

Contemporary European Theatre

Poster of Lessing-Preis 2021 © Thalia Theater
Photo by Sabine Reinecke & Gunter Glücklich

2022年汉堡“莱辛国际戏剧节”

// 敖玉敏

编者按：

在经历了一年多的封锁与沉寂之后，人们从线上回归了现场，剧院和演出市场再度活跃起来。新的一年已经来到，危机也终将过去。此刻，人们融入节日的氛围里，让艺术点燃生命庆典的焰火，也准备用一种向好的心态去迎接生活的重启。2022年1月20日至2月6日，汉堡塔利亚剧院将主办新一届的“莱辛国际戏剧节”，“生命庆典”是本届戏剧节的主题。多位来自德国、俄罗斯、丹麦、比利时、意大利、日本的重量级导演和优秀剧团将携作品汇聚汉堡。本届戏剧节历时18天，除了连台好戏，还有城市漫步、演讲、放映会、音乐会、线上公益展和多场露天的艺术活动。

Editor's Note:

After more than one year of lockdown and stillness, people are returning back to physical presence from online participation. The theater has become very active again in the market. The New Year is fast approaching and celebrations are flowing everywhere. The Coronavirus has changed the world permanently, but the current crisis will eventually pass. At this moment, people are participating in the festival atmosphere, using art to ignite the fireworks to celebrate life, and welcoming the restart of life in the post-pandemic era with a positive attitude. From Jan. 20 to Feb. 6, the Thalia Theater will host the new “Lessingtage 2022” in Hamburg, taking “the celebration of life” as the motto of the theater festival. The Thalia Theater will invite a number of distinguished directors and excellent ensembles from Germany, Russia, Denmark, Belgium, Italy, and Japan to present their productions on stage. The festival will last 18 days, in addition to performances, there will also be city tours, speeches, screenings, concerts, online public exhibitions, and many open-air art activities.

Celebration of Life

2022新年初始，汉堡塔利亚剧院（The Thalia Theater in Hamburg）迎来了每年一届的“莱辛国际戏剧节”。2020年早春以来，新冠疫情进入全球大流行，极大地改变了人的生活方式，在工作、学习、出行、社交、购物、娱乐等各个方面，变化随处可见，连2021年的戏剧节也做成了线上数字版。终于，在经历了一年多的封锁与沉寂之后，人们再次回归剧院现场。订票看戏，穿戴整齐地走入剧场，15分钟的中场休息时间，点一杯酒水，谈论一下观感，这全套的戏剧生活都还照旧。尽管在入口处，工作人员检查疫苗证比验票还更仔细，而且演出中观众都被要求全程戴口罩。生活在建构一种新常态，而人是有弹性的，感受到了被撕裂，平衡被打破，不舒服但也会去逐渐适应它。

在严格的防疫措施下，城市实行封锁与隔离，很多人必须居家工作，公共空间内的活动也受到限制，在等待生活重启的过程里，焦虑与不确定感一阵阵袭来，人们从未如此渴望生活秩序能尽快恢复正常。然而，这一刻还有什么事情比珍惜当下、享受生活来得更加紧迫的呢？此时对于生命本身展开思考，将其作为一个节日主题是最合适不过的了。但这么做又似乎显得不可为而为之，难道人不是每一天都在经历着生命吗？每时每刻，所做、所想、所感的事物构成了生命日常，还需要怎么样特别庆祝呢？

2022年汉堡“莱辛国际戏剧节”主办方塔利亚剧院确立了将“生命庆典”（Celebration of Life）作为本届主题，从1月20日到2月6日，剧院将推出一系列跟主题相关的活动。“生命庆典”原指在葬礼的追思会上，生者缅怀逝者，回忆故人一生给亲友带来的影响、帮助和欢乐。在悼念活动中，有泪水和告别，也有致敬与拥抱，但看不见苦主捶胸顿足悲恸地哭泣。悼词里提及的细节，令生者回想起与逝者生前交往的时光，有时甚至让出席葬礼的宾客发出阵阵笑声。本届戏剧节选定这一主题，用意可能在于，人们要关注生命中的脆弱、苦涩、纠葛、甚至生离死别，但危机之下，庆祝生命赋予人的丰沛和力量，实在更加必要。

NINO HARATISCHWILI

1月30日，格鲁吉亚裔德籍小说家、剧作家、导演尼诺·哈提施威利（Nino Haratischwili）将发表主题演讲——“最后一个节日”。塔利亚剧院同时也在演讲现场安排了一场小型音乐会，两位来自格鲁吉亚的杰出音乐家凯蒂·克利米亚施威利（Keti Klimiaschwili）和尼诺·兹科提施威利（Nino Tskitischwili）将担任伴奏。哈提施威利出生于第比利斯，她频繁往来于东欧和西欧两边，在故乡与他乡之间穿梭，她是一个真正的跨界者。她的作品呈现了鲜明的当代性，给考察世界文学绘制了一幅全新的认知地图，打开了地理意义上未知的空间；同时也体现了一种错时的当代性，从时间意义上看，她的作品揭示了在历史文化概念下一个似曾相识的现在。

像很多非裔移民作家一样，哈提施威利的创作涉及了广泛的题材，并不局限于源自或者关于自己祖国的题材，然而，当她的作品谈及其他国家与文化时，却被认为缺乏“权威性”——批评家惯用的术语，他们狭隘地认为移民作家只配书写自己的国家，对移居国和他国没有发言权。几乎每一次采访都会问及她的文化母国，人们视她为格鲁吉亚的文化使者，哈提施威利坦诚地讲到自己对此的感受——既有些许骄傲也有一丝无奈。她不认为仅凭一己之力就能够代表国家企图在国际舞台上扮演一个协调员的角色，她说道：“我不是一只格鲁吉亚的吉祥物。”她的小说创作似乎在不断复现一个母题，即，如何从不同角度去理解和描述一段历史。她认为，对历史事件进行阐释，人们做不到绝对和全面的客观，历史的客观性更可能存在于各种不同视角的关联处。

哈提施威利写了很多心理剧，在接受采访时她说道：“[……]经常有人指责我的戏剧过于感性，还说我的小说作品也是如此。但从另一个方面来看，还从未有一个观众或读者告诉过我，说我的故事不曾打动过他。[……]在我看来，一个纯粹知性的剧场排斥了很多观众，变得越来越精英化了，我认为这是有问题的。[……]无论如何，我不会为批评家和知识精英创作。”哈提施威利——当代德语文学中最独特、最雄辩、最无畏的声音之一，期待她关于生命主题的演讲。

莱辛国际戏剧节的首场演出剧目是《黑修士》（Der schwarze Mönch），由俄罗斯导演基里尔·谢列布连尼科夫（Kirill Serebrennikov）担任导演。谢列布连尼科夫已于1月8日抵达了汉堡，10日开始带领演员进行最后的排演，22日该剧将在塔利亚剧院上演，可也就在首演当晚，他必须返回俄罗斯。塔利亚剧院的艺术总监约阿希姆·勒克斯（Joachim Lux）表示，在他认识的艺术家里面，像谢列布连尼科夫这样的不多，但令人由衷敬佩，为了追求艺术的自由表达，他能一以贯之，做到动机良善、坚守独立、绝不妥协。这是谢列布连尼科夫四年来首次出国演出。2017年，他因挪用国家补助津贴1.33亿卢布而遭拘捕，本人的护照也被注销。外界质疑这项指控其实是出于政治清算，他担任莫斯科果戈里中心剧院（The Gogol Center Theater in Moscow）的艺术总监，推出的作品时常涉及政治敏感题材，他多次抨击政府，声援LGBT社群，批评俄国东正教，某些人视他为眼中钉。在国际戏剧界，谢列布连尼科夫因在舞台上使用暴露的身体和亵渎不敬的语言以及对他对经典作品做出的大胆改编而闻名。《黑修士》改编自契诃夫的同名小说，表现人对充满活力的生命无法抑制的渴望。

Stage Photo of *Der schwarze Mönch* © Thalia Theater
Photo by Ira Polyarnaya

Barocco

Stage Photo of *Barocco* © Thalia Theater
Photo: Ira Polyarnaya / Zeichnung: Stefan Marx

谢列布连尼科夫在另一台作品《巴洛可》（*Barocco*）中担任了导演、编剧、服装和舞台设计。这部戏剧的主创人员均来自果戈里中心剧院，巴洛克风格的音乐和强烈的政治反抗色彩，是这部剧的主要看点。此外，谢列布连尼科夫2018年导演的传记电影《夏》（*Leto*）也将在戏剧节期间放映。本片讲述了前苏联时代高丽人摇滚歌手维克多·崔（Viktor Tsoi）的故事，展现了1980年代圣彼得堡的地下摇滚圈文化。该片入选第71届戛纳影展正式竞赛单元，世界首映日，当时导演仍遭俄国政府软禁。

Stage Photo of *Das Leben des Vernon Subutex 1* © Schaubühne
Photo by Thomas Aurin 2020

Thomas Ostermeier

柏林绍宾纳剧院导演托马斯·奥斯特迈尔 (Thomas Ostermeier) 带来了《韦尔农·舒必泰的生活》I (*Das Leben des Vernon Subutex 1*)，该剧改编自法国当代女作家维吉妮·德庞特 (Virginie Despentes) 的小说。德庞特的作品特别关注边缘化的青年人群，以大胆的色情和暴力描写著称。剧中韦尔农·舒必泰曾经是巴黎最著名的唱片店老板之一，在线音乐下载和流量媒体的出现冲击了唱片店的生意，他感到自己已经失去了存在的理由，就像一只数字时代的恐龙，多年来他躲在公寓里，用一箱箱啤酒和一部部电视剧麻醉自己，最终过起了流落街头的生活。约阿希姆·梅耶霍夫 (Joachim Meyerhoff) 精彩演绎了一个邈邈的花花公子遭遇生活和精神崩溃的过程，反映了因为社会的分裂、不公和忽视所造成的一系列问题，表现了普通人挣扎在一个濒临解体的社会里如何一步一步滑向深渊。

Madame Nielsen

丹麦杰出艺术家——作家、演员、音乐家尼尔森夫人（Madame Nielsen）的生命旅程一直处于改变的状态。她（他）用极富挑衅性的作品撼动着人们曾经固守的信仰。面对全球气候暖化加剧，她提出：人类真要等到地球开始燃烧的那一刻，才会有做出改变的意愿吗？如果艺术不以拯救地球为最低目标，那它还能严肃地对待自己吗？在《世界的救世主》（*Die Welterlöserin*）里，尼尔森夫人将在一组弦乐四重奏的伴奏下，在舞台上掀起一场运动：请抛下一切华丽的虚伪，走出你的舒适圈，拯救人类是一件脏活儿！

《难道我们没有被拉进一个新时代》(Are we not drawn onward to new erA)，就像标题所揭示的那样，这出舞台呈现看似一个回文：顺着读或者反过来念都一样通顺。如同行走在一人为的“不归路”，最初有些不确定，然后一路上显现某种迷人的复杂性，直到意义发生令人惊讶地转变，达到了一个至关重要的折返点。这部作品虽然表演有趣且结构创新，但主题非常严肃。它反映了气候变化、环境污染和废物处理等各种问题。每当想到这些都不禁要问，人类是否已经无可救药？还是说我们在“第11个小时”赶到？“第11个小时”出自马太福音，意思是，一旦决定启程，即使到最后时刻出发，也还来得及。比利时佛兰芒的 Ontroerend Goed 剧团以其非凡的独创性永远给人留下深刻印象，这部屡获殊荣的作品揭示了一个巧妙的视觉隐喻：它追溯了人类接近毁灭等等救赎的过程，无论如何，我们仍然怀着希望看向一个乐观的未来。

比利时安特卫普的东尼浩斯剧院 (Toneelhuis in Antwerpen) 已是第二次参加莱辛戏剧节，今年创作团队带来的剧目是《绵羊之歌》(The Sheep Song)。一头羊想成为一个人。它是一个不再满足于自身现状的存在，认为自己拥有更多的可能，注定有别于其他同类。是狂妄自大吗？还是渴望进步和更大发展呢？它将付出最大努力，亲身探索人类的经验世界，但没有人盼望这一存在的到来，尽管它已做好了准备，要接受绝对而彻底的改变。寻求改变的愿望被证明是一场难以平息的风暴。如何在适应他人时不丢失自我？如何在人群中克服病态的孤独感？当我们迫切希望改变自己的生活，却发现没有任何支撑点而改变注定会失败，这时我们又该怎么考虑？这部现代寓言不借助文字，却使用丰富而令人激动的视觉语言，展现类似原始戏剧一般的音乐和舞蹈。

Stage Photo of *The Sheep Song* © Katri Van der Elst

Back to Stage

冈田利规 (Toshiki Okada) 是日本当代最重要和最具国际影响力的导演之一。2021年他与慕尼黑黑室内剧院 (Munich Kammerspiele) 合作的《吸尘器》(The Vacuum Cleaner) 入选了当年的柏林戏剧节“十部最值得关注剧目”。他首度作为驻团导演与塔利亚剧院的演员合作，制作了一部《甜甜圈》(Doughnuts)。一群来参加会议的人下榻某酒店，故事就发生在酒店大堂。冈田利规把世界比做一个甜甜圈：周边都很饱满，中间露出一个空洞，当所有的确定性被不断侵蚀，这个洞也就变得越来越大。这恰恰正是现代社会的真实写照，生存空间遭某一物种入侵而引起一片混乱，比如，不断变异的病毒和缺乏内核的社交媒体。混乱达到极点后，结果便是：在一个高速发展的时代，人类已经速度重重地被甩开，失去了与它的关联，而当需要对价值做出重新定义时，已无法确认思考方式本身是否有效。

意大利导演达丽亚·德弗里安 (Daria Deflorian) 和编舞安东尼奥·塔格里亚里尼 (Antonio Tagliarini) 从2008年就开始了二人的深度合作。他们携《我们还有机会一起跳舞》(Avremo ancora l' occasione di ballare insieme) 首次赴德国演出，作品灵感来自电影《舞国》(Ginger and Fred)。这部费里尼拍摄于1986年的老电影表现了舞蹈家短暂的艺术生命，最后一个镜头里，女主角问男主角：“我们什么时候还可以一起跳舞？”何时重回舞台，也是艺术家们在过去一年半里问得最多的问题，有时只想扭动身体跳一支舞，不管身穿晚装还是睡衣。《我们还有机会一起跳舞》聚焦舞台本身，表现艺术家在危机时刻坚持创作，让艺术的生命力绵延不衰。

好戏连台，精彩不断。2022汉堡“莱辛国际戏剧节”期间多部重头戏上演，令观众们满心期待。本届戏剧节历时18天，人们将融入节日的氛围，用艺术点燃生命庆典。大家除了能欣赏到现场演出，还可以参与城市漫步、演讲、放映会、音乐会、线上公益展和多场露天的艺术活动。

Reference:

Prüfer, Natalia. "Interview Autorin Nino Haratischwili: Ich bin kein Georgisches Maskottchen." Retrieved from <https://www.goethe.de/ins/it/de/kul/lit/21552332.html>.

Thalia Theater. "Lessingtag 2022" Retrieved from <https://www.thalia-theater.de/programm/thaliaplus/festivals/lessingtage/lessingtage-2022/#>