

用另一种方式留住舞台上的精彩 探台湖舞美艺术博物馆

本报记者 关一文

初夏时分,气候宜人。台湖舞美艺术中心园区内,典雅的建筑与大型舞美道具相映成趣。游客悠然行走不同体验区,感受这里独特的艺术魅力,也许一个拐角,就与惊喜撞个满怀。许多耳熟能详的舞美道具精品、孤品,都收藏于此。这里利用现有舞美全产业链专业化空间和设施,通过参观游览、沉浸式体验等形式引导观众探索幕后舞美制作的奥秘,成为京城博物馆中独具特色的一处风景。

镇馆之宝

冬奥“雪花”落户台湖

您还记得2022年北京冬奥会时那朵惊艳世人的大雪花火炬台吗?你是不是认为它已珍藏某处难得一见?其实,这朵“大雪花”就安置在台湖舞美艺术博物馆大门口,等待您来打卡。

“呀!雪花火炬!”几位游客小声惊呼。蓝天下,一座巨大的“雪花”雕塑伫立在博物馆门前,“这可不是仿制品,它是2022年北京冬奥会主火炬台的原件!96朵代表参赛国家的小雪花以中国结造型首尾相连,层层相扣。冬奥会结束后,大雪花拆分后归档到北京档案馆,后来这朵见证过冬奥会的舞美装置落户台湖,成为国家大剧院台湖舞美艺术中心园区内的‘镇馆之宝’,是咱们这儿拍照合影的打卡热点。”工作人员的一番介绍,瞬间使人穿越到激动人心的开幕式现场,自豪之情油然而生。

国家大剧院台湖舞美艺术中心综合管理部部长孙洋告诉记者,“雪花”是代表着我国舞美设计和制作最高水准的舞美装置,具有极高的艺术价值和文物价值。“我们希望守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果,推动舞台美术艺术传承。”孙洋说。

国家大剧院台湖舞美艺术中心于2014年开工建设,2018年竣工并投入使用。去年5月18日博物馆日,台湖舞美艺术中心揭牌运行这座“舞美”主题的艺术中心博物馆。自开馆以来,台湖舞美艺术博物馆已经展出《方寸之间—中外舞台美术设计名家作品展》《舞榭歌台—中国古戏台模型展》《一朵雪花的故事—北京冬奥会舞台美术设计展》《华彩—国家大剧院百部剧目展》《重塑—北京舞台美术设计邀请展》《中国戏曲学院舞台美术教学成果展》《北京舞蹈学院舞台美术教学成果展》七场重磅展览。

博物馆收藏了很多国家大型庆典活动中使用的标志性舞美装置。除了冬奥会的“雪花”,2008年北京夏季奥运会开幕式“击缶迎宾”表演中所使用的缶也收藏其中。作为奏响北京奥运会序曲的古老乐器,奥运缶既代表了奥运赋予的特殊意义,又彰显了中国文化的博大精深。有意思的是,这个备受关注喜爱的展品“奥运缶”原来就产自通州本地的漷县镇。该馆的这件藏品由国家大剧院院长王宁捐赠。

同样属“通州本地特产”的,还有馆内陈列的冬奥会服饰,由陈敏正团队设计制作。作为冬奥会开幕式造型总监,著名设计师陈敏正将工作室落地台湖演艺小镇,为《满江红》《第二十条》《甄嬛传》等知名影视作品制作服装道具。

一件件独具匠心的服装道具,彰显着中华文化的博大精深。它们曾在全球舞台上焕发光彩,又被一座博物馆温柔收藏,通过综合展示让观众认识了解舞台之外的故事。

行业标杆

京剧舞美设计斩获国际大奖

走进博物馆,犹如走进大剧院的光影世界。每一位舞台大师,每一处布景,每一套服装,每一件道具……都凝聚着幕后所有设计师和工作人员的智慧与汗水。

周本义、刘元声、苗培超、刘杏林、戴延年、李乔等中国舞美设计名家的经典舞台作品,犹如流动而美妙的梦境,令人沉醉其中,赞叹不已。

薛殿杰采用“新现实主义”手法,在话剧《四世同堂》中几乎把半个多世纪前老舍笔下的北京城“小羊圈”胡同复原到舞台上。当年的画稿、设计图纸、舞台原型都能在这里看到,生动再现当时的舞台风貌,诠释老舍先生描绘的这部“平民史诗”。指挥大师祖宾·梅塔首度执棒“大歌剧”《阿依达》的道具与服装也仿佛开启了时光机,充满历史厚重感。

舞美大师高广健在京剧《天下归心》的舞美呈现令人惊艳。该剧将“一桌二椅”作为舞台的主题语汇,中国传统的红、黑、白三色古朴有力,满台古雅又现代的艺术风貌结合一桌二椅的艺术变形,将天马行空的想象力挥洒出万千变化。这部剧的舞美设计获得2015布拉格国际演出设计与空间四年展演出设计金奖。“这个奖项有舞美界的‘奥林匹克’之称。这个设计非常巧妙地理解京剧‘一桌二椅’的写意文化以全球观众能够理解的舞美方式呈现了出来,非常难得。”孙洋告诉记者,当时评奖组委会认为,这件作品很好地诠释了当代视觉风格与古典传统戏剧原则的融合,产生了非常杰出的效果,是当代视觉风格与传统戏剧程式融合的杰出作品。抽象简约的主体视觉形象给人以醒目而深刻的印象。舞台视觉元素比例上的巧妙处理以及色彩的淡雅、朴素同样值得瞩目。

戏台,是演出的根和魂。神庙戏台、宫廷戏台、私家戏台、会馆戏台、宗祠戏台、市井戏台……廊道里丰富的戏台模型犹如一部活的中国戏台发展简史。

一年来,台湖舞美艺术博物馆也在不断更新和增加新的展览,充实和丰富展品。国家大剧院建院16周年精选了第四届北京舞美设计邀请展的部分展品,在台湖剧场公共展区重装亮相。在这个名为《重塑—北京舞台美术设计邀请展》的展区,爆款舞剧《只此青绿》的服装展示在最醒目的位置。

园区常展

台湖舞美艺术中心也是“博物馆”

其实,整个台湖舞美艺术中心也相当于一个巨大的“博物馆”。台湖舞美艺术中心是国内外规模最大、功能最全的演出孵化平台,在这个园区内,从最初的创意设计,到中期的排练合成,后期的演出乃至最后的拆装运输,可以实现园区内完成一台剧目。

穿行在一个个舞美工坊之间,可以参观金工、木工、绘景、组装、道具等专业制作车间。国家大剧院原创剧目中的舞美装置就装饰其间,也许您一扭脸,就看到《漂泊的荷兰人》中的巨船正停靠在绿意盎然的草坪上……这些“展品”,让台湖舞美艺术中心本身成为一个综合性的舞美艺术博物馆。

“我们面前这个巨大的羊头战船就是歌剧《阿依达》中的布景道具,演出后存放在此,爵士音乐节期间将作为一个工业风舞台的背景呈现。”舞美车间制作基地的工作人员介绍,小到活灵活现的水果、花朵,大到一面墙的布景、画幕,都可见舞美设计的魅力。

观众走进舞美制作车间,见证歌剧《假面舞会》舞台布景的修缮和布景的重生,就如同走进剧院里一样。高达11米的环形巨幕呈现出瑞典国王古斯塔夫三世宫殿的宏大与华丽,还原18世纪时期歌剧院。经典的“假面舞会”场景中,多达60余套舞会服装全部按照18世纪瑞典宫廷版型和剪裁和设计,舞会用的“面具”也达200余件。

不久后歌剧《假面舞会》将去阿曼巡演。这些舞台装置演出时就全球巡回,平时就存放在此,供大家欣赏。而且台湖舞美艺术中心依托国家大剧院丰富的剧目资源,会从中选取一些代表性的大型道具装置分布在园区的各个角落,所以园区内的装置也是常换常新。

互动体验

油彩化妆“扮”上斯特劳斯夫人

如何拉近观众与舞台的距离?最直接的方式就是让观众置身其中。披上床单就变成白娘子,抡起扫帚就变成江湖大侠……这种简单的快乐魔法您还记得吗?为了庆祝国家大剧院台湖舞美艺术博物馆揭牌一周年,园区内上新了丰富多彩的主题活动。活动串联博物馆、台湖剧场、舞美创意空间等场所,欢迎观众参与体验。

活动期间,博物馆门前公共空间的两面化妆镜前排起长队,国家大剧院资深化妆师为观众提供专业舞台化妆体验。舞台妆造是舞美的重要组成部分,化妆师用他们“魔法棒”为演员的角色塑造提供最直接的技术支撑。观众张女士现场体验了一把音乐剧《泰坦尼克号》中的斯特劳斯夫人。不同于日常化妆,舞台妆采用油彩上妆,以适应舞台上的灯光布景。“以前对歌剧了解少,画完这个妆想去更多了解下这个角色和这部作品了。”张女士说。

粘土制作课堂里坐得满满当当,孩子们正在制作儿童歌剧《阿凡提》中的素材,一会儿他们还可以体验制作国家大剧院原创话剧《邓世昌》中的道具酒杯。

一年来,台湖舞美艺术博物馆接收来自艺术家和艺术机构捐赠的藏品超百件,图书近千本。“正是有了他们的支持,博物馆才得以专业化、多元化地发展。”孙洋表示,希望台湖舞美艺术博物馆能够持续发挥社会教育的作用,让每个走进博物馆的小朋友小观众都能有所收获,让艺术薪火代代相传。

台湖舞美艺术博物馆
TAIHU STAGE ART MUSEUM