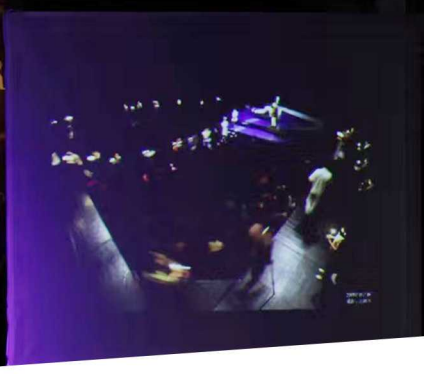

1月23日-25日,8小时爆款舞台剧《如梦之梦》在徐家汇的上剧场再演3场。

演出前,主创团队——华人戏剧家、上剧场艺术总监、《如梦之梦》编剧、导演赖声川,《如梦之梦》协同导演栾岚,及过去25年曾在各版本中参与演出的演员代表们——倪妮、文章、黄士伟、樊光耀、陈煦莉、窦进、王萌,共同出席分享会,解码“如梦”25年常演常新的密码,演员胡歌也作为嘉宾参与现场连线,真诚分享自己当年参演的感受。

《如梦之梦》新年伊始再演3场,主创团队分享创作、参演感受 8小时“大梦”如何一做就是25年

回归剧场仪式感

2025年,是《如梦之梦》创作和演出的25周年。回到25年前创作的原点,立于世纪之交的人们也面临着和当下同样的问题——随时代的前进,我们应该如何适应社会的变迁?赖声川导演通过《如梦之梦》,与观众共同探讨剧场、社会乃至人类究竟应该往何处去。

谈到这部戏的创作起源,赖声川说还要追溯到上世纪80年代。在西方戏剧已繁盛发展之时,华语剧场才刚刚起步。当他刚刚来到在台北艺术大学教授戏剧时,发现无任何教材可用。赖声川坚定地认为,不能单纯翻译西方作品,而应创作也有能力创作自己的故事,《如梦之梦》应运而生。赖声川用集体即兴创作的方式,探究“活在当下”的真理,用当下真实的感受去共通共创。

1999年11月的一天,《如梦之梦》的灵感在赖声川脑海中乍现,尤其在印度看到僧侣绕着神圣的佛塔而行的场景,引发了他的思考:在剧场中最神圣的是什么?答案就是观众。于是在《如梦之梦》中,他大胆地把观众放在舞台中央,演员绕行观众席,形成了“莲花池”,由此开创了环绕剧场的先河,回归剧场的仪式性。

2000年,第一版3小时的《如梦之梦》在加州伯克利大学的排练室里,由一群学生呈现;此后,赖声川回到了台北艺术大学,完成了余下的内容,完整的《如梦之梦》由此面世,这个版本长达8小时。

《如梦之梦》讲述了一个从20世纪末至21世纪初,跨越台北、上海、巴黎的爱情故事,用层层相套的连环结构,带来创造性的效果,既有回肠荡气的传奇性,亦有吴侬软语的娓娓道来。通过这一类史诗的叙事,告诉人们面对生命、死亡这类问题的应对方法。

回望这25年,赖声川感慨地说:“《如梦之梦》真的是我人生中非常特别的一个作品,虽然作为导演我已经看了成百上千遍,

但是不知为何在排练场看大家演绎还是会感动,因为看到每一句话、每一个场景,我都会想到它是从哪儿来的。”

而栾岚是上剧场全新制作的《如梦之梦》的协同导演,她说:“这次的演员绝大部分是上剧场自己的演员。他们演出了10余部几百场赖老师的经典剧目,赖氏戏剧节奏和呼吸早已深入骨子里,也使得这部戏在排练过程中不断碰撞出新的火花。这几年,我们每个人都经历了不同的境遇,对人生、生命有了不同的思考和感悟。这部剧场史诗在当下和大家见面,愿她能带给您一些安慰,帮助您寻找一些答案。就像您来到了那片湖,是否看见了自己。”

8小时演出既长又短

导演都如此投入,难怪不止观众,连胡歌作为演员也真情流露,因为参与了“如梦”的演出,也学到了关于人生的重要课题。而在分享会现场,更多参与过的演员也分享了自己“做梦”的感受。

2000年,《如梦之梦》在台北艺术大学初亮相,彼时还是赖老师学生的黄士伟就在其中饰演“五号”,如今他依然在台北重新制作的《如梦之梦》中继续诠释这一角色,带来新的感悟。回忆起25年前的初次“做梦”的体验,他坦言演完有一种“被掏空”又“恋恋不舍”的感觉,这个角色几乎长在了他的身上,需要很多时间才能走出来。

2002年,香港话剧团首次将《如梦之梦》制作在剧场做专业演出,2019年再次制作上演,陈煦莉在首演时饰演初入社会的小梅医生,如今她陪伴角色一同成长,已是香港话剧团的中流砥柱,收获对角色塑造的更多体会。她回忆当年为了走近角色,还去了香港的一家医院实地体验,看到有医生走出手术室就上前去问:“请问你为什么当医生?”

2013年,《如梦之梦》首次来到大陆,胡歌在其中担纲起“五号”一角,此后开始

了与这部剧的深深缘分。这次虽然没能来到现场,但也通过连线送来他的祝福,谈到直面生死的话题,他的坦诚感动了全场。

岁末年初时,《如梦之梦》刚刚在台北完成了跨年演出。莫子仪、萧艾、屈中恒、徐堰铃、樊光耀、张本渝等30位剧场实力派演员联合演出剧中上百个角色。

其中,樊光耀同时在台北和上海两地饰演伯爵,他对《如梦之梦》的感情很深:“作为演员,我很少会有因为在台下看戏而想演一个角色的冲动,但《如梦之梦》是个例外。希望这一版的伯爵会有自己的样貌,可以真正让角色‘活’在台上,这是我一直很在意并且追求的目标。”

同时,2025版《如梦之梦》的其他主演们也分享了台前幕后的梦幻旅程。

倪妮分享了自己和“顾香兰”的缘起:“顾香兰是一位传奇女性!我觉得演员在演艺生涯里,能够遇到一个非常有欲望想要去塑造的角色,是非常难得的事情。”

她表示,在今天的演出中,她将自己的人生经验积累运用到角色的各个人生阶段,但也不会过度预设自己的临场表现,松弛感拉满。

饰演“五号”的文章则表示,这个戏已经演了25年,未来还有更长久的生命力。他说:“每一年演出我都在慢慢琢磨,希望来年演出的时候会给大家带来变化,自己也在慢慢成长。我和‘五号’可能都曾经迷茫过、不知所措过。我是一个很笨的人,我没有技巧,我用感受进入角色。梦是赖老师给的,我们就在这梦里头游走。”

上剧团演员窦进则分享了自己和倪妮共同讲述顾香兰一生的激动心情,年轻的她毫不怯场地担纲起这一重任,在上剧场的舞台上奉献了精彩的演出。

同为上剧团演员的王萌也深有同感:“每个演员都有自己的理解和表现方式,这是基于每个演员个人的生活经历和境遇所决定的。我在塑造教授这个角色时,也是基

于自己的生活、阅历,去创造出教授可能的人生表现。”

最后,演员们表达了一个高度相似的观点——8小时虽然很长,但是这次只演3场实在是太少了!

开启全球观众征文

日前,上剧场还面向全世界看过《如梦之梦》的观众开启征集投稿。

网友喜欢捏捏胃说:“《如梦之梦》不仅是一部话剧,更像是一场人生旅程,它带领我走进一个梦境般的世界,让我重新审视自己的人生。无论是梦还是现实,活在当下、用心感受才是最重要的。”

网友Yankee说:“看完的当下感受仿佛梦中经历了一次生命的旅程,而我要到站落车了。至今仍认为,对于这样一部史诗级别的舞台剧剧本、演员、舞台、音乐,和彼时彼刻在黑暗中观剧的大家的所思所想,都一起构成了这场梦,我们皆为梦旅人。”

25年,台上的梦中人,台下的人梦人,都因剧而产生紧密的连结,多年的陪伴也给彼此带来环绕在生命之中的成长意义。

晨报记者 邱丽华

[上剧场近期演出日历]

- 1月23日-1月25日 《如梦之梦》
- 3月7日-3月9日 《暗恋桃花源》纪念版
- 2月28日-3月16日 《暗恋桃花源》专属版
- 3月5日-3月13日 《暗恋桃花源》大会演
- 3月21日-3月23日 《幺幺洞捌》
- 3月28日-3月30日 《圆环物语》

制图/潘文健