

向國際戲劇文化高度進發

烏鎮戲劇節「如磐」再啟新十年

第十一屆烏鎮戲劇節10月17日晚如期開幕，以「如磐」為主題，表達「精神如炬 信念如磐」，迎接第二個十年。隨著烏鎮戲劇節發起人陳向宏、黃磊、賴聲川、孟京輝與中國國家話劇院院長田沁鑫、戲劇大師鈴木忠志、克日什托夫·瓦里科夫斯基敲響開幕大鐘，來自全球11個國家的24部特邀劇目造訪烏鎮，呈現86場演出，其中5部劇目為世界首演。國內外頂尖大師力作，在烏鎮11個劇場內綻放戲劇魅力。第十一屆烏鎮戲劇節更開拓了新單元，推出了新內容，探索了新形式，一場場全新的、多元的戲劇藝術在烏鎮呈現，展開戲劇「新」世界。

● 文、攝：香港文匯報記者 茅建興 烏鎮報道 劇照由主辦方提供

作為國際性的戲劇盛典，烏鎮戲劇節特邀劇目彙集了海內外一眾佳作。帶來了很多世界性潮流性的作品，如反映人生、反映生死的開幕大戲《我們走吧》、來自德意志劇院《卡爾·伯姆》、延續《暗戀桃花源》江濱柳和雲之凡離離四十年的賴聲川的《江/雲·之/間》，以及孟京輝的《等待戈多》，各種不同風格的作品，展示世界各地戲劇人們對生活的理解。

開幕大戲《我們走吧》的波蘭導演克日什托夫稱烏鎮是「最像烏托邦的地方」。他曾多次造訪阿維尼翁戲劇節、愛丁堡戲劇節，他認為，這些世界一流戲劇節的規模更大，比如愛丁堡戲劇節一年上演上千部戲劇，整個城市都在演出，劇場與劇場之間有時相距甚遠。烏鎮則是各處步行可達、一應俱全的小鎮，生活與藝術，閒散與歡樂，嚴肅與激情，總是恰如其分地融合在同一時空。

新舊環節精彩紛呈

本屆戲劇節，有五部世界首演劇目強勢登陸。《依娜計劃》通過表演者的語言，跨時空唱響古老的神話詩篇，獻給蘇美爾女神依娜；以實驗氣質與創新魄力見長的戲劇導演王翀，在創作方式上大膽嘗試，在觀演方式上突破傳統，帶來了一齣可以躺着看的好戲《躺平2.0》；連續三屆參加烏鎮戲劇節展演的肖競帶來全新作品《奔月》，顛覆了作家魯敏同名原著的敘事方式，將真實的人間百態與古老的神話傳說交織；由中國實力派導演、中國當代劇場藝術的重要實踐者李建軍執導的《三分錢歌劇》，也在烏鎮閃亮登場。由音樂跨界戲劇領域的李魯卡，首次以導演身份帶來改編自尤金·奧尼爾劇作的作品《可以稱之為人的動物》，將文學中「意識流」的創作手法運用於舞台表演之上。

青年競演也一直是烏鎮戲劇節最受矚目的單元之一，今年迎來了18組天馬行空的戲劇創作新人，以「枕頭、陽光、大恐龍」三個元素進行命題創作，角逐今年「小鎮獎」。戲劇空間則不止有朗讀與表

演，還打造了更沉浸的戲劇呈現。《哈姆雷特的七七八八九》在《哈姆雷特七七八八》的基礎上迭代升級，在多重空間裏給觀眾帶來縱橫戲劇史的獨特體驗；《邊城》嘗試復原故事中最主要的渡口場景，最大限度傳遞文字的優美雋永；夜色中，《慾望號街車1933》中的表演者通過音樂與朗讀，帶領觀眾重溫劇中每個人物的命運。

本屆烏鎮戲劇節還推出全新單元——戲夢糧倉，在烏鎮北柵藝術園區的糧倉，6位才華橫溢的實力導演創作新空間戲劇，呈現45場精彩紛呈的演出。3間戲劇創意互動小屋，利用新技術打破時空限制，任由創意在互動中流動交匯。5場挑戰思維與創作的工作坊，跟隨戲劇家、藝術家們一同回到創作的原點，在分享中汲取新養分。

珍惜這時代給我們的可能性

1300年歷史的烏鎮，經歷了十餘年歷史的戲劇節慶，成為了當代中國的一個大IP。一個英國藝術家稱讚烏鎮戲劇節是「A Small Town's Ambition」（小鎮雄心）。

「重新開始的感覺還真是有。」烏鎮戲劇節藝術總監孟京輝這樣形容，「在新的十年裏未來我們要怎麼做，我覺得除了亮相之外，我們也開始做一些核心內容。之前十年主題詞都是一個字兒，第十一屆是兩字，仔細想想，如果要到了7個字兒，『一江春水向東流』，那個時候會越來越有意思。就是不着急，但是要對得起我們這個時代，對得起我們周邊的所有有夢想有創造力的人。」

站在新十年的起點，孟京輝坦言當時的夢想實現了，「當初我們最早的這些設計，國外先進的潮流性的戲劇美學，確實在烏鎮得到極大的展示，在別的地方看不到的東西，在烏鎮真的就能看到。還有最重要的就是年輕化，年輕人帶來不同的希望、不同的狀態，跟他們能在一塊再創造一個新的東西。」

「烏鎮戲劇節就是真的各種各樣的好的東西。」他篤定地說，「它的魅力、它的可愛、它的年輕性、它的深度、它的美學、它的勇氣、它的信心，它對人的這種心靈的滋潤……有了這些，就會

更加堅定地嚮往美好，這是挺重要的一件事兒。對於未來十年，我沒想得特別多，但是我在想要珍惜這個氛圍，珍惜這個時代所給我們的可能性。」

向國際性戲劇節不斷進發，於烏鎮戲劇節的選戲標準到底是什麼？孟京輝直言，必須要知道世界的脈搏，「現在我們必須要站在一個戲劇文化的高度，同時要站在一個世界戲劇發展的美學高度上來看。並不是高大上，而是要找到特別內在的年輕活力，賦予戲劇以一種不斷延展的生命，我覺得這個特別重要。有這個標準以後，不一定都是我選。烏鎮戲劇節這十年以來，我做藝術總監，有我的特點，但更重要的是來我們戲劇節參加展示的這些藝術家，讓他們的特點展示出來。還有好多戲對我來講太好了，但又並不一定適合烏鎮。」

先鋒戲劇是一種姿態

1991年6月，孟京輝把《等待戈多》作為他中央戲劇學院導演碩士學位的結業作品，在中戲四樓的小禮堂正式亮相，由胡軍、郭濤等主演，張楚擔任作曲。30多年後，孟京輝再次將《等待戈多》帶到烏鎮戲劇節。「我是要帶給觀眾30年前的那種感知，還是當下的感知？毫無疑問是當下的，當下的戈多是什麼？本來我就沒有答案，但是我讓觀眾知道我沒有答案的答案，這樣的話大家都沒有答案，就是有答案。《等待戈多》裏面還是比較強調跟觀眾的聯繫，用這個方法告訴觀眾，所有的等待都是跟你有關係的，戈多的等待沒有變。我認為荒誕就是從具象中看到抽象，從抽象裏邊延展出具象，一種挺有意思的一種美學和哲學關係。」

作為中國的先鋒戲劇之父，孟京輝直言先鋒戲劇首先是一個姿態，它跟整個社會的發展和人們的文化狀態有着直接的關係。「越是在現在這時候，我覺得越應該體現對未來的信心和勇氣。我們的出路就

在腳下，你走就行了。也許你不知道目標是什麼，甚至你的理想可能會左右搖擺，會不斷改變你，但是路——《等待戈多》裏有一句話：路是大家都可以走的。」

烏鎮戲劇節每年邀請的國際劇目質量有目共睹，孟京輝說，「與國際交流，重要的是要說你的思想，你對全人類命運的關心和你內心作為一個個體對這個世界的感知，讓別人覺得你是一個值得共語的一個朋友，特別重要。我覺得中國的當代戲劇文化也開始呈現出一個不自說自話的狀態了，越來越好了。」

青年導演肖競已經連續三年來到烏鎮戲劇節，從《桃花扇》到《羅曼蒂克 偶爾到來》，再到今年的《奔月》。每一次新作登台，她都感受到更大的壓力與期待，她坦言道：「烏鎮戲劇節有一批固定的觀眾，他們看過我的戲，會對我有更高的期待，我希望不辜負他們。」

「今年的《奔月》是改一個當代小說，這是我第一次改當代小說，在北師大本科的時候，自己感興趣的方向就是當代文學，基本上是從上世紀八十年代以後的先鋒派開始，更多的會討論現代性的問題，討論人的存在。這兩年其實看了大量的東西，本來也想再找一個像《桃花扇》這樣的古典文學去改編，但是發現中國古典文學絕大多數文本其實缺乏現代性的討論，以及對現代性的反思，但是當代小說這些是挺多的。」肖競說。

《奔月》其實是中國一個古老的神話，一代一代人對這個故事都有不同的闡釋方式。原著作者魯敏的小說，講述的是一個人從自己固有的日常生活中逃離，從自己已經確定的身份和社會關係裏逃離。「我覺得這是我們當代很多人會有的一個困境和體驗，並且我自己也有這個體驗。裏面的人物都非常的鮮活，都是看似正常，但內心都有一部分扭曲和空洞。所以我很想改編這個小說。我很喜歡原著裏面的人物和他的故事的發展，所以基本上整個故事的進程與結局我還是比較忠於原著的。這次《奔月》用了6個比較職業的優秀演員，場地是一個露天的劇場——日月廣場，帶來了新的困難和靈感。日月廣場有這麼多樹，更有斑駁的牆，給演出增加了視覺和感覺上的豐富性，觀眾席抬頭能看到月亮，還是挺讓人振奮的。」

2021年，肖競成立了日常詩研究所，創作了《湧入歷史之前》、《桃花扇》、《動物之名》、《第二種遊戲》等。作品涉及劇場、裝置、寫作，堅持反思性、非娛樂產品的創作取向。她也曾多次受邀參加烏鎮戲劇節、阿那亞戲劇節與北京青年戲劇節。「我做了一個紀錄劇場作品叫《第二種遊戲》，找了6個青少年去演1個青少年犯罪的案子，我其實一直很喜欢紀錄劇場，就是跟真實的素材結合的這種戲劇作品，所以那個時候就給自己起名叫『研究所』，因為我會查閱大量的資料，我希望秉持着一個社會學或者是人文學科的視角去進行創作。『日常詩』就是我喜欢日常當中的那些微小的詩意。大家對於當代文學戲劇界可能關注得還不夠多，或者沒有找到特別合適的切入的方式。明年我還想做紀錄劇場的作品，隔了三年沒有做了，還是手癢癢。」

●《奔月》首演劇照。

●烏鎮戲劇節「小鎮對話」環節。

張震亮相《江/雲·之/間》

●《江/雲·之/間》，張震與蕭艾成功演出《暗戀桃花源》江濱柳和雲之凡離離40年的重逢。

「記憶是個盒子。不要輕易打開，勿擾亂裏面發光的灰燼。」「記憶是個魚塘。每一條魚都是一個不同的回憶。」……賴聲川導演的第40部作品《江/雲·之/間》，是他為首演於1986年的經典作品《暗戀桃花源》中江濱柳和雲之凡的愛情與生命故事續寫的詩篇。張震飾演江濱柳，蕭艾飾演雲之凡，劇中融入「台灣民謠之父」胡德夫的歌声，「太平洋的風」、「匆匆」再次喚起時代與命運的回憶。

與王家衛、楊德昌都合作過的張震，第一次演舞台劇，他在烏鎮戲劇節「小鎮對話」環節上分

享演出感受時說，「電影表演的時間比較短暫。而舞台劇不一樣，每天都是一個新的開始，把自己的狀態調整到零，從頭演到尾重新演一個戲，我覺得是蠻過癮的。」他還指出，演《江/雲·之/間》是一個很特別的緣分。因為江濱柳是長春人，他的姥爺也是長春人，那《江/雲·之/間》講的就是他們那一代的故事。「我演江濱柳可以讓我更靠近我的家人，對我祖輩的生活有更多的線索，去發掘他們的人生是一個什麼樣的人

青年導演肖競：探索當代文學戲劇作品

生。這個特別的緣分，讓我比別人有多一點機會可以更貼近他們生活的點點滴滴，也讓我可以在我小時候平時說話的樣子。我的姥爺、姥爺都是東北人，所以我也會想，小時候一起相處的時候，他們到底是以什麼樣的心態過他的人生？所以我我很幸運也很開心可以演江濱柳。」