哲伦教授。

其实，所谓 10 件事，并不严谨。有些是几件事凑在一起的，有些属同一类事，但因意义不同就分列表达。当然，这些都无关紧要，重要的是，我希望以此来勉励自己与我的学生们：2017 年就在眼前，让我们开始干新的活儿吧！

谨此祝福所有走进我生命经历中的朋友们：新年快乐，阖家安康！

致 2017 年的自己

陆 军

丁酉年 10 件（类）事

【头号喜讯：

美丽可爱的小孙女，
陆憬厚（虫虫）的胞妹陆之琳（木木），
于 11 月 22 日 16:18 顺利诞生。
（感谢生活的恩赐，冬儿的付出）

一、编剧工作坊

积几十年编剧实践、教学与研究之心血，
创立“百·千·万字剧”编剧工作坊，
先后获上海高校本科重点教学改革项目立项，
上海市研究生教育综合改革——研究生课程建设项目立项。
（感谢教务处、研究生部的推荐）

二、指导哥大编剧专业研究生

作为中方导师，
主持上戏与哥大编剧专业研究生交换培养项目（迄今已 3 期），
顺利完成教学任务。
麦克斯·蒙迪的《许是明日》、戈登·佩恩的《走进军中》
于 12 月 20 日晚在上戏新空间成功展演。
（感谢教学团队与叶长海教授的帮助）

三、辞书编纂

忝列《中国大百科全书》第三版戏剧文学分支主编，
组织团队如期完成任务，

并因“回稿快，质量好”而获小小奖励。

（感谢徐翔、廖向红主编、董淑芳编辑及林金姬秘书等有效领导与指导）

四、学生成果

有1部剧作进入国家艺术基金答辩（评审结果尚未揭晓）；

有4部研究生剧作获上海文化发展基金会青年编剧项目资助；

有3位博、硕士生获优秀学位论文奖；

有2位硕士生在哥大交流学习成绩优良；

有多位学生的戏剧、影视作品投排与投拍；

（感谢学生们的辛勤付出）

五、国家重大项目研究

主持国家社科基金艺术学重大项目研究，

阶段性成果获重要领导批示，

并已转化为有关工作部门的实际举措，

在业内产生积极成效。

（感谢领导的重视与鼓励）

六、主要论文

发表论文与艺评10篇，

其中《论现实主义表演方法在戏剧表演教学中的重要性》一文

在《戏剧艺术》刊登后获好评，

后又被《人民日报》海外版发表，并在圈内引起热议。

（感谢圈内外朋友们的关注）

七、图书出版

1. 《另一种阅读笔记——陆军书序录》，

陆军著，上海人民出版社2017年8月第1版；

2. 《编剧理论与技法》，

陆军著，上海人民出版社2017年11月第1版

- (加上前3个出版社之4版,实际已是第5版);
3. 《指缝间滑落的沙粒——陆军戏剧随笔集》，
陆军著，上海人民出版社2017年12月第1版；
 4. 《编剧学刊》（创刊号），
陆军主编，上海书店出版社2017年6月第1版；
 5. 《编剧学辞典》，
姚扣根 陆军编著，文汇出版社2017年6月第1版；
 6. 《青春站台——上海校园戏剧作品选（2）》，
陆军主编，上海人民出版社2017年7月第1版；
 7. 《上戏新剧本丛编》（全50卷），
陆军主编，上海文艺出版社2017年11月第1版。
- （感谢学校与出版社的支持）

八、剧本创作

1. 话剧《大明四臣相》（与肖留合作），
获第31届田汉戏剧奖剧本一等奖。
 2. 姚剧《浪漫村庄》，
获第13届浙江省“五个一工程”奖。
 3. 与学生合作的《生命驿站》《魂归大陈岛》
《蔡龙云》《春申君》等4部剧作文本杀青。
- （感谢各方朋友的鼓励与合作学生的努力）

九、社会服务

1. 大师剧创作

继《钱学森》等7部大师剧以后，
创作团队成员又有《朱元鼎》《钱谷融》《李国豪》
《蔡龙云》等4部剧作文本杀青。
另有《姜椿芳》一剧已开始创作。

2. 暑期编剧工作坊

上海学校暑期封闭式百·千·万字剧编剧工作坊

于7月11日至25日如期举行。

年内还组织了两场教学成果展示演出，

分别为：

2016 暑期编剧工作坊教学成果展示——千字剧专场第2季

于今年6月18日晚在上戏新空间成功举行。

2017 暑期编剧工作坊教学成果展示——千字剧专场第3季

于12月16日晚在上戏新空间成功举行。

3. 编剧工作坊校外推广

先后在华东师范大学，云南戏剧编导班，

第三期全国青年创作与评论高级研修班，

以及浙江、江苏、湖南、重庆、福建等省市推广。

4. 组织剧本征稿比赛

“兴全杯”第三届全国校园戏剧文本征稿比赛颁奖活动

（与《上海戏剧》等单位合作）圆满完成。

首届上海校园戏剧文本征稿比赛评奖活动圆满完成。

（感谢各级领导与朋友们的支持）

十、其他

1. 编剧学研究中心，

从“三无”虚体性学术机构发展为“三有”学术机构。

提出“创立世界一流中国编剧工坊”的学科建设工作目标，

已部署实施。

2. 上海校园戏剧文本孵化中心，

经多年努力工作取得成果，

于今年3月接受市领导授牌。

3. 继建立余姚、南通、绍兴、松江、巴州等上戏编剧学教学基地以后，

枫泾基地挂牌仪式于12月6日举行，

新华网、文汇报、上海电视台报道。

4. 承蒙各方关心，本人忝列二级教授。

（感谢学院领导与职能部门负责人的支持）

【附记：

1. 微电影《师与猫》

中国教育工会上海市委员会出品

2. 专题报道

新华网，《解放日报》《文汇报》等

3. 人物专访

《解放日报》《采风》《松江新城》《松江档案》等

（感谢上级部门与媒体的厚爱）

【附识：

年末盘底，关上小铺。

翻箱倒柜，凑个整数。

一看教学，二搜科研，

三算创作，四问服务。

忝为人师，怕将人误。

拾柴寻火，不敢旁鹜。

点滴成绩，也赖众助。

廉颇老矣，且行且驻……

（感谢我太太及家人们一直以来的倾心支持）

致 2018 年的自己

（代年度小结）

陆 军

若白驹之过隙，
365 天，
一晃，
就在我苍老的视野里溜走了。
每年的今天，
坐在窗前，
盘点一年的收成，
脑海里总会想起一首打工诗：
“……带着都市的风尘回家，
给年迈的父亲
带回一条劣质香烟；
给辛苦一年的妻子
带回一套廉价的时装，
给可爱的小女儿
带回一个深远的亲吻！
就这些已足够深入我的幸福的来年，
一年的汗水我没有浪费！
我把希望一直紧紧地攥在手心，
就如同攥住了每一个沉甸甸的日子！”
为戏剧打工，
我与那位农民兄弟感同身受。
也许，
听起来有些矫情，
但是，
人的情绪有时候与物质无关……

作为编剧学领域里的一名教书匠，
我每年的工作职责、工作内容与工作方式几乎都是重复的。
教学，
当然是第一主题；
创作，
既是服务于教学的需要，
也是我最重要的业余爱好；
科研，
则是每一个大学教授的必修课；
服务社会，
是义务，
也是责任。
那么，
2018 的年终盘点，
不再如往年
以“10 件（类）事”的方式表达，
就分这四块来小结吧。

一、教学

1. 领衔《培养有情怀的剧作家》教学改革项目，
获上海市教学成果奖特等奖，国家教学成果奖二等奖（公示已结束）；
2. 主持完成第 4 期上戏与哥大合作培养编剧专业研究生教学任务，
指导并组织安迪·博伊德与诺拉·凯西创作的《未满十八岁》
《格林童话恐怖故事》《乘车》等三部话剧搬上舞台，
于 12 月 7 日在上戏新空间隆重展演，
新华网等予以报道。
3. “百·千·万字剧编剧工作坊”
列 2018 上海高校本科重点教学改革项目，
获 2018 上海文化发展基金会资助，

2019 国家艺术基金艺术人才培养项目资助（公示中）。

4. 在读研究生创作的长篇电视连续剧《流星花园》播出、话剧《枫梓乡》在美国外百老汇上演、8 部剧作获上海文化发展基金会资助、1 部剧作获国家艺术基金资助。

（这当然是学生努力的结果）

二、创作

1. 话剧《生命驿站》（与顾月云合作），上海戏剧学院、金山区委宣传部、上艺戏剧社联合演出获上海市重大文艺创作项目资助，入选 2018 文化部剧本扶持工程，刊《剧本》月刊 2018 年第 12 期。
2. 沪剧《啊，母亲！》，上海新东苑沪剧团演出，获上海市重大文艺创作项目资助。
3. 戏曲《春申君》（与安树合作），获上海市重大文艺创作项目选题孵化资助。
4. 话剧《陆机》（与肖留合作），获上海文化发展基金会资助。
5. 话剧《蔡龙云》（与黄锐烁、方智鈞合作），上海体育学院演出。
6. 《松江历史名人题材戏剧三部曲》展演（与肖留、安树合作），上海市文联、上海文化发展基金会、上海戏剧学院、中共松江区委宣传部等单位指导，松江区文广局等单位主办。
7. 剧本《清澈的梦想》，刊《新剧本》2018 年第 6 期

三、科研

1. 论文

《论现实主义表演方法在戏剧表演教学中的重要性》，
获第 32 届田汉戏剧奖评论一等奖。

《指导哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧本写作的历程与省思》，
刊《戏剧艺术》2018 年第 4 期。

2. 专著

《编剧学论稿》，
中国社会科学出版社 2018 年 9 月第 1 版。

3. 主编图书

《美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》，
上海人民出版社 2018 年 12 月第 1 版。

《花开有声——上海校园戏剧作品选（3）》，
上海人民出版社 2018 年 12 月第 1 版。

《大上海郊外的晚上》，
上海人民出版社 2018 年 12 月第 1 版。

《编剧学刊》（第 2 期），
上海书店出版社 2018 年 8 月第 1 版。

四、社会服务

1. 举办上海学校暑期封闭式“百·千·万字剧”编剧工作坊

本期工作坊录取学员 42 名，
新华网报道点击率逾 94 万，
收获百字剧、千字剧 200 余部，
其中 14 部短剧，
以“编剧工作坊教学成果展示——千字剧专场（第 4 季）”为题，
于 12 月 2 日分日夜两场在上戏新空间上演，
新华网、《解放日报》《文汇报》予以报道。
另有学员作品获上海文化发展基金会青年编剧项目资助，
剧作在《剧本》月刊发表。

2. 大师剧创作

创作团队精诚合作，

《姜椿芳》《蔡龙云》正式上演，

《陈嘉震》《孟庆岩》进入创作。

3. 上海中小学生戏剧工作坊教程设计与编纂

完成本项目第二阶段编纂任务。

4. 赴各地讲学

赴广西、四川、江苏等地，

推广百·千·万字剧编剧工作坊受到欢迎。

五、社会兼职

兼任多个协会理事与团体负责人。

由衷感谢所有参与、支持、帮助我

完成各项工作的领导、师友与同学们！

倾情祝福所有走进我生命历程中的亲人与师友们！

2019 快乐！

阖家幸福安康！

致 2019 年的自己

陆 军

又是一年，
又是一年？
又是一年！
又是一年……

一、教学

- 指导在读研究生 36 名(含合带)，
兼带兄弟高校创意写作专业研究生 3 名。
- 主持上戏与美国哥伦比亚大学
合作培养编剧专业研究生项目，
为 3 名外籍研究生定制 5 门课程
(授课人宋捷教授、张伟品教授、黄意明教授、黄溪教授、陆军教授)。
其中《生活素材与戏剧构思》《英语千字剧写作》
各有 40 余名同学选修，
行课 9 周。
与伊天夫教授、黄溪教授等一起，
指导《二零一九年四月》(编剧 DanielIrvingRattner 翻译顾潇扬)、
《自由式摔跤》(编剧 PaolaAlexandraSoto 翻译於闻、王嘉馨)、
《360° 猫头鹰之头》(编剧 MartinMurray 翻译刘才华、丁梦然)
3 部剧作于 12 月 18 日至 20 日在上戏新空间演出，
总导演伊天夫教授，
制作人姜峥峥。
英语千字剧剧本朗读会，
于 12 月 20 日上午在静安区文化馆成功举行，
制作人解磊，

翻译朱晓燕。

- 20 余名学生剧作获国家艺术基金资助
与上海文化发展基金会资助。

二、科研

作为国家社科基金艺术学重大项目研究的阶段性成果，
主要有如下收获：

- 论文《湖南谷雨戏剧文学社创作研究》（与周建清合作），
刊《戏曲艺术》2019 年第 2 期；
- 主编 10 卷本《中外经典短剧鉴赏文库》，
其中第 1 卷《外国经典独幕剧鉴赏》（蔡兴水教授编著），
已由上海人民出版社出版；
- 主编 8 卷本《中国编剧学丛书》，
其中第 2 卷《中国当代戏曲剧作家创作研究》（朱恒夫教授主编），
已交中国社会科学出版社付印；
- 开发《戏曲剧本评价软件》（与作家曹亚男合作），
完成软件建模与论文写作。
另有教学研究创新项目：
- “百千万字剧”编剧人才培养项目，
获国家艺术基金艺术人才培养项目资助；
- 《与陆军教授谈编剧、编剧教学与编剧学》（著者陈雪），
北京《新剧本》杂志 2019 年第 2、3、4 期连载；
- 《编剧理论与技法》精装本，
2019 年 2 月由上海人民出版社重印（第 5 次）
- 博士生吴韩娴撰著《新时期以来福建戏曲创作研究》，
获 2019 年国家社科基金后期资助项目立项，
为全国艺术学学科仅有的七个资助项目之一；
- 吴韩娴博士、丁焯博士生的戏曲研究论文
获中国戏曲文化周“十佳论文”称号。

三、创作

- 话剧《董其昌》（与肖留教授合作），
获上海文化发展基金会资助。
- 话剧《生命行歌》（与顾月云合作）修改提高，
获上海文化发展基金会资助。
- 沪剧《母亲》获上海市舞台艺术作品评选展演作品奖。

四、社会服务

- 主持国家艺术基金“百千万字剧”编剧人才培养项目，
黄溪、姚扣根、李世涛、陈浩波、张文军、顾飞等参与教学。
来自全国各省市的 28 名学员参加培训，
学程 110 天，
于 7 月 25 日在上戏新空间举行“张三李四王五赵六”
——百千万字剧编剧工作坊教学成果展示(第五季·上)汇报演出。
- 主持第四届上海学校暑期封闭式
百千万字剧编剧工作坊（提高班），
黄溪、姚扣根、李世涛、陈浩波、
张文军、顾飞等参与教学，
来自全市学校与文化单位的 20 多名学员参加培训，
学程 18 天，
于 7 月 25 日在上戏新空间举行“张三李四王五赵六”
——百千万字剧编剧工作坊
教学成果展示(第五季·下)汇报演出。
- 创意并参与组织上海“海上汇”微剧节，
徐汇区文化和旅游局、徐汇区凌云街道主办，
收获 700 余部微剧，
涌现多部优秀作品。
- 指导上海文化发展基金会青年编剧项目入选剧目 5 部，
其中多部作品获滚动资助。
- 应全国戏剧评论与创作班、

千人计划高级编剧进修班、
现实题材剧目创作专题培训班、
歌剧理论评论人才培养班以及北京大学、上海师范大学等之邀
开设专题学术讲座。

- 兼任松江区文联主席，
倡导“云间风度”，
培育“一招一品”。
创立人文松江创作研究院，
策划并主持编纂《松江人文大辞典》（8卷）与“松江六史”，
取得阶段性成果。
- 主持上海校园戏剧文本孵化中心工作，
大师剧《裘劭恒》等在创作中。
主编上海校园剧作选之四《追梦人》，
已交上海人民出版社付印。
- 主持中小学戏剧课程改革项目，
张生泉教授、姚扣根教授、徐珺副教授、
陈浩波博士、何心怡老师等付出辛勤劳动，
取得阶段性成果。

五、其他

- 中国戏剧文学学会换届，
续任中国戏剧文学学会副会长。
- 上海戏曲学会换届，
被推选为上海戏曲学会会长。
- 徐汇区文化馆第一届理事会成立，
被推选为第一届理事会理事长。
- 上海戏剧学院学术委员会换届，
被推选为第七届学术委员会主任。
- “首届最美上戏人”评选，
忝列其中，不胜惶恐。

* 重复两句话:

一切荣誉归功于上戏,

一切收获归功于学生!

致 2020 年的自己

陆 军

平时较少发信息于朋友圈，
但从 2015 年起，
每年的今天，
盘点一年收成，
检讨一年得失，
成为了自己的一个习惯，
意在不忘初心，
志在不辱使命！
那么，今年也不例外吧。

一、教学：因疫情，欠学生一门课程

1. 《编剧概论》获 2020 年
首批国家级一流本科课程。
2. 学生杨佳绎获全国艺术硕士研究生
优秀毕业成果奖。
3. 主持“百·千·万字剧”编剧工作坊，
本校博、硕士生 77 人、本科生 10 人、旁听生若干人参与。
4. 继续与数十名在读博、硕士生
一起膜拜戏剧
(因疫情，欠学生一门课程，明年补)。

二、创作：五上“学习强国”

1. 姚剧《浪漫村庄》(编剧)
全剧视频载《学习强国》4 月 13 日
2. 话剧《护士日记》(合作)
演出报道载《学习强国》6 月 14 日

3. 话剧《董其昌》(合作)

演出报道载《学习强国》7月14日

4. 儿童音乐剧《公鸡下蛋》(指导老师兼出品人)

演出报道载《学习强国》8月23日

5. 《生长在哪, 哪就有戏!》

访谈录: 载《学习强国》12月16日

另有话剧《护士日记》(合作),

载《江南》2020年第2期,

《剧本》2020年第4期,

入选上海市重大文艺创作资助项目。

话剧《董其昌》(合作),

载《戏剧文学》2020年第7期,

入选上海文化发展基金会资助项目。

戏曲《春申君外传》(合作),

载《艺海》2020年第4期,

入选上海市重大文艺创作选题资助项目。

三、科研: 稍逊往年

1. 主编《中外经典短剧鉴赏文库》(2)、

《追梦人》由上海人民出版社出版。

2. 专著《编剧理论与技法》第8次印刷(存量)。

3. 撰写的若干浅显文字在《剧本》《中国戏剧》《戏剧文学》

《上海戏剧》《上海文艺评论》《艺海》

《江南》《文汇报》《文学报》等报刊发表。

4. 组织召开“中外编剧专业研究生教学

比较研究”学术研讨会取得圆满成功。

四、社会服务: 一如既往

1. 组织上海校园大师剧创作,

- 《裘劭恒》成功上演，
《汪尧田》开始启动。
2. 主持第五届上海学校
“百·千·万字剧” 编剧工作坊，
录取正式学员 31 名，旁听生多名
(与上戏学生合班行课，共有 100 多名学员)
3. 上戏编剧学抚州教学基地顺利挂牌。
4. “一典六史” 编纂工程取得阶段性成果，
创办一民办公助研究院转制成功。
5. 顺利完成增设三个区文联下属协会。
6. 策划助推一微剧节获好评。
7. 与同学们一起做了几件与抗疫有关的小事。

五、公差勤务（略）

取得点滴成绩，
主要归功于领导支持，
团队努力，
同事相助，
学生配合，
亲友关心，
家人理解。
我叩谢生活，
我感恩岁月！

致 2021 年的自己

陆 军

一、教学

△编著教材与参考教材数十种，获首届全国教材建设先进个人（9月）

△撰著《编剧理论与技法》，获首批上海高等教育精品教材（6月）

△开设《中外编剧训练的七种方法》新课程（8月）

二、科研

△国家社科基金艺术学重大项目《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》（16ZD03），免检结项（12月）

△“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索，首批教育部新文科研究与改革实践项目（7月）

△10卷本《中外经典短剧鉴赏文库》第3卷（主编），上海人民出版社（12月）

△《人文松江创作文库》第1卷（主编），上海人民出版社（12月）

三、创作

△话剧《陶宗仪》（编剧肖留、陆军，导演李玉昆，制作人姜峥峥），松江区泗泾镇剧场首演（5月）

△话剧《共产党员雷经天》（编剧陆军、肖留，制作人姜峥峥），松江区广富林宰相府首演（6月）

△话剧《侯绍裘》（编剧肖留、陆军，导演伊天夫，制作人姜峥峥），松江区洞泾剧场首演（6月）

△话剧《董其昌》（编剧肖留、陆军），第35届田汉戏剧奖剧本一等奖（9月）

四、服务社会

△《辑录华亭古今 注解“上海之根”——8卷本〈松江人文大辞典〉总序》，文汇报整版（1月）

△《人文，助力松江新城成为令人向往的未来之城》，文汇报整版（3月）

△《“上海之根”松江倾力打造“戏剧之乡”》，文汇报整版（12月）

△松江区新浜镇戏剧活动，获评“上海民间文化艺术之乡（戏剧）”（8月）

△“戏剧之乡”首届“百·千·万字剧”编剧工作坊顺利举办（10月）

△中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班顺利举办（10月）

△松江区儿童青少年戏剧家协会揭牌（6月）

△松江“一典六史”编纂工程有序推进（1~12月）

五、其他

△获聘上海市文史研究馆馆员（12月）

△获誉“‘戏剧中国’特殊贡献艺术家”称号（12月）

△《戏剧，要用人性之光照亮生活——专访上海戏剧学院二级教授、著名剧作家陆军》，收入《中国戏剧年鉴》（11月）

△《陆军：松江赤子，三栖教授》，收入《中国话剧艺术家访谈与研究》第一辑，文化艺术出版社（3月）

致 2022 年的自己

陆 军

一、教学

1. 《编剧学学位论文写作七讲》（博、硕士生新课程·10月）
2. 《剧作构思质量自测的几个维度》（编剧学系列讲座·7月）
3. 《创意，让慌乱的日子变得有趣而又充实》（专题讲座·6月）
4. 《世界灾难戏剧经典作品 100 部鉴读》《世界灾难电影经典作品 100 部鉴读》（策划并组织学生编撰·8月）
5. 研究生教学：2 位博士生、12 位硕士生（含合带）完成学位论文答辩；继续指导 30 余位在读博、硕士生学业

二、科研

1. 课题

- (1) 《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》，国家社科基金艺术学重大项目（16ZD03），首席专家，免检结项（结项证书编号：艺规结字[2022]4号）
- (2) 《中国话剧编剧学理论研究》，国家社科基金艺术学重大项目（22ZD07），首席专家，2022年6月立项
- (3) 《中国特色戏剧学学科建设研究》（首席专家叶长海），教育部重大攻关项目，子课题主持

2. 编著

- (4) 《熊佛西文集》（6卷），陆军主编、胡传敏副主编，上海人民出版社 2021 年版（8月）
- (5) 《百·千·万字剧编剧工作坊鉴赏文库：世界经典剧作 300 种鉴赏》第 1 卷，郑欣、杨伦著，陆军策划、主编，上海辞书出版社 2022 年版（10月）
- (6) 《中外经典短剧鉴赏文库：中国当新编折子戏鉴赏》，段沛著，陆军策划、主编，上海人民出版社 2022 年版（6月）
- (7) 《未满十八岁——美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》，陆军策划、主编，上海人民出版社 2022 年版（3月）

(8) 《桑蚕人生》(上海校园戏剧作品选·第5卷),陆军策划、主编,上海人民出版社2022年版(12月)

3. 文论

(9) 《熊佛西文献资料的新发现》,《戏剧》2022年第6期

(10) 《吴戈·陆军对谈录:编剧人才培养的重要平台》(一、二),《艺术教育》2022年第8、9期连载

(11) 《“百·千·万字剧”编剧工作坊的另一种探索——〈世界经典剧作300种鉴赏〉总序》,《四川戏剧》2022年第8期

(12) 《戏剧与微信的“科艺”嫁接和时代表达——上海戏剧学院陆军教授独创“微信剧”创作访谈》,《四川戏剧》2022年第8期

(13) 《为福建戏曲创作群体造像——序〈新时期以来福建戏曲创作研究〉》,《福建戏剧》2022年第4期

(14) 《重视戏剧冲突的质量》,载《编剧宝典》,中国戏剧出版社2022年版(5月)

(15) 《为儿童、与儿童一起创造——序〈儿童戏剧创造原理与实践〉》,《上海戏剧》2022年第4期

(16) 《松江六史》总序,上海辞书出版社2022年版(12月)

(17) 《人文松江创作与研究文库》总序,上海辞书出版社2022年版(9月)

(18) 《松江历代300名贤故事集》序,上海辞书出版社2022年版(12月)

(19) 《新浜田山歌》序,上海辞书出版社2022年版(7月)

4. 学术会议

(20) 2022戏剧影视文学专业建设高端论坛(11月)

(21) 2022长江三角洲青年戏曲论坛(12月)

(22) 2022“戏剧文学的社会责任”学术研讨会(11月)

(23) 2022上戏戏剧艺术博士专业学位点培育建设专家研讨会(11月)

(24) 2022上海交大“五育融合”专家研讨会,专题发言(11月)

三、创作

1. 中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》(编剧陆军、袁香荷,导演徐

伟)，云上首演（6月）

2. 话剧《陆机》（编剧肖留、陆军，导演伊天夫），《剧本》2022年第4期，即将公演

3. 戏曲文学本《母与子》（编剧陆军），“戏剧中国”2021年度作品征集戏曲类“最佳剧本”（3月）

4. 话剧《护士日记》剧本·节选（编剧陆军、袁香荷），被选入2022中考语文模拟试卷（10月）

四、服务社会

1. 陆军戏剧教育馆开馆（1月）

2. 《人文松江研究文库：江南文化的样本：松江》，朱恒夫等著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（9月）

3. 《松江诗歌史》，乔进礼著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（12月）

4. 《松江历代300名贤故事集》，欧粤、乔进礼、陈佳欣著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（12月）

5. 主持上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班，100余名学员参与学习

6. 主持《包起帆》等多部大师剧、校园剧文本创作

7. 策划“上海工匠系列儿童剧创作”项目

8. 为中国剧协青年戏剧工作者网络专题培训班、上海电影学院“编剧大师系列讲座”、吉林省艺术研究院“吉林省中青年吉剧编剧导演培训”等授课

五、荣誉与项目

1. 国家“万人计划”教学名师（11月）

2. 《上海高校大师剧系列》（剧本创作主持人），教育部2022年高校思想政治工作精品项目（2月）

3. 《高校原创大师剧——开辟思政教育新路径》，上海市级教学成果奖特等奖（10月）

4. 《校地合作 出人出戏——上海戏剧学院编剧学长三角教学基地的实践与

探索》，上海市级教学成果奖一等奖（10月）

5. 《写作虚拟教研室》，首批上海市级虚拟教研室建设培育项目（6月）

6. 《百·千·万字剧编剧工作坊》，上海市课程思政研究生教育示范课程、示范团队（11月）

7. 《百·千·万字剧编剧工作坊》，上海市文教结合资助项目（10月）

8. 戏曲剧本《母与子》，“戏剧中国”优秀剧本奖（3月）

9. 2022“中国高贡献学者”榜单（5月）

六、其他

1. 主持校学术委员会工作

2. 承担戏剧与影视学学科带头人相关工作

3. 主持编剧学和上海文化品牌建设创新团队工作

4. 履行兼任松江区文联主席、人文松江创作研究院院长等职务的相关工作

致 2023 年的自己

陆 军

一、教学

1. 《编剧学学位论文七讲》
2. 《生活素材与剧作构思》
3. 《创意，让慌乱的日子变得有趣而又充实》（专题讲座·6月）
4. 《世界灾难戏剧经典作品 100 部鉴读》《世界灾难电影经典作品 100 部鉴读》（策划并组织学生编撰·8月）
5. 研究生教学：2 位博士生、16 位硕士生（含合带）完成学位论文答辩；继续指导 30 余位在读博、硕士生学业

二、科研

1. 课题

- （1）《戏曲剧本创作现状、问题及对策研究》，国家社科基金艺术学重大项目（16ZD03），首席专家，免检结项（结项证书编号：艺规结字 [2022]4 号）
- （2）《中国话剧编剧学理论研究》，国家社科基金艺术学重大项目（22ZD07），首席专家，2022 年 6 月立项
- （3）《中国特色戏剧学学科建设研究》（首席专家叶长海），教育部重大攻关项目，子课题主持

2. 编著

- （4）《熊佛西文集》（6 卷），陆军主编、胡传敏副主编，上海人民出版社 2021 年版（8 月）
- （5）《百·千·万字剧编剧工作坊鉴赏文库：世界经典剧作 300 种鉴赏》第 1 卷，郑欣、杨伦著，陆军策划、主编，上海辞书出版社 2022 年版（10 月）
- （6）《中外经典短剧鉴赏文库：中国当新编折子戏鉴赏》，段沛著，陆军策划、主编，上海人民出版社 2022 年版（6 月）
- （7）《未满十八岁——美国哥伦比亚大学艺术硕士研究生剧作选》，陆军策划、主编，上海人民出版社 2022 年版（3 月）

(8) 《桑蚕人生》(上海校园戏剧作品选·第5卷),陆军策划、主编,上海人民出版社2022年版(12月)

3. 文论

(9) 《熊佛西文献资料的新发现》,《戏剧》2022年第6期

(10) 《吴戈·陆军对谈录:编剧人才培养的重要平台》(一、二),《艺术教育》2022年第8、9期连载

(11) 《“百·千·万字剧”编剧工作坊的另一种探索——〈世界经典剧作300种鉴赏〉总序》,《四川戏剧》2022年第8期

(12) 《戏剧与微信的“科艺”嫁接和时代表达——上海戏剧学院陆军教授独创“微信剧”创作访谈》,《四川戏剧》2022年第8期

(13) 《为福建戏曲创作群体造像——序〈新时期以来福建戏曲创作研究〉》,《福建戏剧》2022年第4期

(14) 《重视戏剧冲突的质量》,载《编剧宝典》,中国戏剧出版社2022年版(5月)

(15) 《为儿童、与儿童一起创造——序〈儿童戏剧创造原理与实践〉》,《上海戏剧》2022年第4期

(16) 《松江六史》总序,上海辞书出版社2022年版(12月)

(17) 《人文松江创作与研究文库》总序,上海辞书出版社2022年版(9月)

(18) 《松江历代300名贤故事集》序,上海辞书出版社2022年版(12月)

(19) 《新浜田山歌》序,上海辞书出版社2022年版(7月)

4. 学术会议

(20) 2022戏剧影视文学专业建设高端论坛(11月)

(21) 2022长江三角洲青年戏曲论坛(12月)

(22) 2022“戏剧文学的社会责任”学术研讨会(11月)

(23) 2022上戏戏剧艺术博士专业学位点培育建设专家研讨会(11月)

(24) 2022上海交大“五育融合”专家研讨会,专题发言(11月)

三、创作

1. 中国首部微信剧《请打开你窗前的那盏灯》(编剧陆军、袁香荷,导演徐

伟)，云上首演（6月）

2. 话剧《陆机》（编剧肖留、陆军，导演伊天夫），《剧本》2022年第4期，即将公演

3. 戏曲文学本《母与子》（编剧陆军），“戏剧中国”2021年度作品征集戏曲类“最佳剧本”（3月）

4. 话剧《护士日记》剧本·节选（编剧陆军、袁香荷），被选入2022中考语文模拟试卷（10月）

四、服务社会

1. 陆军戏剧教育馆开馆（1月）

2. 《人文松江研究文库；江南文化的样本：松江》，朱恒夫等著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（9月）

3. 《松江诗歌史》，乔进礼著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（12月）

4. 《松江历代300名贤故事集》，欧粤、乔进礼、陈佳欣著，陆军策划、主编，上海辞书出版社2022年版（12月）

5. 主持上海学校“百·千·万字剧”编剧工作坊暨松江区首届儿童青少年戏剧骨干教师高级研修班，100余名学员参与学习

6. 主持《包起帆》等多部大师剧、校园剧文本创作

7. 策划“上海工匠系列儿童剧创作”项目

8. 为中国剧协青年戏剧工作者网络专题培训班、上海电影学院“编剧大师系列讲座”、吉林省艺术研究院“吉林省中青年吉剧编剧导演培训”等授课

五、荣誉与项目

1. 国家教材委员会高校哲社科（马工程）艺术学科专家组专家（2023年5月）

2. 领衔中国编剧学教师团队入选第三批全国高校黄大年式教师团队（2023年8月）

3. 《高校原创大师剧——开辟思政教育新路径》获上海市教学成果奖特等奖（2022年11月）

4.《校地合作·出人出戏——上海戏剧学院编剧学长三角教学基地的实践与探索》获上海市教学成果奖一等奖（2022年11月）

5.《大先生·大师剧·大课堂》获国家教学成果奖二等奖（2023年7月）

6.2023年5月，陆军、肖留编剧的话剧《董其昌》，获第25届曹禺戏剧文学奖（2023年5月）

六、其他

1.主持校学术委员会工作

2.承担戏剧与影视学学科带头人相关工作

3.主持编剧学和上海文化品牌建设创新团队工作

4.履行兼任松江区文联主席、人文松江创作研究院院长等职务的相关工作