

闺蜜局老友局去哪? 去上生新所咖啡戏剧节

4月28日至5月4日,三部当代法国著名戏剧大师
作品《备忘录》《迷幻变奏曲》《加薪秘诀》将上演

从巴黎到上海,咖啡戏剧节来啦!

上海已然成为全球拥有咖啡馆最多的城市。2021年咖啡文化活动成为上海都市文化的亮点之一,为此,行进在文化创意与时尚前沿的上生·新所,以其独有的文化氛围与云集的众多个性独特的咖啡馆,推出了上海有史以来的首个咖啡戏剧节。

今年咖啡戏剧节走进第三年,恰逢明年中法建交60周年,因此,今年特别定名为“法国咖啡戏剧节”,作为2023中法文化之春项目,也是中法戏剧文化的一次交流:4月28日至5月4日,三部当代法国著名戏剧大师的作品《备忘录》《迷幻变奏曲》《加薪秘诀》将在上生新所的海军俱乐部与咖啡空间上演,由上海现代入剧社的一批中青年优秀演员倾情奉献。

春风沉醉的时节,无论是情侣局、闺蜜局还是三五好友的“老友局”,一杯咖啡几句闲话同时感受巴黎街头戏剧的时髦感,这个初夏,完全可以锁定上生·新所。

先锋与时尚的交融

——上海民间咖啡戏剧已有20年

讲述人:上海现代入剧社负责人 张余

咖啡戏剧在戏剧史上形成了一个独特的现象,其先锋戏剧精神并没有形成戏剧流派,而都市咖啡文化与小布尔乔亚的氛围使咖啡戏剧成为小众文艺的标识,并没有像酒吧摇滚音乐那样成为浪潮走向广场与街头,咖啡戏剧在不少城市成为了一种文艺表现形式,甚而成为了一种休闲生活方式。

20世纪初法国一批年轻落魄而又充满艺术激情的戏剧家,把他们进不了豪华又昂贵剧院的作品,在巴黎随处可见的咖啡馆里进行了演绎与表演,也许是作品的先锋性,也许是年轻戏剧家们的创意,咖啡馆的戏剧形成的咖啡戏剧精神,从巴黎走向欧洲风靡一时。

上海这座城市在20世纪二三十年代的十里洋场,林立的咖啡馆已经是海派文学笔下的风景线,不少老照片和艺术作品中都可以看到鲁迅先生与青年作家们在咖啡馆的畅谈镜头。不过,以咖啡戏剧为招牌或者说演出样式,在上海却是进入21世纪才真正亮相。

2000年初,在上海靠近徐家汇的肇嘉浜路567号,突然出现了一家以红黄黑三色为主基调装饰的建筑,巨大的红底黑字“真汉咖啡剧场”常常惹得路人回头眺望。这可能也是上海历史上第一次将咖啡与戏剧联系得这么密切。真汉咖啡剧场的发起人王景国原是上海青年话剧团的舞美设计,上戏毕业后在青话没几年就去了美国,1999年又回到了上海,他想做戏,于是联络了编剧李容、张歆、李胜英和现代入剧社的笔者。

当时话剧还处于低谷,整个上海职业话剧团体只有两家,一家是国有的上海话剧艺术中心,一家是民营的上海现代入剧社。王景国从纽约外外百老汇众多的戏剧空间形式,看到了新业态的戏剧演出呈现方式,如果在上海要做商业戏剧,大剧场模式的高昂成本和演出售票率的低迷使得话剧演出愈演愈亏,但是假如是一家有格调的大型咖啡馆,又兼具齐全的灯光音响设备,白天是咖啡馆,晚上是咖啡剧场,演出之后又转为咖啡馆兼酒吧。

于是,充满热情的一批戏剧人真的将打造了600平方两层咖啡剧场,一年后的2000年正式营业,并与上海现代入剧社联合制作,咖啡戏剧也正式出现在上海媒体,一批演出剧目《女人话题》《等待戈多》《我爱抬杠》《欲望X》《情人》《和陌生男人喝酒》等陆续上演,一时间去真汉咖啡剧场品咖啡看戏成了青年白领圈与时尚圈的新潮,其中荒诞派名剧《等待戈多》的改编影响比较大,这部剧中始终未出现的戈多,在20世纪不同的国家演出版本有不同的演绎,埃塞俄比亚戏剧家演出该剧时,戈多是饥荒人们眼中迟迟未见的粮食,波兰戏剧家则把戈多寓意为民主,那么真汉咖啡戏剧版的戈多,主创反复思考后则作为时尚新潮的象征,编剧张歆的改编版首次将《等待戈多》原来全剧都是男角色改为女性版,于是,说着时髦的流行语的新潮女性都在等待着所向期待的“时尚”戈多,人人谈论着时尚,但最终也没有见到时尚。女性版《等待戈多》成为真汉咖啡剧场演出场次最多的一部咖啡戏剧,也是至今仍有学者提及的一部咖啡戏剧。

可惜的是,真汉咖啡剧场在2001年的出现虽然引起了青年观众的喜爱,但是高额房租和低价演出的收入无法保持收支平衡,仅仅两年,真汉咖啡剧场就落下帷幕转手成了一家“锅比盆大”的餐厅。此时,主创们仿佛才意识到原来《等待戈多》在戏剧人面前,就是那个永远也等不来的戏剧愿景,这才是真汉咖啡剧场的戈多宿命。

2004年现代入剧社与华集文化公司合作,在安福路300号将原永乐堂的一个独立放映厅宜乐厅改建成有演出功能的永乐咖啡小剧场,180座以一种休闲的方式可以三五成桌,让演员与观众零距离观戏。每当夜晚簇拥在这个演艺空间里,给人带来的不仅仅是戏剧,更多的是同龄人的一种慰藉,咖啡戏剧的情感抚慰,也让不少人走出了感情的阴影,感觉到黑夜中的丝丝温情。

于是在这个城市新涌现的时尚地标,又有了值得白领们来休闲欣赏的氛围,仿佛在寂寞的夜晚进行了一场心灵的游戏,放松了身心,在明天朝阳出来之前就有了一份好心情。因此永乐咖啡小剧场推出的主打咖啡戏剧是以心理剧为特色,创作演出了周可编导、万茜主演的心理剧《谁拔了我的气门芯》等。

2012年在创智天地的江湾体育场环廊,又一家上下两层的创智环境咖啡剧场在杨浦大学围绕的地域出现。整个环境设计像一座欧洲的老别墅,白天可以在这里喝咖

啡看演员排练,书柜中都是悬疑书籍和戏剧书籍,夜晚则有以悬疑戏剧为主打的咖啡戏剧上演。从真正意义上说,创智咖啡剧场已经成为现代入剧社咖啡戏剧创作排演的一个孵化基地。

虽然当时咖啡戏剧的演出场所很少,特别是以咖啡戏剧为主的演出空间几乎只有创智咖啡剧场,但是,谁也没有料到此后不久随着上海文创50条的发布,尤其是2019年上海演艺新空间的大正式挂牌,兼具咖啡馆双业态的演艺新空间大量出现。

如今上海以8500余家咖啡馆成为世界上拥有咖啡馆数量最多的城市。咖啡文化之都正成为这座城市的标志与时尚,并誉为无咖啡、不上海。

都市时尚的流行色让人看到了一个国际化大都市的文化也不可避免地地带上了越来越浓的流行色彩,其中话剧的时尚变化更为引人注目。这种变化虽然引起了文化界人士的褒贬不一,但现实的存在提出了一个话题,当话剧成为一种休闲方式,当咖啡戏剧被认同于星巴克咖啡式的生活方式,就形成了一种可以运营的产业链了,为数庞大的白领阶层把咖啡文化养得很滋润,你不得不关注其存在的价值和背景。

如果说咖啡戏剧像什么,也许感觉像一家品牌专卖,不同的题材、风格、样式之间其实是很难以比较高低优劣的,只要每个剧团有自己的品牌风格、观众群体和定位就行了。

文/晨报记者 邱丽华
图/主办方提供

制图/潘文健

<p>上海亚通置业发展有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海长青橡塑制品有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海郇浒新型建筑材料有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海明珠湖公园管理有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>
<p>上海旺顺机械铸造有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海江舟劳务工程有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海浦明混凝土制品有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海润丰农贸市场经营管理有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>
<p>上海兴海联船舶工程技术有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海百一锻造有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海勤雷胶木厂</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>	<p>上海九昇包装彩印有限公司</p> <p>荣获 2022年度 崇明区红榜企业</p>