2015 年 10 月 15 日 至 10 月 24 日

Wuzhen
TheatreFestival
乌镇戏剧节

乌镇戏剧节
WUZHEN THEATRE FESTIVAL

特刊 01

全球名团集结乌镇 戏剧长河汇入水乡

——2015 乌镇戏剧节盛装开幕

2015 年 10 月 15 日，第三届乌镇戏剧节于水乡乌镇盛大开幕。短短三年，乌镇戏剧节俨然已成为中国当代剧坛最具影响力的戏剧盛宴，本届戏剧节更是囊括了来自世界各地的八大国家级名团，法国、德国、巴西、瑞士、意大利、荷兰、波兰、立陶宛、俄罗斯等 12 个国家和地区的 20 台顶尖剧目共 73 场演出将在乌镇的十个剧场上演。其中的多部剧目是首次访华。其中还有 10 部为中国最极致先锋前沿的优秀作品。乌镇的小镇沿岸，一千多场嘉年华穿行于桥头巷落，更有公益的小镇对话让戏剧大咖们在评书场畅所欲言。青年竞演也将保持一如往年的高品质水准，青年才俊们从这里开始崭露头角。

本届戏剧节十分荣幸地邀请到在世界上享有盛誉，被公认为当今最伟大戏剧导演的彼得·布鲁克先生担任荣誉主席。布鲁克先生也将带来他的新作《惊奇山谷》作为戏剧节的闭幕大戏。而 2015 年第三届乌镇戏剧节以“承 / Transmittal”为主题，在原有“国际特邀”、“青年竞演”、“小镇对话”、

“古镇嘉年华”四个各具特色的单元构成基础上，新增了“戏剧小课堂”，师资阵容豪华，备受期待。蜚声国际的托马斯•奥斯特玛雅（德）、铃木忠志（日）、赫伯特•弗里茨（德）、赖声川、沈林、史航将作为老师亲自授课。大师经典青年新作共迎戏剧饕餮盛宴，乌镇戏剧节无疑将成为世界尖端戏剧直通车。

10 月 15 日晚 7 点，乌镇戏剧节开幕式于乌镇大剧院举行。陈向宏、孟京辉、赖声川、黄磊、田沁鑫、周黎明、史航、宋丹丹、孙冕、陈丹青、弗里茨、陈小艺、茅威涛、郭小男、邱心志、周予援、陈辰、封新城、俄罗斯驻华使馆陶公使等众多艺术大师出席了开幕式。黄磊老师和孟京辉导演担任主持，赖声川导演担任“翻译”，荣誉主席彼得•布鲁克发来祝福视频，双开幕演出《物理学家》导演赫伯特·弗里茨和《飞向天空的人》的导演李建军上台致辞。随着鸣锣声，2015 乌镇戏剧节正式开幕！

戏剧节
2015第三届

摄影：李晏

31宗“最”帮你看透2015乌镇戏剧节

1 最高规格的剧团

世界八大国家级名团将齐聚乌镇，全部国际剧目首度访华。

本届乌镇戏剧节堪称中国当代剧坛最高规格的戏剧盛宴，囊括了来自法国、德国、巴西、瑞士、意大利、荷兰、波兰、立陶宛、俄罗斯等 12 个国家和地区的 20 台顶尖剧目共 73 场演出。

本届乌镇戏剧节力邀世界八大国家级舞台艺术戏剧团体，他们是：法国北方剧院、瑞士苏黎世国家剧院、德国塔利亚剧院、俄罗斯塔甘卡剧院、波兰羊之歌剧团、意大利都灵国家剧院、立陶宛国家剧院以及中国国家话剧院。

2 最大历史跨度的选剧

本届戏剧节的演出剧目跨越了戏剧的整个历史长河，古今中外，交相辉映。

从遥远的古希腊神话的《奥德赛》，到中国元代杂剧的《孤儿》；从莎士比亚的《马克白》，到莫里哀的《吝啬鬼》；从北欧神话由来的《尼伯龙根的指环》，到契科夫的《樱桃园》；再从二十世纪的《物理学家》，到彼得·布鲁克的新作《惊奇山谷》..... 一部部经典和创意之作跨越时空，仿佛沿着乌镇的西市河汇聚到了一起，开始了一场戏剧的狂欢盛宴。

《惊奇山谷》

3 最年长的导演

本次来到乌镇的新戏《惊奇山谷》，其导演彼得·布鲁克已经 90 岁了。

在《空的空间》之前，他已经是执导过七部莎翁戏的英国天才导演，但因不满当时伦敦商业剧场的“僵化”前往巴黎，创立“国际剧场研究中心”，开始了他的跨文化探索家之旅。彼得·布鲁克的直觉戏剧充满了“世界主义”的实践哲学，他的戏出现过在伊朗古城废墟，非洲的村镇、印度的露天剧场，他改编过波斯诗人的《鸟的会议》，也改编过 9 个小时的印度史诗《摩诃婆罗多》。他曾说：“剧场的起源即是一个治疗的行为……剧场可以穿越这些恐怖又绝望的黑暗世界，只为一个原因：剧场能肯定当下的此刻，重新肯定光明是与黑暗并存的。”极简的舞台布置，三名演员轮流试演“医者”和“被试”，《惊奇山谷》是一场语词的游戏，在一种凝视中抵达自我的真实。90 岁的彼得·布鲁克依然前卫，依然直觉。

导演：
彼得·布鲁克

PETER BROOK

4 最长的戏

《尼伯龙根的指环》是一出你既熟悉又陌生的剧目。它的“长”来自于时长，7个半小时，绝对是载入史上最长话剧名单之列。

同时，不得不提的是这期间的三场幕间休息——听完一场中古德语的厮杀再来一口古镇臭豆腐，这个组合是不是让你心神激荡？这些或许都是你熟悉的部分。你所不知道的还有——导演安图·罗梅罗·努恩斯是一个颜值才华兼备的80后，与他一道空降乌镇的还有德国塔利亚剧院的明星阵容以及许多你意想不到的舞台道具。

6 最新的戏

本届乌镇戏剧节上演的尤里·费里尼导演的《吝啬鬼》是紧接着其全球首演之后的演出。

《吝啬鬼》是法国著名剧作家莫里哀的代表作，这是一个关于金钱、亲情和爱情的喜剧，首演于1668年9月9日。但是这次由意大利导演尤里·费里尼重新审视这个作品，并对此加入自己的解读，全新版本的《吝啬鬼》刚于2015年10月7日在意大利都灵国家剧院上演，并马不停蹄地于10月23日来到乌镇戏剧节进行中国的首次演出。

8 最先锋的戏剧形式

中国当代戏剧的先锋势力带来先锋质感的先锋戏剧。

本届乌镇戏剧节注入中国当代戏剧的最具代表性戏剧先锋新势力：李建军、丰江舟、邵泽辉、康赫、窦辉、陈明昊等，他们代表了中国当下最优秀先锋的创作实力和美学传承，他们恣意放肆、乐于颠覆、敢于冒险，不论是经典还是当代作品，无论是新媒体视觉的《飞向天空的人》，还是声音盛宴的《杂音》，亦或是肢体悲剧的《孤儿》，都被他们赋予了天马行空富有生机的先锋质感，让中国最有希望的戏剧青年将从乌镇出发走向世界。

《尼伯龙根的指环》

5 最大年龄跨度的演出团队

在《尼伯龙根的指环》的60多人的演出团体，塔利亚剧院老炮新兵齐上阵，剧中最老的演员72岁，最小的演员12岁。

“塔利亚的演员是我认识的最棒的人。他们很疯狂，他们的思维很开阔，不是所有剧院演员都可以这样的。”努恩斯导演如此评价道。

7 最多人的演出团队

《尼伯龙根的指环》的演出团队有60余人，为本届戏剧节演出人数之最。

本届乌镇戏剧节，导演安图·罗梅罗·努恩斯将携塔利亚剧院原班人马在乌镇大剧院重现《尼伯龙根的指环》在德国演出时的盛况。这部剧除了是由当代德国剧坛最具前途的鬼才导演执导，还集结了塔利亚剧院最豪华的明星阵容。剧组成员高达60多人。而剧中舞龙的戏码，还需要在乌镇当地招募6个舞龙的演员。

《飞向天空的人》

《热醒》

9 最“惊悚”的道具

《热醒》的重要演出道具，四条成年大型犬。

《热醒》是丰江舟和张琳夫妇导演的作品，没有剧本，没有故事情节，唯有创作的态度。这部剧会用到四条成年大型犬，它们是比灯光、音效、场景、观众更加重要的演出元素。在演出中，这些狗会出乎意料的出现，也会带来出乎意料的举动，比如——冲向观众。

10 最多的戏——戏剧饕餮盛宴

10 月 22 日，蚌湾剧场全天连演十二部戏。

每一个大师都曾经是在路上的青年人。今年乌镇戏剧节的青年竞演板块才华持续井喷，来自大陆和台湾的 12 部原创剧目从 10 月 16 日起在乌镇西栅蚌湾剧场轮番上演。除了和往年一样的两轮巡演之外，今年还特别加入第三轮的“饕餮盛宴”，从下午 13:30 起直至晚上 10:00，12 部风格各异的青年戏剧作品持续接力。看完了经典的、大师的，你是否也渴望知道和你一样的同龄人，他们对于孤独、婚姻、情欲乃至传统有何见解与演绎。这里有的不仅是表达，更期待交流。念念不忘，必有回响，当下的遇见是一种幸福。

11 最慷慨的戏剧孵化

乌镇戏剧节以最大力度培养优秀青年戏剧人，给予其展现的舞台。

乌镇戏剧节通过青年竞演单元挖掘出中国戏剧圈最具潜力的青年，并将其优秀作品推送全国乃至世界巡演。往届杰出作品便已在阿维尼翁戏剧节、两岸小剧场艺术节、南锣鼓巷戏剧节等知名戏剧节上艳惊四座。第三届乌镇戏剧节青年竞演单元除了设最佳戏剧奖、最佳个人表现奖并颁发奖状、奖杯和奖金以外，特设“特别关注”奖，获奖者将获得阿维尼翁戏剧节、柏林戏剧节、俄罗斯戏剧节三大戏剧节交流、观摩与表演机会。青年导演也在质感、表演方式、演员等方面展现了越来越高的水准，从乌镇戏剧节显露锋芒，到自信满满“跳”出国门登上国际舞台。扶持青年舞台戏剧人才，是乌镇戏剧节的希冀，也是中国戏剧的希望所在。

12 最多数量的嘉年华

乌镇戏剧节的嘉年华，吸引来自五大洲数百组艺术表演团体，在乌镇的街头巷陌奉上逾千场精彩演出。

它给予戏剧无数种可能，是现代戏剧、音乐、舞蹈、戏曲、影像以及各种现代艺术的融合。在木屋，在石桥，在乌篷船，在青石板，艺术与观众零距离接触。不必跨洋过海便可尽情欣赏世界街头戏剧、现代表演艺术、音乐汇演、曲艺杂耍等。乌镇景区内的游客在随意漫步时就可欣赏到种类丰富、精彩纷呈的嘉年华表演。无论是先锋的实验话剧，还是优美的乐队演奏，亦或是曼妙的迷人舞姿，都会让观者驻足，懂者心醉。

13 最大师的戏剧课堂

本届乌镇戏剧节新增“戏剧小课堂”，师资阵容空前强大。

欧洲首屈一指的新生代戏剧导演托马斯·奥斯特玛雅，日本戏剧大师、日本第一个国际戏剧节——利贺戏剧节的发起人铃木忠志，德国戏剧舞台的资深导演及媒体艺术家赫伯特·弗里茨，华人世界最著名的戏剧家之一赖声川，戏剧节首屈一指的学术教授沈林，以及中国著名编剧、戏剧评论人史航，他们为大家提供交流学习平台，更好地继承和创新戏剧文化。

14 最豪华的主席团

乌镇戏剧节主席团阵容强大，堪称最豪华的主席团。

今年的荣誉主席是在世界上享有盛誉，当今最伟大戏剧导演的彼得·布鲁克先生；中国先锋戏剧第一人孟京辉导演担任艺术总监；文化乌镇股份有限公司董事长陈向宏先生担任戏剧节主席；华人世界最著名的戏剧家之一赖声川担任戏剧节常任主席；著名戏剧演员、影视导演黄磊作为总监制；还有亚洲当代最具实力和影响力的导演之一田沁鑫担任艺术顾问；华人地区最著名的剧场制作人之一丁乃竺担任总策划；以及文化乌镇股份有限公司总经理陈瑜担任戏剧节总执行。

15 最好玩的戏剧节

在乌镇，好戏一部接一部，聚会一场接一场。

孟京辉导演说，“我的乌镇就是：起床。玩儿。吃好吃的。看戏。看戏。愣神儿。喝咖啡。吃好吃的。看戏。看戏。吃夜宵。喝酒。混沌。胡侃。晕醉。睡觉。做梦。”

白天看戏，深夜派对，从开幕 Party 到每天定时的茶艺街戏剧夜场，再从传统长街宴到青年之夜到闭幕 Party，昼夜不停地狂欢轰炸着你的这趟戏剧节之旅，是意犹未尽，还是精疲力尽，你自己来感受吧。

16 最新锐的戏剧节形式

乌镇戏剧节一直以一种“自力更生”的方式存活在中国的戏剧界。

没有外部资金的过多参与和干涉，全权由文化乌镇股份有限公司和戏剧名家们亲手打造。保证了戏剧的最大自由度和艺术性，是国内甚至是世界也少有的独立操作和运营的高规格国际性戏剧节。

17 最亲民的价格

衣食住行，看戏游玩，最“接地气”的价格，最优质的享受。

2015 年乌镇戏剧节特邀剧目票价将贯彻均价 300 元以内低价惠民政策（乌镇戏剧节演出票除特价票或预约免费票外，其余邀请剧目演出票可凭票免费进入乌镇西栅景区一次，但演出票不包含乌镇景区门票）；并且本届戏剧节还一如既往地推出 50 元限量公益票。而作为每届戏剧节的特色单元——青年竞赛的表演、小镇对话的门票，均可在开演前一周免费预约观看。

同时，在乌镇戏剧节期间，所有乌镇旅业旗下酒店客房等不仅均不提价；通过乌镇戏剧节票务代理格瓦拉生活网预定戏票的观众，预定乌镇旅业旗下酒店客房还可以享受“满就减”优惠政策。整个乌镇景区，无论餐厅还是商店，都统一定价，严格规范，绝不会让游客吃亏。

18 最多元化的剧场

乌镇戏剧节一大特色在于各个演出场所的多元性，以及专业性。

在走路可到的范围内，有七个大小不一，功能不同，却同样美丽精彩的室内剧场，一个大型户外剧场，以及许多可供演出之户外广场，琳琅满目，形成全国乃至世界戏剧节中罕见的表演空间群体。乌镇投巨资新建了由著名建筑师姚仁喜先生主持设计的乌镇大剧院，并在西栅历史街区内百年历史遗存古建筑中，由大会主席陈向宏及艺术总监赖声川主持改建的 5 座古典小剧场，其中不乏 300 年最古老的剧场，共同组成乌镇剧场群，全方位的展现古镇魅力，与艺术结合的无限想像力。宏伟的乌镇大剧院已成为乌镇最具特色的文化地标，也已被广泛称为全国最美之大剧院。各具特色的小剧场每一个都有着个性和历史语言。在戏剧节之外，这些场馆都有利用来举办各类艺术活动。乌镇由此成为中国拥有最多剧院最具品质的古镇。

李晏 摄

19 最美的剧院建筑

耗时三年，耗资近五亿人民币打造而成的乌镇大剧院，占地面积 54000 多平米。

它将是本届戏剧节开幕式和《物理学家》、《尼伯龙根的指环》这两部特邀剧目的演出场地。乌镇大剧院是在世界建筑史上首创以并蒂莲概念生发而设计的剧院建筑，一虚一实的两个椭圆巧妙结合，交替重叠处便是公用舞台空间，在满足空间机能需求的同时也蕴含了喜庆蓬勃的意义。乌镇大剧院还是中国首个完美融合南北方地域文化特色的集演出、会议、展览、电影、文化艺术交流等多功能于一体的大型社会文化设施，剧院外部以厚重京砖及江南冰裂窗棂装饰，古朴沧桑的外观与历史悠久的江南水乡小镇和谐共存，相映成辉。

20 最受媒体关注的文化事件

十月，中国戏剧看乌镇。

作为中国规格最高的戏剧“邀请”盛事，一个转型小镇孵化出来的文化基地，乌镇戏剧节从诞生伊始就吸引了国内外一众目光，200 余家媒体争相报道。参加第一届戏剧节的阿宾顿剧团在外媒的报道中如此描述，“乌镇，这座中国最秀美旖旎的古镇水乡之一，（它）将成为中国对世界展现最新戏剧作品的窗口，以及中国新晋艺术家当代主题新创作品的孵化器……乌镇戏剧节正在成为亚洲重要的戏剧节。”今年来到乌镇的将吸引到上百家媒体，他们将会把这里发出的最真实的声音传递到世界的各个角落。更有神秘的观察团嘉宾，通过自媒体的方式书写独一无二的私人观戏体验。

21 最有影响力的发声

本次乌镇戏剧节选取 30 位粉丝数过百万的各行业微博大 V 组成观察团。

他们会以独特的个人视角对 2015 乌镇戏剧节的各种新、奇、特，进行全方位的观察、记录、思考，并将随时随地即兴发起游览、观剧、讨论、沙龙、饭局、PARTY……他们提供更草根、更自由、更及时、更给力、更趣味的关注与发表！

22 最强大的明星阵容

有一个场子，你能看到戏剧圈的、影视圈的、音乐圈的、文化圈的各类名人。

有一件事，能让演员、导演、主持人、制作人一见面就相谈甚欢。这里并不是某一个明星的结婚现场，这里是乌镇戏剧节！这就是乌镇戏剧节的强大气场，只有这件跨界大事件能让这些人聚在一起——2013 年，永恒的美女林青霞来戏剧节看尤金诺·芭芭的《鲸鱼骸骨内》；2014 年，孔雀公主杨丽萍在水剧场观看田沁鑫导演的《青蛇》；何炅连续两年主持“青年之夜”，与青年导演一同庆祝狂欢。今年，你将还会看到陈丹青、余华、宋丹丹、赵宝刚、徐峥……请尽情期待街头巷尾的每一次“邂逅”吧！

23 最容易“艳遇”的戏剧节

各种让你惊喜的“艳遇”，你意料之中的，或是意料之外的，这趟旅行都能给你。

在乌镇戏剧节的众多剧目中，不乏高颜值的导演或者演员，例如《尼伯龙根的指环》的导演安图·罗梅罗·努恩斯，就是一位高颜值的 80 后小鲜肉。还有你心心念念的明星、演员、作家等名人随处可见。更或者是在看剧体验中发现的另一个自己。

24

最给力的志愿者

从六月份开始，乌镇西栅景区里多了一抹抹年轻的亮色。来自天南海北的志愿者，他们为了同一个名字来到这里。

从第一届的 6 部剧目，到今年的 20 部剧目，乌镇戏剧节的志愿者团队也从 14 个扩大今年的 40 个。他们穿梭在沈家厅、秀水廊、大剧院……到处能看见他们奔忙的身影。他们与技术团队对接，与设计团队对接，与媒体对接，总是在第一时间到位。他们说英语，说德语，说法语，接待翻译样样在行。从夏天到秋天，从花开到花落，他们是乌镇戏剧节最可爱的人！

25

最贴心的嘉宾服务

“私人管家”服务，最贴心的“小天使”。

每届戏剧节到来的嘉宾，都是乌镇的“贵客”，我们都会安排贴身“小天使”，也即首席礼仪官，全程跟进嘉宾在乌镇的各种需求。无论是住宿、饮食、出行，还是观剧，只要在乌镇，只要你需要，“小天使”都会在第一时间提供服务和帮助，让嘉宾有一个愉快享受的戏剧节之旅。

26

最好吃的戏剧节

边看戏，边享受乌镇美食，绝对的特殊体验。按照西方世界的常识，超过一幕的戏，一般都是有中场休息的，传统上来说，这时观众可以在剧院外购买到一些饮品和简餐。所以，在西方剧院，常可以看到各路绅士淑女们手持一杯香槟或葡萄酒，略展风度游走在上流社会人群间，或小憩在餐桌旁，小酌两口与同伴交流剧情，互相分析一下故事发展的时候。乌镇原本就是都市生活外的一片世外桃源，倡导乌托邦式生活的乌镇戏剧节自然也把一切都为大家准备齐全。这一回在乌镇大剧院上演的《尼伯龙根的指环》，不仅仅是香槟红酒甜点简餐，乌镇的特色美食自然也不会落下。

27 最“长”的晚饭

来过乌镇戏剧节的，一定听说过长街宴。

这是古镇的传统，老底子只有重大喜庆节日诸如新年、祭祀等特殊场合才会开筵。2013 年当戏剧在乌镇落地生根，戏剧长街宴变成了乌镇戏剧节一年一度的传统。长街百米，灯火通明；这是属于我们的骄傲和热闹。呼应今年戏剧节“承”的主题，届时乌镇西栅大街将成为一条金光熠熠的“百年戏剧 百位名人”之路，乌酒加羊肉，我们用一种特殊的方式致敬戏剧大师，让大家得以戏剧的名义欢聚一堂。

28 最优美的观剧体验环境

乌镇水乡，如梦如幻，让你享受的不只是看剧，还有每一处风景。

石桥，雨巷，油纸伞，这是水乡的独特空间；小吃，作坊，印花布，这是古镇的千年韵味。秋意渐浓，安于千年古镇，居于枕水江南，看戏成为最舒适的体验。把一个戏剧的梦种在乌镇的巷陌中，去看舞台上的精彩人生，去观戏楼里的世间百态。饮一坛乌酒，吃一块定胜糕，巧遇一张熟悉的记忆面孔，在美轮美奂的剧院看一场经典演出，在古香古色的古镇街头看一场嘉年华表演，感受东西方文化碰撞带来的冲击与震撼，与青年艺术家们一起屏住呼吸，惊喜于戏剧节的狂欢，感受古老与儒雅，智慧与澎湃，疯狂与宁静。在如梦如幻的乌镇，安静地看戏，尽情地享受。

29 最智能的看剧风尚

随着近日乌镇景区联手高德地图，推出国内首创智慧旅游新体验——无纸化导览。

越来越多的游客将会习惯这样的变化，准备出发时，打开高德地图，搜索目的地乌镇，自动跳出乌镇景区、游客停车场等智能选项，实现精准导航；来到乌镇景区后，拿出手机，打开高德地图，轻松玩转乌镇景区的吃住行游购娱。

乌镇无纸化地图将会为世界互联网大会、乌镇戏剧节的嘉宾、媒体提供引导方案。一场互联网主题会议，何时何地都可以通过高德地图看到，一键导航前去赴会；想看的戏剧何时何地上演，点击导航，便能轻松前往。

30 最高科技的门禁

此次乌镇戏剧节的工作人员和剧团人员等的门禁管理系统，采用先进的人面识别。

这是市面上最先进的识别技术，未来淘宝支付就可能会采用这种方式哦。据说这种识别技术是前后 20 年的图像都可以识别，哪怕是整容过。

31 最绅士的 MINI 礼宾车队

向来充满创意和格调的 MINI，打造了一支由 10 位新绅士型男组成的高颜值司机接送车队，穿梭在古镇街巷之中。

MINI 作为本届戏剧节的合作伙伴，在半个月前接受了一项特殊的任务——负责接送所有来自国内外的嘉宾。有着正统英伦血统的 MINI 作为此次乌镇戏剧节的礼宾车，毫无疑问的将最高规格的绅士礼仪风范诠释得淋漓精致。

古镇嘉年华

在戏剧节所有剧场开始演出之前，嘉年华的各个剧组便已经开始了乌镇戏剧盛事的预热。15 号早上 10 点开始，在安渡坊、放生桥等地便陆续有剧团开始表演。游客行人不知情况，惊喜的发现竟然有露天演出。于是各处出现了拥簇的人群。好在戏剧节工作人员效率极高，避免了人流的拥堵。乌镇嘉年华让戏剧节期间整个乌镇时时充满了戏剧的氛围。来自世界各地的包括舞蹈、木偶、环境戏剧等各种形式的上千场演出，将早晚不停地发生在乌镇各个角落。

来自杭州龙在天皮影艺术团的演出，就发生在灵水居的门口。上演了《盗仙草》和《武松打虎》等经典章节，吸引了老中青三代观众！杭州天龙皮影艺术团是全部由身高不足 1.3 米的袖珍演员组成的特殊皮影艺术团体，被誉为“不老的童话，不朽的奇迹”。这次演出过程中，观众可以看到台前台后的所有细节，得以窥视到皮影艺术家操作起来的种种难度。由国外剧团组成的艺术候鸟联盟，今年为乌镇嘉年华贡献了好几部演出。其中西班牙CANDILEJAS艺术团体的舞蹈《一天的体验》，在恒益行馆门口博得掌声和喝彩。许多游客纷纷挽留合影。就在恒益行管隔壁，两位法国艺术家撑起了高大的人形木偶。木偶妈妈带着木偶孩子，手上还拿着乌镇地图以

及大号平板电脑拍照，十分有趣。同样来自法国的高跷巡游《伊波利特与伯乐特》，呈现的是以假乱真的服装效果。表演者的高跷被修饰成神兽伊波利特的双腿，而表演自身的服装上缝上假腿，仿佛是有人骑在神兽之上。伊波利特和伯乐特的巡游，引来游人纷纷驻足。《地狱孤舟》是乌镇嘉年华第一部环境戏剧作品。丈夫、妻子和妻子的情人一同被困孤岛，在唯一的逃生孤舟只能容纳两个人。三人对名额的争夺，牵连着家庭与爱情间的创痛和依恋，具化为一条锁链将三人锁在了一起。坚守和背叛，让三人在生存的机会面前手足失措。在放生桥，品相剧团一群可爱的姑娘扮演起小鬼来，将放生桥临时变成了奈何桥，询问路人是否要吃馄炖。原来他们讲的是一个可爱的吃货小鬼偷吃馄炖的故事。

嘉年华最重量级的演出之一，便是元老级舞踏艺术加桂勘带领下的舞台表演。昭明书院早早的聚集了或慕名而来或被莫名气场吸引的观众。舞台发展 60 多年依然是小众艺术。然而从首届乌镇戏剧节开始，连续三年来，中国观众都有机会在嘉年华板块里近距离接触舞踏。而深夜的升莲广场，也有许多游客为了参加《迷宫人生》的表演排起了长龙。在升莲广场用纸盒临时搭起的迷宫引起了观众的好奇心。原来这居然是一个小型的浸入戏剧的表演。每次迷宫中只能放入两个人，在游览迷宫的时候，近距离地感受演员的表演。

現场报道

我想展现的是这种虚无

——《物理学家》导演专访

A：导演：赫伯特 · 弗里茨（Herbert Fritsch）

《物理学家》

Q:《物理学家》是迪伦马特这位戏剧大师最重要的作品，您如何解读这部作品的当代意义?

A：这部戏实际上并不适合当下，它是关于原子弹问题的讨论。人类社会关于此的讨论已存在了很长时间，但却从未找到任何答案。剧中物理学家之间关于此的讨论非常绝对和抽象，并最终通向虚无，而我想展现的也正是这种虚无．在本剧中，物理学家有两层含义：一种是物理学家，另一种是物理意义上的人在做着与物理学相关的事情。而正是这个物理意义上的人在剧中给出了唯一的答案，这也许是剧中的一种解读吧。

Q: 您曾经说自己是强烈表现的狂热信徒，从形式和手法上，您是如何强力表现这部经典的?

A：这是一种非常艺术家的表达方式，就跟罗伯特在《精神病学》中一样，让演员们通过跳跃，跌落等等方式，进行强有力的肢体表达。我一直坚持去开放足够的自由空间给演员，去展现他们强有力的肢体语言，透过肢体去完成表达。同时由于没有任何的道具，他们需要使用肢体语言去完成更丰富，更有力的表达，让观众感受理解。

Q: 作为享有盛誉的德国导演，您是如何同瑞士的演员合作的？您如何看待苏黎世国家剧院的传统?

A：我享受在苏黎世国家剧院的工作。我在剧院非常地自由，可以做任何我想完成的事情。我们的剧院院长巴巴拉·弗雷，非常开明。我需要一个这样的自由空间来表达自我，演员也是一样。他们必须找到他们自己的一种表达方式，我不需要告诉他们该做的一切。在这样的自由空间里，剧院就像一个游乐场。

Q：乌镇是非常中国的地方，与欧洲有着截然不同的环境和氛围，但在乌镇戏剧节的演出中却海纳了来自世界各地的优秀戏剧艺术家的创造。对此，您有什么样的感受?

A：整个大剧院的布局与氛围，就像穿越到了威尼斯或者越南去看戏，非常美好。我非常骄傲能够被邀请参加这一次的戏剧节。目前还不能说出太多感受，待看到今晚的演出效果以及后面的其他剧目之后，再分享更多。

Q: 您从前对东方的戏剧有什么样的印象？通过与中国戏剧人和艺术家的交流，您的感受又是什么?

A：十分抱歉，我之前没有机会看到中国的现代戏剧。但在柏林的时候，看过中国的传统戏曲。印象深刻，甚至可以说震撼。我看到了戏曲中具备的现代戏剧可能性。那些非常艺术的表达方式，特殊的唱法，身形动作等等，甚至启发影响了我自己剧中的一些表达。

Q: 成为导演之前，您是非常出色的演员。从事表演的经历对于您作为导演的舞台表达有什么样的影响?

A：一直以来，我都是从演员的角度来做事。从舞台设计和导戏，从始至终，我都是从一个演员角度来做，我甚至会通过直接演出来，去表达我的想法以及想呈现出来的效果。我现在也仍想重新上台演出，但已没有那么多的能量来支撑我去完成演出（笑）。我之所以当导演是因为我想成为一个我在当演员时，最希望拥有的那一类导演。

语言的界限
就是世界的界限

——《飞向天空的人》导演专访

A：导演：李建军

Q：《飞向天空的人》创作特点是什么？

A：在这个戏的创作过程中我们没有一个既定的蓝图，也就是说没有剧本、主要人物、故事情节这一类的所谓做戏的必要元素。我们这个戏只有主题和形式上的大概的方向，我们有人物和人物的命运却没有具体的角色。在这出戏里，我们有几十个画面，几十个画面就是几十个故事。这些故事来自演员的采风素材，他们一方面像摄影师一样去拍照、去记录，另一方面又像录音师一样去生活中收集声音。我们头脑中有一个大概的预设，就是当你在生活中看到了一个窗户，看入一间房间的时候，其实你会自己为这个窗户内的景象脑补故事和声音。

问: 观众在您的作品中扮演着什么样的角色？

A：答：像刚才说的，我们创作的出发点决定了这个戏的形式，就是舞台上的声音和画面是分离的。这个戏需要观众的参与才能完成，需要观众用自己的经历和解读来填补画面与声音之间的分离。这是一种不一样的体验。我们只是为观众提供了一个这样的场所，而观众要去思考什么程度，又是每个观众的自由。维特根斯坦不是说，语言的界限其实是世界的界限，对世界的界定其实是由语言来界定的。观众需要投入到戏中，而不是以一个上帝的视角来看这个世界是什么样子，人是什么样子的，我们会遇到的问题是什么样子的。观众要自己说话，你的世界是什么样子的，你的语言就是什么样子的。

问：这部作品有三、四十个片段或者说故事，它是有一条怎么样的线把它们串起来？

答：我们用几十个画面讲了几十个故事。这些故事之间并没有一条亚里士多德式的叙事线索，串起画面的是人物的发展，是人与人之间的人物关系。这些关系是埋在层层叠加的画面之下的。刚才也说到，这个戏尤其需要观众的参与才能完成。画面之间顺序上的串联虽然是固定的，但是人物关系的串联可能每个观众看到的都是不一样的。这个是最有意思的现场的东西。

Q：舞台正中的木房子也是剧场里“线”的一部分吗？

A：装置具有剧场架构时间和空间的功能。我们这个木头盒子并不是一个被确定了某种具体的物理属性的空间。它可能更多的是一个点。当然，每个点都会成为线的一部分。只是我并不像说这里有点和线的从属关系。在这个木头盒子内，可以有一条线穿过，也可能它就是一条线的起点。作为一个创作者，我在创作的初始并没有想过它一定是个什么东西，而更多的，我想的是，它可能是什么东西。在这样的可能性下就可以迸发出更多的有意思的火花。当这些火花烧起来的时候，不但对创作者来说是刺激的，对观众来说也是非常刺激的。

Q：时间与空间在这部戏里是什么关系？

A：你离开这个房间，那这个时间点对你来说就是遗迹，你走了，不在这了，时间已经过去了。这是我们人类对于时间的一个界定。现在很多科幻电影在讲时间的问题、质疑我们对时间的感受。这个感受是非常生活化的，时间是一个连续性的，不可能再踏回同一条河流。但是时间是会给空间留下印记的。所以在这出戏里，我们使用的材质和处理的画面都是来自于真实的生活的。我们演员的表演方式也是缓慢的，每一个缓慢地画出来的画面都会给我们制造出来的空间再画上一笔记忆。

Q：如何看待哲学与戏剧之间的关系？

A：哲学会在创作时帮助我把道理搞清楚，搞清楚自己处于一个什么样的位置，指南针在哪里，但是如果观众能直接地从你的作品里看到一个什么道理，那这个作品就是一个失败的创作。我希望我的创作是好玩的，而不是一个虚头巴脑讲大道理的戏，否则观众是不能忍受这个体验的。就我自己的经验来说，观众的反应是非常宝贵的经验，关系到是不是在创作过程中存在一个非常自觉、自知的主体。戏剧一定是观众进入剧场来才发生的，这非常重要。

Q:《飞向天空的人》的装置作品是一个引子，最后会不会回到它？

A：卡巴科夫的装置作品《一个从房间里飞向宇宙的人》和我们选择的创作素材还是有关系的，我们的创作就是要使这个装置更加生活化，要讲属于我们自己的当下的感受。原来的装置是有着苏俄时代的背景，一个人默默地捣鼓，要飞上天，他有一种焦虑、一种恐惧还有一种向往，所有这些东西都有可能对应到我们的生活经验里，所以我们并不是在形式上回到那个故事，只是拿它来说我们自己的事情。这个戏和那个故事是一个平行的关系。

我们想象着我们从哪来

——《尼伯龙根的指环》导演专访

A：导演：安图·罗梅罗·努恩斯（Antú Romero Nunes）

Q：《尼伯龙根的指环》作为瓦格纳的经典之作此前已以多种形式在中国各地上演（歌剧，高清歌剧，音乐会等），请问这次话剧版，跟其他的艺术形式有什么特殊之处？

A：我们做的工作就是处理瓦格纳的语言。他有他自己的写作方式，有他自己的韵律。所以每一个词都是一种很德国的东西。（其他人的作品）没有德国歌词的技术，没有德语。所以这就是我们做的，从我们的作品里可以听到真正的传统的瓦格纳的语言。

Q：您在瓦格纳的原剧本上做了较大篇幅的改动，请问您是否担心对原著迷的理解造成一定的困扰？

A：他们可能会不喜欢也可能会很喜欢，我不确定。很多人都会来听这部作品的文本。瓦格纳自己是想成为一个好作家多过于音乐家或者导演或者其他的。人们因此经常嘲笑他。我觉得我们真实还原了故事。因为歌剧音乐的话太长了你要是不仔细听其实根本不知道它说了什么。

Q：您将该剧的第一次全本演出献给了中国乌镇戏剧节，我相信中国的观众对待德国的史诗戏剧会有一种全新的解读。这是不是也正是你希望的？

A：我不知道中国观众是怎么看待《尼伯龙根的指环》。我听说这个故事在中国挺熟知的。我很惊讶。观众可以在我们的作品中看到原故事，我是真的没有改什么。我不确定中国观众会怎么想。我也不知道在中国怎么运作。对我来说这更像是一个实验，看看他们怎么诠释我的作品。

Q：在剧中，有一段非常精彩的舞龙片段，中国的龙图腾也是非常神秘而有梦幻色彩的。您是如何理解的？

A：我觉得龙非常好，中国古代也有关于龙的传说，这很好，欧洲人也会谈论龙。所有这些神话传说都很美，这也是我们做这一场表演的原因。我们想象着我们从哪来，我们何时第一次遭遇野兽，比如巨龙，第一次有人被搭话是在什么时候，第一次有人受伤又是在什么时候等等。每件事都有个第一次，对于人类来说也是。这些都是我们的想象。而且这些不是我们发明的，是必然发生的。所以我们把龙作为我们遇到的第一只猛兽，我们想象巨龙，我们想象所有关于智慧、关于剧情结构，想象所有可能发生在我们身上的事情。

Q：我们看到，尼伯龙根指环是塔利亚剧院优秀主力演员，你跟这些世界级的最优秀的演员合作有什么感想？

A：塔利亚的演员是我认识的最棒的人。他们很疯狂，他们的思维很开阔，不是所有剧院演员都可以这样的，我们找了一些其他演员想要合作，但是他们都担心我们的改编会让人不喜欢。当然我也知道的确如此。我很喜欢这些演员，他们很谦逊。我和他们几乎彩排了半年，因为我很喜欢和他们在一起，他们也很聪明。我不知道，我快感动哭了，咱别说了，这太难了。不过我要说，他们的确帮了我很多。

Q：我们知道你是非常年轻的导演，而《尼伯龙根的指环》是那样的古老，你是如何用年轻的心和古老的神话对话的？

A：所有人都看过《指环王》，《指环王》就是《尼伯龙根的指环》的演绎。所以我就想为什么我们不改编神话呢，我们多做一点。其实挺简单，就是陷入一个神话。《尼伯龙根的指环》包含太多故事了，一环接一环的，故事之间都有联系。不用把这故事做的太现代，因为尼伯龙根就是尼伯龙根。我不知道为什么之前没有人做，而且德国人居然不知道沃坦、洛戈，他们不知道古代的神，这太可惜了。我希望，人们现在可以开始了解一些。

Q：您认为该剧对中国观众最大的挑战是什么？文化背景？语言？还是时长？

A：说实话我不知道他们为什么邀请这部剧，我也做过很多短小、趣味十足的剧，观众进去看完，出来感觉“哇好棒”。我想中文字幕应该比较好理解，这方面应该没什么问题，剧中语言非常德国化，你听瓦格纳的歌剧会觉得头疼，难以忍受，德国观众会有这种问题，尖锐刺耳的声音等等，我想中国观众或许会喜欢这些。这部剧的确很长，但内容丰富，并非一幕 7 个半小时，而是分成了 5 幕，每幕大约 1 小时到 1 小时 15 分钟这样，所以我认为比较好的是，如果你不喜欢这 1 个小时的戏，或许会喜欢下 1 个小时的戏，总有一幕适合你。至于时长。。。耐心点吧。

Q：请问您对乌镇有什么期待？

A：来到中国就跟做梦似的。我觉得乌镇会跟我们想象的一样吧，中国看起来也是。我希望能认识中国人，因为我见过那些到德国观看我们演出的中国人，也是他们邀请了我们，我很希望能与中国观众分享观看戏剧的感受，或许会发现大家的感受完全不同，我无法控制中国观众会怎么想，怎么看，我希望会有很多交流。而且还有美食啊，人也应该不错。

音乐和我们的表演就像是两列火车，一起并行

——《兄弟兄弟》导演专访

A：导演：安图·罗梅罗·努恩斯、阿图尔·卢安达·里贝罗（André Curti and Artur Luanda Ribeiro）

Q：我们对巴西的印象往往是足球和桑巴，但对巴西的戏剧特别是当代戏剧还比较陌生，可否为我们概括的介绍一下巴西当代戏剧景观？

A：巴西是一个很大的国家，有非常丰富的文化元素，不只是足球和桑巴。当然很多国家对于巴西的第一印象甚至仅有的印象就是足球和桑巴。近几年，巴西的当代戏剧发展非常迅速，我们对此也很高兴。因为一个国家如果只能被桑巴和足球所代表，那是很遗憾的。当然巴西也有非常多有趣的艺术形式，当代戏剧只是其中一种。目前巴西国内当代戏剧的发展非常蓬勃，但是在国际上的巴西剧团还比较少。我们曾经受邀去北京演出，还有一些类似的肢体剧团。这是一个好的开始，我们希望今后有更多的巴西现当代剧团来中国演出。这些戏剧和刻板印象无关，我们认为他们更能代表巴西真实的文化。

Q：您对肢体剧场的理解是什么？为什么选择这样一种表现方式？

A：肢体剧场这一种形式是我们二人从一开始组成这个剧团时就决定的。这是一种不局限于文本，从内心出发的表现形式。从剧团组成伊始，我们就不断地完善这种表达，渐渐地形成我们特有的肢体语汇，以此来表现一个完整的故事。在这些年的巡演中我们发现，不用语言而用肢体，能更有效地抵达观众的内心。我们认为，戏剧不是导演直接向观众解释什么，而是通过表演触发观众的某种记忆或者经历，从而达到共鸣，这是一个交互的过程。从我们的感受来讲，通过肢体表现的内涵比仅仅用语言表现来的更为深刻。

Q：您曾提到，音乐在这部作品中非常重要，在历时一年的创作中，作曲与其他主创的创作是同步进行的，可否回顾一下这是一个怎样的过程？

A：费尔南多是我们的作曲，他是一个葡萄牙人。他的灵感很大程度上来自于葡萄牙本土文化，同时为了这部戏，他也做了很多原创的作品，包括自己制作了一部分乐器，非常牛的乐器。这部戏的音乐中有葡萄牙吉他，还有大量的小提琴，这是我们强烈要求增加的，因为我们两个都很喜欢小提琴这种情绪表达的方式。

音乐可以说是这部戏的一个角色，一个重要的角色。音乐和我们的表演就像是两列火车，一起并行，两者之间互为辅助，互相推动，相得益彰。我们和作曲家合作的过程就像是电影，我们先创作出作品，然后作曲家完整地观看一遍我们的演出。接着他会根据故事剧情的起伏和节奏来调整创作细节。这样创作出的音乐就能真正配合演出。我们和作曲的合作已有 10 年，非常有默契。

Q：来到乌镇戏剧节为中国观众演出，您是否把东方观众对作品的理解视为一种挑战？

A：《兄弟兄弟》的首演是 2013 年的 3 月，在巴黎，之后我们分别在巴西和欧洲巡演过，乌镇是我们的第三站。我们剧团之前在亚洲（台湾）演出过两场，但是《兄弟兄弟》是第一次来到亚洲，特别是中国大陆。所以我们非常激动，也很期待看到观众的反应。当然对这个问题的回答最好是等演出结束之后。无论如何，这次演出本身就是一场实验。这个作品中有很多不同的元素，比如舞蹈、杂技、肢体表演，相信这次的体验会和之前非常不一样。

醒着与睡着的区别

——《睡·觉》导演专访

A：导演：邵泽辉

Q: 今年乌镇戏剧节，您带来一个名叫《睡·觉》的戏，我们想知道是怎么样的机缘巧合，让您想要做这个戏？

A：很多人对这部戏的第一反应就是称之为睡觉（jiao），可能用睡觉这样一个词对普通观众更有吸引力。主要是因为现在生活和工作都很辛苦，而睡觉是一个很享受的事，所以我希望这个戏也能让观众享受睡眠一样享受艺术。《睡·觉（jue）》是由一对反义词构成的词组，其实它是讲述现代生活中，人的两种状态，一种是醒着的状态，一种是睡着的状态，这两种状态不光是生理上的，还有心理上的醒着和睡着的区别，我们也是想讨论生理和心理上的变化的过程。

Q：这个戏的部分文本和创意来自易卜生剧作《当我们死者醒来时》，能详细讲讲《睡·觉》的内容和易卜生剧作的关系和区别吗？

A：我选取了《当我们死者醒来时》的文本，包括它的一些意象化的东西，融入到了我们的作品中去。其实从易卜生的作品的名字就可以看出来，我的这部戏与他的这部戏之间的联系，死者和醒来的关系与睡着与醒来之间的关系是比较贴近的，其实我觉得我们对于生死的概念，与我们对于睡和觉的概念是一样的，我们每一天睡过去，就是一天的死亡，这一天就过去了，就再也不会重现了，但是我们又在睁开眼醒来的时候，新的一天开始了，新的人生开始了。该剧本对人的一生的反思与我们对人的一天的反思是有一定的借鉴和关联的。

Q：戏里面谈到睡眠问题，睡和觉的深层关系，请问您在生活中有这样的体验或者说是困扰？

A：没有，其实我一般都是睡得比较晚，失眠什么的倒是不会，我一般躺到床上三到五分钟就睡着了。至于睡得晚，基本上是因为工作的原因，因为做戏剧，搞创作基本上晚上是状态最好的时候，所以长期养成的这种作息时间和一般的工作是有差别的，但是睡眠的质量倒是还好，只是我身边确实有存在失眠，或者说做噩梦的朋友。

Q：这部作品是一部肢体戏剧，请问您觉得这种肢体表现形式能完美表达您的想法和思想吗？

A：完美的表达，我觉得这对于任何一种表达形式来说都是很难的，我觉得没有完美的表达，只有适合我的表达，或者说是最直接的表达。我们这一次通过用肢体来诠释，更多的是希望通过这样的一种方式，来尽可能直接地展现一种我刚才所说的那种状态。我觉得做得好不好，或者说完美不完美对于我来说不是最重要的，更重要的是我们做不做、说不说，可能它不是一次完美的表达，但对于我们来说是一次完美的尝试。

Q：《睡·觉》在法国阿维尼翁戏剧节上首演，此次在乌镇是第一次在国内演出，有什么不一样吗？有专门为在乌镇演出做什么改动吗？

答：在法国演出的版本是一个纯肢体的演出，就是没有任何语言在里面，但是这次在乌镇的演出，我们会有一些台词性的文本，作为一种表演的方式，而且这次在乌镇的演出，也要比在法国的演出要长一些，大概是一个六十分钟左右的演出。

Q：你在参加亚洲导演艺术节时，被誉为最具未来影响力的亚洲导演之一，请问你怎么看待这个荣誉？

答：这也不算荣誉，应该是别人对你的期待，希望你在未来的时间里，做出更多的成绩，所以它就是让我不断努力的一个鞭策。

Q：谈谈“戏剧节”对于青年戏剧创作者的意义？

答：我觉得戏剧节是一个很好的平台，它对于文化的传承是特别有帮助的，不管是不是对于我们从业者来说，它都是在建构一种文化，一种生活的方式。比如在阿维尼翁戏剧节，一千多部戏在那里上演，来自世界各地的人聚集在一起，感受戏剧的文化，它成了一种文化生态，这种文化生态是以戏剧为核心的。我觉得乌镇是一个很重要的创作平台，它能够提供一个优质的创作平台，它凭借它的关注度，可以给更多的年轻人机会，甚至会让很多不相关的人也可以接触到戏剧，然后产生出不可思议的效果。

我们无法判断现场

——《热醒》导演专访

A：导演：丰江舟

Q：《热醒》的介绍是环境戏剧，看上去更像一个大型的装置作品，您如何定义它的类型?

A：因为我不是导演出身，只是舞台剧的多媒体做的比较多，做了十几年，所以对舞台剧有点了解。实际上多媒体是一种思维方式，并不是一定要有影像就是多媒体，它是一种无限多的可能性，一种跨界的可能性。跨界之后，它的很多语汇是会改变的，从文本开始，包括演员的表演，所有都改变了。也不能说我创造了什么新的样式，但实际上是一种新的尝试。实际上有些文本和概念是不能够实现的，它只能停留在文学里面，只能停留在剧本里面，实现不出来，条件所限，因为我们在剧场里舞台上，有些概念真的是很难实现的，但大家并不一定了解这个问题，我觉得很多思维方式可能要改变，可能要从落地开始思考，并不是说只从形式入手，但至少要从形式入手和兼顾文本、概念，这是可以考虑的。这种创作方式并不是我独有的，实际上很多时候国外的其他艺术家也是在这么操作。

Q：您如何看待现场即兴演出?

A：即兴是肯定会有的。因为我觉得即兴的现场操控，根据现场来判断和行动，这个我觉得是特别好的，因为事先判断好以后去实施会有问题，因为我们无法估量现场会发生什么情况，就跟演唱会一样，一定有一部分是即兴的，要看现场观众反应的情况，我们现在无法判断现场一定是这样的，其实我也不愿意去固定现场的观众的想法，我对互动的设计也是这样，有 500 人、400 人或者 300 人来看演出，它里面只有 10 个人的互动，我就觉得很满意了。我觉得不能强迫观众去做任何东西，就是让他们自发的去做，舒服就好。所以我也反对让观众一定要坐下来看一个小时剧，我也不喜欢这种传统的方式。

Q：如何看待戏剧文本与演出之间的关系?

A：《热醒》没有故事情节，其实是一些片段式的组合。戏剧是不表现故事的，表现故事性我觉得是一种非常愚蠢的做法，因为电影比它做得更好，文学比它做得更好，所以戏剧是永远也不要去做故事，因为故事不适合在舞台即兴发生的，比如现场我要给你演一个故事，这不很蠢吗？然后更多的是你依赖台词，凭台词讲故事看剧本就行了，那就不需要具体呈现了，所以我觉得舞台剧更适合的是刻画人物，不是表现故事。国内的很多人认为看故事能看懂，别的就看不懂，我觉得是不对的，为什么人物关系就看不懂了？人物关系不一定有故事，很多是没有故事的，但是它有线索啊。我们一直在强调舞台剧是高度概括。它有的时候有一些隐喻的东西可以表达，我觉得这个更有意思，可能在舞台上出现的是平常出现不了的一些情况在里面发生了，观众会觉有意思，我觉得就可以了。

Q：关于刻画人物？您有哪些新的尝试?

A：传统的刻画人物是需要花很多的篇幅，在《热醒》里面的人物其实只有几秒钟而已，但我觉得这几秒钟就是一个点。对我来说，我们这个人物就是一个点，只抓住一个点就可以了，非常清楚，然后形成了一个大的氛围。我们可以瞬间把它变成一个监狱，瞬间有监狱的感觉，你会有我们在监狱放风的感觉。有的时候，它就变成一个城市的感觉。难道我们的城市不像监狱吗？你说你是自由的吗？我们能走到哪里去啊？走到哪里都是一样，实际上这也是一种可能性，但是我不愿意把它说得特别实质，因为我觉得这样会禁锢大家的想象力。为什么叫《热醒》？其实我觉得更像睡不着觉，大家来狂欢一下。无论如何，这次演出本身就是一场实验。这个作品中有很多不同的元素，比如舞蹈、杂技、肢体表演，相信这次的体验会和之前非常不一样。

Q：想通过《热醒》表达一个什么样的意思或代表您的一种什么样的想法呢?

A：其实表达了一种态度，就是剧的一种态度，区别于传统舞台剧的表现方式，然后观众去感受的时候也是一样的，不要拿经验来套，因为拿经验来套我们就没法进步了。另外，我们戏剧市场整个的环境有多么丰富呢？我们的新的可能性有吗？我们在往前发展吗？从这种技术上来说，我们尝试了一点点新东西的时候，大家会感觉这跟我的传统经验有差异，这是对的，这就是他感受到的，我觉得就可以了。如果创作的东西没有新的东西给观众，我觉得就是浪费观众时间。

Q：我们看到剧目简介里说声音和光影是这场演出最犹豫的编剧，请问怎么去理解“犹豫”?

A：在创作中有一种叫去文本式的，就是故意不要文本来进行创作，然后在创作中逐渐建立文本。我们认为文本是有的，但不一定有传统意义上的剧本，是这个意思。去文本式实际上是故意先不要文本，让我们发散思维来想象我们能落地多少，我们在现场能给观众多少，观众能够得到多大的惊喜，多少是我们在条件范围内能够做到的，这是我们要思考的，在这个基础上我们再来探讨文本是什么。我在丹麦刚回来，创作一个戏剧，也是环境戏剧，在一开始也是请了一个剧作家来写，他给我们写了一篇散文，我们最后是根据这个环境来重新创作这个文本，然后剧作家根据我们创作的东西再重新给填词。那这个创作是可以来回反复的，我称之为叫来回推碾，就像磨磨一样越磨越细，来回磨，来回磨，它的粉末会越来越细。所以去文本的创作方式就是这样，一开始不要限定文本，然后再可以给一个大框架，但文本的实质细节部分慢慢根据创作的条件来介入，我觉得这是比较适合我的一种创作方式，也许不适合别人，但是我认为这是开始的时候给我的最大的创作自由度。

在这部戏中，人类都非常渺小

——《Oleg!Oleg!Oleg!》导演专访

A：导演：约翰·斯塔夫奈特（Jochem Stavenuiter）

Q：这次您想带来一个怎么样的剧？

A：这是三个男人的故事，关于人们会为他们的信仰做什么的一项行为研究。它是一个悲剧，又是一个喜剧，我们将以一种幽默的方式呈现一个沉重的话题。

Q：您如何让中国观众更容易地理解这个故事？是否有为这次演出特地做一些调整？

答：我们并没有改变太多。我们认为这个戏讲述了一些普遍的价值。我们在创作时，曾观察了世间的众多行为并将其融入作品中，你可以在戏中看到。但人们如何接受它、如何接收其中的讯息，于我们而言也是一个难题。但这是一部肢体剧，我们用肢体“发声”，人类情感又是相通的，所以我相信中国的观众一定会懂。

Q：在这个戏的表演中会有很多夸张的肢体语言来表现你们想要表达的情感吗？

A：有时候会。但我们经常会用非常细小、非常精准的动作来表现。例如，我们最基本的角色，是跪着走向某个信仰的目的地，有时他们逆风而行，肢体也会随之摆动。这些动作相当简单而细小，但由于非常精准，所以会显得非常好看。

Q：您如何诠释这部戏中的“神”？

A：戏中有神，但他又不是神。在这部戏中，人类都非常渺小，但神却非常高大，我们三人都会扮演这个神，你却不能分辨究竟是我们中的哪一个。

Q：为什么要把“神”扮成这样呢？

A: 其实表达了一种态度，就是剧的一种态度，答: 因为这样非常美，也非常自然，他很高大，但最重要的一点——他是无法辨认的。你可以说他是神，也可以说不是，他只是一个高大的角色，但他决定一切。

Q：这部戏最值得大家来看的是什么？

A：我希望中国观众都能喜欢这个戏。因为它非常有趣，但又极富悲剧色彩，因为人们都会渴望些什么，但却无法得到，每个人在一生中都会遭遇这样脆弱的时刻，观众们能沉浸在戏中，经历某些人类普遍的情感体验。

Q：对乌镇的第一印象是什么？

A：它是一座非常美丽而古老的小镇。人们都说它是“东方威尼斯”，在我们眼中确实是这样。因为它非常古老，拥有一千多年的历史，还有许多漂亮的小船，这些都很美妙。你会好奇它千年以前是什么样。因为时代不同了，而它几乎还是原来的样子，这使你很好奇。

Q：与以前你们体验过的舞台相比，这次乌镇的舞台有什么特别之处？

A：关于舞台有两点。首先，是这个美丽剧场中的真实舞台，在这儿有许多非常友善的合作伙伴和技术人员。另外，舞台也可以指乌镇戏剧节，事实上我们还未特别了解，我们感觉它会是我们喜爱的那种大舞台，但我们需要并感受这里的观众，我认为在这之后我们才能有一些实际的感受。

Q：与荷兰或全世界的其他古镇相比，乌镇的特别之处在哪？

A：最大的不同是，比如，虽然阿姆斯特丹不像乌镇那么历史悠久，但它也很古老。有趣的是，它的市中心也有八九百年的历史。阿姆斯特丹有许多游客，但人们仍然住那儿。

Q：谈谈您对中国的了解吗？

A：我来中国演出过三次，除了表演，我还学习了很多与中国有关的东西。这次来乌镇参加戏剧节之前，我刚从武当山习武过来。我学习的是棍术。我希望以后有更多时间来中国，与中国的戏剧艺术家合作。

剧场里的情绪自由

——《我们存在》导演专访

A：导演：谢蒙·亚历山德罗夫斯基（Jochem Stavenuiter）

问：为什么采用影像和现场表演完全同步的形式?

答：去年（2014 年）是塔甘卡剧院建立 50 周年，1964 年剧院成立的首演就是《四川好人》，这是一个纪念版本，也是一个对传统的浓缩。我们在很偶然的情况下录下了 50 年前的演出版本，现在我们的表演不是一次性把所有的东西都给到观众，从一开始只有声音，到后来有一个演员，再到两个演员，最后四个演员全部出现在台上，语言动作都完全复制 50 年前的演出。除了向第一版《四川好人》致敬以外，我们还想看看五十年前的表演和现在的表演是否能传达相同的东西，观众是否能被一样的茅盾冲突所打动。

问：怎么准备这版《我们存在》?

答：我们用了一年的时间来准备这部戏，当演员接触到最古老的版本时，都会在心里有一种共鸣。五十年，改变了很多，有的演员已经不在了，有的还在。我去拜访健在的演员，采访搜集了很多当时的资料，才有了现在这个版本的《我们存在》，年轻的演员用模仿来感受 50 年前演员的内心。

问：你怎们看待影像和现场表演的结合?

答: 影像是一种现代科技，也是一种发展趋势，我个人很喜欢把影像和舞台现场结合在一起，我的很多作品里面也都有影像。这样的结合并不会突兀，因为科技也是人造的，影像反映的也是人，而且这只是我们获取信息的一种渠道，过去有过去的渠道，现在有现在的方法，但传输的内容是不受影像的。一个作品活在两个时间里，一个是作者创造它的时段，一个是后人把它搬上舞台的时段，我们用现代的技术去展示作品是时代的需要。

问：为什么要让观众佩戴耳机观戏呢?

答：在俄罗斯包括世界上大多数的剧场，观众都是一排排肩并着肩坐着看戏。在这样一个不大的空间里，情绪太容易互相传染了。坐在你边上的人感动地啜泣，或者被逗得大笑，你都会被感染，于是你也很容易产生了和周围人一样的情绪反应和观剧体验。但是，我不认为这样对观众来说是件好事情，人的情绪应该是自发和独立的。你从中体会到喜，他心里生出悲，这样独立而且自由的情感才是真正属于你自己的观剧情感，也是你对这部戏最真实的感受。我非常提倡大家都有自己的观剧空间和自发情感，所以我在观众席上设计了独立的耳机，而且观众也是隔一个座位而坐，不必肩挨着肩，不需共享一种情感，你可以在自己的空间里抒发属于自己心里的情感。

问：在乌镇参加戏剧节是什么样的感受?

答：在这里办戏剧节真的是太好的主意了，古老的墙、木质的地板、久远的石头，一切都来自很久以前，但是你又能在这些古老的物体里找到当今的意义、最新的故事，这让我很兴奋。起初，我还没来到乌镇的时候有考虑到像乌镇这样的古老小镇，剧场设备会不会和现代的设施有冲突，我真的不确定会发生什么。但是当我看到国乐剧院的现场后，大大地松了一口气。包括工作人员的工作在内，一切都让我觉得这将是一次完美的演出。

问: 对这次乌镇演出《我们存在》有什么期待?

答：这不是在俄罗斯的剧院里，这里的观众和我们的表演会产生什么样的共鸣我很期待，但是这是我第一次来中国，也是第一次来乌镇，对与第一次和当地的观众见面会发生什么我完全想象不出来。

问：乌镇戏剧节和你参加过的其他戏剧节有什么不一样吗?

答：我参加过阿维尼翁戏剧节，也去过爱丁堡戏剧节，其实很多戏剧节都会把演出集中在一个剧院，方在同一个舞台呈现，于是这个舞台就成了整个戏剧节最闪耀的中心，这一点也是很多戏剧节的共性。但是这里有很多街道、路径，戏剧在哪里都是，整个小镇都是戏剧的发生地。乌镇是个很美丽的地方，我很喜欢你这样的戏剧和古镇结合的方式。

双开幕大戏《物理学家》

绚丽的迪伦马特 鲜艳的弗里茨

1962 年迪伦马特经典《物理学家》在苏黎世剧院世界首演
2015 年 6 月 15 日赫伯特·弗里茨版《物理学家》在苏黎世剧院首演
2015 年 10 月 15 日 19:30 第三届乌镇戏剧节开幕大戏《物理学家》乌镇大剧院疯狂上演

苏黎世剧院是瑞士最有影响、历史最长、最具国际声誉的剧院。布莱希特的 4 出名剧《大胆妈妈和她的孩子们》、《四川好人》、《伽利略传》和布莱希特亲自协助导演的《潘蒂拉老爷和他的男仆马狄》的首次公演皆发生于此，它们使苏黎世剧院成为一个以反法西斯为主调的国际舞台。战后，苏黎世话剧院的“英雄时代”宣告结束。不久剧院又因民族戏剧重新崛起而得到振兴，弗里德里希·迪伦马特的《物理学家》即为这段时期的代表作品。与此相提并论的编剧有马克思·弗里斯，其代表作为《北京之路》；在这段时期里，苏黎世剧院成为了这两位剧作家的创作基地，也因此经历了一个新的黄金时期。

《物理学家》是迪伦马特的代表作品，其主题是在权利纷争的当今世界所拥有的尖端科学的双刃性，它可能造福于人类，也可能给人类带来灭顶之灾。剧中正直的科学家为保持良知，假装疯狂，逃进了精神病院，而故事则以谋杀案为线索开始向观众步步展示人性和疯癫的模糊界限。本剧风格怪诞诡异，深沉的叙事逻辑隐藏在夸张和疯狂的外表之下，而疯狂的表象下却隐藏着严谨缜密的内在逻辑。

如今的苏黎世剧院并不因历史而显得臃肿，反而具有前沿的时代感和创作性。而导演赫伯特·弗里茨可以说是这部戏的最佳操刀人选，对这部戏做出了极其大胆而又有力量的创作。弗里茨推翻了世界对于德语戏剧深沉、忧伤和悲观的印象，以至于《美国戏剧》（American Theatre）杂志不得不承认：“当今世上最伟大的闹剧导演，居然是个德国人。”

自 2011 年起，也就是弗里茨 60 岁的时候，他成为了德语世界最炙手可热的导演。而在此之前，他在柏林做了很长时间的演员。2011 年，弗里茨导演的两部作品，易卜生的《玩偶之家》和豪普特曼的《皮草大衣》都获邀参加柏林戏剧节。次年，他执导的喜剧作品《西班牙的苍蝇》成为热点大作。该剧的舞台被一张巨大的地毯覆盖，而藏在地毯下的是一张巨大的蹦床，演员在进场时从地毯隆起的高峰跳向蹦床，然后一头扑进舞台。

弗里茨绝对不是现实主义的拥护者。在一次采访中，他说到：“（作为演员）他们过去总是跟我说要真实……让我不要去演。而我是一个默剧粉丝，是强力表现的粉丝。他们总是问我能不能好好说话。我不能。”现在作为导演，弗里茨的风格夸张而强烈，和《物理学家》简直完美契合。弗里茨对于迪伦马特的处理出奇地忠实于文本，同时也保持了他的闹剧色彩。亮绿色的舞台（即文本中的病院），演员带着夸张的假发，在奇异服装里翻滚跳跃，一如既往的对重力表示逆反。而同样的文本，在弗里茨的处理下也富有幽默感。媒体如此评论：“迷乱的快乐，耀眼的夸张，完全杂技式的精湛技艺。” “赫伯特·弗里施将五光十色的身体喜剧变成了现代戏剧经典。”

弗里茨自己说道：“在我心中戏剧是最高艺术……没有音乐戏剧，这是废话，戏剧本身就是音乐。戏剧是绘画，是音乐，是倾诉，是文学，是非文学，它有太多的可能性。”今年乌镇，如此别样精彩，错过一场，错过一辈子。

双开幕大戏《飞向天空的人》

“飞”的意志

你的生活是什么模样？如果给你三分钟，你将怎样演绎自己的生活？

这是一部关于无数个你和我的戏。在一个房间之内，数十个片段串联起一组组生活快照，生命的起落急缓，生老病死，爱恨悲欢将就此徐徐展开。孤独、狂喜、麻木、梦想、爱恋、伤痛、争执、焦虑，房间里的一切，就是大千世界日日循环往复的轨迹，对这一切我们如此熟悉，却缺少一个沉静下来审视它的机会，而这就是《飞向天空的人》所关注的题目。

作品的灵感来自于前苏联艺术家卡巴科夫的装置作品《一个从房间里飞向宇宙的人》。作品是一个被炸开了顶的房间，它的主人自己在房间里制作了一个装置把自己送上了天空。导演李建军带领新青年剧团创作了这部着眼于普通人生活的独特作品。历时四个月的时间，在表演方面，演员们结合“身体律动术”的方法探索了全新的表演方式，而在编排上，导演经过反复尝试最终决定采用类似于“拆解游戏”的方式构建整场演出，全戏采用如拼图一般的“画面碎片”进行组合、拼贴和构建，打破了传统的叙述模式。

首演当晚九点的诗田广场上，八位假面演员用前所未有的方式表现了普通人的生活状态，表现了或许会成为“飞向天空的人”的每个人在飞向天空之前的状态。观众同时又是演出的参与者，画面与画面的衔接、画面与声音的抽离，这些有意为之的缺失都需要观众的主动参与来填补。在两小时的演出时间内，舞台上冷暖光线交替变换，真实与虚幻的世界轮番呈现。两个小时下来，观众和台上的演员一起经历了数十个生活的瞬间，这些瞬间熟悉又陌生，深刻而隽永。在演出结束的时刻，生活继续，“飞”的意志继续。戏里戏外，每个人都是飞向天空的人。

静止
衣冠冢
失忆症
一起来吧
酒馆里的普罗米修斯
连木
静止
衣冠冢
失忆症
一起来吧
独唱
描红
谁是
纪念
静止
失忆症
作
独唱
描红
谁是
酒馆里的普罗米修斯
连木
静止
衣冠冢
失忆症
一起来吧

青年竞演
爱，恨皆痛快

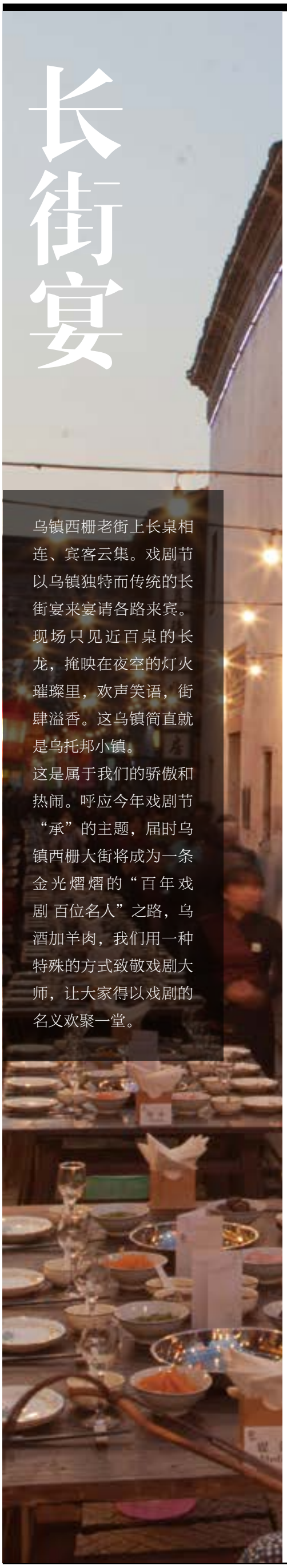
衣冠冢
作
失忆症
Come Together
静止
连木
MULIAN
谁是
子
描红
独唱
曾经未曾
SPARK IN THE PUB

乌镇水乡，以温婉的微笑，迎接着两岸三地热爱戏剧艺术的年轻艺术家和戏剧参与者们！一年一度的乌镇戏剧节“青年戏剧竞赛”单元，是戏剧节最为引人注目的引擎！多远的创意，独特的视角，诸多的参与，围聚“青赛”、说情道爱，论述人生。每年的“青赛”单元，也凝聚了评委老师们善意的戏剧知识分享，三样“道具”的提示，成为“青赛”参与者和观看者们的期待与解题。每届不同，年月出新，供大家获得、运用、碰撞及展现。不以成败论英雄，是“青赛”单元绝对的纲领。我们只追求创意卓越，不觊觎现世邀功。祝大家水乡甜梦，相识惜缘，欢乐探索，戏剧无边！本届“青赛”圆满！

乌镇戏剧节艺术顾问
——田沁鑫

本届乌镇戏剧节“青年戏剧竞赛”单元已于 16 日下午 2：30 拉开帷幕。A 组 B 组的八支队伍已经完成了他们的精彩首演《衣冠冢》意味深远，《描红》新奇有趣，《曾经未曾》深情感人，《连木》融贯古今，《静止》简约有力，《失忆症》情节扑朔，《独唱》直指当下，《作》笑中带泪。每天都有大量评委及嘉宾如赖声川、黄磊、史航、宋丹丹、陈小艺、韩童生等前来观看演出。本届“青赛”单元袭承了以往的制度，设立“最佳戏剧奖”奖金二十万元，“最佳个人表现”奖奖金六万，以及提供来年国外三大戏剧节往返机票的特别关注奖。12 支队伍将在 19~21 号三天进行第二轮演出，并在 22 天一整天内全部汇演，让观众们尽享戏剧饕餮盛宴。本次的参赛剧目风格各异，囊括了从年轻学子到富含经验的专业人士各种层次的戏剧青年，他们来自于北京、上海、江苏、四川、台湾等各个地方，故事里上天入地古今中外无所不包，呈现上更是精彩纷呈，哪一部都不容错过。相信最后评判的评审老师们，要着实费一番头脑了。

长街宴



乌镇西栅老街上长桌相连、宾客云集。戏剧节以乌镇独特而传统的长街宴来宴请各路来宾。现场只见近百桌的长龙，掩映在夜空的灯火璀璨里，欢声笑语，街肆溢香。这乌镇简直就是乌托邦小镇。

这是属于我们的骄傲和热闹。呼应今年戏剧节“承”的主题，届时乌镇西栅大街将成为一条金光熠熠的“百年戏剧 百位名人”之路，乌酒加羊肉，我们用一种特殊的方式致敬戏剧大师，让大家得以戏剧的名义欢聚一堂。

工作坊

无需语言的“慢与感知”

10 月 17 日上午十点钟，由新青年剧团带来的名为“慢与感知”的工作坊在诗田广场进行。导演李建军介绍了这次工作坊将会以身体训练为主，由剧团演员张加怀对参与者进行训练。

工作坊正式开始之后，伴着舒缓的音乐，大家脱掉鞋子在舞台上首先接受身体放松训练，脚尖着地，做自由落体动作；而后借由惯性，身体向后旋转；大家逐渐放松之后，剧团演员张加怀又开始向大家示范如何以一种更加放松的身体状态像陀螺一样旋转。

身体放松训练过后，导演拿上了两根铜棒作为道具，他介绍说这两根铜棒的长度和重量跟人脊柱的长重相同，用此作为训练就是为了让大家更真切地感受到脊柱的力度，即使拿掉铜棒之后，大家也可以更好地感受和运用自己的肢体。围绕铜棒，大家进行了将近一个小时的训练，先是围成一个圆圈，在绝对放松的状态下，大家轮流向后抛铜棒，后一个人自然接住。然后两人一组，每人手里握住一个铜棒，相向而站，边走边把各自手里的铜棒传到对方手里。此后还行了其他的身体训练。

参与这次工作坊训练的十二个人中，只有一两个人是表演专业，有土木工程专业，财务专业的学生，同时担任化学老师的设计师，还有四十多岁从事房地产行业的表演爱好者。导演李建军了解到他们各自的行业之后，说这样反而更适合这次工作坊的训练，也点评了几个训练得比较好的参与者。

今天乌镇迎来难得的艳阳天，在户外剧场进行的这次工作坊里，虽然导演和训练参与者的演员都没有使用话筒，除了音响，也没有用到其他复杂的设备，但是现场可以感受到台上参与者的投入，台下也有观众不时和导演就训练内容进行交流。

因为此次工作坊不对外开放，主要由十多个参与者和少量的观众组成，也并没有安排现场翻译人员。其中一位来自意大利 Ensemble Lodi 剧团的 Veronica Schiavo 女士说道，虽然她不懂中文，但是她感觉这样表演形式的工作坊并不需要一位翻译，因为从大家的肢体训练中，她可以感受到更多，感受到身体的韵律感和平衡感。

小镇对话

经典之地方化及全球化

10 月 17 日下午两点，由此次乌镇戏剧节开幕大戏《物理学家》的导演赫伯特·弗里茨，制作总监汤姆·提尔，剧评人芭芭拉·薇丽芝·海里希作为嘉宾，黄磊主持的以“经典之地方化及全球化”的小镇对话在评书场进行。赫伯特·弗里茨是德国著名戏剧演员、导演以及媒体艺术家，2009 年，他因为在表演和导演上取得的双重杰出造诣获得了戈达纳 – 科萨诺维奇演员奖和奥博豪森戏剧奖一等奖。汤姆·提尔为苏黎世剧院的艺术管理总监，并在 2011/12 演出季开始兼任剧院的代理财务总监职务，还是瑞士年度戏剧大会的董事会成员。作为《新苏黎世日报》的剧评人，芭芭拉·薇丽芝·海里希是一名专注于戏剧评论的文化记者。

作为主持的黄磊首先向弗里茨进行提问，因为他近十年来才开始做导演，之前一直做演员，所以这样的角色转换是否给了他特别的体验。弗里茨解释道，他觉得导演可以决定他自己所喜欢的特定类型的演出，但有时候演员相对来说却有一定的限制。所以他更喜欢做导演。谈到本次戏剧节《物理学家》的演出，有剧评形容这部剧是“亮的刺眼的荒诞”，剧情复杂，对此，弗里茨导演说自己并没有特定设计，因为自己本身就是一个复杂的人，也从不定义自己是怎样一个人，很多都是自然呈现。而后进行观众提问环节，两个小时的小镇对话在嘉宾和观众的交流中进行。

小课堂

赫伯特 • 弗里茨：“摔倒”的意义
——乌镇戏剧节“戏剧小课堂”首讲

笔录、撰文：吕彦妮

2015 年 10 月 16 日，昭明书院，乌镇戏剧节历史上第一堂“戏剧小课堂”正式开课。讲师为本届戏剧节开幕演出之一《物理学家》的导演赫伯特 • 弗里茨。他和 21 名“学生们”一道分享了自己的表演经历、戏剧哲学，并且带领大家一起体验了他的“摔倒”表演练习。作为“班主任”和“副班主任”的黄磊和孟京辉先于赫伯特 • 弗里茨先生抵达书院。他们与来自各地的同学们简述了“小课堂”是怎样的存在。

黄磊在课堂的开端分享了一个故事和一个梦想。孟京辉感慨，在这样一个互联网信息发达的时代，还能够有机会和这样的大师们面对面接触，是奢侈的所在。

他希望这八天的课程就像爱森斯坦说的，“蒙太奇，“一堂课和另一堂课之间的东西，连对起来，”这种‘中间’的东西，可能就是艺术的灵魂所在。”

赫伯特 • 弗里茨人未到，声先到。继前日戏剧节开幕式登台上“不甚摔倒”，他又被绊倒了。“今天是意外，昨天不是。”他牛仔裤黑衬衫，一头银发，笑得爽朗。课程一开始，他就决定撤掉布置好的桌椅，改变了格局，并坚持站着上课，整整三个小时，言无不尽。课程中间，他还带领同学们一起完成了“摔倒”的表演练习。

“试一下摔倒，这是一个非常好的练习，一种文化。”他说，摔跤、下坠、跌倒、失败，都是很好的事情，“我们可以从错误中得到更多深刻的领悟……摒弃其他的负担，全身心的投入。”

铃木忠志：病人与治愈
——乌镇戏剧节“戏剧小课堂”第二讲

笔录、撰文：吕彦妮

昭明书院二楼的地板在乌镇戏剧节第二天的上午梆梆作响，铃木忠志带领“戏剧节小课堂”的 20 余位同学进行了稳固身体重心的练习。同学们听闻他要亲自代训练课，爆发出一阵欢呼，他笑得有点儿不好意思，还在嘴里念叨着：“我都 76 岁了，你们好忍心这么折腾我吗……”但是前往训练场地的脚步却异常稳健。据说，在他位于日本富山市利贺村的 SCOT 剧团训训练基地里，聚集着来自世界各地慕名而来的戏剧爱好者和从业人员，但是能够有机会让他亲自带领的学生，依旧寥寥。在乌镇戏剧节，他将自己的哲思慷慨交出，亦在并没有做好准备的情况下，出人意料地抬起一条腿，又蹲下身扎了一个马步，耐心示范着身体如何保持稳定的方法，带领同学们一点点感受自己对自己身体的控制与失控。

孟京辉在课前讲解时说，自己 20 年前第一次接触到铃木忠志，即被深深震撼，“铃木的演员训练方法是一种世界观。”铃木忠志告诉大家，身体训练当中最重要的，是对重心和呼吸的控制。呼吸不能乱，让身体里的能量更加合理的消耗，最大程度释放出来，这和对运动员的要求很相似。在课堂上，铃木忠志还讲述了自己去山里面的经历。他说，作为一个人来讲，你在富有的时候可以做自己喜欢的事情，不受时间和空间的局限，是一件幸福的事情。我要求自己一直是有探险精神的，除了考虑自己的利益，还要考虑周围人的感受，感受整个人类。

“我是日本人，这是事实，但是我做的不是日本的戏剧，不是歌舞伎不是能剧，是铃木的戏剧，请大家去甄别。”铃木忠志提到，他很不喜欢被叫做“日本戏剧大师”，他觉得“艺术家应该是超越国家和民族，和整个人类对话的”。最后，铃木忠志提到了对青年艺术家的建议。“我对青年艺术家的建议很简单，你要自己认为自己是病人，就可以了。找到自己哪里是病的地方，然后治好自己的病”。

第三届乌镇戏剧节主题

TRANSMITTAL

承

《说文解字》：“奉也。受也。”

戏剧百年长河，是传承

青年戏剧之梦，是承诺

文化复兴使命，是承担

2015 乌镇戏剧节演出时间表

	乌镇大剧院 WUZHEN GRANDGRAND THEATRE	多功能厅 STUDIO THEATRE OF THE GRAND THEATRE	沈家戏园 SHEN ESTATE TEAHOUSE THEATRE	秀水廊剧园 EAST WAREHOUSE THEATRE	国乐剧院 ANCIENT COURTYARD THEATRE	日月广场 OUTDOOR PLAZA
Oct. 10 /15 四	瑞士 物理学家 *DIE PHYSIKER* 19:30 / 105 mins					
Oct. 10 /16 五	瑞士 物理学家 *DIE PHYSIKER* 19:30 / 105 mins	巴西 兄弟兄弟 *BLOOD BROTHERS* 20:00 / 85 mins	中国 睡 · 觉 *SLEEP AWAKE* 20:00 / 60 mins	荷兰 *Oleg!Oleg!Oleg!* 17:00 / 22:00 / 45 mins	俄罗斯 我们存在 *THE PRESENCE* 19:00 / 75 mins	
Oct. 10 /17 六	瑞士 物理学家 *DIE PHYSIKER* 19:30 / 105 mins	巴西 兄弟兄弟 *BLOOD BROTHERS* 16:00 / 20:00 / 85 mins	中国 睡 · 觉 *SLEEP AWAKE* 14:30 / 20:00 / 60 mins	荷兰 *Oleg!Oleg!Oleg!* 17:00 / 22:00 / 45 mins	俄罗斯 我们存在 *THE PRESENCE* 14:30 / 19:00 / 75 mins	
Oct. 10 /18 日				荷兰 *Oleg!Oleg!Oleg!* 17:00 / 22:00 / 45 mins	俄罗斯 我们存在 *THE PRESENCE* 14:30 / 19:00 / 75 mins	
Oct. 10 /19 一		立陶宛 迷乱 *CHAOS* 16:30 / 20:00 / 100 mins	中国台湾 马克白 *MACBETH* 20:00 / 70 mins	荷兰 *Oleg!Oleg!Oleg!* 17:00 / 22:00 / 45 mins		
Oct. 10 /20 二	德国 尼伯龙根的指环 *NIBELUNGEN! DER GANZE RING* 15:00 / 450 mins	立陶宛 迷乱 *CHAOS* 14:30 / 20:00 / 100 mins	中国台湾 马克白 *MACBETH* 20:00 / 70 mins		法国 B 先生和 P 先生 *MÉLANGE 2 TEMPS* 14:30 / 20:00 / 60 mins	中国 奥德赛 + 湿了翅膀的河 *THE ODYSSEY + WET WING RIVER* 21:00 / 50+50 mins
Oct. 10 /21 三	德国 尼伯龙根的指环 *NIBELUNGEN! DER GANZE RING* 15:00 / 450 mins			波兰 樱桃园的肖像 *PORTRAITS OF THE CHERRY ORCHARD* 19:30 / 60 mins	法国 B 先生和 P 先生 *MÉLANGE 2 TEMPS* 14:30 / 20:00 / 60 mins	中国 奥德赛 + 湿了翅膀的河 *THE ODYSSEY + WET WING RIVER* 21:00 / 50+50 mins
Oct. 10 /22 四			中国 公牛 *BULL* 22:00 / 80 mins	波兰 樱桃园的肖像 *PORTRAITS OF THE CHERRY ORCHARD* 19:30 / 60 mins		中国 奥德赛 + 湿了翅膀的河 *THE ODYSSEY + WET WING RIVER* 21:00 / 50+50 mins
Oct. 10 /23 五		法国 惊奇山谷 *THE VALLEY OF ASTONISHMENT* 20:00 / 75 mins	中国 公牛 *BULL* 22:00 / 80 mins	波兰 樱桃园的肖像 *PORTRAITS OF THE CHERRY ORCHARD* 19:30 / 60 mins	意大利 吝啬鬼 *THE MISER* 19:00 / 100 mins	
Oct. 10 /24 六		法国 惊奇山谷 *THE VALLEY OF ASTONISHMENT* 14:00 / 20:00 / 75 mins	中国 公牛 *BULL* 16:30 / 22:00 / 80 mins	波兰 樱桃园的肖像 *PORTRAITS OF THE CHERRY ORCHARD* 19:30 / 60 mins	意大利 吝啬鬼 *THE MISER* 14:30 / 19:00 / 100 mins	

传“承”盛宴，
第三届乌镇戏剧节蓄势待发。
第三届戏剧节时间：2015 年 10 月 15 日至 10 月 24 日

今年，邀请世界著名戏剧家彼得 · 布鲁克担任本届戏剧节荣誉主席。

这是戏剧历史在时间长河中的延续，是一代代戏剧观念的更迭，更是下一代对上一代经典的继承与创新。“自下受上，称承”，“若不足，而不承”，故自重而承其重。悠悠戏剧史，有着厚重历史文化底蕴的乌镇欲在戏剧史的演变承接上扮演更重要的角色，当代戏剧大师的精神与理念，也欲通过乌镇戏剧节传递给更多的年轻人。

戏剧节极受欢迎的“青年竞演”仍在蚌湾热力举行，“小镇对话”一样请到参与戏剧节的大师们亲切地在观众面前公开他们艺术创作的秘密，而“古镇嘉年华”单元以更热闹的形式随时随地在古镇的街道、广场，甚至水上展开独特的街头表演嘉年华特色。与此同时，本届乌镇戏剧节新增的“戏剧小课堂”单元也备受期待，师资阵容空前强大，有德国著名戏剧导演赫伯特 · 弗里茨、托马斯 · 奥斯特玛雅，日本的国宝级戏剧大师铃木忠志，中国戏剧界举足轻重的赖声川导演、沈林老师，还有著名戏剧评论人史航等。大师经典、青年新作共迎戏剧饕餮盛宴，乌镇戏剧节无疑将成为全球戏剧节中重要的一员。

PROGRAM FOR WUZHEN THEATRE FESTIVAL 2015

诗田广场 SHI TIAN SQUARE	水剧场 WATER THEATRE	染布坊 TRADITIONAL SILK FACTORY	蚌湾剧场 EAST WAREHOUSE THEATRE	工作坊 EAST WAREHOUSE THEATRE	评书场 TRADITIONAL STORYTELLING HALL
中国 **飞向天空的人** *A MAN WHO FLIES UP TO THE SKY* **21:00** / 120 mins					
中国 **飞向天空的人** *A MAN WHO FLIES UP TO THE SKY* **21:00** / 120 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins	中国 **热醒** *HEAT UP* **22:00** / 50 mins	**青年竞演 A 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP A** 14:30-17:30		
中国 **飞向天空的人** *A MAN WHO FLIES UP TO THE SKY* **21:00** / 120 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins	中国 **热醒** *HEAT UP* **22:00** / 50 mins	**青年竞演 B 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP B** 14:30-17:30	**慢与感知** 李建军导演 **诗田广场** 10:00-12:00	**小镇对话讲座** **经典之地方化即全球化** 赫伯特 · 弗里茨 汤姆 · 提尔 芭芭拉 · 薇丽芝 · 海里希 14:00-16:00
中国 **飞向天空的人** *A MAN WHO FLIES UP TO THE SKY* **21:00** / 120 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins	中国 **热醒** *HEAT UP* **22:00** / 50 mins	**青年竞演 C 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP C** 14:30-17:30	**肢体表演** 荷兰斑比剧团 **秀水廊剧园** 10:00-11:00	**小镇对话讲座** **中国新戏剧的探索** 史航 李建军 丰江舟 邵泽辉 14:00-16:00
	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins		**青年竞演 A 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP A** 14:30-17:30	**肢体表演和表演创作** 荷兰斑比剧团 **秀水廊剧园** 10:00-11:00	**小镇对话讲座** **剧场的独特性** 14:00-16:00 黄磊、安图 · 罗梅罗 · 努恩斯 约翰 · 斯塔夫奈特 **创意思维** 16:30-18:30 赖声川、朱莉 • 泰莫尔
中国香港 **孤儿** *THE ORPHAN* **21:00** / 70 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins		**青年竞演 B 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP B** 14:30-17:30		**小镇对话讲座** **当代的戏剧和戏剧的当代** 孟京辉 托马斯 · 奥斯特玛雅 汉斯 - 格奥尔格 · 克诺普 14:00-16:00
中国香港 **孤儿** *THE ORPHAN* **21:00** / 70 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins		**青年竞演 C 组** Young Theatre Artist's Competition:**GROUP C** 14:30-17:30	**控制与极限 – 形体剧场** 黄俊达导演 **诗田广场** / 10:00-12:00 **创造欢乐：** **肢体戏剧的动作与反应以及搞笑时机** BP ZOOM 喜剧组合 **国乐剧院** / 11:00-11:40	**小镇对话讲座** **当今戏剧节的挑战** 丁乃竺 福 · 历博 14:00-16:00
	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins		**青年竞演戏剧饕餮盛宴** Young Theatre Artist's Competition Marathon **A 组** 13:30-16:00 **B 组** 16:30-19:00 **A 组** 19:30-22:00		**小镇对话讲座** **学院中的理想戏剧教育** 赖声川 香农 · 杰克逊 丽莎 · 泰勒 · 勒诺 14:00-16:00
中国 **杂音** *SOUNDS OF BEIJING* **21:00** / 120 mins	中国 **两只狗的生活意见** *TWO DOGS* **19:00** / 110 mins		**青年竞演决赛** Young Theatre Artist's Competition:**The Finals** 16:00-18:00		**小镇对话讲座** **戏剧经典的新时代演绎** 田沁鑫 苏国云 汉斯 - 缇斯 · 莱曼 14:00-16:00
中国 **杂音** *SOUNDS OF BEIJING* **21:00** / 120 mins					

尼伯龙根的指环

NIBELUNGEN! DER GANZE RING

450 分钟（7.5 小时）

饕餮版王戏将至

享誉世界的史诗级话剧

即将惊爆乌镇

演出日期　2015 年 10 月 20 日 / 21 日 15:00
演出场地　乌镇大剧院
演出时长　450 分钟（含三节中场休息）
德语演出　（附中德文字幕）

德国塔利亚剧院

WU ZHEN THEATRE FESTIVAL

乌镇戏缘

小时候的记忆里，乌镇的人似乎都温文尔雅，充满了生活品位。浸润千年的氤氲，乌镇孕育了数十位在文化领域很有影响的人物，我们认识的就有茅盾，有木心。

我们的传统、我们的文化，我们所有的文明，都需要继承。

但是 ……

几年前，《暗恋桃花源》刚开始在上海上演，我前往观看。现场的情况让我十分吃惊，没有想到会有这么多的年轻人在剧场里看戏，觉得戏剧受众并不是我们想象的那么不乐观。说起戏剧节，我并不是第一个跟它有缘的人，北京、上海、广州、杭州都有在办，但戏无相同，缘有深浅，戏剧节也有彩虹七色。后来跟黄磊聊，之后赖老师也来了，孟导也来了，大家兴奋异常，一拍即合，天时地利人和，一切都在乌镇聚齐了，乌镇戏剧节就这样在江南一隅萌发。

有人说戏剧是小众的文化，小众应该只是一个过渡状态，而不应该是常态。我倒是认为乌镇戏剧节对文化复兴的影响应该不仅仅局限在戏剧节这几天里。乌镇是一个汇集全球艺术家的戏剧基地，它专业、专注的力量就像一个巨大的吸盘，将越来越多的人聚集在戏剧文化里，而那些慕名而来的戏剧爱好者、不期而至的游客都是戏剧文化种子的传播者。在戏剧文化复兴的过程中，大众文化审美也在潜移默化中受到熏陶，文化审美的提升会在根本上提升我们生活的品质。

戏剧文化的繁盛少不了创新，创新并不局限于形式，基于文化传承和对生命理解的创新才有厚重感。乌镇戏剧节鼓励青年戏剧导演、编剧、演员甚至是戏剧爱好者的创作，不仅提供与大师交流的平台，也给他们一个展示自己的舞台。

戏剧文化对现代生活的渗透力是不可估量的，就像乌镇的传统与现代交融并蓄一样。我们花了两年多建了大剧院，修建改造了多个符合乌镇气质的小剧场，不计成本地来做各种前期准备工作，是因为乌镇和戏剧的缘，我们对乌镇戏剧节这个孩子的到来非常有诚意，希望尽自己最大的力量给它一个能承受各种精彩戏剧的能力，我们希望他能慢慢长大，长成像爱丁堡戏剧节、阿维尼翁戏剧节这样的有深度、有厚度、有自己的影响力的国际戏剧节。

时间万物皆因缘，戏里戏外，如梦似幻。

乌托邦是人类对生存状态的一个梦，不管这个梦需要多久才会变为现实，都不能不做梦，有梦，才有行动。

——乌镇戏剧节发起人、戏剧节主席

陈向宏

酒神·狄俄尼索斯

导演：铃木忠志

演出剧场

北京 古北水镇长城剧场

SCOT
Suzuki Company of Toga

演出时间：
2015.10.30 / 10.31 / 11.1 / 18:00

票价：
280元/350元/450元/580元/

预定电话：
010-81009999

主办单位：北京古北水镇旅游有限公司
联合主办单位：文化乌镇股份有限公司
《时尚先生Esquire》
票务代理：格瓦拉生活网