

喻荣军
舞台剧作品选
(上)

资本·论
马路天使
简·爱
天堂隔壁是疯人院(新版)

喻荣军 著
上海锦绣文章出版社

NICK RONGJUN YU
THEATRE
WORKS

喻荣军舞台剧作品选(上)

资本·论

马路天使

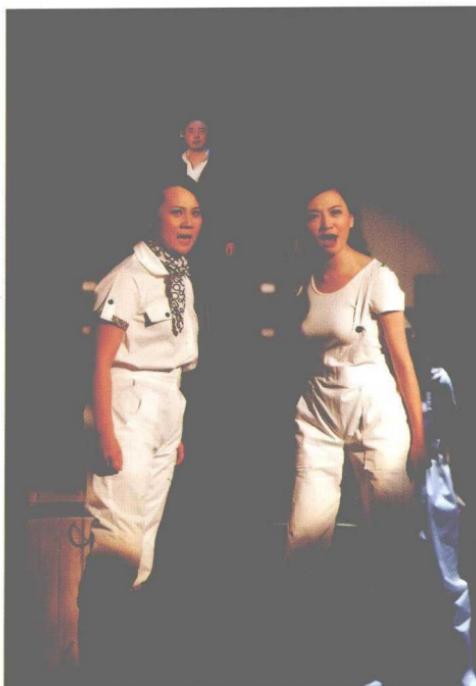
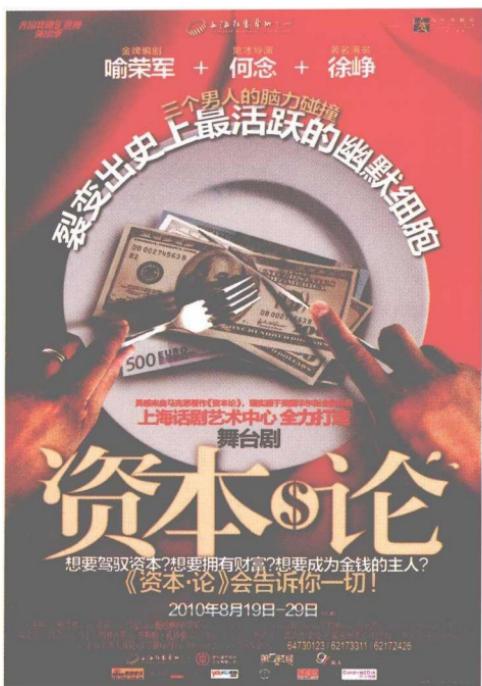
简·爱

天堂隔壁是疯人院(新版)

喻荣军 著

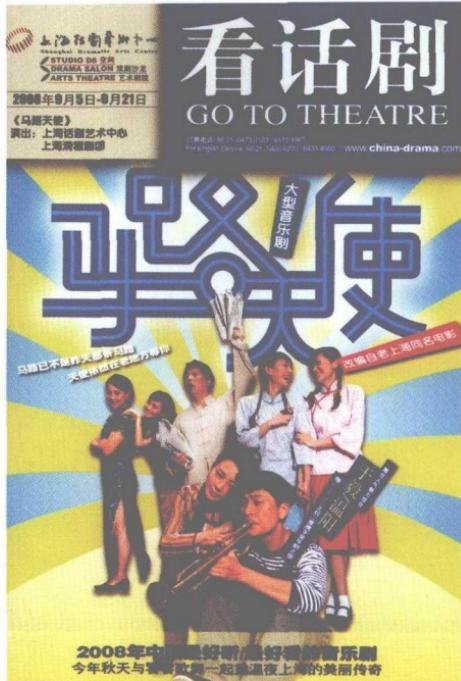
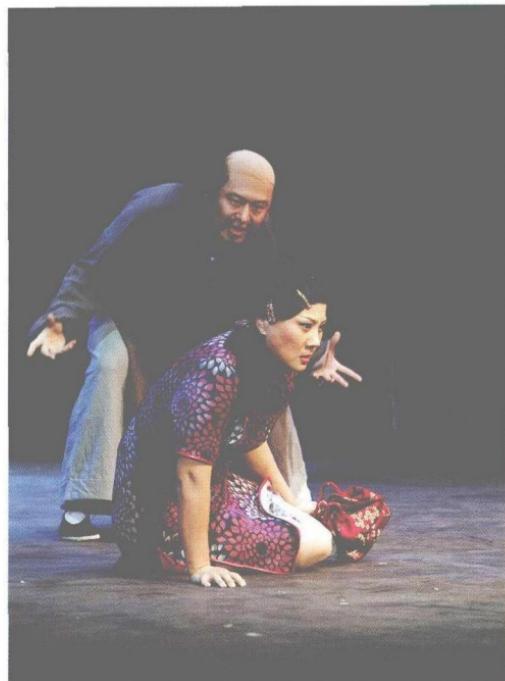
上海锦绣文章出版社

喻荣军舞台剧作品选 | 《资本·论》

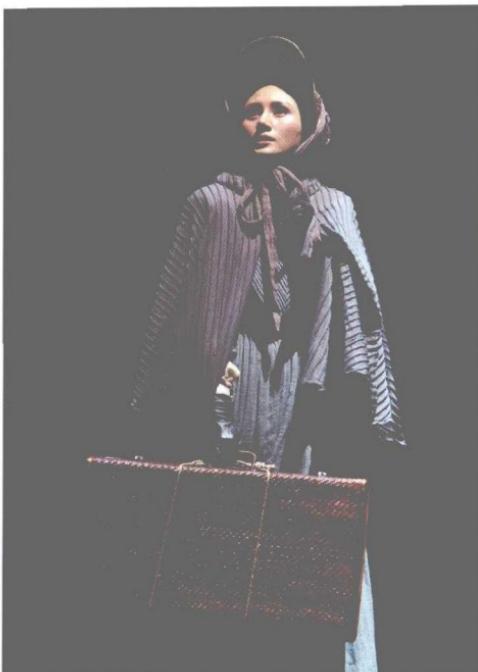
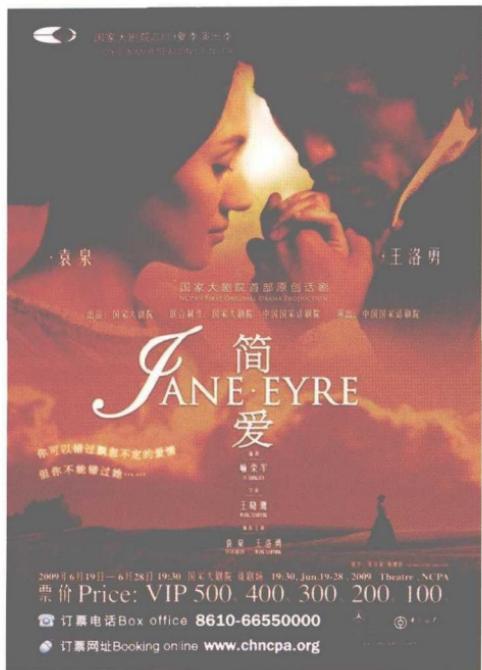

喻荣军舞台剧作品选 | 《马路天使》

Nick Rongjun YU Theatre Works

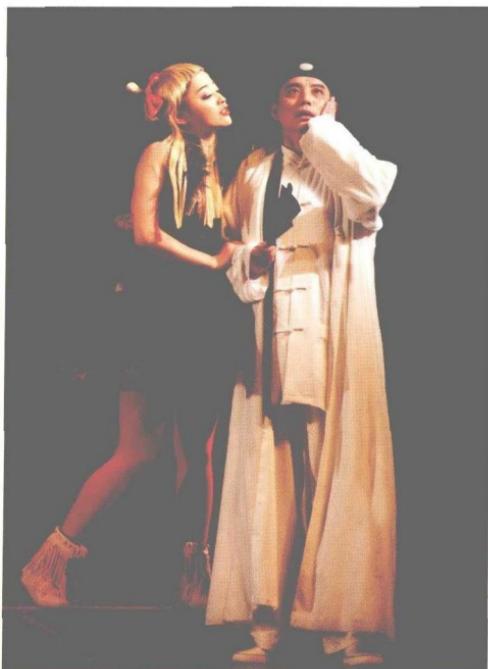

喻荣军舞台剧作品选 | 《简·爱》
Nick Rongjun YU Theatre Works | Jane Eyre

喻荣军舞台剧作品选
Nick Rongjun YU Theatre Works

| 《天堂隔壁是疯人院》(新版)

序

杨绍林

作为上海话剧艺术中心的青年编剧，喻荣军近年来一直活跃在话剧舞台上，几乎每年都有两三部新的作品在上演。他的作品无论从数量或是品质上来讲都在全国同龄人同行中处于显眼的地位。为此我觉得我们有义务将这些作品集结成册，以飨读者。此次出版的《喻荣军舞台剧作品选》从他的三十余部作品中，精心挑选了八部近年来创作的各具特色的剧本，希望大家能够喜欢。

喻荣军与话剧结缘的过程很富有戏剧性。由于小时候与父亲去乡里看戏的经历让他喜欢上了舞台的感觉。高中毕业的时候曾想过要报考中央戏剧学院，但他却不知报考什么专业，后来报了提前录取的公安大学，却又阴差阳错被调剂到上海体育学院。在他大三那一年，之前从未看过话剧的他与同学从学校骑着自行车到安福路看了第一场话剧《奥赛罗》。散场的时候，恰好碰到剧组开派对，就一起被邀请去参加，在那里他第一次认识了剧组的导演和演员：雷国华、尹铸胜、田水等。他自己也坦言怎么也没想到一年多后，会与他们成为同事。毕业后他放弃了广州中山大学第一附属医院的工作，成为话剧院的一名专职宣传人员。

喻荣军成为编剧的经历也与一般专业戏剧院校毕业的人不同，1995年他进入上海话剧艺术中心工作后，跟着巡演的团队

剧组一起搬运布景、装台拆台,仔细了解一部戏的每一个细节。比如剧院为什么做这个戏、艺术总监寻找什么样的导演、导演为什么选这些演员、导演与各个舞美部门怎么沟通、戏的排练过程、戏的进场演出、研讨会专家们对这个戏的看法、媒体来看戏后的评价、观众的反应等等。到2000年话剧大厦落成之后,他开始负责整个市场部的工作。从票务、宣传、剧场租赁到客服、项目管理,市场部在他的带领下开始渐渐成形并走向成熟。从戏剧演出季概念的推出到每年的国际戏剧交流,他在把国外的戏带进来的同时,也把中心的戏带出上海,带出国门,带到世界各地演出。2010年喻荣军作为上海话剧艺术中心的副总经理兼艺术室主任,开始主抓艺术生产与管理。剧本创作与剧目策划成为他今后的工作重点。

如果说观众与市场是艺术生产链的终端,那么剧本则是这条生产链的起点。多年的话剧演出宣传以及观众培育、戏剧教育、市场开拓工作,使喻荣军充分了解了观众的观剧心理,所以他的剧本总是能够直击观众心灵最深处的想法,与观众取得共鸣。而与国外最前沿戏剧的接触又使他能够及时掌握国际戏剧的整个动态,这些无疑也在刺激着他的创作灵感。先天的灵气加上后天的努力,使得他的剧本创作数量和演出品质一直保持着相当的水准。而尤为值得一提的是,这三十多个剧本都是他在完成本职工作之余创作出来的,所以他常笑称自己只是一个“业余”的编剧。

记得喻荣军第一部上演的作品《去年冬天》完成于1998年,话剧院中心选择这个剧本来制作一出代表都市新移民白领阶层情感生活的戏剧,年轻的编剧、年轻的导演、年轻的演员以及年轻的舞美设计。这个戏上演后获得了观众良好的互动,首轮就演了三十多场,很多观众在现场流下了眼泪。直到今年《去年冬天》又作为“高雅艺术进校园”的项目,被送到上海各大高校进行

巡回演出,依然引起学生观众的连连赞叹。一个年轻剧作家的剧本,经过十年的演出依旧保持着生命的活力,实在让人高兴。

之后他的另一部反映互联网新贵感情和婚姻生活的《WWW.COM》也引起了巨大的反响。2000年正是互联网刚刚兴起之时,这样一部切合时代特色的戏剧,首轮就演了四十多场,并且现场演出气氛热烈。这在当时话剧市场尚不景气的情况下,是难能可贵的。在这之后他的作品不断问世并投入排练,仅仅上海话剧艺术中心就上演了二十余部。

此次集结成册的八个剧本分为上下两册,而收入本书上册的四个剧本分别是《资本·论》、《马路天使》、《简·爱》、《天堂隔壁是疯人院》(新版)。

《资本·论》的创意灵感来源于马克思的巨著《资本论》,制作源动力来自2008年华尔街次贷危机的爆发,制作主题立足表现人性在资本中的异化,以荒诞的方式讲述一个活生生在剧场发生的关于如何获取剩余价值的真实的瞬时故事。这个故事以轻松的方式讲述沉重的资本话题:从排演一个话剧到成就戏剧帝国乃至这个帝国的幻灭,整个剧情的推动似乎早已脱离当初设计好的轨道,朝着未知的方向狂奔而去……剧本对资本运作进行了深入浅出的剖析,让观众在笑声中重温了那些书本上枯燥的经济学原理。

《马路天使》的创作则是源于对西方音乐剧发展历史与经验的关注,这对上海话剧艺术中心的舞台表演艺术拓展来说是一片待开发的处女地。而电影《马路天使》正是一个做音乐剧的绝佳素材,就在我为找谁改编而发愁的时候,喻荣军接过了这个艰难的任务。他和我一样在过去的时间看过很多国外的音乐剧演出,还在一起进行过多次专题研讨。他从音乐剧的独特角度出发,将故事重新进行编排架构,为音乐和舞蹈留出了大段的空间。这部第一次以上海本地力量为班底的原创音乐剧让我们看

到了本土音乐剧的希望。

《简·爱》的创作源于编剧个人对小说的喜爱，喻荣军在夏洛蒂·勃朗特的家乡找到了故事的灵魂，开始埋头创作话剧剧本，并终于让这部戏成为新落成的国家大剧院的经典保留演出剧目。

《天堂隔壁是疯人院》则完全是一出原创的荒诞剧，从严格意义上讲这是喻荣军话剧创作的处女作。这部戏写在《去年冬天》、《WWW.COM》之前，当时因为本人无法理解作者创作意图以及两代人戏剧语境的差异，使这个剧本搁置了两年多时间，直到前两部戏演出成功后才促使本人决策投排。首轮上演后，很多年轻观众向上海话剧艺术中心索要剧本研读。这一案例为剧院管理和编剧人才的造就也提供了借鉴意义。该剧述说的是，子夜时分，原本冷冷清清的疯人院里却热闹非凡，究竟谁是疯子？这些问题恐怕到剧终都没有肯定的答案。而此次收进书中的剧本，则是喻荣军在该剧首演十年后重新修订过的，更侧重对社会现实的关照。

与上册的厚重相比较，下册所选取的四个剧本则较为先锋和具有探索性：《浮生记》、《漂移》、《震颤》、《吁天》。

《浮生记》以两对男女穿越百年时光隧道的魔幻组合，通过曲折生动的故事与主人公的情感纠缠，演绎海上历史文化变迁，引发观众的沉思。有时候生命并不是一种辉煌的奇观或是一场丰盛的宴席，它是一种岌岌可危的困境。死亡并不是生命的毁灭，而是换个地方生存。

《漂移》讲述的是移民文化：两个城市，三代人，不同的历史，相近的文化，千丝万缕的关系……喻荣军打破常规的剧本创作模式，整个剧本似乎只是记忆碎片在漂移过程中所组合的不同形态，将零碎呈现的历史或情绪汇总在一起。剧本想与观众一起探讨：城市的生活节奏越来越快，很多人远离家乡试图融

入大城市的生活，在这其间我们究竟丢了什么？

《震颤》是在汶川大地震发生后创作出来的一部记录文献诗剧。喻荣军用现场记录和诗一样的语言再现了震区那些鲜活的生命，记录下那些伸出援手的善良而有爱心的人们，记录下在大灾面前团结的中国普通百姓。这部戏既是一个记录也是一种祭奠。从开始创作到排练，短短一个月的时间，这部文献诗剧已经矗立在舞台上了，每个走进剧场的人都在眼泪中收获了对生命的思考。

《吁天》虽然是中国话剧诞辰百年活动的献礼纪念演出作品，但剧本本身仍然充满了感怀与思考。以中国话剧百年发展历史为背景，穿插了李叔同、曹禺、老舍、郭沫若等戏剧大师的身影，以戏中戏的形式让历史人物和故事中的角色，以及当代人在多个时空进行对话。在人民大会堂演出的当晚，近万名观众仿佛穿越百年历史，见证了中国话剧历史上那许许多多重要的时刻。

八个剧本，八种不同的样式与风格，喻荣军的剧本创作体裁丰富、形式多样，在内容方面既有他自己立场的坚守，也有他对生活的所思所想。2001年，上海文艺评论家毛时安在一篇题为《我们明天还有戏看吗》的文章中说：“目前全国处在旺盛期的戏剧编剧，乐观点估计，不会超过十个。”十年过去了，戏剧编剧这支队伍境况并没有根本改观。长期以来，“剧本荒”一直是困扰舞台剧行业发展的最大难题，编剧队伍严重青黄不接，原创剧本的匮乏已经是不争的事实，话剧编剧呈现“围城之困”。在戏剧编剧严重缺失的今天，像喻荣军这样的人才显得尤为可贵。而更重要的是以他现在的年龄，正处于创作的顶峰时期，相信在未来的日子里，他会继续创作出更多更好的作品回馈给我们的话剧观众。

目 录

序——杨绍林	III
《资本·论》(多场次舞台剧).....	1
从《资本论》到《资本·论》	78
《马路天使》(原创音乐剧)	83
马路依旧 天使依然.....	174
《简·爱》(十三场话剧).....	181
荒原.....	263
《天堂隔壁是疯人院》(九场话剧).....	269
找寻失去已久的身份.....	340

多场次舞台剧

资本·论^①

Das Kapital

① 参考卡尔·马克思《资本论》改编。Based on DAS KAPITAL by Karl Heinrich Marx

在资本时代，说出真相就是一种革命行为。

——题记一

自从资本来到世间，从头到脚，它的每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。资本就象是吸血鬼，只有吮吸生命，才能活得旺盛。资本的本性是贪婪的、凶残的，是唯利是图的，而这些都是源于人们对于资本的疯狂追逐。资本的本质是劳动，其存在的形式千变万化，可如今，人们对于虚拟资本的疯狂追逐正让其本质慢慢丧失。

——题记二

天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。无往不利，无利不往。

——题记三

关于该剧：

时间：剧场现在进行时、过去的千百年以及不久的未来交织前行。

地点：剧场、排练厅、舞台以及追逐资本过程的任何地方。

人物：主人公徐峥、不同的人物根据故事以及情节的变化而产生。

舞美：场景随情节发展而改变，歌舞场面可能脱离故事而成为独立的秀，议论部分与情节相关联成故事发展不同阶段的点题，却不是必需的。

第一场

【幕起。灯亮。

【空旷的舞台。

【众人分散在舞台每个角落。

众 人 钱！

【众人以不同的口气和语调。

众 人 钱！钱！钱……

【徐峥出场。

徐 峥 钱为何物？

演员一 钱，左边为金，右边双戈。金，乃王上之人，取荣华富贵之意。戈，乃铜铁兵刃，双戈必斗，喻掠夺争战之意。金戈相加谓之钱。

演员二 钱，又称孔方，旧时铜钱，外圆内方，乃乾坤之象，积如山，流如川，动静有时，行藏有节，市井便易，贫富根基，亲之如兄，字曰孔方。

演员三 钱，又叫青蚨，南方有虫，名曰青蚨，形似蝉蝶，色美味鲜……

演员四 （打断）钱是富贵，钱是权利，钱是兄弟，钱，即是色……

演员五 （打断）钱是英镑，钱是欧元，钱是美金，钱，是人民币……

【徐峥穿梭在众人之中。

众 人 钱是工具、钱是交换、钱是货币、钱是贵金属、钱是银票、钱是钞票、钱是股票、钱是证券，钱是期货，钱是金融衍生品、钱是对冲基金、钱是财富、钱是资本。钱！

【徐峥站在舞台中央。

徐 峥 钱，钱是什么？

众 人 钱是方便。

徐 峥 钱是障碍。

众 人 钱是奢华。

徐 峥 钱是诱惑、钱是贪婪。

众 人 钱是尊贵。

徐 峥 钱也可以让人变得卑微。

众 人 钱是慈悲。

徐 峥 钱是伪善。

众 人 钱是力量。

徐 峥 钱是霸权。

众 人 钱是天使！

徐 峥 钱是魔鬼！

众 人 钱！

徐 峥 钱，钱到底是个什么东西？

【众人每每说到钱，就跑到徐峥的身后。

众 人 钱是身份、钱是地位、钱是 VIP、钱是高级定制、钱是宝马、钱是坐在宝马里哭泣、钱是法拉利、钱是 GUCCI、钱是香奈儿、钱是阿玛尼、钱是爱马仕、钱是 LV、钱是每天换一个 LV。

【众人在舞台后区站成一个方阵。

徐 峥 钱是生活。比方说，钱可以买到大房子。

众 人 钱是经济适用房、钱是四房两厅、钱是跃层复式、钱是