

七載烏鎮戲劇節

意念「湧」新 蔓蔓日「茂」

第七屆烏鎮戲劇節繼第六屆以「容」點題後，以「湧」為題，意在「靈感創意噴湧而出」。以1,300年歷史古鎮為舞台的烏鎮戲劇節首辦於2013年，成長7年，正成為一扇中國看世界的窗口，其多樣性的呈現吸引了越來越多的戲劇人雲集烏鎮，品味中國這場可以比肩阿維尼翁和愛丁堡戲劇節的饗宴。

文：香港文匯報記者 茅建興

回望10天戲劇盛宴，來自13個國家的28部共計141場特邀劇目演出、18組共計60場青年競演演出、超過1,800場古鎮嘉年華充滿了4.92平方公里的烏鎮西柵景區空間，劇場內外，白日深夜，好戲連台，目不暇接。與此同時，14場小鎮對話、5個戲劇工作坊、5個IATC青年戲劇評論工作坊、10場朗讀會架起舞台與觀眾的橋樑，10場朗讀會架起舞台與觀眾的橋樑，大師給狂歡以沉思，給震撼以深度。「大師浪潮」、「名著漩渦」、「先鋒海嘯」、「奇思漂流」以及「學院漣漪」5大板塊，噴湧而出的劇場源流，為觀眾展現戲劇藝術波瀾壯闊的靈感創意。

10月25日開幕夜，古鎮嘉年華首次陸水空三維巡遊啟程，「飛魚」從元寶湖飛行至烏鎮大劇院，完成長達50分鐘的預熱。烏鎮戲劇節四位發起人陳向宏、黃磊、賴聲川、孟京輝共同啟幕大戲《三姊妹》導演尤里·布圖索夫和世界級戲劇導演鈴木忠志共同啟幕開幕大戲。

本屆烏鎮戲劇節開幕前走出烏鎮，嘉年華首次在戲劇節開幕前走出烏鎮，戲劇節期間，陸水空三維立體式的演出形態，填滿了烏鎮劇場之外的每個角落。席地搭台，承天為幕，陽光變燈落，美聲化舞美。在烏鎮，戲劇隨時隨地發生，在最近的地方看到最遠的風景。戲劇、音樂、舞蹈、大型木偶馬戲、公共空間展演、越界及創意等世界範圍內的表演藝術和土多樣文化形態共舉古鎮街頭，呈現時空交融的藝術新景象。藝術家張華潔在嘉年華演出中，為烏鎮創作的繪畫作品《墨上行動》則被烏鎮永久收藏。

愈加成熟的烏鎮戲劇節銳意猶在，不斷拓寬戲劇的成長之路。此次在烏鎮上演的《太陽和太陽穴》就給許多觀眾留下深刻印象。在該劇導演孟京輝看來，這部作品的風格是農業風加上重金屬。「這是布萊希特的作品，它和另一部柏林布萊希特劇院帶來的《高加索灰闌記》形成一種呼應。柏林布萊希特劇院建院70多年來，這是第一次來到中國演出。那部戲雖然規模不大，但是特別有力量。我希望兩部布萊希特的作品之間，能形成某種對話。中國戲劇導演解讀布萊希特，解讀世界名著，我們也有自己的內在邏輯，創新一直是我劇場表達的核心要素。我會用孟氏美學和劇場思考將布萊希特的思想發揮到極致，是一種感性飛揚之下的理性。」

11月3日夜，本屆烏鎮戲劇節在「永不閉幕狂歡夜」的派對中再次走向高潮，隨著青年競演頒獎項逐一頒出，現場DJ演奏、嘉賓表演穿插全場，熱愛戲劇的朋友們同場舉杯歡慶，閉幕派對「嗨」到午夜。閉幕式上，2020第八屆烏鎮戲劇節主題和時間正式對外公佈。第八屆烏鎮戲劇節主題為「茂 Flourish」。茂，豐富而非繁複，野生而又叢生，茂年即盛年。第八屆烏鎮戲劇節將於2020年11月5日至15日再次拉開帷幕。

本屆青年競演以「看不見的人，鑰匙，飛機票」三個元素進行命題創作。來自全國18組90位競演青年以及嘉年華128個節目的全部演員700餘人，於十天內全部集結烏鎮，共同完成一場千年古鎮的戲劇狂歡。青年競演經過3輪公演，《雞兔同籠》、《黎曼的宇宙》、《三打普拉斯》、《劇院故事一則》、《七年之癢》和《不咸山》6組作品闖入決賽。經過最終評選，《劇院故事一則》獲得小鎮獎「特別關注獎」。《黎曼的宇宙》組導演金石飛、演員劉一君摘得小鎮獎「最佳個人表現獎」。青年競演大獎——小鎮獎「最佳戲劇獎」被《雞兔同籠》捧得。

「這部作品非常符合今天全社會的心態，我希望這樣的戲能加入烏鎮戲劇節來，因為親身會滋養你的內心，會給戲劇帶來另一種生機。」

「看戲對孩子未來的心智成長是有極大好處的。戲，你只要看得多，跟文學書讀得不一樣，都會滋養人的內心。美盲比文盲還可怕，很難教育。但其實審美這件事最簡單的，就是從小要看，不僅要看博物館，還要看戲，還要讀文學書，那孩子長大了，就跟別人不一樣。」

「我是更願意盡量合乎邏輯地把自己的看法表達出來，盡量把事情說明白，破譯密碼也要給觀眾一把鑰匙。」劉恒說，「但正是這些千差萬別的作品，才讓烏鎮戲劇節有了更為強大的生命力，多樣性符合生物生長的自然原則，社會原則也應如此。」

《三姊妹》劇照

賴聲川接受香港文匯報訪問。

茅建興攝

賴聲川：烏鎮戲劇節的「七年之癢」

烏鎮戲劇節歷經七年，有沒有七年之癢？發起人賴聲川坦言：「有的，但這是自然的，成長到一定地步必然會來。現在烏鎮賣票，好多都是一搶而空，《幺幺洞捌》45秒就賣光了。但是，我一點都不得意，我們有責任去更好地服務觀眾——讓想來的人都能夠買到合理價位的票，都能夠享受戲劇。我的夢想是希望更多人來享受和感受戲劇節的氛圍。像金尼奧·巴爾巴導演的《樹》，為了保證觀劇的體驗，一次只能容納很少的觀眾，這麼好的戲與更多中國觀眾無緣。這就是我的『癢』。」

「從一個簡單的夢想開始，走到第7屆，它的成長之快，我們自己都嚇一跳。第一屆第二屆，我們邀請節目，挺辛苦的，全世界找甚至通過自己的人脈找，和別人介紹說，『來烏鎮演出』。人

們的反應是『烏鎮？沒聽過』。到現在，只要我們邀請，最好的團就過來，全世界都希望來。我們實現了創辦烏鎮戲劇節的初衷，希望創造一個櫥窗，讓中國看到世界，讓世界看到中國。」

2010年3月賴聲川第一次從杭州來到烏鎮，當時另一位發起人陳向宏問他，做戲劇節需要什麼？賴聲川說需要劇場，有小空間還不夠，需要一個大劇院，像很多的大劇院一樣。烏鎮大劇院也正是從那時開始籌劃。

「接着開始在鎮裡——看空間，當時看到兩個倉庫，我們就興奮地命名為雙胞胎，這就是後來秀水廊和蚌灣。沈家戲園也是我主導設計的，國樂劇院則從戶外空間變成室內。這樣，一下子擁有了4個劇場，第一屆就開張了。後來，經過使用，每個空間都有了演出團隊的烙印和氣場。」

7年來中國各地有戲劇節應聲而起，但賴聲川說，「其實不容易複製，烏鎮本身沒法複製，我們四個發起人之間的化學作用和默契沒辦法複製。烏鎮戲劇節的個性從第一天確立以來就沒有變過。」

「藝術總監製」是烏鎮戲劇節的操作模式，賴聲川說，「我們和其他戲劇節不太一樣的是，我們是集體在做決定——黃磊是製作總監，我是常任總監，孟京輝是藝術總監。以孟京輝為主，他來主導，我們會支持他，其他的戲劇節一般都是藝術總監常年世界各地跑，挑戰、選戲，但我們是每一個人都在忙着自己的事情，我們三個人的工作量幾乎都是一般人工作量的兩倍，常常只有在旅行中看戲。其次是很多事情我們基本都是我們這個小組群在

做決定，這種方式看起來比較隨機，但又有着黃磊、孟京輝、賴聲川共同的個性在裡面，隨性自在又不乏一種整體的氛圍。」

「現在一到烏鎮就開始想各種事情，更多的是責任，在這裡已經不是假期了。所做的一切都是為了20年後即便我們不在了，烏鎮戲劇節還是會留下。」

諜戰劇《幺幺洞捌》烏鎮首演

本屆戲劇節，賴聲川帶來了最新作品《幺幺洞捌》，這是他的第39部原創戲劇作品，也是他第4部在烏鎮演出的作品。這部新作品中，賴聲川首次觸摸諜戰題材，首演話劇的倪妮一人分飾兩角，出現在上海虹口一個老廠房中，2019年的作家舒彤（倪妮飾）通過電波遇到了1943年同在這個空間的雕塑家白石，一起完成代號為「幺幺洞捌」的抗日行動。烏鎮首演，著名影星林青霞也到場觀看。

賴聲川新作《幺幺洞捌》在烏鎮上演。

何雯亞攝

談及創意，賴聲川表示來自城市的啟發：「我生活在上海，每天走在街頭都會感覺到『歷史』。那麼多老房子，什麼人在這裡住過？他在做什麼，想什麼？他的夢想是什麼？他的愛是什麼？……在上海有太多房子給人這樣的聯想。如果你感覺到在房子裡面的人，他所處的年代

就是在抗日的時候，而這地方又是一個地下黨秘密工作的地方，這多有意思。從想到一個空間，然後變成一個諜戰。」

本屆戲劇節出現了不少影視明星的身影，周迅、馬伊琍、郝蕾都來到烏鎮，影視明星投入戲劇演出，成為一種現象。賴聲川認為，一個製作嚴謹的劇，必須懂得怎麼用明星，但不是單純地為了衝票房。而這些明星給的幫助也很大，因為他們讓很多人，一些從來不去看戲的人進到劇場。或許他們就成為一個永久的戲劇人。

馬未都：沒有戲劇就沒有電影

來烏鎮兩天，著名收藏家馬未都看了兩場戲，「《三姊妹》迎合了國外戲劇當下越來越長的趨勢，但觀眾一定要有準備，作為經典，它反映的時代與我們現在有間離感，與我們的生活關聯不大。而孟京輝的《太陽和太陽穴》則更易懂，雖然題材取自國外，但用了中國人能夠理解的元素。」

對於戲劇，馬未都認為，戲劇是現代視覺藝術的鼻祖，「現代媒體把現在的視覺藝術，如電視劇、電影變成了最普遍的藝術。但是沒有戲劇就沒有電影。當下的電影市場已經走入了另途，今天世界級的大片已經不大熱衷於講故事了，而熱衷於炫技。電影的趨同化非常明顯，都會朝着一個方向去努力，比如都朝着特技方向去努力，所以對人的表演是否真實已經不大在意。」

馬未都的觀復博物館養了一群貓，今年，他嘗試做了一部有關觀復貓的兒童劇，在他看來，

馬未都接受香港文匯報訪問。

茅建興攝

劉恒：多樣性才更有生命力

創作了《集結號》、《金陵十三釵》的著名編劇作家劉恒已是第四年來到烏鎮戲劇節，每年到烏鎮看戲，都給劉恒留下深刻印象，今年無論是裝置戲劇《紙把戲》，還是當代版的《三姊妹》、孟京輝的《太陽和太陽穴》或是尤金尼奧·巴爾巴的《樹》，他都像身邊的那些年輕人一樣，看得很認真。

「烏鎮每年上演各種風格的戲劇，有比較先鋒、實驗的戲劇，有看得懂的，也有看不

來的巨大的藝術欣賞快感。」

「我是更願意盡量合乎邏輯地把自己的看法表達出來，盡量把事情說明白，破譯密碼也要給觀眾一把鑰匙。」劉恒說，「但正是這些千差萬別的作品，才讓烏鎮戲劇節有了更為強大的生命力，多樣性符合生物生長的自然原則，社會原則也應如此。」

青年競演單元頒獎禮。

茅建興攝