

紙上的舞台 想像的會師 回望疫下的烏鎮戲劇節 聚焦原創 展現中國戲劇新力量

第八屆烏鎮戲劇節早前落下帷幕，戲劇之神一直眷顧着烏鎮，八年來共有8,000多名的戲劇青年參與了青年競演，許多歷屆的青年競演選手帶着作品成為了本屆的主演、導演，烏鎮戲劇節正為中國青年戲劇發展不斷注入新鮮血液。疫情下的烏鎮戲劇節，帶來了更多對中國戲劇發展的關注，烏鎮戲劇節發起人、著名戲劇人賴聲川表示，今年烏鎮戲劇節因為疫情的原因，外國的戲進不來了，這對於我們中國本土戲劇來說，正好是一個交答卷的時候。

●文、攝：香港文匯報記者茅建興 烏鎮報道

在賴聲川看來，原創劇本是戲劇前行的力量，但對於這些年內地原創劇本的發展，他坦言還需要更多努力。他表示，雖然今年戲劇節大部分作品是原創為主，但這些年原創劇本一直落後，可能因為很多有才華的人去做影視了，覺得戲劇沒有什麼好弄的，沒什麼利益。另外多年來內地也是以導演為主，編劇的地位遠沒有導演高。「在美國在歐洲，編劇的位置遠遠超過導演。但我們導演非常多，編劇非常少，怎麼回事？這個心態還沒轉過來之前，我覺得我們要期待新的劇作家，還要有一段時間了。確實這些年也不可否認以導演當道，也創造了非常多很偉大的作品，好比說莎士比亞或者是其他的一些經典作品的改編，但是新的作品在哪兒？新的創作在哪兒？這個一直是我關心的。」

●賴聲川

賴聲川透露，自己今年有12個英文劇本，年底將由美國密西根大學出版，包括《暗戀桃花源》、《曾經如是》、《水中之書》等作品。「出版方想找一些方式來宣傳這本書，他們在找雷同的作家，然後他們發現近幾年沒有人、沒有這樣的作家，一下子可以出這麼多劇本。……這些劇本都是我自已翻譯的，我翻譯的目標是為了演出，所以也許我們中國人的戲慢慢開始會出現在世界的舞台上，或許如果運氣好的話，有人會有興趣搬演這些作品。然後他們也可以開始看到另外一面的東方人、亞洲人。」

戲劇的發展，特別是現在中國戲劇發展，還需要更多的原創劇本。烏鎮戲劇節主席陳向宏表示，烏鎮以前做「大先生」的孵化，就是寫魯迅的劇本，就提供過平台，以後還會做。戲劇節將來也會有更多的延伸，包括對產業的孵化，會挑一些優秀劇作加以資助，從小戲變成大戲。未來幾年，也會考慮讓一些青年劇團在烏鎮駐留一段時間，「戲劇節最大的成長空間在於青年戲劇。未來國內的話劇演員可能90%都會來自於烏鎮戲劇節。」

陳向宏還認為，烏鎮戲劇節發展應該多元化，「國外的戲劇節，都有不同的風格，傳統的題材可以用現代的表現手法，我更希望能不能出現一些反映現實題材的大戲，更近地觸摸到這個時代的脈搏，我也希望會出一些經典大戲，就像老舍的《茶館》一樣，除了先鋒戲劇以外，青年戲劇的流派應該會更多元，更符合國際戲劇發展的趨勢，更能融合進去，為我們中國的戲劇發展注入更多新的東西。」

讓賴聲川看到希望的是，這次戲劇節國內許多戲劇人，帶來了很多原創作品，從各個角度探索各種迷人的戲劇風格，從文本到舞台，從新生代導演到中生代導演，展現了中國在後疫情時代下戲劇帶來的活力迸發。

▲▼《遊戲男孩》劇照

受訪者供圖

●《春逝》劇照

受訪者供圖

朱虹璇：觀眾看得見

話劇九人是一支由北京大學校友創立、擁有豐富創造力與高口碑的青年戲劇團隊，自2012年至今，成立已第十個年頭。編劇、導演朱虹璇是話劇九人初創時的成員，堅持了當年立下的十年之約。這個由兼職演員演出的話劇九人，一直堅持原創劇目的創作、演練，已出品、製作的代表作有《春逝》《四張機》《雙秤記》等，《春逝》是話劇九人「民國知識分子」系列的第二部，出品於2020年，疫情期間在b站上首次線上演出，目前豆瓣評分8.7。此次受邀在烏鎮戲劇節展演，編劇、導演朱虹璇表示，「《春逝》是一個戲劇衝突不是很強烈的小戲，這樣的戲能被主辦方看中，我覺得就特別好。」

朱虹璇創作的民國知識分子題材，獲得了很多年輕人的喜愛，而她認為對於劇本創作自己僅是「剛摸到門把手」，「很多年輕人來看我們的戲，有人就問我有何訣竅，我覺得做一個戲要讓年輕人愛看，要把票房賣得滿滿，抱着這個目的去的就做得不好，或者說覺得可能會有一個訣竅，按照那個訣竅，就一定能把票賣出去，這個心態就是不對的，是沒有這種秘籍的。一個戲就是燈光、服裝、道具、化妝、舞美、表演、劇本、二度空間、觀眾進場的入場音樂、觀眾

看到的入場須知、觀眾拿到手裏的場刊，出來以後，觀眾群裏回答他的問題，你的公眾號上做的掃盲，每一個環節都要做到沒有短板，大家認認真真做戲，不要有短板就好了。我們是日復一日地堅持，每一天在解決不完美的東西，95分變成99分，99分變成100分，那一分毫釐之差都是重要的，就是因為在意這些東西它才能做好。我們劇組時常提的一句話就是，「觀眾看得見」，不管你的力氣用在哪了，不管是台前還是幕後，觀眾都是看得到的。」

「也許我們的優勢是自由創作，願意寫的題材都是真心想寫的，所以會花很多力氣，我們寫一個劇本可能會花一年或者好幾個月時間去打磨，而且演出以後每一輪都在改，我們接收到觀眾的意見，然後繼續去改。有人說豆瓣評分8.7了，還改什麼改？但對我們來說不是這樣的，改不改劇本和豆瓣評分多少是沒有關係的，有的觀眾給的意見是非常真誠有用的，比如說有一個觀眾曾經跟我說《春逝》丁西林的戲中戲很好，這條線非常巧妙，但是為什麼到了最後一場戲的時候，好像他的戲中戲就跟他沒關係了，說這個沒有形成一個完美的句號。我覺得是很有道理的，所以我們就把結尾改了。」

王昊然：創作更加緊扣時代

青年戲劇人王昊然帶着《遊戲男孩》今年首次以創作者的身份在烏鎮展演。這也是他自2019年《驕傲》由香港話劇團製作演出後，在後疫情期間首次上演的劇作。

《遊戲男孩》將電子遊戲的敘事邏輯創造性地延展在戲劇舞台之上。這次在烏鎮戲劇節上的演出，更增加了觀眾現場的選擇，「這是一個開放的結局，可以讓觀眾自己來選擇。」

《遊戲男孩》用普通話寫成，在此之前，祖籍湖南的王昊然已經寫了4個粵語作品。從小會說湖南話、廣東話，在深圳長大的他早前有5年的時間在香港工作念書，然後又去了紐約，「一段時間沒有接觸到自己生長的地方當時的潮流文化，所以回來之後就有一個衝擊感。那個時候我剛好入職了騰訊，參與了製作《王者榮耀》的工作室，當時要做真人實拍影視遊戲，就去做了影視編審，然後做了兩年之後，我有感於那兩年的工作經歷，就寫了這樣的劇本。」

這次戲劇節，王昊然去看了不少青年導演的作品，都給他非常深刻的印象。「作為我們創作者來說，30歲以後還能堅持創作的，真的是越來越少。其實在劇場的生命來說，是相當短暫的，如果需要長時間在劇場裏面沉澱下來，它真的需要一個相對更加寬容的環境和更大的支持力量。」

王昊然透露正計劃寫一個角色特

●王昊然

別少的戲，一個名字叫「愛會消失」，「這個詞並不一定是消極的，在我腦海裏的畫面是積極的」；還有一個題目是「情緒價值」，探討人與人之間的關係。「『情緒價值』是跟一些女性朋友聊天的過程當中，發現大家都在聊到的一件事情。」王昊然說道，「我覺得緊扣時代的東西很重要，緊扣當下。我們看得最多的，很多都是關於過去或者關於歷史，尤其像話劇，甚至電影。我們本土的一些作品，有關於當下的很少，為什麼當下這麼多的人去創作，我覺得很需要思考一下。」

因為疫情，王昊然打亂了之前所有的計劃。包括之前有一次香港藝術節在問他要作品，他也擱置了，「還有一次是張學友找我寫音樂劇，我也擱置了。因為疫情，有一種感覺是我開始對香港很陌生，整整兩年沒過去香港。有些香港朋友也是在深圳工作，兩年沒回家了，這兩年的生日就在蛇口租個酒店的房間，然後遙遙地看着香港。我一直都很期待等疫情解封了之後，能夠再去香港，尤其是和我的朋友們見一下，然後能有時間過去住一住，呼吸一下那邊的空氣。」

止庵：編劇應下功夫考察生活

第一次來參加烏鎮戲劇節的著名作家、學者止庵，參加每天的朗讀會外，也去看了青年競演，談到原創劇本的問題，他表示，青年競演中，演員的水平都很好，很多作品就是劇作的問題，有點硬有點結構上不太對，或者說節奏上不太對。「我覺得如果要有那麼一個機制，除了徵集劇團演員，可以從一劇之本來着手，過去像曹禺他們都是這麼出來的，其實曹禺也參加過競賽。如果烏鎮戲劇節有一個關於劇本的激勵機制去向全國徵集，然後也是這種篩選機制，青年劇本人應會有更多機會。」

他表示，一些作品看到很多年輕人生活體驗還是不夠，比方說寫一個年輕人的苦悶，苦悶得有一個具體的形式。「我現在去看電影，最弱常常都是劇本。我做張愛玲的研究，看過一些他們改編的張愛玲的

●止庵

劇本，就是瞎編，那些編劇也不願意去下功夫去考察當時什麼生活，當時會有什麼情景，當事人會怎麼做怎麼說話，根本不管，很多按照套路編的。」

「其實很多人都願意寫劇本，但是寫劇本如果不能上演，這就是等於白寫，當然也專門有這一類劇本，就是刊出供朗讀的，不演出。在歐美，他們有特強大的一個戲劇市場，如百老匯，有很多獨立劇團，使得劇本有很多上演的機會。」他表示，在內地如果做戲劇，不在北上廣都不行，競爭很激烈，這跟影視劇差別非常大，特別需要如烏鎮戲劇節這樣的鼓勵機制。

「全為愛——為未來喝采」 音樂為基層家庭帶來新希望

香港文匯報訊 由著名小提琴家姚珏所帶領的香港弦樂團，於11月14日在香港大會堂音樂廳成功舉辦了「賽馬會音樂能量計劃」推動的《全為愛音樂會——為未來喝采》，近百名基層學童參與表演，展現音樂為基層家庭及社會帶來的正能量。是次音樂會由姚珏擔任藝術總監，李嘉頌指揮，陳雋濤擔任嘉賓主持。香港弦樂團董事局主席陳永祺、董事局成員蔡黃玲玲、公務員事務局局長聶德權、行政會議召集人陳智思等，皆出席了音樂會。

香港弦樂團於「賽馬會音樂能量計劃」所推行的《全為愛》系列音樂會，曾於兒童節、父親節、母親節、元宵節等假日佳節，通過發放免費門票，邀請單親家庭、失去親人的孩子、傷殘人士以及長者等弱勢社群，走進音樂廳，共賞美樂。該系列音樂會已推行六年，截至今年六月，樂團累計提供逾3,900張免費門票，贈予50間社群，共惠及超過6,800觀眾。本次《全為愛音樂會——為未來喝采》超過1,000張門票就皆由社會各界善長捐贈予基層家庭。

而除了讓弱勢社群有機會欣賞古典音樂之外，香港弦樂團亦通過「弦光展現音樂訓練計劃」為基層學童提供免費的音樂教育，並提供其於《全為愛》系列音樂會的演出機會。

是次音樂會主題是「為未來喝采」，除分享「弦光展現」學員的音樂成果之外，亦通過影片分享音樂如何點亮受惠學員的身心靈，以及如何為所在的基層家庭帶來新希望。本次音樂會還特別邀請了殘奧健兒黃君恆分享他年少時學習小提琴，參加樂團和比賽的經歷。黃君恆因患有先天性背脊髓肌肉萎縮症，無法實現成為小提琴家的夢想，但他樂觀向上，憑頑強的意志挑戰身體的限制，成為香港硬地滾球運動員，更在東京殘奧會上為香港奪銀爭光。透過他的勵志故事，樂團希望鼓勵學員堅毅不屈，勇於迎接未

●《全為愛音樂會——為未來喝采》

來挑戰。「弦光展現音樂訓練計劃」的發起人姚珏曾親身走訪基層家庭，她表示：「物質扶貧之外，最重要是精神扶貧。」並期望在未來能夠集結社會各界有心人士的力量，關注關愛基層家庭，希望給基層學童帶來更加明亮的未來。

周末好去處

時代廣場 Sparkling Wonderland by Pucky

聖誕將至，以盲盒玩具而聞名的本地插畫師和玩具設計師畢奇，首次與香港商場合作，在銅鑼灣時代廣場地面露天廣場建造充滿聖誕氣氛的Sparkling Wonderland by Pucky，帶來不一樣的藝術裝置及一系列文化節目，為佳節載入濃厚的文化氣氛。

Sparkling Wonderland by Pucky將有超過50棵的金色發光聖誕樹、高7米的木製聖誕樹、3.5米高的太空貓以及300多個不同大小由畢奇創作的太空精靈，藝術感濃厚，非常矚目。同場更設有畢奇的個人展覽，展出

她多份創作手稿及超過500件作品，而畢奇特別設計的6個期間限定聖誕波克角色更將於活動內首度推出。除此之外，畢奇更為時代廣場設計了2022年的年曆，以充滿藝術感的手繪風格為大家的新一一年掀開美好的序幕。
日期：11月25日至
2022年1月2日
地點：時代廣場地面露天廣場