

特邀劇 10 天上演 73 場 嘉年華街頭千場互動

2015 烏鎮戲劇節：如幻 如夢 如癡 如狂

■ 古鎮嘉年華每天有上百場演出——浙江傳真

首度訪華的瑞士蘇黎世國家劇院攜代表作《物理學家》開幕式亮相，德國塔利亞劇院 2015 年度新作——長達七個半小時的話劇《尼伯龍根的指環》震撼上演……才舉辦三屆的烏鎮戲劇節僅特邀劇目即匯聚了 12 個國家和地區的 20 台頂尖劇目。烏鎮戲劇節發起人之一、台灣著名戲劇導演賴聲川說，發起團隊一直希望，戲劇節可以成為聯結中國與世界的窗口，並讓遊客像去看阿維尼翁戲劇節一樣來烏鎮看戲。

文：香港文匯報記者 高施倩 浙江報道

■ 賴聲川導演接受採訪 浙江傳真

在本月 15 日的第三屆烏鎮戲劇節開幕式上，賴聲川把《物理學家》的導演赫伯特·弗里茨所說的「like a dream, illusion, to be drunk, crazy.」浪漫地翻譯為「如幻，如夢，如癡，如狂。」亦如他對發起戲劇節的解釋，「在烏鎮是造夢」。

在賴聲川看來，這個由烏鎮旅遊股份有限公司總裁陳向宏、台灣著名戲劇導演賴聲川、著名演員黃磊、先鋒戲劇導演孟京輝於 2013 年共同發起的戲劇節，最初只是一群朋友聚在一起，做了一件純粹的事情。著名編劇史航卻評價道，「在烏鎮做戲劇節，對於烏鎮是錦上添花，對於戲劇是雪中送炭。」

布魯克新作《驚奇山谷》壓軸

從第三屆開始，賴聲川卸任戲劇節藝術總監並擔任常任主席，藝術總監由孟京輝接替。此次的開幕戲肢體戲劇《物理學家》風格也與前兩屆的開幕戲《如夢之夢》、《青蛇》不同。賴聲川說，這體現了烏鎮戲劇節的包容性，所選的劇目務必是最好的，而且風格獨特。

每年的戲劇節都有一個主題，從第一年的「映」到第二年的「化」，今年的主題是「承」。「承者，奉受也。」孟京輝對「承」的解釋是戲劇歷史在時間長河中的延續，是一代代戲劇觀念的更迭。所以今年的特邀劇目，包含了從古希臘的戲劇史詩到易卜生，從契訶夫到莫里哀，從莎士比亞到迪倫馬特，呈現了戲劇的歷史脈絡。

據介紹，20 台特邀劇目來自德國、瑞士、法國、意大利、俄羅斯等 12 個國家和地區，10 天演出 73 場，演出團體包括了瑞士蘇黎世國家劇院、德國塔利亞劇院、俄羅斯塔甘卡劇院等世界級演出團體。當今最偉大的戲劇導演之一彼得·布魯克擔任本屆戲劇節的榮譽主席，其新作《驚奇山谷》作為戲劇節的閉幕大戲，將於今日壓軸上演。

而且和往屆不同的是，今年的戲劇節在原有的「國際特邀」、「青年競演」、「小鎮對話」、「古鎮嘉年華」四個單元的基礎上，新增了「戲劇小課堂」，柏林邵賓納劇院藝術總監托馬斯·奧斯特瑪雅、日本戲劇大師鈴木忠志、赫伯特·弗里茨、賴聲川等都作為老師授課。

■ 古鎮的演出水準頗高。張清直攝

■ 日本戲劇大師鈴木忠志在「戲劇小課堂」授課 浙江傳真

■ 孟京輝導演《兩隻狗的生活意見》演出現場 浙江傳真

打造中國的「阿維尼翁戲劇節」

如今，烏鎮戲劇節已經被外界稱為「戲劇烏托邦」，這裡有完美的觀劇環境。賴聲川也覺得，烏鎮辦戲劇節集合了天時地利人和。烏鎮古老的石板路恰好培養了觀眾觀劇的心情，走進劇場，也許你看到的是當今世界上最前衛的作品，但走出劇場眼前還是千年古鎮，全世界沒有第二個地方是這樣，那種心情是特殊的幸福感。賴聲川認為，這種特殊的幸福感不僅僅是源自某個人的，而是大部分來烏鎮看戲劇節的感受。

賴聲川說，現在烏鎮最迷人的就是在滿足大型演出的劇院外，還有很多有個性的劇場，場地的多元擴大了戲劇本身的定義，小中見大。北京、上海、東京、紐約等地也有各種各樣的戲劇節，但在大城市看戲，也許今天看一齣，五天後才看下一齣；但在烏鎮，轉場看戲可能就只花費幾分鐘的步行。這就是烏鎮戲劇節的特色，時間成本少，「在人潮中走到下一個劇場，是一種享受。」

在戲劇節期間，不僅僅是劇場內上演各種劇目，在古鎮嘉年華單元，來自五大洲的藝術表演團體把昭明書院、放生橋、木心美術館水台等地都化作各個劇團的舞台，獻上過千場的演出。走在古街上，這一頭，話劇《普通的勇敢人》的演員正聲嘶力竭地問着「你還會做夢嗎？」不足百米外的一個涼亭中，同聲同戲劇團的演出者們卻悄無聲息地上演着肢體劇場。史航說，烏鎮戲劇節把生活中各種戲劇的可能性挖掘出來，演員在船上、樹上，甚至牆縫裡表演，這些在北京、上海等地都不能實現，它們只能眼巴巴看着烏鎮那麼好玩。

賴聲川說，2013 年戲劇節的榮譽主席羅伯特·布魯斯汀來過烏鎮後很驚訝，他沒想到中國的戲劇水準是那麼高，對整個中國立刻改觀，回國時已經成為永久的中國粉絲。烏鎮戲劇節發起團隊一直希望能把烏鎮戲劇節打造成中國的「阿維尼翁」，這個目標正逐步實現。每年都會有日本、中國等地的遊客特地來法國阿維尼翁戲劇節朝聖，「那麼會不會反過來，從美國、歐洲各地，（大家）就是專門來看烏鎮戲劇節？這個會。」

青年競演增設「特別關注獎」

推動青年原創戲劇的發展是烏鎮戲劇節的重要部分，一年一度的烏鎮戲劇節青年競演單元，是戲劇節最為引人注目的引擎。據介紹，今年入圍 12 部作品中，除了原有的最佳戲劇獎和最佳個人表現獎以外，青年競演單元將增設「特別關注獎」。烏鎮的青年戲劇基金今年也會成立，用於未來青年戲劇的孵化。

烏鎮戲劇節藝術顧問田沁鑫說，不以成敗論英雄是「青賽」單元的絕對綱領。作為烏鎮戲劇節評委會成員，史航在觀看部分作品後表示，今年的選手沒有了此前年輕人做戲劇好大喜功的情緒。

史航介紹，自己對戲劇的評價標準包括誠意、創意和詞能達意，其中，第三個最重要，因為導演需要把自己的誠意、創意通過詞傳達給觀眾。「當壓力一樣時，面積越小，那麼壓強越大，戲劇的張力也這樣，這回我看到很多作品用『針』的姿態來穿透觀眾的內心，讓你哭，也讓你笑，而不是短粗胖的手指頭。」史航說，自己觀察到，不少看了「青年競演」的觀眾會問同伴最喜歡哪個作品？「他們不僅看了，還關心自己喜歡的戲在別人心中的印象，因為他們已經成為某個戲的『粉』、或者『黑』。這代表觀眾對話劇路轉粉了。」在烏鎮戲劇節，戲劇是向生活「挖牆腳」。

以「毒舌」著稱的史航在微博犀利點評過不少影視作品，但他說，如果戲劇節期間看到不好的戲劇作品，自己不會在

■ 「青年競演」單元現場 浙江傳真

微博點評。因為戲劇人比電影人更不容易，「如果你在走路，我可以和你打架，踹你一腳，但是如果你在懸崖上爬，我不能踹。」史航認為，戲劇人都是一群在懸崖上爬的人，「如果有機會交流，我會直白地交流。我覺得這種交流特別重要，不是譁眾取寵。」

設基金孵化青年戲劇

從「青年競演」走出的毛爾南導演，其作品《跳牆》後來就在人藝的實驗小劇場連續演了十場，場場爆滿。這個戲也被正式邀約到法國的阿維尼翁國際戲劇節參加展演。首屆戲劇節「青年競演」的冠軍陳明昊的《公牛》今年則作為特邀劇目參加烏鎮戲劇節。正如黃磊所說的，希望烏鎮不僅僅是戲劇節的舉辦地，更是青年人戲劇孵化的基地。

此外，烏鎮的青年戲劇基金今年也將成立，戲劇節期間新增的「烏鎮小課堂」的學費會全部放進這個基金，用來做未來青年戲劇的孵化。據黃磊介紹，不管是不是參加烏鎮戲劇節的劇目，來自於世界各地的年輕人都可以來申請這個專項基金，只要劇本、創意好，基金會將無償支持創作。

好戲一覽

《驚奇山谷》

當我們走進劇場的時候，是我們渴望看到驚喜，甚至奇跡的時刻。我們希望通過人與戲劇之間的連動，感受到我們內心的渴望。因此，兩個背道而馳的元素——日常與超常——在劇場空間合二為一。在「誰是那個人」之中，我們開始了大腦迷宮的探險，觀眾們被帶領着走進未知的世界，生活的秘密在音樂、色彩、味道、想像、回憶中蔓延開來，我們往返於天堂和地獄之間。《驚奇山谷》的創意來自著名詩人法里德的神秘史詩《鳥的會議》。我們在大腦的山峰與深谷中穿行，直到我們走進遙遠的未知世界。這是戲劇大師彼得·布魯克與法國知名導演瑪麗-海倫娜·伊斯坦尼共同執導的戲劇作品。

《馬克白》

《馬克白》最初由 2003 年「莎士比亞在台北」戲劇節所製作（當時命名為《女巫奏鳴曲——馬克白詩篇》），後重新打造，於 2007 年受邀參加阿維尼翁 OFF 藝術節。此次將綜合前兩版的特色重新製作，特別採用方平的《馬克白》中文譯本，雖然同樣只用五名演員來演繹，但採用全男班班底。這次的《馬克白》，是一齣高度實驗的中文莎劇作品，演出內容主要圍繞在馬克白、馬克白夫人和三位女巫身上。三女巫幾乎貫穿全劇，藉以放大其對馬克白野心慾望的影響力。

■ 《驚奇山谷》劇照 浙江傳真

■ 《馬克白》劇照 浙江傳真

《尼伯龍根的指環》

話劇《尼伯龍根的指環》創作融合了德國著名歌劇作曲家瓦格納的代表作《尼伯龍根的指環》（1848-1874）、德國劇作家弗里德里希·黑貝爾的話劇《尼伯龍根三部曲》（1861）以及當代作家的創作。德國塔利亞劇院的導演安圖·羅梅羅·努恩斯將《尼伯龍根的指環》的歌劇與戲劇的素材進行了新的創作，探究了文明的開始與消亡。故事開始於

■ 《尼伯龍根的指環》劇照 浙江傳真

被謀殺、背叛和欺騙充斥的諸神的世界，終結於當代社會。該劇闡釋羞辱與復仇帶給人類的痛苦，並對引發世界大戰的原因進行了深刻的討論。

《物理學家》

該劇為瑞士劇作家迪倫馬特的代表作品，荒誕怪異、撲朔迷離、奇詭詭異，然而在瘋狂的表象下卻隱藏着嚴謹縝密的內在邏輯——在權利紛爭的當今世界，尖端科學技術是一柄雙刃劍，它可能造福於人類，也可能給人類帶來巨大的災難。正直的科學家為保持良知，堅守對全人類命運的責任，不惜犧牲家庭、愛情、自由和自己的一切。

■ 《物理學家》劇照 浙江傳真

敢觀舞台 文：小西 圖：陳翹麒提供
本欄由本地知名評論人小西與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

《愛比資本更冷》中的「膠着狀態」

近年隨着「前進進戲劇工作坊」大力推介「歐陸新文本」，開始愈來愈多年輕劇場工作者演出與創作「新文本」作品。最近便有「一路青空」的《今日城》（陳熙莉及張銘耀導演），今次談論的《愛比資本更冷 Deconstructed》（Inspire Workshop 製作，羅文偉及陳潤麒導演），還有十一月推出的《石頭與金子》（馮程程編劇與導演）。

膠着至無法終結的舞台人生

《愛比資本更冷 Deconstructed》（Liebe ist kalter als das Kapital）是當代德國劇作家波列許（Rene Pollesch）2007 年的作品，演出充斥着演員拍攝「基民盟—我的世界才是真理」、「沙漠中的狐狸 RAF」等影片，以及排練卡薩維提（John Cassavetes）電影《首演之夜》中的舞台劇的片段。現在的中文劇名是對德文原文直譯，有趣的是，創作者卻同時將劇名翻譯成英文「解構」（Deconstructed），而這正正說明了兩位導演對《愛比資本更冷 Deconstructed》原劇的理解與演繹角度。

正如導演陳潤麒自己所解釋，《愛比資本更冷 Deconstructed》將舞台劃分為三個空間：（一）《愛比資本更冷 Deconstructed》的整個演出空間；（二）《愛比資本更冷 Deconstructed》中排練《首演之夜》或拍

攝影片的空間；以及（三）後台空間。與此相應，在演出中演員則經常快速遊走於（一）《愛比資本更冷 Deconstructed》的角色；（二）排練《首演之夜》或拍攝攝影片的角色；以及（三）演員自身。隨着演出場景與角色的高速轉換，觀眾的注意力一直被打斷，無法完全投入演出中的情景與角色，反而能夠跟劇場拉開了距離，有機會倒過來反思「劇場是什麼？」、「劇場為什麼？」等根本的問題。這是「新文本」常見的「間離」手法，當然也可追溯到德國現代戲劇大師布萊希特（Bertolt Brecht）所主張的「間離效果」（Verfremdungseffekt）。

傳統戲劇（Drama）透過角色塑造與營造像真的幻覺，企圖抹去戲劇與人生的界線，甚至將戲劇等同於人生，而觀眾則通過投入角色的情景與內心世界，得到了某程度上的情感淨化。然而，觀眾也要為這種忘我的觀賞經驗付出代價：隨着傳統戲劇所營造的像真幻覺，我們忘記了戲劇往往不等同人生，我們透過戲劇得到情感

淨化，卻變得「無思」。「被壓迫者的劇場」的始創人布艾（Augusto Boal）曾尖銳地指出，戲劇是馴化人民的政治工具。就此而言，「間離效果」首先是對傳統戲劇馴化作用的反抗。

進一步說，《愛比資本更冷 Deconstructed》中這一種表演形式背後對於劇場藝術的美學思考，不正正跟原劇中對於當代資本主義的批判互相呼應？《愛比資本更冷 Deconstructed》尖銳地指出，在資本主義的當代情境中，愛（情緒）是其中一種強而有力的資本累積工具。君不見在消費主義當道的年代，滿街滿巷都是以性與愛為招徠的商品？種

種愛情商品讓人忘情其中，忘了這是透過交易買賣換取的像真幻覺。然而，更有甚者，《愛比資本更冷 Deconstructed》指出，因愛而組成「家庭」，正正是當代資本主義所需要的生產與維繫單位。為了愛，為了家庭，人們無私地投入殘酷的資本主義機器，直至身上價值被完全榨取。就此而論，資本主義的愛跟傳統戲

劇相似，看起來都很熱烈，讓人忘乎其中，卻同時令人忘記與無視當代資本主義的冷酷。可以這麼說，《愛比資本更冷 Deconstructed》透過場景與角色的高速轉換，不斷打斷演出（解構），正正是對於這種維穩收編的當代情境的反抗，由內容到形式，貫徹始終的處於一種微妙的膠着狀態。

為什麼還要演出？

與此同時，在《愛比資本更冷 Deconstructed》的演出中，我們也清楚看到創作者對於當代劇場工作者的身份與情景的情感投射。熟悉表演藝術行業的都知道，跟一般的行業不同，大部分的表演藝術家都是自由工作者。對於他們來說，就像《愛比資本更冷 Deconstructed》的演員，往往在同一段時間要身兼多職，進出不同演出與角色之間。更弔詭的是，跟一般的行業不同，演員若要演出成功，不能只抱着「打份工」的心態。他們需要於每個角色與演出中全情投入，忘情其中，而《愛比資本更冷 Deconstructed》中不斷出現的場景與角色快速轉換，不正正是當代表演藝術工作者的生存狀態之真實寫照？怪不得現在《愛比資本更冷 Deconstructed》演員的狀態，是疲憊多於憤怒。導演陳潤麒說《愛比資本更冷 Deconstructed》的主題是反抗，卻在無意間顯露了當代表演藝術工作者的生存狀態。