

烏鎮戲劇節 小橋流水間的戲劇狂歡

「如果你問我一年裡面最想去哪個戲劇節，我會說我最想去烏鎮戲劇節。」甫一落座，賴聲川就給了戲劇節一個不菲的評價，作為烏鎮戲劇節的發起人之一，他曾經腆着老臉四處求一些優秀的劇團來烏鎮演出，最後還是靠朋友幫忙才撐下了第一屆戲劇節。如今四年過去了，烏鎮戲劇節已經成長為亞洲最具世界影響力的戲劇節之一，也成為小橋流水間一場藝術與普通老百姓的狂歡。

在短短的十天裡，來自中國內地、德國、法國、俄羅斯等13個國家和地區的22台特邀劇目陸續登場，穿梭於小巷水岸的「古鎮嘉年華」表演團隊也用近2000場次的演出時刻點燃小鎮的狂歡節奏。此外，最具烏鎮戲劇節特色的「青年競演」單元、6場小鎮對話、5個戲劇工作坊、3個戲劇主題展覽和5場戲劇峰會，共同勾勒出烏鎮戲劇節多姿多彩的戲劇風貌，構建烏鎮戲劇生態。

採訪：香港文匯報記者 俞晝、茅建興 浙江報道

「開幕戲《大雞》戲票五分鐘售罄，林兆華監製的《戈多醫生或者六個人尋找第十八隻駱駝》開票四十分鐘賣空五場……」賴聲川見到記者，忍不住先炫耀了一下今年烏鎮戲劇節的「戰績」，他的《水中書》是本屆戲劇節的閉幕大戲，早已一票難求。「在別的地方，觀眾買票看大腕兒，要麼導演是大腕兒，要麼演員是大腕兒，票才好賣；而我們這裡，哪怕是青年導演的作品也很好賣票，因為大家覺得，能上烏鎮戲劇節的舞台，戲肯定棒，這是我覺得最驕傲的。」

由於烏鎮戲劇節實行的是藝術總監輪流制，從去年開始，賴聲川將戲劇節藝術總監的接力棒交給了孟京輝，極其鮮明的「孟氏風格」為戲劇節帶來了很多世界當代前衛作品，也讓不少戲劇愛好者大呼過癮。「今年孟導邀請了很多東歐的劇團，都是在國內其它戲劇節上看不到的劇本，給我也帶來了不少靈感。」

在賴聲川看來，烏鎮戲劇節之所以能一年好過一年，就在於堅持「藝術家辦節」的原則，不管什麼主旋律，不管什麼票房，純粹讓藝術家掌握話語權。「我跟孟京輝、黃磊、田沁鑫等幾位烏鎮戲劇節的組委會成員有一個微信群，半年前就開始討論今年請什麼戲，有什麼新的特色和內容，我特別感動的是，大家都是那麼忙的人，但但凡群裡有人提出與戲劇節相關的疑問，十分鐘內一定有人回覆，引發新的探討。」

閉幕大戲靈感來自香港

作為烏鎮戲劇節的常任主席，每年賴聲川都會為戲劇節帶來一部作品，今年是何與吳合作的《水中書》，講述了「快樂學」老師何實一次奇妙的人生經驗、一次真正的心靈之旅。作為《快樂大本營》的主持人，何實多年來在節目中給觀眾們帶來歡樂。《水中書》中的「快樂專家」何實，既不搞笑也不搞怪，甚至略有點憂鬱，這個嚴肅的、會流淚的何實，將推翻何昊之前留給觀眾的固有印象。

2009年，受香港話劇團之邀，賴聲川帶領

■何昊受邀出演《水中書》 浙江傳真

劇團的演員完成了話劇《水中書》的集體即興創作，該劇的靈感就來自賴聲川與丁乃竺共同翻譯的馬修的《快樂學》一書。「當時正值金融海嘯，我走在中環，發現每個人臉上都沒有笑容，愁眉苦臉，就覺得香港是不是全世界最不開心的城市？因為大家都跟物質掛在一起，物質垮了之後，所有人都受到影響，所以我開始寫一個關於快樂的戲，慢慢就演變成《水中書》。」

其實所謂「水中書」，是指如果你在水裡寫字的話，文字會稍縱即逝，消融於水。「那是水對於生命的一種境界，過去發生的事，記憶中是否能夠讓它就這樣消融？」賴聲川說，這是一部很有感情的作品，一個「很心痛地寫出來的故事」。

表達社會焦慮能出好作品

對於戲劇的未來十年，賴聲川表示出審慎的樂觀。「隨着人們經濟水平的提高，對藝術的嚮往也會越來越多，但我們看到，目前國內戲劇自創能力不足，很多都是抄襲國外的藝術，或者單純為了票房考慮去走低俗的搞笑路線，把劇場當成一個廉價的賺錢商品，這是一個危機。」

「真正嚴肅的戲劇是有市場的，只要你能做得好看又有深度，但這確實很難，國內不能做出一個百老匯這樣的演出形式，我一直拭目以待。」賴聲川坦言，香港現在的社會比較焦慮，年輕人都在向內看，尋找自己，而人們尋找自己的過程中它的藝術也會這樣表現。「焦慮的社會可以做出很多帶有nervous energy的作品，這是其它地區所不具備的條件。」

■賴聲川 俞晝 攝

■烏鎮古鎮嘉年華 浙江傳真

■嘉年華演員與人群互動。 浙江傳真

■小鎮內隨處可見的大師旗幟 浙江傳真

■烏鎮古鎮嘉年華 浙江傳真

最好玩的戲劇節

在烏鎮戲劇節期間，如果你漫步在烏鎮西柵景區的街頭，可以看到川劇變臉表演，也可以目睹高蹺恐龍巡遊而過，相聲、民樂、街頭藝術等多種戲劇形式「混搭」在烏鎮。為了讓更多沒有買到票的戲劇愛好者感受戲劇魅力，從第一屆起，烏鎮戲劇節就在西柵街頭安排了免費的嘉年華巡遊，三年間，近4,000場嘉年華表演吸引了863,000多位遊客參與互動。

今年，西柵景區更是搭建了開放式舞台，讓主創們走出劇場，在烏鎮的小橋流水間與觀眾親密接觸。江漢大學國王小丑劇團演員王秀柔坦言，雖然沒有燈光沒有舞台效果，但是會有觀眾給你很熱烈的反應，情緒傳達的可能比在劇場裡面傳達的來的更真實。

孟京輝在一次接受採訪時曾說過，烏鎮戲劇節是最好玩的戲劇節。「我的烏鎮就是：起床，玩兒，吃好吃的，看戲，看戲，愣神兒；喝咖啡，吃好吃的，看戲，看戲，吃夜宵；喝酒，混沌，胡侃，暈醉，睡覺，做夢。」每天白天的戲結束，臨河而建的咖啡館裡坐滿了文藝青年，就剛剛看完的戲發表不同的看法。到了晚上的戲結束，西柵為數不多的幾間夜宵店也是人滿為患，大家把酒聊戲，不醉不歸。

誠如烏鎮戲劇節主席、烏鎮旅遊股份有限公司總裁陳向宏在開幕式上所說的：「烏鎮戲劇節越來越顯示出一個特點，戲劇節不是一個簡單的文藝節慶，戲劇節跟小鎮結合，成為了一種生活方式。」

最扶植年輕人的戲劇節

在全球戲劇節範圍內，烏鎮的「青年競演」單元是獨有的，由於好戲太多，今年青年競演的劇目從12個增加到了18個，陳明昊、吳彼等從「青年競演」走出來的青年戲劇人才，已經接棒中國戲劇發展新主力。作為第一屆戲劇節青賽大獎得主，陳明昊導演的作品《大雞》成為今年烏鎮戲劇節的開幕演出之一，開票首日五分鐘售罄全部場次的門票。

「這裡面所有的音樂歌詞都是我們自己創作的，這是我們第一部音樂劇作品，當然希望能夠被認可，有一天能夠商演。」中央戲劇學院的大三生利建磊是烏鎮戲劇節青年競演環節入圍的18部戲劇中，音樂劇《送終》的導演，這部規模超小的劇目，一共就5位演職人員：3位演員，1個導演，1個編劇。

為什麼會選擇烏鎮作為自己處女作的登場之地？「答案毋庸置疑，烏鎮戲劇節現在是中國最好的戲劇節，因為這裡從一開始就有中國最好的戲劇人做評委，這裡的戲劇氛圍對年輕人來說，既寬容又殘酷，他給了你最好的舞台，又會讓你迅速發現自己的差距。」

「中國戲劇需要年輕人，我已經四十五六歲了，在評委裡還屬於比較年輕的，我們需要一撥師兄、師姐級的人，而不是老由師叔師伯在這兒叨叨。」《鐵齒銅牙紀曉嵐》的編劇史航認為，烏鎮提供了中國青年戲劇的孵化空間，在他看來，很多先鋒戲劇的主創像春蠶，雖然未來可以帶給世人美麗的絲綢，但現在軟弱無力，他們需要資源，而烏鎮戲劇節的氣質和調性正給了他們其他城市都不能給予的資源。

敢觀

舞台文：梁偉詩
本欄由本地知名評論人聞一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

尋找湯顯祖與澳門的情與事 ——澳門國際音樂節《香山夢梅》

每年講授中國戲劇史，湯顯祖和金聖嘆都是最令人雀躍的課題。事關湯顯祖和金聖嘆分別是創作人和評論人的夢想。湯顯祖的《臨川四夢》固然以一個「情」字寫下「明傳奇」里程碑，金聖嘆的「金批才子書」更是評論人才情如何照亮作品的示範作。湯顯祖的作品和事跡在逝世四百周年的2016再度被注視，傳說湯顯祖在1591年的一次訪澳「自由行」，為後來撰寫《牡丹亭》帶來靈感。1598年問世的《牡丹亭》柳夢梅部分，如第六齣〈恨眺〉、第廿一齣〈旅寄〉、第廿二齣〈謁遇〉，均出現「香山奧」或「香山園」的描寫。「香山奧」或「香山園」，也就是今天的澳門。2016澳門國際音樂節《香山夢梅》，就以這段事跡為故事骨幹，想像出1591年湯顯祖在澳門與葡籍女孩的一段似有還無的感情，為《牡丹亭》編作前傳。

《香山夢梅》是一齣原創的三幕室內歌劇，以普通話為創作語言。三幕結構類近於中國傳統說書話本の入話、正話、結詩。「入話」引述湯顯祖對「情」的重視，藉湯第一身強調情之所至，「生可以死，死可以生」的核心情志。故事收束時，backdrop投影出現《牡丹亭》《尋夢》的著名唱辭，並以此為「結詩」。《香山夢梅》的「正話」部分，原是回憶舊事，內容大部分皆從《牡丹亭》若干片段和故事內容「後設」而來。包括湯顯祖在葡萄牙人進佔澳門約四十載時，在澳門邂逅葡籍女孩瑪利亞。湯顯祖不諳葡文發音，折衷把瑪利亞喚作「梅」；瑪利亞同樣不懂中文，戲稱湯為Tom Joe。湯為感謝梅答應做嚮導帶他遊澳，送上細細柳枝作見面禮。因此，「柳」即是湯的自稱。「柳夢梅」三字，也就是一段異國情緣的密碼。

有說《牡丹亭》乃是第一部把西方人物和商品搬上中國傳統戲曲舞台的作品。《香山夢梅》的「正話」第一場，即把湯顯祖置身於當時澳門港的市集中，點明澳門的商賈文化與中西迥異。16世紀的澳門，歷史上的確是龍涎香的重要採購點，市集中的香料、酒水等極受歡迎。歌劇中的湯顯祖對新鮮的繁華世界相當好奇，樣樣都想要卻身無分文。於是，

《香山夢梅》借題發揮，謂善心葡女瑪利亞同情湯無財無伴，領着湯到葡萄牙天主教來華傳教的第一座教堂大三巴祈禱。這部分明顯取材自《牡丹亭》對「大三巴牌坊」的記載：「一領破袈裟，香山墳裡巴。多生多寶多菩薩，多多照證光光乍。小生廣州府香山奧多寶寺一個主持。這寺原是番鬼們建造，以便迎接收買官員。茲有欽差苗爺任滿，祭寶於多寶寺菩薩前，不免迎接。」（二十二齣〈謁遇〉）

《香山夢梅》讓「梅」在唱辭中向湯解釋聖母、聖嬰的故事，謂聖母襁褓中的嬰孩，後來流盡寶血成為世人的救主。湯似懂非懂，「梅」於是帶他到井邊看井裡二人的倒影，解說真幻、夢覺之間難以說得清，你說現今是真，豈知來日才是真，此刻只是夢一場；又或許夢才是真，覺才是夢？《香山夢梅》把這一場的「夢覺之辯」，鋪墊為《牡丹亭》「夢中人」、「夢中情」、「幽媾」的基調，把夢境比人間世更無邊無際、任人馳騁的真意道出。說不定湯顯祖亦有所觸動，在後來《牡丹亭》男主角柳夢梅的背景大造文章。柳夢梅既是柳宗元的後代，也是嶺南書生，就近到澳門尋找到欽差苗老爺的資助，才得北上趕考。《香山夢梅》的「梅」在歌劇一直沒有忌諱早有愛郎，可惜因戰事未能團聚，末段毅然放下一切赴歐尋人，臨別時贈送湯顯祖自畫像一幀。匆匆一別，七年後傳來「梅」的死訊，才知死生契闊，湯性有沉醉於畫中人。這又彷彿故意讓湯迷胡思亂想，未許不是這畫卷，才有了「拾畫」「叫畫」的柳夢梅。

想當然的是，《香山夢梅》有着在歌劇唱辭與《牡丹亭》原辭之間，穿越中西古今說唱來遊戲的意思，縱是「後設」亦盡量牽繫到湯顯祖的詩文劇作。「梅」作為湯顯祖和《牡丹亭》前衛意識的繆思，《香山夢梅》大量運用善於抒情的詠嘆調，配以白話、敘事為主的現代文辭。最後，《牡丹亭》〈尋夢〉的唱辭在舞台投影中如雪片墜落——「花花草草由人戀，生生死死隨人願，（便）酸酸楚楚無人怨」——Tom Joe永遠是紅塵中的折柳人。

德清鋼琴走進香港 劉詩昆稱港學琴人數全國居首

香港文匯報訊（記者 張岳悅）由德清市政府與《鳳凰周刊》合辦的「中國鋼琴之鄉走進香港」活動日前舉行，浙江德清縣洛舍鎮代表分別贈予香港基督教勵行會基層兒童福利項目及解放軍駐港部隊，此舉不僅標誌德清鋼琴進入香港市場，也是以香港為起點向全世界推廣的開端。

浙江德清縣洛舍鎮有「中國鋼琴之鄉」的美稱，據德清縣委副書記兼德清縣縣長王琴英介紹，洛舍鎮有近七成人從事與鋼琴相關的工作，而中國每五架鋼琴中就有一架產自德清，該鎮未來目標是將德清打造成全國知名的鋼琴製造基地。德清縣鋼琴文化協會會長沈月強則表示，製造鋼琴的同時還將推動鋼琴教育、文化產業、旅遊開發等項目建設，走產業與文化共同興鎮的道路。

知名鋼琴家劉詩昆現場用德清鋼琴演奏歌劇《卡門》選段，不久前去過德清鋼琴廠參觀的他表示自己在彈鋼琴的同時，同樣關注鋼琴的製造業，「鋼琴對於鋼琴家，就如同武器對於士兵一樣重要。」他提到：「全世界學鋼琴的熱潮以華人為最，香港學琴的絕對人數在全國居首位，但傑出的演奏人才卻不足。」

「鋼琴王子」陳雋騫、「鋼琴神童」李佳琦和波蘭鋼琴家亞瑟·亞當·杜克維奇（Artur Adam Dutkiewicz）亦於現場演奏。陳雋騫今次因應德清的地理位置而選擇了曲目《平湖秋月》，三歲上音樂班，五歲學鋼琴、小提琴的他原來從小便練就了統籌兼顧的本領，他笑稱自己已將彈琴、做生意及參加慈善活動結合為一體，「現在較少去商場演奏，會請支持我的fans出席慈善音樂會。」談及對琴童的建議，他說：「關鍵是多聽及每天堅持練琴，家長則不必抱着功利心去督促，現時鋼琴已不再具有升學加分優勢。」

■劉詩昆壓軸演奏《卡門》樂章。 張岳悅 攝

■陳雋騫（左）讚李嘉琦手指靈活。 張岳悅 攝