

三年来国内首批海外剧目登陆2023 上海·静安现代戏剧谷国际版块——

重逢“海外来客”，这些跨越山海的艺术家的

柳 青

时隔三年，“海外来客”与上海的观众久别重逢。2023上海·静安现代戏剧谷启动，今年将有三部国际剧目登陆戏剧谷的舞台，分别是罗马尼亚锡比乌国家剧院的《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》、希腊苍蝇剧团的多媒体独角戏《弗里达·卡罗》和意大利当代戏剧大师皮普·德尔邦诺的作品《喜悦》。

随着国际演出恢复，中国戏剧人与海外同行的交流也更密切，以活跃的创作参与全世界最前沿的戏剧争鸣。在艺术的基石上，艺术家的共识覆盖了差异。易立明执导《我是哪一个》，剧本出自英国当代最重要的剧作家卡里尔·丘吉尔，是她在千禧年后的代表作，这部剧目不久前在伦敦复排演出，现在，中文版也即将首演于上海，在戏剧谷的舞台上和这里的观众相见。剧院的大门已经重新敞开，帷幕开启，全世界最顶尖的艺术家不会缺席于上海的舞台，同样，富有探索意识的中国戏剧人也不会缺席于世界戏剧的舞台。

罗马尼亚国宝级女演员演绎美国荒诞派名作

2019年，罗马尼亚锡比乌国家剧院在上海演出《俄狄浦斯》，那部作品被当年的壹戏剧大奖评选为“年度最佳引进剧目”。这次，剧院带来了美国荒诞派剧作家爱德华·阿尔比的首部百老汇作品《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》。

当然，阿尔比对“荒诞派”这个定语是很不屑的。他是美国当代戏剧界的“恶童”，他挑衅上流社会，奚落高级知识分子和艺术家圈层，不仅被“大雅之人”视为克星，甚至在世俗社会也是千夫指的害群之马。他是个不知道自己父母是谁的孤儿，幼年离家出走，和富有的寄养家庭决裂，以街头为家。他先拒绝了家庭和监护人，随后拒绝了常规的校园教育，从大学肄业，混迹于格林威治村，在电台打零工，做推销员和杂役。这个流浪汉以惊世骇俗的一部《动物园的故事》踹开纽约剧院的大门，他的作品，是在体面人的地盘褻渎体面人。

《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》这个剧名来自玩笑的戏仿。阿尔比偶然在一家酒吧的墙上看到一则学术笑话，动画片《三只小猪》里的儿歌“谁害怕大灰狼”(Who's afraid of the big bad wolf?)，因为“狼”这个单词的谐音，被篡改成“谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫”(Who's afraid of Virginia Woolf?)。阿尔比借用这个学术玩笑，索性百无禁忌地嘲弄美国高校人文学科的内在荒芜和高级知识分子的精神空虚。

汲汲营营实现阶层跨越的历史系教授乔治面临中年危机，招架不住年岁渐长

2023上海·静安现代戏剧谷于今日起至5月8日亮相，由名剧展演、市民剧场和壹戏剧大奖三大主要板块组成的节庆活动，致力于打造上海文化品牌，丰富上海文化生活：23台剧目上海首演率超过85%，面向公众的户外戏剧巡游使整个静安城区化身为“流动舞台”，壹戏剧大奖影响力和号召力日益凸显，今年首发的戏剧巴士巡游，将和静安文化馆—上戏—上海话剧艺术中心

▲穿梭在静安区的“戏剧巴士”。

但仍然破坏力极强的太太玛莎，两人的出身不平等让他们看似一潭死水的婚姻危机四伏。某个深夜，玛莎并不告知乔治地邀请了一对被

女主角玛莎是全剧的灵魂，这个角色对女演员的挑战在于，好的表演要求控制力微妙的平衡，而发生在玛莎身上

的恰恰是失控和失衡，她表现出一言难尽的丰富是为了最终裸露黑洞一般的空虚。对于任何演员或观众来说，这个作品是舞台上

▲更多“弗里达”，更多舞台上的可能

“苍蝇剧团”这个名字特殊，两位创始人卡捷琳娜·丹沃格鲁和罗宾·比尔在成立剧团时，拍摄了一支短片，名为《杀死苍蝇》(Killing the Fly)，于是就给剧团起了这样一个恶作剧式的名字。

眼神明亮锐利的卡捷琳娜长了两道极有辨识度的浓眉，在她很小的时候，就被周围的人们议论她的长相酷似弗里

达，后来，当她尝试把艳丽的花朵戴到发间，几乎每个看到的人都说她看起来和弗里达是一模一样的。这种外貌的肖似给她带来长久萦绕的疑问：弗里达到底是谁？她象征了什么？

大众所知的弗里达·卡罗是墨西哥女画家，墨西哥民族文化的热爱者。她6岁罹患小儿麻痹症，18岁时车祸损伤脊椎及盆骨，47岁感染肺炎去世。鲜血和泪水浇灌出她的天才传奇，她承受着身体的病痛、反复被背叛的感情，用激烈的笔触画她伤痛不断的短暂人生。她一生创作了150幅作品，大部分是自画像。从带有文艺复兴色彩的《穿天鹅绒的自画像》到隐喻命运的《两个弗里达》《我的出生》，还有从自身经历衍生出《破裂的脊柱》，她的作品爆发着忠于自我的力量感。围绕

弗里达的纪录片、电影和书籍层出不穷，当代艺术和时尚潮流也频繁从她的画作中拿取灵感，而卡捷琳娜认为，这些泛泛而谈的致敬和挪用，都没有触及艺术以及艺术家最本质的东西。她渴望用戏剧的方式来回答，一个饱受肉体

和内心伤害的人怎样把生命带入绘画，又怎样让绘画拥有了生命。

《弗里达·卡罗》的原名是《Frida Ki Allo》，“Ki Allo”在希腊语中，意思是“更多”。这个剧名，不仅以“谐音梗”致敬弗里达，“更多”也构成多层次的指涉——钦佩弗里达终其一生的艺术追求，渴望当代文化中出现像弗里达这样充满生命能量感的偶像，更进一步，创作者试图以戏剧的方式开拓观众对弗里达的认知与想象。作品以独角戏的形式，通过角色自述，融合了多媒体影像，把弗里达·卡罗的一生以“拉洋片”的形式再现于具体的时空，让观众恍如进入一段沉浸式的旅行，穿梭在卡罗的人生中。更重要的是，卡捷琳娜在舞台上呈现了绘画的过程，“作画”成为撕开了日常生活的奇幻世界。

他的表演是关于纯粹的情感

2009年的欧洲剧场新现实奖颁给意大利戏剧艺术家皮普·德尔邦诺时，授

2023中外家庭戏剧大赛评选进行时，大赛举办四年来规模范围不断扩大

超5000组“戏剧家庭”，勾勒出全城有戏的美好模样

王筱丽

▲国内首个流行美声组合“力量之声”担任本届大赛首席推荐官。

怎样的城市更有“戏”？一群爱戏、懂戏的市民必然是其中不可或缺的部分，上海或许就是这样一座城市，她海纳百川的精神为所有人打造舞台、创造舞台。作为上海市民文化节赛事之一、上海·静安现代戏剧谷“国际静安·全城有戏”品牌的重要内容，2023中外家庭戏剧大赛于3月15日启动网上报名通道，经评审后于4月16日公布大赛百个“美好戏剧之家”，并在专题页面展示获奖作品。通过网络点赞和专家评选最终产生十佳美好戏剧之家，并在5月7日举行年度大赛颁奖典礼。聚焦“人民城市”重要理念，中外家庭戏剧大赛旨在搭建市民文化参与、才艺展示的大平台，打造“社会美育”静安新品牌。

自2020年开办以来，累计超5000组家庭因为热爱相聚在此，在聚光灯下变身演员，讲述着自己的生活和故事。今年比赛更是突破往年的“家庭”概念，只要有一颗向往舞台的心，同学同事、街坊邻居等都可以组队参与。大赛不仅推动了戏剧的普及，也为市民文化活动多样性以及家庭和谐关系的建设树立了新的标杆。经过多年创新实践，赛事规模与参赛范围不断扩大，立足静安区，覆盖全上海市，辐射长三角地区及全国多个省市，吸引了上海、天津、江苏、浙江、安徽、湖北等地家庭积极参与，有力助推了戏剧文化活动的开展和交流，奠定了家庭戏剧品牌坚实基础。

“上海是一个戏剧氛围浓厚的城市，拥有高品位和高鉴赏力的观众。当市民们走进剧院不仅仅只是看戏，也参与表演，那将是一件非常美好的事情。”作为本次大赛的首席推荐官、国内首个流行美声组合“力量之声”成员，上海戏剧学院表演系声乐教师、男中音歌唱家余笛期待着：“希望更多热爱戏剧、热爱生活的人们来到舞台中央，酣畅淋漓地演绎自己的人生剧本。”

因为戏剧，一家人有了全新互动

穿着红色小长衫一搭一档说相声、戴着可爱头箍做直播、又哭又笑间讨论“别人家的孩子”……从第一届就开始参与，龚翼霖、龚祺霖家庭今年已经是连续第四年参与中外家庭戏剧大赛，第一次参赛时还是两年级的哥哥现在已是小学毕业班的学生，当时幼儿园的弟弟也开始了小学生涯，难怪妈妈姚贝霖感叹：“比赛见证着孩子们一路的成长。”

从最初的小兄弟两人组，到如今一家四口齐上阵，本职从事配音工作的“总导演”姚贝霖带领着“家庭剧组”不断摸索和调整演出的形式和剧本，“很难得每年有这样

把更多市民领进戏剧之门，文艺之门是大赛的初衷之一。每次报名前，姚贝霖都会询问孩子愿不愿意继续参赛，得到的都是积极的回应。去年，两兄弟还加入了小荧星进行专业学习。“论表演，家长和孩子得互相请教，‘平时活泼爱笑的哥哥在表演哭戏时投入的表现常常令妈妈又惊喜又惊讶，‘戏剧天生具备的感染力会让孩子情不自禁地沉浸其中，展现出平时看不见的一面。’”

《爱情神话》里的“玛雅”和弟弟都来了

看过电影《爱情神话》的观众，一定对其中古灵精怪、说着一口流利上海话的小女孩“玛雅”印象深刻。今年中外家庭戏剧大赛，“玛雅”的扮演者，10岁的冯玛娅与8岁的弟弟冯安栋首次参赛，递交了《上海话里和嘴巴勿搭界的“吃”》和《四大金刚吃得美滋滋》两件作品。“吃功夫”“吃价钿”“吃竹笋烤肉”……一连串上海俚语有着混血面孔的玛娅和安栋一个

在家里和妈妈沟通普通话和沪语并用，玛娅和安栋日常里三种语言无缝切换，不过两人还是一致认为“上海话最难了”。“他们生在上海，成长在上海，不仅要了解中国文化，也要懂海派文化。”姐弟俩的妈妈冯昕是土生土长的上海人，自孩子牙牙学语后就被两个孩子培养出来的。“冯昕笑着表示，不久前，一家四口还去看了沪剧电影《敦煌女儿》，两个熟稔上海话的小圆理解片中的台词毫无压力，看完更是对敦煌石窟里的壁画产生了好奇。

《爱情神话》上映后，常常有人在街头跟玛娅打招呼、合影留念。“被人认出来挺开心的。”玛娅身上有着10岁女孩的爽朗和羞涩，和家人一起回看电影时，她还是会觉得有些不好意思，弟弟安栋看到银幕里的姐姐则觉得很“搞笑”，常常会边看边

颁奖词为：“他的作品是一首描绘社会边缘化和多样性的诗歌。”皮普·德尔邦诺是意大利当代戏剧最具影响力和创造力的艺术家之一，他曾三次受邀参演阿维尼翁戏剧节。受到即兴喜剧和费里尼电影的影响，他开创了不同寻常的戏剧风格，揉合小丑、音乐、马戏、童话、诗歌等元素，把舞台变成人间万象的万花筒。

皮普始终抱有一种信念，相信艺术是帮助人们走出绝望困境的必需品，从他开始戏剧实践时，便致力于让世俗看来不完美的、残缺的、需要被掩盖被遮蔽的人们站到观众视线聚焦处。1980年代初，他成立皮普·德尔邦诺剧团，维持至今，这是一个非常规的、由各类“边缘人”组成的团体，成员有听障人士、流浪汉、唐氏综合征患者等，这些未经雕琢的“素人”在舞台上爆发出了震撼人心的能量。

《喜悦》的灵感来自剧团的一位聋哑表演者Bobò，他已经去世，享年82岁。舞台上的Bobò曾经令所有见过他的观众难以忘怀，他无法阅读、无法写字、无法说话，但他有一种天赋，一种无边无际的共情感染力，可以触及每一件事、每一个人。身处观众席的人们，会感受到他逐步走进自己的内心。Bobò独特的表演魅力，正是皮普一直以来追求探索的戏剧力量，即，不拘泥于传统戏剧剧场的表达，而是凭藉直觉、激情和每一个制造情感联结的瞬间，让表演向观众的内心深处处迈进。

皮普认为，剧场不仅意味着特定的时间，特殊的空间，每一次剧场行为应该成为一趟有获得感的旅行，在场景中穿梭，在情绪中跳跃，最终成就惊喜。《喜悦》就是这样一段旅程，演员与观众在短暂共处的空间里，彼此建立亲密的情感联结，观演双方一同沉浮于焦虑、喜悦、痛苦、激情等极端情感的河流。最初，小丑和马戏团跳着舞上台；接着进入一段萨满巫师的记忆，谵妄或自由的幻想被赋予；然后传来深沉的探戈，大地的悲歌充盈于空间；追逐的影像出现又消失，小纸船百舸争流于舞台，奔着这场旅程的终点去；皮普与花艺师创造满台花卉，灿烂盛放。

皮普的《喜悦》唤起了戏剧最古老的能量：仪式和狂欢。这个作品被类比为戏剧舞台上的《欢乐颂》，意大利剧评人评价：皮普创造了令人难以抗拒的图景——色彩、花朵和气球的胜利。他是一个完全独特的艺术家，他的表演与其说是关于角色，不如说是关于纯粹的情感。经历了山海相隔的三年后，重新迎来这些跨越山海的艺术家和作品，皮普这部看似纯真且情绪高昂的《喜悦》，实在是最贴切的隐喻。

相关链接

打造儿童青少年戏剧艺术新地标

日前，中外家庭戏剧大赛承办单位之一静安区文化馆入选首批“中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心”，这是静安区文化馆打造儿童青少年戏剧艺术新地标的重要契机。未来，馆方将紧紧依靠全国公共文化发展中心和儿童艺术剧院，借助平台优势，紧密联系首批另外12家推广中心，以艺术培训厚植戏剧创作为出发点，加强合作交流机制建设，打造儿童青少年戏剧艺术普及推广新地标。此外，还将进一步推动儿童青少年戏剧艺术普及推广工作，在馆开设全年度儿童青少年戏剧普及推广公益课堂，采用互动游戏的教学方式，通过声、台、形、表的基

静安区戏剧资源极其丰富，既有上海市文联、上海戏剧学院、国际剧协等一批批天独厚的专业机构、专业院校，也有上海戏剧学院附属中学、中福会少年宫、马兰花剧场、小荧星艺术团等儿童青少年戏剧优势资源，还有上海·静安现代戏剧谷这一上海最具代表性的戏剧节庆品牌活动。未来，静安区文化馆将培育“戏剧小谷”儿童剧团，剧团将聚焦全球视野、中国情怀，以美育为根基，以戏剧为载体，推动公共文化服务与儿童青少年戏剧艺术创作、教育有机融合，从儿童青少年的视角出发，做好日常排播、舞台呈现、艺术实践、演出交流等，让戏剧表达拓宽孩子们的视野，为儿童青少年戏剧领域培育、输送人才。（本版图片来自戏剧谷）