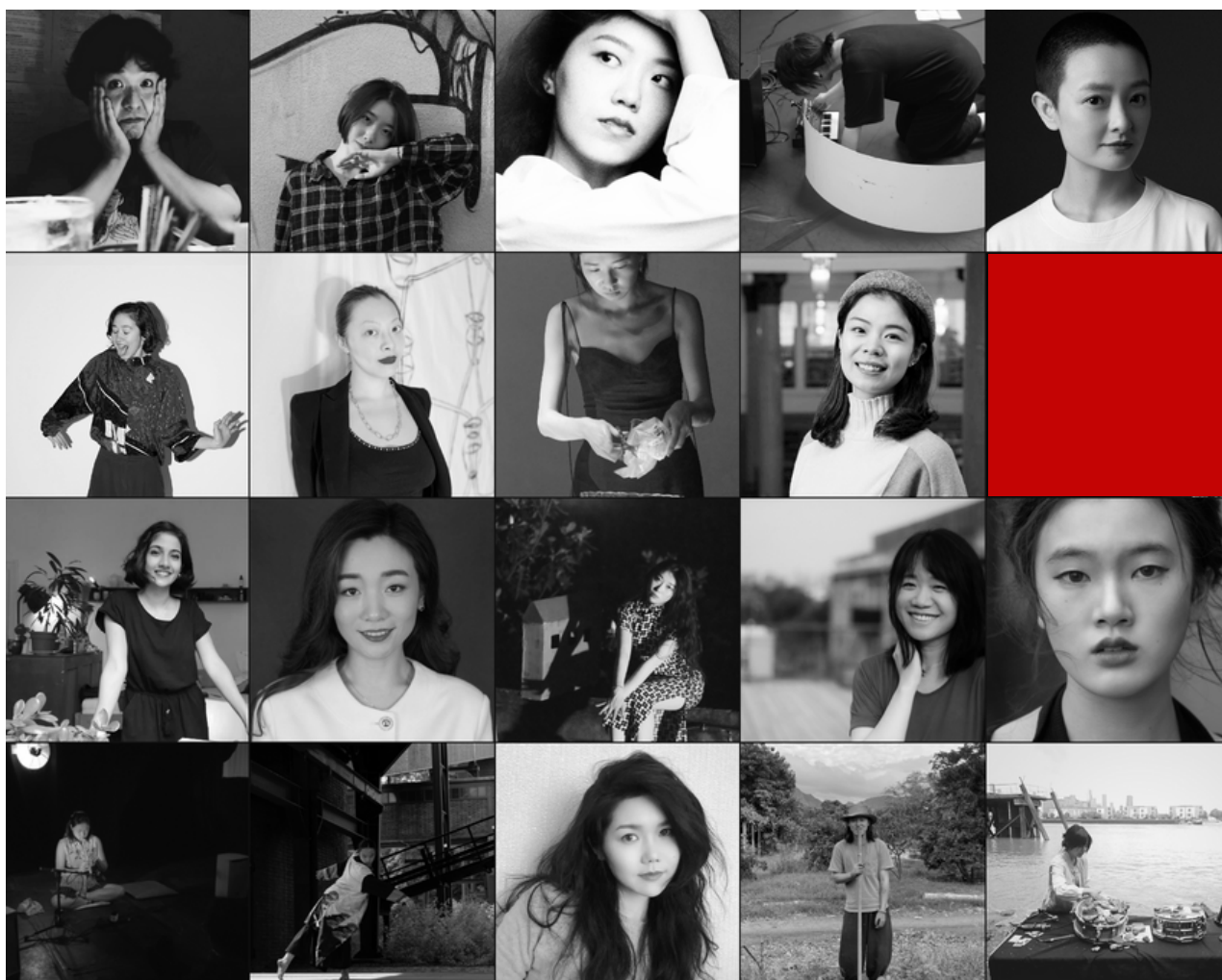

哥廷根大学首届当代亚洲戏剧 国际研讨会回顾

作者 / 敖玉敏

青年艺术家论坛，第一届当代亚洲戏剧国际研讨会（2022年12月8日-9日）
Young Artists Forum, The International Symposium on Contemporary Asian Theatre (Dec. 8-9, 2022)
© 1st ISCAT in Göttingen

2022年12月8日和9日，首届当代亚洲戏剧国际研讨会在哥廷根大学会务中心顺利召开。自2020年冬季学期开始，东亚系推出了“当代剧场艺术”学术讲座系列。该系列主持人敖玉敏博士先后邀请了十八位来自不同国家和地区戏剧领域的专家、学者以及创作者开设专题讲座。讲座主题涵盖了从剧本创作到戏剧翻译，从理论研究到课堂教学，从艺术节策展到演出市场，再到社会参与和艺术介入等。讲座采用线上会议模式，面向全球开放，听众参与面辐射至欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等各大洲。“当代剧场艺术”系列促进了亚洲剧场艺术的对外传播，扩大了亚洲艺术家的国际影响力，推动了亚欧戏剧界的创作交流与学术对话。在此契机下，首届研讨会将会议主题确定为“跨越亚洲与欧洲：在地性与全球化”，并将本届会议最重要的目标之一设定在“实现跨界对话”。

《嚶鸣戏剧》自2019年10月创刊已连续发刊二十期。三年间编辑部先后采访了二十余位艺术家、制作人和博物馆馆长。期刊累计发表的研究论文、人物专稿、戏剧评论、剧本翻译等文章超过百篇。通过对谈、采访和文字梳理，主编发现围绕不同背景创作者的一些问题存在被长期忽视的情况。这些问题往往跨越了艺术、族群甚至文化的边界而具有普遍性，在欧洲语境下又与亚裔艺术家这一群体社会流动的先赋性和结构性障碍有着直接关系。因此，创作者们急需一个可以包容他们个体和群体属性的公共空间，从而有机会调整审视问题的角度，明确地表达自己的诉求，以及在寻找解决方案和路径的过程中获得必要支持。这是召开本届研讨会的另一个重要原因，也形成了大会板块之一“青年艺术家论坛”方案的理论框架。

在过去三年里，哥廷根大学东亚系戏剧项目陆续与南京大学戏剧影视艺术系、香港都会大学文学学院、国际戏剧领导力协会建立了正式或非正式合作关系。随着与各大学术和文化机构在不同层面的交流逐渐铺展开来，主办方希望通过举办一届研讨会，邀请亚洲戏剧领域的专家和创作者，集中就当前共同面对的危机与机遇交换意见。在取得共识的前提下，东亚系戏剧项目期待与机构之间进一步加强和推进未来的深度合作。

本届研讨会的架构包括：三个主旨演讲、二个分组发言、一个艺术家论坛、一个剧本朗读、三个工作坊。以下对各大板块逐一进行小结。

首届研讨会主办方邀请了三位于国际享有盛誉的杰出剧作家、著名导演和评论家担任主旨发言人。在12月8日上午9时大会开幕后，上海话剧艺术中心艺术总监、上海文广演艺集团副总裁、中国当代最著名的剧作家之一喻荣军先生首先发表了主旨演讲。他演讲的题目是《不可说：疫情让我们都成了孤岛》。喻荣军认为，医疗危机、去全球化运动、意识形态差异、科技发展给创作环境带来巨大冲击，戏剧行业整体发展充满了不确定性，面对挑战戏剧创作者和从业者应该重新思考“剧场是什么”的问题，重新认识后疫情时代戏剧的发展方向和现实意义，进而在未来的创作中秉持更加开放的态度，拥抱不同的剧场形式、戏剧传统与在地经验。

德里安贝卡大学（Ambedkar University in Delhi）迪潘·西瓦拉曼（Deepan Sivaraman）教授，是日前印度最受关注的戏剧导演和舞台设计师之一，也是当代印度戏剧革新的主要推动者。他创立了氧气戏剧公司（Oxygen Theatre Company），并多次担任喀拉拉国际戏剧节（International Theatre Festival of Kerala）艺术总监。12月9日上午9点，西瓦拉曼教授发表了题为《混合剧场：架起文化、审美与学科之间的桥梁》的主旨演讲。西瓦拉曼教授认为现代印度戏剧尽管伴随前殖民、殖民和后殖民时期文化情境的演变而发展，融合了多种戏剧形式与美学，但仍然基于以文本为中心、以再现为手段、以观看为目的的传统套路。西瓦拉曼教授结合制作实践，以多台作品为例解释了什么是混合模式的当代剧场，并指出当代混合体的概念源自印度文化本身，体现了在地文化混合交杂合为一体的特点。

12月9日下午4点，香港都会大学教授、国际戏剧领导力协会会长、国际演艺评论家协会秘书长奥克塔文·萨尤（Octavian Saiu）博士在大会闭幕前发表了主题演讲。他的演讲题目是《从“丝绸之路”到“文化桥梁”：后疫情时代的戏剧节、艺术交流与文化外交》。萨尤教授以中国乌镇和罗马尼亚锡比乌两大戏剧节为例，论述了戏剧如何为东西方之间的真正对话开辟了新的可能性。他认为戏剧的力量在于它的多样性和包容性，戏剧对他者的广泛接纳能够产生非凡的文化和经济资本。他强调，在孤立主义与社交焦虑持续的时期，在集体恐惧和激进偏见的普遍背景下，突显戏剧艺术的优越性可能比以往任何时候都更为重要。

本届研讨会的主体板块是12月8日和9日上午的分组发言。12位发言人分别来自德国、比利时、法国、新加坡、中国、日本、美国、澳大利亚和美国。他们中包括剧院艺术总监、国际戏剧节策划人、制作人、导演、学者、批评家、文化艺术机构和艺术行动组织的发起人。嘉宾们围绕“在地性（特征）”与“全球化（认同）”两个议题，针对当代亚洲戏剧面临的具体问题分组展开了深入研讨。

奥克塔文·萨尤教授主持了第一组发言。2022年柏林戏剧节终身成就奖获得者、汉堡坎普纳格尔剧院（Kampnagel）艺术总监艾梅莉·德夫哈德（Amelie Deulfhard）女士首先介绍了她所在的剧院与亚洲剧团及艺术家的过往合作，然后她从国际戏剧制作人的角度预想了哪些形式、美学和主题可能成为未来剧场创作的核心，以及如何能够在各大洲之间共同开辟先锋戏剧的新领域。第二位发言人是日本表演艺术家中村爱音（Aine Nakamura），她介绍了自己在威尼斯双年展的演出，该作品使用发声、口语、无记号旋律和身体动作，通过手势和物体将身体中的多个故事与记忆联系起来。中村还分享了她如何开始从事跨越音乐、戏剧和舞蹈界限的艺术实践，并谈了她的艺术主题和在创作中激发自己不断思考的具体问题。努尔坎·埃尔普拉特（Nurkan Erpulat）是柏林高尔基剧院的导演和艺术顾问。他以柏林为例，讨论了在德国社会大多数人如何理解和对待文化产品，尤其是土耳其人、移民以及移民后代的戏剧，以及00年代中期发生的变化。长驻柏林的编舞家潘明（Ming Poon）从作为旅欧亚裔艺术家的身份出发，首先对“全球化（认可）”这一概念提出了质疑，并讨论了哪些相关问题如何塑造了他的作品《异国动物》，以及他希望借由表演来回应如何处理欧洲艺术市场和文化场景中的异国情调。本组第五位发言人是三拓旗剧团创建人、中国形体戏剧创作及研究领域的重要开拓者赵淼导演。赵淼以自己的作品《水生》为例，介绍了中国传统傩面具在当代戏剧中的应用。他解释了在面具佩戴原理和方法上自己如何受到法国形体戏剧奠基人雅克·勒考克（Jacques Lecoq）中性面具理论的启发。围绕“全球化（认可）”这一主题，赵淼还提出了两个重要问题，即，中国导演如何面对更广泛的世界观众进行创作？东方演剧能否与当代剧场相融合？在提出问题之后，赵淼又结合作品分享了他独创性的思考、实验和创作过程。

“青年艺术家论坛”是本届研讨会策划的一个特色板块。经提交文字和视频申请材料，20位来自德国、法国、葡萄牙、希腊、英国、奥地利、中国、印度、韩国的艺术家受邀参与了这个面向亚裔青年艺术创作者开放的线上论坛。论坛希望创作者抛开机构化的层级关系和话语中心主义，能够从个体经历出发，交流在创作过程中遇到的实际问题，并讨论解决问题的有效路径。在会议前三周，论坛主持人为艺术家开辟了专门的网络空间，用以展示艺术家照片、个人文字陈述以及作品视频。三位主持人在会议正式召开前一周召集艺术家开了先期热身会议，回答了参与者对论坛筹备的相关问题。最后一周，主持人邀请每位艺术家提交了五个最关切的问题并汇集成库，随即对近百个问题进行了分类，并在此基础上做了深度分析和讨论，最终整理出了五个话题，涉及合作中的结构性障碍、亚裔艺术家社群、研究型艺术创作、对创作主题的思考、项目申请等方面，并交由20位艺术家投票表决将在正式论坛上集中讨论哪三个方面的问题。论坛希望推动建立一个有助于亚裔艺术家内部之间合作以及与外部开展交流的共建平台。

伊萨贝尔、卡洛斯和倪梓璇应征演员招募，申请参与了剧本朗读环节。三位演员来自德国的不同城市，首次在哥廷根合作。他们经过两轮线上和一轮线下排练，12月9日下午2点半现场读演了过士行的独幕剧《遗嘱》。2006年《遗嘱》曾在挪威首都奥斯陆举办的易卜生逝世100周年纪念活动上首演。这是该剧英文版首次在德国公开朗读。过士行是国家话剧院编剧，中国当代最重要的剧作家之一，被誉为“中国的迪伦马特”。代表作包括“闲人三部曲”《鸟人》《棋人》《渔人》和“尊严三部曲”《厕所》《火葬场》《回家》。其剧作曾被翻译为法语、德语、希伯来语、日语、韩语等多种语言。

本届研讨会还推出了三个工作坊。12月8日下午3点半，“虚拟空间与剧场：线上戏剧《哥本哈根》”工作坊由剑桥大学艺术与科技专业的研究生王晶主持。来自哥廷根与剑桥两校的7位博士和2位硕士共同参与了在线剧本朗读。工作坊设计了独特的虚拟空间，将游戏、演讲、表演与网络虚拟现实的科技体验感相结合，给参与者带来了一种趣味盎然的数字戏剧新体验。来自海德堡大学的王晓鑫主持了当日下午4点半的第二场工作坊——“剧场档案与物质性：1980年代中国戏剧艺术的数码修复与视觉重生”。她介绍了近期在中国戏剧视频典藏数字修复方面的项目进展，特别是与海德堡表演艺术学者合作创建的可视化作品“林兆华导演的电影实验室”。此外，还介绍了图像捕捉、影音修复等剧院视听档案整理中的一些最新研究成果和技术手段。剧院工作者、数字人文学者、计算机科学家以及影像档案管理员之间如果进行合作，将受益于这场工作坊。12月9日下午3点半，美国加州伯克利大学作曲专业的研究生中村爱音主持了“声音、肢体、叙事：通过跨界创作寻找共同体”工作坊。中村带领参与者使用主题、诗歌和记忆进行了声音、身体和语言练习，通过先解构再重构一个人的聆听方式，引导大家观察如何将日常生活中“不言而喻”和“沉默不语”等身体表现融入进艺术的创作当中。

12月9日下午5点半，为期两天的哥廷根首届当代亚洲戏剧国际研讨会圆满闭幕。研讨会由东亚研究系主办，会议得到了哥廷根学术孔子学院和大学人文学院现代东亚研究中心的大力支持。会议由《嚶鸣戏剧》期刊承办，期刊编辑部负责协调和执行了具体的会务安排。研讨会达到了既定目标，取得了预期成果。参会发言人和青年艺术家们多元的文化背景传递了明确而积极的信号，本届研讨会主办方对戏剧艺术交流抱持着开放包容的态度。米哈伊尔·巴赫金（Mikhail Bakhtin）强调了对话的必然性，认为人类的一致性“不是天生单一的声音，而是不相交融的双方或几方达成的对话性共识”。进而，马丁·布伯（Martin Buber）提出了对话的平等性，戴维·伯姆则（Bohm David）强调了对话的创造性，保罗·弗莱雷（Paulo Freire）则认为要开展批判性对话。参会者在发言中不断抛出问题，也不断得到回应，在形成共识的同时，也彰显了对话的平等性、创造性和批判性。希望以上回顾和总结能引发与会各方在接下来的工作中进一步思考对话的维度和意义，以及如何在当前复杂多变的世界格局下将初建的多边对话持续下去。（完）