

《武林外传》的掌门人何念

◆ 郭虹渊 丁盛

1. 后现代的《武林外传》

话剧《武林外传》事实上是电视剧《武林外传》的前传，莫小宝在和龙门镖局千金佟湘玉相识前，曾与另一个风尘女子定春一见钟情。两人在青楼认识，一个打杂，一个是混得不怎么样的妓女。两人从互相斗嘴，到渐生情愫，到最后以身相许。同名电视剧的女主人公佟湘玉，整出戏里就没出过场，不过，导演何念也不忘借莫小宝的话调侃一番：“佟湘玉啊，不是有八十集电视剧去写她嘛！”

见了何念就忍不住想笑，因为《武林外传》太好笑了。我们问他：“怎么会想到导这样的一部戏？”他说：“因为投资方，北京联盟影业有限公司已经把《武林外传》做成一个整体的品牌形象，延伸的产品包括网络游戏、动漫、话剧、电影等。我就做了话剧这块。”“和宁财神的合作怎样？”何念笑：“和宁财神算是一见如故，从今年 2 月起，我们就开始策划构思。他写剧本的速度非常快，只花了 2 天时间就完成了剧本，我当时就觉得非常好。”“那么，拿到剧本后你是怎么排戏的？”

何念自信地说：“我排戏方法绝对跟传统的不一样。每次排戏我要

求所有的演员都到场，每个动作大家都来试，最后我来决定用哪一种，我会让大家把想象力发挥到极致。我不固定演员的表演，在了解他们的特长之后，我会把他们的优点放大。”何念几乎是“榨干”了演员的想象力，和这样的导演合作一定是非常痛苦的，但又是快乐的。所以，排戏的过程是“痛并快乐”。

我们问何念：“说这部戏是后现代也好、或者无厘头也好，它传递给观众怎样的一个思想？”他说：“其实，这是一个借古喻今的戏。比如莫小宝讨厌江湖生涯不愿接替父亲当掌门，但为了还债空有一身武功的他四处求生无门，让人直接联想到了现代大学生就业难的问题。此外，爱情与家庭、理想与现实的冲突；养老保险等现实问题也穿插在剧中。”对自己的戏，何念每场都会坐在观众席看，他说：“开头的几天我是看故事，后面几天，我是看观众的反应，现在看来每个笑点都传达得非常准确。”

《武林外传》是一台充满后现代黑色幽默的浪漫爱情古装剧，何念用特定的舞台手段营造出了唯美的氛围，让人捧腹大笑的同时又伤感落泪。

2. 舞台上，一切皆有可能

何念导的几部小剧场戏，《恋人》《和空姐同居的日子》《双面胶》等，都是票房冠军，这次《武林外传》是大剧场，票房也很好。成功一次，有偶然性，次次都成功，说明他确有过人之处，也可以看出何念在把握人情世故方面的从容练达。

何念才 27 岁，但已经被媒体称为“著名导演”，被同事称为“票房蜜糖”，他有成功的秘诀吗？何念颇有些踌躇满志地说：“我之前所有的剧本都是自己找的，通过朋友我能在第一时间拿到最低的网络小说版权价格。我对自己的要求就是每年拍一部电视剧，排三部话剧。”

何念的作品有自己独特的风格，大多取材于畅销小说或影视剧，有很好的市场基础，对年轻人的生活和情感也有敏锐的把握，并且往往具有轻松幽默的特点。

2003 年，何念从上海戏剧学院导演系毕业。当年，他独立执导了“非典”题材的小剧场话剧《大于等于情人》，小试牛刀。2004 年，一部新颖独特的肢体剧《人模狗样》，让观众看到了他的导演功力。这个戏以猎人喻老

板，猎狗喻雇员，兔子喻财富，将社会的分配制度一一剖析，看似荒诞不经，却折射出人类的生存现状。该剧一经推出后，就荣获当年上海“最受欢迎的小剧场话剧”称号，2005 年，何念携该剧远赴埃及演出，捧得第十七届开罗国际实验戏剧节“评委会最杰出社会成就大奖”荣誉归来。

在话剧版的《武林外传》中，何念使用了拼贴、戏仿、重复等表现手段，将说书、相声、戏曲、电影、肢体表演与木偶表演等糅于一体，既有轻松风趣的幽默、又不乏浪漫温情，既有针砭时弊的嘲讽，也有无厘头的搞笑，呈现出后现代风格。

看过几部何念导的话剧，他的想象力实在是太厉害了。对此他笑着解释：“舞台有个巨大的特征就是假定性，如果把空间打出去，会比电影所涵盖的内容更大。我从小就喜欢看武侠小说，一本《笑傲江湖》已经翻烂了。接下来我准备把《鹿鼎记》搬上舞台，表现的手法会更多，魔术、杂技、武打等手段都会用上，没有什么不可以在舞台上呈现的。”

这几天，话剧版《武林外传》演疯了，场场爆满。演出时气氛热烈，掌声雷动，演员满场飞，舞台被延伸到整个剧场，形成一种奇特的立体感。导演何念说，他导戏至今，这部戏是现场气氛最好的。其实，何止是这部戏的气氛热烈，此前的《双面胶》也是。80 后的新生代导演何念，在短短的四年中，已成功地推出了《恋人》《跟我的前妻谈恋爱》《和空姐同居的日子》《双面胶》等八部话剧，几乎部部叫座，被业内人士认为是“票房保证”，被媒体称之为“何念现象”。

● 话剧《武林外传》剧照

● 话剧《人模狗样》曾在埃及获奖

● 话剧《双面胶》也是票房冠军

● 不喜欢穿鞋的「何掌门」

3. 何念“前传”

何念是南京人，父亲是话剧团演员，母亲在电视台工作。大凡喜好文艺的孩子，数理化成绩都很差，何念也不例外，他的文体好，弹得一手好钢琴。小时候何念住在剧团的大院里，院子左边是排练场，右边就是他家。当时，何念看过很多同学们根本看不到的港台剧，于是上课时就会声绘色讲给同学听。他太擅长讲故事了，以至于等同学们有机会看到这些港台剧时，都觉得：这电视怎么不像何念讲得那样精彩。

何念喜欢打篮球，特别是当有很多人看他打球时，他会觉得这比努力学习更有成就感。父母却要他好好学习，将来考个好大学。然而，何念认为人只要有一个特长就可以了：“打篮球可以让所有的人都崇拜我、喜欢我。所以，当时整天跟老师斗、跟父母斗，感觉父母老师永远针对我。”高二时，何念决定去美国打篮球，但他父亲觉得打球不会有出息，所以，最终没能成行。何念说，那时身高成了他最大的障碍，为了能长得更高些，何念打听到一个偏方，每天吃黄豆和胡萝卜。我们大笑：“你怎么会相信这是真的？”他很认真地说：“但那时就是有很多成功案例。你知道吗，为打篮球我甚至按照乔丹的食谱吃饭。”但是何念最终没能长到 1.80 米，不过 1.77 米的他已经很帅了。

因为特会讲故事，加上从小在剧院耳濡目染，何念顺利地考上了上海戏剧学院导演系。我们问：“那时的学习成绩怎样，是不是特别有才华？”何念憨憨地说：“不是，非常的一般。但我善于向优秀的同学学习，我喜欢比我强的对手。”大一时的时候，有次小品作业汇报，何念躲在侧门口看同学的反应，看到自己的作业能够让很多的同学接受喜欢，忽然有了跟打篮球一样的成就感和享受。在他看来，导演的职业

● 抱着儿子的何念笑得特别欢

不受年龄限制，一直可以干下去，另一方面也算是满足了父母对他的期望。毕业分到上海话剧中心，何念想，也许这辈子要从副导演、场记、跑龙套，熬到一定资历才能导戏。然而，话剧中心并不论资排辈，它搭起了一座平台，给每个青年人提供了展现自己才华的机会。每位新导演有两次独立导戏的机会，允许导演自己选剧本，如果演出达到规定的票房指标与相应的艺术水准，今后便可继续导戏。

这种与众不同的机制，给年轻的何念提供了机会。在《大于等于情人》等两台戏通过剧院的考核后，他便开始一个接一个地推出关注社会热点的新剧。受在电视台工作的母亲影响，何念对当前社会热点非常敏感，在剧目选择上有着独到的眼光。

27 岁的何念擅长讲故事、热爱运动、喜欢吃。他说：“别人出去玩会逛街、购物，我就专门找吃的，哪有好吃的就奔哪。我喜欢分享，作为导演学会分享特别重要，痛苦快乐都和朋友们分享；我还喜欢写故事，我的电脑里储存着大量的故事，就好像是个数据库，我会把好的故事拿出来和朋友分享。”

何念说，运动和音乐就好像是自己的翅膀，给了他开阔的想象力，可以在舞台上自由驰骋。舞台成全了他的理想，他也赋予了舞台更多的精彩。