

高廣健：舞美融合新科技 打破禁區推陳出新

■《赤壁》中弓箭的設計極具視覺震撼力。

北京國家大劇院舞美總監高廣健，在現時舞美融入新科技的趨勢下，既在歐洲歌劇中融入中國戲曲元素，促進文化交流，又打破傳統京劇禁區，以震撼的舞台視覺效果征服了一批又一批的年輕觀眾。高廣健搞創新的目的是希望所有的80後、90後都可以來到國家大劇院欣賞京劇，我們通過舞台上的技術手段，使國粹京劇走入歌劇的劇場，帶來不一樣的體驗，展示舞美魅力。 文：香港文匯報記者 張岳悅

部分圖片由受訪者及香港演藝學院提供

高廣健日前獲頒香港演藝學院2018榮譽院士，早前他曾多次親自帶領香港演藝學院師生參觀北京國家大劇院，更數度在演藝學院舞台及製作藝術學院的師生交流，主持工作坊，及於舞台設計系畢業作品展中給予學生專業的意見。他對兩年前與演藝學院學生通過工作坊交流《魔笛》印象深刻，說：「香港的年輕人有一種特別好的狀態，儘管未來的選擇可能不盡相同，但他們都非常熱愛自己的專業，勤奮努力，語言基礎好，且視野開闊，未來的發展空間會很大。他們需要的是更多的實踐機會。」

舞美新科技發揮創意

舞美工作包含哪些範疇，具體又是怎樣做的呢？高廣健表示，自己現時的工作既包括管理層面，又會做項目監製或親自負責某些項目，持續關注及調整項目中的細節，以免最終效果與預期相差甚遠。同時，舞美也需要很強的應變性，預計與現場的實際情況未必相符，需要隨時準備處理解決各個部門的新問題。幾個項目同時進行的情況也很普遍，有的在執行中，有的正在落地，還要兼顧原創劇目。據他介紹，舞美不只是指舞台佈景，還涵蓋燈光、服裝、化妝等，隨著工作經驗的興趣豐富，他所負責的範疇也愈來愈廣。「一切觀眾看得見的東西，都算是舞台美術」，他會告訴同事演出中燈光的角度和風格，或者化妝的風格等，在舞美總監的領導下，所有工作人員都會對這場演出的總體效果有更直接的概念，「舞美不僅要集合各個部門積極配合導演，更重要的是介入導演的思維角度，與導演討論如何更好地使用舞台空間，如何呈現新穎的視覺風格，這也是有一些舞美人員會轉入導演行列的原因。」

從如舊式照相館般使用木和布的單純佈景，到現時隨着技術的發展而加入更多的新

材料，全息影像、投影、多媒體、LED、甚至無人機，都成為舞台美術的手段，技術進步帶來了思維的不斷轉變，觀眾對舞台美術的認識同樣也在不停改變。他說：「最初我們考慮的是畫面構圖和形象，而現在的形象則由技術和程序來控制，在不斷調整中呈現。我們可以控制技術手段的可行性，但在創作中注入智慧才會產生更多奇異的效果，所以我們每天的工作也是在尋找那些新鮮而有價值的創意，有產生意想不到新效果的成功，也有不似預期的失敗，這也是舞美這份職業最有魅力之處。」

京劇《赤壁》突破傳統

新元素的加入與否也與受眾息息相關，「當國家大劇院開業時，我們希望所有的80後、90後都可以來到劇場欣賞京劇，我們通過舞台上的技術手段，使京劇走入歌劇的劇場，帶來不一樣的體驗，也令年輕人有期待感。歌劇院劇場是國家大劇院中科技水平最高的，我們選擇的《赤壁》本身就帶有很強的動作性與精彩橋段，在傳統演出中，借箭一段可能是幾句話帶過，十萬大軍可能三支靠旗就解決了，我便與導演商量，如何才能視在視覺上征服年輕觀眾？我們在舞台上做了一千多支箭，不停從高處降下來，同時曹操的大船和孔明的一葉扁舟在舞台上交替移動，隨着鑼鼓點的敲打，有九支箭一支接一支地射在扁舟上，而最後我們則設計了一個扮演稻草人的演員背着很多箭出場，既包含象徵意義，又有真實的視覺效果，對觀眾來說絕不單調。」他說。

■國家大劇院舞美總監高廣健。張岳悅攝

■高廣健日前獲香港演藝學院頒授榮譽院士。

■《圖蘭朵》是國家大劇院製作的首部歌劇。

■高廣健與香港演藝學院舞台設計系主任陳志權討論舞美細節。張岳悅攝

而《赤壁》中的另一幕同樣別具匠心，當眾人聽聞曹軍來襲時，舞台上的桌椅屏風不變，背景卻有一百支旗子隨風飄揚，呈現大軍壓境的緊迫感。在這裡，他利用了歌劇院劇場大幕背後的空間，使紗幕在燈光映射時透出另一番景象。同時，劇中還有可載十幾人又可迅速解體的大船，利用升降台做出的沉船效果……「京劇講究寫意，我們知道這些視覺效果並不是京劇中原本應有的，但我們要打破禁區，目的是吸引年輕人，以意想不到的效果征服他們，改變他們心中京劇乏味的印象，使其對京劇產生新的認識。這種工作方式是我們現時不停在探索和去做的，也是我們在利用自身優勢推動行業發展。」

《天下歸心》獲演出設計獎

高廣健30多年來設計過無數作品，題材廣泛，風格多元，包括歌劇《蒼原》、《魔笛》、《唐·帕斯誇萊》、《趙氏孤兒》，舞劇《杜甫》、《粉墨春秋》，京劇《赤壁》，民族樂劇《印象·國樂》，森林實景劇《邊城》等。由著名導演張藝謀執導的歌劇《圖蘭朵》是他代表作之一，曾於意大利佛羅倫斯、日本、美國、北京紫禁城、法國巴黎、德國慕尼黑等地地上演。而《圖蘭朵》也是國家大劇院第一部自製西洋經典歌劇，開啟了大劇院歌劇生產的藝術步伐。高廣健憶述，早在1997年，自己即有幸與張藝謀導演合作在意大利製作《圖蘭朵》，以京劇寫意為靈感與歌劇對話，也是在用中國戲曲的手法去解讀歐洲歌劇，演出在當地引起轟

動，在文化交流之中也將中國元素的信息播種到歐洲，展現中國文化的魅力。當《圖蘭朵》於翌年回到中國，以實景演出的形式出現在紫禁城太廟，他在舞美設計中又加入了更多想法，使其更具象徵性及儀式感。「《圖蘭朵》的故事本身就與皇宮有關，這樣的場地對我們來說有着特別的意義，也從來沒有這樣一種演出方式出現在文物古蹟之中，開創了中國實景演出的先河。在太廟的圍合院落中，我們設置了可容納3,500觀眾的座位，並在大殿無法移動和改變的基礎上，建造了兩間比例完全一致的偏殿，容納演員之餘可利用軌道使其自由移動，達成了獨特的視覺效果。」

而京劇《天下歸心》則出現在《赤壁》五年之後，是國家大劇院推出的一部一反常態的新編京劇，高廣健再與張藝謀導演合作，既回歸「一桌二椅」的京劇本體，輔以獨具匠心的多媒體投影技術，生發出一番別樣的舞台意境，一桌二椅在多媒體技術的幫助下「改變」了自身的大小比例，隨即「幻化」成劇情所需的拱門、迴廊、宴客廳等場景，而背景則以水墨輕描淡寫地勾勒而成。「舞美設計源於傳統，同時卻又顛覆傳統。」《天下歸心》取材於《左傳》「鄭伯克段于鄢」，通過描述春秋時期一代賢君鄭莊公摒棄前嫌與母親重歸於好的故事，表達出中國古人「血濃於水」的孝道親情和非凡的智慧。「當莊公到了黃泉，舞台桌椅退回，呈現陰形，而當他回到陽間，桌椅再次被推出，以此含蓄表達傳統中陰陽相對的關係。」《天下歸心》於2015年在布拉格舉行的國際演出與空間設計四年展(PQ)中獲得演出設計金獎。

提攜後輩 堅守初心

高廣健現任國家大劇院的舞台美術總監，國家一級佈景設計師，文化部優秀專家，中

國舞台美術學會副會長。他於1981年畢業於天津市工藝美術學校（現為天津工藝美術學院），1988年取得北京中央戲劇學院舞台美術系設計專業學士學位。他畢業後在中央歌劇院任舞台美術設計，其間聯合設計的作品有歌劇《馬可·波羅》，獨立設計的歌劇作品包括《馴悍記》、《弄臣》、《茶花女》、《杜十娘》等，獲得多個重要獎項。自2007年起，他獲委任為北京國家大劇院舞台美術總監，一直至今，除了為劇院定期設計外，也為各表演藝術團體設計佈景、燈光和服裝，包括舞劇、話劇、戲曲、音樂會、大型戶外演出、藝術裝置等，並成功策展了2011年及2015年之北京舞台美術設計邀請展。

在提攜後輩方面，他同樣不遺餘力，從不吝惜分享自己多年的舞台製作藝術經驗。他教身邊的年輕人從助理做起，在實際工作中潛移默化地學習和理解，並促其加入與外國設計師的合作之中，提高語言水平之餘也可了解到新的創作思維方式，使其從剛畢業的新人成長為如今可獨立完成大規模歌劇的舞美人員。他坦言：「我讀書時信息閉塞，在有限的信息下，所做的更多是踐行自己所學的知識，在幕後專業不被看好的情況下堅持做下去。而如今的網絡時代使我們可以第一時間獲取最新的國內外訊息，選擇太多，分散的精力太多，如何堅定自己的方向和喜好，堅持自己對舞美設計的初心，尤為重要。」

■《天下歸心》將京劇傳統道具「一桌二椅」的變換與高科技手段相結合。

于珈歌聲在絲路上空唱響

2018年11月俄羅斯「北方之都」聖·彼得堡康斯坦丁宮，「第二屆絲綢之路與歐亞經濟論壇」暨「『一帶一路』五週年頒獎典禮」在此隆重舉行。當聯合國世界絲路論壇主席魯長軍宣佈，論壇決定成立藝術團，任命于珈（劉美汝）女士為團長並親自將團牌遞到于珈手裡。那一刻，如潮的掌聲頓時響徹古老的康斯坦丁宮。

梅花香自苦寒來。于珈是中國鐵路文工團女高音獨唱演員，曾榮獲過中國德藝雙馨歌唱藝術家稱號。接過團牌的她激動不已，表示將為「一帶一路」事業、為促進各國人民之間的藝術交流全力以赴，不負眾望。她即興演唱了歌頌「一帶一路」的主打歌——《絲路輝煌》。甜美的歌聲迴蕩在涅瓦河畔，在場觀眾聽得如癡如醉。

聯合國世界絲路論壇選中于珈女士為藝術團團長不是偶然的。多年來，她經常深入國內的敬老院、幼稚園，給社會上最需要關愛的老人和孩子帶去歌聲和歡樂；曾九次參加北京電視台春節聯歡晚會；首唱的《寄語》一歌曾響遍大江南北。

俄羅斯之行愛上國際文化交流

近年來，于珈更投身到國際民間文化交流之中。2018年4月，她組織了一個23人的藝術團到「一帶一路」重要國家俄羅斯進行演出。正是這次難忘的俄羅斯之行，使她堅定了投身「一帶一路」各國文化交流的決心。于珈回憶到，最令她和演員們難忘的是，與世界聞名的俄羅斯亞歷山大紅旗歌舞

團進行藝術交流那一幕：一走進歌舞團大院，主人為她們安排的第一項活動，是向紅旗歌舞團一年前因空難犧牲的烈士紀念碑敬獻鮮花。接下來的活動更是前所未有，紅旗歌舞團合唱團全體男演員整齊列隊，站在舞台中央的梯形月台上，個個軍容嚴整，精神飽滿，歌聲雄壯。

中方演出團也在現場獻藝，共表演了七個節目，有「青花瓷組合」的民樂演奏、「拉風組合」的足球雜技表演、于珈與青年歌手李喧之的二重唱《絲路輝煌》等等。中方藝術家每表演完一個節目，俄方合唱團便演唱一首拿手的俄羅斯歌曲，雙方的互動交流氣氛歡快而熱烈。

令中國客人感動的是，俄方合唱指揮竟是紅旗歌舞團團長兼藝術總監、俄羅斯功勳藝術家薩切紐克。雙方藝術交流的高潮，是于珈與紅旗歌舞團合唱團共同演唱中國歌曲——《祖國，慈祥的母親》。于珈用俄羅斯觀眾喜愛的美聲唱法與俄方男高音獨唱演員傾情奉獻，在合唱團嘹亮恢宏歌聲的伴奏

■聯合國世界絲路論壇主席魯長軍（右）向于珈頒授藝術團團牌。

■表演完合影

■于珈等中國藝術家拜會紅旗歌舞團，向兩年前犧牲的歌舞團烈士獻花。

下，使演出達到高潮，掌聲經久不息。而紅旗歌舞團演員所表現出的真情、字正腔圓的中文發音、高度專業的演唱技巧令中國同行讚歎不已。在于珈看來，這是一場實實在在的、不同文化的熱烈互動；這是一段震撼心靈的藝術歷程。從這一刻開始，于珈已「芳心暗許」，要全身心投入國際文化交流事業。

三個月後，于珈又隨團訪問了非洲國家馬達加斯加，為當地華僑華人次次演唱《絲

路輝煌》。三個月的兩次出國交流，對於于珈和「寄語未來（北京）文化藝術交流中心」都是一次難得的考驗。在這一過程中，她們克服了難以想像的困難，甚至也有過灰心的時候，但都挺了過來了。

談及對未來的打算，于珈信心滿滿地說：「作為聯合國世界絲路論壇藝術團團長，我

深感責任重大、使命光榮。因為論壇是經聯合國經濟社會理事會登記註冊、中國駐美紐約總領事館認證的一個非營利性國際合作組織，宗旨是站在聯合國的高度，以全球化視野，全面推動聯合國可持續發展目標的實現，踐行「共用、共建、共商」的宗旨，致力於構建人類命運共同體。這就注定藝術團是論壇活動的先鋒隊，是中外文化交流的大使。」

為此，于珈決定打破以往藝術團都有固定演員的格局，演員主要是根據論壇活動及主題需要，不定期從各國國家級專業團體及民間優秀藝人中選調組成，沒有膚色差異，沒有語言障礙，藝術團的每一場演出都要展示出世界各國人民的獨特文化內涵，讓和諧而動人的旋律在絲路上空飄蕩。