

14部國際前沿劇作烏鎮上演

◆孟京輝
記者茅建興攝

專訪孟京輝

烏鎮十年，戲劇改變了嗎？

1999年12月，孟京輝在《先鋒戲劇檔案》後記中曾寫道：「十年前的戲劇不能讓我們滿意，也不能表達我們這一代人的思想。」上世紀90年代中國先鋒實驗戲劇的累累果實讓他興奮不已，寫到興處他留下一句：「十年過去了，我們確實改變了戲劇。」

而今20多年過去，烏鎮戲劇節也已欣然舉辦了十屆，「十屆烏鎮戲劇節舉辦下來，最大的變化就是沒有變化。」孟京輝說，「最早的概念，到現在還一直堅持着，都實現了。10年來這種關注的提升，無論是創作還是管理，還是技術呈現，都越來越成熟，越來越有意思了。我現在想得更多的是第十一屆怎麼玩怎麼辦了，今年的主題『起』，是一個萌芽的狀態，是一個將要走路的準備，所以第十屆不是一個結束，更多是一個開始。」

每年6月阿那亞戲劇節外，就是烏鎮戲劇節，一北一南，烏鎮戲劇節對孟京輝更像是一個休息，每天他都會去枕水酒店游泳池游泳，「睡得很少，每天4、5點鐘睡，11點起來游個泳，到12點一整天就有勁了。」

這10年來各種人都來過烏鎮，大部分世界級作品也都來過。在孟京輝眼中，各種各樣全世界各地戲劇節所擁有的那種能量和活動狀態在烏鎮戲劇節都能見到。即使疫情時期，國外劇目沒法進來，烏鎮戲劇節也集中展現了中國戲劇創作方面力量的力量。「這種氛圍是非常獨特的，烏鎮戲劇節的學術性、國際性和當代性還有包容性，合在一起產生出的一種魅力，這個魅力讓人覺得咱們未來有希望。」

邀約國際劇目 解讀當代性

從首屆開始，烏鎮戲劇節每年邀約國際劇目上演，今年更特邀了14部國際劇目，孟京輝是從五六十部劇中精選出的，他坦言，「真挺不易的，尤其是羅伯特·威爾遜這個戲，他是美國導演，但也是個國際導演，在德國漢堡塔利亞劇院導戲。塔利亞戲院之前的《黑暗的舞者》，還有《尼伯龍根指環》我們有過合作，是老朋友了，我們找到院長盧克斯。盧克斯說這戲太貴了，也太麻煩了，我說貴，但我們中國觀眾喜歡，我們中國人也不怕麻煩，所以把這個事辦成了。然後邀請奧地利的《魔山》和《終局》來，多媒體特別複雜，也很有風格化，我們各種各樣的溝通，每天好幾十條，一會燈光又來不了，一會說這個型號又不對，一會有演員腿又摔斷了，怎麼得換人，然後簽證又不行了，各種各樣的事情，邀約也是一個不斷變化的過程。但最終，我們來了14部國際劇目。」

孟京輝說，近年來國際戲劇人所關心的問題，例如女權，例如不同族群在地球上的生長，這些議題未必是中國觀眾特別關心的，所以怎麼處理好主題上的異同，需要認真的了解與嫁接。「比如羅伯特·威爾遜的《H-100秒到午夜》，我專門拿了錄像分析，還去找了漢堡塔利亞戲院院長，探討了很多關於這個戲的思想性，對宇宙的重新認知，我覺得這些問題實際上是跟中國當下好多問題連在一起的，所以我們就把這部戲當做本屆的開幕大戲。」他說，「其實還有很多國外的劇團，我們覺得特別好，邀請卻沒時間了，10月國際上也是特別旺盛的演出季。烏鎮戲劇節作為一個國際戲劇節真的挺棒，我作為藝術總監也好，發起者也好，真的很感到驕傲。10年來，幹了這麼多好玩的事，而且這些事還挺值得的。」

對於未來如何讓烏鎮戲劇節更具生命力，孟京輝說，「我覺得還是當代性的解讀重要，無論對經典對原創，其實就是整個形式感要屬於我們這個時代，新形式實際上就是一種召喚。」相比法國阿維尼翁戲劇節，孟京輝認為，烏鎮戲劇節還可以發展各種各樣複雜的架構，讓一個戲除了屬於藝術家、屬於從業人員，屬於觀眾之外，如果還可以屬於這個城市未來的發展軌跡，可能會更好。

策展過多個戲劇節的孟京輝，對戲劇節發展持生長多元化的態度，他笑言自己帶給烏鎮藝術節的戲劇大餐是最豐富多彩的，而烏鎮戲劇節是以當代戲劇美學的標準來篩選作品的，所以觀眾紛紛被吸引前來，「考慮觀眾口味的大廚師都是劣質大廚師。」

（真的大廚）比如口味就這麼淡，但做的東西就是好，所以不用太考慮觀眾口味，但因為我是金牛座，所以善於平衡而已。」他笑道。

◆羅伯特·威爾遜《H-100秒到午夜》主辦方提供

迎來第十屆的烏鎮戲劇節，再次吸引國際目光，來自全球11個國家及地區的28部特邀劇目共計87場演出，包括6部世界首演的最新作品，在浙江烏鎮12個各具特色的劇場上演。其中有來自德國、奧地利、波蘭、印度、意大利、法國、英國等國家的14部前沿作品，還有來自國內的14部頂尖佳作。本屆戲劇節藝術總監、著名先鋒戲劇家孟京輝接受香港文匯報採訪時表示：「我覺得這10年來其實挺重要的一點，我自己也比較寬容了，不是說不尖銳，而是說這種東西讓我們更接近我們核心的追求。」

◆文：香港文匯報記者 茅建興 烏鎮報道

▼孟京輝戲劇工作室《一個女人一生中的24小時》主辦方提供

▲印度氧氣劇團《培爾·金特》主辦方提供

▲都靈國家劇院《暴風雨》主辦方提供

▲意大利艾米利亞·羅馬涅戲劇基金會《等待戈多》主辦方提供

先鋒實驗戲劇探索之地

從首屆烏鎮戲劇節的《空中花園謀殺案》，到之後的《他有兩把左輪手槍和黑白相間的眼睛》、《兩隻狗的生活意見》，還有《太陽和太陽穴》，以及《茶館》《紅與黑》《第七天》這幾部在烏鎮全球首演的大戲，再到今年《一個女人一生中的24小時》和《臭蟲》，孟京輝說自己「飄飄然、浮浮沉沉、玩玩鬧鬧的」就過來了10年。「每個演員都特來勁，那種站在舞台上的豪邁和驕傲，以及在這種天地之間抒發情感的雄心勃勃，都讓人很開心。」他坦承烏鎮戲劇節是自己花心力最多的，也是10年來他自己作品實驗性、探索性最多的地方。

本屆戲劇節孟京輝選擇了《臭蟲》、《一個女人一生中的24小時》在烏鎮上演。

對於首演於2000年的《臭蟲》，孟京輝似乎特別鍾愛。它在23年間的多次迭代，也見證了中國戲劇的改變與成長。2023年《臭蟲》在烏鎮戲劇節再次復活，新的青年演員們為其注入濃烈的時代生命力，並重新開啟一段有關未來與時代的思辨。烏鎮版《臭蟲》結束時，孟京輝站在舞台上，突然扭動着身體，開始在身上瘙癢，接着台上演員們開始以各種姿態撓弄身體，臭蟲依然在復活，獨特的退場方式回應了開場的情景，馬雅可夫斯基的預言還將繼續續寫，直至無盡的未來。

「這是我個人的一個偏好，我比較喜歡達里奧·弗·布萊希特、馬雅可夫斯基，所以我就把馬雅可夫斯基的戲做在另外的一個劇場裏，更大更開闊的一個地方來展示馬雅可夫斯基和我對那個時代藝術家的一個理解，對愛情能改變世界和改變自我在這方面的一種新的理解。」孟京輝說道。

黃湘麗與茨威格 再次舞台相遇

2013年，孟京輝與黃湘麗首次將茨威格著名小說《一個陌生女人的來信》搬上中國舞台。在跌宕起伏的命運間，「陌生女人」緊緊抓住了觀眾們的心，黃湘麗的極致演繹讓觀眾見到了獨角戲的魅力，更見證了深情與孤獨在舞台上所放射出的能量。此後《九又二分之一愛情》中傷心欲絕的復仇者，《狐狸天使》中冷冽寧靜的人間天使，黃湘麗以精湛的表達技巧和多變的表演方式走進觀眾的心底。在獨角戲《一

◆孟京輝戲劇工作室《臭蟲》主辦方提供

個陌生女人的來信》走過十年之際，孟京輝與黃湘麗再度走進茨威格的情感世界，將他另一篇極具代表性的小說《一個女人一生中的24小時》搬上烏鎮的獨角戲舞台。

茨威格的作品總是善於抓住人類內心中最微弱的悸動，來闡釋他筆下人物虛浮難測的命運。而孟京輝則善於將這種揣摩心理的筆墨，傾覆於感性的敘事中，在更為先鋒破格的戲劇舞台上展開。這一次「獨角戲女王」黃湘麗以更為沉浸的方式站在了她早已駕馭的斜面舞台，三面環繞的座席讓這場極致的演出距離觀眾僅一步之遙，超近場沉浸演繹將她的每一絲微妙表情無限放大。

五個部分的場景推動了故事中的故事，情感中的情感，「晚餐和對話」、「手和賭場」、「躲雨和上樓」、「第二天早晨，誓言和約定」、「火車站和賭場」。黃湘麗以極致的情感表達和肢體演繹將觀眾拉入茨威格心理風暴中，一個女人在平淡生活中突然闖入的悸動，被她淋漓盡致地剖析在觀眾眼前。

10月24日深夜，在掌聲與喝彩聲中，《一個女人一生中的24小時》在烏鎮戲劇節圓滿收官謝幕。茨威格的筆觸被孟京輝用自己醇厚的聲音讀出，成為一段深具孟氏美學的旁白：「她年輕時代的一本書又一次被誘惑性地翻開了，然後孩子們安然入睡，她人生中更為深沉的夢開始了。」

對於所謂的「孟氏美學」，孟京輝曾說過，他想改變的是戲劇裏那些陳陳相因的、毫無生命力和想像力的東西。他覺得自己有幾個風格特點：「第一是對社會生活的詩意表達。詩是世界最終的真實，意味着你沒有被表面現象迷惑，至少在努力探求社會生活的核心真實。第二，我願意用跨界的各種語言來表達舞台上簡單的東西。第三是從美學傳承上，我的戲劇語言更偏『表現』，也就是變形、扭曲和荒誕。」

每每感到無力或放空時，孟京輝喜歡臨摹畢加索雕塑畫冊，也會讀詩，這些是讓他感到超越日常生活並能從中獲得能量的時刻。最近他也看了諾蘭導演的最新電影作品《奧本海默》，「世界上有許多人，他們思考、表達、律動的東西都那麼棒。因此還有很多事值得一做，很多話值得一說。十年不過是生命的一個段落，談不上偉大，我覺得特別真實。」

十年托起十萬年輕人戲劇夢

◆街頭巷尾的年輕戲劇人演出 記者茅建興攝

創辦十屆至今的烏鎮戲劇節，不僅僅是文化藝術界大腕大咖的亮相，更多的是青年導演的機會越來越多，連續幾年，烏鎮戲劇節都推薦上演了不少80、90後導演的新作，也專門探討青年人的戲劇創作，本屆就專設「新人新作新觀念」的戲劇對話。本屆青年競演以「火車票、世界名畫、馬」為創作三元素，烏鎮戲劇節組委會共收到報名作品573份，最終選出18部入圍作品。十年來，烏鎮戲劇節青年競演單元托起近十萬名年輕人的戲劇夢想，扶持161部青年原創作品登上蚌灣劇場的舞台，持之以恆為中國戲劇注入源源不斷的生命力和活力。

「我覺得現在年輕人機會非常多，但是資源比較散，怎麼才能到一個更集中的地方，烏鎮戲劇節是一個特別好的平台。這對年輕創作者很重要，在這個平台裏能特別本真地展示自己的才華和展示自己未來的可能性。」