

共建和谐美丽城市 共创幸福美好生活

YOUNG 剧场2026“秋是国际戏剧季”——一座剧场和它不断扩大的“朋友圈”

把“全世界的风景”带到市民“家门口”

YOUNG 剧场“秋是国际戏剧季”经过三年积累,与各地观众、与海内外戏剧工作者达成默契:秋天到上海东北角的这座剧场来看戏/演戏。迈入第四个年头,今年的戏剧季将在未来的两个多月里陆续呈现 11 台 37 场演出,分别来自德国、波兰、法国、巴西、新加坡、中国等,其中 10 台剧目为上海首演或亚洲首演,7 台演出仅上海一站,从 10 月中旬起接连上演的《道林·玛丽亚·布劳恩的婚姻》和《创作〈道林·格雷的画像〉》也是今年上海国际艺术节的参演剧目。

《有一天我和祝英台去美术馆》首演开场前,林奕华导演很感性地说:“戏剧是一次次的旅行,坐在剧场里,就好像推开窗,看见了全世界的风景。”“秋是国际戏剧季”是一座剧院以不断扩容的朋友圈,把“全世界的风景”带到上海观众的身边。

“老朋友”保持返场——剧场是重逢的空间

林奕华的大剧场作品上一次在内地演出是 2019 年音乐剧《梁祝的继承者们》巡演,《有一天我和祝英台去美术馆》是“继承者们”的“继承者”,导演认为剧场是重逢的空间,他和过去的自己、和老观众重逢。“祝英台”也是林奕华和 YOUNG 剧场的重逢,去年一

年,他四次在剧场开设讲座、大师课和讲述式展演。

和上海观众“重逢”的不仅是林奕华。

柏林邵宾纳剧院在去年和前年,每年带两部代表作品到上海演出,剧院巡演繁忙,今年一度难以排出能在十月到上海演出的阵容,但艺术总监奥斯特玛雅在柏林见到 YOUNG 剧场经理王洁时,坚持“邵宾纳和上海观众的一年一会,不能中断。”几经协调,他亲自促成剧院保留剧目《玛丽亚·布劳恩的婚姻》首次来沪。这部作品改编自“德国新电影”的代表导演法斯宾德的同名代表作。法斯宾德是奥斯特玛雅的偶像,法斯宾德电影对贫穷的感知、人物在表面冷峻和内心失序之间的分裂,以及演员游离在真实和梦幻之间的表演质感,这些深深吸引着奥斯特玛雅。他很有勇气地作出个人风格的改编,在简洁开放的舞台空间里,他淡化了电影特定的战后背景,玛丽亚的婚姻和悲剧成为一则跨越代际的寓言。

柏林剧团继《布莱希特的鬼魂》之后,重返 YOUNG 剧场,独角戏《萨拉》由剧团艺术总监奥利弗·里斯执导。《萨拉》改编自美国小说《萨拉之书》,原作背景是美国经济最不发达的阿巴拉契亚山区,男主角口语化的第

一人称叙事形成很有冲击力的文本,书评人形容为“汗淋淋的野兽”。里斯的舞台改编把握原著文风特点,演出是一场类似脱口秀的独角戏:“打破故事和现实之间的墙,真正地倾听失败者。”里斯面对着一部并非由布莱希特创作的文本,在改编中真正继承了布莱希特的创作精神——戏剧是对当代生活的直接回应。

勇敢迈出“舒适区”——让人看到过去,看到当下,想到未来

10 月 16 日,杜塞尔剧院《道林·玛丽亚·布劳恩的婚姻》亚洲首演。10 月 30 日,德国“大嘴突击队”《创作〈道林·格雷的画像〉》亚洲首演。仅相隔两周,上海观众为什么要看两次《道林·格雷的画像》? 因为这两部作品用截然不同的风格、从不同的方向突围文学改编的“舒适区”。

《道林》是独角戏。这是戏剧大师罗伯特·威尔逊在 80 岁时执导的作品,当时,他盘桓心中的想法是“两个角色合二为一”。和他合作多年的戏剧创作偶然提起画家培根的故事:培根看到入室盗窃的小偷,主动为对方画肖像,后来,那个底层的孩子从物质到心理都附属于画家,直到绝望自戕。威尔逊认为培根的故事、王尔德和道格拉斯的风波,以及《道林·格雷

的画像》之间有着惊人的重合,像层层镜像的镜子迷宫,所有的影子来自同一个“本体”。所以在《道林》里,威尔逊创造出简洁、犀利的视觉奇观,同时,让男演员弗里德尔扮演了全部的角色。

大嘴突击队的《创作〈道林·格雷的画像〉》是一部特殊的后戏剧剧场作品。过去 30 多年,这个创作团队的演出场合遍及街头、商场、酒店、车站等不可预料的公共空间,演出在严密设计的戏剧框架里吸纳即兴、流动的现实。“画像”是每到一个新的城市,和当地招募的志愿者“共同创作”的流动作品。“创作画像”的不只是剧团成员和被招募的志愿者,还有全体观众。在演出中,舞台既是画框,也是镜面,观众时刻面对着伦理和认知的悖论:谁在看? 谁决定了看的方式? 我们对青春、衰老、美丑的判断,是被操控的幻觉吗? 上海著名演员张芝华参与了上海版“画像”,她演过许多深入人心的“上海妈妈”,这场“共同创作”的演出对她来说同样是勇敢地走出“舒适区”,大嘴突击队的艺术家们赞美她是一位“敞开心灵和感受的了不起的女演员”。

从首届“秋是戏剧季”唯一一台德语戏剧《布莱希特的鬼魂》到今年戏剧季四家德国戏剧院亮相,YOUNG 剧场在引进多样化的德语戏剧同时,将视野放宽到德语戏剧区的周围,奥波莱 JK 剧院的《真实》是在上海不多见的波兰戏剧。《真实》的舞台上,同时存在着有大量台词的人类角色、被控制的机械偶和哑剧演员穿着皮套扮演沉默的大猩猩。这场寓言式的演出探讨“模仿真实”是否变成“真实”,尽管时长仅 60 分钟,舞台浓缩了三代波兰戏剧大师的美学标志——康托主张的“装置、偶件等物质具有生命的灵感力量”,格洛托夫斯基强调“质朴的戏剧”专注于演员和观众的关系,以及陆帕所追求的现实和幻觉交叠的空间。这台《真实》浓缩了“秋是戏剧季”的特点,即使体量不大,但能够让人看到过去,看到当下,想到未来。

打造“无边界剧场”——在不同场域中探索戏剧发生的更多可能

如何将戏剧融入城市,让艺术在剧场之外发生? 2026 秋是国际戏剧季继续以“无边界剧场”为理念,深化文旅商体展融合,推动戏剧与城市不同空间建立更多连接。

在 2025 年首次开展票根联动的基础上,今年戏剧季将进一步扩大合作范围,与 KIC 创智天地、长阳创谷、互联宝地等区域内重点载体,以及剧

场周边办公园区、商业街区 and 社区空间开展合作,通过票根折扣、品牌联名、城市打卡、秋是漫步等方式,将观演体验延伸至餐饮、零售、文创、休闲等消费场景。今年计划联动超过 40 家合作商户,进一步推动演艺消费与区域商业、园区生活形成联动。

在此基础上,戏剧季还将通过更多具体活动进入城市日常。国庆期间,大学路市集将设置“秋是”主题打卡装置,并结合重点演出,通过导赏、对谈、快闪等形式走进大学路沿线办公园区及合作商户;公益惠民票也将进入办公楼宇和步行街市集,扩大对白领、青年学生及社区居民的覆盖。园区及合作商户还将联合推出“秋是戏剧书单”,将戏剧内容与阅读推广、商业消费及社区文化相结合。

公共文化与内容延展方面,围绕参演剧目与戏剧艺术主题,戏剧季将推出演前导赏、舞台导览、大师对谈、艺术工作坊等 20 余场活动,让观众从观看演出进一步走近作品与创作现场。YOUNG 剧场与复旦大学哲学学院共同发起的“杨声器”秋是特别策划,联动小宇宙、小红书等平台,邀请参演艺术家、高校学者及文化嘉宾展开跨领域对谈,并推出播客、演后谈及戏剧实验课堂等内容,进一步拓展戏剧的公共文化传播。

依托杨浦丰富的工业遗产与城市空间资源,本届戏剧季还将推出“秋是上岛计划”,以复兴岛为主题和特别场域开展 48 小时戏剧创作挑战,以口述历史采集为入口,通过纪录影像、戏剧、肢体、口述等形式,将复兴岛的人文记忆、工业遗产和未来规划转化为一场沉浸式岛屿戏剧体验。这也让创作从剧场延伸至城市真实空间,在不同场域中探索戏剧发生的更多可能。

此外,本届戏剧季还继续强化公益惠民属性,推出各类公益惠民票超过 1200 张,并在区内高校、企业园区、街道社区等设置 6 个以上惠民售票点,进一步扩大惠民票覆盖范围,让更多高校学生、园区白领和社区居民以优惠价格走进剧场。围绕多剧目联动推出升级版套票产品“柿柿看看”近 200 套,发售后即刻售罄,这也意味着大批观众将观看“秋是”5 个以上作品,深度参与戏剧季。

从国际名家名团齐聚杨浦,到戏剧走进商圈、园区、社区,再到“秋是上岛计划”将创作延伸至复兴岛,这场以戏剧为名的城市文化实践,正让艺术在杨浦的每一个角落生长,也让“秋是”成为杨浦文化建设的一张闪亮名片。 ■柳青 汤顺佳

(部分稿件综合自《文汇报》) 本版部分图片为资料图

