

游本昌：
从济公到爷叔

快写人物

CHARACTER SKETCHER

国学大家南怀瑾不喜欢《济公》电视剧。在他看来，济公烧祖宅那段眼中有怨愤，动了嗔念，佛便不佛，“剧本一塌糊涂”。

但南怀瑾极喜欢游本昌的表演。他连连赞叹，“这个风度翩翩，太好了，我看到这个样子，马上皈依，叫一声师父。”

似乎以他之见，剧情的误读框住了艺术家的表演，落入了窠臼，蔚为惋惜。

在往后的时间里，游本昌扮演的角色，几乎都是济公的“翻版”：

要么是六根清净的大德，要么是明心见性的智者，要么是大彻大悟的老人……在济公画好的道道里，兜兜转转，来来回回，亦复如是。

直到2023年的最后几天，《繁花》上线，人们看到了一个极其颠覆的形象——爷叔。

爷叔有六根却不干净，他跟人结缘也跟人结怨，红尘万丈自有贪嗔痴；

爷叔有明心却未见性，他对于商战极伶俐，但是也常为烦扰所困；

爷叔有大彻却未大悟，经历商海浮浮沉沉，最后带着一腔遗憾子然离去；

《繁花》落尽，观众们才发现被“骗”了快四十年：

原来他不是“济公”，他是演员游本昌。

现代快报/现代+记者 王子扬

电视剧《济公》剧照

佛本无相

回头看南怀瑾当初的问题，还是很值得玩味的。他提到《济公》里的那场戏，直至今今天也是最为观众津津乐道的一场：

不辞而别，出家三年，归来已物是人非，父母双双亡故，妻子害了疯病，几代人的家产也被老管家据为己有。

济公掐诀念咒，一把火烧掉了祖宅。面朝火光，他半张脸哭，半张脸笑，一了百了。世上再无李修缘。

也许，那时荧幕上的济公与历史上的相去甚远，但是借着这一点“嗔心”，观众走近并理解了这个人。

游本昌演济公，循的不是传记片的路子，更像是评书或者古典小说。所以这一版的济公平淡几分快意恩仇。

财主向穷人逼债，他就把穷人身上的肿瘤移植到财主身上；遇上趋炎附势的管家，他就给“狗腿子”接上一条真正的狗腿；恶少强抢民女，他就让恶少临盆疼得哭爹喊娘……

解决问题的手段，是行侠仗义的雷霆手段，要解决的问题，是严肃的社会话题。所以欢笑之余，有质感。

游本昌回忆，在拍前两集的时候，他一直在找寻济公的“质感”，却始终不得其法。

第三集，一场日出戏，游本昌拍完之后在西湖边休息。“一会儿，导演叫我去。”游本昌心急，衣衫不整，鞋还趿拉着，一路小跑。“踢毽，踢毽，踢毽，我觉得，这就是济公啊！这不是济公吗？”

他开窍了。游本昌细心琢磨，演活了济公这一角色，也使这个荧幕形象成为长盛不衰的经典。

郭德纲曾向游本昌请教表演济公的精髓，游本昌只说了四字：佛本无相。

他说：“菩萨是无相的，我这么一点透，就够当你老师了。放开了演，你的济公打这儿就开始了。”

向前看是舞台，向后看是电影

如果以电视荧幕为基点，游本昌向前看是舞台，向后看是电影。

在出演济公前，游本昌属于舞台。高中毕业后他就进了文工团，而后保送上海戏剧学院表演系。

1956年，他进入中央实验话剧院任演员，跑了20年龙套，演过79个小角色。游本昌不是没有争取过，他曾经非常渴望得到两个角色，并付出了极大的努力：

其一是《阿Q正传》，后来我们知道，这个角色归了严顺开；另一部是《芙蓉镇》，戏里的“秦癫子”，后来落到了姜文头上。

更多的时候，他就在舞台上，默默无闻。但这并不意味着他就此“躺平”，相反，你能从游本昌大量早期的舞台作品里，看到他的才华与不安分。

上世纪九十年代初，游本昌演了一出《三岔口》。京剧的经典段落，用的是现代的哑剧形式，整场演出去掉了锣鼓点，武生戏却一点不偷懒，节奏明快，让观众忍俊不禁，实验色彩、先锋气质极浓。

网上还流传着一段游本昌唱《坐寨盗马》的早期视频。在演出时，他先以铜锤花脸起头，一板一眼，声如洪钟。倏尔，他的手形掐成兰花指，秀了几句旦角唱腔。最后一提丹田气，戏曲居然变成了那不勒斯船歌《桑塔·露琪亚》。

77岁时，游本昌邂逅了电影。导演乌尔善请他出山，拍摄一部名为《刀见笑》的作品，从此一发不可收拾。

当时的乌尔善还是初出茅庐的新人导演，游本昌不无感慨地说：“老一辈的导演没有发现我，中一辈的导演没有发现我，怎么年轻导演发现我了。”

虽然多以配角出现，但是游本昌还是留下了大量令人难忘的银幕经典：

比如2010年，《剑雨》中的行痴方丈。一共两场戏，一动一静。一场闭目养神，跟主角讲公案、讲偈语；另一场忽而暴怒，拿起戒尺对着主角当头棒喝。点化在动静之间，没有慧根演不来。

还有就是2012年的《李献计历险记》。游本昌的角色，是老年后的李献计，他在等待中耗尽一生。当他终于救下了年轻时的女友，心满意足地离去，只留下了一个意味深长的眼神，一眼万年。

其实，纵观游本昌的电影生涯，你会发现他虽然入行极晚，却见证了中国电影的巨变：

当年挖掘他的导演乌尔善，后来因为《封神第一部》横扫电影市场；那个他在电影中点化的杨紫琼，已经拿到了奥斯卡影后，妥妥的国际顶流；还有和他一起拍“李献计”的小伙子，后来拍出了《流浪地球》……

扫码看视频

爷叔

在电视剧《繁花》中，游本昌有一场戏为人津津乐道。

爷叔静静看着眼前的阿宝换上行头，表情复杂，眼中突然变得晶莹，好像含着泪光。

人们说，他看着眼前的这个青年，就像看到了年轻时的自己。

这句话是说给戏里的爷叔，因为他曾经也是像阿宝一样，心潮逐浪高的年轻人，渴望用自己的双手打出一片天地。

当然这句话也是说给戏外的游本昌，因为早年的游本昌相貌俊美，五官之清秀真的与今天的胡歌非常相像。

这与他以往的角色都不一样，爷叔不是出家人，要演出他在商业上的图谋和野心。

游本昌是怎

电视剧《繁花》海报

么处理的？他藏着神秘的通讯录，能联系到随港商洽谈的贴身私家大厨；他手握一本检查范本，手把手教汪小姐怎么写检查；他随意叠一张纸，就能让李李在黄河路保卫战中荣获全胜……

爷叔也不是苦行僧，他身上应该有着和阿宝一样的帅劲儿。

游本昌演得印象深刻。爷叔去做衣服，从西装的布料到款式，垫肩、口袋、夹里，一丝不苟。他告诫阿宝，“穿西装要人穿衣，不让衣穿人。”不必追问什么叫“人穿衣”，看一眼爷叔其人就知道了。

很多时候，爷叔并不是某一个具体的人，他更像是一座城市精神气质的聚合体。“爷叔”就是上海，上海的前身，也是上海的今生。

游本昌恰是无比契合的人，他祖籍南京，母亲怀胎在苏州，自己出生在泰州。童年时期，他便在上海读书，并和这座城市结下了不解之缘。

初见导演王家卫，他的第一句话就是：“我是见过红头阿三的人。”他见过旧社会的上海。游本昌还说：“听说他（王家卫）十年干一部，那行啊，我这个

十年正好碰上了，那干呗！我喜欢迎接挑战。”

在《繁花》的拍摄特辑中，王家卫提到了《一代宗师》的一句台词：“所谓的大时代，不过就是一个选择，或去或留，我选择留在属于我的年月里。”

王家卫还说，“在现实生活中，我们没有选择。”于是在电视剧的结尾，他安排了一场告别：人潮人海，爷叔再回首，留下了给予金花的感情。

只有眼前路，没有身后身。

这是离开这座城市近六十年，仍是异乡人的“老上海”王家卫的情怀。

又何尝不是扎根这座城市，见证了沧海桑田的“老上海”游本昌的情怀。

很多年前，游本昌在采访时说道：“我不是喜剧演员，我其实是一个性格演员。”他说他享受把全身心投入到角色里的过程，享受生命的新生。

这恰似很多年前他拍过的一部电视剧——《了凡》。

《了凡四训》有句话：从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。