

故事 存在你我之间

午后打架的小猫咪,坐出租车时与司机的争执,与一个男孩无疾而终的恋情……每一个琐碎画面都成为故事的注脚,而生活中再平凡不过的故事,自然地在舞台上宣泄出来。

日前,在海口市美兰区的一处公共舞台上,一出出特别的戏剧正在上演。没有剧本,无需道具,更无戏服,甚至连演员都是戏剧“门外汉”,这是由“海有戏”剧团组织的即兴戏剧“一人一故事”剧场。演出的剧情来自某一位随机参演者即兴叙述的日常真实故事,其余演员未经彩排,不做修饰,依托自我经历和理解,即兴地将故事中的场景和情绪演绎出来。

“真实、平等、纯粹,人们在万千故事里相遇,发自内心地去聆听、理解和关心他人,这便是剧场独特的魅力。”“海有戏”剧团团长刘泰然介绍,“一人一故事”剧场这一表演形式,自发轫以来,虽仍未走入主流市场,但因其独特的艺术形式和参与体验,展现了强大的生命力。

即兴戏剧· 万千故事 演 你我

文海南日报记者邓钰 图海南日报记者封烁

参与者用最直接、本能的反馈和情绪,演绎一个个真实故事。

“试试看,一个人用一句话讲一个故事,其他演员试着演出来,记住我刚刚说的规则——不准思考。”在一处不大的公共舞台,大伙围成一圈行走,作为“领航人”,或称为主持人,刘泰然耐心引导初来乍到的演员进入即兴戏剧的世界。

每个人都有值得分享的故事,这是“一人一故事”剧场的核心原则。刘泰然介绍,这是由乔纳森·福克斯于1975年在美国创立的即兴演出方式。简单来说,就是“你说我演”,你只要说出你的故事,演员会立刻把这个故事重现在舞台上。

这群演员并非科班出身,来自各行各业。他们之中有刚踏上讲台的年轻教师,有在读大学生,还有政府工作人员等。无论通过何种渠道,抱着怎样的目的到来,至少在剧场内,他们都得敞开心扉,用最直接、本能的反馈和情绪,演绎一个个真实故事。

故事,存在于你我之间。在“一人一故事”剧场里,几乎所有生活经历都可能被讲述,懵懂的、幽默的、伤心的、开心的、遗憾的……

“上周上班,我被奖励了1000元。”在现场,走动的人群中,年轻教师小H深呼一口气,大步迈向圆心诉说,人们停下脚步,欢笑、鼓掌、跳跃、摇臂,用最直接的方式尝试演绎喜悦。

“我的女儿今天回去上大学了,我很想她。”参与者叶子紧接上前分享。随着话音落下,人群中有人叹气,有人摇头,有人双手交织低头,尝试感受她心中的失落……

“即兴戏剧的核心便是即兴,演员所有表演都来自现场其他人给的提示,难以预料,无法复制,有着独特的现场生命力。”刘泰然说,这样的演出形式看似陌生,却没有距离感,因为每位参与者都曾经历和感受过这些情绪。

参与者进行“一人一故事”表演环节。

演绎 就是意义本身

有时候,人们会疑惑把自己的故事说出来,演出来有什么意义?

“演出来,沉进去,故事会带你找到答案。”刘泰然认为,并非只有伟大、传世的经典剧目才值得演绎,人们也需要琐碎、真实的故事来构建生活的意义。

而演出中有一些特定的仪式:“领航人”会提醒大家,为说故事人保密,更不要评价别人的故事,把故事留在分享的空间里。每当故事结束后,还要配上一段音乐,为故事的情感色彩做出总结。

在这仪式感强烈的小空间里,一个故事似乎总会随机引出另一个故事:听完一个短发姑娘在迷失自我时,因和好朋友分享心事而走出困境的故事后,一个男生分享了上学时,不幸遇到小混混,因朋友仗义相助而脱险的“江湖”故事。

随着时间推移,观众说出的故事也越来越靠近内心深处。

“还有谁想分享自己的故事?”

听到刘泰然的邀请,女孩尔木犹豫了一下,还是缓缓伸直了手。“我很好奇,别人会怎样演绎我的故事。”

尔木曾经因遭遇好朋友的背叛,结束了一段刻骨铭心的恋情。在这段经历中,她备受打击,郁郁寡欢。

讲完故事后,尔木做回观众。其他人扮演她故事中的人物,几乎每个人都是瞬间入戏,演尔木的那位,声音中都带着颤抖的哭腔;演对手戏的男孩,歇斯底里地质问和大吼。

没有预演,没有剧本,情绪带动,身体自然会反应,台词自然流淌出来。而随着扮演“乐师”的演员,唱出“事到如今,终于让自己属于自己……”歌词的那一刻,全场观众放声合唱。

作为讲故事的人,坐在台下的尔木忍不住捂脸抽泣,过了一会才又撑起笑容,对着演员们挥手,“我终于和这个故事告别了。”

互动环节,参与者分别说出各自的感受。

感动 传递人文温度

“生活的节奏越来越快,我害怕倾诉后无人聆听,也担心和朋友吐槽后,他可能会否定我的感受,告诉我这样做得不对。”尔木说,第一次参与剧场,她从慌张无措,渐渐变得安静平和。因为在剧场,没有人会评价你,而是希望能演出你的心情,还原你的感受,“这让我觉得被接纳、被尊重、被照顾。”

“尔木的讲述把我拉到了自己的回忆里。原来人和人的故事是相通的,当它被演绎出来,我感觉所有的经历都能被聆听和理解,原来我在人群里并不孤独。”小H说,“在剧场,我被治愈了。”

治愈,也是刘泰然决心在海口打造“一人一戏剧”剧场的初衷。至今,他仍然反复回味第一次接触它时的触动。

2021年,刘泰然从海南大学艺术学院读完研究生,决心留在这片土地上坚持演出、创作戏剧,“试试看能不能以艺术为生。”毕业后,在上海大路剧团学习时,他首次接触到了“一人一故事”剧场,也逐渐了解到,这一剧场已经在国内北京、上海、深圳、西安等城市慢慢流行开来。

“海口有着开放包容的城市气质,它美好、包容而温柔。这是‘一人一故事’生长的土壤。”在刘泰然的设想里,一人一故事有更多可能,它不需要特定的舞台、道具,只要有块空地就能开演,也不需要专业演员,人人都可参与,随时都能开始。“剧场可以开进公园、工厂、社区,成为人们关心他人、治愈自我的纽带,在城市中塑造一个坦诚相见的人文空间。”

众多参与者将“一人一故事”剧场看作是信息爆炸、重重压力下,一处休憩和滋养心灵的绿洲;这里没有华丽夺目的背景,没有技艺比拼的压力,人们只需打开心扉,与伙伴们面对面分享真实的感受与情绪。

“我还年轻,愿意去闯去拼,尝试以艺术的形式,延续这份感动,为城市传递人文温度。”刘泰然说,正因为亲身感受,所以愿意带着自己的所学所思,不断去倾听、去分享,让人们去观照自我,感受生活。■

(文中除刘泰然外,所有采访对象均是化名)

参与者进行“一人一故事”表演环节。

刘泰然在表演期间进行演奏。