

中国文化讲座系列之一： 剧场——中德当代剧场艺术

敖玉敏

嘉宾简介：李亦男，北京大学德语文学学士，哥伦比亚大学剧场艺术硕士，汉堡大学汉学博士。中央戏剧学院戏剧文学系教授，博士生导师，戏剧策划与应用教研室主任。研究范围包括新型剧场、戏剧构作。作为剧场导演，她的主要作品包括：《有有》（2015）、《家》（2016）、《赢得尊冷》（2017）、《水浒》（2017）和《黑寺》（2017）等。她是汉斯·蒂斯·雷曼《后戏剧剧场》一书的中文译者。黄亦平，戏剧构作、演员。毕业于中央戏剧学院（本科、硕士）、伦敦大学皇家演讲和戏剧学院（硕士）。他的研究兴趣包括戏剧构作、新型剧场等。作为演员、戏剧构作与导演助理，他参与创作了《家》（2016）、《黑寺》（2017）、《赢得尊冷》（2017）、《水浒》（2017）。自2019年，他先后参与举办了《黑盒子2.0》（2019）、《我在》（2020）等一系列与非职业演员工作的剧场工作坊项目。

哥廷根大学东亚研究中心联合本校学术孔子学院，共同主办“中国文化讲座系列”活动。活动将邀请多国戏剧学学者、剧场艺术家和评论家，以论坛的形式围绕当代剧场艺术这一主题展开讲述与对话。系列活动由嚧鸣戏剧社组织承办。

2020年12月9日，在第一讲“剧场——中德当代剧场艺术”中，担任主讲嘉宾的是中央戏剧学院戏剧文学系教授李亦男博士和戏剧构作及演员黄亦平先生。李亦男提出在中文语境里使用“剧场”一词来表述戏剧表演艺术的当代景观。她从词源学的角度对“剧”与“场”进行了语义分析，并阐释了这一组核心概念合并使用时的内在含义和指涉对象。她认为，剧场表演是演员与观众共同参与的并在二者以及各种剧场要素之间形成的互动关系，是发生在公共空间内的社会事件，剧场艺术和表演所呈现的意义最终由观众或者说欣赏者创造；“剧场”与“戏剧”是两个概念，前者强调“观看”这个姿态，后者偏指戏剧工作者一种主动的创作行为，而有必要区分二者的差异。

李亦男回溯了吉森大学应用剧场艺术学的创办历史以及主导理念。创办人安杰·维尔特（Andrzej Wirth）消解了剧场内严苛的等级制度，鼓励学生采用小组合作的方式集体完成作品。九十年代，汉斯·蒂斯·雷曼（Hans-Thies Lehmann）出版专著《后戏剧剧场》一书，用“后戏剧剧场”这一术语，描述了上世纪七十年代至九十年代欧美剧场艺术中的一种彻底的变革趋势。

李亦男指出，当代剧场艺术突破了特定职业以及剧院物理空间的限制。普通人不是作为职业演员而是作为日常经验的高手加入其中，表演可能发生在街道、图书馆、火车站、甚至私人住所，艺术家力图将社会的复杂肌理转化为剧场的结构艺术。随着2010年中文版《后戏剧剧场》的翻译引进，剧场艺术近年在中国有了显著发展，涌现了一批活跃的实践者，如李建军、李凝、王梦凡、文慧、张献等，尽管他们的作品仍被归类为先锋实验戏剧。2015年，李亦男教授在中央戏剧学院建立了戏剧策划与应用专业，在人才培养和剧场创作实践方面，也都引起了精英剧艺等各界的积极关注。

黄亦平通过播放视频剪辑，举例介绍了来自以上两所大学学生的剧场作品。Stefan Kaegi 2011年创作了《苏黎世的屋顶》，他邀请观众跟随盲人来体验失明人士的日常生活，从而让参与者获得了一个不同以往的角度，他们登上建筑屋顶，再用全新的视角去观察这座熟悉的城市，于此建构起的氛围充满了意趣、温暖与人文关怀，这正是李亦男教授称之为“场”。黄亦平还介绍了李亦男教授分别于2015年和2017年导演的两部剧场作品。《有/冇》将表演场地设置在了鼓楼广场和老城的市井胡同。广场群众的围观、议论、他们与剧组人员的对话，观众加入演员随访胡同居民，这些未经设定的现场也都成为了作品呈现的一部分。观众和演员共同探索了一种新的人际关系，而且，它有别于当下建立在物质基础之上的社会层级关系。《黑寺》聚焦北京务工人员居住的城中村白庙，通过采访记录了当地村民与外来人员的生活境况以及白庙村正在发生的剧变。在这件作品里，表演与现实的界线变得模糊。城中村改造现场像一个巨型垃圾回收站，演员们租住村民私盖的违建房，每天像本地居民一样进行垃圾收集、分类和清理，在这一过程中，他们完成了一次对城市边缘地区和群体的集体探索，弥补了课程学习之外在认知上的缺漏。而后根据调查制作剧场作品并加以呈现，激发了观众对于城市化进程带来的诸多问题的深度思考。

在讲座最后的讨论环节，两位主讲嘉宾热诚地与听众互动并回答了提问。除了哥廷根大学的师生，本场讲座还吸引了来自欧洲、亚洲、北美等其他地区的听众。

