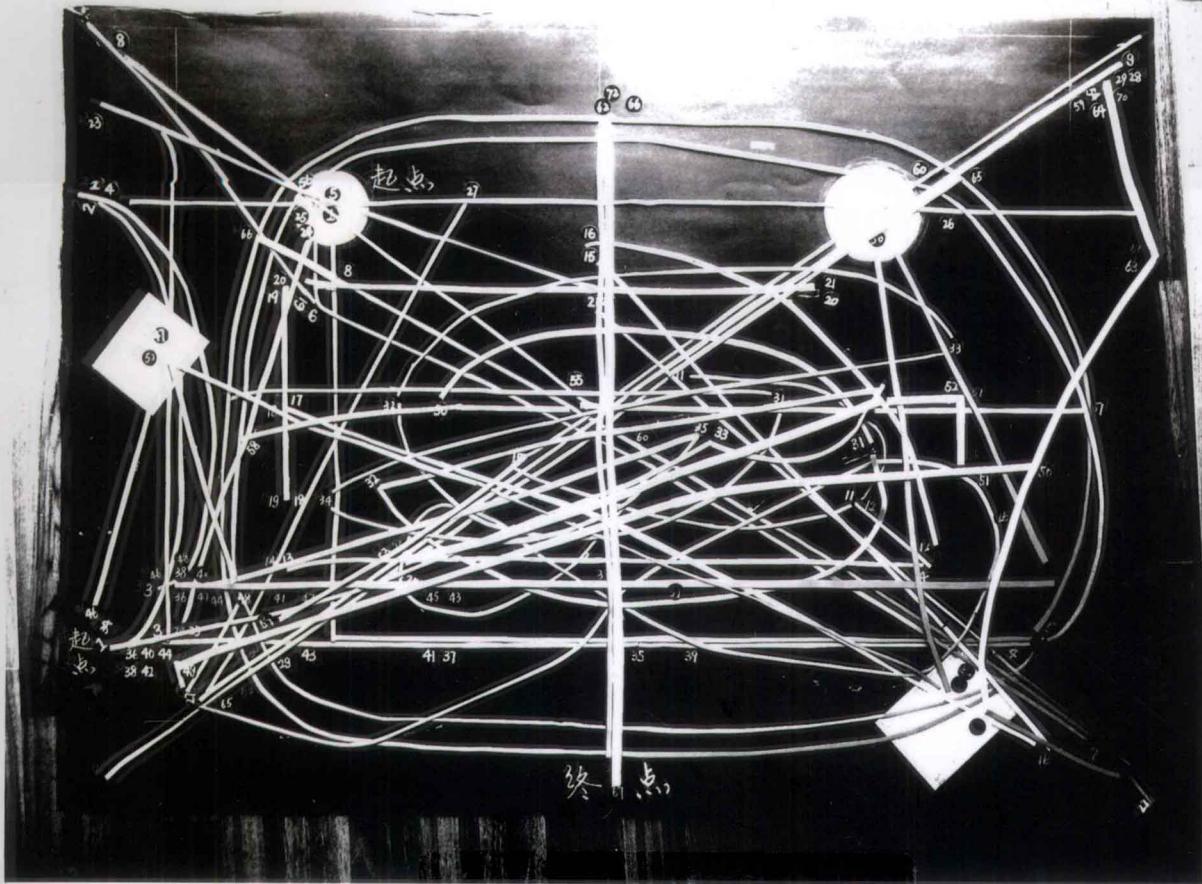

INDEPENDENT 5THEATRE 4TROUPE 2CRITICS

The Independent Theatre Cities Map

蓬蒿剧场|尚剧场|下河迷仓|可·当代|水边吧|
薪传实验剧团|聆舞剧团|任明炀戏剧工作室|直观
李亦燃|疯子XX

Re-Theatre 再剧场

独立戏剧的城市地图

孙晓星 编

天津出版传媒集团

再剧场

独立戏剧的城市地图

孙晓星 编

图书在版编目 (CIP) 数据

再剧场:独立戏剧的城市地图 / 孙晓星编. —天津:百花文艺出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-5306-6156-7

I. ①再… II. ①孙… III. ①戏剧艺术—介绍—中国 IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 219439 号

天津出版传媒集团

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)23332478

全国新华书店经销

天津新华二印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 11.5

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

定价: 47.00 元

再【剧场（前言）

关于书名：《再剧场——独立戏剧的城市地图》

地图即“图像式的再现”。一面，人因地图的发明而使得生活更加便捷，另一面，人又被地图改变着自身的观念甚至于对世界的理解。很长时间，一种戏剧的“地心说”主宰了我们关于戏剧的“常识”。教科书、主流读物、官方剧场，供职于斯的“制图师”无不提供同一份戏剧“标准”地图并使我们谙熟于心。“制图师”在一定程度上充当了片面观念的造物主。

《再剧场——独立戏剧的城市地图》这一书名的明确指向是“独立戏剧的城市地图”，既是地图，又是反地图，反的是地铁和公交车站里出售的“标准”地图，一幅有路却谎称没路、有人却谎称没人、有戏却谎称没戏的地图。“独立戏剧的城市地图”便是在他们绘制的“标准”地图上把无意（或有意）隐去匿名的地点标志出来，好让人们知道那里“可以通行”，完成一次戏剧地理学的更新。

“再剧场”中的“再”并非取自“在”的谐音，相较于静止和高高在上的姿态，“再”意味着“再次”，紧随它的经常是一种反弹的动作，临界点的反应，“再”是高度紧张，充满对“再”之前的辩证与否定，是自我过滤、自我更新，无限但不循环。

“【”用于剧本中人物台词之外的舞台说明：动作、场景等，是书名中紧随“再”之后本该有但并未出现的一个符号，原因是它在标题中属于“禁止键入”的不合法字符。作为其内容——剧场，既可以当作动词也可当作名词：一个动作或者一个地点，一次剧场运动或者一座新的剧场。

关于“独立”

展场——独立剧场

中国许多城市可见大型剧场建筑，落成之初一度是城市居民关注的焦点，然而高造价、高规格导致高场租、高票价，日后一半时间成为地方院团特供，一半时间是空心楼阁，多数居民在日常生活里只能欣赏其表而无缘其中，它们的演出功能早已被地标功能取代。

独立剧场在原有功能型建筑基础上进行改造，地点多位于工厂区、居民区和荒郊，建立之初不为人知，日后靠口口相传。剧场外观不豪华、不铺张，不在城中冒充宗教建筑、艺术神殿，无意抬高地势，对立艺术与民众。剧场内部与观演关系相对应的是：观众席不见沙发软座和实木地板这些凸显身份和地位的炫耀性消费，一切戏剧之外的东西都予以摒除；舞台呈开放式，不设数米高的台口，颠覆焦点集中的、仰望式的观看习惯，建立平等的、对话的演出空间。

作品——独立剧团

独立剧团相对独立于体制及资本利益链条之外，不虚构和谐景观，不刻意讨好消费人群，其作品也常常与主流审美意识形态采取不合作的态度。在强调自我审视与社会批判的同时，亦不断对戏剧边界做出试探：自“戏剧文学（drama）”至“剧场艺术（theatre）”，戏剧从人物和对话中解放出来（身体剧场、物件剧场、多媒体剧场），从剧场建筑中解放出来（行为艺术、偶发艺术）。戏剧不断从被定义的概念中逃逸，边界也变得越来越模糊。

然而当这些现象发生的同时，独立戏剧也在饱受质疑和压力。我们不得不面对的经验事实

是：戏剧审美教育的缺陷，以及社会分工导致社会群体在生活方式和“习性”上的千差万别。独立戏剧由于其强烈的自省、批判意图以及探索诉求，招致了一部分观众的自卫性远离——最后我们不愿又不得不看到的是：独立剧团及其作品成为了特定群体的特定消费习惯。

阐释——独立剧评人

以前，剧评人可能仅仅是作为一名观众代表，但在一个几乎失去独立审美的时代，剧评被纳入艺术生产的环节里，其修辞往往左右了一部作品未来的命运。于是，艺术生产商雇人来评，雇人来捧，合谋“专业”话语，左右大众审美，成为了戏剧界不少见的现象。当这些“专业”剧评人把自己置身于艺术权力的摆布中，那么他们的话便不再可信，当批评环境充满这种雇佣关系，必然会导致“劣币驱逐良币”。

其实作为独立剧评人很简单：可靠的审美判断和基本的诚实。

“独立”往往意味着失去“扶持”，但也是这种失去，让他们具有其独特的品质，在压力和阻碍难以被忽略的条件下，希望独立剧场——独立剧团——独立剧评人，这三者能为彼此共建一个良好的戏剧生态。

关于本书

本书中，编者试图对独立戏剧进行考据、概括式的介绍，它们包括北京、上海、广州等城市重要且活跃的独立剧场、独立剧团（工作室）和独立剧评人，稿件类型覆盖面广，涉及：大事年表、建筑设计图、剧本、剧评、工作稿、随笔、访谈、剧照、海报、灯位图、舞台构想等，编选过程中，为突出档案性质，也尽量保持所有稿件的原貌，从微观的视角出发，为读者提供独立戏剧的真实信息和生动形象。

当然，还有许多优秀并重要的独立剧场、剧团以及剧评人未能编录并予以详细的介绍，譬如北京木马剧场、草场地工作站、田戈兵与纸老虎戏剧工作室，上海艺术家张献与年轻舞者共同发起的“组合翻”、赵川主持下的“草台班”，广州广东现代舞团小剧场等，但从已有的稿件上面也可一窥他们不容忽视的踪影。另外，就是港、澳、台地区的“独立戏剧”，相较而言，那边的小剧场或另类实验戏剧要比大陆发展更早，且数量繁多，虽然在编选此书的过程里获得了一些资料，但限于个人能力，数目不能与大陆相平衡，以及“独立戏剧”在这些地区所面临的语境不同，于是很多界定都变得不太准确，所以不得不放弃了这样的努力，希望将来有机会弥补这些遗憾。

最后，感谢百花文艺出版社出版此书，感谢他们对我作为编者的信任。感谢一同策划并担任责编工作的叶立钊，他不但全面负责本书的出版事务，同时还提供了很多珍贵的意见。也感谢童莘、蔡芸芸、任明炀的协助以及为这本书供稿的每一位戏剧人，无论奋斗在舞台还是幕后，中国独立戏剧都不会少了你们。

孙晓星

2012年8月 北京

北京小剧场

蓬蒿剧场

东城区交道口南大街东棉花胡同35号

尚剧场

东城区雍和宫大街方家胡同46号

人艺实验剧场

东城区王府井大街22号

蜂巢剧场

东城区东直门外新中街3号

国话先锋剧场

东城区东单三条8-2号

木马剧场

朝阳区百子湾路苹果社区北区22院街艺术区B座31号

麻雀剧场

朝阳区广渠路36号院东院“红点艺术工厂”内

繁星戏剧村

西城区宣武门内大街抄手胡同64号

正乙祠戏楼

西城区前门西河沿街220号

9剧场（TNT剧场、凹剧场、后SARS小剧场、
非非小剧场）

朝阳区朝阳门外小庄金台里17号

“玫瑰之名”艺术中心

朝阳区大山子酒仙桥路2号798艺术区2号门706北一街

草场地工作站

朝阳区草场地105号

纸老虎空间

朝阳区驼房营路甲1号驼院艺术园内

目录
CONTENTS

1	北京	56	上海	132	
展	2	蓬蒿剧场	58	广州	134
场	+ 12	尚剧场	72	下河迷仓	水边吧
				可·当代	
作品	20	薪传实验剧团	78	聆舞剧团	160
+ 102					直观工作室
阐释	44	独立剧评人:李亦燃	120	任明炀戏剧工作室	176
				独立剧评人:疯子XX	附录: Other Theatre

纸老虎空间

蓬 2

蒿 2 蓬蒿剧场介绍

剧 6 王翔简介

场 6 第二届“北京·南锣鼓巷戏剧节”寄语

7 历程与思考——第三届“北京·南锣鼓巷戏剧节”寄语

尚 12

剧 12 尚剧场介绍

场 16 从46号到尚

薪 20

传 20 何谓薪传

实 22 80后的实验

验 24 《电之驿站》

剧 28 《阴道独白》

团 30 王翀访谈

32 《自我控诉》

34 《渴爱crave》

35 《哈姆雷特机器》

38 《雷雨2.0》

40 观演新时代——看新浪潮戏剧《雷雨2.0》

42 新浪潮戏剧宣言

43 薪传实验剧团2012年演出计划

独 44

立 44 中国新生代前卫戏剧中的“偶发”和“激浪”——中国第四届“偶发艺术节”和前卫戏剧的关系

剧 46 纵有万种风情，更与何人说——评《七月与安生》

人 47 南腔北调——京沪两地的戏剧热

李 49 走出“宝岛一村”的“宝岛一哥”——评赖声川《宝岛一村》

亦 51 “伪先锋们”的最后一次透支——评孟京辉《柔软》

蓬蒿剧场

蓬蒿剧场介绍

关键词：第一家、黑匣子、民国四合院、南锣鼓巷

蓬蒿剧场——北京第一家民间小剧场。在民国四合院基础上改建而成。成立于2008年9月。

位于北京东城南锣鼓巷文化创意区，地处北京戏剧氛围的中心，毗邻中央戏剧学院、中国国家话剧院、北京儿童艺术剧院以及北京人民艺术剧院。

蓬蒿占地面积300平方米。剧场空间130平方米，为黑匣子小剧场，舞台及座椅可随意移动，顶篷为玻璃钢结构，亦可遮黑或接纳自然阳光。剧场设备齐全，含舞台灯光——成像灯、聚光灯、柔光灯，共计48支。音响设备为20路操控台及两支主扩音箱，以及可投射整幅天幕的投影设施。可容纳100人观看演出。

剧场北侧和东侧分别为咖啡馆，亦可与剧场联通进行实验性演出。咖啡馆二层为露台，院落中超过二百年的老树几乎将整个露台笼罩，夏日颇感清凉。不在剧场就在咖啡馆，是大多数人来此的内心期待。

关键词：公益性、行业平台、文学剧场、戏剧节

蓬蒿剧场是北京最小的小剧场。是北京第一家正式获得商演资格的民间剧场，它只有100座，属于非盈利公益性剧场。

蓬蒿剧场是戏剧及相关艺术领域行业交流平台。聚集北京极具才华和影响力的艺术创作者、研究学者和制作人，他们在此创作、排演，使之成为戏剧作品的实验聚点和孵化中心。

蓬蒿剧场是北京东城青年戏剧工作者协会秘书处所在地，它联系政府机构与民间独立戏剧人，对戏剧市场的发展提出建设性意见和方案。扶持民间戏剧人创作及演出。

蓬蒿剧场运作的戏剧节：

北京首个地标性戏剧节——北京·南锣鼓巷戏剧节

北京上海双城记戏剧交流活动

北京东城青年戏剧节

北京·东城国际独角戏戏剧节

蓬蒿剧场也可以认为是北京最大的小剧场。

蓬蒿
The Pengao Theater

蓬蒿观众在北京戏剧市场中颇具欣赏水准和鉴赏能力。几乎所有演出结束后，咖啡馆里继续“上演”戏剧演后谈，观众与创作者自由交流、相互滋养，延续更多的心理感受空间。

蓬蒿剧场是文学剧场。吸纳一切戏剧演出形式，没有任何限制，标准是：它是文学的、心理的，是探索的、灵动的，是高贵的也是质朴的。演出形态包括：

话剧演出——经典剧目、原创剧目

朗读演出——剧本朗读、诗歌朗诵、文学作品朗读

实验演出——新媒体跨界、装置艺术

现代舞、室内乐、实验音乐、艺术电影

鼓励真正具有探索性的实验演出诞生。

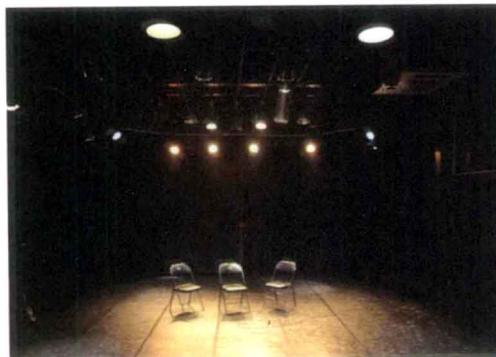
蓬蒿剧场是国际性剧场。常驻剧团包括北京极具知名度的“北京演员工作坊”、“北京IMPROV”、“北京国际戏剧体验机构”。常年上演欧洲及北美最新剧目，北京观众可以零时差观赏原汁原味不同国家当代戏剧，保留剧目有：《孤儿》（*Orphans*）、《灵》（*Wit*）、《一个人的莎士比亚》（*Revel's World of Shakespeare*）。

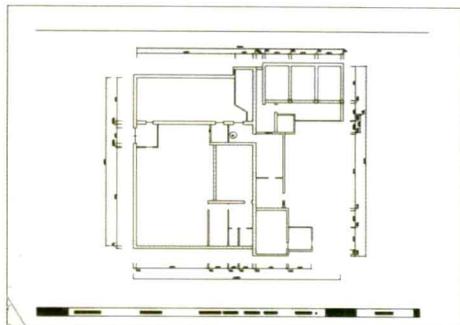
蓬蒿剧场是场制合一的剧场，独立出品的保留剧目：话剧《锣鼓巷的故事》、话剧《塞纳河少女的面模》、话剧《我是海鸥》、话剧《曹操到》、话剧《寻找剧作家》、中法默剧《无形的桥》。

关键词：文艺沙龙、研究型论坛、商务活动、发布会、拍摄

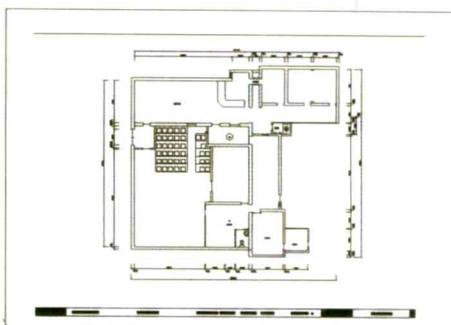
蓬蒿剧场配备专业演出设备，提供商务及休闲餐饮，策划、管理各类商务活动及私人聚会。

策划“30年中国实验戏剧回顾论坛”、“国际莎士比亚戏剧论坛”、“契诃夫诞辰150周年戏剧研讨会”、“北京人力资源行业协会年会”等高规格活动。

原始平面图

改建后平面图

关键词：蓬蒿人、类本能、高峰体验、自由、质朴、心理含量、敬畏

蓬蒿人，即普通人。取自李白诗中“仰天长笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，在这里反其意用之。我们期望，更多的普通人也能走进剧场，走向高贵，像结构戏剧那样结构我们的人生，使它达到无限丰富的可能性。

人类有一种类似本能的基本需要，它后天产生，是精神的、心理的，又是物质的，缺少它会引起疾病，包括：认知、审美、爱、表达、创造、给予、自我实现和自我超越。我们的生命一次又一次从中获得短暂却是绝对的回报，获得绝对快乐的高峰体验。恰好像我们不再需要生命终点之外还有天堂的概念，或者说我们一生都有天堂在等待，我们随时可以走进去待上一会儿，再回到日常生活中。而一旦进入过其中就会永志不忘，就会对生活更乐观，对生命更敬畏与包容。戏剧——是我们心灵的天堂、生命的节日，是人类真正内在的本质。

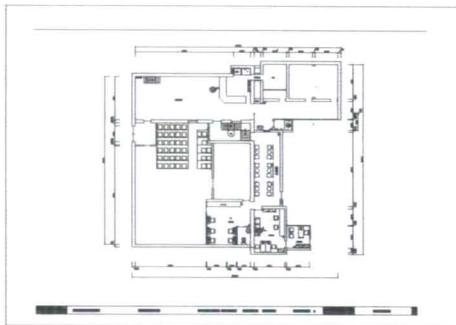
戏剧的终极关怀是文学关怀和人性关怀。它塑造人对事物的深层认知和结构能力。优秀的艺术家和他们的作品一道引领着人类前行。

在任何时代都有这样一些人，为了抗拒恐惧，抗拒贫乏而创作。任何普通人，也都有免于匮乏的自由和权利。

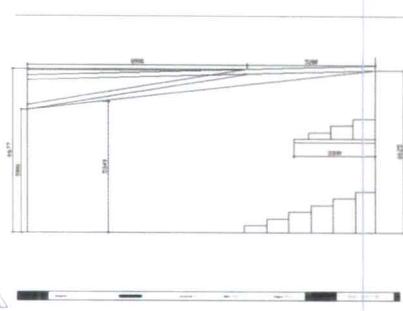
戏剧是自由的，不应受商业限制，也不应受单一戏剧观念和技术标准，为艺术而艺术的限制

我们梦想着：不是一个种族一个阶层，而是所有人，共同完成由动物性的匮乏性低层需要向人的存在认知性高层需要迈进，走向心灵的丰富和高贵！

一层平面布局图

剧场座椅立面尺寸图

蓬蒿劇場

PENGHAO
Theatre

cafe

王翔简介

蓬蒿剧场创办人。著名牙科医生，我国第一位从事人工种植牙课题研究的研究生，北京第一家连锁口腔诊所——今日齿科的创办人。

2008年个人投资120万元创建我国第一家民间剧场——蓬蒿剧场，后续三年每年拿诊所营业收入60余万元继续维持剧场运营，对所有演出剧目不收取场租，支持重文学、重心理、重社会理性关怀的剧目在蓬蒿剧场上演。并独立出品话剧《塞纳河少女面模》、《我是海鸥》、《曹操到》、《锣鼓巷的故事》、《寻找剧作家》等一系列原创剧目。

现任北京市东城区戏剧家协会副秘书长、北京市东城青年戏剧工作者协会驻会副主席兼秘书长。

2010年“北京国际独角戏戏剧节”艺术总监。

2010—2012年“北京南锣鼓巷戏剧节”艺术总监。

作品：话剧《锣鼓巷的故事》（编剧）

第二届“北京·南锣鼓巷戏剧节” 寄语

古老的南锣鼓巷位于北京东城，这里有浓重的历史遗迹，也有现代文化的缩影，汇集着中央戏剧学院、国家话剧院等国内最重要的戏剧文化资源，滋养着文化创意产业的勃勃生机。

“北京·南锣鼓巷戏剧节”，创始于2010年，今年是第二届。

它是艺术家、普通人彼此走进、相互滋养的空间；是生活在这里的人们经历单纯宁静到开放丰富的时代变化的缩影；是新东城区政府公益性推动、民间戏剧艺术团体热情参与，创造“首都文化中心区”与“世界城市窗口区”的完美汇合。

本届戏剧节重点推出19部国内国际优秀剧目。呈现重视文学关怀、重视现实主义关怀的原创作品；呈现世界优秀经典剧目；国内外最优秀的戏剧艺术家倾力奉献，是这次“北京·南锣鼓巷戏剧节”为促进北京戏剧文化更加多元性丰富性所展现的最大亮点。

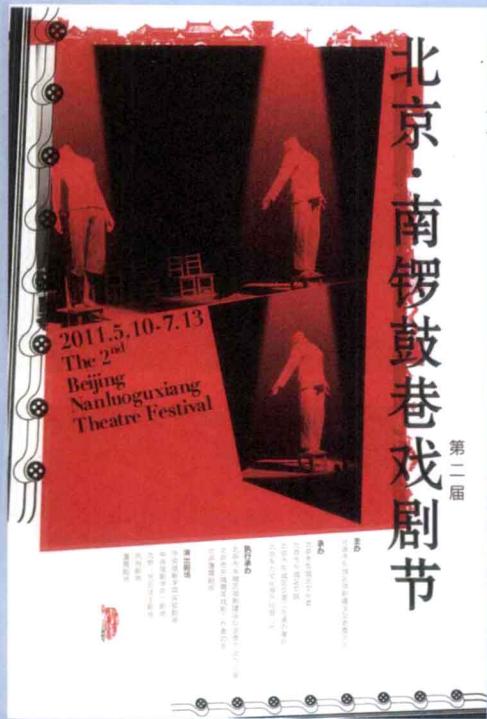
戏剧繁荣是一个国家文化繁荣和社会繁荣的重要标志，对提升文化和经济原创力起着重要作用。一个健康的社会，不能只追求经济发展，而更要追求经济发展背后深层的文化创造力；不能只有物质和娱乐，同时也要有理性的文化思考和艺术追求。

《迁徙的动物》

《尘归尘》

《塘鹅》

《奥莉安娜》

艺术家们努力去实现最好的创作，政府给予公益性的支持，普通人从中感受文化滋养提升理性结构，全社会在更深层面走向和谐，是这次戏剧节主办方和承办方的共同愿望。

艺术总监：王翔

■ 历程与思考——第三届“北京·南锣鼓巷戏剧节”寄语 ■

我想请更多的人了解这些美好的信息、故事和历程，一起去思考去创造。

2008年初，北京第一家民间投资建设的独立剧场——蓬蒿剧场，在紧邻中戏、紧邻南锣鼓巷休闲艺术街区的东棉花胡同，破土动工。同年6月，获得工商营业执照。次年3月，获得营业性演出许可资格。不到半年时间，便上演了20余部经典的、原创的、灵动的、重视文学关怀、重视理性关怀的剧目。

2009年10月，这个地区的政府主管部门交道口办事处的李铁生书记找到我，希望写一部反映社区文化发展变化的戏。因为感触太多，不仅是欣然答应，而且不到三天便拿出文学剧本，一个月排成上演。不仅为交道口地区，而且为整个东城区十个街道办事处，2000余名普通居民，免费演出10余场。这部戏的名字叫“锣鼓巷的故事”。

转眼到了2010年的2月。我发自内心的感激地说，在这一年、这个月发生的那件事，必然会载入中国社会文化发展的史册。一个区政府——北京市东城区政府，竟然成立了我们国家第一个“戏剧建设促进委员会”，并出台了一系列“关于戏剧发展公益补贴资金管理办法”、“关于戏剧产业发展引导资金管理办法”的政策，真正让人感觉到“文化发展”的春天来了。

又是李铁生书记找到我，问我能不能配合锣鼓巷胡同节做一些演出。我说，干脆办一个戏剧节吧，就叫南锣鼓巷戏剧节，中国第一个地标性的戏剧艺术节。李书记说办事处出五万元，我说蓬蒿剧场无偿承担一切策划组织工作并免费提供场地，同时也找中戏刘立滨副院长免费提供场地支持。就在此时，当时的东城区政府和区文委主要领导得知此事，又在刚刚出台的戏剧公益支持政策内拨出五万元，举办了第一届“北京·南锣鼓巷戏剧节”。七部戏，每部戏的制作劳务费不到一万，但内容上乘，艺术表达一流。它们是：中央戏剧学院出品的话剧《三姐妹》，雷动天下现代舞团出品的现代舞《北京舞蹈向前看》，午夜飞行剧团的音乐剧《深蓝》，北方昆曲剧院出品的现代昆曲《陶然情》，蓬蒿剧场出品的话剧《塞纳河少女的面模》（童道明编剧，一部真正为知识分子所写的戏，冯至、季羡林是剧中的主要人物，濮存昕、敬一丹都在剧中志愿客串角色）、《我是海鸥》（改编于契诃夫著名话剧《海鸥》的戏中戏，并直指中国当下社会青年人的生存困惑）、《锣鼓巷的故事》（真实反映中戏年轻学生、老北京普通居民、有责任感的社区工作者之间互相提升理性结构、走向温暖、走向丰富的戏）。时间是2010年5月6日至28日。

2010年底，新东城区政府成立，加大支持力度，出资150万元，于2011年5月10日至7月12日，举办了第二届“北京·南锣鼓巷戏剧节”。19部艺术分量厚重的戏剧舞台演出，给东城及北京市观众提供了一道极为丰富的精神文化大餐，票价低廉，很多观众多次观看演出，一位观众一次购买了戏剧节全部19场演出的门票，并把它们拍成照片在网上展示。该届戏剧节催生了大量优秀原创作品，如陈小玲编剧的纪念曹禺生平的《寻找剧作家》，剧本创作六年，因无商演价值一直未能演出，还有童道明编剧的《秋天的忧郁》、方旭改编创作的《我这一辈子》、黄盈编剧的《都》、过士行编剧的《遗嘱》，都是得益于本届戏剧节每部戏三万元的资助得以成功上演，给北京观众带来清新、震撼的感受。该届戏剧节还吸引了中国台湾、美国、法国、以色列等地区和国家的艺术家来参与演出交流，并得到当地政府资助。特别值得一提的还有，通过南锣戏剧节这样一个平台，客观上也促成了中央戏剧学院、上海戏剧学院、国家话剧院、北京人艺、天津人艺等国内最高戏剧艺术学府和院团之间的深入交流、切磋，上述团体都有剧目参加本届戏剧节。

在两届南锣戏剧节之间，蓬蒿剧场还与中国剧协《剧本》杂志社合作，举办了首届“北京·东城国际独角戏戏剧节”。五部国际邀演剧目。还有八部国内实验戏曲剧目，其中有七位表演艺术家是梅花奖得主。

为什么会有这么多美好的内容呈现？是因为蓬蒿剧场的产生、形式和定位。它的形式，一句话：独立的倡导性的文化组织、对接政府与演出团体的行业平台、大量艺术作品的孵化器。它的定位，一句话：公益性、艺术性、创造性。

蓬蒿剧场前期投入一百多万元，一分钱不想收回也收不回，只想奉献给社会。后期每存在一天，经营者需靠个人财力，贴补近两千元。每年六十多万元。剧场自己独立和联合出品剧目、承办戏剧节、对

《无形的桥》

《4:48精神崩溃》

所有来演出的剧组不收取场租（风险共担、票房分账）；剧场吸纳一切话剧和舞台剧的创作形式，没有任何局限，唯一的标准是：它是有内涵的，有文学含量、美学含量和理性含量的，是高贵的又是自然的朴素的，是丰富的又是简约的有效的灵动的。

我们为什么需要公益性？因为掠夺性是动物性的行为，公益性是人性的行为。因为每个人的生命都只有一次（我是指任何人，包括普通人、企业家、科学家、艺术家，也包括政府官员）。我们可以设想，任何一个人，如果他（她），既能在动物性的基本生存的需要层面、不伤害他人地获得满足，又能在人性的、存在认知和超越创造的需要层面获得满足；既能得到物质的满足，又能得到精神、文化、艺术的满足；既能得到按规则靠智慧收获利益的满足，又能得到向社会、向他人奉献付出的满足，这样仅有一次的人生，是不是更值得呢？

这样的人多了，社会是不是会更理性、更具建设性、更温暖、更和谐呢？这样的官员多了，贪污腐败浪费是不是会少了很多、伪善成本是不是会降低很多、真正为大众谋福利的行政效率是不是会提高很多呢？

实际上，我们每个人（我是指任何人、所有的人），都渴望过更高贵的生活、更多付出的生活、更真诚的生活，不希望只过低级物质满足、过度贪欲的生活，不希望过伪善的生活。主要是看全社会倡导什么，鼓励什么？有没有能力倡导什么？有没有能力真诚的、遵循规律的倡导什么？

我曾经在2010年北京国际独角戏戏剧节的致辞中说过：一个健康的社会，不是不能有物质和娱乐，而是不能只有物质和娱乐；不是不要追求GDP，而是更要追求GDP背后深层的文化创造力；不是不能做文化产业，而是不能把所有的文化都产业化。一个健康的社会，至少应该有四分之一的金融资金流动在公益性、捐赠性、创造性、艺术化的领域，至少应该有四分之一的人拿出四分之一的时间甚至是财力，去从事公益性、捐赠性、创造性、艺术化的生命活动。这才是我们应该追求的目标。

我们为什么需要戏剧？因为戏剧是人类理性认知世界、认知自身的最高艺术成就。我们需要艺术？因为艺术是人类不需要消耗太多物质资源，便能有效获得最重要的生命体验、经验和幸福感的主要途径。艺术家们创造艺术，是人类社会、人类生命最绚烂的色彩；普通人感受艺术，会感激人生，感

激社会；科学家感受艺术，会有更高的创造力；有钱人感受艺术，会少一些贪婪和奢侈，政府官员懂得艺术，会极大减少行政浪费；一个民族一个国家拥有更多的艺术创造能力，这个国家才会有真正的文化软实力和核心竞争力。

政府为什么要在文化发展层面大力推进公益性、承认公益性、倡导公益性？因为这是最聪明的事、最值得做的事情、对国家和民族根本利益最重要的事情。大量的基础的艺术创作、表达、观演、体验（包括戏剧创作）的环节，是非盈利性的，必须远离商业目的。中型以下的剧场、剧

《我是海鸥》场从业者、导演、编剧、演员、舞台设计人员，

只要他们从事艺术表达、创作的工作，就已经是在向社会做公益做奉献（以他们的才华如果去做商业，肯定会有更多盈利，但他们主动放弃；而这类艺术活动的票房收入，只够成本支出的三分之一，这在任何一个国家，都是一个定数）。必须将纳税人的钱，通过政府、通过财政立法的途径，常年、固定、一定程度的给予他们支持（免税更不用说）。否则艺术创作必然在商业利益面前失魂、流于庸俗和贫乏。这种支持和国家的免费基础教育政策一样重要，是全民族的未来和希望。这种支持也要在全社会形成共识。

一切经济问题和社会问题，最终都是文化问题。国与国、民族与民族的经济竞争、文化竞争，最终都是人的智力、智慧、灵性、个性、创造性、丰富性、高貴性、艺术性的竞争。

我们的国家，我们的民族，在经历了几千年农业文明的辉煌之后，又经历了几百年被西方工业文明挤压、扭曲、变形的耻辱，终于在共产党领导下站立了起来，获得了举国尊严，获得了温饱；但在“文革”所致的教育、传统断层十年过后、灵魂没有彻底复苏之际，又遭遇到滚滚而来的拜金主义、物质至上、泛娱乐化的大潮。我们究竟应该怎样做，才能跨越这新的历史关口，继续前行？

去年10月北京晚报登载了一篇报道，某个周末，香山红叶节时，整个香山拥进了16万人，在玉皇顶平台上，有一位父亲，肩扛着自己七八岁的女儿，一个小时放不下来，因为人太多，人挤人。这种对文化渴求的缺失，到了令人心碎的程度。

我们会恐惧会担心股市崩盘、楼市崩盘，也会恐惧会担心CPI持续上涨，但是我们更恐惧更担心中华民族的灵魂，被物质、被娱乐、被贪婪所淹没，会演变成一个没有道德标准、没有艺术追求、没有理性思考、没有深层创造力的弱智民族。我们会担心再次发生佛山小悦悦事件，我们会担心更多的动车司机和调度永远没有机会走进过一次剧场，我们会担心北京上海的剧场数目永远是纽约、柏林、伦敦、巴黎的百分之一，我们担心不尊重客观规律、只求眼前、只求政绩、只求作秀的新的文化浪费……

我们希望改变。越不改变，越没有能力；越没有能力，越无法改变。我们宁可要不完美的改变，也不要不改变的危机。但我们要希望的，是理性的、良性的、建设性的、温暖的、美好的改变。

我们希望有一天，我们国家的文化软实力、核心竞争力真正超过西方发达国家，希望我们的经济发展力、科技原创力不再依赖别人。希望有一天，香山上的那位父亲，能把他的女儿从肩上放下来，放到剧场里，放到一个更美好的艺术的文化的生存环境里。我们首先要从忧患做起、从改变做起、从基础做起、从尊重客观规律做起。

我的这些话都是发自内心的，因为为了戏剧、为了蓬蒿剧场、为了三届南锣鼓巷戏剧节，我做了太多超负荷的工作，一个月前，刚刚在心脏里放了三个支架。我想发自内心地对大家说：我们要一起爱这个国家、爱这个民族、爱世界、爱公平、爱正义、爱真诚、爱生命、爱艺术、爱戏剧。

国家兴亡，匹夫有责。文化兴亡，匹夫有责。

(感谢语略)

艺术总监 王翔
2012年5月13日

