

川剧《梦回东坡》乌鲁木齐上演

探访台前幕后的东坡精神

尽管苏东坡一生都未到过新疆,但在去世924年之后,川剧《梦回东坡》带着东坡精神,来到距离三苏祠2800多公里外的乌鲁木齐,这也是首个赴新疆演出的川剧大幕戏。

7月9日晚9点,乌鲁木齐大剧院内锣鼓铿锵。随着灯光渐起,一身白色戏服里衣的雷云走上台前,在“打杂师”张浩的帮助下,穿上青纱外衣,戴上白三(白色的三络胡子)。转身后,“苏东坡”正式跟观众见面。

作为乌鲁木齐第三届“丝路戏韵 亮相天山”戏曲艺术周演出剧目,在四川省川剧院(以下简称省川剧院)精心呈现的川剧《梦回东坡》舞台上,诙谐的四川方言、风趣的川味俚语与川剧“帮、打、唱”艺术手法交织,让现场观众亲身体会到了巴蜀文化的独特魅力,感受到了苏东坡的豁达人生。

服装师张静在后台为演员李乔松整理服装。 苟超 摄

化妆师陈丽娟为演员雷云上妆。 苟超 摄

音响师江一铁在调音。 苟超 摄

120多箱道具撑起舞台美学

川剧《梦回东坡》由四川省文联主席、省川剧院院长陈智林担任艺术总监,杨稼编剧、查丽芳导演、李天鑫作曲、叶建担任舞美总设计、潘健华担任服装指导,雷云、刘咏涵等主演,以散文化的戏剧结构和打破时空线索的讲述方式,通过惠州造桥、黄州悟道、修建学堂、壮赋赤壁、儋州化民等章节,塑造出乐观鲜活的苏东坡形象。

不同于传统戏曲“一桌二椅”的简约,《梦回东坡》的舞台兼具古典与现当代审美。如“众建雪堂”一幕中,红色门框的灵动设计融合话剧新意,虚实相生的呈现手法鲜活刻画东坡性格。

这份精致背后,是幕后团队的默默付出。时间回到演出前3小时,省川剧院舞美团队团长任高龙正携手团队一起检查台上舞美

布置与灯光配合情况。舞台一侧,120多个空道具箱摆放整齐。“道具箱子主要装服装、道具、软装、灯光、音响器材等精细物件,比较大件的或者形状不太规则的,虽不用装箱,但也需要精心布置。因为这些东西淋不得雨,都得用箱子装起保护起来。”

每次演出,任高龙及舞美团队都会提前两三天和道具一起抵达剧场现场。“《梦回东坡》的舞美道具算是比较简单的,需要用两辆大货车运输,总重五六吨。”卸车、装台、调试……最短也需要三四个小时,熬夜装台更是家常便饭。

任高龙用“螺丝钉”道出幕后团队的初心,从120多个道具箱的清点搬运,到数千个零件的组装调试,哪怕是一颗螺丝的位置,都关乎演出效果。

40个声音通道护航听觉之美

舞台正前方观众席最后一排,省川剧院一级音响师江一铁手指翻飞。他一边专注演出,一边紧盯调音台,手指在各按钮间灵活移动,确保每一段唱词、每一声锣鼓都精准传递给观众。

“这个调音台是2016年换的,到现在第十年了,得两个人才抬得动。”作为伴随《梦回东坡》走过50余场演出的“声音守护者”,江一铁与这位“老伙计”一起感受着苏东坡的乐观与豁达,也见证着川剧艺术的传承。“我们很多剧目都经过这个台子,《草鞋县令》《变脸》《梦回东坡》以及一些传统经典剧目、折子

戏等,它都‘听’过。”

江一铁透露,为了带给观众完美的听觉效果,《梦回东坡》调音台线路涉及40多个通道,涵盖演员收音、乐队伴奏、帮腔等多个声部。“对戏曲来说算复杂的。”江一铁解释,“乐队有20多位成员,加上舞台上的多个角色同时发声,得精准平衡每个声部的音量,才能让观众听清细节。”

每次巡演,江一铁和团队至少要提前一天到场调试设备,以确保各通道线路万无一失。他对剧情的熟悉程度堪称“活剧本”——“锣鼓点到哪儿,哪个角色该突出音量,早就刻在脑子里了。”

1347行台词字幕也有“翻译家”

视线再次回到舞台侧方,一个不被观众注意却至关重要的岗位——字幕师曾黎。2个小时的演出,她全程坐在电脑前紧盯屏幕,手指随剧情发展而精准操作,让每一句唱词、每一段念白都恰到好处地呈现在观众眼前,让观众听得清、听得懂这场川味十足的盛宴。

屏幕上的句行,从开场到落幕的“谢谢观看”,1347行,藏着对剧情、对演员的绝对熟悉。“演员唱到哪里,字幕就得

跟到哪里。”曾黎说,要做到分秒不差,就得精确卡准每个演员的“气口”——既要在唱词起时及时弹出,又要在音乐间隙悄然隐去。“演员的状态可能有细微变化,乐队的节奏也会有调整,必须全程高度集中。”

为了达到这种“高度集中”,演出前半小时不喝水,是曾黎给自己定的“铁律”。每当剧终字幕打出“谢谢观看”,曾黎总会站起身,和观众一起为演员鼓掌。“这掌声里,也有我们幕后人员的一份。”

10秒换好一套服装 妆容耗时近一小时

演出前一个半小时,一级化妆师陈丽娟正专注地为苏东坡的扮演者雷云上妆。从打底、勾轮廓到定妆、细描,一套妆容需耗时近一个小时。

除了妆容,“苏东坡”的一袭袭长衫,也勾勒出人物的时代特征。“这部戏里,苏东坡的服装就有八套。”服装师张静指着后台的服装架向记者介绍,每套衣服都有特定的应用场景,暗藏着人物心境的变化。“整个剧组服装有五十多套,几百件。”不同于传统戏曲服装的繁复,《梦回东坡》的服装进行了相应改良,“古代的腰封、绦子是分开的,现在为了方便演员换装,我们把它整合到一起,既保留古韵,又

兼顾舞台实用性。”

“最快十秒就得换好一套衣服。”张静介绍,服装师的核心任务之一,是精准把控换装节奏。她要熟记每一场的“马口”——即演员上下台换装的时间节点,以及对应的服装次序。

“半台锣鼓,半台戏。”演出前一小时,乐池内,司鼓宋涛带领年轻乐手进行最后的排练、磨合。记者注意到,除了专注手中鼓点,他还时常以手势传递信息,指挥何时停、何时起,“我们的作曲李天鑫老师在音乐设计上特别讲究‘雅致’,就连我们打击乐,也得在音量、音色上反复琢磨,才能贴合苏东坡千古大文豪的气质。”

“拧成一股绳”台前幕后都有东坡精神

采访中,几位工作人员一直在强调“川剧是综合艺术”,乐队、灯光、舞美、演员等必须通力配合,才能呈现完美的舞台。这种“完美”,是每一次演出前排练的精益求精。省川剧院推广运营总监白中华解释:“每个剧场的大小、舞台配置都有差异,排练走台能让演员精准把握时间节点、音乐节奏等,确保将完美的状态呈现给观众。”

“一台戏的成功,靠的是所有人‘拧成一股绳’。”《梦回东坡》艺术总监、著名川剧表演艺术家陈智林说,“戏比天大”不是一句空话,而是需要

“说到做到”的行动力。

在巡演的过程中,大家对苏东坡精神的理解也更加透彻。陈智林说,“苏东坡身上凝聚着川人独有的气质——坚韧不拔的信念、百折不挠的韧性。苏东坡无论身处何种困境,始终以乐观、豁达面对世界的态度,正是四川人精神特质的体现,也是我们想通过《梦回东坡》传递的精神。”

陈智林希望观众可以通过《梦回东坡》,在笑声与感动的交织中,感受“命运共同体”的温暖,用川剧艺术传递中华民族的凝聚力。