

刘慧玲讲述她与 戏剧的相遇

采访：敖玉敏 / 许亚楠

撰文：许亚楠

嚶鸣戏剧：你最初是怎么开始对戏剧和表演产生兴趣的？还记得第一次演出的情形吗？那次经历让你印象最深刻的东西是什么？

慧玲：因为我从小就很喜欢表演，小时候曾参加过学校的舞蹈社和戏剧社。但我第一次接触戏剧表演是在2013年。当时北京塞万提斯学院通过一个文化项目招募一些学习西班牙语的学生开展一次实验剧场，那部剧是原创的西班牙语剧目，角色都是我们当中的每一个人在一次又一次工作坊 (workshop) 练习过程中提炼出来的，为了锻炼我的西班牙语能力，我参加了这个项目。这使我感受到戏剧创作的魅力，从而让我喜欢上戏剧。

我的第一次公演是在北京语言大学，尽管上台前很紧张，但是当我一只脚踏上舞台的时候，就忘记了那种紧迫感，很快进入到我的角色中去，更享受受人瞩目的感觉。那一次经历让我印象最深刻的是我记住了西班牙语虚拟式过去完成时的用法。因为我的台词里面有这个语法点，我之后就没在这个语法点上失分。

嚶鸣戏剧：大学毕业后你去到上海，你怎么描述上海的文化和艺术氛围呢？期间参加了不少艺术节演出活动，这期间在表演经验方面你有哪些积累？

慧玲：2014-2018年间我在上海，我觉得上海就是一个很包容的城市，不同艺术类型的表演在这儿都会有受众群体，总会找到观众。无论是使领馆组织的文化活动还是地下 (underground) 爱好者组织的表演，都会受到这座国际化大都市的包容，我也看到了上海这座城市的多样性。并且，有很多国际艺术家访问中国的首站都会选择上海，我个人觉得这是生活在上海的红利。我真正接触并且发展艺术表演，就是在上海。

2015年初，我参加了上海塞万提斯学院的合唱团，接触到了现代舞。其中有一个我非常想感谢的人是凯文 (Kiven)，有一次她发布了一个关于世界短片电影节的公告，那时候上海华东师范大学的一位现代舞老师马素 (Marceau) 想要为这个电影节招募一些素人的舞者，我很幸运地被选上了。我才明白，不管是否出身于科班，只要心中怀有热爱和梦想就能把事情做后来，我还接触到非职业戏剧。上海非职艺术节就是我最重要的一次尝试，也是凯文推荐给我的。上海这座城市无论何时何地都在提供机会，同时也提供给我很多机会。我很荣幸地参与到东华大学一位戏剧社社长组织的“窥”剧目中去，我的角色是通过光影投射，我在幕布后用肢体语言、光影的效果来推动情节发展。“窥”这个剧目表演的是一个大明星被娱乐圈的大染缸侵蚀，最后被舆论吞没，网暴致死。

嚶鸣戏剧：你在戏剧表演上遇到了什么挑战和困难？这些积累和挑战是否激发你去思考新的问题？

慧玲：现在想起来，无论遇到什么挑战和困难，我能够善于抓住机会，遇到的都是好的团体，一起去完成一个作品。并且，我也收获了很多第一次表演的经验。挑战和困难对我来说更多的是时间这个方面，因为戏剧表演需要投入很多时间去练习和彩排，而且基本上都是无偿的演出。因为家长的影响，我本科选择的读外语。但是，研究生阶段我一直想读一门自己喜欢的学科。在本科毕业之后的若干年，我都在思考这个问题，并且在探索答案。只有自己才知道自己真正热爱的事情是什么。但我就是非常愿意把业余的时间全部用来参加排练和演出，并且非常享受这当中的每一分每一秒。我在演出的时候，身体是发热的，因为我知道那是我热爱的事情。

嚶鸣戏剧：你怎么评价国内外戏剧艺术的不同？你对国内的戏剧发展有什么期待和展望？

慧玲：我觉得国内先锋戏剧发展虽然相对滞后，当很多人接触了国外的戏剧文化后，会有更多人喜欢戏剧，也会往一个好的方向发展。尤其是国内的一些家长，善于培养小孩对戏剧的兴趣，也为国内未来的戏剧发展打好基础。来到英国伦敦，发现戏剧对英国人来说是一种生活方式。无论剧院的规模是大是小，英国人都愿意为之买票，他们称为戏剧消费为“精神消费”。差别在于，国内还是把戏剧当做兴趣爱好，而国外更倾向于把戏剧当做一种习惯。

© Huiling Liu

嚶鸣戏剧：你在哥伦比亚留学了半年，学成归国后又去非洲工作了两年。请分享一下这两段海外经验？

慧玲：这两段的海外旅居经历，对于我来说都是巨大的文化冲击。此前，在上海生活的经历，我受到那种开放的态度影响，所以对新环境和新文化，我都是充满好奇，渴望去学习和了解。我在哥伦比亚留学的时候，第一个生活和学习的城市是卡塔赫纳 (Cartagena)，是加勒比海岸的一座城市。我居住在马尔克斯 (Gabriel García Márquez) 故居的旁边，马尔克斯在他的故居完成了《百年孤独》这本书，这些都令我感到无比兴奋。卡塔赫纳的乐器和舞蹈都非常灵动和雀跃，路过的餐馆和小卖部都放着莎莎舞 (Salsa) 音乐，我很开心就会随着音乐扭起来。不用害羞，没有人会在乎你跳得怎么样。

后来去非洲赤道几内亚工作，当地的孩子最大的娱乐就是跳舞。我也加入了一群孩子，每周一三五下午6点跟着一起排练，直到8点，祷告结束之后，一起走路回家。那些舞蹈的时光总是最开心的。我们甚至一起去了美国驻赤道几内亚大使馆表演。

我作为中国政府派往非洲的志愿者，提前了解了一些中国援助非洲的项目。比如从上世纪50年代开始，中国的每个省份援非洲的一个国家，广东省是负责赤道几内亚这个国家，这个国家也是非洲唯一把西班牙语作为官方语言的国家，因此我有缘来到这个国家，主要担任西班牙语翻译和医疗服务的一些工作。这些地方的人们把我们视之为艺术的东西，视之为生活，每天都过得很快乐。当然，国内的广场舞也很欢乐。开心是一种对生活的态度，只是表达方式不一样。

嚶鸣戏剧：你之前主要的工作经历都跟语言和翻译有关，为什么选择踏上“专业表演”这条新的跑道呢？你如何理解“非职业”和“职业”表演者的不同选择？

慧玲：走上“专业表演”的道路，绝非偶然，而是经过一点一滴的铺垫和积累，最后产生的质变。我始终怀着不留遗憾的态度去做每一个大的人生转折。在9年前，我有一个重要的亲人，在他28岁的年华就因为癌症去世了，他还有很多愿望没有完成。当时对我打击很大。我想我不愿意在短在结束了非洲的志愿者服务之后，2020年年底，我认为我的财富和表演经验足以支持我换一个赛道，因此我决定申请表演研究生学位。“非职业”对于我来说就是非科班出身的意思，也是通常意义上的素人。“职业”对于我来说第一是学历上的认可，第二种是一种就业的保障。我个人的选择是希望接受系统的表演训练，从而更好地成为一个表演者。

嚶鸣戏剧：伦敦东十五表演学校的MFA项目对申请人有什么具体要求？你认为当初学校录取你，是哪些方面的素质、潜能和经验发挥了决定性的作用呢？对准备申请MFA的同学，你有什么建议？

慧玲：英国的学校对本科阶段的专业方向并不是特别看重，有的同学本科是学法律的，学市场营销的，不同专业的都有，但是，他们都有演出经验的积累。申请的时候要写一份自己的艺术简历，这时候，过往的表演经历才是加分项。每一个演员都要有自己独特的闪光点，我在众多申请人当中，可能过往的多文化背景是我的加分项吧。起决定性作用的，还是试镜是准备的独白(monologue)。在面试的时候，优秀的英文发音，断字断句，呼吸的气口，情感表达，面部表情控制，肢体语言等等都是被录取的决定条件。虽然只要求做1分钟的呈现，但是背后得花时间琢磨很多东西，反复练习，形成肌肉记忆。还需要提前半年请一个表演教练进行一对一的指导，选择适合自己的独白进行练习。

© Huiling Liu

倾城之恋

演绎爱玲苍凉而华美的文学世界

“香港的陷落成全了她。但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？谁知道呢？也许就因为要成全她，一个大都市倾覆了。”

张爱玲

一九四一黑色圣诞

© Huiling Liu

香港的三年零八个月

THE WINTER'S TALE

冬天的故事

THE WINTER'S TALE

莎士比亚环球剧场演出剧照

Playhouse Creatures
Cast: Doll Common
Age: 60-70 years old

© Huiling Liu

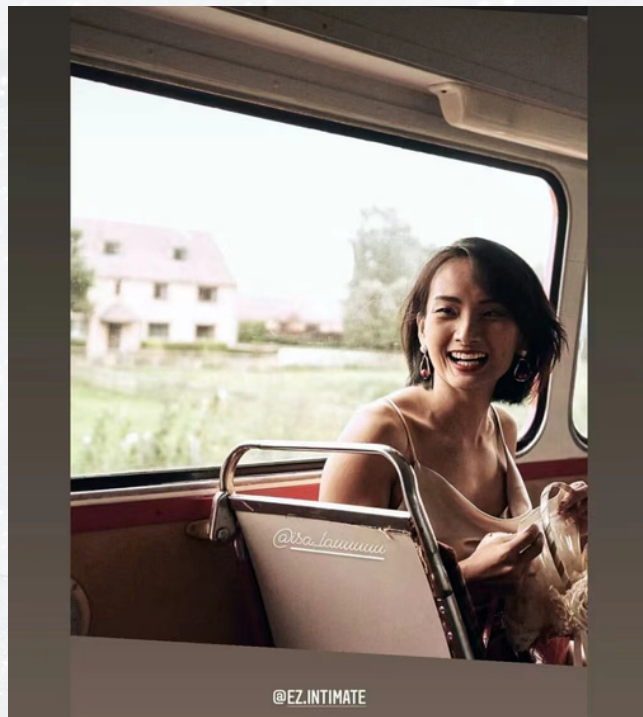

想要申请欧美MFA的同学，必须要自己花时间读清楚申请条件，即使是请了中介帮忙申请，但是，该自己知道的条款一定要知道。秋季开学的表演学校，一般前一年的10月，11月就开放申请通道，抢早不抢晚。

嚶鸣戏剧：你是怎么适应在伦敦一年来的专业训练的？你喜欢东十五表演学校的课程设置吗？它最大的特色在哪里？你怎么理解自己专业上的成长和突破？在接下来一年的学习，你期待自己在哪些方面有所提升？

慧玲：东十五的表演训练密度很高，强度很大。我们从早上九点开始训练直到下午六点才结束，从周一到周五的课程也很满。比如90分钟一节的表演课(acting)，我们通常是三节表演课连续上，老师在排练剧本之前都会要求我们提前熟悉自己的角色以及角色的背景和性格，我们在课上要做到注意力非常集中。

© Huiling Liu

班里有本科是中央戏剧学院的同学，她们也觉得强度要比中戏要大。适应英国的天气，注意饮食，合理休息，补充能量和加强锻炼是应对高强度训练的好方法。话糙理不糙，在英国特别容易于调整情绪低落的状态。对比伦敦其他几个学校的课程，东十五的课程更综合，包括舞台表演，电影表演，非常适合像我这样从素人转道的学习者。国际研究生班最大的特色，当然是可以看到不同国家演员的表演方式，导师也会允许并且支持各个演员在最大程度上呈现自己。

谈到我自己在专业上的成长和突破，在这一年里，我挑战了很多不同类型的角色。有20来岁的小姑娘，60岁的老太婆，稚嫩的小朋友，花样少年等等。导师的评分从好(good)升到非常好(excellent)，就是一个可见的进步。我在角色塑造的速度上比过去进步了不少，更主动不断地思考怎么塑造角色。在接下来的学习中，我期待在自信上多做自我建设。因为，我总是觉得对手很强，从而给自己很多不必要的压力，这样会非常影响最后的舞台呈现。

嚶鸣戏剧：毕业后你想做什么样作品？

慧玲：我在申请提交的动机信中写到希望可以成为一个关注社会问题的表演艺术家。我期待自己能参加像“寄生虫”一样反应社会问题的话题剧，引起观众的共鸣，揭露社会事实，并且触发改变。一个天马行空的想法是，希望我能与联合国教科文组织合作，以戏剧的形式去揭露世界在教育文化上存在的短板。

Kas, Turkey. Ancient Greek Theatre, Improvisation © Huiling Liu

© Huiling Liu

嚶鸣戏剧：能谈一谈你在环球剧院的实践和感受吗？

慧玲：在环球剧院排练对我来说是一种难忘的体验，前3周我们在学校内熟读剧本，后5周我们在环球剧院进行排练。尽管莎士比亚的剧本已经400多年了，但始终不断创新。由于国际学生有40多人，所以我们被分成3组，十几个人一组。我们组表演的剧本是《冬天的故事》。我认为环球剧院的导演很有创造性，他们利用环球剧院的所有空间，仿佛打开了一个新世界

的大门，环境和空间可以利用到的点实在太多了，可以把莎士比亚的剧本表演的生动形象，让观众感到不乏味。我当时演了三个角色，舞台中央的位置是给本幕戏的演员的，候场的演员错落在舞台的边角暗处，换场的时候也不会觉得混乱。对于我来说，这种所有演员同时在舞台上的表演形式是一种很新的戏剧体验，边界可以在舞台上完成，换场也可以在舞台上完成，这是多么奇思妙想。

© Huiling Liu

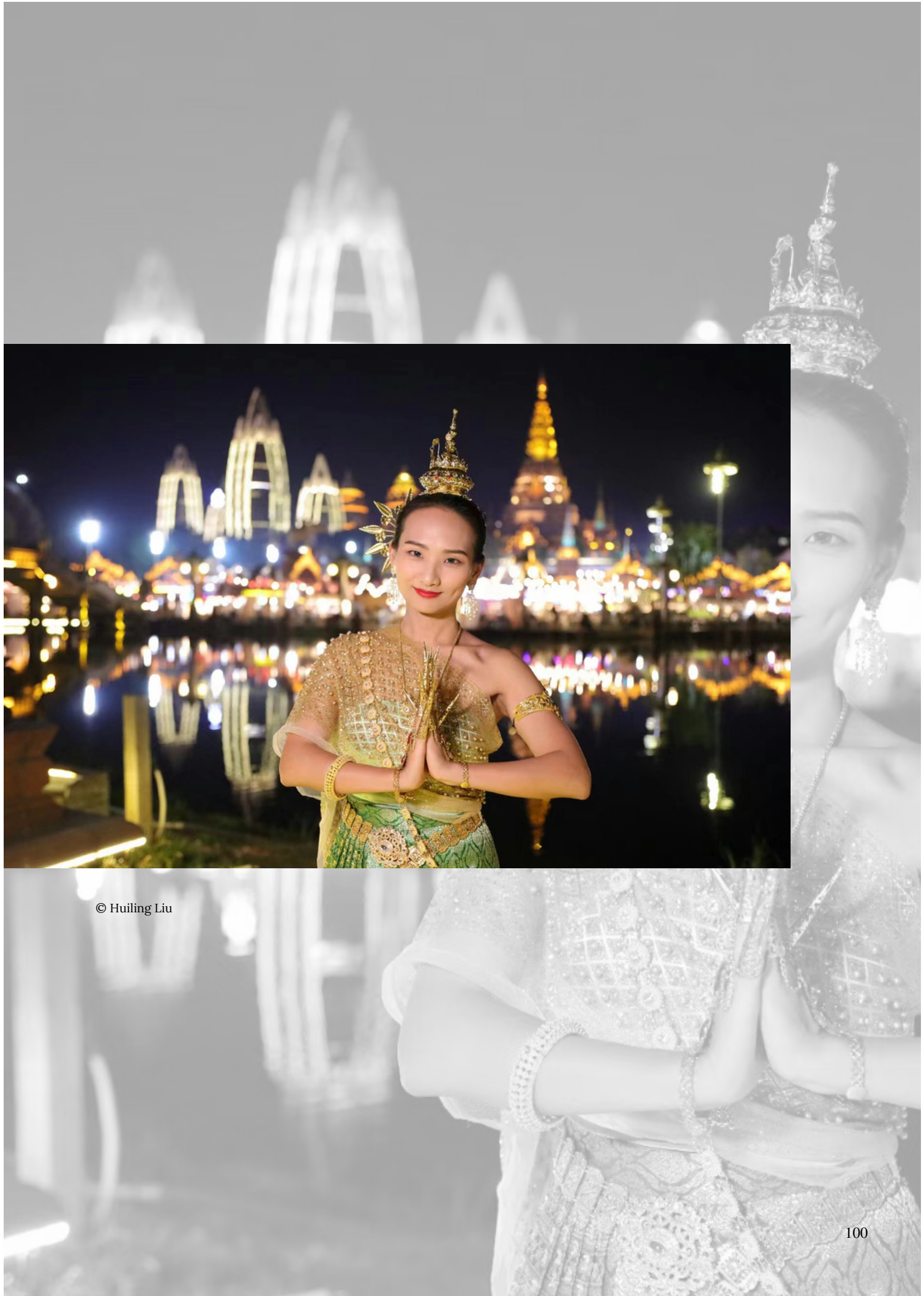
嚶鸣戏剧：你对未来职业有什么规划吗？

慧玲：我认为年龄大无法从事演员这个职业是国内观念的一种局限，在国外不同年龄、不同性别的人们都可以从事和戏剧相关的职业，更多的是国内外不同的观念所影响的。如果是我的话，我既然选择戏剧表演这条道路，我就会坚定不移地走下去。对于未来职业的规划，我可能会当一个表演老师、一直做演员或者退居幕后做工作人员，我也会针对自己的职业道路做出Plan A和Plan B，从事表演行业不能有太多局限。■

© Huiling Liu

Isa studied in Indonesia (2022, Summer).

© Huiling Liu