

历史和现代杂糅了乌镇独特的气质，这里有戏剧，有生活，有水乡的小桥流水，山光水色，这种理想和现实的交织，像吹不散的梦境一般，正是所有人向往的理想生活。

2016乌镇戏剧节 眺望这年轻勇敢的力量

【文/冷梅 图/受访者提供】

2016年10月13日，第四届乌镇戏剧节正式拉开了为期10天的狂欢大幕。以戏剧为名，以艺术作魂，将全球文化魅力汇聚在乌镇。每年的十月，乌镇戏剧节都让一个古老的江南小镇迸发出不可思议的文化潜力。“小镇办大节”的背后，是以文化为载体，重构乌镇的艺术化生活方式。“戏剧长街宴”是乌镇戏剧节的标志性活动，百米长桌聚集了来自世界各地的戏剧、艺术、文化名人与新星。“古镇嘉年华”将当代戏剧艺术的环境戏剧融入乌镇大氛围之中，在水巷楼阁之间，木屋石桥之畔，戏剧艺术家穿越千年，将传统戏剧艺术、当代戏剧表演、人偶同行互动、音乐歌舞展示送到每一位观众面前。

戏剧，不仅仅在剧场发生，在乌镇，戏剧游走于每一个空间之内。看戏人，戏中人，随时随地相聚。在乌镇美食、美景中与戏剧相伴。这是一种贴近戏剧本真的生活状态，用本届乌镇戏剧节艺术总监孟京辉的话来说：乌镇，就是我们倡导的一种生活方式。

古镇不是用来怀念，是用来生活的

在陈向宏办公室里有一幅字，写着：“历尽天华成此景，人间万事出艰辛。”乌镇从一个落寞的江南古镇到今天这个云集了全世界优秀戏剧人的“无人不知的古镇”，整个过程正诠释了这句话。

乌镇是如何成为现在的乌镇？陈向宏说，他要做的不是一个旅游小镇，一个镇不能只为旅游而生长。怎么能让年轻人，让80后、90后来了一次还要来第二次、第三次，那就要考虑他们的需求，考虑融合，考虑创新。人们逃离现代都市，但人们对现代都市的需求仍然存在，一到了哪儿就问有没有wifi，有没有咖啡厅，所以乌镇很早就设置了免费wifi，陈向宏一直说这样一句话：“古镇不是用来怀念的，古镇是用来生活的。”

之前，很多人向陈向宏建议，可以把成功的“印象”系列引入乌镇。但陈向宏说，中国不缺“印象”系列，且对乌镇来说，这种视觉表达如此强烈，表演弧度如此之大的东西会“遮盖掉乌镇本身的气息”。那什么才能衬托出乌镇的气息，擦掉落枕蒙上的灰尘？几年前，黄磊邀请陈向宏看了一场他和赖声川合作的话剧《暗恋桃花源》。陈向宏当时就觉得：“话剧这么一个表达人的内心世界和外界交流的东西，它的气质是和乌镇相符的。”

几年之后的今天，当被问及“戏剧节改变乌镇了吗？”陈向宏坚定地说，戏剧节赋予了乌镇新的气质，乌镇仍然是那个乌镇，我童年记忆中的乌镇。”第一届乌镇戏剧节的时候，受邀来访的美国戏剧教父罗伯特·布鲁斯汀说，美国已经很少看到这么多年轻人在戏剧上的热情，但在中国，戏剧受到如此多年轻人的喜爱，这个戏剧节充满了东方式的魅力，是他看过最好的戏剧节。

让一颗种子孕育出一整片森林

乌镇，是一个梦开始的地方，每个人都愿轻易地在这个梦境中醒来。不论对乌镇戏剧节的发起人来说，还是参与戏剧节的特邀剧目，青年竞演单元，我们既能看到戏剧节的诚意，也能看到创作的诚意，这个诚意用赖声川的概括就是大家全部死心塌地地、真诚地、无私地去为了一个共同的目标去努力，然后就做成了一件事儿。

为什么这么一群人，就能做成这一件事呢？接受采访时，几个创始人都用一句话来概括他们身上共同的特质。黄磊说是“孩子气”，孟京辉说是对生活的激情，赖声川说追求真，田沁鑫说是天才，陈向宏说是执着。最后被黄磊做了一个总结串词：他们是一群纯真、执着、有激情的天才小孩儿。

赖声川说，“这就是一个天马行空的舞台，但是一个年

轻人在寻找天马行空的同时，怎么把天马行空放在一个方方正正的框架里，我们也是在教他们怎么去做这件事情。”他说的便是一个蓝图，对中国戏剧人才的孵化，乌镇戏剧节也在筹建青年孵化基金，为中国培养未来的戏剧人才做储备。他们谦虚地觉得，乌镇戏剧节只是带着真诚轻轻地向前推动了一小步，这是所有人的戏剧节，因为个个是主人，所以才不会有被动等待。

这颗种子，今后还有可能成为乌镇的艺术大学。黄磊把它称为美丽的梦想，小镇办大学，可以办耶鲁、哈佛、剑桥、斯坦福那样的大学。“不是不可能，青赛在我们原始之初的设想，就是一个最朴实的，没有任何水分和人为因素干预的单纯比赛，它就是为了实现热爱戏剧的年轻人的创意和梦想。以后，这个艺术大学，所有的老师就是用这样的赤诚之心去对待每一个学生，从这里毕业，就成为这儿的评委。去年参加戏剧节青赛的选手李博，成为今年戏剧节评委会的评委。这就是艺术大学的雏形，为了参加比赛，他们可能一年前就在为这个目标努力，这群年轻人向着一个光亮去努力的时候，产生了无穷的能量。这是戏剧节最大的魅力所在，这种能量总一天会开花结果的。”

黄磊想起他15年前到乌镇时，是2001年，那时正在为《似水年华》选景，在乌镇一开窗就是遍野的田园生活。谁能想得到，当年撒的一颗种子，后来能长出什么样的一棵树？这所众人眼里的“艺术大学”，可能未必有围墙，也不收费，当然它也没有教育部发的文凭，但它就是一座学堂。

黄磊说，艺术就在你的生活之中。”大家老觉着艺术是一个特殊教育，是不对的。其实在人类社会里艺术就是生活，而且将来它会帮助你更多，因为艺术是不可能单独被运用的。它用了一种更美好的方式去表达哲学和宗教，帮你解决问题，解决最终极的问题。所以你说这东西有什么用？学艺术可以让你这辈子活得不那么没着没落，心无挂碍，没有恐惧。你来这一趟不就得认真地活，好好地死吗？