

文化中国行

观音乐剧《心安东坡》——吾心安

曹林

音乐剧《心安东坡》的剧情以苏轼贬谪海南三年(1097—1100)故事为背景,演绎其在逆境中安顿心灵,完成“海南三书”(《东坡易传》《书传》《论语说》)的历程,展现苏东坡“一蓑烟雨任平生”的旷达与“为往圣继绝学”的担当,引发对“此心安处是吾乡”人生态度的哲学思考。

近期上演的剧场版《心安东坡》,是对去年户外实景演出版本的凝练和升华,在东坡谪琼、著书、教化 and 心归安宁这条主线当中,通篇贯穿着人性情感的光辉和温暖,既有心怀家国的赤诚、逆境不屈的风骨,也有砺节安身、生死旷达的胸襟,处处闪现天伦之情、桑梓之情、济世之情、躬行之情、黎庶之情、授业之情、超然之情……用音乐剧的语言,把东坡在海南的苦难、坚守与旷达,转化为当代人能与之共情的“心安”力量。

“好看”

“好看”集中表现在两个方面:一是看主题与剧情,主题是“心安”,是东坡一生叩问内心和世界然后留给后人的答案。东坡在海南的日子加起来也就一千天,但这段时光基本上是他64载人生旅程的最后一站,在此期间完成的“海南三书”,也就意味着一个文人士大夫最终完成了“立德、立功、立言”人生三不朽,达成了至高的精神修行与人格圆满。《心安东坡》的作者用“遭逐”“抗疏”“遇凶”“成书”四段故事,编织出复杂的人物关系和戏剧冲突,高度概括了东坡在这段时间的所作所为和所思所想,以及人生终章的豁然心安,在中国文化历史长河中标注出灿烂的一页。

“好听”

中国传统戏曲的观众一般不说去“看戏”,而是说“听戏”——“听音儿”“听嗓儿”,所以一台音乐剧首先要好听,歌词、旋律、节奏、歌唱,都要动听,这是音乐的独特魅力所在。观音乐剧《心安东坡》,要心安何处?答案或许就在两首主题曲里。当绕梁不绝的《好好活着》回旋起来,就会读懂创作者的精神共鸣:“我也曾胸怀热望,人生旅途尽是晴雨……怎料到清明的天幕,几度被乌云遮挡……也许这就是人生本相……昂首可见万里光,好好活着,好好活着,心宽能装沧海浪,一路吟啸越八荒。”简单的四个字“好好活着”,词浅意深,字字含情,曲柔骨韧,声声入心,把一个历经沧桑却依旧热爱生活——活生生的普通人——立在了观众面前。与之相呼应的另一首主题曲《心安》:“心无妄,念无垢,任我千里行走;身无病,梦无疾,任我沧海泛舟……惟我心安,俯仰无忧。”则是借东坡故事,用一句“心安”,道出千古人生感悟。表达了创作者与苏轼逆境守心、初心不改、心安即家的人格宣言隔空暗合。可不是吗,在中国文脉里,心学是其中最具体性与实践性的思想传统,从孟子“尽心”到阳明“致良知”,始终紧扣“心为本体、内圣外王”,塑造了中国人重内心、重自觉、重实践的精神气质,唯有通过心性修养,才能达到心安,实现自我超越与精神自由。

“好玩儿”

音乐剧《心安东坡》整体上是一台具有思想深度、深耕传统文化、承载人文价值和艺术质感的正剧,同时也在努力提升观赏性所带来的市场效益,所以在呈现形式上要“好玩儿”,这里所说的“好玩儿”,并非浅薄,而是轻松活泼、雅俗共赏,老少咸宜,贴合大众审美,便于参与和互动。编剧设置了一个00后程序员“小灵”,让她站在当代生活的视角对接古今、串联人物、沟通剧情,成为整部作品的时空引路人。该剧创作者巧妙地运用AIGC生成的数字人“坡叔”,并借小灵之口频繁使用赞、圈粉、应援、助跑、点赞、朋友圈以及打CALL、IDOL、EMO、BUFF、BGM等大量年轻化网络语言,看似插科打诨、活泼调侃,实则自带“好玩儿”的生活化趣味,打破凡是正剧就得刻板严肃的标签,让千年东坡文化更接地气,引发Z世代青年人的心灵同频共振,从而增强更为广泛的传播力。

舞美设计

《心安东坡》的舞美造型和色彩奠定了视觉样式,设计师充分利用舞台空间,构筑了“台中台”框架结构,不仅为时空变幻带来多维度的可能性,也为表演提供了丰富的支点和动线,增强了舞台调度的层次感,同时也成为演示多媒体影像的媒介载体;可快速伸缩、升降的隔屏装置随着剧情发展不断移动,所造成的大开大合,隐喻了东坡一生的起伏跌宕;虚拟影像与实景道具巧妙结合,虚实相生,诗意化还原枕椰庵、通潮阁等历史地标的真实场景,把苏轼笔下那种“千山动鳞甲,万谷酣笙钟”的无穷诗意纳入有限的舞台空间。

灯光与影像的融合是亮点,虚拟东坡与真实演员呼应,搭配波涛、月色等自然影像,深度参与叙事,帮助观众理解东坡“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”的精神世界。服装沿循宋制风雅,嵌入黎族元素,既点明地域特色,又突出人物性格,助力主题表达。

在众多苏轼主题舞台作品中,《心安东坡》令人印象深刻。它以文学底蕴为根基,挖掘东坡谪琼岁月的精神内核,将其豁达、恬淡与人文精神,化作好看、好听、好玩的现代表达,以“心安”哲学连接古今,彰显出强大的现实治愈力。

(作者系上海戏剧学院教授、中国舞台美术学会名誉会长)

文化视野

中国首部AI概念国风音乐剧《心安东坡》剧照。海南日报全媒体记者 封烁摄

世人有无数种述说东坡的方式,吟其诗词、慕其豁达、品其书法,各有路径。而海南选择了另外三种:说他是“不老的东坡”,是“男神东坡”,是寻得归处的“心安的东坡”。

三台戏,三种语气,三个层层递进的精神坐标。自2023年起,海南历时三年精心打磨“东坡演艺三部曲”——音舞诗画《不老的东坡》、沉浸式文旅演出《男神东坡》和AI概念国风音乐剧《心安东坡》。三台作品在连续三年的中国(海南)东坡文化旅游大会接力登场,让人们在舞台光影中走进东坡的心里。

前不久,4月25日,《心安东坡》剧场版在海口首演,这“三部曲”的旋律再度回响,也让人重新打量这条以戏为媒、走进东坡精神世界的文化路径。

从不老传奇到心安吾乡 三台大戏读懂东坡

海南日报全媒体记者 刘晓惠

从“东坡演艺三部曲”的名字本身,就可窥见一部东坡的精神演变史。从《不老的东坡》,到《男神东坡》,再到《心安东坡》,三台戏,成为三个层层递进的精神台阶。

2023年2月18日,首届东坡文化旅游大会在海口开幕。那一夜,大型音舞诗画《不老的东坡》在海南省歌舞剧院内拉开大幕。

总导演赵京生摒弃了传统晚会的篇章结构,用“遇见东坡”“明月几时有”“一蓑烟雨任平生”“我本海南民”“不老的东坡”五个章节串联起苏轼最具代表性的人生段落。

舞台上,东坡“穿越”千年历史长河,与代表海南岛的青年人“姜仰坡”相遇、对话。在赵京生看来,浓烈的家国情怀、壮丽的豁达人生、执着的民本意识是东坡先生在海南最重要的精神体现,也是这部作品着力呈现的文化主线。

2024年12月8日,画风一转。儋州东坡书院里,全国首个宋韵书院沉浸式文旅演出《男神东坡》首演,观众叩门三声,便成了书院里的一名“学生”。不同于传统的“你演我看”,观众参与其中,和东坡对话、抢答。

该剧总导演蒙麓光介绍,这台演出构建了一个“梦回大宋”的新型文旅体验空间,将故事与情境嵌入东坡书院实景,贯穿古今。当天,有的观众在演出结束后难掩兴奋地说:“‘东坡先生’还为我颁发毕业证书呢。”

2025年底,《心安东坡》先以户外版在澄迈亮相,2026年4月再以剧场版登陆海口。这一次,它聚焦东坡贬谪海南三年间的“此心安处”——这正是三部曲的收束之所。

三台作品的背后,是主创团队海南省演艺集团三年如一日对东坡文化主题的深耕。该集团党委书记、董事长韩潮光告诉海南日报全媒体记者,《心安东坡》剧本先后修改30余稿,全体主创深入研读东坡居琼史料,反复打磨主题立意,“达则兼济天下,穷则独善其身”的文人风骨与“此心安处是吾乡”的生命哲学,在剧中得到了更具时代感的呈现。

以情动人、以奇抓人、以新引人

音舞诗画《不老的东坡》舞台照。通讯员 张江英 摄

三部曲在表达方式上有不同的风格。《不老的东坡》锚定的是“观赏性”。音、舞、诗、画四种古典艺术语言交织,辅以“散文体”叙述,观众坐在台下欣赏一场雅正深沉的史诗级晚会。赵京生强调,“不老东坡”指的是“东坡精神不老、东坡文脉不老”。

为了拉近观众与东坡的距离,《不老的东坡》还虚拟了一个人物“姜仰坡”——海南第一位举人姜唐佐的后人,代表千千万万的现代海南青年,与穿越而来的东坡相遇、对话。

《男神东坡》做的是“体验”。它把整座东坡书院变成了舞台,观众走进来就成了“学生”。演出结尾,由苏东坡、黎子云等角色组成的“北宋第一男团乐队”,手持电音古筝、摇滚琵琶,以“唱跳rap”收场,让东坡在“国潮”的语境下圈粉无数。

《男神东坡》编剧孙庆来说:“一个才华无敌的大文豪、一个妥妥帖帖的大吃货,这是我们希望带给观众的平易近人的东坡形象。”

《心安东坡》追求的则是“共鸣”。它是一部为全国巡演而生的作品。从第一部到第三部,赵京生说:“我们不想做一个高高在上的历史符号,而是要让东坡先生带着烟火气站在观众面前。”为此,创作团队将焦点对准了东坡的平凡一面——与百姓的鱼水情、与家人的牵挂、与友人的相知,最终落脚于“好好活着”的生命哲思。

在《心安东坡》中饰演苏东坡的演员夏振凯在采访中透露,为塑造60岁的苏轼他刻意走“松弛路线”,一改以往文豪的形象,融入了“烤生蚝”时的惬意、“吃焦山芋”时的率真等生活化细节,“让观众看到一个更贴近历史本真的苏轼——他既有文人的风骨,又有老顽童的可爱”。

同时看过《男神东坡》和《心安东坡》的观众说,上一届《男神东坡》还在用中西乐器混搭制造“破壁”效果,这一届《心安东坡》已经在玩人工智能,每一步都踩在观众“意料之外、情理之中”的临界点上。

三部曲,三种路径,指向同一个目标——让东坡从历史文本中走出来,成为观众可以仰望、可以走近、可以共情的人。韩潮光说,三部曲每一次表达方式转换,其实都是在回答同一个命题:传统文化如何与当代人产生真正的精神联结。

从地域文化符号到全国文化名片

三部曲的价值,不止于剧场,他们已经走出舞台、走出海南,开始编织出一张文化传播的立体网络。

2025年10月30日,《不老的东坡》走出了海南,来到湖北黄冈——那个东坡写出前后《赤壁赋》的地方,完成了首轮跨省交流。湖北省文旅厅相关负责人表示,此次在黄冈首演,是依托“东坡文化节城市联盟”平台的跨省合作典范,未来将进一步深化两地在东坡文化研究、遗迹保护、文旅融合等领域的联动,让黄冈的东坡IP与海南的东坡演艺资源互补共促。

《男神东坡》在儋州东坡书院、儋州海花岛等地,开启了常态化驻场演出,自首演后便成为当地文化旅游的固定招牌,为“文旅融合”提供了可复制的样本。

今年春节期间,游客朱先生来海花岛游玩,顺便观看《男神东坡》演出。朱先生感慨:“整个节目把东坡诗词、书院文脉和现代演艺完美结合,形式新颖、画面唯美,大家看得很投入。”

《心安东坡》则从创作之初就对标全国市场——2025年澄迈户外版首演收获近千名观众好评后,2026年4月海口剧场版落地,9月起将陆续登陆厦门、长沙、深圳等城市。

三部曲的三条传播路径,覆盖了巡演、驻场、全国巡演。中国歌剧研究会会长明文军认为,三部曲立意高远、叙事完整、情感真挚、文化厚重,其中《心安东坡》更是“具备冲击国家级文艺奖项与开展全国巡演的潜力”。

海南省演艺集团也亮出了更长远的规划。韩潮光表示,“希望通过《心安东坡》全国巡演,以剧为媒,传播海南东坡文化,讲好海南自贸港故事。”同时,“东坡演艺三部曲”能从地域文化符号升级为全国性文化名片,成为海南推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的标志性成果。

一生心迹,三场演艺,无数回响。东坡是“不老”的,因为他的精神穿越千年仍在滋养后人;东坡是“男神”,因为他的人格魅力足以征服任何时代的观众;东坡最终是“心安”的,因为在海南这片土地上,他找到了精神的归宿。

900多年前,苏东坡在海南写下“他年谁作輿地志,海南万里真吾乡”。900多年后,在他曾经谪居的岛屿上,三部作品、三种艺术形态,正将这份旷达与心安,唱给更多人听。

一部儿童剧 一台音乐会 等你扫码抢票

为回馈广大读者厚爱,海南日报文化周刊联合海南省演艺集团,推出精品剧目门票免费赠送读者互动福利活动。

参与互动方式

读者可扫描下方二维码,在海南日报客户端评论区,留言聊聊你最想看的海南演艺剧目类型、或是对本土舞台艺术的期待感悟;留言内容积极正向、走心即可参与活动;我们将从参与互动的读者中,随机抽取幸运读者,免费赠送海南省演艺集团精品剧目演出门票。

门票预览

- ★《我不是霸王龙》
★张佳林与甘露露经典声乐音乐会
(活动须知详见海南日报客户端)

扫码抢票

东坡演艺三部曲

音舞诗画《不老的东坡》

核心亮点

- 1. 音、舞、诗、画融合,散文体叙事,史诗级晚会质感,观赏性极强。
2. 虚拟人物姜仰坡搭建古今对话,拉近当代观众与东坡距离。
3. 已走出海南,在湖北黄冈等城市巡演,成为跨省文化交流标杆。

文旅演出《男神东坡》

核心亮点

- 1. 全场景沉浸式:打破镜框舞台,书院即舞台,观众从“看客”变“参与者”。
2. 国潮破圈:电音古筝、摇滚琵琶+唱跳rap,年轻受众圈粉力拉满。
3. 儋州常态化驻场,成为文旅融合可复制样本,游客打卡必看。

音乐剧《心安东坡》

核心亮点

- 1. 中国首部AI概念国风音乐剧,科技+国风+音乐剧跨界创新。
2. 融入儋州调声、海南地域元素,音乐多元、舞美宋式极简,极具沉浸感。
3. 剧场版已海口首演,9月启动全国巡演。
文字整理/蔡佳倩

《不老的东坡》中东坡的扮相。通讯员 张江英 摄

