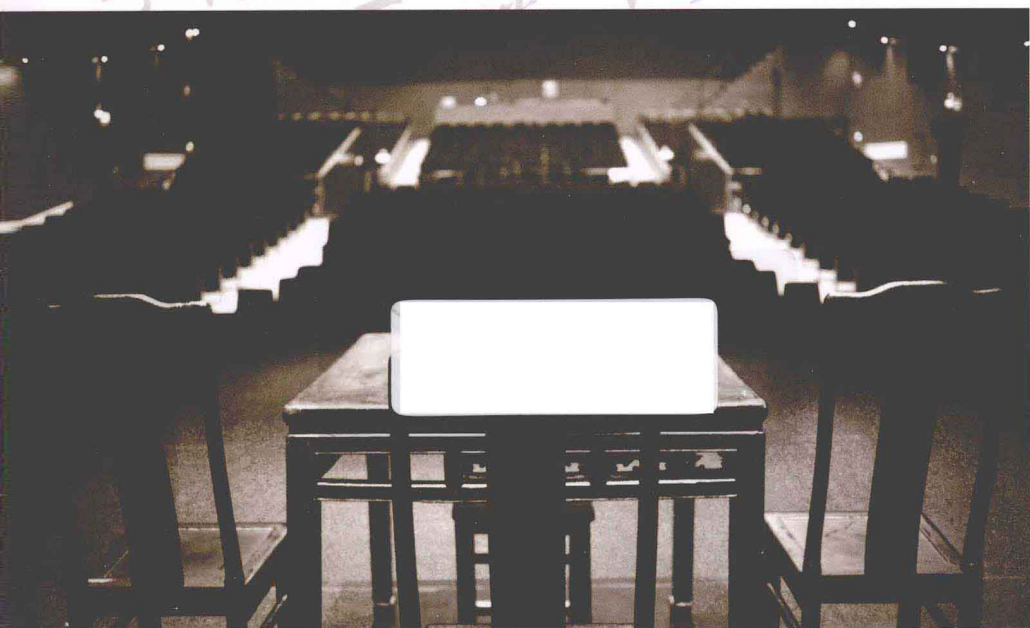

话里话外

话『蒋公』

耿军等◎编著

话剧《蒋公的面子》演出百场纪念

深圳报业集团出版社
SHENZHEN PRESS GROUP PUBLISHING HOUSE

话里话外
『蒋公』

耿军等
◎ 编著

深圳报业集团出版社
SHENZHEN PRESS GROUP PUBLISHING HOUSE

责任编辑：李彦姝 丁东亚

封面设计：刘静涵

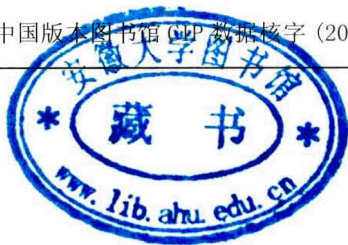
图书在版编目（CIP）数据

话里话外话“蒋公”：话剧《蒋公的面子》演出百场纪念/
耿军等编著. — 深圳：深圳报业集团出版社，2013.9

ISBN 978-7-80709-543-9

I. ①话… II. ①耿… III. ①话剧—介绍—中国
IV. ①J824

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第233748号

话里话外话“蒋公”

Hualihuawai Hua Jianggong

话剧《蒋公的面子》演出百场纪念

耿军 等 编著

深圳报业集团出版社出版发行

（518009 深圳市深南大道6008号）

深圳市德信美印刷有限公司印制 新华书店经销

2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16

字数：170千字 印张：12.5

ISBN 978-7-80709-543-9 定价：28.00元

深报版图书版权所有，侵权必究。

深报版图书凡是有印装质量问题，请随时向承印厂调换。

《蒋公的面子》对我的意义不言而喻。

它本是一篇学年论文，一出校庆献礼剧，可如今，它被赋予了太多声名。每当看到宣传中出现“神剧”、“文化事件”这些词的时候我都会有种莫名的恐慌。这个剧真的这么锋利吗？

该剧自2013年开始全国巡演以来，每到一地，都获得不少赞誉。这些赞誉与参与演出的每位工作人员都密不可分，然而，编剧总是最多被提起的，这也许是年龄的缘故吧。青春年少，一鸣惊人！大家都是热衷于传奇的。

在上海和北京，该剧都引起了一些争论。争论是好事，艺术正应波诡云谲，一潭死水才可怕。可我没想到，激起水花的，是一出大三学生的习作。不过，想想也很合理，大编大导出好戏，乃是应当应分，刺激不到从业者的神经；而绝大部分校园出产的戏剧，由于种种原因难有影响大的；《蒋公的面子》却是近年难得的黑马，足以让戏剧圈的人士借机说几句憋在心里的话。结果，越争论影响越大，以至该剧有了现在的声名。换句话说，该剧是应时而生，乘势而上。正因如此，《蒋公的面子》的意义远不是一出戏剧了。喜欢该剧的人，有的说他秉承了“五四”的思想传统，有的说他借古讽今、针砭时弊，有的说他勾起知识分子的旧梦；不喜欢该剧的人，有的说他只是几个男人的婆婆妈妈、絮絮叨叨，有的说他无导演无舞美，看无可看、令人失望，有的说他根本不是喜剧，包袱水平低下。两极的评价，也成为传奇的一部分，像一块天然的石头，在水面砸出了一个大花来。

2012年10月，吕老师说：“这剧如果演30场，就是地方的文化事件；如果演到50场，就是全国的文化事件。”我那时把这当做天方夜谭。南京大学既没有演出运营资质，又没有足够的能力，如何闹出大动静呢？可没过多久，南京大学艺术硕士剧团就在栖霞区注册了，今年与聚橙网签约后，全国巡演也正式启动。一切成为了现实，《蒋公的面子》也开始有了它独立的生命力。

如果说，在创作之初，这个作品是属于我的，剧中人也是属于我的；那么，当演员念出第一句台词，它就不再属于我了。戏剧是综合性艺术，每个参与其中的人，都成为创作的一部分。我心中的夏小山与他心中的夏小山可能相去甚远，然而，放进剧里，都是合理的。这便也是戏剧有趣的地方，每一次演出，都有不同，时刻有意想不到的新鲜事。我特别喜欢看每场演员的不同表现与观众的反应，些微的差异都令人感到新奇——剧场是多么奇妙啊！

《蒋公的面子》仍在巡演之中，它的路也许还长着。它的身上凝聚了太多人的心血，而且有幸的是，在经历了这么多场演出，去过这么多地方后，它的心脏仍在跳动，它的血液仍在流动，它仍然新鲜、富有活力。感谢所有为《蒋公的面子》注入血液和活力的人！有他们在，《蒋公的面子》才有可能健康地走下去。

温方伊

2013年9月

序言 / 温方伊

一、2012年5月：和智慧的前人见面

从传言开始 /2

灵感都从书里来 /5

做梦都在背台词 /10

“我们都是笨鸟” /17

首演之感 /23

二、2012年10月：理想主义的实干者

校门口的大广告牌 /30

过生日 /35

“把灵魂放在火上烤” /39

“人生如戏，戏如人生” /47

智慧的一声冷笑 /59

媒体话“面子” /62

三、2013年3月：《蒋公的面子》

真正的话剧值得用心经营 /84

“神剧”诞生记——全国巡演一览 /86

主创专访——导演、编剧创作谈 /110

面面俱“道” /123

微博短评 /150

四、百场的惶恐

百场的惶恐 /160

五、《蒋公的面子》剧本节选

《蒋公的面子》剧本节选 /174

六、附录 演职员名单与演出历程

《蒋公的面子》演职员名单 /186

《蒋公的面子》演出历程 /188

2012 年 5 月

和智慧的前人见面

从传言开始

有许多事情在发展中会逐渐膨胀，超出我们的预期，像充足气的氢气球，饱满、光鲜，仿佛索口的细线完全牵绊不住它跃跃欲试的欲望，稍一松手，它便乘风而上。现代媒体自信满满，相信自己的推波助澜造就了这个传奇般的文化事件，但“蒋公”自己知道，那个膨胀的气球只是外界喧哗的声音，他记得自己最初的模样。

2012年就像一个发酵缸，人类世界酝酿了几亿年的末日情结在这一年里狂欢大作。这一年3月份开学，校庆的欢乐气氛便爬上了南大校园里一草一木、一砖一瓦，110年之于校史倒不见得有多特殊的意义，但整数总是更讨喜。

这一年3月份，温方伊进入大三的最后一个学期，命运之神还没有向她透露任何秘密，关于她的人生，正在悄然改变。

哪位教授第一次将这个传说讲给另一个人听，想想看，一位老先生，目光炯炯凝望远方，娓娓道来一段让人捉摸无果的故事，用赞赏又得意的口吻对你说：“据说那个时候的先生们呐……”这是师生相传的美谈，谁也不会去史料中寻找确凿的证据来反驳它的真实性。我们总是选择以“宁可信其有”的信条来保护内心最纯粹的愿望。

蒋介石亲任中央大学校长（南京大学前身），邀请三位中文系教授吃年夜饭，三位教授出于各自的考虑，为给不给蒋介石这个面子争执不下。这是《蒋公的面子》演出时在剧场门口发的简介上写的，也是最初吕效平老师布置学年论文时给出的题目。传言中的三位教授，有两位竟确有其人：陈中凡和胡小石。

“天啊，怎么凑得够两万字。”拿到这个题目时，温方伊傻了眼，怎么能塑造出一个鲜活的文人形象呢？她本能地一头扎到了书堆里。不了解总可以靠书来学习补充吧。随着对史料著述的查阅，温方伊更加没底了，“1943年的时

从左到右：吕效平，吕效平老师董健，温方伊

候，陈中凡先生根本不在中大。”她好气又好笑地说，像在责怪不负责任的段子制造者，“而且1943年蒋介石当校长的消息传来时，已经过完年了，哪还有年夜饭啊。”

我们惊讶地发现自己坚信的事实，实际上漏洞百出。或许历史上是有某些相似的桥段，恰巧迎合了人们对于历史形象的期望，于是添油加醋迫不及待地掺进自己的主观想象，解读出一个活灵活现的道德理想。

我们虽然总是含情脉脉地观望历史，但如果只有客观历史，而没有艺术创造，我们将永远没法哪怕只有一秒逃脱现实的泥潭。

艺术家的巧妙和伟大之处正是用这种情感投射孕育出果实来的。

陈中凡，著名的古典文学家，当年是思想激进的左派学者，追求人格独立，一贯反对当局对大学的干涉。胡小石则一心向学，不问政治。他还有一特别的爱好：美食。至今南京还有道名菜：胡先生豆腐。

“这个传说的真实性是属于当代的”，吕效平老师毫不担心这些史实对艺术创作的影响，反而给予这段捕风捉影的故事以肯定。在董健教授和吕效平老师的鼓励下，温方伊也决定就此动笔。一条在历史时空中自由穿越的秘密通道就此打开，智慧的前人从书中徐徐走来。

灵感都从书里来

“把夏小山塑造成一个人家一看就知道是胡小石的人物。”创作开始时吕老师这样对温方伊说。

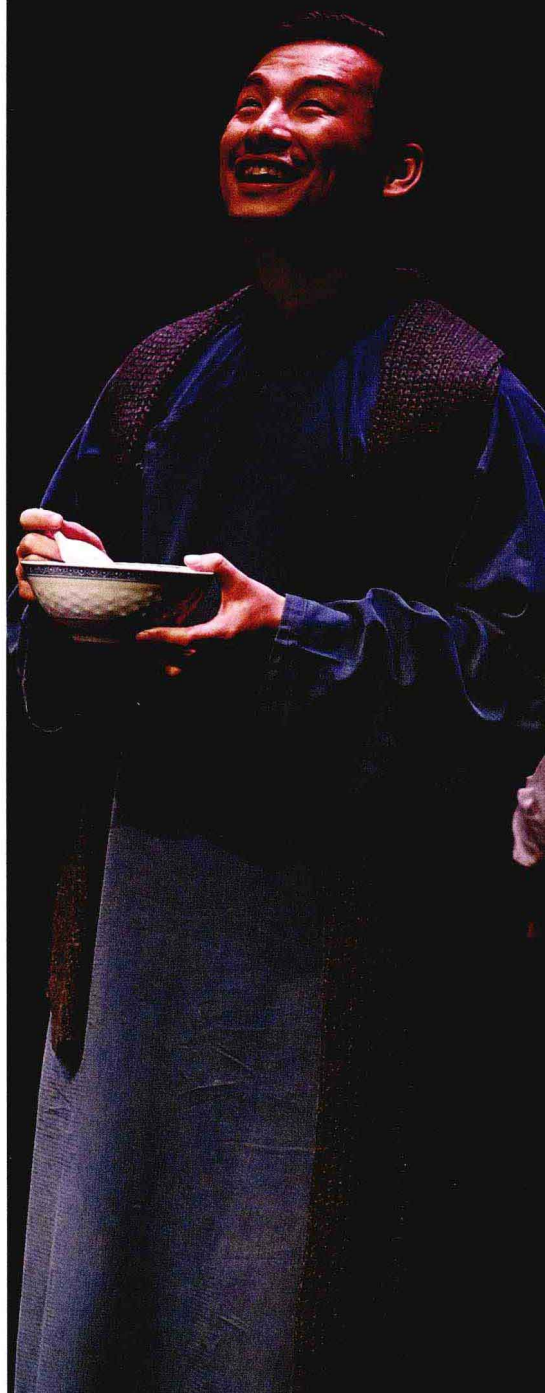
胡小石爱吃，如果他爱吃就能吃到，然后再写写食评，或许会是个备受尊敬的美食家，但可悲的是，在战乱时代，爱好美食就像是给一个衣不蔽体的乞丐添上一条华丽的领带一样，根本不能解决他的实际问题，挂在脖子上显得可悲又可笑。

要做一出喜剧，这是对《蒋公的面子》这出戏的基本定位。

喜剧是什么？在舞台上装丑卖乖、上窜下跳、哗众取宠吗？放一只猴子在台上引发的笑声和让一个喜剧表演艺术家在台上引发的笑声一样吗？

“表现人的两难的状态。”当被问到对《蒋公的面子》定义为喜剧的看法时，温方伊借老师的话说。

夏小山的两难状态是徘徊在宴席上的火腿烧豆腐和讲台前为人师表之间的。他腼腆地盘算着如何应了那美

食的邀约，同时，又不用负了自己苦心经营的师者形象。“他是旧式文人理想化的人物，”温方伊这样描述，“像这样的人，在今天的社会是很难生存的吧。”他一心向学，不问政治，战乱中难得饱腹，还借机念想着一桌美食，有人说这岂不是坏了知识分子清高自居、宠辱不惊的气节吗？

夏小山可一点不担心自己是不是符合旁人的期望，他深知自己是知识分子，可更是一个享有高度精神自由的“人”，因为他在课上说了“我不承认蒋介石做校长”，这胡上脸的面子哪知竟碍了自己的真性情，他表面上支支吾吾，实际上想的是：管他什么原则，要是解决了我的面子，吃顿饭有什么大不了的。

这是多么可爱的真文人呐，有风骨有傲气，同时又有足够的潇洒。“不近人情的人，这是他的大智慧，”演员赵超说，“只是这个人物被我演的有点

萌，所以观众比较喜欢吧。”夏小山站在台上，不合时宜的一句：“你们再吵我就走了。”另外两位教授顿了一下，继续吵。

虽然是以胡小石为原型塑造的夏小山，但温方伊坦言，自己把他处理成一个旧式文人理想化的人物，看关于他（胡小石）的记录，“你会发现他还是有很世俗的一面的，毕竟在学校里兼有职务，排除异己这类的事，他也是做的。”温方伊笑道。

“在创作中遇到最大的困难是什么？”

“构思时任道以什么样的原因去赴宴吧。”温方伊说。

夏小山好吃，人物原型本来也有这一癖好，略作加工处理就行了。那时任道这个左派教授呢？正可谓“人无痴者，不可与之交”，一个左派教授要痴什么，才会显得即在合理范围内，又足以构成诱惑去赴宴呢？

“左派教授的侄子因为某些原因被关监狱。”最初温方伊想到这个。可又想，这样还不如是教授老婆的侄子被关来得有威力。“这些东西会把这部剧变得温情脉脉，可我想把这部剧写得像鲁迅先生的喜剧。”温方伊边说边琢磨，像是第一次思考这个问题一样。

鲁迅先生的喜剧，“把无价值的东西撕破给人看”。正像这部剧撕破了各种堂而皇之的面子。吕老师和温方伊自己都对“侄子入狱”这样一个构思不满意，过不了自己这关，怎能拿得出手演给观众看。

温方伊重新回到书本中。很难讲阅读之于她是一种刻意的汲取，还是早已内化成一种习惯，虽然我们不得不承认运气悄悄地左右着成败的钟摆，但在一些关键时候，还是习惯能拯救你。

一次偶然，温方伊在网络上看到一则材料，讲抗战时期一些名人书籍损失的记录。温方伊心中暗暗肯定下来，书？文人的“书”不正是他所痴吗？

“第一是符合知识分子的特色，二是用这个做素材的作品不多，三是它适合用来写喜剧，这在一些人看来可能是一种病态的爱好，并不熟于很大众的东西。”温方伊兴奋地描述着，一个爱书如命的左派教授形象一下子就明朗了。

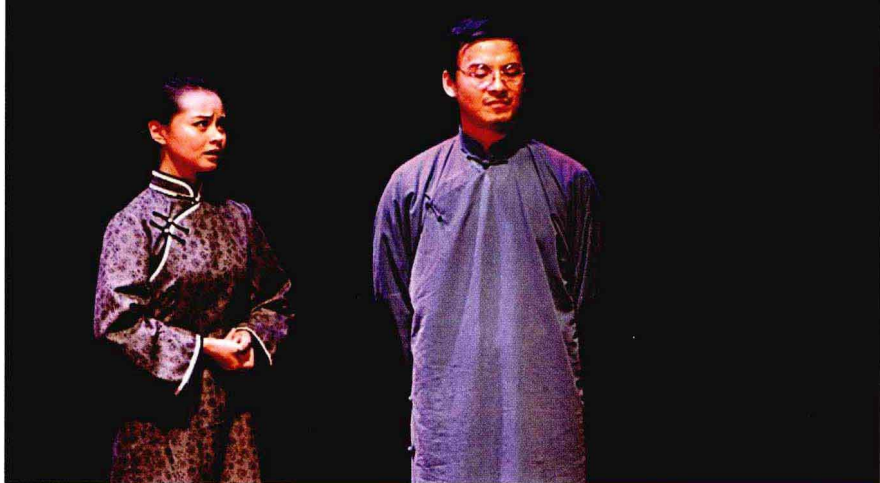
“书这个动机力量是很大的，在中国古代，对书是很尊重的，并且在剧本里提到的甚至是大量的古籍，对子一个嗜书如命的教授就像是命根子一样。”她又补充道，“就像一个酷爱集邮的人，一旦他的珍藏遗失，一定拼命找回来，所以无论是谁在这个位置上都很有可能去赴这个宴。”

“剧本中时任道家很穷。”

“对，我在写卞从周到时任道家中时会说：‘先生家里竟然如此清苦，哪里像是过年。’所以后面他才会一度答应时任道去赴宴帮他说书的事情嘛。”温方伊说道。

卞从周应许了到席上提书的事情，只道一句书运回来了，要一并赏看，顿时解了时任道向其道谢的尴尬，可是，显然时任道是没有领会其中真意。

“就是一个富人对穷人的同情。”温方伊调侃一般地说道，几乎听不见最

后两个字。

卞从周这个“富人”是没有人物原型的。《联大八年》里有记载，当时有教授给《中央日报》写文章的，“这一看就知道是右派教授干的事。”于是就这么定了，卞从周的人物形象就在这些细节中丰满起来了。对三个教授的构思一旦有了思路，人物便会自己活过来，剧情便会被人物性格推动向前发展。

《蒋公的面子》中，有许多细节都来源于书中。“书给我的灵感比较多。”在创作过程中，温方伊常常和同学坐在学校咖啡馆聊自己的想法，但主要灵感来源还是书，读到书中的某些细节会想到如何构思剧中人物。

“至于写的话，我其实很多时间都废掉了。”她这样描述自己的写作状态，“有灵感的时候会一晚上不睡觉。”

另外一个困难就是戏的结尾。本来吕老师只要求写一个戏，把结尾停留在蒋公的年夜饭三位教授“去还是不去”的纠结处。但温方伊自有判断，他觉得这样子导致戏的结尾指向性太单一，但仔细考虑又实在想不出还有什么更好的方法。如果在这个时空里教授们的忸怩不能解决，那就再给他们一个时空让这种忸怩延续，“让他们在‘文革’中去回忆这段历史。”于是，文革戏应运而生，解决了结尾的问题，但同时，文革戏份的单薄也成了这部戏日后被诟病的一大理由。

演员教室排演

做梦都在背台词

被问到演员是怎么选定时，导演吕效平教授说：“一开始他们跟角色都差距蛮大，都是在后期慢慢做出来的。”

演员第一次拿到剧本时，距离5月份的校庆首演只有15天了。

“真正意义上的排练可能只有10天吧，中间还休息了几天。”时任道的扮演者周雨说道。

夏小山的扮演者赵超则说：“实际上前10天我们基本没在排练，吕老师和方伊带着我们做的是熟读剧本，一定要把剧本的意思弄清楚。在当时其实我们不太理解，不让我们背词。演员不背词的话很痛苦，就只让我们熟读剧本。”

“很紧张，毕竟一万多字的台词呐，还有古文！”卞从周的扮演者高仲伟直言。

一部新戏通常至少提前两个月开始准备，15天的确少见。三位演员都是吕