

晨报专访青年导演鲁伊莎

温柔与韧性皆是女性创作力量

《心理游戏》落幕后的回响：
一场跨越伦敦与上海的戏剧缘分

6月12日至21日,《心理游戏》二轮登陆上海话剧艺术中心三楼戏剧沙龙,由李宗翰、刘炫锐、邵文溢全新组合同台演绎,延续首轮高达98%上座率的火爆口碑。这部改编自世界级推理大师安东尼·霍洛维茨的心理悬疑作品,是鲁伊莎今年投入最多心血的作品,即便演出已经圆满收官,谈起与剧本相遇的契机,她依旧感慨是一场奇妙的戏剧缘分。

“前几年在伦敦留学期间,我曾执导过话剧《渐入佳境》,闲暇时常去伦敦西区的大使剧院看戏。某天偶然留意到剧场的纪念海报墙,一侧是我曾经排演的《渐入佳境》英国原版海报,旁边赫然贴着《心理游戏》的宣传海报,极具冲击力的悬疑画风瞬间抓住了我的目光。”

鲁伊莎立刻去读原版剧本,很快被缜密精巧的叙事逻辑、层层递进反转的人性博弈牢牢吸引。不同于市面上单纯追求惊悚刺激的悬疑剧目,霍洛维茨的故事以连环杀手、心理诊疗为外壳,内核深挖人被极致欲望裹挟后,游走在善恶边界所要付出的沉重代价,具备极强的探讨空间。

首轮演出收获满堂赞誉后,二轮版本迎来大规模演员阵容调整,仅保留李宗翰领衔出演。多数剧组更换少量演员仅需一周复排磨合,鲁伊莎团队却拿出完整四周时间,完成近乎全新的初创式打磨。

“时隔一年再重读剧本,我发现去年排演时忽略了大量细腻潜台词与人物隐藏暗线;李宗翰老师经过一整轮舞台实战历练,对角色内心层次的理解也更加通透。全新演员带来截然不同的表演思路,彼此碰撞、磨合,最终打磨出一版更有深度、更完整的进阶舞台版本。”

在鲁伊莎的创作理念里,《心理游戏》最珍贵的特质,便是难得地兼顾商业观赏性与人文思辨性。

《年龄是一种感觉》：
与陈鲁豫因女性剧本双向共情
小众女性戏破圈走红

如果说《心理游戏》是她面向大众商业市场的一次成熟尝试,女性独角戏《年龄是一种感觉》,则是根植于她内心、承载女性表达初心的代表作,这段创作旅程更让她与译者陈鲁豫结下奇妙缘分。2023年引进中文版至今,该剧全国巡演累计突破52场,上海、北京、大湾区多地巡演上座率稳定维持在90%上下,成为近年国内口碑出圈的女性独角戏标杆。

当年初读剧本,鲁伊莎忍不住痛哭,剧本完整勾勒女性从青年到暮年的一生缩影,情感羁绊、青春遗憾、岁月孤独等细腻情节,精准戳中她内心柔软的地方。彼时国内独角戏市场尚处于萌芽阶段,不少行业前辈提出质疑,认为单人剧目难以撑起整场舞台,但她带着团队“无知者无畏”,坚持拿下海外版权落地中文版。为贴合国内观众日常审美,她与独演演员孙书悦做了本土化微调:原版剧本中女性因身材管理忌口面包,被替换成当代女性熟知的奶茶,一处细碎生活化的改动,便能瞬间拉近观众与角色的距离,快速产生情感共鸣。

这部作品意外促成她与陈鲁豫的跨界结缘。陈鲁豫独立翻译了该剧中文出版物,二人读完原版剧本,都被剧中父女情感线深深打动,相近的女性成长视角,让彼此对剧本产生高度共鸣。鲁豫的译本忠于原版文学文本,侧重文字文学性;鲁伊莎的舞台译本则服务现场演出效果,调整

6月的上海话剧艺术中心,心理悬疑话剧《心理游戏》二轮于21日圆满收官。导演鲁伊莎做客《新闻晨报》,从容聊起刚落幕的新作、十余载舞台成长之路,以及女性戏剧创作者独有的坚持与温柔。

毕业于上海戏剧学院导演系研究生和伦敦国王学院研究生的鲁伊莎,既能驾驭《心理游戏》这类兼顾市场热度与人性思辨的英式悬疑大戏,也能打磨《年龄是一种感觉》这般戳中无数女性内心的文艺独角戏。她不愿被“女导演”的标签束缚,始终坚持扎实剧本是舞台创作的核心根基,在商业流量与艺术表达之间寻找平衡;身处竞争激烈的上海戏剧市场,她保持着不急不躁、阶段性沉淀进修的独特创作节奏。

本次《新闻晨报·她说》对话鲁伊莎,一同走进她与剧场相伴的成长轨迹、女性创作思考,以及她眼中当下国内戏剧行业真实的机遇与困境。

台词节奏、增加现场互动设计,两种译本各有侧重。二人在访谈节目中深度对话,一同探讨女性戏剧创作的困境与坚守,杨婷等资深女导演也同台交流,三位女性创作者畅聊剧场行业里女性创作者的不易与坚持。

“鲁豫老师读完原版剧本边读边落泪,我当年看完剧本也独自大哭,同为熟龄女性,我们都能读懂故事里藏着的女性心事。”鲁伊莎说道,这部戏没有激烈戏剧冲突,只是娓娓道来女性一生细碎的悲欢,却能覆盖全年龄段观众。在校大学生共情青春与闺蜜情谊,职场中年人读懂婚姻离别与人生取舍,年轻观众体会岁月沉淀后的释然,甚至有母女结伴走进剧场,两代人看完各自读出截然不同的人生感悟。该作品获第二届国际独角戏节优秀剧目奖,并参加了大湾区文化艺术节收获好评。

鲁伊莎坦言,自己内心始终偏爱文艺小众向女性作品,但连续深耕小众剧目后,也需要《心理游戏》这类大众向作品作为调剂,摸清当下市场真实审美,学习在商业叙事框架中保留独属于自己的女性表达。在她看来,小众文艺与商业市场从来不是对立关系,聚焦女性内心的走心作品同样拥有打动大众的力量,只是需要创作者找到适配的表达形式。

剧场之路：
专心致志的女导演
十余载深耕舞台寻得创作平衡

鲁伊莎的阅读量很大,做事专心致志,她扎进剧场专注舞台工作多年并始终热爱如初。大学本科主修英语专业,恰逢上海世博会举办,大量海外剧团来华合作交流,她

以翻译、中方导演助理的身份正式进入戏剧行业,近距离观摩各国导演完整的创作流程。看着导演凝聚整个团队,借助方寸舞台传递完整细腻的情绪,她心底生出成为舞台导演的向往。“剧场空间小巧紧凑,创作节奏更加舒缓,这能让我静下心来慢慢打磨作品,更契合我的创作节奏。”

多年扎根舞台以及游学经历,鲁伊莎看见国内外很多独立戏剧创作者身兼编剧、导演、演员多重身份,一人独立完成全部创作环节,极强的综合创作能力让她深受触动。她也养成了不断学习的好习惯。勤奋向同行老师学习,并在舞台内外进行各种尝试与实践。去年她和演员于明加、杨玏一起参加阿那亚戏剧节,举办了两场剧本朗读活动,深受戏剧迷们的喜爱;今年鲁伊莎带领团队在上海群艺馆跟观众做了“戏梦工坊/肢体训练”“台词训练”,群艺馆的氛围以及观众的热情,面对面互动,让她深感回到观众中间是多么有意义的事。

回忆自己初执导演筒时,她时常陷入自我的内耗。因为合作的演员大多年轻、人生阅历更为丰富,她急于输出又害怕出错,在历经多年排练磨合,她与表演者双向共创、彼此成就。

“一部优秀的舞台作品,从来不是导演一人的自我表达,而是全体主创统一目标下,所有人智慧融合的成果。如今我很享受和演员探讨、辩论角色,哪怕排练厅里为细节争得面红耳赤,最终都是为了更好的舞台呈现。”

女性导演生存实录：
不必刻意中性
温柔与韧性皆是女性创作力量

如今国内女性剧场创作者数量持续增长,但行业内依旧存在隐性性别困境。谈及外界反复提及的“女导演”标签,鲁伊莎有着通透、清醒的个人看法。鲁伊莎提及一位演员曾和她说过在英文里有 actress 指代女演员,却极少有人使用 directress 特指女导演,海外行业内的女导演都倾向被称为 director,不会刻意区分性别。“对外介绍自己时,我只会称舞台剧导演,不会刻意强调‘女’这个前缀。”她十分理解杨婷等前辈刻意弱化自身女性特质的创作选择,那是特定行业环境下的生存方式,但作为新一代女性戏剧导演,她不愿刻意模仿男性化处事风格。

她坦言女性导演会遇到专属沟通难题:对接舞美、制作等男性居多的幕后团队时,双方审美容易存在天然差异,很多时候需要更坚定、更充分地表达创作诉求,才能坚持自己的舞台构想。她偶尔会产生性别差异带来的不安全感。但她认为,女性敏锐捕捉每一位工作人员、演员的情绪状态,搭建松弛包容的排练氛围;女性独有的韧性,在坚持创作理念时往往更为执着坚定。

“女性导演的叙事视角也擅长挖掘普通人内心细腻的情绪。我会和演员闲聊生活趣事、分享日常,温和沟通不代表没有创作底线,当需要坚定捍卫自己的舞台构想时,我会格外执着。”

同时她观察到,如今走进小剧场观演的观众以女性为主,女性更愿意主动寻求情感共鸣、结伴观演;男性观众有些陪同亲人前来,纯粹主动走进剧场的男性观众占比偏低。但《年龄是一种感觉》演出周期内,不少大学生男性观众看完后坦言,通过舞台故事读懂了女性内心的困顿与不易,这也让她更加坚信,戏剧拥有打通不同性别情感隔阂的力量。

文 / 晨报记者 邱丽华 图 / 受访者供图 插画 / 戎青钰