

幕後揭秘

承接國際劇團演出

烏鎮戲劇節

越玩越有意思

◆烏鎮戲劇節每年有許多國際劇目上演，背後離不開舞臺技術團隊的努力。圖為《暴風雨》。

▼烏鎮戲劇節舞臺技術負責人金紅峰
見證國際劇目上演。記者茅建興攝

「烏鎮戲劇節每年這麼多國際劇目上演，說得直白一點，就是靠玩出來的。」從第一屆烏鎮戲劇節至今，烏鎮戲劇節舞臺技術負責人金紅峰承接了一個個國際大戲的演出，見證了每年開閉幕大戲上演，國際劇團的各種落地劇場需求在他這都能得到解決。

每屆戲劇節演出之前三個月，金紅峰和他的團隊，都會根據劇團提供的一些信息進行評估，看看能不能實現，如果不能完全實現，就思考如何來變通實現。「需要跟他們不斷交流，相當於藥方是他們開，但是要得我們來抓藥，我們是一個技術支持團隊，但不能純粹地從一個技術的角度來看待問題，要靠玩出來。」

◆文：香港文匯報記者 茅建興
烏鎮報道
部分圖片由主辦方提供



王鳳智協助英國劇目《洞》製作道具。

烏鎮大劇院每年都是開閉幕大戲的演出地，導演孟京輝的《茶館》、《紅與黑》、《第七天》等多部大戲在這裏上演，可忙壞了金紅峰團隊。「他們的舞美比較複雜，孟老師還有個特點，隨時在玩，玩到快開演了還不斷有創意變化，對我們的配合工作也帶來很多挑戰。他會在現場很久，看着哪裏不順眼的話，就會調整布置，不僅僅是小部件，還有大部件。去年《第七天》上演前，裝台的一位機修師傅，天天被他拉着燒電焊。每年戲劇節都是在不斷挑戰自己，特別是像國外劇團過來，不像我們國內的一些巡演，一輛貨車拖到底，提供固有的設施就ok了。第一屆烏鎮戲劇節時只有6個場地演出，這屆已有28部劇87場在12個各具特色的場地演出，每個場地會有兩三個劇團，每個劇團有不同的場地需求，還有很多特製的道具。我們的場地不一定完全能符合，但是既然來了，我們肯定要在場地裏做進去，達到導演的藝術要求。」金紅峰說起來帶着一分驕傲。

協助特定道具製作

這次在環湖劇場演出來自意大利都靈國家劇院的《暴風雨》，是莎士比亞經典劇作的改編，導演亞歷桑德羅·賽拉多次獲得歐洲大獎，要求很細緻，其中有一個關鍵道具是樹皮面具，因為樹皮等植物材料入關需要熏蒸處理，難以帶進帶出，就希望烏鎮能協助製作。「當我們看到這個樹皮面具的照片時，感到難度非常大，用什麼東西做，用什麼材料，心裏都沒底，本來想通過淘寶找一些雕刻面具，較為接近的給他們反饋，但劇團說不行，這是他們民族藝術的一種文化體現，達不到他們的要求。找了一些工廠，卻提出要先3D掃描，機械化製模來完成。最關鍵這是通過手工藝的舞美師來完成的，再去找專業公司，時間已經來不及了。」烏鎮戲劇節技術專員王鳳智說，「我們只有自己嘗試玩玩看，就去找了一些樺樹皮，去森林裏剪了一些樹枝，然後用一個安全頭盔做模。每天半夜開始邊琢邊動手製作，連續做了五六個深夜，做到第三個，終於做出了劇團滿意的面具，後來一共做了八個面具。」

「戲劇演出舞美製作有很多特別的要求，當時第一屆戲劇節在國樂劇院上演的一個美國劇團，舞台上要呈現一些鋼軌、鐵板之類的道具，我們不能在這個老建築裏真的去給他們燒焊鋼鐵，然後在那邊生鏽什麼的。我們就找了團隊飛來援助，用木板做出來鋼鐵鏽蝕的味道，我們做好形狀，他們來繪，這個場景製作當時對我觸動很大。所以這些年來和劇團接觸中，我們常常都要

多動些小心思，怎麼能呈現藝術家想要的效果。」金紅峰說着，指着舞臺說：「這次的開幕大戲《H-100秒到午夜》是著名導演羅伯特·威爾遜的作品，要求非常嚴格，也很嚴謹，他們需要高低不同的4棵樹。一開始我想去找園藝公司幫助解決，落實的時候，劇團就要尋訪圖片上類似的樹，帶些枯死的樹，但還是要有樹葉的。當時提要求是暑假之前，可就算當時選中，等到演出的時候，隔了幾個月，這棵樹可能就不是這個樣子了。後來我就在園區修剪大樹木的時候，多次跟着他們去修剪，然後找到幾個和圖片上類似的樹，再做了防腐處理，否則到戲劇節開始的時候，保留不了當時的細節，樹葉等戲劇節快到時再採集，粘到樹枝上去。這4棵樹如找專業綠化公司至少1萬多元，現在通過我們製作，成本基本為零了。還有我們的吊杆系統無法滿足，他們就要創造吊杆，而且要在場地上用水平儀打出來。很多藝術家就是一個idea，具體呈現需要彼此很好的溝通。」

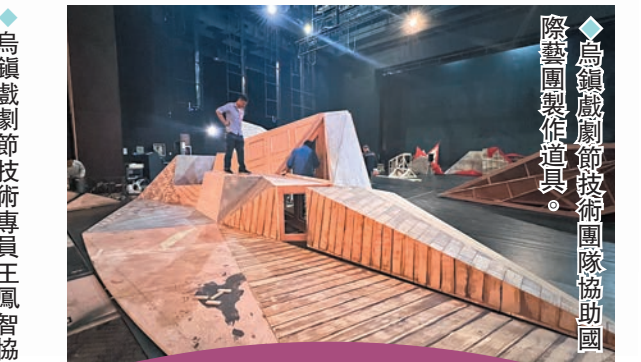
完成舞美設計超導演預期

不僅是國際劇團，這次賴聲川專為烏鎮定製的《長巷》劇目，演出場地設在百年歷史弄堂——洪昌弄及巷弄東側的沈家戲園，這是烏鎮西柵最長的巷弄，乍看之下是不可能成為戲劇演出空間的。得到要求後，王鳳智給這個巷子做了一個數字建模，巷子一路過去，哪裏有門，哪裏有窗，哪裏的圍牆多少高，哪裏下面有門檻台階，有收縮有擴展整個建模出來，反饋給劇組後，舞美就可以在巷子裏設置燈光音響設備等等。「確實很不容易，當然也很好玩，每個劇團來烏鎮演出，之前幾個月都會將具體要求發來與我溝通，我們會不斷視頻會議，再不斷地確定細節要求。劇場不同，要求也不同，最難的還是會展中心場館劇場和大劇院，大劇院是開閉幕大戲演出，如這次閉幕大戲《廬山》多媒體的要求就很多。會展中心是完全空白的場地，要圍起來形成一個劇場，再做舞美，《曾經如是》上演時就需要再搭建一個連

◆烏鎮戲劇節技術專員王鳳智協助《暴風雨》劇組製作的面具。



◆《廬山》中的多媒體設置十分複雜。



◆烏鎮戲劇節技術團隊協助國際劇團製作道具。

第十屆烏鎮戲劇節閉幕

陳向宏：望成為中國一張文化名片

10月29日夜，第十屆烏鎮戲劇節落幕，來自五湖四海的戲劇人、嘉賓、媒體共同見證了這場長達11天的戲劇盛宴。明年烏鎮戲劇節的舉辦時間和主題也同期公布：2024烏鎮戲劇節將於該年10月17日至27日舉辦，主題是「如磐」，意思為：精神如炬、信念如磐。

烏鎮戲劇節發起人、主席陳向宏希望：「未來的烏鎮戲劇節可以更多元、更純粹。依託木心美術館、當代藝術展等開展眾多的文化活動，吸引不同風格的戲劇藝術來到烏鎮，繼續發展真正引領中國戲劇藝術的重要力量，讓烏鎮戲劇節這一文化現象得到更多的推廣。我希望烏鎮戲劇節能夠成為一個世界性的節慶，並在未來成為中國的一張文化名片。」

161部青年原創戲劇作品脫穎而出

在烏鎮大劇院內，烏鎮戲劇節發起人、總監黃磊、青年競演評委何炅作為本屆烏鎮戲劇節閉幕式主持人，和大家分享本屆烏鎮戲劇節的在場魅力。

青年競演小鎮獎評選結果正式揭曉。經過烏鎮戲劇節評委會慎重評審，《蚌與珍珠》和《我和劉紅梅在車站》同時獲得特別關注獎。鳳莉則憑借《蚌與珍珠》獲得最佳個人表現獎，最終大獎——最佳戲劇獎花落《五樓九樓》。

此次青年競演作品普遍體現出青年創作者們對現實主義題材的關注，着力在作品中表現人世間的關係、情感、困惑和煩惱。母女關係、女性的普遍共情、歷史與鄉愁、人類困境、飲食男女……種種社會關切紛至沓來。

十年蚌灣劇場的光最終照亮了161部青年原創戲劇作品。在這場名為青年戲劇的選拔中，陸續走出了許多如今活躍在中國戲劇舞台上的中新生力量。

28部特邀劇目呈現多元文化

11天來，烏鎮戲劇節上演了橫跨亞、歐、美三大洲，來自11個國家和地區的28部國內外力作，構成了特邀劇目七大板塊——「大師佳作」「文學舞臺」「經典新排」「當代先鋒」「舞蹈劇

場」「環境戲劇」與「學院觀察」。戲劇藝術可以跨越時空、文化與語言的界限，凝聚人類共同的智慧與精神。從《雪》中一窺波蘭戲劇對歷史的深遠反思，《布拉斯·庫巴斯死後的回憶》則為人們提供着了解巴西當代社會的入口。《落花流水》《水·問》《雙下山》以東方美學意蘊表達人類共通的哲學命題。「世界實驗戲劇領軍人物」的美國戲劇大師羅伯特·威爾遜、法國戲劇國寶級大師喬埃爾·波默拉、國際公認為二十世紀戲劇大師之一的希臘導演西奧多羅斯·特佐普洛斯，分別為烏鎮戲劇節帶來《H-100秒到午夜》《童話傳奇》《等待戈多》三部代表着國際級頂尖水平的力作。

無論是《「數位系列」13/14》《沉沒之城》等舞劇，還是《暴風雨》、《培爾·金特》、《終局》等經典劇作，或是《洞》、《帶小狗的女人》等校園作品，烏鎮戲劇節對多元文化的尊重和接納，為藝術創作和交流提供了一個寬廣的舞台，不同類型的戲劇都可以在這裏找到自己的聲音。



◆烏鎮戲劇節的街頭演出。

在烏鎮戲劇節十周年之際，著名戲劇家賴聲川專為烏鎮定製了其創作生涯第42部原創作品《長巷》，於10月25日世界首演，這一天也是賴聲川69歲的生日。

演出場所設於烏鎮西柵內有着上百年歷史的弄堂——洪昌弄及巷弄東側的沈家戲園。這是烏鎮西柵最長的巷弄，81.5公尺長，平均1.5公尺寬。「當然它本身會是一種人生的比喻，81.5公尺，中國女人的平均壽命是81.5歲，很巧，這個象徵意義是跑不掉的。」賴聲川以烏鎮最常見的「導遊」方式，將觀眾從洪昌巷的南北兩端引至沈家戲園，戲台上僅置一桌二椅，一個屏風。賴聲川的人生智慧，在劇中通過一老一少兩位主角來展現，對話、爭執、互相指責、謾罵，在彼此身上尋找時光的意義，回憶、展望三次人生中得到幸福的機會。老人、年輕人，及往來於二人間的女人、小丑、打更人、樂手等角色寓意一個如戲人生。

《長巷》的旅程貫穿虛無與真實，徜徉過去、當下與未來，創造出如夢般一場自我邂逅和對話。值得一提的還有最後的謝幕，賴聲川劇本裏原來寫的是不謝幕。記者參加了24日夜夜場的採排，就感受原初的不謝幕版本，演員說：「離開洪昌弄的時候，希望大家能安靜地一個一個的單獨離開，大家就這麼一個一個安靜地走出了長巷。後來首演第一天賴聲川決定還是要有謝幕，結果沒想到所有觀眾轟隆隆就跟着出去了。「我在劇場裏面已經40年了，應該沒太多事情可以像這件事把我一下子逗樂。所以第一天徹底失敗，雖然可能是個美麗的錯誤，但對於我來講是一個巨大的挫折，我安排的一切都沒有按照我想像的來進行。」賴聲川笑着說，「演出的最後兩場我忍不住，我從來沒幹過這個事情，我在謝幕之後拿着劇本出來跟大家說，其實這部戲劇本裏有三幕，第一幕是在洪昌弄，第二幕在沈家戲園，第三幕是：觀眾一個人安靜地離開，自己完成長巷之旅。這部戲是由觀眾來一起完成的。」

這正是如賴聲川所要表達的，「這部作品如果有意義的話，這個意義也是來自親愛的觀眾你的身上。單獨地走完長巷的旅程，這部戲，是你在完成。」

《長巷》是賴聲川繼《落腳聲——古厝中的貝克特》(1988，台北)、《夢遊》(2014，烏鎮)、《遊園·流芳》(2018，洛杉磯)之後第四部上演於實景空間的戲劇作品。在《長巷》第二場，塔羅牌算命師說道，「我們以為人生這一齣戲，我們是主角？人生這一齣戲的主角就是人生。所以要學會看戲，看一部比我們所有人加起來，比所有戲都大的一部戲。」

賴聲川為烏鎮定製《長巷》 百年弄堂中上演



◆《長巷》劇照

◆賴聲川
記者茅建興攝