

麻花 来啦

开心麻花团队 著

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

麻花来啦 / 开心麻花团队著. — 青岛 : 青岛出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5436-9206-0

I. ①麻… II. ①开… III. ①话剧演员—生平事迹—中国—现代 IV. ①K825.78
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第053526号

- 书 名 麻花来啦
著 者 开心麻花团队
摄 影 刘 震 老 赵 (C4 WORK)
出版发行 青岛出版社
社 址 青岛市海尔路182号 (266061)
邮购电话 13335059110 0532-85814750 (传真) 0532-68068026
策划编辑 朱 凡 周鸿媛
责任编辑 田 磊
封面设计 毕晓郁
设计排版 宋修仪
印 刷 青岛嘉宝印刷包装有限公司
出版日期 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷
开 本 16开 (710毫米 × 1000毫米)
印 张 15
字 数 300千字
书 号 ISBN 978-7-5436-9206-0
定 价 38.00元 (附赠超值DVD光盘, 麻花精彩剧抢先看)

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

(青岛版图书售出后如发现印装质量问题, 请寄回青岛出版社出版印务部调换。

电话: 0532-68068629)

本书建议陈列类别: 文学类 人物传记类

用手机拍书中图片 看精彩网上麻花剧

——“亿拍”使用说明书

二维码时代已经来临。本书运用了更为先进的视频二维码技术，您只需用手机拍摄书中带有 标志的图片，就可以观看精彩的麻花剧视频！

这一技术，得益于“亿拍”手机客户端，它是一款基于云计算移动平台和视觉搜索的产品手机应用，为您提供可视化的搜索方式。用户打开亿拍，只需使用手机摄像头拍摄书中相关的图片，即可获得关于图片的更多的视频信息。

该程序具有以下特点：

1.方便快捷的操作方式：运行“亿拍”软件，打开摄像头，对着书中带有 的图片轻按拍摄键，图片相关信息即被链接。

2.较低的进入门槛。摄像头，只需具备自动聚焦、微距功能、像素在100万以上条件。适用于具有以下操作系统版本的手机：Android（2.0-4.1）和iPhone（4.3-6.0）。亿拍免费下载网址：<http://www.expai.com>

如何使用

图1 主界面

图2 拍摄界面

图3 视频链接播出

- 1.打开手机，点击“亿拍”软件图标，运行“亿拍”程序。
- 2.程序初始化成功后，自动进入“亿拍”主界面。点击“拍摄”按钮，对准书中带有 标志的图片进行扫描，手机即可自动链接到带有麻花视频的网站。
- 3.点击视频上的“播放”按钮，就可以观看精彩的麻花剧了。

特别提醒

- 1.凡是收录在本书中的图片，只要标注有 图标，均可使用“亿拍”进行拍摄。
- 2.“亿拍”是免费的手机应用软件。下载“亿拍”是免费的，使用“亿拍”也是免费的。但在使用“亿拍”观看视频的过程中，会产生相应的流量费。

麻花 来啦

开心麻花团队 著

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

ISBN 978-7-5436-9206-0

建议上架：文学类 人物传记类

试读结束 | ISBN 978-7-5436-9206-0 定价：38.00元

麻花 来啦

开心麻花团队 著

青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Preface

前言：因为快乐

2010年，我离开供职20多年的中国新闻社加盟开心麻花，许多朋友问我究竟为什么要离开那个被无数人艳美的机构和职位。是啊，为什么？那个曾经寄予了我青春与梦想的地方，那个我付出了无数汗水与泪水的地方，那个交集了无数喜悦与无奈的地方，那个有着许多肝胆相照的兄弟的地方。当我下决心走出时，20多年沉甸甸的努力似乎顷刻间化为乌有，而未来变得从未有过的模糊、不确定。当时我的回答是：不希望在退休时对自己的人生感到遗憾。

曾经，无数个难眠之夜，我扪心自问：这是我想要的人生吗？还记得年少时的梦吗？

是啊，哪一个风华正茂的青年没有过高远的志向？但，经历了多年现实的压迫和生活碎片的磨砺，理想逐渐模糊，碌碌一生似乎是注定的归宿。但我不相信！正如北岛那著名的诗句：“告诉你吧，世界/我——不——相——信！/纵使你脚下有一千名挑战者，/那就把我算作第一千零一名。”

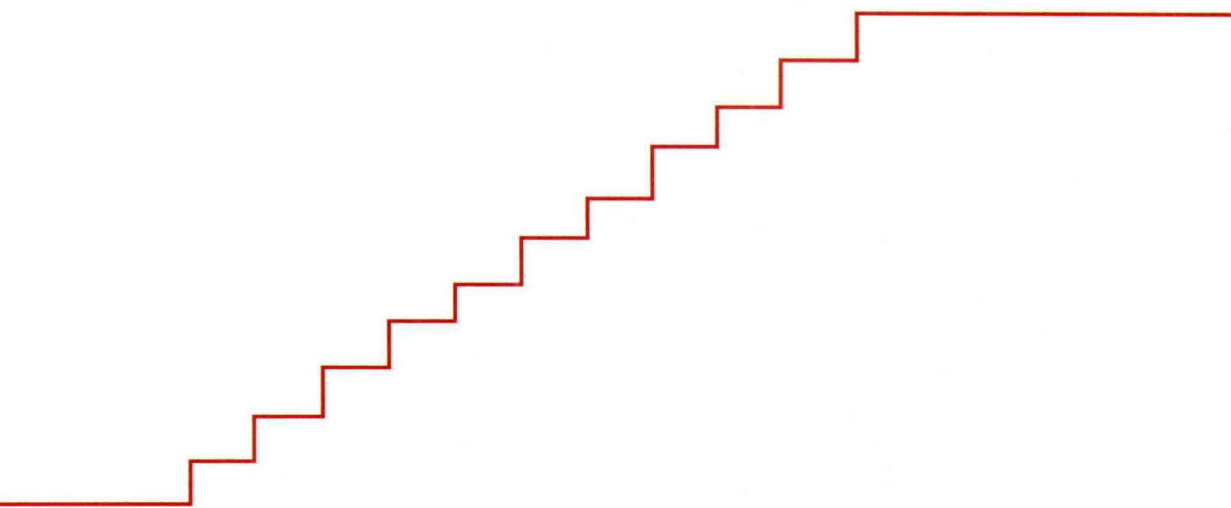
在开心麻花两位创始人张晨、遇凯的热情邀请下，我出于对这两位多年挚友的信任，忐忑地走进开心麻花。忐忑是因为话剧对于自己是全新的事业，跨行业经营是否能尽如人意？千万不能辜负好友的厚望！

如今，三年过去了，我越来越热爱这个舞台剧品牌！越来越喜欢这个团队！越来越陶醉在创业的艰辛与快乐之中！开心麻花，我愿意全身心投入！

麻花 气质

开心麻花正在快速成长，年度大剧场话剧演出场次、票房收入、观众人数等指标全面领先同行；从只在贺岁季演出到全年演出常态化；从只在北京演出到全国中心城市遍地开花；从区域品牌到全国知名文化品牌；从不被主流认可到成为央视春晚的生力军；从喜剧话剧到喜剧音乐剧再向影视剧拓展；从单纯的演出机构到逐渐打造舞台剧演艺的全产业链……开心麻花，每天都在进步，每天都在带给我们惊喜！

身在开心麻花，不仅时时感受到上述变化，更会喜爱这里的文化理念。

开心麻花是一个充满友爱的大家庭，老演员、老员工（说他们“老”，不是指年龄，而是指他们进入麻花的年头稍长）对新人言传身教，无私地帮助新人尽快成长少走弯路，遇到困难时大家会共同面对。这里经常会发生感人的故事。

2012年6月14日晚，《乌龙山伯爵》在深圳开演不久，主演吴江下场时撞伤鼻骨血洒舞台，演出暂停，演员马丽、造型师阿宝陪吴江去医院，同在深圳的《索马里海盗》剧组成员王宁火线救场，“深圳飞扬971”主持人在演出中断期间一直热场，观众没有怨言直至重新开演，北京总部迅速调遣救场人员赶赴深圳以保证次日及以后的演出，麻花各地同仁纷纷问候吴江，一时间微博上掀起小小浪潮，吴江感动地说，眼睛不断地湿润；2012年11月的一个夜晚，在央视春晚的总部影视之家，开心麻花的两个小品创作组已经鏖战了两个多月，功勋演员宋阳主动让

贤，将在春晚的表演机会让给了形象气质更接近《今天的幸福2》中“前夫哥”角色的演员杜晓宇，宋阳这样做是为了团队；2013年5月，由上海演员组成的全新《乌龙山伯爵》剧组合成排练时，陶亮等老演员主动到剧场言传身教、指导排练……这样的事例在麻花不胜枚举。

开心麻花是一个民主自由的艺术机构，人人平等，每个人都可以发表见解，都可以为艺术创作贡献智慧。正是因为每一部作品都集中了大家的智慧，才有了舞台上、荧屏上精彩的呈现。在剧本创作过程中，在角色定位的讨论中，在情节、喜剧包袱、台词等的设计中，在每一个表演方案的构思中，在剧名的确定中，在海报风格、样式的讨论中，在档期的选择中，在票价的制定中，在营销方案、广告方案的制定和发布方式的讨论中……处处洋溢着民主的气息，很多时候都是通过一人一票的方式作出决策。这样的气氛极大地激发了团队每一个成员的积极性、主动性和创造性。这也是开心麻花一直能传递“智慧的快乐”最主要的原因。

开心麻花是一个有情怀的团队，通过作品一直传达着正能量。每一部作品都在讴歌真善美，抨击假丑恶。这种情怀不仅体现在作品中，也体现在团队成员的价值观念上。青年导演闫非、彭大魔念念不忘“情怀”二字，物以类聚人以群分，正是共同的理想，共同的艺术理念，让这样一批富有才华的年轻人聚集到了一起。他们和中国普通百姓一样，对社会的积极面、阴暗面都感同身受，快乐着大众的快乐，痛苦着大众的痛苦，呐喊着大众的心声。今天，许多艺术作品都在追求“接地气”，而开心麻花不需要去“接”地气，因为麻花本身就来自大地，天然地带着自然的气息，这是麻花能受到广大普通观众发自内心地喜欢的最主要的原因。

开心麻花是一个真诚勤奋的团队，“不真诚无喜剧”是团队成员的共识，这种真诚不仅体现在创作、排练、演出中，也体现在宣传营销中。我们不想“装”更不会“装”，我们发自内心地将观众视为衣食父母，希望每一位观众在看完开心麻花走出剧场时都是无比开心的，都觉得开心麻花这一部作品与上一部相比又有进步。“每一部作品都要超越上一部”，这是团队内部不成文的“军规”。但如果每一部都要竭尽所能做到最好，下一部如何提高？答案只能是：不断学习不断提高，勤奋勤奋再勤奋。比如，我们新戏的排练往往持续两个月以上，每个星期只休息一天，每天工作十多个小时，正是这种超常的付出，创作出了被广大观众追捧的优秀喜剧作品。编剧冷旭阳2012年底连续多日参与年底大戏的创作、写作、排练，还参与央视春晚小品的讨论和剧本写作，他在2012年11月某一天的凌晨四点，发出一条微博，感叹道：好包袱是拿命换来的！

开心麻花是一个实时创新的团队，2003年，当时的三位创业者遇凯、张晨、田有良创造了中国话剧未曾有过的独特喜剧风格，令人耳目一新，不仅确立了此后开心麻花的喜剧路线，也正是凭借这独一份儿的喜剧风格在话剧市场上“攻城拔寨”，逐渐建立了强大的影响力和美誉度。回顾过去的十年，创新从未停止。比如在创作层面，2011贺岁剧《乌龙山伯爵》在持续一年的演出中盘点了这一年的大事小情，下一部贺岁剧《旋转卡门》就不再进行任何时事盘点，但仍然能创作出喜剧包袱，仍然能吸引观众；当《乌龙山伯爵》《旋转卡门》将喜剧包袱发挥到极致，以至于几乎每句都有笑点，2013贺岁剧《夏洛特烦恼》就试图在喜剧之外加入温暖、加入催人泪下的内容，后来许多观众评价这部让人又哭又笑的喜剧达到了开心麻花新的高度。当我们逐渐不满足于舞台上的小小成绩，我们又开始向网络剧、栏目剧、电影、电视剧等领域拓展。再比如在营销层面，我们每天都在讨论档期安排、票图画定、剧目选择、剧院选择，等等。正是实时创新，使开心麻花能一直保持高速成长的节奏。

麻花魅力

因为麻花有着如此多的独特魅力，越来越多的青年才俊加入了这个大家庭，大家为观众创造快乐，也在创造的过程中收获了快乐。

每当演出结束，剧院里响起观众山呼海啸般的掌声、欢呼声和叫好声，我总感觉到一股暖流在体内激荡，眼眶瞬间变得湿润，难以言表的各种愉悦感、幸福感、成就感纷纷涌上心头。我想，麻花的每一个成员都会人同此心。

2012年4月6日，《乌龙山伯爵》在上海大剧院首演，这是我们走向上海市场的处女

场，该剧编剧、导演闫非此前一直和我说，我们一定要做足了准备再去上海。确实，海派文化精致、典雅、细腻，与京味文化迥然不同，上海观众对我们是否接受？我们并没有充分的把握。演出那天，刚好闫非的母亲从东北到上海开会，自然到剧场捧场。那天，1600座的剧场几乎坐满，观众的反响可谓爆棚，不存在什么南北文化差异，我们直觉麻花在上海立住了脚。谢幕时，阳光大男孩闫非彻底地在母亲面前“得瑟”了一次，他开着一辆敞篷轿车冲上舞台，急刹车后跳下车，向观众深深鞠躬。在那一瞬间，他内心的激动、兴奋、骄傲，我能理解。

生命是有限的，每个人都在苦苦地追求着，有人看重地位，有人看重财富，有人看重声望，有人看重形而下。照我看来，真相是每个人都试图从不同的途径寻求人生的幸福感。对于麻花人而言，幸福感更多来自内心，来自内心的平衡、平和、知足、感恩。其实，就在剧场，就在谢幕的时刻，我们内心的愉悦感、成就感、骄傲等感受，是金钱、地位都换不来的，是其他任何形式的所谓成功都换不来的。因为观众就坐在那里，你可以真切地感受他们的呼吸、他们的浓浓爱意。麻花人觉得，这就是幸福的人生。而这一切，都源自我们给大家带来了快乐！

在剧场里，我总是感觉到，那些洋溢着幸福的面孔，尽管陌生，但大家的内心是相通的。我们与观众之间，不是简单的商家与客户的关系，而更像久违的亲人，他们真心地喜欢我们的作品，喜爱我们这个品牌，他们不遗余力地支持我们前行。

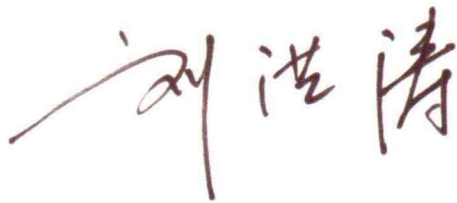
也许有朋友认为我们在谢幕时的感受比较表面比较肤浅，那么我想讲这样几个故事。

2011年11月，《乌龙山伯爵》在深圳首

演，一位知名电视评论员看后在微博上发出号召：大家在有生之年都看看开心麻花吧；2012年4月《乌龙山伯爵》在上海首演，北京10名粉丝自发自费赴沪为演出助阵，这在中国话剧史上实属首例；2012年4月，北京一位随时可能生产的准妈妈将全套住院的装备塞进行李箱，拉着行李箱走进剧场看开心麻花；2012年6月，深圳一位准妈妈在看戏两小时后生女，发微博感谢开心麻花让她的女儿在笑声中来到人间；2012年12月，北京一位即将做脑手术患者的心愿就是在上手术台前一天能看一场开心麻花……

类似的事件还有很多很多，我们每天都感动着，也因此被鞭策着。我想，财富、地位都是生不带来死不带走的，唯有快乐永恒。传递快乐是有功德的，我们能给那么多朋友带来欢乐，不仅仅我们个人的小小内心是快乐的，我们的人生也因此而更有意义！能给别人带来快乐，这就是我们最大的快乐！

今天，创立十年的开心麻花开始向影视产业拓展，团队正以百倍的努力进行二次创业，希望在新的天地里，麻花能一如既往地传递智慧的快乐和动人的情怀，以不负广大朋友的厚爱！

开心麻花总裁
2013年5月23日

目录

Contents

30	沈腾	导演
40	闫非	
50	彭大魔	
58	马丽	签约演员
68	魏翔	
78	宋阳	
88	艾伦	
100	杜晓宇	
110	王成思	
114	常远	
128	王宁	
140	杨沅翰	
148	黄才伦	
154	陶亮	音乐剧演员
160	韩云云	
164	吴江	
168	张辰	
172	陈昊明	
176	冷旭阳	
180	张迟昱	
184	朱峰	
188	何子君	
194	王泓泽	
198	王元虎	

Part 2

麻花大家庭

——麻花成员精彩呈现

12	你不知道的开心麻花
13	创业：一场演出只有七个观众买票
15	模式：麻花一出生就是商业化的
16	创作：『专制』与民主并存 创新与开放齐飞
18	商业合作：从第一个包场到制造经典案例
21	音乐剧：也许是下一个十年前的『爆笑舞台剧』
23	走上屏幕：必须尝试的网络剧、电影
24	春晚：接住了央视的橄榄枝
26	拓展：成立分公司、建立工作室
27	发展：如履薄冰如临深渊

前言

麻花来啦

Part 1

麻花是这样拧成的

——麻花十年历程回顾

《想吃麻花现给你拧》	《疯狂的石头》	《谁都不许笑》	《书桌里的「铜锣湾」》	《阿翔》	《江湖学院》	《甜咸配》	《索马里海盗》	《乌龙山伯爵》	《旋转卡门》	《那年的梦想》	《夏洛特烦恼》
224	224	225	226	226	227	229	230	231	233	234	234

Part 4 麻花乐翻天

——麻花经典台词重温

Part 3 这些年 那些事儿

——麻花十年精彩剧目回顾

后记

《想吃麻花现给你拧》	《情流感》	《人在江湖漂》	《逗地主》	《疯狂的石头》	《谁都不许笑》	《两个人的法式晚餐》	《阿翔》	《甜咸配》	《书桌里的「铜锣湾」》	《江湖学院》	《白日梦》	《索马里海盗》	《乌龙山伯爵》	《爷们儿》	《旋转卡门》	《上贼船》	《那年的梦想》	《夏洛特烦恼》
206	207	207	208	209	210	211	211	212	213	214	215	216	217	218	219	219	220	221

Part 1

麻花是这样拧成的

——麻花十年历程回顾

麻花来啦！

从一场戏只有七名观众到如今的千人大剧场，
从最初的靠明星拉动票房，到如今话剧、音乐剧、
网络剧、栏目剧全面开花，麻花用了十年的时间。
十年麻花，花开遍地，十年麻花，快乐成长。

《索马里海盜》剧照

《开心麻花网络剧》剧照

《开心麻花网络剧》剧照

你不知道的开心麻花

你第一次知道开心麻花是通过什么途径？

是看到了央视春晚上风格清新的小品《今天的幸福》《大城小事》吗？

是走进剧场观看了爆笑连连、掌声如雷的舞台剧吗？

是在采访中看到了幽默真诚、才华横溢的麻花演员吗？

.....

以上，是开心麻花，但都不是全部的开心麻花。开心麻花是一个舞台剧团，是一个品牌，是当代商业舞台剧中一个有趣的故事。

自2003年推出第一部爆笑贺岁舞台剧《想吃麻花现给你拧》至今，开心麻花已走过十年历程。

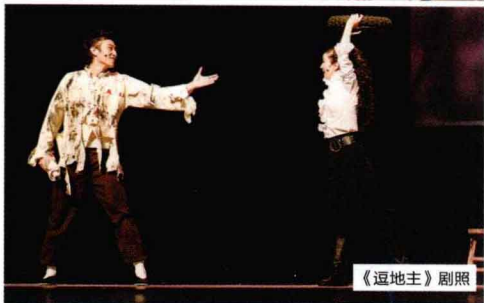
十年间，开心麻花从尝试每年推出一部贺岁剧，到2012年全年不间断演出400余场；从靠明星拉动票房，到培养出自己的喜剧明星；从使北京观众习惯“想快乐，看麻花”，到去全国其他一线城市成立分支机构自主商演；从创作贺岁舞台剧，到推出音乐剧；从话剧舞台演出，到走向网络推出网络剧，再到走向央视春晚的舞台……这期间，开心麻花收获了很多，但对于从不满足的他们来说，十年，只是一个开始。

《想吃麻花现给你拧》剧照

《情感流》剧照

《逗地主》剧照

创业：一场演出只有七个观众买票

时光回溯到2003年，这一年，创作了话剧《翠花，上酸菜》的田有良导演找到遇凯、张晨，想把遇凯出版的小说《钻石王老五的艰难爱情》改编成电视剧。踌躇满志的筹备却不幸遭遇了“非典”，电视剧拍摄计划搁置，于是三人将目光投向了话剧市场。那时候的电影，既有严肃的红色经典片，也有轻松的贺岁片。反观话剧市场，清一色的严肃作品。三人一拍即合：“要做，就做喜剧话剧。”

于是，第一部爆笑贺岁喜剧《想吃麻花现给你拧》就这样诞生了。这部作品在今天看来，是开心麻花打响的第一枪，但其开始却十分不易。

一部和当时话剧市场格格不入的喜剧话剧，在千人大剧场演出，还一演就是40多

场，2003年的《想吃麻花现给你拧》在当时绝对是个异类。遇凯回忆道：“演40多场，确实是因为商业经验不足，不了解市场。”

第一轮在中戏逸夫剧场的40多场演出，没有多少观众买账。最冷清的一场，只卖出了7张门票。那是一个雪天，剧院经理劝遇凯、张晨退了这一场，也好省了这一天的场租。开心麻花连创始人带演员、工作人员在内的几个人，站在剧院门口，给前来看戏的观众道歉、退票，并且赔给观众来回的路费。

40多场演出，只卖出了几千元钱的票。其他的座位就空着吗？遇凯、张晨想尽各种办法动员观众来白看戏，他们甚至用大巴车一批一批地去接观众。值得欣慰的是，演出效果很好。

《想吃麻花现给你拧》情节爆笑，台词幽默，并且盘点全年时事，于笑声中批判了社会上的种种不良现象，最终的结局亦圆满温暖，传达着正能量。这种风格在后来的开心麻花作品中一直延续了下去。当时，观众看到这样的话剧感到十分新鲜好看。

有一场演出，麻花租了中戏逸夫剧场最大的贵宾室，能坐50人，演出前和观众说了散场后可以去贵宾室参加演员见面会。结果演出结束后，700人的剧场里有500人没走，

遇凯他们只好在舞台上临时摆了一排椅子，以供导演、演员和观众进行交流。

当时主持人问一位观众：“您爱看话剧吗？”

“我不爱看。”这位观众张口就说。

“那您是因为看过什么话剧让您这么不喜欢呢？”

“我没看过。”又是四个字。

“您都没有看过，为什么就不爱看呢？”

“我印象中的话剧就是端着架子，拖着长腔，迈着台步，跟实际生活完全两回事儿，说的演的都是书上的事。但我没想到，你们的话剧能这样演，挺新鲜，挺幽默，如果话剧都是这样，我愿意一直看。”

就因为如此，《想吃麻花现给你拧》决定加演。遇凯说：“通过这40多场演出，我和张晨觉得市场是有，但是不像我们估计得那么简单。当时我们两个觉得公司的主业不妨转到以喜剧类型为主的话剧上去，在海淀剧院我们决定赌一把，若成，我们就一直做下去。”

第二轮的演出，选在了海淀剧院。这不是一个偶然的选。遇凯在刚经历4年重建的海淀剧院门口整整守了一整天，观察这一天剧院门口过往了多少车辆行人，其中有多少人是经过，有多少人是附近消费，又有多少人最终走进了剧院。

也许是因为前40场的口碑积累，也许是选址的正确，也许是档期的合理调整，《想吃麻花现给你拧》火了。在海淀剧院上演的第二轮演出，票卖空了。

遇凯回忆这部戏在海淀剧院的演出时说：“在海淀剧院的演出基本上把之前的损失打平了，票卖的（情况）我们根本就没有

想到。先开了6场，何炅、谢娜、汤加丽3个人的档期很难凑齐，我们七拼八凑利用这3个人的档期又凑了3场，一共9场，上座率基本上是100%。”

虽然《想吃麻花现给你拧》演出最终很成功，但是遇凯回忆起来仍感到步步惊心：“这第一部戏一下就定了40多场演出，现在看来其实应该分成轮演，一上来先开十几场，歇一歇再接着开。这样我们既有磨戏的时间，宣传也能分梯度。但是这些在当时都想不到。别人一听说你们一个新戏一上来演出就将近50场，就两个字的评价——‘疯子’。但是也正是因为这个疯狂的行为，救了我们。因为如果一开始就开个十场八场，推不起来，我和张晨就撤了。因为我们想做电视剧，如果不是赔得翻不过身来，我们也不会背水一战。”

演出结束后，张晨和遇凯一合计，觉得话剧可以长期做下去，成为公司的主业。当时，虽然已经有了《想吃麻花现给你拧》，却还没有“开心麻花”这个叫法。

从一部一部地推出舞台剧，到打品牌的概念，是排第二部戏《情流感》时，张晨的一个想法。第二部戏《情流感》出品之前，遇凯和员工坐在一起开会，想做一个什么“花”，延续“麻花”这个概念。那时候还没有参与麻花管理工作的张晨回来参加了这个会议，问道：“你们说什么呢？”听了大家的想法后，张晨用他特有的轻松语气说：“甭想了，叫麻花2吧。”在第四部麻花剧《逗地主》出品之前，大家还在就品牌名称讨论不休，很多人认为“麻花”二字太不严肃。遇凯力排众议，坚持选择“麻花”作为品牌名称。但是去工商局注册时，注册法规定不能用食品名作为品牌名称，于是遇凯便在前面加了“开心”二字，“开心麻花”就这样诞生了。