

演出未动 舞美先行

巡演剧目舞美道具运输揭秘

本报记者 刘 森

去年,大提琴演奏家朱亦兵在从北京赴香港演出的途中,遭遇了“想想不到”的麻烦——虽然他为大提琴单独买了票,但航空公司仍然禁止他将大提琴带上飞机。最终,朱亦兵几经周折换乘了另一家航空公司的飞机,总算没有耽误演出。

朱亦兵的遭遇虽然只是个例,但也说明了一个问题——乐器以及包括布景、灯光、服装、道具等在内的舞美的运输的确是艺术院团在国内外巡演过程中,最繁琐、最重要却也最鲜为人知的环节。

在剧目巡演过程中,怎样保证舞美适合当地的剧场?“灯服道效化”要怎样运输?如果道具损坏该怎么办?这些幕后故事,本文将一一揭秘。

舞美修改方案几经推敲

“当院团确定剧目的巡演档期之后,舞台技术部的工作人员一定是最先开始忙碌的人。”北京国家大剧院舞台技术部许航军告诉记者,舞台技术部首先要做的是通过电话、电子邮件与承办演出的剧场进行沟通,索要剧场舞台的各种参数,从舞台的长宽、侧台的大小、后台的面积,到吊杆的数量、灯光音响的配置、舞台装置的种类等,都必须拿到详尽准确的记录。

得到这些繁琐的参数后,舞美技术部的工作人员便开始为这个舞台量体裁衣,拟定剧目舞美的初步修改方案。之后,技术人员将带着这份方案到剧场进行实地考察,并与剧场管理方商定人员配置、技术支持等各项细节后,舞美修改方案才能最终定稿。

据中央歌剧院院长俞峰介绍,舞美修改方案一般在巡演前半年开始拟定,因为牵扯到制作、运输等耗时步骤,所以方案要定得早、定得快。而许航军却遇到过“一个月必须完成所有任务”的紧急情况。

2011年1月25日,国家大剧院自制歌剧《图兰朵》作为“韩国国立歌剧院2011演出季”的开幕演出,在韩国首尔艺术中心上演。当时,许航军得到这个消息时已是2010年12月24日。“运输大概需要15天,半个月的时间就没有了,舞美重新制作大概需要一星期,所以留给方案制作的时间少之又少。”

许航军清楚地记得,那天他

国家大剧院版《图兰朵》第一幕第一场中,10余米高的升降台从天花板缓缓直落至舞台地面,站在升降台上的士兵随之逐渐露出真容。

写方案、画设计图,一直忙到12月25日凌晨4点,然后回家拿了两件衣服直奔机场。下了飞机就开始与韩国方面沟通细节,直到晚上8点。回到酒店,他倒在床上就睡着了。一个小时后,他就拉着两个同事开始修改方案。12月26日早晨6点,方案终于定稿,他们合上笔记本就直奔机场,赶回北京。

本着节约的原则量体裁衣

“在中国,大多数新建剧场的舞台规格是一致的,这就为我们节省了修改舞美的时间和经费。但在国外演出的时候往往没有这样的条件。”俞峰说,虽然国外的很多剧场历史悠久、装潢华丽,但它们的舞台往往大小不一,有些甚至相去甚远,在国内使用的舞美几乎无法利用,只能重做,这笔开销着实不小。

如果在国外演出《图兰朵》、《阿依达》这类全世界歌剧院都会演出的经典时,能否向当地歌剧院借用舞美呢?俞峰的回答是,不可能。“虽然经典剧目大家都在演,但是每位导演的创作思路和表现手法是不同的,而舞美是导演思路的直接体现。即使是相同的剧目,每个剧院甚至每个版本的舞美都不相同。所以,除一些基础灯光外,舞美根本无法租借。”

许航军设计舞美修改方案时的思路是,本着节约的原则量体裁衣。“如果对剧场没有相应的条件,去掉这部分舞美又不影响整个情节的推进,就可以直接省

略;如果真的影响到故事的进程,就要想办法找替代品。”

在国家大剧院版《图兰朵》的第一幕第一场有这样的情境,10余米高的升降台从天花板缓缓直落至舞台地面,站在升降台上的士兵随之逐渐露出真容。“这个动作在首尔演出的时候就实现不了。我们原本打算用一些吊杆来完成,但是这样就会与舞台顶部的灯相冲突。最终,这场我们只挂了一块幕布,士兵们都从侧台直接走上来。”

在《图兰朵》中,卡拉夫王子为了一睹图兰朵公主的美貌,不顾生命,敲响了铜锣,准备回答公主提出的3个问题。对于敲锣这一重要情节的呈现,国家大剧院版本的处理方式,铜锣随着升降台从地下缓缓升起,卡拉夫敲响铜锣后,与士兵一同站上升降台缓缓降下。而这样的设置,在首尔艺术剧院同样无法实现。

“虽然首尔艺术剧院的舞台也有一个类似的洞口,但是没有升降装置。如果取消这个动作,就会影响剧情的发展,但我们按照他们的洞口尺寸重新做肯定来不及。我们双方沟通了很多次,希望他们想办法在当地租一个升降台,韩国方面很配合,找了很多设备让我们挑,但都不合适。最后,我们用了最笨的办法——用木板钉了一个楼梯。演出时,卡拉夫敲锣之后,他和士兵顺着楼梯走下去,铜锣则被其他演员推走。”许航军说,剧中士兵穿的鞋子是特制的,有十几厘米高,士兵

的头上还有很长的羽毛头饰,限于条件,他们做的楼梯很窄,所以演员下场时非常辛苦。“但也没办法,我们只能提醒演员要注意安全。”

选择靠谱的承运公司

所有为巡演舞台量身定做的舞美设备都已完工,之后,它们将与服装、道具、化妆用具、乐器等一起被装入数个集装箱,运往目的地。

“舞美运输一般以集装箱海运为主,因为价格相对便宜,能节约一定的成本。但海运的速度比较慢,通常需要2到3周时间,到欧洲一些国家甚至需要一两个月。”国家大剧院舞台技术部副部长管建波说,为了不耽误演出,舞美运输都要留出较大时间量,除了正常情况下的海上运输时间,天气的影响、航次的排序,都在考虑因素之内。

为了在运输过程中尽量保证物品不被损坏,给这些不同种类、不同材质的舞美用品打包也是门技术。“在舞美制作阶段就会结合集装箱内部尺寸条件对舞美背景、道具等进行分割。在装箱之前,我们还会进行精密的测算和排布,以求最合理地利用集装箱的空间。一般来说,布景会直接放到集装箱里,而乐器、化妆用品、服装、道具等易损、对环境要求比较高的,我们会先把它们放进特制的航空箱,再把航空箱码放进集装箱。”管建波说。

对于大件乐器的运输,中央

歌剧院的经验是,运输与租借结合。“小件乐器,演奏员们都会随身携带;大提琴这种尺寸的乐器,在上飞机前不仅会单独买张票,还要提前与航空公司沟通;竖琴、定音鼓、贝司这类乐器只能海运,或者向当地乐团租借。”俞峰说,乐器对空气的湿度、温度的要求比较高,价格又往往比较昂贵,所以海运的方式剧院不敢轻易尝试。“向当地乐团租借乐器非常贵,但是我们也真是没办法。”

在管建波看来,靠谱的承运公司必须具备几项硬性标准:有进行演出运输的资质和经验;有处理各种复杂手续、突发情况的能力;对目的地的运输条件有深入了解。“比如歌剧《魔笛》的服装上有不少羽毛制品。不同国家对羽毛制品的处理惯例是不一样的,有些国家会有一些限制和要求。这时,我们就需要运输公司来协调检疫、检测部门和动物保护部门,并办理好相关手续。这都需要运输公司有丰富的经验。”

大工具箱以备不时之需

即使做了最细致的保护工作,舞美道具在运输过程中损坏的情况还是在所难免。“在运输过程中,道具的边角角、锋利的地方经常会因为磕碰而破损;很多道具在装车的时候不仅要放到我们为运输设计的铁笼子里,还要用绳子勒紧以防移动时损坏,但是勒得紧就会勒出印。这些都算是正常损耗。”许航军说,每次巡演,舞台技术部都会带上大工具箱,电焊、电锯、胶、备用灯泡等都在工具箱里,以备不时之需。

即使是运输时的“非正常损耗”,舞台技术部也有办法。“在舞美部件的制作阶段,我们会给每个部件建立详细档案,这份档案里包含部件的各种尺寸、材料、制作要求等。这也是我们进行修复的依据。”许航军回忆,《图兰朵》的道具运输中,一根“龙柱”在装箱时被蹭花了,舞台技术部立即从档案中找到原因,重新喷绘了一张外立面进行替换。

此外,如果舞美、乐器损坏严重,求助当地厂商、演出公司也是一个好办法。“在韩国巡演时,一个非常重要的灯具坏了。于是,我们通过国内代理商联系到了首尔的代理商。首尔的代理商马上送来配件进行更换,效率特别高。”管建波说。

迪尼弗再续“斯图加特之声”传奇

本报讯 作为“国家大剧院2013夏季演出季”的揭幕演出,德国斯图加特广播交响乐团于4月3日再一次登上北京国家大剧院音乐厅的舞台,为观众献上一台集中了舒曼和柏辽兹等浪漫主义作曲家作品的交响音乐会。

在当晚的音乐会中,身为法国乐派的代表人物,作为乐团新任首席指挥,斯蒂芬·迪尼弗带领斯图加特广播交响乐团的演奏精准到无懈可击,赢得观众经久不息的掌声与喝彩。

音乐会上,斯图加特广播交响乐团演奏了弗朗西斯·普朗克的《母鹿组曲》。这部作品是根据普朗克1940年所作舞剧《母鹿》的音乐选编而成。原舞剧表现

了盛夏午后3个男青年和16位姑娘一起聚会和舞蹈的情景。作品中不同声部的独奏充分展示了每一位乐手非同凡响的实力。15分钟的作品明快雅致,为观众带来强烈的听觉享受。

《母鹿组曲》之后,法国实力钢琴家萨热带来的舒曼的《钢琴协奏曲》,以及下半场柏辽兹的《幻想交响曲》两部浪漫主义时期的伟大作品,将观众带到浪漫的欧洲大陆。《幻想交响曲》是交响标题音乐的启蒙之作,它那新颖的形式和音乐技法,对后世产生了深远影响,斯图加特广播乐团在该曲演奏中以纯净、清澈的音色,展现出一种别样的韵味,令人回味无穷。(黑妹)

天津歌舞剧院推出文化惠民演出年

本报讯 (记者 葛禹)3月29日,由天津歌舞剧院创排的大型乐舞《异彩流金》在天津津湾大剧院进行了汇报演出,这也开启了天津歌舞剧院2013年“蛇舞欢歌”文化惠民演出年的帷幕。

演出年将推出“走进歌剧”“走进芭蕾”“走进民乐”“走进歌舞”4个系列演出。“走进歌剧”系列演出,包含《斗牛士之歌》、《今夜无人入睡》等中外歌剧经典选段;“走进芭蕾”系列演出,将带来经典芭蕾舞剧《精卫》、《天鹅湖》、《唐·吉珂德》及中外芭蕾舞精品晚会;“走进民乐”系列演出中,不仅有《十面埋伏》、《花好月圆》、《大寨红花

遍地开》等耳熟能详的经典乐曲,也有知名作曲家创作的民族管弦乐组曲《连年有余》、《龙跃东方》、《古槐寻根》等;“走进歌舞”系列演出,将展示剧院保留剧目大型乐舞《异彩流金》、大型舞蹈专场晚会《津门舞韵》、大型歌舞乐《海韵河风》等。另外,女中音歌唱家关牧村将再度推出《一支难忘的歌——关牧村独唱音乐会》。

话剧《蚩蚩四爷》展津味特色

本报讯 作为2013首都剧场精品剧目邀请展的最后一个剧目,天津人民艺术剧院经典保留剧目《蚩蚩四爷》于4月3日至7日登陆北京首都剧场。此次演出也是该剧在天津、北京的第四次公演。

《蚩蚩四爷》由剧作家许瑞生改编自作家林希的同名小说。该剧创作于1995年,讲述了一个极富传奇色彩的天津故事:余家4位少爷是同父异母的军阀后裔,四少爷和母亲吴氏因没有名分,被赶出家门。但四爷凭着一手斗蚩蚩的绝活,家业日渐兴旺。他的3个兄弟在和四爷斗蚩蚩败北后,一无所有,不得不请四爷和吴氏搬回余家大院。随后,不怀好意的哥哥又施计把他们母子赶出余家大院,并弄瞎了四爷的眼睛。时隔3年,身怀绝技的四爷又回到天津卫报仇,母亲劝他放弃复

仇,四爷不听,吴氏剪断了四爷的手指……

剧本创作完成后,导演方沉利用天津艺的人才资源,组成强大的首演阵容,张金元、杨宏强、郑天庸、王继世等艺术家激活了剧中的人物。此次重排,天津艺采取了制作人制,由张金元负责整部作品的演出。张金元说:“《蚩蚩四爷》沉寂了一段时间,但国内很多城市的观众对这部剧念念不忘,这正是我们多年来坚持精品意识的的一个印迹。如今这部精品焕发新的魅力,它将给更多的观众展示天津的风土人情。”(目沙)

《蚩蚩四爷》剧照 王雨晨摄

《勘玉钏》王岳凌“一赶二”

本报讯 (实习生 罗梦影)4月5日,京剧经典剧目《勘玉钏》在北京长安大戏院上演。这是第二届青年京剧演员(北京)擂台邀请赛中的一场,由北京京剧院荷花旦王岳凌主演。

《勘玉钏》讲述了明代钱塘大户俞仁想让女儿俞素秋参加官选,于是逼迫家道中落但从小结为姻亲的秀才张少莲退婚。素秋母女商议让俞素秋嫁给张少莲,俞素秋去找张少莲让他变卖,速来迎娶,没想到素秋却被冒充张少莲的韩臣骗奸,母亲与俞素秋落入江海之手。素秋含羞自尽,张少莲被逐入狱。韩臣的妹

妹韩玉姐十分喜欢韩臣得来的那只玉钏,韩臣不给,韩玉姐遇到卖另一只玉钏的江海,想买没买到。江海得知韩臣也有玉钏一只,便乘天进屋偷盗,出门被人捕获。御史到钱塘,与县令复审张少莲一案,案情大白。韩玉姐爱慕张少莲,自愿与之成婚,御史从中撮合,二人结为夫妇。

当晚的演出,王岳凌扮相俊俏,嗓音脆亮。她先后扮演两个性格鲜明、截然不同的角色,俞素秋的娇羞以及得知被骗、丧母失婢的悲感,韩玉姐的伶牙俐齿和主动追求意中人,她都拿捏得较为到位,赢得观众的阵阵喝彩。

“难忘的歌”向劳动者致敬

本报讯 为庆祝五一劳动节,北京音乐厅将于4月30日上演一场以“难忘的歌”为主题的音乐会,通过艺术家们的歌声向各行各业的劳动者致敬。

演出将邀请到刘秉义、老泥车男声四重唱组合、崔巍等歌唱家,届时他们将为观众带来不同时代的经典名曲。男中音歌唱家刘秉义当年凭借一首唱给石油工人的歌曲《我为祖国献石油》受到观众喜爱。他的成名曲

大多是歌颂生产第一线的产业工人,因此他尤其受到工人朋友们的爱戴,被亲切地誉为“平民歌唱家”。老泥车男声四重唱组合的风格定位是“中外民歌经典演绎者”,多年来他们以演唱外国民歌、通俗歌曲及经典老歌而活跃在全国各地的舞台上。

另据主办方介绍,为使歌唱家的演绎更具艺术感染力,本次音乐会将由一支130人的交响乐团担任伴奏。(嘉纳)

李叔同(1880—1942),诗词歌赋音律、金石篆刻书法、丹青文学戏剧皆负盛名。他是我国近代文艺的卓越先驱,创造了多个“第一”:主持创办中国第一个话剧社团“春柳社”、主编中国第一本音乐刊物《音乐小杂志》、最早将西方绘画知识介绍到中国等。他在皈依佛门之后,潜心修行,终成为世人敬仰的一代宗师——弘一法师。

在李叔同离世70周年之后,一部以他的生平为题材的话剧问世。

屠钰斐与话剧《天心月圆》

本报记者 张 婷

4月1日晚,福建省泉州市梨园古典剧院内座无虚席,连过道上都挤满了观众,多媒体话剧《天心月圆》正在上演。演出进行了近两个小时,无一人提前离场。

直到演出结束,一直站在剧场控制室里的总导演屠钰斐终于坐了下来,长舒一口气。看着观众满意的表情,听着他们热情的掌声,她觉得这部话剧对她心中的弘一法师算是有了一个交待。

屠钰斐与《天心月圆》的缘分要从2007年说起。那年中有一段长时间,在北京,每天早晨出门上班,屠钰斐都能看到见龙泉寺的义工们在清华大学南门免费奉粥。

她一连几日到在旁边观察,发现在奉粥的过程中,义工和路人的脸上都挂着满足的微笑,感觉很愉快的样子。她顿时觉得这是件很好的事情,也想尝试一下,于是便加入了奉粥的队伍。

“在看似简单的奉粥过程中,我学会了向他人真诚地弯腰,学

会了不计回报地付出。”屠钰斐说,“在奉粥时,面对任何一个路人,我都要弯下腰,递上粥,并真诚地说上一句‘请喝一碗爱心粥吧’。递粥时,你若是带着心不在焉的表情或虚情假意,路人看得出来而不会喝粥的。而若是真心予之,你与路人之间会突然完全没了隔阂,有了一种惺惺相惜、互相关爱的情感。此时,他的笑脸,一句谢谢,都会让自己感到满足。”

于是,身为导演的屠钰斐有了一个想法——把儒、释、道等文化中发人深省的故事、人物拍成微电影或制作成舞台剧传播给大众。巧的是,她的想法还在酝酿中,便有意愿者找上门来了。2012年是弘一法师李叔同逝世70周年。为纪念这位一代宗师,中华文化发展基金会、传统文化艺术公益基金会筹委会、北京黄浦大学国学学院、福建省南安市佛教协会、南安雪峰禅寺等决定携手举办雪峰禅文化节,可缺乏经验的他们不知该如何操办此

事,于是找到了屠钰斐。

能为世人敬仰的大师尽点薄力,屠钰斐欣喜不已。详细了解了弘一法师的生平后,她认为,既然弘一法师是中国话剧的奠基人,用话剧的形式将大师的一生表现出来,将更具意义。

于是,屠钰斐停下手中所有活动,全身心地投入话剧的创作中。经过查阅大量文字、影像资料和实地考察,半年后,话剧《天心月圆》的剧本终于成型。

紧接着,屠钰斐开始招募演员排练该剧。“一开始,排演的过程很困难。由于该剧是慈善义演,所以投入的资金很有限,不仅时常有演员因不能拿到满意的薪酬走掉,连排练场地也因交不起费用而必须经常换。”屠钰斐说,“不过,令人欣慰的是,还是有很多真正热爱艺术的演员留了下来,组成了如今的团队,大家一起努力让话剧如期登上舞台。”

《天心月圆》以“重温弘一路,再塑中华魂”为主题,用“生命之

《天心月圆》剧照