

XINRUZHISHUI
LIRONG
HUAJU
ZUOPINXUAN

心如止水

李 容 话 剧 作 品 选

李 容 · 著

上海社会科学院出版社

心如止水

李 容 话 剧 作 品 选

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

心如止水:李容话剧作品选/李容著. —上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978-7-80745-180-8

I. 心… II. 李… 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 043747 号

心如止水——李容话剧作品选

著 者: 李 容

特约编辑: 唐发饶

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 × 1240 毫米 1/32 开

印 张: 20.25

插 页: 2

字 数: 470 千字

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-180-8/I · 017

定价: 38.00 元

序

杨绍林

作为上海话剧艺术中心的专业编剧，李容多年来一直活跃在上海的舞台和影视剧创作上，并从上世纪八十年代末开始在多个话剧或影视作品中担任制作人，或者总策划、文学顾问、艺术总监等，催生或带动了大批热门影视剧的出现。不可不谓长袖善舞，能者多劳。当然，最全面体现李容的艺术才华的，仍然属于他在话剧舞台上的多部力作，从二十世纪八十年代的《山祭》、《月祭》、《火祭》系列剧，九十年代的《徐虎》、《小平，你好》，直至本世纪以来的《好爹好娘》、《生死之吻》、《枫叶红了》以及三部系列《今夜请将我遗忘》、《天堂，打左灯向右拐》、《鬼马嘉年华》，包括近年的《兄弟》等，都获得了广泛的社会影响。而李容近两年来创作的《百年守望》一剧，也即将由上海话剧艺术中心投排。

凡创作者，总是以个人特色彰显对人文的关怀，对社会的责任。作家尤其如此，而剧作家更是自觉自愿地将这种彰显固定在了舞台。李容就是这样，他的作品出自个人独特的视角，熔铸他深入的思考，在娴熟的技巧中，将人情与事理融会贯通在一起，呈现为独具舞台魅力的作品。小说和戏剧是完全不同的样式，李容曾说：改编，只是通过剧本表现我从原著中读出来的东西。确实，通过对原著精髓准确地凝练提取，李容已成功改编了多部文学作品。

上世纪八十年代中期的系列话剧《山祭》、《月祭》、《火祭》，让李容开始在话剧创作中崭露头角，也体现了他最初的

艺术追求。

进入二十世纪之际,李容继续创作了纪实话剧《我与艾滋病人有个约会》、主旋律戏剧《好爹好娘》等。

《我与艾滋病人有个约会》,演出时名为《生死之吻》。该剧由李容和李胜英根据报告文学《世纪之痛》而合作改编,这也是中国首部艾滋病题材的纪实话剧。原著中,作者涂俏通过对一个艾滋病人的纪实报道,表达着对艾滋病这一世纪之痛的反思。在李容和李胜英的改编中,涂俏化身为晚报记者徐倩,她鼓励艾滋病患者小路袒露心迹,开始漫长的临终对话。小路无辜染病,在绝命路途上艰难挣扎,家人、爱人的无私支持,社会的歧视,小路拼尽有限生命行善救人,终于离世而去……出于生命的尊重和关爱,剧作以强烈的人文关怀精神,用现实主义手法书写“他们是我们的一部分”,呼吁人们真挚的情感和坚强的信念去直面人类头号“杀手”,呼吁全社会共同来宣传、预防艾滋病,呼吁人类的相互关爱、共享生命。

之后,李容与李胜英继续合作,根据侯钰鑫同名长篇小说及同名电视连续剧改编了大型话剧《好爹好娘》。这是一个鞭笞腐败、弘扬正气、讴歌奋斗在一线党员干部的话剧,这也是话剧行业向党的十六大献礼的重点剧目。

《好爹好娘》故事真实而不平凡:太行百姓饱受干旱之苦,不得已而离乡背井;基层干部田茂林多年来忍辱负重,为民找水、开山引水,为改善山村面貌进行了艰苦卓绝的斗争;而其他乡镇干部在为个人得失斤斤计较,地委书记为“政绩工程”置人民利益于不顾,与田茂林格格不入;被顶在风口浪尖的新任县委书记孙浩,终于在利害冲突中认清了是非,为田茂林平凡,从而凝聚了民心,张扬了正气。李容与李胜英深入山区采风,探访剧中人物原型,受到了巨大的震撼。他们将自己的体验融进创作中,对原著进行大破大立的修改提炼,数易其稿。

最终,立在 2002 年话剧舞台上的这部作品,富有生活真实和原生气息,充满着太行风雨和人间真情,更塑造起亲切可信而可歌可泣的共产党员形象,突出了“人民是我党的好爹好娘”主题。全剧在荡气回肠的心灵震撼中,为我们传达了朴实的理想,坚定的信念,以及不屈的精神。

李容历来以一个创作者的敏锐,紧贴社会脉搏,他似乎有一颗长久保持着青春律动的心,使他善于在寻常中发现不寻常,捕捉当代热点,与时代潮流及时互动。对于许多社会现象的关注,促使他更倾向于以常态来表现异化,以对表层的极致化处理来传达他对人生的深刻思考。作为剧作家,李容是成熟的,拥有扎实的戏剧结构和人物塑造功力,同时他又富有经验,具备着强烈的现代舞台意识和对剧场效果的追求。

在 2003 年至 2005 年间,李容与作家慕容雪村、导演杨昕巍合作了“青春残酷系列”,也即将慕容雪村的小说改编为《今夜请将我遗忘》、《天堂,打左灯向右拐》、《鬼马嘉年华》等三部话剧作品。

《今夜请将我遗忘》原著小说在 2002 年风靡一时,引起广泛的关注,并被认为是有史以来点击率最高的网络小说之一。李容在改编中淡化了原著的地方特色,加入昂扬的理想主义色彩,强调主人公灵魂深处高贵的东西,以感情线为主,把原著中职场斗争处理为戏剧背景,隐匿了其他小说细节旁枝,使戏剧冲突更为集中。《天堂,打左灯向右拐》于 2005 年初演出,与《今夜请将我遗忘》一脉相承,而更多地将着眼点聚焦在金钱对人的异化上。这一主题并在 2005 年夏演出的《鬼马嘉年华》中得到了极致的阐发。

这三部系列剧,以细腻而辛辣、沉重略带悲凉的格调,在舞台上还原了原著中所描写的生活状貌。它们展现的是七十年代生人的成长过程,涉及整个中国的历史变迁。个体人的

生活与大环境的演进总是血肉相连,一代人的心路历程和现实遭遇,也总是具体而微地映射出社会行进的庞大身影。剧中语言生活化,情节生动,人物鲜明,整个戏剧的呈现或许有些残酷,但仍不失真实。还有一种淡淡的哀愁和悲伤笼罩其间,将一代人从意气风发到无奈挣扎、欲罢不能之间的巨大失落、精神世界和理想境地不断异化的过程刻画得令人唏嘘。

严格说来,《鬼马嘉年华》中较前两部作品而言或许是个异数,它一反之前两部作品中所蕴含的生活感伤,甚至直接否定之前两部作品中所回味的美好爱情和传统价值观。如果说前两部作品是灰色的,那么这部《鬼马嘉年华》则是黑色的,它描写人欲的膨胀直至丧心病狂,人物和物质符号化,内容上反映病态的社会现象,插科打诨和调侃在故事叙述中穿插,后现代和现实主义风格交错,荒诞的形式下所包含的主题非常严酷,里里外外都构成了一种非同寻常的颠覆。这对于创作者来说,无疑是一个严肃的课题和挑战。李容确立了不同于原著的戏剧主线,已经将故事说圆,道理说透。但他同时又力图将荒诞、幽默、讽刺、悲情种种复杂情态,融化在对物欲之恶的抨击中。这是种批判,但却不够彻底。否定,却成为调侃,最终成为温和的一团。他所击打的部分,有嘲讽也有指斥,但对于观者而言,不是很痛,也不是很痒。

这可能跟李容一向的观念有关。李容认为社会转型时期,物欲横流,人心浮动,观众的欣赏趣味趋向于轻松、调侃的感性层面,因此,他的创作多由搞笑展开,插科打诨中渐入正题。李容试图让观众在进入戏剧情境之后,再逐渐引发和领悟深层次的审美思考。能否达到让观众笑后一痛的效果姑且不论,这其实是一种策略或曰妥协。

也因此,与“青春残酷”系列相对照,李容在之后创作过轻快的贺岁喜剧,用轻快的调子来体现他的人生思考,来表现现

代都市青年在情感、住房、职业、婚姻、家庭等各方面的人生烦恼,而这烦恼可以用笑和温情化解,可以用希望来延伸,而不只是无奈和叹息。

近两年创作的《兄弟》,李容选取了余华原著小说的下半部分进行改编,以现实主义为基础,兼收喜剧风格、象征意义和表现主义的手法,将人物集中在三个人(李光头、宋钢和林红)身上,人物关系变化成一个意味深长的故事,主要人物也有相应的寓言指向,在对一个时代的生动写照中,构成了社会形态和价值观念的魔幻映射。《兄弟》的演出颇为成功,已经成为一个很有影响力的舞台演出。

在某种程度上,《兄弟》是李容“极致”地表现“异化”主题的一以贯之。之前的青春残酷系列不乏激情,对当代生活情境中多重欲望的描写中,直接反映金钱对人的异化,基调有感伤有沉重。而《兄弟》因更长的历史跨度和更为广阔的社会内容,而有了更深重的主旨意义。无疑,李容有意打破自己之前紧密契合现实的创作格局,逐步向前推进着自己的创作。

这本剧作集中还收入了李容早先的创作,根据意大利当代剧作家达里奥·伏《最后一个女人》改写的导演舞台中国版本。李容对这个本子另有厚爱,即使未曾演出。并且,他以这个剧的名字命名这本剧作集。心如止水,是李容对自我的期许,也是他对自我进行沉淀后重新提升的开始吧。

2007年是中国话剧百年,如今,在新一个纪元开始之际对作品进行一番回顾整理,正是为了更好地向前迈进。因此,特为李容出版这本剧作集,并为之序。

心如止水

目录

1	序 / 杨绍林
1	火祭 (现代神话剧)
65	好爹好娘 (大型话剧)
163	兄弟 (话剧)
267	今夜请将我遗忘 (都市话剧)
337	天堂,打左灯向右拐 (都市话剧)
427	鬼马嘉年华 (都市话剧)
527	我与艾滋病人有个约会 (纪实话剧)
605	心如止水
629	附录: 李容主要作品表

现代神话剧

火 祭

人物表

夸父

老夸父们

夸父公孙 夸父端木 夸父皇甫 夸父司马 夸父东方 夸父西门(女)

年轻夸父们

夸父沈 夸父汪 夸父沙 夸父汤 夸父洪 夸父潘 夸父池
夸父柳(女) 夸父梅(女) 夸父杨(女) 夸父楼(女) 夸父桂(女)

演员出场和安排

第一幕饰公孙的演员,二、四幕饰沈

第一幕饰端木的演员,二、三、四、五幕饰汪

第一幕饰皇甫的演员,二幕反串楼,四、五幕饰汤

第一幕饰司马的演员,二幕反串桂,四、五幕饰潘

第一幕饰西门的演员,二、三、四、五幕饰杨

第一幕饰东方的演员,三、四、五幕饰池

饰柳的演员，出场为一二三四五幕
饰沙的演员，出场为一、二、三幕
饰洪的演员，出场为一二三四幕
饰梅的演员，出场为一二三幕
饰夸父的演员，出场为一二三四五幕及尾声
全剧共需演员十一人，其中八男三女。

纪念我们曾经拥有的青春理想。

——题记

第一幕 聚

[白天。]

[夸父家族的聚会处——一个大型游乐场。背景是栉比鳞次的各式电子游戏机：“魂斗罗”、“突越”、“超级玛利”、“雷鸟号”、“一九四三”、“神龙过关”等。]

[年老的夸父司马、公孙、皇甫、端木一动不动地坐在电子游戏机前。在没有光亮的游乐场里，他们只是造型，只是剪影。]

[黑暗中只见游戏机指示灯明灭闪烁。]

[东方和夸父一前一后地上场。]

东 方 我想我不会看错人。

夸 父 (欲言又止)我……

东 方 这一次聚会已是我们家族的第六十九次聚会了。但我可以断言，家族的大事仍将议而不决。这里的老老少少仍然是毫无建树。没有人能摆脱掉死灭的命运而抓住这第六十九次机会。我们已放过了六十八次希望，我们当然还会放过第六十九次。为什么呢？我们已经落在聚会的怪圈中再也无力自拔，如果我和你这一次再没有大动作的话。

夸 父 (抗辩地)为什么一定要你和我？

东 方 你怎么突然失去了幽默感？如果没有你和我，那怎么能构成一次预谋？

夸 父 不，不，我只是想说你不必把你的计谋告诉我，你不

火

祭

该告诉我……可你，你为什么要告诉我呢？

东 方 (讥讽地)不告诉你我告诉谁？我说过，我不会看错你的，因为只有你才能猜到我在想什么，也只有我才知道你是什么人。所以我要做这件事，只有选择你，只有选择你作为我的合作伙伴。这个理由难道还不充足吗？好了，我们已经是预谋伙伴了。

夸 父 (不觉打了一个寒颤)这儿……真冷。我冷！

东 方 这是由于长久失去太阳的缘故。不过也因此显出了我们这次预谋的伟大。为了寻找太阳，你我从事预谋，后人会秉笔直书，那么一切阴谋也就成了阳谋……

夸 父 别对我说这些！太阳——太阳对我来说，有什么意义？我们有没有太阳，我们找得到找不到太阳，对于你也许很重要，可对我，对我们，全是白搭，我们……我们无法用眼睛感受到它的存在。难道你忘了你的预谋伙伴和沙、洪、柳、梅一样——我们，都是瞎子，瞎子！

东 方 哈哈……

[东方用一双精光四射的老眼紧紧盯住夸父，夸父不禁低下头去，不敢面对东方。]

东 方 你知道我在看你。

夸 父 我……我不知道。

东 方 你知道，你心里知道。你不是瞎子，因为你心里是透亮的。心明而眼亮，所以心才是眼睛。夸父，你怎么能是瞎子呢？

[夸父垂下头，他的神情有点沮丧。]

夸 父 (叹息)我真希望我不是瞎子，可也不能是昏花的老眼。

东 方 (沉思)我想,这家族的第六十九次聚会该有些动作了。

[东方拍了三下巴掌,游乐场突然灯火通明。

[司马、公孙、皇甫、端木兴致勃勃地玩起了电子游戏机。

[年轻的夸父沙、洪摸索着抬着一长桌上,桌上蒙着雪白的桌布,他们放定桌子,随意倒头而睡。

[电子游戏机屏幕上的图像不断变幻,多种噪音震耳欲聋。年轻夸父们丝毫不为所动。

[东方和夸父神色黯淡了一下。

[夸父柳端着玻璃酒杯上,她一边伸手摸向前方,一边数着步子。

柳 ……五十一、五十二、五十三……

[夸父公孙扳动着控制闸,目不转睛地盯着电子游戏机屏幕,突然兴奋地跳了出来。

公 孙 雷鸟号又赢了!我今天打下了七艘外星人的宇宙飞船,我在屏幕上留下了七个大力勋章;昨天晚上蚊子真是多极了,如果打蚊子也这么运气,我想我就什么都满足了。

端 木 老公孙,别他妈的美滋滋地就像拣了个鸡屁股,上次聚会你他妈的输得都快当裤子了,今儿个不就他妈的赢了七次吗?再来,我就不信你他妈的老是赢家!

皇 甫 老端木,我很遗憾。在咱们这些老辈子人的高雅聚会中,居然能容忍你那么多的脏话。

[似乎一直在闭目养神的夸父司马突然拐杖拄地——“笃”的一声。

司 马 (睁开眼睛)我想起了有那么一句谚语——鸟总以为把鱼举在空中是一种慈善的行为。

皇甫 老司马,我真奇怪。你怎么老有那么多狗屁不通的谚语和警句?

端木 可他妈的他那些话还真不错,至少比他妈的在电子游戏机上吃蘑菇的老浑蛋们有学问。

司马 (闭上眼睛)可以说,笨家伙虽笨,总有比他更笨的为他喝彩。

公孙 我终于发现了这儿白天也有蚊子。

[他使劲地往控制闸拍下,电子游戏机的杂嚣声戛然而止,就在此时,一阵排箫声响亮地插入,好像是抓住这突如其来的一瞬间显示自己的存在。

[众老怔住,他们寻声望去,发现夸父梅正在一个角落坐着,手里拿着排箫懒懒地吹着。

端木 真他妈扫兴。

[他重重地推上电子游戏机的控制闸,杂嚣声又起,排箫声被压下。

公孙 该轮到谁打了?

皇甫 我觉得应该让孩子们和咱们一起玩。

端木 可他们他妈的没兴趣。

皇甫 他们至少也可以陪我们玩。他们难道就不知道电子游戏机是我们仅剩的安慰?

柳 ……六十七,六十八,六十九……

[公孙起身去拉靠在一边的夸父沙。

公孙 来,你来玩一把。

[皇甫抢过夸父柳手中的酒杯,放到桌上。

皇甫 你也来玩一把。

柳 我,我不行,我还没摆完。

[柳慌慌张张地逃下。

公孙 电子游戏机是一种让人心智健康的玩具,它甚至给

我们这些老年人也带来无穷的快乐，可你们这些青年人为什么就不喜欢摆弄呢？

沙 (深深打了个呵欠)我很累，再说，我……两眼发黑……(他的脸上泛起疲倦的苦笑)尽管如此，我还是困得很，我……我什么也打不到，因为我不知道要打什么。

公孙 (越来越诚恳)其实这和眼睛没有什么相干，我闭起眼睛都能来回打它几十把。

端木 又他妈的瞎说。

公孙 (不理会端木)其实很简单。就说“超级玛利”吧，这图像上的“金花蘑菇”代表子弹。哦，这叫“发音蘑菇”，那叫“圣诞蘑菇”……你瞧……

沙 你让我瞧什么？我什么也看不见！

公孙 (不乏尴尬)那也没有什么可嚷嚷的。这不是先天的原因。你爷爷和你爹，还有咱们，咱们这一辈儿，谁的眼睛不是清清亮亮的？

沙 可我们这一代呢？不仅仅是“我”，还有洪、梅、柳，还有夸父——我们打记事起，就黑白不辨，亮暗不分，我们不知道这屋里哪儿有亮光，我们不知道为什么要分成白天和黑夜，我们就知道用耳朵去听春天和秋天，我们就知道听你们笑，才笑；听你们哭，也哭。我们还知道你们老是争吵着走和不走，可是，这些对我们来说有什么意义呢？……让我们安安静静当瞎子吧，就算这是命，我们也姑且认了。只是别再折腾我们。玩什么电子游戏机啊？我们固然整天闭着眼，可还是排遣不掉的劳累。求求你了，公孙老，让我走，让我去休息吧。

[沙摆脱公孙的纠缠，走向一边。]

- 司 马 (缓缓地睁开眼睛)良心在什么地方？假如它只是一块冻疮，那会害得我们穿不上鞋子。
- 公 孙 到了我们这个年岁，穿得上穿不上鞋子都无关紧要，因为在我们的有生之年无须走更多的路了。
- 端 木 他妈的我们将第六十九次地争论这个问题，我他妈的决不会向你做出任何让步！
- 皇 甫 老端木，你这样固执已见毫无道理，咱们在生养咱们的故土上活得很够意思，这儿没有什么对不住咱们的地方，咱们又何必在大半截入土的时候来个长途跋涉呢？
- 端 木 你他妈的是不是比我们的儿孙还瞎得厉害？我总他妈的纳闷，怎么我们这一辈人的眼睛一个个都精光四射，可我们的儿孙却一个个伸手不见五指？如果这儿的土质没有问题，那就叫他妈的闹鬼呢！
- 司 马 死亡不是生命的结束，而是永恒的开始。
- 端 木 你他妈的别来这些屁格言。干脆你说，和他穿一条裤子还是和我？
- [司马不再吭声，又闭上了眼睛。]
- 公 孙 (不无得意)老端木，这次你又输了。
- 端 木 老司马弃权。他妈的就算一比二吧，还有老西门呢！
- 司 马 (又冒出一句)谁笑到最后，谁笑得最好。
- 端 木 你他妈的今天说了第一句人话。
- 皇 甫 老端木，我劝你还是别指望老西门。从历次聚会讨论纪录来看，老西门投了三十四次赞成票，也投了三十四次反对票，再次如果逢双的聚会，她就赞成走，而逢单的聚会呢，她势必反对走，让我和老公孙宽怀的是，今天的聚会恰好逢单……