

“戏暖申城”，2019 上海·静安现代戏剧谷来了

让戏剧文化从剧场走进大众生活

爱丁堡市议会文化委员会主席唐纳德·威尔逊曾说：“除了每年为爱丁堡创收1.3亿英镑，给苏格兰地区带来2.8亿英镑的经济效益之外，更关键的是，如果没有爱丁堡艺术节，我们已难想象今天爱丁堡的样子。”戏剧节，让人们多了一种走进城市的方式，也多了一重了解城市文化底蕴和文化品格的视角。而上海，“海纳百川”的气度无疑是她最大的特点。

埃琳娜·莱姆泽——俄罗斯表演艺术家，也是第29届白玉兰戏剧奖“主角奖”获得者中唯一的外籍人士。2018上海·静安现代戏剧谷期间，她在话剧《大胆妈妈和她的孩子们》中的精彩表演，成为城市文化记忆中的高光时刻。这也是上海舞台首次将象征最高荣誉的“白玉兰”，递给一位通过艺术节平台走向观众的外籍艺术家。

创立十年之久的上海·静安现代戏剧谷，在每一年春天，都与市民有一场美丽的戏剧之约。凭借高质量的演出和大众化的影响力，这个时尚又文艺的节庆活动，在去年摘得了“上海文化十大品牌活动”称号。今年4月26日至5月12日期间，2019上海·静安现代戏剧谷如约而至。本届现代戏剧谷的主题是“戏暖申城”，除了擦亮国际化的品牌标识，搭建专业的戏剧交流平台，还更注重戏剧文化的辐射力和影响力。深入大众生活的戏剧元素，通过多种创意的表达，逐步摆脱“高冷”的标签，与城市生活联系得更加紧密，成为滋润人们心灵的绿洲。

百里挑一的名团佳作，就在“家门口”首演

现代戏剧谷每年展演的剧目数量逐年增加，其平台影响力获得了海内外名团和艺术家的纷纷认可。今年，汇聚全球好戏的“名剧展演”板块，迎来了11个国家的艺术团体、19台精彩剧目，首演剧目的比例再创新高——“上海首演”达100%，“中国首演”剧目高达80%，其中更有不少值得“打飞的”来看的舞台经典。

以色列卡梅尔剧团的口碑剧目《安魂曲》是难得的佳作。该剧是以色列戏剧史上最伟大的编导汉诺赫·列文在生命最后一刻的创作，饱含着向死而生的生命光辉。作品曾在2004年、2006年和2012年到访过北京，场场爆满，一票难求。终于，《安魂曲》在今年通过现代戏剧谷来到了上海。此次演员班底以1999年该剧的首演阵容为主，这就意味着演员的平均年龄在55岁，其中最年长的已85岁高龄。

这些已到人生暮年的演员们所演绎的《安魂曲》，是三个有关死亡的故事，由三部契诃夫小说《洛希尔的提琴》《苦恼》《在峡谷里》的片段改编而成。这是一部伟大的作品，是创作者与死神的一次对视。考虑到演员的年龄，《安魂曲》此次来沪可谓异常珍贵，属于“看一次少一次”的佳作。

前几年，上海观众对俄罗斯亚历山大德琳娜大剧院可能还不熟悉，然而在《钦差大臣》《哈姆雷特》《大胆妈妈和她的孩子们》接连上演后，这座拥有262年历史的老牌剧院对经典的现代诠释，以及演员在舞台上节制却充满力量的掌控力令人赞叹不已。尤其是亚历山大德琳娜大剧院艺术总监瓦列里·福金，对莎士比亚的《哈姆雷特》做出了极具俄罗斯况味的改编，演绎出经典文本的宏大和优美，成为众多观众心目中的“2018年度最佳剧目”。

今年，刚摘得欧洲戏剧最高荣誉“欧

本届上海·静安现代戏剧谷的主题是“戏暖申城”，除了擦亮国际化的品牌标识，搭建专业的戏剧交流平台，还更注重戏剧文化的辐射力和影响力。深入大众生活的戏剧元素，通过多种创意的表达，逐步摆脱“高冷”的标签，与城市生活联系得更加紧密，成为滋润人们心灵的绿洲。

图为参加戏剧谷的部分剧目剧照及海报。(均主办方供图)

制图:冯晓瑜

洲戏剧大奖”的福金将继续亲自带队，在大宁剧院呈现力作《零祈祷》。该剧改编自俄罗斯文学巨匠陀思妥耶夫斯基的小说《赌徒》。在150多年间，这部小说数次被搬上戏剧舞台，但是没有哪个导演能像福金一样精炼和敏锐：小说《赌徒》原著约七万字，读下来也要四五小时，而福金却大刀阔斧地在原著上进行了删改，将故事浓缩在100分钟内。主人公赌博使用的轮盘被巧妙地设置在舞台上，福金将所有人的命运放在了“轮盘赌”上，实现了舞美形式与文学内容的高度统一。

而另一位近年来在中国声名鹊起的名导里马斯·图米纳斯也将携新作而来，充分展示立陶宛深厚的戏剧传统。在他的舞台上，果戈理的小说《钦差大臣》并没有按照以往教条地呈现。图米纳斯惯用的“幻想现实主义”手法在此淋漓尽致地显现，趣味性和戏剧性、真实和神秘之间的界限被完全打破。既有种种浪漫美学的优雅呈现，又不失不经意间温柔讽刺，舞台上的每一个细节都能激起观众的审美震荡。“我认为在今天，没有人需要悲情揭露现实的情节，没有人在意你是否在暗暗腹诽，任何话都可以直说，不论你想要什么。我希望去探讨人类，以人性的净化为本剧的主线”。今年，上海观众在“家门口”就能看到这位立陶宛名导对经典具有突破性的改编。

开幕大戏则充分展现了本土原创的力量。《追梦云天》由上海话剧中心原创出品，该剧同时也是庆祝新中国成立70周年的献礼剧。作品前后历时六年打造，由中国商用飞机研发之路为背景，聚焦航空事业建设者在圆梦途上的苦与乐。上海杂技团新作《战上海》也将首度亮相，别具匠心地以杂技、歌舞的方式再现惊心动魄

的上海解放前夕。

除此之外，拉脱维亚国家剧院改编契诃夫《海鸥》、希腊阿提斯剧团特佐普罗斯的代表作《被缚的普罗米修斯》、日本小池博史导演的契诃夫代表作《三姐妹》等等也都是百里挑一的作品，充分展现了当代戏剧的发展高度，势必在今春掀起申城文艺舞台的高潮。

戏剧的发展空间，不止在剧场

戏剧，应该是高冷而孤独的吗？在思想上，戏剧应保持它孤独且深邃的一面，这是戏剧在所有演出类型中独一无二的崇高，它让人看清自我，获取宽容，懂得崇荡。但在观众基础中，没有人希望它是孤独的。剧场里不应只有“专业观众”，有越来越多的大众靠近戏剧，才是市场发展的良性生态。从这一点上来看，戏剧文化的传播与普及，光靠剧场的表演，或许是远远不够的。

十年发展，让现代戏剧谷在品牌运作中深知：戏剧文化，“不止在剧场”。顾名思义，就是在舞台和观众席之外，应给观众提供更多与戏剧亲密接触的机会，让他们获得更多的“戏剧养分”。

今年现代戏剧谷演出期间，相关知名国内外导演和制作人将从幕后走到台前。“戏剧鬼才”王子川将讲述他是如何把经典名著《雷雨》变成了双人室内剧《雷管》；带来荷兰儿童剧《吃光你的盘子》的导演和制作人，将向中国的家长们讲述，他们是怎样调动奇妙的想象力，为孩子量身打造儿童剧；还有《“龙”的忧郁》导演菲利普·肯恩，展开一场戏剧与视觉艺术结合的魔法……配合各类工作坊、讲座和剧本朗读会的形式，让普通观众通过

轻松愉悦的方式，切身感知戏剧的美好。

戏剧盛宴，市民共享。除了美琪大戏院、大宁剧院、云峰剧院、上戏实验剧院、上戏瑞韵剧院、静安区文化馆静剧场、马兰小池剧场这些专业剧场演出，今年现代戏剧谷还将在静安区的六个重要商圈开辟出多重戏剧空间。多达270场演出将在为期17天的戏剧节里拉近市民和戏剧的距离，让艺术充分融入城市的消费生活。多支中外空间艺术团将在嘉里中心广场、中信泰富南京西路江宁路口、恒隆广场南京西路陕西路口、兴业太古汇、静安公园以及久光百货与静安寺之间，进行每15分钟一场的循环表演，点燃城市的戏剧狂欢。

今年“市民竞演”环节向全社会征集了60支非职业表演团队，规模比去年增加一倍。这些由广大戏剧爱好者自编、自导、自演的戏剧作品，将在城市繁华的舞台背景下尽情展现各自的艺术魅力。“市民竞演”邀请专业舞台演员野芒担任艺术顾问，让市民在“观”与“演”的交互中全方位接触戏剧、了解戏剧、参与戏剧，从而真正让戏剧艺术走向生活。

值得一提的是，一台全新的沉浸式戏剧《漫步苏河湾》也将在2019上海·静安现代戏剧谷期间首次亮相。它以苏河湾区域丰富的文化资源、旅游资源为创作背景，通过创新性的表达，将2.5公里徒步路线打造成一个具有时代感、沉浸感、体验感和旅游深度融合的特点。

这是上海戏剧创作第一次将苏河湾区域文物遗存和历史风貌完整、系统地进行整合，将全景式地呈现苏河湾红色文化、海派文化和江南文化深厚底蕴。当戏剧与旅游牵手，那些丰富文史档案，不再只停留在纸面上，而是以立体鲜活的方式走向观众、走向市民，具有重要的创新意义。

相关链接

2019 上海·静安现代戏剧谷近日集纳网民选择，为热爱文艺的人们勾勒出三条“戏暖申城文艺路线”：“久光百货步行街—静安公园正门—嘉里中心北区广场”“中信泰富广场外广场—恒隆广场东广场—美琪大戏院”和“兴业太古汇广场—威海路”。从4月30日起整整六天，观众可在这三条线路上欣赏到各类城市空间戏剧。

默剧(HaHaHa)：仅仅用一把椅子作为道具，王梓一个人演完了一整部剧，2017年荣获“乌镇戏剧节最佳个人表演奖”。默剧(HaHaHa)结合传统默剧和小丑戏的表演方式，抛弃一切语言中复杂、世故、陈旧的笑料，用卡通片的风格讲述温暖哀伤的笑话。

活动地点：静安公园正门、久光百货步行街、中信泰富外广场

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—17:30)

即兴铜管派对：即兴铜管乐队FANFARE D'OCCASION是一支汇集了音乐家、舞者和戏剧演员的跨界乐队，从2009年开始演出足迹遍布法国、欧洲、俄罗斯等地，他们所有的舞蹈、音乐、肢体动作都随着周围环境即兴变化，这种特殊的演绎方式将为观众带来前所未有的体验。

活动地点：恒隆广场东广场、静安嘉里中心北区广场

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—17:30)

《小王纸的魔法世界》：青年魔术师张敏康，是上海世博会浦西可口可乐馆驻馆魔术师，也是武汉城市空间艺术节特邀艺术家，他会将魔术的各种经典元素呈现在观众面前。谁的欢呼声最热烈，谁就可以来到他的身边，一起完成重要的任务。

活动地点：中信泰富外广场、静安公园正门、久光百货步行街

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—18:00)

《仙境梦游爱丽丝》：上海马剧团以高跷、现代杖头木偶与表演艺术结合，诠释经典寓言童话故事，相继制作《绿野仙踪》《快乐王子》《寻找牡丹亭》《仙境梦游爱丽丝》等诸多公共空间表演作品。

活动地点：静安嘉里中心北区广场、兴业太古汇广场、恒隆广场东广场

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—17:30)

《绿野仙踪》：身高两米五的稻草人、三米高的铁皮人、胖胖的狮子、美丽善良的桃乐丝，四人带着愿望来到静安街头，一路前行历经千险，他们的愿望最终能否实现呢？请你亲临童话世界吧，一圆你儿时的梦就是这么简单。

活动地点：静安公园正门、静安嘉里中心北区广场、中信泰富外广场、恒隆广场东广场

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—17:30)

《探险家族》：骑在火烈鸟背上的一家五口来到街头开始了他们新的探险之旅。骄阳下，显得自在而热情的火烈鸟家族将自由奔跑在静安的街头，不羁的羽毛在空中迎风飘扬，摆脱工作的烦闷，肆意挥洒青春就是这么简单。

活动地点：兴业太古汇广场、静安公园正门

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—18:00)

《快乐王子》：英国作家奥斯卡·王尔德写下了童话《快乐王子》，一百多年后，快乐王子不再是雕塑，他来到城市，默默地观察着人们的一举一动，将爱散落在走过的每一处。王子也会给路人看他珍藏的秘密金箔，想知道到底他写了什么吗？

活动地点：中信泰富外广场、久光百货步行街、静安公园正门

活动时间：4月30日至5月5日(11:00—17:15)

(每天的表演时间地点不同，请以现场演出为准)

城市空间戏剧遍布三条「文艺路线」

名家观点

剧场是让人欢庆生命的地方 也要让城市参与到庆典中来

里马斯·图米纳斯(立陶宛)

剧场就是生命的另一种选择，它和其他艺术种类一样，能让世界和谐。没有什么比剧场更美好、更高贵和睿智的了。通过剧场，你能体验快乐，理解生命，感受它带给你的喜悦。

去年我在上海的演出非常顺利，这里有很好的剧场氛围。上座率高，每晚大约有1000名观众看戏，真是人头济济。虽然不是在祖国的主场舞台，但依然能感受到演员们凝聚在一起的精神。中国观众对一切充满好奇，这是他们最真实的特征之一。他们也十分友善，整个社会亦如此——内敛、文雅、包容、专注、真诚，他们知道自己想从戏剧中得到些什么。他们渴望的是灵魂的开放、净化和赞颂。

就我个人的表演创作而言，童年的味道、立陶宛面包的气味、时代的声音是三个主要元素，我的灵感源于我的出生地立陶宛。无论我在俄罗斯、英国还是立陶

宛，在黑暗环绕的剧场中，我得以从最初的黑暗失望走向光明希望，戏剧是我唯一的途径。

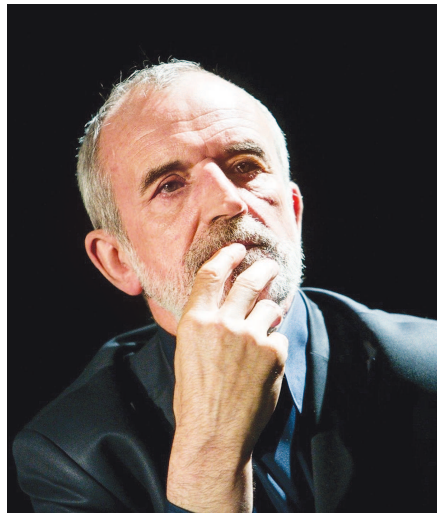
剧场是通往和平的路。它让人意识到自己需要，每一个人都是重要的，灵魂是不朽的，相信自己是美好的，是独立的个体，是被需要的，是一个伟大的、优秀的人。正是通过复杂与痛苦，或是通过揭示伟大剧作家笔下悲惨的生活画卷，抵达美好与和谐。

戏剧的另一个艰难而崇高的目标是聚焦美学。现在，粗暴和贪婪在欧洲随处可见——让观众总是看到大喊、大叫的画面。观感如何呢？看了这些戏以后，你永远不会再想看戏。在剧场里呈现的，应该是能够抚慰眼睛和耳朵、体贴心灵的作品。真正优秀的剧目是在一两个月后，观众再回想时，内心被唤醒：“这么美好的感受，曾在哪里有过呢？原来是在那个剧中，我感受到了爱，感受到了尊重。”

“整个世界只是一个舞台，我们只是身处其中的演员。”一位著名诗人曾这样说过。这其实也是舞台上的每个演员都在遵循的某种原则。演员通过在表演的过程中与观众建立某种联系，观众在某个瞬间通过与演员的交流，可以超越时间和空间，抵达生命无限境界。对于剧院和剧作家来说，观众在一瞬间能产生这种感觉，这才是剧院最成功的地方。剧场让人们不惧死亡，相信永恒。

对我而言，戏剧就是和谐。戏剧的使命就是让世界和谐。没有比这更美好、更崇高、更明智的事了。

剧场是让人欢庆生命的地方。为此，你得让城市参与到这种生命的庆典中，剧场温暖着城市与人，增加彼此的凝聚力。我们要向上海人民承诺，我们会在“2019上海·静安现代戏剧谷”带来这场庆典，我们为自己能成为上海·静安现代戏剧谷的嘉宾而深感荣幸。

里马斯·图米纳斯，1952年生于立陶宛凯梅尔，先后在立陶宛国立音乐学院、莫斯科戏剧艺术学院学习，师从杜夏诺夫。曾担任立陶宛国立模范戏剧剧院首席导演，后创立VMT维尔纽斯小剧院，并担任艺术总监。

(上海·静安现代戏剧谷供图)

本版撰稿：童薇菁