

文化部优秀专家系列报道之五十八

2008年8月8日晚,当中国运动员李宁腾空而起,在徐徐展开的画卷中奔向北京奥运会主火炬时,身后画卷中一串串影像与奔跑的身影相得益彰:孩子们的笑脸、传递奥运圣火的人们……极具视觉冲击力的画卷图像让现场顿时安静下来,幕后又迸发出一片欢呼声。

作为2008年北京奥运会、残奥会开闭幕式上的灯光总设计师,沙晓岚率领他的团队完美地为奥运献上了一场光影的神话。几盏看上去毫无生命的灯具,经过他的调配就能营造出梦幻仙境。21组灯、63台投影仪的数码影像画面拼接技术创下世界新纪录,也让沙晓岚跻身世界灯光领域杰出设计师行列。灯光设计界资深人士评价道,“沙晓岚”不仅是一个名字,而且已经成为中国灯光设计的一个品牌。

机缘巧合,踏上灯光设计之路

沙晓岚出生在南京,从小对绘画很感兴趣。从初中起,他开始学习美术。一直到高中毕业,他的愿望都是要考上南京艺术学院,学习美术。然而沙晓岚却连着两年落榜。

失望之余,他开始边工作边学习。这段时间,他当过毛纺厂的工人,也学过一年的医学。但是他很快发现,自己的兴趣并不在这里,他依旧对作画情有独钟。工作、补习的日子是枯燥的,但他会苦中作乐。“白天上班,晚间学画,周末就在南京中山陵看风景、画风景。只要生活中有画做伴,我就感到很惬意。”沙晓岚回忆往昔情景如是说。

如果不是别人的一句话,沙晓

无语 追求

锣鼓是京剧音乐的灵魂

记国家京剧院一级鼓师李金平

靳文泰

李金平一直努力着,只因他坚信,锣鼓是京剧音乐的灵魂

子“稳得住、催得上”,能做到张弛有劲,强弱分明,强时酣畅淋漓,弱时潺潺涓涓,给人以美的享受。因其业务水平突出,临场司鼓能应付自如,举重若轻,有较强的协作精神,许多知名艺术家都愿意与他合作。他曾在袁世海演出的《九江口》、《牛皋招亲》、《霸王别姬》,李光演出的《汉宫惊魂》、《野猪林》、《大雨天官》,冯志孝演出的《苏武牧羊》、《四进士》,刘长瑜演出的《春草闯堂》、《游龙戏凤》、《金玉奴》等剧目中司鼓。他还与国内中青年艺术家们合作,于魁智、张建国、张火丁、孟广禄、张克等人对他流畅的演奏技艺、张弛有度的艺术张力、精诚合作的精神均给予了很高评价。

随着多年舞台实践的不断丰富,戏曲音乐知识的慢慢积累,他进一步加深了对戏曲音乐的理解,逐渐形成了功底扎实、细致严

行走在舞台光影之间

——灯光设计师沙晓岚的写意人生

本报记者 马进 实习记者 蔡萌

到了业界的认可。到1997年承担庆祝香港回归晚会的灯光工作时,他已经成为国内灯光设计界炙手可热的人物。

沙晓岚很谦逊地将自己的成功归功于幸运和机遇的降临,可是如果没有兢兢业业的努力和厚积薄发的耐心,幸运也不会多次眷顾。

刚入行的沙晓岚经常会听到这样的话:“不行你来!”谦虚的态度和过人的技艺是他赢得尊敬和认可的法宝。沙晓岚说:“你不能总把自己当成设计者,要把自己当成一个普通灯光工作人员,从最基本的工作做起。要想在灯光设计上成为佼佼者,先要学会做人。”而这“做人”往往是立足业界最重要的素质。最初在总政歌舞团,他装过灯,一个人拎着灯具爬楼;他做过对光,在梯子上一站就是几个小时。留给人的印象非常好,与大家形成很好的协作关系。“大家愿意帮忙,好的想法才能够实现”,这种谦虚和朴实的态度使沙晓岚带领的团队总能完美地克服又一个挑战。

做了那么多的舞台剧、广场晚会、歌舞晚会,直抵他内心艺术本质的仍然是戏剧。他认为,戏剧更持久,更有味道,可以反复体味灯光带来的艺术效果。沙晓岚对舞剧《野斑马》、《大梦敦煌》非常满意。“灯光打在演员脸上,你可以看到演员的每个表情,感情表达得淋漓尽致,视觉冲击力比较强,灯光

感觉强,现场效果特别好。”每每提到自己的得意之作,沙晓岚就由衷地感到快乐和满足。

沙晓岚个性实际而勤勉。最初在北京奋斗的10年,他从未想到到处转转,“北京所有的公园都没有去过,甚至没有过连续的休息日”。这股肯干和勤勉为他换来了精湛的灯光设计技艺和圈内的普遍认可,沙晓岚成为推动灯光在中国舞台表演创作中的重要人物;在国内还没有使用电脑灯的时候,他率先在舞台剧中使用回光灯做逆光,使舞台背后的光大大强于台

前,收到了非常好的舞台效果,带动了国内舞台使用逆光效果的潮流。电脑灯兴起,沙晓岚又率先使用电脑灯,带动了国内舞台灯光的另一股浪潮。

2004年沙晓岚走出国门,担任新加坡国庆晚会的灯光设计,此前该国的国庆晚会一直由欧美人设计。由此,沙晓岚开始在国际舞台锋芒渐露。

为奥运,行走在光影之间

担任北京奥运会、残奥会开闭幕式灯光总设计师,是沙晓岚人生

沙晓岚将继续创作光与影的神话

谨、善于继承、勇于创新的艺术风格。在二度创作过程中,他能按照戏曲音乐的要求“打剧情”,理解主题,总体性地掌控舞台气氛,驾驭舞台整体节奏。他注意从人物内心涌出,鼓点的轻、重、缓、急、刚、柔、强、弱都与人物感情挂钩,打出感情,打出性格。现代戏《江姐》有文有武,文戏中,他的点子稳得住,轻重有致,何处该撤,何处该催,“尺寸”处理得当、细腻,具有大家之气;打武戏时,他讲究浓烈与清冷的对比,追求稳、准、狠,力度雄浑,节奏鲜明。他的司鼓既善于营造气氛,又具有丰富的情感表现力。他认为鼓师不仅是个演奏员,还是指挥员,不仅心里“有”点子,手里也需要“有”点

子,如同绘画艺术家的“胸中之竹”必须要通过自己的“手中之竹”来表现一样。

在演出之余,李金平还积极参与戏曲片录制、音乐创作等工作,为京剧锣鼓演奏技艺的丰富和发展默默耕耘着。他多次参加叶少兰、张学津、孙毓敏、赵葆秀等艺术家的个人演唱精选磁带及CD盘的录制工作;参加了中央电视台拍摄的由袁世海、李光主演的戏曲片《九江口》;参加了电影戏曲片《江姐》、《杨门女将》的拍摄工作;担任新编传统戏《余太君抗敌》、《金凤传奇》的音乐设计及锣鼓设计;加入到中日合作的《坂本龙马》创作组,负责音乐、锣鼓的创作及设计;在恢复现代戏《红灯记》的过程中,在制作音乐MIDI、锣鼓等重要环节中做了大量的工作,并在此剧演出中担任全部司鼓兼指挥;完成了新编历史剧《火醒神州》一剧的音乐创作设计;在现代戏《油灯灯开花》、《江姐》中担任音乐监制,并任指挥。

近年来,他多次参加大型京剧晚会、京剧交响音乐会的演出,曾先后8次参加中南海怀仁堂新年京剧晚会,担任音乐设计、监制等。曾参加由中宣部、文化部主办的纪念中国共产党建党80周年大型京剧交响音乐会演出,受到表彰。在张艺谋执导的大型芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》中担任锣鼓设计。鉴于他在京剧演奏事业中做出的贡献,李金平多次获得奖励,并获得2008年度文化部优秀专家称号。

青春 飞扬

她出生在素有“歌的世界,舞的海洋”之称的贵州省黔东南苗族侗族自治州,在这种环境的熏陶下,她从小对本民族特有的服饰以及动听的歌声情有独钟。每当她穿上苗族服饰,唱起苗族歌曲,就感到无比自豪。针对苗族特有文化面临失传的情况,作为全国人大代表,她希望通过自己的努力,让更多的年轻人关注几近消失的传统艺术。她就是有“苗家小夜莺”之称的国家一级演员阿幼朵。

阿幼朵3岁时,两个哥哥和阿爸相继离开人世。两个姐姐出嫁后,她与阿妈相依为命,日子过得既艰难又清贫。苗家人爱唱歌,也许是家里有太多的不幸与苦难,阿妈每天清晨起床后,总是一边烧火煮猪饲料,一边不停地唱着悲伤的苗歌,那如诉如泣的旋律常常将她从梦中唤醒。

由于阿妈的影响,阿幼朵从小就喜欢唱歌。为了让阿妈的生活少一点悲伤,多一点开心,她每天晚上就像一只小夜莺,常常一个人唱到深夜。从初中一年级起,阿幼朵每次参加学校歌咏比赛时总是拿第一名。不过,在那个偏远的苗寨山窝里,她的生活与城市有着极远的距离。“我16岁才第一次到了城市。”阿幼朵说,初中毕业后,她去贵阳考省艺校,那次她与同学坐了8个小时的火车来到大城市,怀揣着姐姐给的100元钱和一份简单的理想。结果几天后,钱用完了,理想也破灭了。一扇门关上了,阿幼朵又发现了另一个窗口,她与村里的小姑娘们去北京的中华民族园当起了演员。不过,一年后,她当了逃兵,回到贵阳,在一间酒店里当送餐员。

重要的里程碑之一。现在回忆起来,他仍心有余悸。“刚得到这个消息的时候我犹豫过,这么重大的场合,通常会以中外团队合作的形式承担,现在由我一人担任灯光总设计,这样重要的任务落到我头上,确实感到压力很大。”但事实证明,选择沙晓岚是非常正确的。奥运会舞台灯光的展示,得到了国际上对中国灯光创作“无与伦比”的评价。

东西方人的欣赏习惯不一样,东方人喜欢比较强烈、有冲击力的色彩,西方人则喜欢素雅的黑白调。西方通常是以电视转播为标准,不以现场标准来衡量。既要兼顾东西方观众的欣赏习惯,又打算超越2004年雅典奥运会开幕式,沙晓岚的心理压力非常大。“雅典奥运会开幕式灯光运用得很好,颜色很单纯,艺术感非常强,超越它,就要增加科技含量。”

开幕式的灯光几乎两三天就调整一次,只要节目一动,灯光就要调整,从去年5月至8月初,所有的灯光工作人员都是通宵达旦。正是沙晓岚和他团队的精诚合作,一次次设计、调整,才带给观众一个梦幻般的开幕式,令世界为之惊叹。

人们看到,《画卷》的灯光利用“灰、白、黑”色调,宛如一幅清新淡雅的水墨画;《诸子百家》、《活字印刷》一段,灯光渲染了淡淡的色彩,加强了服装的色彩效果和字模的立体感;《戏曲》夸张了中国戏曲服饰的色彩,舞台画面色调渐强;《丝路》、《礼乐》灯光色彩的饱和度和随之加强;《星光》、《自然》到《梦想》,3个段落的灯光设计运用了现代装饰画和电脑绘画的手法,强化表演气氛,使灯光艺术照明的变化节奏层层递进,逐步升华,随着舞台整体气氛进入高潮。

为了在“鸟巢”高14米、长500米的“碗边”做文章,沙晓岚遇到了20多年职业生涯中最大的一

次考验。因为即使是最先进的大功率投影仪,投射在“碗边”的画面效果也无法达到最基本的转播要求。同时,场地内用于照亮演员的强光也会极大地削弱投影的亮度。

沙晓岚及其团队提出了将21组、63台投影仪的图像拼接在一起的想法,这种方法还没有人尝试过,而且当前还不可能用一台电脑同时带动这么多台投影仪里面的播放素材。美国供货商听到这个想法,连呼“你们疯了”。尽管觉得不可思议,供货商还是派出专家协助沙晓岚工作。

沙晓岚对奥运会开闭幕式、残奥会开闭幕式的灯光设计事无巨细、亲自过问,一天只睡四五个小时,有时甚至彻夜不眠,他开玩笑说:“那时候出国都不用倒时差。”沙晓岚常说:“一个优秀的灯光设计师要喜欢灯光,要具备灵气和组织能力以及音乐、美术等方面的综合素养,还要不断加强自身修养,提高对高科技的把握能力。”但有一点他没提及,那正是他一直坚持的“吃得了苦”的精神。

最近,除了做“鸟巢”版歌剧《图兰朵》的灯光设计,沙晓岚正在为庆祝新中国成立60周年而举办的人民大会堂“复兴之路”晚会和天安门烟火晚会的灯光设计忙碌着。这是全国人民的大事,比担任奥运会开幕式的灯光总设计师更累,其压力可想而知。但沙晓岚坦言,他仍将坚定地行走于光影之间,继续其与灯光的艺术之旅。

张坤

这一次只有短短一个星期,她又逃走了,“我还是想唱歌”。于是她随着小妹妹们又到深圳锦绣中华景区当起了歌舞演员。打工妹的生活充满了苦涩,但由于阿幼朵天生丽质,能歌善舞,因此在深圳期间,她不断地参加一些大型比赛,她感慨地说:“山里面出来的孩子,没有任何机会,只有比赛。”

1999年,当阿幼朵回到苗岭山城凯里后,机遇向她敞开了大门。在当地举行的一次青年歌手大奖赛上,她夺得金奖。2002年,她参加央视青年歌手大奖赛,夺得了通俗组银牌奖。2006年,她再次参加央视青年歌手大奖赛,以原生态歌手身份夺得最佳人气奖。在参赛同时,她又考取北京师范大学,继续深造……慢慢地,她开始在歌坛崭露头角,并当选第十一届全国人大代表,以“80后”身份成为人大代表艺术家中最年轻的一位。

2005年1月,阿幼朵参加了在奥地利维也纳金色大厅举行的新春音乐会《苗岭飞歌》的演出。她说:“第一次排练非常紧张,平时在苗寨演唱,伴奏的常常是芦笙,而此次是莫扎特交响乐团给我伴奏。刚开口唱了一句,所有的乐器都停了下来,我以为是自己唱错了。两三秒后,所有的乐器都被敲响了,原来是乐团的伴奏员在为我鼓掌。”正式演出时,她穿上苗族服装,戴上苗族银饰,身上的银饰沙沙作响。许多外国观众纷纷鼓掌,并表示要到中国贵州看看神秘的苗寨。

2008年6月,北京奥运圣火在贵阳传递,阿幼朵为第207棒火炬手。受现场热烈气氛的影响,她自编了一首歌,表达家乡人民激

动地心情:“大家带着火炬一起来到我的家乡,我们载歌载舞来迎接火炬,祝福奥运,祝福北京,中国加油,贵州加油……”悦耳的歌声充满了苦涩,但由于阿幼朵天生丽质,能歌善舞,因此在深圳期间,她不断地参加一些大型比赛,她感慨地说:“山里面出来的孩子,没有任何机会,只有比赛。”

阿幼朵发现,她身边有很多年轻人不会唱民族歌曲,不穿民族服装,甚至不会说本民族的语言。眼看着这些民族的历史文化在一代代消逝,她的心里备感焦虑。作为年轻的人大代表,阿幼朵深知,除了唱歌,自己还应做些什么。为此,她建议国家在保护民族文化遗产、弘扬传统艺术方面加大力度,让现在的年轻人能够更多地了解传统文化,从而热爱传统文化。

她的提案得到了相关部门的重视。之后,她很快发现了变化。在她的家乡苗族学校较多的学校,陆续开展了少数民族语言和传统文化教育课程。许多身着民族服装的苗族和侗族姑娘都会哼唱民族歌曲,已很久不见的“游方场”(每一个苗寨供青年男女谈情说爱的场所)

上,重回回荡起动人的情歌,看到这一切,阿幼朵更加坚定了推广民族文化事业的决心。

上善若水,无形却坚韧,这是苗家人独特的性格,阿幼朵就是带着这样豁达、开朗的性格,面带着永久甜美的微笑,从芦笙绕梁的苗寨“唱”到贵阳,从央视大舞台“唱”到维也纳金色大厅,她已成为国内外了解贵州的一个文化符号。面对接踵而至的荣誉,她依然是那个苗族姑娘,她最爱的歌与服饰都是自己民族的。她的歌曲没有迎合时代的华丽铺张,也没有刻意追寻深奥的天籁之音,她用泉水般清澈的声音,演绎着对自然的虔诚和一种快乐坚强的信念。

获奖再多,阿幼朵依旧对苗族文化情有独钟

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

次考验。因为即使是最先进的大功率投影仪,投射在“碗边”的画面效果也无法达到最基本的转播要求。同时,场地内用于照亮演员的强光也会极大地削弱投影的亮度。

沙晓岚及其团队提出了将21组、63台投影仪的图像拼接在一起的想法,这种方法还没有人尝试过,而且当前还不可能用一台电脑同时带动这么多台投影仪里面的播放素材。美国供货商听到这个想法,连呼“你们疯了”。尽管觉得不可思议,供货商还是派出专家协助沙晓岚工作。

沙晓岚对奥运会开闭幕式、残奥会开闭幕式的灯光设计事无巨细、亲自过问,一天只睡四五个小时,有时甚至彻夜不眠,他开玩笑说:“那时候出国都不用倒时差。”沙晓岚常说:“一个优秀的灯光设计师要喜欢灯光,要具备灵气和组织能力以及音乐、美术等方面的综合素养,还要不断加强自身修养,提高对高科技的把握能力。”但有一点他没提及,那正是他一直坚持的“吃得了苦”的精神。

最近,除了做“鸟巢”版歌剧《图兰朵》的灯光设计,沙晓岚正在为庆祝新中国成立60周年而举办的人民大会堂“复兴之路”晚会和天安门烟火晚会的灯光设计忙碌着。这是全国人民的大事,比担任奥运会开幕式的灯光总设计师更累,其压力可想而知。但沙晓岚坦言,他仍将坚定地行走于光影之间,继续其与灯光的艺术之旅。

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

张坤

获奖再多,阿幼朵依旧对苗族文化情有独钟