

逾千人參青年競演創紀錄

烏鎮戲劇節發起人：努力發芽了

睽違兩年回歸的烏鎮戲劇節為內地的戲劇從業者和愛好者們獻上一場盛宴。作為戲劇節的「頂樑」環節，青年競演單元報名人數創紀錄地突破了1,300人，收到作品571個。戲劇節發起人孟京輝用「瘋了」兩個字形容今年的青年競演，「戲劇是一種需要合作的綜合藝術，你不可能做了這些東西，馬上就能看到一個結果。所以現在的情況是，咱們前七年的努力在今天發芽了！」

為扶植中國原創戲劇的新生力量，近年來，以青年為主體的戲劇節如雨後春筍。烏鎮戲劇節的「青年競演」單元也因此而設。烏鎮興建的12個劇場，給了青年戲劇人更多的展現機會，再加上全國遍地開花的戲劇節和各地推出的青年扶植計劃，中國的戲劇新生力量正在蓬勃生長。「我們中大多數總覺得自己並非美玉，卻肯將平凡之軀交予刻苦打磨，因而有幸在庸常之外，觸碰到那些光華璀璨的樹影、月色與煙火。將這一刻淚光妥善收藏，回到山裏，再去練功，再相逢。」青年戲劇人朱虹璇在今年戲劇節落幕後，在微信朋友圈裏，記錄下劇團的第一個十年。

●香港文匯報記者 俞畫 浙江烏鎮報道



●《春逝》取材歷史故事，物理學雙妹的友誼與對科研的堅持令觀眾感動。

組委會供圖

# 疫境難滅心中創作火 新生代破土助興戲劇

「話劇九人」劇團

## 約定連演十年話劇 主創辭職專心排戲

民國二十四年，中央研究院物理所唯一的女研究員顧靜薇，迎來了脾氣頗難對付的助理瞿健雄。此時正值科研朝不保夕的亂世窮途，這一對年輕的物理學雙妹攜手抗拒隨波浮沉，也在短短一年的共度時光裏，影響了彼此的一生。在今年的烏鎮戲劇節上，這部取材於歷史故事的話劇——《春逝》賺足了好評，散場後掌聲經久不衰。

誰又能想到，排出這部叫好又叫座的「話劇九人」，在2019年之前僅僅是一個全員非專職的劇團。2012年，朱虹璇和一群愛好戲劇的北大校友將美國電影《十二怒漢》改編為話劇《九人》，在當年的「北大劇星風采大賽」中斬獲單場冠軍。當晚，在東門外夢桃源飯店的酒桌上，一個約定在情緒的催化中誕生：就算離開學校，也要聚到一起繼續做話劇，最好是能「演它個十年，十年後我們三十來歲，正好是劇裏面這些角色的年齡，再來演繹哀樂中年」。

酒醒後，同學們畢業的畢業，出國的出國，但大家默契地維繫著一年一部作品的頻率，圍繞當年的社會議題創作新劇。直至2019年，「話劇九人」第一部民國文人戲——《四張機》上映，該劇講述了民國時期三位秉性各異的北大教授之間，展開的一場關於治世求學和亂世成人的辯論。在豆瓣上，《四張機》的評分高達8.6，甚至有觀眾連看七場仍感動到淚流滿面。

如潮的好評給了朱虹璇更大的信念，當年11月，她辭去騰訊的戰略總監一職，全身心投入戲劇。「非全職排戲時，你永遠有一個安全的退路。如果這部劇沒做好，回公司上班就行了，職位和收入都不會有變化。但當你全職後，退路上的那扇門會肉眼可見地一步步縮小。」

## 轉變玩樂心態做劇 作品更追求有意義

與四年前帶著《月潮》參加青年競演相比，張妍坦言今年的參賽壓力更大了。「四年前我剛大學畢業，其他幾位成員還在讀書，我們真的是抱著『玩』的心態來的，《月潮》裏甚至有許多的內容是在烏鎮興創作的。」張妍回憶當年的無憂無慮，不禁有些感慨。「那個時候就是白天排戲，晚上看劇，結交了非常多戲劇圈的朋友，到現在還一直有聯繫。」

然而，今年雖然來的是同一撥主創成員，心態卻比四年前謹慎多了。「疫情正在重構整個戲劇市場，也迫使我們戲劇人停下來思考解決方案。」在張妍眼中，與過去的幾屆青年競演相比，今年的參賽作品明顯更為嚴肅，死亡與離開、女性與小眾、社會與價值等社會議題被放到了舞台中央。「如果說，過去的戲劇只要有趣就行了，那麼現在，我們更多的在追求有意義。」

更深刻的內容也吸引了更多的觀眾。香港文匯報記者在青年競演的主場——烏鎮蚌灣劇場門口看到，為了等到現場的放票，許多觀眾冒著小雨，提前六七個小時就趕來排隊。「我知道今年的青年競演在愛奇藝上有直播，但還是想來現場感受劇場的魅力。」一位資深劇迷坦言，從青年競演裏「挖掘寶藏」，已經成為其每年參與烏鎮戲劇節的最大樂趣。

《公主與殉情》編導張妍

## 事業遇瓶頸心灰 再戰烏鎮尋動力

張妍是今年的青年競演參賽劇目——《公主與殉情》的編導。這部30分鐘的短劇，用詼諧的語調講述了一個編劇在劇本創作過程中，無數次被製片方要求迎合觀眾期待而將劇本改得面目全非的故事。最終，《公主與殉情》從18個劇目中脫穎而出，與《電子煙灰》共同摘得第八屆烏鎮戲劇節青年競演大獎——小鎮獎「最佳戲劇獎」。

「吐槽源自誠實，反諷源自熱愛，所有作品都可以歸於字數統計，而你們用你們的才華和感觸，復活了這些字所代表的生命。」評委會給《公主與殉情》極高的評語，稱「很高興本劇主創謀生亦謀愛，將那些挫敗感受昇華為今日劇場裏的彼此會心。你們沒有浪費自己的那些嘆息。」

事實上，對張妍而言，《公主與殉情》表達的恰恰就是她作為一個編劇的「一聲嘆息」。「這並不是我和團隊第一次參加青年競演。在第五屆青年競演裏，我們的原創劇目——《月潮》就獲得過特別關注獎。」張妍表示，獲獎後，當年參與《月潮》創作的人都非常默契地選擇了考取戲劇相關領域的研究生，或像她這樣畢業後直接從事了戲劇編劇的工作。

「後面幾年裏，我們沒有再參賽，但每年都會以觀眾的身份在烏鎮相聚。」而這次選擇再度應戰的原因，是想「找到一些答案」。「我們三位主創今年在事業上都遇到了一些瓶頸和困惑。」張妍坦言，疫情對戲劇市場的影響很大，自己作為一直以來的從業者有些「心灰意冷」。「我很用心地創作過一些劇本，劇團也嘗試着拓展更多的舞台，但並沒有太大的反饋。」

「飾演公主的演員李紫涵目前在北師大讀研，《月潮》獲獎後她非常努力地想往演員的方向發展，但受困於1米76的高挑身材，小劇場內適合她的角色並不多，所以她有些猶豫，畢業後是不是該放棄這個行業。而另一位主演——飾演婢女小桃的演員岳元則因畢業即遇到疫情，從事了其它行業，但心中那團火一直燒着，所以想參賽被更多人看見，重回戲劇賽道。」



●《公主與殉情》劇照。 組委會供圖

青年戲劇人扶植行動(部分)  
烏鎮戲劇節·青年競演  
鼓樓西劇場：1+1青年導演戲劇製造計劃  
北京青年戲劇節：48小時V戲劇  
北京文化藝術基金：培源·青年戲劇人才培養及劇目孵化平台  
上海話劇藝術中心：青年創作者孵化計劃



●《公主與殉情》獲第八屆烏鎮戲劇節青年競演大獎——小鎮獎「最佳戲劇獎」。 組委會供圖

## 互動式街頭演出 拉近戲劇與遊客

## 拉近戲劇與遊客



伴隨著丹桂飄香，在古鎮的每一處意想不到的角落裏，踩着高蹻、化着妝、穿着戲服的嘉年華演員們正在與遊客互動。作為烏鎮戲劇節的經典板塊之一，古鎮嘉年華不需要買票進劇場、不考驗觀眾的藝術審美認知，是與普通人距離最近的戲劇表演形式。

寧夏通劇場的主創李思瑤每天在烏鎮的街頭做人偶表演，這台被取名為《奶奶的詩》的演出以她的童年情感記憶為依託而展開，講述了奶奶給孫子做布偶的故事。配合音樂和布偶的表情，上演着一齣溫暖的童話。這已經是李思瑤第四次來到烏鎮了，她報名過青年競演，沒有被選中，但並不打算放棄。「就算只能在街頭表演，我也要療癒更多的人。」

遊客：如「烏托邦」讓人忘卻煩惱

親親與男友本來只是在國樂劇院旁邊的露天廣場打卡拍照，剛好碰上古鎮嘉年華的演出，停下來看了一會兒後覺得「很有意思」，就打開售票軟件開始搜索演出門票。「我原來以為戲劇挺高深的，沒想到現場看的感受那麼好。」親親隨即發了個朋友圈：戲劇節期間的烏鎮像是一個烏托邦，讓人忘卻了生活中的瑣事和煩惱。

在烏鎮戲劇節發起人、常任總監賴聲川看來，烏鎮戲劇節的成功已經遠遠超出了當初的設想——讓劇場普及化、讓戲劇接近觀眾。而導演、演員徐坤則認為，烏鎮已經超越了戲劇節的概念，更像是戲劇生活節。「在這樣一個相對封閉的景區，所有的一切都成為戲劇的一部分。在這裏，人們可以了解到戲劇是一件多麼美好的事情。」



●在古鎮的每一處角落裏，踩着高蹻、化着妝、穿着戲服的嘉年華演員們與遊客互動。 組委會供圖

## 冀更多競演平台 助年輕人獲機遇

「烏鎮戲劇節給了創作者太多機會了。」導演楊哲芬在「小鎮對話」現場坦言，她並非專業出身，成為戲劇導演前做過一些戲劇教育工作，在行業內寂寂無名。直到2017年，楊哲芬攜作品《花吃了那女孩》參加第五屆青年競演，這部講述校園霸凌的劇目一舉奪得當年的「最佳戲劇獎」。如今重回烏鎮，有人在路上認出楊哲芬，還熱情地打招呼：「您的作品真棒！」

從2015年填寫報名資料、參加古鎮嘉年華，到2017年在青年競演上贏得認可，再到今年帶著作品《圖多蓋洛奧斯派克》參加正式演出，楊哲芬作為戲劇人的成長歷程，一直與烏鎮息息相關。在她看來，是烏鎮戲劇節在和自己說：你是可以去做到的，你要相信自己。「我也很想大家說，如果你們有想表達的慾望、想做的事情，要堅信自己可以，試一試是沒關係的。」

全國各地有大量懷着戲劇夢想的年輕人，他們學習戲劇專業、嘗試戲劇創作。在過去漫長的歲月中，留給他們展現的舞台並不多，於是有人放棄、轉行、離開，而堅持下去的人則遇到了像青年競演這樣的平台，獲得了一次又一次「被看見」的機會。從這個角度來講，今天，我們需要更多的戲劇節，助力年輕的戲劇人站上舞台中央，勇敢追夢。