

策划统筹/羊城晚报记者 陈骁鹏
文/图 林海生 杨锦强
吴钰玲 吴锦鹏 王小虎

“这是一次全新的挑战。”八十多天的时间，一睁眼就是排练。”“一到排练房，就可以看到演员在打磨演出细节。”“我们在剧中虽然没有名字，没有台词，但舞台上没有不重要的演员，舞台上没有可以敷衍的细节。”……今天，在惠州文化艺术中心的舞台上，音乐剧《渔家》精彩亮相。这是一部完全由青年人创作、演绎的作品。在短短的时间里，他们完成了非遗与音乐剧的结合、古希腊戏剧与中国音乐剧的交融。

从2023年1月10日开排至4月4日公演，短短的85天时间，这支只有40来人、青年占比95%以上的团队是如何打造出台完美的演出？

壹
心中都住着角色人物

“尽管我们在剧中没有姓名，但我们每个演员心中都住着角色，也许是渔家女，也许是渔家男。每个人物都藏着一定的情感，或是凄惨的爱情，又或是生活的困苦。”惠州市歌舞剧团舞蹈演员张金磊说。

《渔家》音乐作曲之一、惠州市音乐家协会主席王少辉介绍，惠东渔歌有29个调，剧中所有人物的音乐形象都是根据曲调来勾勒，通过分层处理，每个演员的人物形象都非常鲜明。

“心中要有信念感，演员要对这个角色有自己的理解，才能打动观众。”向岸扮演者、国家一级演员李白告诉记者，“向岸”既是剧中人物，又是剧目主题。演绎时，不仅要给观众呈现向岸立体的人物形象，还要将渔家人要“向岸”的心情与变化呈现出来，情感丰富但很复杂。为此，李白等人经常研究剧本到深夜，偶尔走在路上也

还会琢磨当天排练场上走位的瑕疵如何弥补，休息用餐时大家也会讨论着剧情和角色，细抠每个动作。

从进入排练时间开始，惠州歌舞剧院仅200平方米的排练厅里，排练的音乐声就从未中断过。每天分为早、午、晚三个时间段，40多名演员每人每天至少要排练13个小时。“每天一睁眼就是排练的事情。”年轻版秋雁A角扮演者、国家二级演员权琳丽说。

3月的广东仍有些许寒意，但在排练厅里，第一幕表演下来，演员们的衣服上就开始渗出汗渍。“场上短袖，场下长袖，是我们排练期间的样子。”来自惠州市歌舞剧院的刘尹艺琳说，整部剧有八幕，排练期间有几天降温了，有些演员下场就赶紧裹上外套，音乐准备响起，他们就要急急忙忙脱下外套，收拾好状态，待音乐一响，就得马上进入角色。“看起来很滑稽，但也很真实。”刘尹艺琳笑着说。

剧中，海生坚毅望向大海

剧中，秋雁不幸被抓，未能及时赶往鹿儿嘴，与向岸远走高飞

贰

舞台上没有不重要的演员

“这部剧是个全新的体验，也是一次全新的挑战。”《渔家》女主角秋雁父亲海生的扮演者、惠州歌舞剧院的杨毅表示，演员不仅要会唱会跳会演，还要将渔歌中的民族韵味非常到位地表达出来，这对声乐演员出身的他来说，难度和挑战较以往都要大。

“我是独唱演员，以往只负责声乐。”《渔家》融入了不少戏曲、渔歌等元素，女主角秋雁是集唱、舞、说、念于一体的角色，对演员的要求很高。”秋雁B角扮演者、惠州市歌舞剧团的文立群表示，对于她这个缺乏戏曲功底的演员而言，是非常大的挑战。“但我相信勤能补拙，每天排练完回到家，我都加练一个多小时。现在家里的小孩偶尔都可以哼出其中的调

叁

置民「亲水生活文化」照进现实

4月2日，在惠州文化艺术中心的舞台上，演员们正在进行最后紧张的排练：随着舒缓悠扬的歌曲旋律，演员们以生活中摇船时来回摇摆、重心下沉、身体左右来回晃动的姿态为主体结构，加入肢体配合和节奏、速度、力度的变化，让人感觉渔船犹如在海上漂泊……当遭遇海霸欺凌时，演员们呈现出义愤填膺的表情，当戏水收网时，表情则是欢快的；渔民们出海前进行的民俗祭祀活动，神情非常虔诚……种种精湛的演绎，仿佛让过往的渔家历史照进了现实。

现场，悬浮在剧场上方发光的曲折屏，正显示着字幕，随着音乐上下移动，与演员、灯光、舞台布景等天衣无缝地配合着，营造了立体的海浪效果。

“《岭南置民文化景观》提出置民以水为核心的‘亲水生活文化’。为还原这一核心，我们放弃了常规的纱布、幕布手段，一开始想在舞台上构建‘实体海浪’，但受限于舞台设备、时间周期等现实条件，未能实现。经与导演反复琢磨，决定搭建曲折屏，并将曲折屏设置为海浪线条，打造立体的海浪效果。”广东歌舞剧院舞美设计师马骏介绍，

“调。”文立群说。

从1月10日开排起，无论什么时间点到排练厅，都可以看到演员们精益求精的场景：不管是划着船桨的舞蹈演员，还是凶神恶煞的渔霸，都在认真地抠着表演细节。“排练时间非常紧张，演员们认真地对待每个动作，每个细节，让人非常感动。”《渔家》总导演、中国戏曲学院中国喜剧院美学研究所戏剧创作中心主任、广东省文化馆（广东省非物质文化遗产保护中心）研究员陈才透露，剧中向怀安（向岸父亲）是封建社会的代表人物，当初主创人员在创作时，为更形象勾勒、刻画其人物形象，曾闭门一个多月。

“舞台上，我们虽然没有名

由于在舞台上极少用到曲折屏，如何寻找适合的供应商？如何围绕预想效果搭建舞台？这些都是非常棘手的问题。后来引进的曲折屏只在平面上有弧度，空中的呈现效果差。经过不断研究与反复试错，将曲折屏倾斜一定角度，才成功使其在音乐的律动下富有立体感、流动感。

舞台下，一级舞美设计师、广东舞台美术研究会副会长刘凤恕也就灯光问题反复调试，只求以最合适的灯光暖度、时长衬托舞台效果，打在舞台上的每一束灯光，都精确到零点几秒，都恰到好处地呈现演员们的动作、神情。

陈才介绍，通常一台剧在舞台上对光合景需要近半个月时间，但此次时间紧，只能白天晚上连轴转，每天在舞台上排练十多个小时，“希望《渔家》的顺利演出，能不负观众的期待”。

除了男女主演外，《渔家》其余的40名演员都来自惠州歌舞剧院，本次经过与专业演员、专业导演的合作，相信他们会有很大的成长，惠州本土演员专业水平也将有一定幅度的提升。”惠州歌舞剧院院长王胜华表示。

字，但红花还需绿叶衬，有了我们，舞台才会更加生动、丰富。”张金磊说，她相信每个演员的演出都融有导演的巧思，舞台上没有不重要的演员，也没有可以敷衍的细节。

每次团队排练结束后，陈才不仅总结排练情况，还单独留下个别表演不到位的演员，针对走位、部分唱段等表演细节，有针对性地进行细致的专业指导。

经过上台台下一次次精细打磨，《渔家》在3月5日迎来首次联排。演员们在舞台上呈现了一次近乎完美的演出：顺着悠扬的音调和起承转合的剧情，演员们通过动作、神情、唱腔等，塑造了一个个有血有肉的人物形象，情感变换自如、饱满而细腻。

剧中，晚年秋雁正深情唱渔歌

排练厅内，演员们正在反复磨合 绘洲文化供图

文脉专访

《渔家》总导演陈才：优秀的艺术作品有强大的感召力

“惠东渔歌作为国家级的非遗，具有广泛的群众基础。多年来，以渔歌为题材的歌舞作品并不在少数。但是，如何推陈出新，展现新时期的特色，这对我来说是个巨大的考验。当时接到导演任务后，我第一个想法就是，必须有所创新、有所突破。”《渔家》总导演陈才表示。

“我坚信优秀的艺术作品有强大的感召力和感染力，只有通过艺术创作把这两个特性发挥到极致，才能引导观众更好地了解渔歌文化。”陈才介绍，为了让观众在观看《渔家》表演时，能真切感受惠东渔歌的文化魅力，主创团队曾到惠东海边实地采风，进渔村访问渔民，近距离体会惠东渔歌传统文化，并查阅大量相关的历史资料 and 文献，翻阅同类题材的文艺作品进行研究，只为寻找出《渔家》的着眼点和落脚点。陈才表示：“希望用群众最喜闻乐见的形式，用群众听得懂、乐意听的方式来打造《渔家》。”

在题材内容和艺术表达形式等方面，主创团队都大胆探索、大胆创新。陈才介绍，剧本通过“故事讲述人”的方式，以此呈现渔家人物丰富的内心世界，以及通过对比，完美展示出渔民翻天覆地的生活变化。同时，本剧的舞台设计力求完美，采用了最先进的曲折屏技术，并结合渔歌剧目中的传统文字，进行海浪的舞美元素设计。

“这部剧只有短短80多天的排练时间。时间紧任务重，但大家都非常‘拼’，我们都笑称团队有‘四下’：生病了自己咬咬牙坚持一下，排练时间冲突自己调整一下，家里有事自己克服一下，创作中出现了瓶颈大家商量一下。”陈才笑言，只要一到排练室，就可以看到演员们在认认真真地抠表演细节。

3月5日进行首次联排，演员们精湛的动作、丰富的神情、深情饱满的歌声，将剧目演绎得非常精彩，尤其是秋雁与向岸相遇的桥段，台下不少观众都被感动到落泪。“这让我坚信，我们的努力没有白费，这对我们的演员来说也是一种巨大的鼓励。”陈才说。

文脉链接

看《渔家》，说渔歌

《渔家》编剧、广东省音乐家协会副主席、国家一级作家赖房干：渔歌是我们艺术创作的宝库，期待通过我们的艺术加工，推动传承，让渔歌更具魅力。

《渔家》音乐作曲、华南理工大学艺术学院院长、硕士研究生导师梁军：《渔家》的唱段既保留传统元素，又融入流行元素，希望能让年轻人接受，扩大传播面。

《渔家》音乐作曲、惠州音乐协会主席王少辉：非遗文化的传承得有创新，有创新才有价值。

《渔家》副导演、中国音乐家协会会员梁凯：文艺作品要结合文化，打造成成熟且成功的文艺娱乐产品，才能让观众发自内心喜爱。

《渔家》男主角向岸扮演者、国家一级演员李白：渔歌有独特的魅力，简单的曲调蕴含着厚重的文化底蕴，渔歌传唱千年，散播四方。

《渔家》女主角秋雁扮演者、国家二级演员权琳丽：渔家人在艰苦的环境下不抛弃、不放弃，依然积极乐观、努力生活，值得我们学习。

《渔家》“老年秋雁”扮演者、惠州歌剧院独唱演员、惠东渔歌传承人张喜英：我是在青年时期加入非遗传承队伍的，也希望《渔家》能感染更多的青年人，带动他们加入渔歌传承。

《渔家》舞蹈演员李子怡：渔民结束了在海上漂泊的生活，但以渔歌为代表的渔家文化并没有结束，希望《渔家》能够将渔家文化传递给观众。

《渔家》舞蹈演员陈龙萍：希望《渔家》能把渔歌文化带给更多人。

《渔家》总导演、中国戏曲学院中国喜剧院美学研究所戏剧创作中心主任、广东省文化馆（广东省非物质文化遗产保护中心）研究员陈才：非物质文化遗产需要一代代人继承并发扬，希望尽自己最大的努力，把传统的渔歌文化发扬光大，让更多人感受到它的文化魅力，这是文艺工作者的职责和使命。