

SHANGHAIXIAOKAI

DUCUN

HUAJU

ZUOPINXUAN

上海小开

杜村话剧作品选

杜村·著

上海社会科学院出版社

上海小开

杜村话剧作品选

杜村·著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海小开:杜村话剧作品选/杜村著. —上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978-7-80745-178-5

I. 杜… II. 杜… III. 话剧-剧本-作品集-中国-当代
IV. I234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 043743 号

上海小开——杜村话剧作品选

著 者:杜 村

特约编辑:唐发铨

责任编辑:汝 东

封面设计:王斯佳

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海宝山杨中印刷厂

开 本:890×1 240 毫米 1/32开

印 张:17.25

插 页:2

字 数:400 千字

版 次:2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-178-5/I·016

定价:32.00 元

版权所有 翻印必究

序

杨绍林

杜村是上海话剧艺术中心的中青年编剧,至今已经写出十几部话剧剧本,而被搬上舞台成功演出的,也有近十部之多。可喜可贺。

如这部剧作选中所显示的那样,列入本书中的十二部话剧,各有特色:历史剧(原创《清明上河图》)、音乐话剧(原创《丁香花》)、青春剧(原创《爱情泡泡》、改编《蛋白质女孩》)、主旋律剧(原创《中国航班》、《问心无愧》)、社会形态剧(原创《上海小开》、改编《爱又如何》和《宝贝们的天空》);行业剧(原创《第五天神》和《浴火忠魂》)以及名著改编剧(《青春之歌》)。

杜村的经历也许与一般从院校毕业再踏入社会的人不同。在进入上海戏剧学院之前,杜村曾经当过技术员。本来可以远离戏剧,可是却从来不能远离,因为他的父亲就是著名演员杜冶秋。杜村放不下戏剧,后来他考进戏剧学院,成绩一直很优秀。只是毕业后阴差阳错没能进入当时的上海人民艺术剧院,而是进入上海艺术研究所,做过“专业出身的业余编剧”,接连制作和编了几个戏。

1995年初,上海话剧艺术中心成立,同一年,杜村为上海话剧艺术中心的青话制作体创作了《爱情泡泡》。1997年,杜村正式进入上海话剧艺术中心。

杜村创作的剧本,有他独特的个人风格。首先从格式上就不同于常规的剧本,而更像是小说。从这部剧作选中可以明显看到这一点。也很显然,这种相对自由的叙述方式,能够

更加充分地让杜村发挥松散、跳跃的思维特色。加上耳熏目染着戏剧环境长大,杜村所不自觉吸取的戏剧养分有着先天的优势,杜村编织的故事周全完整,组织的戏剧结构也严谨扎实,并且,矛盾冲突和人物塑造中,又富有艺术感染力。

年轻的杜村充满激情,他曾在1995年几个日夜里一气呵成《爱情泡泡》。《爱情泡泡》因为杜村个人体验的缘故而有着强烈的内在情感冲击,也在理想和现实的矛盾冲突、价值取向和行为模式以及情感碰撞中,表露着年轻人对生命意义的认识和对生存状态的理解。1996年这个戏经过王晓鹰导演,王履玮设计,周笑莉、尹铸胜、曹毅等演员的共创,成功上演。演出以富有象征意味的舞台意象,演员对人物细致、丰富、复杂的内心世界的准确表达,都使《爱情泡泡》的演出具备了相当强的艺术观赏性。《爱情泡泡》于当年演出后,又于1998年上演,并进京演出,引起业内人士的广泛关注。

《爱情泡泡》激励了杜村进一步的创作。也是从《爱情泡泡》开始,杜村的创作里往往富有巨大饱满的情感力量,角色富于时代内涵,甚至不乏个人理想主义色彩,故事不脱离现代模式,可能激烈,但很完整,某种意义上有些寓言感,从中探索着当代城市青年的生活、情感和价值观念等等。

2002年春,上海话剧艺术中心上演了杜村根据杨沫的小说《青春之歌》改编的同名话剧。《青春之歌》曾被改编成电影、电视剧、戏曲、歌剧等不同的表演形式,被搬上话剧舞台还是第一次。对于这个剧的创作,杜村有种巨大的使命感:不同的人生道路呈现的图景,体现的价值、信仰和理想,都是每个人应当慎重思考和积极求索的命题。杜村用多种手段多层次表现人物的内心活动,写出了林道静这一人物的矛盾、挣扎和思考,也写出了这个单纯的爱国青年,从一开始的对革命抱有憧憬,到成长为具有坚定共产主义信念的革命战士的过程。

故事虽然属于上世纪30年代,其中贯穿的情感变化和观念追求,却顺利地将过去与今天接通,这让当代的年轻人更容易了解一个时代的火热和理想。

紧接着,作为关注社会热点,反映行业生活的举措,宣传税法、依法纳税,杜村于2003年又拿出了剧本《第五天神》,一桩税务案件,三个税务官,正义与邪恶的较量、国法与情感的冲突,凸显着如何坦荡为人、合法理财这一命题。故事是世情的反映,而艺术创作则是以人为本,杜村用人在幕前、账在幕后的方式,以重在对人物的塑造,避开了繁琐写实的调查取证过程。最后呈现出的案件扑朔迷离,而人物恩怨纠缠,尤其其中的艰难选择令人感慨系之,富有艺术感染力。

杜村对行业戏的创作屡有创意。在反映消防事业的《浴火忠魂》这一话剧中,他选取了雕塑家为可敬可爱的消防战士塑像这一切入点,以雕塑家及其盲女的火灾事故为引子,慢慢将视角引向消防战士的日常工作和生活。雕塑家父女对消防战士的感情、消防战士之间的各种生活琐事和工作关系,紧密钩织成当代城市中一个特殊群体的动人画面。杜村对点面设置合理,各种矛盾与情感交错纠结,情节推进生动有序,塑造出的消防战士是一群当今时代最可爱的人。

2005年夏天上演的《蛋白质女孩》,其小说曾风靡一时,也被改编成电视剧。杜村的舞台改编本,用舞台独有的方式,保留了王文华原著的幽默意味。他从缺乏情节而以语言精彩并押韵取胜的小说中提取原著精神,赋予穿行在城市生活中的两个爱情活宝张宝和李贝以丰富的人物性格,而在这性格的刻画中,又鲜活地交织进特立独行的各类女子,组织起了故事情节。就在张宝和李贝走马灯似的与各个女子交往的跳进跳出过程里,生动的故事与诙谐的评点相辅相成,种种体验方式和不懈探索,当代都市年轻人的生活观念和爱情心态被进

行了具体的写照和近距离的剖析。

此外,杜村还在戏曲、广播剧、历史剧、音乐话剧、儿童话剧,以及电视剧、电影等方面的创作上多有涉猎。综观起来,杜村的创作富有情感冲击力,他对生活敏感,而呈现细腻鲜活。他善于发掘题材,基本都以都市社会生活为场景,契合以比较合适的风格样式,架构工整,人物塑造鲜明。他的创作对白生动,在反映当代都市青年的生存状态方面更加得心应手。

自然,杜村对自己有更高的要求,他着意发现现实生活中更为感人的素材,努力挖掘在普通表象下掩盖着的人间真情和道理。相对于《爱情泡泡》的创作,如今刚过了不惑之年的杜村,早已远离了爱幻想的年纪,他比从前务实,但仍保留着激情,而激情正是一个剧作家必备的生命状态,惟其如此,才能更进一步地向人类的心灵进行探幽。务实,则让杜村在激情释放的同时,对现实社会有了更多的贴切关照。这都是他不断挖掘自身潜力的源泉。

希望杜村保持并且发展自己的艺术个性,在创作尤其是舞台创作这一方显然寂寞的精神家园中,继续出更多更好的作品。

回顾刚刚过去的 2007 年,正值中国话剧百年,而对有才华的青年给予最大的扶植,在我们来说就是对话剧事业最大的支持。因此,特为杜村出版这本剧作选,并为之序。

自述：男大十八变

以前，所有人，包括我自己，都做梦也没有想到我有朝一日会成为一个剧作家。

俗话说，女大十八变。我是男人，但我从小到大，岂止十八变。有时想想，真是☹☹不得。

由好看变难看 小时候的我长得浓眉大眼白白净净，著名演员李志舆见到襁褓中的我时，曾大呼这孩子将来可以当演员。没想到我越变越丑，非但偶像派明星没了指望，就连丑星也赶不上。以致后来我在上戏念书时，他都害怕看见我。所以我现在只能躲在幕后写写字，让那些长着漂亮脸蛋的男男女女来演绎我的故事。☹

由宁静变躁动 我出生在上海，还没断奶就去了杭州，由祖母带大，直至七岁。那时，我对满桌子的积木最感兴趣，常常可以乐此不疲地摆弄一天。可是现在，我几乎无法在电脑前坐上三小时，眼还未花腰还未酸，内心却已躁动不堪。这是一个危险的信号，但在这个躁动的世界里，要寻找一帖使意识宁静的药方，说不定，只能仰仗方外高人了。☹

由崇高变贪婪 更大一些，我突然患上了修理癖，家里所有坏了的東西被我一一修复。父母常对人说，我们家出了个工人师傅。那时，我的理想好像是长大了做一个革新能手，少年的我似乎有些劳模的境界。现在我几乎不敢面对少年的我，我觉得我考上戏剧学院，不是进入了艺术的殿堂，而是一头撞进了名利场。以前一向视金钱如粪土，现在是真想把粪土也当成黄金。☹

由败类变才子 有好长一阵子，我迷上了这样一身装束：

戴着麦克哈里斯的眼镜,穿着花衬衫和喇叭裤,有时,嘴里还叼着一支烟。现在看来无非是时尚或另类,而在那时,绝对是流氓加阿飞。记得我妈恨铁不成钢地丢给我两个字:败类!到了今天,我想她耳朵里听得最多的,肯定是说她儿子怎么怎么有才。☺呵呵,好像有些恬不知耻。☺

由理科变文科 我初中毕业考进了中专,学的是机械设计。如谁的家中还有海鸥 DF 照相机,那我可以百分之百地保证,那上面的压片板是经过我设计的半自动压片板抛光机加工而成的。现在我设计的是情境,是人物,是细节,有趣的是,我不得不努力使这些设计变得不机械。㊤㊤

由无知变更无知 我从小到大几乎没有看过什么书,在进戏剧学院以前,我看过的书除了金庸的武侠就是琼瑶的言情,进了戏剧学院我才临时抱佛脚地阅读了一些书籍,历史、哲学、文学、理论。读了一些书以后,更感到自己的无知了,所以我始终不敢把自己划进文化人的范畴。遗憾的是至今我还没有阅读的习惯,贪玩的习性倒是延至今日,有时间的话,我宁可在网上下四国,也不愿读一本哲学书。㊤

由笨拙变聪明 人的肢体一生只发育一次,人的智商却有无数次的发育。信不信由你。小时候的我并不太聪明,在我学会下围棋以后,我的智商几乎是猛然跃升。围棋确实博大精深,它的大局观使我悟到了许许多多。现在圈内有许多朋友对我的评价是太聪明了,要是笨一些会更有出息。天哪!都是聪明惹的祸!㊤㊤

由谦逊变狂妄 不知何时我变得狂妄了,长辈们给我的教诲是谦虚谨慎,戒骄戒躁,可我现在是狂妄自大,连骄带躁。真诚和善良是我的本性,可我需要自信和骄傲这副双拐来支撑。老子曰:天欲令其亡,必先令其狂。我明白这个道理,可我不明白我为什么还要这么狂。㊤㊤

命运的突变 我父母是话剧演员，父亲后来当了导演，偶尔也写些剧本。可我不像那些文艺界的子女们是在剧场的后台或者剧院的草坪上长大的，我只是偶尔去看看我父母演出的戏，所以我对戏剧是一种既熟悉又陌生的感觉，我始终认为自己永远也不可能干他们这一行。没想到一次偶然的创作，彻底改变了我的一生。那晚我百无聊赖地从厂里回家，看见父亲正改编一个广播连续剧，我心血来潮想试着改几集，于是，一晚一集，十二天改了十二集。我突然觉得创作是一份好轻松好有趣的活儿，我可以随心所欲地掌握剧中人的命运，于是，便萌生了干这一行的念头。三年后，我终于考取了上戏，向一个专业编剧的道路进军。☺

职业的渐变 学机械的中专生→五千人大厂的技术员→学戏剧创作的大学生→艺术研究所搞理论→花木经营部经理→杂志社编辑、记者→文化发展公司总经理→专职编剧→……不知是老天厚爱我还是作弄我，干上这一行让我绕了许多弯路，我现在只好把那些经历权当领导预支的下生活。☺

永恒不变的唯有激情 我是一个充满激情的人，我的创作完全依赖于我的激情。我有个“创作三定律”。第一是“时间定律”，一个话剧二十天之内必须完成，要是没完成，那就永远也完不成了，因为激情无法长久。第二是“格式定律”，几乎我的所有话剧剧本，没有一个是按照话剧的约定俗成的格式写的，我讨厌话剧剧本的匠气及古板，因为激情害怕约束。第三是“无技巧定律”，我排斥任何技巧和经验，每进行一次创作，都如同写第一个剧本时的冲动和无畏。我觉得只有这样，才可以不断地唤起我的激情和保持我的激情。☺

男大十八变，我爱故我在。 我爱生活，我爱环境，我爱人类，我爱戏剧。无论这个世界变化有多快，无论我身上变化有多大，我相信，我爱故我在。☺

上海小开

目录

1	序/杨绍林
1	自述:男大十八变
1	爱情泡泡(无场次话剧)
41	爱又如何(无场次话剧)
79	上海小开(七场话剧)
127	中国航班(无场次话剧)
177	青春之歌(无场次话剧)
221	第五天神(七场话剧)
265	浴火忠魂(无场次话剧)
307	蛋白质女孩(无场次话剧)
353	问心无愧(无场次话剧)
397	清明上河图(三幕话剧)
443	宝贝们的天空(无场次话剧)
493	丁香花(无场次音乐话剧)
536	附:杜村创作年表
538	后记:感谢一箩筐

无场次话剧

爱情泡泡

人 物

陈思、黄莺、陆地、燕子都是故事里的主角。影子、鬼子、爷、睡在陆地边上的女人是四股力量，他们可以不出场，但他们的“力”应该无时不在。

场 景

该剧有四个场景。

陈思的空间里布满了方便面盒和烟盒。

陆地的栖身之处则堆满了女人的大腿和胸部。后来，这些东西被卷筒纸所淹没。

黄莺的宾馆包房里一定有一面大镜子和后来布置的那堵“美女墙”。

电话是三个空间里的必备道具。

至于华都酒楼，它是全局中唯一的一个开放性场景，始终被一种特别的音乐笼罩着。

当代。

大城市。

夜，很深。

伴着做爱时的呻吟，一个孤单的人影在黑暗中蠕动，愈渐激烈……

突然，他猛地跳了起来！

他喘着粗气，好像还在梦里。

他神情萎靡地打开录音电话。

磁带里是影子的声音：陈思，你一定会奇怪吧？有几个电话，你“喂”了一声后，对方就挂了，那都是我打的。这次你不在，面对录音电话机械的声音，使我终于有了勇气，也机械地说一些话，这些话我想了很长时间……我决定结束我们这段恋情……自从决定这么做以后，几乎每天晚上都在梦中跟你谈它，看尽了你所有可能有的表情，真正体会到了有情人难成眷属，有得终将有失的滋味……可能你会觉得我走出了国门，便淡泊了情义。不管你怎么想，我都不想解释了。这儿的一切，根本不是我们想象的那样简单，那样美妙，只有亲身体验了，才能有体会……

电话铃骤然响起。一下，两下。

他关了录音，有气无力地拿起话筒，有气无力地问：“喂？”
陆地：“喂喂喂，干嘛呢？”他的声音充满诱惑。

“没干嘛……”他还是有气无力。

“又在想影子？”

“嗯。”他吐了一口气，把这个字也顺便吐了出来。

“唉，这事都过去两年多了，你怎么还在想？人家现在正开着空调跟洋鬼子做爱呢，说不定已经有一个混血婴儿诞生了。女人就是水，而且他妈的是活水，你像块礁石一样，死不楞登地老是呆在原地，这叫活受罪！快走出这个套子吧，爱情

是谈得完的，日子是过不完的，想想现实，嗯。”

“现实？现实是什么？现实是遗精！现实是手淫！现实是压抑！”

“见鬼，你真该找个女人了。要不要我帮你物色一个？”

“我要那玩意儿干什么？”

“能调节你的情绪。”

“也能破坏我的情绪。”

陆地的边上传出一个女人的呢喃。

“又是哪个被害者在你边上？”

“怎么是被害者？应该是被爱者。”

“对你来说，被爱者变成被害者还不就几天的事儿。”

“这叫曾经爱过，又何必真正拥有！被你这么一说，他妈一点诗意都没了。”

“我是记者，要什么诗意？你看报上的‘本报讯’，哪篇有诗意？”

“说起‘本报讯’，我还正有正事找你呢。”

“你这个歪人哪儿来的正事？”

“明天，五点半，在华都酒楼有一个记者招待会。”

“我不去。”

“哎，是个女的。”

“女的就更不去了。”

“别人可是指了名道了姓地要请你这个大记者到场啊！”

“是谁？”

“你不认识，是一个办了一个乐队的女歌星。”

“凭什么她叫我去我就得去？”

“那就算我请你去，总得给个面子吧？”

“又是你的性伴侣？”

“什么呀！她是个女强人，一个富婆，我根本沾不上边儿，

我只是她的形象设计。”

“有你沾不上边的人？”

“哈，来点兴趣了吧？哎，我突然觉得你们俩是两个极端哩！你老是回忆，她总是展望，一个是‘昨日像那东流水’，一个是‘明天会更好’。嘿嘿，真有趣，所以你还真该去一去。其实也由不着你了，我在她面前已打了包票，你去也得去，不去也得去，要不然咱同学一场、朋友一场就收场了。”

“哟哟哟，实是一个重色轻友的坏子。”

陆地的边上又传出女人的呢喃。

“快去吧，在催魂呢。赠你一首诗，二八佳人体似酥，腰间仗剑斩愚夫，虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。”

“谁说的？”

“兰陵笑笑生。”他挂了电话。

“这小子，尽看淫书。”他也挂了电话。

华都酒楼后花园。

音乐萦绕……

他坐在石凳上吸烟。

陆地引着黄莺找寻而来。

陆地：“大记者到底是大记者，别人都在里边狼吞虎咽，他却在后花园里吞云吐雾。来，介绍一下，这位是黄莺小姐，黄莺爵士乐团的董事长；这位就是《时报》的‘名记’，陈思先生。”

“你那么年轻就当上董事长了？你懂事吗？”陈思打量着她。

黄莺笑了：“不太懂，请大记者多多关照。”

“是谁让你这么穿的？”陈思又问。

陆地：“是我。”

“俗！”

“俗不好吗？现在不就兴俗灭雅么，我这叫适应潮流。”陆地辩解。

黄莺双手递上：“这是我的名片，请多关照。”

“谢谢，我没名……骗。”

黄莺好奇地问：“记者不用名片？”

“我有记者证。”

“能告诉我你的电话吗？”

“你记得住？”

“只要用心记就行。”

“别用心，用心要吃苦的。5819××××。”

“谢谢。”

陆地：“我这位朋友是活在昨天的，你别在意，他说话虽冲，人却特好。”

“我看得出。”

“你会看相？”陈思问。

“嗯，你刚失恋。”

“哦？”

“你现在很恨女人。”

“哦？”

“不过你有一颗爱心。”

“哦？”

“你这人感情很专一。”

“哦？”

“你这人意志很脆弱。”

“哦？”

他在等她说下去，她却不说了。

“还有呢？”他问。

“今天就说这些，要听，下回分解。”

他苦笑，说：“小姐，我告诉你，我不是刚失恋，我已经失恋两年多了。”

“是吗？”黄莺愣了。

陈思问陆地：“你都对她说了什么？”

“我什么都没说，你自己脸上写着呢。”

“哦？”

俩人走了。

他突然冲她背影喊：“明天我会发稿的。”

陈思的家。

屋里的电话在响。

他奔进屋，电话却不响了。

他呆坐了片刻，又打开录音电话。

还是影子的声音：陈思，跟你在一起的一千多天，那些日子，那种感情，我这辈子有幸体验，已经没什么好后悔，好遗憾的了……将来，当你拥着你的太太、孩子，享受着靠你的才华、灵气带来的幸福时，我会默默地为你高兴，尽管我没有这个福分……我也不想说抱歉或者请原谅，因为当初我付出的也是一片很真很浓的情，而此时此刻，我同样极度极度地难过……在我边上，放着你的十二封信，整整九十页，我知道它们在那儿，可我已什么都看不见……

电话铃又响了。

他关了录音，拿起话筒：“喂？”

黄莺：“是我。”

“你好。”

“建议你改用录音电话，因为你经常不在家。”

“我是录音电话。但两年前我已把它当成放音机了，直到今天。找我有事吗？”