

专访赖声川： 文化寻根，用戏剧点亮故乡

【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

在赣南脐橙飘香的日子，2024年11月21日—12月1日，会昌戏剧小镇迎来了第二个戏剧季。伊水流淌的勃勃生机，围绕小镇的古城墙，三百年历史的两棵古榕树，古朴的赖氏老屋与宗祠，折射出历史的影像，也承载着几代会昌子弟迁徙的往事。

著名戏剧人赖声川，是会昌戏剧小镇的发起人。游子情、戏剧梦，当年父亲从这里出发，走向世界，如今，作为儿子，赖声川又带着父亲的归根夙愿，从世界回到会昌。如果说，乌镇戏剧节是赖声川、陈向宏、黄磊、孟京辉一群人一起造梦，会昌戏剧小镇更像是赖声川一个人的寻根之旅。

改革开放初期，在美国求学的赖声川收到会昌老家叔叔的家书。1996年，赖声川与哥哥赖声羽开启会昌寻亲。如今，赖家当年老宅被完整保留，古老祠堂变身园林剧场，昔日印刷厂改建成会昌剧场，来自世界各地的戏剧家，带着梦幻般的杰作，来到这个赣南小镇，开启跨越时空的“光合作用”。

“戏在身边，好在远。”短短不到一年，会昌戏剧

季进入到第二季，犹如海报中大榕树下深埋地下的灯泡装置一般，改变正在悄然发生。小镇已不再寂静无声、偏安一隅，它被戏剧点亮，再次启动。那些因为鲜少看到外国人不停驻足回望的当地居民，正在慢慢接纳全世界的艺术家，第一次开怀奔向世界。

12月1日，会昌戏剧季收官日，三位世界剧场大师展开“世纪对话”，主题为《世界剧场在中国的一个小镇》。他们聊透了剧场缘起、对当代剧场的看法以及会昌戏剧小镇未来的可能性。83岁的罗伯特·威尔逊，70岁的赖声川，67岁的罗伯特·勒帕吉，三位戏剧大师加起来的剧场经验已超过100年。

美国先锋戏剧大师罗伯特·威尔逊说：“戏剧是一个改变人生的事件。这个世界上有太多事情把我们分裂，但艺术和文化会把我们联合在一起，我们人类从古到今都是如此——一个戏剧节可以成为面对世界的一扇窗户。”他认为，作为艺术家的责任就是不断发问，“我们在做什么？”

赖声川说：“戏剧，就是把社会的脉，它有一种

特殊的语言，是灵魂对灵魂说话。当社会存在巨大空洞时，来自思想深处的力量，也是戏剧存在的意义。剧场就是仪式，仪式能把人类推向未来。”

罗伯特·勒帕吉说：“剧场就是一个社会面对另一个社会。我们今天解释剧场，就是跟电影、音乐相比，大家坐在一起看一部电影，台下的人不管在笑、在哭，都无法改变银幕上的东西。但在剧场它改变一切，台上的人会被台下影响，戏剧会带给人转化。”他甚至感谢会昌让他与昔日偶像罗伯特·威尔逊能够正式重逢。他总是铭记着罗伯特·威尔逊的名言：“一座城市应该有两样东西，一颗钻石和一个苹果。”正因这句话，让“当代最具影响力的天才型创作者”罗伯特·勒帕吉把位于加拿大魁北克的剧院取名魁北克钻石剧院。

即便不用总结以上金句，能在一个中国赣南名不见经传的小镇，同时集齐世界剧坛的三位顶尖大师，便已经是在创造历史，迎来一个戏剧小镇的新传奇。

小镇环游。

华人戏剧家赖声川。

海报里，守护这座小镇的是300多年的智慧大榕树。它的根茎之下，是一个大大的灯泡装置，它就是我们正在酝酿的事情。灯泡正在慢慢地丰润土壤，它的亮光先发端于地下，而非先照亮外边的世界。我原本以为要等上5-10年才能看到它不断发酵，没想到变化来得更快一些。

另外一个让我感动的故事，是关于一个小女孩的。一位四年级的小学生，从第一季开始，就和妈妈坚持看遍会昌小镇的戏剧作品。看莎士比亚，也看契诃夫。妈妈原本以为她可能会看不懂，但是小女孩坚持要看，戏剧的种子就这样种下了。这是很好的信号和戏剧启蒙。在剧场里，可以看到“世界”。就像海报里所诠释的，我们把世界戏剧带到会昌，在这里建戏剧学校，培养专业技术人才，目的都是要在土壤之下做好一个戏剧生态，然后大树才会枝繁叶茂、开花结果。透过戏剧艺术，给予小镇更多可能性。

一条归乡的戏剧之路

青年报：会昌是你父亲的家乡，是他海外游历生涯的起始，这里有你的故乡情怀，有赖家老屋，也有古老宗祠。在宗祠改造的园林剧场做一版独属于会昌记忆的作品《镜花水月》，缘起为何？

赖声川：有时，是冥冥之中注定的机缘。直到改革开放后，我在美国读书时收到家乡的叔叔来信，才重新与家乡连接上。看到赖氏宗祠，我就有了灵感，希望为它定制一部属于会昌子弟几代人迁徙与记忆的故事。当时，大家都希望我把这部戏放在新落成的会昌剧场演出，但是我坚持一定要放在园林剧场。奇妙的是，这部戏今年1月在会昌完成全球首演，我近来读到一篇文章，讲到赣州话剧社的发起，当时话剧社的副社长就是我父亲，话剧社在会昌的演出就在当时的赖氏宗祠，如今的园林剧场。似乎有一种无形的力量推动着缘分的发生。你以为一切皆为偶然，却有着不可思议的机缘。

回到《镜花水月》，创作灵感自然而然。我想好的主题就是“打工人”，这是会昌这座小镇繁衍迁徙几代

之后不断被复刻的故事。他们成长出走，去沿海城市打工，攒了一些积蓄回乡，下一代又重复着类似的人生轨迹。我希望这部作品，看见历史，同时关照当下，反思会昌年轻人如今的处境，历史浪潮下的人生选择。这个题材其实命题很大，像一部“小如梦”（赖声川著名作品《如梦之梦》）。古老的宗祠，伴着日落时间，园林剧场大门徐徐拉开，一把把会昌人家的老椅子，五米多宽的方形舞台，被观众包围着，雨水顺着宗祠的天井哗哗落地。这个故事诉说着会昌子弟的城市迁徙，也诉说着每个人的故事。一段人生轨迹，一部家族历史，不断地轮回。

一剂浮躁社会的“药方”

青年报：理想也许很丰满，现实却经常骨感。单纯拿路程来说，上海距离会昌近1000公里，真的好“遥远”。怎样把人引到会昌，让这座闭塞小镇的文化慢慢润起来热起来，这条“回家”的路其实并不好走。如何保持内心的节奏，能沉得住气吗？

赖声川：全国范围内有各种各样的文旅小镇项目，如何让赣南地区形成新的文化创意中心，将会昌变成一个新创意作品的孵化中心，是我一直在思考的问题。大家都要绩效，甚至都从绩效去衡量一个文化项目的成功与否，这条路径是否能走通，我不敢妄下定论。短短不到一年时间，从会昌戏剧小镇开幕到戏剧季做到第二季，我们怎么去量化它的价值？四年级小学生的看戏体验，于都观众的眼泪是否可以被量化？即便不能被量化，我依然觉得它的价值太大了。

正是这种无法量化的文化价值，让我，也包括罗伯特·威尔逊、罗伯特·勒帕吉把这个小镇当做创意孵化的“试验田”。邀请《887》导演罗伯特·勒帕吉

时，我提前跟他打过“预防针”，说这里非常遥远，但他欣然接受。罗伯特·威尔逊在这里开启长期的驻镇创作，面向全球招募演员，最新舞台作品将在会昌完成创作，并于2025年5月会昌戏剧季进行世界首演。还有更多的艺术创作者向我表达了对这里的兴趣，甚至有剧团之间的合作。

算法时代，如今人们沉迷于短视频的套路，划一划手机屏幕，世界就在你眼前，每个人都靠着“一根手指头活着”。正因此，剧场才有它存在的价值和意义。让你逃出虚拟世界，走到线下，感受人与人之间真正的情感联结，反思生命的意义。我想说，文化很重要，它不止于在讲我自己所处的行业。物质世界会带给你很多焦虑和压力，别忘了还有一个更大的世界叫做精神世界。在这里，有文学、戏剧、美术、音乐……包揽万物，从古到今，它是人类智慧的精华，得以流传至今，你多接触这些东西，也许很多人生的答案就藏在里面。你可以变得很充实，也能够对抗焦虑，人生的诸多终极解法其实都不在于物质。

《镜花水月》剧照。

小镇环游。

一位于都观众的眼泪

青年报：2024年1月5日会昌戏剧小镇正式开幕，10个月，迎来第二季。我们惊喜地发现，有人方面除了上剧堂，你在这里还发起创办了全国唯一的“和声戏剧技术学院”。短短数月，这里一点一滴正在发生变化。

赖声川：确实，有一件事正在发生，而它的迅速超乎我想象，这就是戏剧对这座古老小镇产生的化学作用。它与乌镇戏剧节以年办节的节奏不太一样，理想的状态是每年有两季，除了两季之外，不敢说周周有戏，但几乎月月有戏，随时都能在小镇家门口看戏。不图很快，慢慢看到戏剧对这里发生“光合作用”。

这个位于赣州靠近福建的小镇，交通并不发达。但是正是它的“远”，也让远处海外的国际艺术团队心

向往之，这种安静非常适合创作。第二季，我们邀请到67岁的加拿大国宝级戏剧大师罗伯特·勒帕吉。我跟他谈，真的辛苦了！他从加拿大东部先飞中国香港，再从香港转战会昌小镇，到达时已凌晨2点。83岁的世界级戏剧大师罗伯特·威尔逊来自美国德州，近来腿脚不太好，坐着轮椅也来到这里，每天保持高强度的工作状态。这个小镇，虽然封闭，确实有着它小小的魅力。

一位来自于都的观众令我印象深刻。于都县距离会昌大概1.5小时车程。他拉住我的手，感慨万千：“两天三夜，我带着家人来会昌看戏。看完来自波兰‘山羊之歌’剧团的《评论哈姆雷特》之后，忍不住直掉眼泪。这部世界之作，如果是在纽约、上海、北京上演，那再正常不过，能在赣南的家门口看到，太不可思议了。”

会昌戏剧小镇的口号就是：“戏在身边，好在远。”