

●戲劇《養雞場的故事》現場圖

●「無名戲劇人」們的傾情表演

《戲劇新生活》解密戲劇新一面

賴聲川談戲劇與電視的「邂逅」

《戲劇新生活》的主角是一群深耕劇壇但聲名未著的青年導演、編劇和演員，這些才華洋溢的年輕人在節目裏被稱作「無名戲劇人」。為他們開場鋪路的卻是三位「有名戲劇人」：黃磊、賴聲川、喬杉。其中，「發展委員會主任」黃磊有深厚的觀眾緣兒，讓節目更顯親切，富於人情味；而「藝術委員會主任」賴聲川則是「品質擔當」，讓《戲劇新生活》對劇場藝術的探索更加深遠；「劇團製片主任」喬杉自帶喜感，為節目注入輕鬆愉快的氣氛。近日，香港文匯報對賴聲川先生進行了專訪，請他解密這檔節目的戲裏與戲外，以及劇場藝術的現在和未來。文：香港文匯報記者 張寶峰、陳迪文 圖：受訪者提供

●賴聲川 郭延冰攝

戲劇可以洗滌人性

一場肆虐全球的新冠疫情深刻影響着社會的方方面面。劇場藝術可謂首當其衝。限人流、減場次，甚至直接關門休歇，本就偏向小眾的戲劇市場彷彿進一步落入冰川。不過，對於災難與戲劇的關係，賴聲川有着更為深邃獨到的看法，「劇場是有治療作用的，但是我們現代人好像都忘記了。」

向歷史深處追溯，疫情跟劇場一直都有密切的關係。被譽為「悲劇藝術典範」的《伊底帕斯王》就反映了古希臘瘟疫之後雅典的境況。而在古希臘，所有的劇場和醫療中心都是放在一起的。「我覺得這是一個很微妙的訊號。」賴聲川說。

前些年，賴聲川和友人去了玉樹，希望為受災者的親屬和朋友做一齣戲，一齣可以療癒的演出。雖然這齣戲當時沒有做到演出的地步，但後來卻變成了2019年得以公演的另一部作品的雛形，就是環形劇場的《曾經如是》。

《曾經如是》講的是災難，第一幕是山裏面的地震災難，第二幕是紐約的「9·11」災難，第三幕裏的人物決定去印度的山裏尋找淨土，第四幕是在總結人類面對災害中的一些反思。「我希望這是一部能夠發揮療癒作用的作品。」賴聲川說。

在賴聲川看來，在日漸商業化的過程中，戲劇的療癒作用似乎被淡忘了。「社會需要戲劇，戲劇最神聖的功能就是治療創傷、洗滌人性，給予人們更高的精神嚮往，以及對於複雜問題的答案。如果能給出這樣的答案，戲劇也就接近於一個教堂，一個人類真正可以得到營養的地方。」賴聲川說，隨着一個社會的成長，我相信人們會通過戲劇得到一種共同向前的力量。

●戲劇人們全情投入表演之中。

TA Live《水中之書》帶來深度與感動

《戲劇新生活》能夠贏得觀眾源於很多「破天荒」。讓「無名戲劇人」擔任真人秀的主角，將嚴肅的創作和日常的生活放在一起呈現，而最大的「創舉」就是把劇場藝術置於電視屏前。作為相對小眾的藝術形態，戲劇舞台的「輻射力」雖然遠遜於電視與網絡，但在戲劇人心中卻是無比神聖的。如今，將舞台搬上電視，讓觀眾隔着屏幕，這對於戲劇藝術的發展究竟是好是壞？《戲劇新生活》也引來了眾說紛紛。

「這兩者的搭配當然有先天的問題，因為戲劇是現場的，電視怎麼樣都無法模擬。好比球賽，NBA或NFL在電視上變成另外一種觀演經驗，跟現場很不一樣。」不過，賴聲川同時強調，正因為戲劇還沒有找到電視播放的表現方式，或許在疫情期間可以多做一些線上的播放，可算是一種有益的嘗試。

事實上，國內外戲劇界對於「戲劇+電視」的模式已有不少嘗試。比如，英國國家劇院的NT Live系列，還有賴聲川在上劇場實驗的TA Live《水中之書》實驗。「只要有細心的籌備，以及真正內行的拍攝，是有可能把一個劇場演出轉化為觀眾體驗的新方式的。在《水中之書》的現場，我就很驚訝地感覺到一種觀賞的深度與感動。」賴聲川回憶說，曾有觀眾對自己說，欣賞《水中之書》就像同時看舞台劇和電影，「而這，就是我說的一種新體驗。」

從幕後到台前 傾心力助戲劇發光

在節目中，賴聲川保持了一貫的真誠。在看過第一個作品《養雞場的故事》後，「賴主任」一針見血，「這個故事沒有肚子」。他知道這是一支臨時組成的團隊，也知道這是一部48小時內匆匆趕製的急就章，更深知這幫年輕人對待戲劇時的嚴肅與熱情。不過，賴主任沒有留情，「最後的解釋是多餘的，就讓人物和故事去講述……」這也是賴聲川對戲劇的嚴肅，熱情，與真誠。

作為華人戲劇界無人不知的「大咖」，賴聲川在人們的印象中與綜藝、娛樂沾不邊。但這一次，他卻從幕後走到台前，從劇場走上熒屏，這讓不少戲劇圈中人都十分驚訝。「參與真人秀確實需要些勇氣，而參與的理由也很多，第一個目標還是因為看到這個節目有可能幫助整個戲劇生態，所以我覺得這個動機是很好的。」

「還有一個重要的理由是，這個真人秀是用真正的戲劇人，是一群專注在話劇舞台上工作的朋友們。」賴聲川說，如果參與其中，能夠讓這個行業裏的人發光，甚至讓這個行業本身發光，這是一個很重要的理由，應該說這是很重要的事。

賴聲川做到了。《戲劇新生活》一經播出，就收穫了高收視和好口碑，豆瓣評分甚至高達9.3。網友「小白白」在留言中寫道：「太多共鳴，哭了，作為戲劇人特別感同身受。當他們綻放在舞台那一瞬間的時候，我覺得自己愛上的這個行業是無比榮耀的。他們眼裏有光！」網友「孟德梭丘」是一個熱愛話劇的大四學生，他在留言中說：「感觸真的太深了。從初中到大學，從演員到導演，從編劇到燈光，我曾想撲在戲劇上為之瘋狂，卻無奈自己資質平庸且現實殘酷。賴聲川老師說得真好，如果你做戲的目的是賺錢，就可能永遠也賺不了錢。希望在不遠的未來，我能像那隻養雞場裏的小雞一樣，跨出雞圈，奔向大海。」

●沉浸式戲劇表演現場

製片人：戲劇與綜藝相映成輝 期望香港戲劇人參與第二季

作為一場「戲劇實驗」，《戲劇新生活》不僅有鏡頭前戲劇人的全情付出，更有幕後製作方的良苦用心。在接受香港文匯報專訪時，《戲劇新生活》製片人譚娜表示，製作這樣一檔節目，初衷就是希望更多的人能夠關注到戲劇，關注到戲劇人這個群體，觀眾也可以透過節目看到整個戲劇創作的過程。

《戲劇新生活》最大的新鮮之處就是「戲劇」與「綜藝」的結合，並讓人們看到了「線上戲劇」的可能性。對於這種形態的價值和意義，譚娜深以為然，「在這檔節目裏，戲劇的表達方式為綜藝開拓了一個全新的體驗，綜藝也為戲劇開拓了全新的受眾和關注度。」

事實上，伴隨NT Live的興起，戲劇入電影院已逐漸被觀眾接受。對於「電視+戲劇」的發展前景，譚娜表示，愛奇藝也在做這項嘗試，包括節目裏的戲劇人，也將與愛奇藝未來的線下開發相結合，共同打造「線上劇場」的更多可能性，也希望更多的人走進劇場，更多的戲劇人被大家看見。「現在我們做的就是一個起點，同時也希望未來能夠打造出像NT Live一樣的作品，呈現出更多的舞台之美，愛奇藝也在一步一步地努力。」

很多看過《戲劇新生活》的觀眾都表示，熒屏之上的戲劇人不僅充滿了生活氣息，在線看戲也別有一番質感。對此，製片方也是下足了功夫。「在鏡頭處理和視頻剪輯上，我們最大化還原並保留了現場感，每次錄製前，我們都會針對攝像、舞美、音樂

●《戲劇新生活》製片人譚娜

等進行提前溝通，而且我們攝導團隊都有戲劇功底。」

譚娜說，節目組並沒有完全把它當成一個電視節目進行製作，而是一個實驗，它不同於現實，又高度接近現實。「所以，不論是真人秀，還是戲劇表演，我們都用了現實記錄的方式，並以此最大化地還原劇場感。」

譚娜還表示，內地有眾多優秀的戲劇人才，香港有廣闊的國際化舞台。如果《戲劇新生活》會有第二季，希望可以邀請香港的戲劇人參與到節目中。「香港的戲劇氛圍也非常濃厚，希望內地的戲劇人有機會到香港，去做更多關於戲劇的交流。也希望通過《戲劇新生活》作為一個起點，讓不同地域的戲劇表達形式可以互相吸收、借鑒與影響。」

演員丁一勝：戲劇綜藝「更新」了自己

在《戲劇新生活》首期的八位嘉賓中，丁一勝是那個安靜低調的小老弟。但隨着節目的播出，這個年輕人獨特的戲劇理念和才華越來越成為節目的看點之一。事實上，不到30歲的丁一勝已經是戲劇圈的「老人」，導演過許多精彩劇作，深受孟京輝等戲劇大家的青睞。最了不起的是，這個年輕人還是歐丁劇團建團以來首位華人主演，而歐丁在全球戲劇界則是神聖一般的存在。

對於參加節目的感受，丁一勝對香港文匯報說，「在無數個鏡頭的見證下，兩個月的時間裏，10個戲劇作品從無到有，我也完成了自己的蛻變。回頭想想，戲劇新生活，『新』的不只是戲劇和生活，

『新』的更是自己，一個嶄新的自己，兩個月的綜藝生活對我來說是一部快速的成長史，排戲時的壓力、賣票時的窘迫和演出時的澎湃，都是戲劇帶給我的真實與熱愛。」

談及「戲劇+綜藝」的利與弊，丁一勝認為，綜藝可以讓「大眾」看到「小眾」，從而使「小眾」影響「大眾」，當然，戲劇不僅僅是綜藝中呈現的樣子，它的能量是劇場的，現場的，直接的，詩意的和流動的。「我覺得『線上戲劇』會成為人們了解戲劇的一種選擇和方式。但終究戲劇是發生在劇場，希望通過線上劇場讓更多人打開劇院的大門。」

●丁一勝