

感受乌镇『小镇的文化大戏』

王 璠

“到乌镇去？”
“到乌镇去！”
2013年，首届乌镇戏剧节鸣锣开场。至今，10届乌镇戏剧节，238部国内外剧目精彩亮相，超1万人次报名青年竞演单元，189场小镇对话，超1万场嘉年华表演，上百万人次观众共同见证戏剧节的成长。10年来，来自各地的戏剧工作者、文艺爱好者、游客和乌镇居民一起看戏，成了戏中人。

乌镇戏剧节的生命力何在，为何能吸引如此多年轻人？穿行在被艺术“盛装”的石板路，奔波在乌镇各个剧场，通过一个个鲜活的故事，我们或可解码这台“小镇的文化大戏”。

艺术的在场触手可及

清晨，古镇在摇橹声中醒来。一艘艘摇橹船，裹着风、推开水，划破西市河的水波。

白油填塞缝隙，红油外封防水，船舱外要修旧如旧，船厢内要焕然一新，为了表演还要安装仪器设备、加装电线……聊到自己的工作流程，乌镇船坞师傅费建萍滔滔不绝。“从第一届乌镇戏剧节开始，年年有剧组想用摇橹船表演。”费师傅的船，载着爱艺术的人们，也载着美好的艺术。

空闲时，费师傅喜欢站在河岸上看表演。今年戏剧节期间，中国美术学院的水域空间即兴演出让他印象深刻。每年戏剧节，他的女儿都会带同学回乌镇看戏。对于费师傅一家，乌镇戏剧节是一份期盼。对于戏剧爱好者，乌镇戏剧节是一份约定。

与费师傅的摇橹船一起划入“戏剧时间”的，是来自各地的观众。104位戏剧爱好者收藏的479张剧票，拼接成满满一面“乌镇戏剧节十周年票根墙”。走近看，旁边还有一封封观众们手写的信札——

“邀请朋友们来我的家乡参加一次乌镇戏剧节，是我作为桐乡人的骄傲！”

“乌镇戏剧节见证了我从一人看到两人结伴，再到三口之家的转变。来乌镇戏剧节，是我家的固定行程。”

“人们在看剧时可以形成共鸣，像流星坠入皎洁月光的云里，化作闪烁的印记。为了创造这个瞬间，我读大学选择了戏剧文学专业。”

……

乌镇戏剧节总能迎来不同的“角色”、开放的“剧情”。人们在这里与戏剧为友，相伴而行。剧场内、古屋外、石桥上、树荫下、街这头、河那头，皆可成为“人戏”的舞台，营造具有沉浸感的戏剧空间。

晌午，乌镇的桥，迎来行人最密集的时段。桥上人看街上景，街上人看船在水上行，船中客回味着舞台上的剧情。

一条长巷里，木龙正在几位舞者手中时而起步蹁跹，时而左右旋跳，舞步稳健有力，引来不少人驻足喝彩。领舞的是国家级非遗项目醉龙舞传承人黄金渐、黄杜全，父子二人都是第一次参加乌镇戏剧节。黄杜全感慨，与以往的舞台表演

相比，古镇嘉年华的街头表演与观众的距离更近，观演互动更真实、更具感染力。

“乌镇戏剧节让我们生活在文化生活中，艺术的在场触手可及。”10届乌镇戏剧节从未缺席的观众祝瑞欣获得“乌镇居民证”，也成为乌镇戏剧节戏剧微信群群主。微信群里，大家分享票务信息、看戏感受、个性化的行程，十分热闹。

夜幕降临，温度骤降。两三米宽的西街大街，砂锅店、羊肉面馆、馄饨铺，家家生意兴隆。4个口音不同的年轻姑娘聊得热络。4人相识于5年前的乌镇戏剧节，今年分头从深圳、青岛、合肥、昆明赶来看戏，大家分享着难忘的乌镇记忆。“去年戏剧节时下了场大雪，落雪的青砖黛瓦像画一样”“拿地图、穿跑鞋，在不同剧场间急速穿梭”“有年离开乌镇时遇到还没卸妆的演员，我和他说‘明年再见’，没想到转年真的遇见了”……在乌镇，戏剧与生活相遇，人与人相遇，构成富有生活美学的戏剧情境，多元的戏剧生态水到渠成。

核心阅读

10届乌镇戏剧节，238部国内外剧目精彩亮相，超1万人次报名青年竞演单元，189场小镇对话，超1万场嘉年华表演，上百万人次观众共同见证戏剧节的成长。

参加乌镇戏剧节的年轻人回到中西部的故乡，在当地创办社团、排练剧目。乌镇戏剧节的广泛影响在戏外，乌镇戏剧节的深厚根基也在戏外。

热爱艺术的人们满载而归

今年乌镇戏剧节特邀剧目单剧最快售罄时间仅有3.9秒，全网购票人数超过32万。每年戏剧节期间，来到乌镇的游客超过30万。

乌镇的14个剧场，各具韵味，最火热的当属蚌湾剧场。这是乌镇戏剧节青年竞演单元的场地。清晨5点，不少年轻人带着垫子、水杯、小马扎前来排队，只为一张现场演出票。

青年导演刘添祺的作品《鸡兔同笼》曾获青年竞演单元最佳戏剧奖。他在表演机构当过老师，在横店跑过龙套，一度生计吃紧，动了改行的心思。“当时来乌镇参赛是告诉自己：再试这一次吧！”“再试这一次”的成功，也影响了创作团队中的汪世伟。“乌镇戏剧节让我们找到了真正要做的事。”今年，汪世伟第一次以导演的身份，带着剧目《武烈河边》回到乌镇，他努力让自己变得更专业，“不辜负观众的期待”。

类似的故事还有很多。10年来，青年竞演单元的报名作品数量从80部增加到573部，先后有161部青年原创作品登上戏剧节舞台。

“作品能被这么多年轻观众看到，对创作者是极大鼓励。”去年乌镇戏剧节，导演肖竞的作品《桃花扇》以当代手法诠释传统戏曲，受到好评。在她看来，乌镇戏剧节的青春气质让创作者乐于创新、敢于探索。

一部戏，半数以上演员是来看戏的观众，会怎样？提词器上写着“请描述你们第一次见面的场景”，两位“临时演员”据此自行发挥……今年乌镇戏剧节，《罗曼蒂克偶遇到来》在28部特邀剧目中独树一帜。肖竞选取《罗曼蒂克偶遇到来》《麦克白》等7个经典戏剧片段，邀请现场观众与专业戏剧演员共同表演。她说自己“带着未知的戏剧结局来到乌镇”，相信“情感和表演连在一起”，最终会变成“属于戏剧的灵光一现”。《罗曼蒂克偶遇到来》在乌镇首演时，一对观众出演“罗曼蒂克偶遇到来”段落。即兴发挥的跳舞环节，男观众踏出的第一个舞步，恰好踩中现场音乐的第一声鼓点。“戏剧的魅力在于现场，我们努力在剧

场与观众形成真正的交流。”肖竞说。

交流，激发乌镇戏剧节的生命力。剧场外、游览车上，到处有人讨论戏剧。围绕文学与剧本、戏剧形态、导演风格等主题展开的小镇对话单元，帮助观众理解剧目，深刻了解戏剧语境，提升交流的专业性。戏剧的馈赠不尽相同，但从未让热爱艺术的人们空手而归。

元宝湖畔，碧水环抱，乌镇大剧院如并蒂莲花绽放其间，每一届乌镇戏剧节的闭幕大戏都在这里上演。乌镇戏剧节发起人、乌镇旅游股份有限公司总裁陈向宏说：“内容和形式的迭代，是乌镇戏剧节永恒的主题。”

10届乌镇戏剧节，每年都有新变化，不变的是努力找到属于未来的、成长的青春力量，努力找到用戏剧与这个时代相拥的答案。

戏剧的根苗繁茂生长

戏剧的根苗，在桐乡乌镇的沃土繁茂生长。近年来，乌镇戏剧节常有为桐乡本地百姓而办的“加演场”。人们也越来越习惯在家门口欣赏艺术、亲近艺术。据统计，嘉兴本地观众来乌镇戏剧节的占比已接近30%。来乌镇10多年的民宿经营者于祥炜感受深切：“戏剧节期间，来店里吃饭的桐乡人越来越多了。”

桐乡市梧桐街道的城西村文化礼堂（城西剧场）里，“一大撮剧社”“镜人魔术”表演团队的演员们正忙得不亦乐乎。他们白天参加乌镇戏剧节古镇嘉年华的演出，晚上又赶到城西村排戏。

城西剧场的运营方是桐乡本地的专业剧团——乌青剧社。创始人吕安迪是一名90后。2016年，戏剧表演专业毕业的吕安迪和两个朋友，在戏剧节演出他们的原创话剧《当》，一演就是12场，吸引不少游客驻足。此后，他6次参与古镇嘉年华，演绎了大量当地流传的故事：桐乡三跳、蚕花娘娘、菊花仙子、大运河……

“我们的剧团从乌镇戏剧节出发，现在走出了乌镇。无论多忙，我们每年都会回来。”吕安迪说。今年3月末，乌青剧社入驻城西剧场，成为当地农村文化礼堂的社会化运作试点。剧场首演的演诵会，城西村村民是第一批观众。现在，乌青剧社每月都有演出，有三四个“粉丝群”，日常还有剧本朗读会、表演工作坊等。

像吕安迪这样的年轻人，数不胜数。参加乌镇戏剧节的年轻人，已有10余位回到中西部的故乡，在当地创办社团、排练剧目；在上海援藏干部牵线下，一批来自日喀则的农牧民兼职演员参加了2017年乌镇戏剧节的嘉年华活动……

乌镇戏剧节的广泛影响在戏外，乌镇戏剧节的深厚根基也在戏外。

昭明书院的琅琅书声，依稀可闻；梨园教坊的唱念做打，融汇戏曲底色；浓重的文学色彩点染古镇，将这片艺术热土照得更亮。江南古镇的文脉气息、朴实热闹的乡风民俗，培厚戏剧节的艺术土壤。

枕水而生，因戏而旺，触“网”愈兴，当代文化与在地文化、传统文化相融合，让乌镇戏剧节呈现更为开放、包容、时尚的文化景观。“与更多的戏剧以及其他艺术形式发生关联，探索更多可能性。”谈到乌镇戏剧节的下一个10年，陈向宏满怀信心。

图①：2023乌镇戏剧节古镇嘉年华表演。

图②：中国美术学院雕塑与公共艺术学院师生在2023乌镇戏剧节上表演。

以上均为乌镇戏剧节官方供图
版式设计：张芳曼

为人民讲故事、讲人民的故事，是北京人艺的创作传统和生命线。北京人艺最鲜活的创作、最生动的表演，都是艺术家向人民学习的成果

坚持以人民为中心的创作导向，是习近平文化思想的重要内容，也是繁荣发展文艺事业的根本遵循。北京人民艺术剧院（以下简称“北京人艺”）是人民的剧院，始终把满足人民精神文化需求作为一切工作的出发点和落脚点。

为人民讲故事、讲人民的故事，是北京人艺的创作传统和生命线。70多年前，北京人艺建院仅一个月，就组织全院下乡体验生活。从下乡到深入社区，从具有地域特色和浓烈生活气息的现实主义话剧《龙须沟》《茶馆》到见证云集八方食客的老字号兴衰的话剧《天下第一楼》、展现不同历史时期京城百姓生存状态的话剧《玩家》，北京人艺最鲜活的创作、最生动的表演，都是艺术家向人民学习的成果。70多年来，北京人艺坚持以“深厚的生活基础，深刻的内心体验，鲜明的人物形象”为艺术实践目标，努力创作和淬炼话剧艺术经典。

坚持以人民为中心的创作导向，我们在近些年持续推进创作实践。在建党百年之际创排革命题材话剧《香山之夜》，以话剧艺术的手法再现中国共产党的辉煌历程。从最擅长的“京味儿戏”入手，创排话剧《社区居委会》，通过社区工作者带领社区居民共同抗疫的微小侧面，反映众志成城、抗疫精神。全部由剧院年轻演员担纲的新剧目《日出》《雷雨》《原野》，为北京人艺的新剧场揭幕，用富有现代感的舞台呈现为观众营造沉浸式的视听体验。经典剧目以较高的上演频次，赓续着剧院的传统和文脉。《茶馆》《天下第一楼》《李白》《窝头会馆》等一次次引发观演热潮。

观众对高品质文化产品的需求和渴望，激励我们不断向精品迈进、向高峰迈进。北京人艺在新时代创新发展建设的新篇章。2021年，北京国际戏剧中心竣工并投入使用，北京人艺在原有3座剧场的基础上又新增一大一小两座话剧场，剧场集群优势更加凸显，在繁荣首都文艺舞台、建设全国文化中心方面理应发挥更大作用。未来，北京人艺将坚持守正创新，加强弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的重大题材剧目创作和现实题材剧目创作，广泛深入开展创作采风。进一步统筹演出规划，让经典常演常新，让新作源源不断，努力用新的创造赓续我们的文化传统。

向更广大的人群传播好中国故事，也是北京人艺面临的重要课题。戏剧在展示中华文化魅力、促进人文领域交流方面具有独特优势，可以发挥独特作用。1980年，经典剧目《茶馆》赴欧洲多国演出，开启中国话剧走向世界的大门。多年来，北京人艺精心选取《茶馆》《天下第一楼》《北京人》《李白》《我爱桃花》等10余部反映中华优秀传统文化的经典剧目，赴世界多个国家和地区演出，引起当地观众的热烈反响。2011年以来，12个国家和地区的32部优秀剧目参加“首都剧场精品剧目邀请展”，在京演出近百场，形成独树一帜的文化品牌。未来，我们将有计划地储备一批适合国外巡演的优秀剧目，积极参与国际知名戏剧节展，把具有世界意义的中华文化传统精髓提炼出来，用戏剧作品展现中国风格与中国气派。同时，继续深化打造属于北京人艺自身的国际戏剧交流品牌和戏剧展示平台，促进中外戏剧交流互鉴。

北京人艺的历史就是一部部优秀的戏剧作品写就的，凝结着人民与艺术家的共同创造。作为新时代的文艺工作者，我们面临新的历史机遇，也必将承担起时代所赋予的新的文化使命。北京人艺将始终站稳人民立场，坚持守正创新与开放包容，用更多优秀作品赓续文化传统、描绘时代画卷。

（作者为北京人民艺术剧院党组书记、院长）

赓续文化传统 描绘时代画卷

冯 远

用影视作品传播新时代枫桥经验

王 猛

一部政法题材影视剧的热播热映，既是一次人民群众对政法工作是否满意的直观检验，也是一次政法工作与人民群众交流互动、形成有效社会动员的难得机会。近期在央视一套播出的电视剧《此心安处是吾乡》，为用影视作品传播新时代枫桥经验、拓展政法题材的创作空间积累经验。

政法题材内涵丰富，需要创作者用心发现、深入开掘。一段时间以来，《扫黑风暴》《狂飙》等反映政法事业发展的电视剧受到广泛关注。在与影视制作方的交流中，我们发现，一些人看重“商业模式”和“算法”，认为同类题材具有“商业价值”、容易赢得观众。而所谓“算

法”计算的是过去，“模型”模拟的是经验。观众对好作品的需求不断变化，原创恰恰是作品最大的“商业价值”。政法题材的影视创作需要聚焦扫黑除恶等“大事件”，也需要表现基层解决“鸡毛蒜皮”的“微叙事”。《此心安处是吾乡》用百姓身边人身边事，展现基层政法干警坚持和贯彻党的群众路线，充分发动群众、组织群众、依靠群众，解决群众的关切和难题。这部剧用接地气的表现手法，讲述老百姓身边的故事，为政法题材创作开辟新的叙事空间。

影视创作要贴近现实，创作者走进生活的深处，作品才能走进人心的深处。近年来，基

层矛盾纠纷多元复杂，人民群众的法治意识和权利观念进一步增强，涌现了许多解决群众身边烦心事、麻烦事的创新实践，很多“打通服务群众最后一公里”的生动故事正在上演。这些既是政法工作的重点、亮点，也是人民群众关注的热点、焦点。影视剧把二者结合起来，用艺术的方式表现出来，可以帮助观众进一步了解基层政法工作，理解政法干警，有助于实现政法工作与人民群众更充分、更有效的互动。《此心安处是吾乡》中，肖立明、马乐、张凤娇、杨铭安等基层综治中心的干部，直面新旧矛盾纠纷，坚持以人民为中心，运用法治思维，向观众解析了电信诈骗、网约车纠纷、网络侵

权、校园霸凌等众多热点案例。剧情充满生活气息和现实意义，让观众在剧中看到发生在身边的故事、看到我们这个时代的变化，因而引起情感共鸣。

舞台的大小，由创作者的内心世界决定。戏剧的魅力，在对生活的提炼和表达中展现。影视作品的艺术价值和社会效益，考验创作者对社会现实的分析、判断和把握能力。而优秀的作品一次次启示我们：表现人民群众的火热生活才有真正的流量，讲述人民群众的喜怒哀乐，才能创作出不负时代的中国故事。

（作者为中央政法委政法综治信息中心副主任）

