

从现代剧院及其发展趋势看国家歌剧院概念设计

从现代剧院及其发展趋势 看国家歌剧院概念设计

中央工艺美术学院环境艺术系本科 张 屏

20世纪50年代以来,是整个人类社会以惊人速度发展的时代,社会变革日新月异,经济呈上升态势,随之而来的,便是由经济引发的一系列生活、文化等方面的重大变革。尤其在文化方面,新的观念逐渐形成,文化娱乐形式多样,它们既包涵了传统,又在此基础上革新,产生新的,灵活多变的形式,而高科技的发展又为这些形式奠定了基础。

以剧场为例,其建筑设计受到社会的政治、经济、文化、技术、习俗等各方面的制约,同时也直接受到戏剧的发展,剧场经营方式诸因素的影响,发展呈多元化趋势。如:发达国家为某种特殊目的而建造一些传统形式的超大型豪华型剧场;由于新戏剧流派的兴起,冲击着传统形式的剧场,出现了空间关系灵活的,小型的,非传统形式的剧场。

一、传统剧场在空间、使用、人文价值、经营方式以及科学技术等方面的特点和特性。

传统剧场作为传统戏剧形式的演示场所,它所具备的功能也必须依传统戏剧形式而定。舞台形式的发展,是影响剧场建筑设计的关键因素。而舞台的形式与舞台美术设计及戏剧风格是分不开的。舞台作为表演的“场地”,又是一种演出的“设备”,并且是戏剧所需的“环境”或“气氛”。这三种特征交织在一起。但不同的时代所突出的方面又有所不同,传统式剧场发展到今天,和古典的剧场已经有了很大的区别。在舞台方面,采用了种种机械化的舞台(典型的有转台、车台、升降台、混合型机械舞台等)和现代化的舞台照明体系以及现代化的防火体系等等,而非十九世纪的老剧场所能望其项背。但剧场象一面镜子,反映出它的两方——演出一方和观赏一方两方面的素质和关系。无论如何变化,始终没有突破“你看,我演”的基本关系,因而传统的镜框舞台剧场依旧成为剧场形式的主流。对于歌舞剧院来说,这种舞台及相应的舞台美术形式还难以突破。

在欧洲的一部分城市中,对传统样式剧场的需要已近于饱和,虽然有时仍在建造,但是已不多。目前传统形式的剧场大多陆续建在发展中国家及地区。例如我国正在处于投标阶段的国家大剧院,其中所包涵的歌剧院就属于此种形式。作为大剧院的主要剧场,歌剧院要能演出大型歌剧、舞剧、芭蕾舞剧,也可演出类似音乐舞蹈史诗《东方红》的大型歌舞,具有接待世界著名歌剧、舞剧表演团体的能力,是举行重

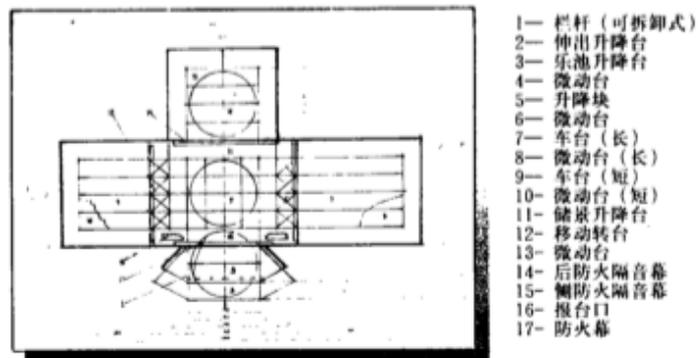
要庆典活动和举办大型艺术节的主剧场,观众厅3000座,应使大部分观众获得最佳视听效果。观众椅要舒适,设有包厢及贵宾席,舞台总宽80米,总深52米,升降乐池可容100—110人的三管乐队演奏。观众厅的声学要求以自然声为主,电声辅助,混响时间在1.5秒左右。舞台采用镜框式舞台,有左右侧台及后舞台。后设单人、双人、六人、三十人等不同类型的化妆间,可容314名演员化妆,剧场规模可见一斑。

在发达国家和地区,只偶尔建造用于某些特殊目的的传统式剧场,而这类剧场往往由于其目的而不得不使其自身豪华化,其中最著名的一个是巴黎的巴士底广场歌剧院,还有东京的日本第二国家剧院。

位于巴士底广场的歌剧院是为了纪念和庆祝法国大革命200周年而建的一项重大工程,于1989年7月14日正式开幕。它和蓬皮杜文化中心、奥塞19世纪造型艺术博物馆一样,都是名列世界第一的“总统工程”。这座剧院不但规模是目前世界上最大的,而且有许多较新的构思,其设计虽早于日本第二国家剧院,但却比它更具有现代意识。巴士底歌剧院的建造者们计划达到三个目的:1.超越世界上所有的歌剧院,并成为新一代的楷模;2.要表现出全新的意识;3.剧院内部的各类可以变化的空间要适合各种歌剧和音乐节目的演出。

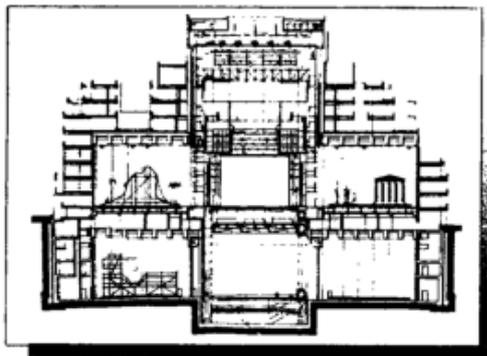
该歌剧院在建筑和设备上有许多特点:1.观众席和乐池按传统方法设计,但乐池最大可达170平方米,四块升降台可调节其大小及形式。乐池顶部的音响反射板可以升降,也可以悬吊景物;2.舞台台口的构造很新颖,它把镜框台口以及假台口全部装在一个构架上,这构架很象工厂内的天车,它可以借助于两侧天桥上的轨道使台口构架以每分钟1.5米的慢速度移向天幕方向。这样,镜框台口可以停在舞台的任何深度上,直至靠在舞台的后墙上,从而等于取消了台口。镜框台口和假台口最宽可到19米,最狭可缩到12米,最高11.5米,最低7.5米。

主台与副台安排的位置也极为特殊。目前世界上最大的歌剧院,如纽约大都会剧院,西柏林歌剧院,主台与副台的配置,一般都用德国

图①

式的“品”字形,即在主台的左、右、后部设三个副台(见图1)。而巴士底歌剧院在主台的左、右、后和后左、后右方向共有五个副台。主台和各副台上都有三块19.5米×6.5米的车台,三块可以各自单独活动,也可以合成19.5米×19.5米的大车台。一台完整的布景可以全部装在这样的车台上,或驶向主台,或驶向大排练厅,也可以通过升降台降到深21米的地下换景区。由此可见该剧院的舞台机械是何等的庞大

图②

(见图2)。它的舞台面积也是惊人的,共计约7500平方米,是纽约大都会歌剧院舞台面积的三倍。舞台的棚顶上有61根布景和灯光吊杆,另设80个吊点,棚顶可承载舞台设备900吨,另承载布景、灯具135吨。另一个可以举例的超豪华剧场是日本的第二国立剧场。这个剧场主要包括如下几部分:1. 大剧场:共8171平方米,可容观众1800席,混响时间1.4—1.6秒。舞台是德国式的“品”字形,台口面积14.6米×9米,主台面积29米×22米。它除去有车台、升降台之外,在后舞上有22平方米的一具车台,上面又载一具16.2米直径的转台。2. 中剧场:建筑面积5472平方米,观众1000席,混响时间1—1.3秒。舞台机械不过是大剧场的翻版,只是尺度较小而已。3. 建筑面积为1698平方米的小型实验剧场,最多可容450人,舞台的形状是可以变动和调整的。

这座剧场还有7200平方米作为视听、阅览资料等学术研究的场所;行政、地下车库的建筑面积12848平方米;用于观众前厅、排练、化妆室及舞台布景库等等的建筑面积是20245平方米。剧场总建筑面积为55727平方米,虽然它只及巴士底歌剧院的三分之一,但在亚洲已是最大、最完备的剧场了。

不难看出,以上例举的三个传统形式的剧场,在现代文化的冲击下,为了适应潮流,都力求做到尽善尽美。它们都对其传统形式做了若干修正。表现在其一:它们已不是单纯的剧场,而是具有文化中心的构成关系,性质已有所改变;其二是它们都尽量从建筑功能方面,保证了各种风格的戏剧上演,尽量引进新的概念与做法。但做为单纯的文化基础设施,它们又面临着共同问题——经营手段,就是如何使剧院有足够的资金保证其正常运行。目前诸如巴士底歌剧院,前苏联红军剧院等都是入不敷出,捉襟见肘。我们的国家大剧院虽尚未动工,但对此问题的预见与解决也早已提到日程上来。

国家大剧院的主要活动是上演高水平的剧目。它是为国家的文化

交流,礼仪活动,展现与推动表演艺术的发展,丰富人民群众的文化生活服务的,功在国家,利于人民。建设的主要目的不是为了获得经济效益,而在于繁荣社会主义文艺,加强精神文明建设,发挥社会效益。但是作为一个独立运营单位,国家大剧院又必须注重经济效益。所设的经营性项目,要有一定的经济效益,其收入可做为剧院活动经费的补充,以减少国家的财政负担。但剧院演出收入不能支持其正常开支,这一点各国情况大体相似。剧院经费一般50%以上来源于财政拨款,还有一部分靠社团的赞助,作为国家大剧院运营机制,应当充分利用自身有利条件,加强经营管理工作,逐年提高经济效益,增强自身的生存能力和发展能力。作为国家预算的管理单位,财务可实行差额或定额补贴。

二、新型剧场的产生背景,空间灵活性,优越性,以及可发展性。

20世纪50年代以来,由于演出活动已不限于传统的戏剧,各种形式的哑剧、歌唱、音乐、舞蹈演出活动日臻繁盛,加上观众常以各种形式参入演出,使得娱乐活动更加多样化。

从目前来看,传统戏剧仍占有重要地位,但是也有相当一部分戏剧家和观众希望在戏剧中寻找传统戏剧中没有的东西,诸如戏剧中的象征、荒诞等手法和深刻的哲理性。诸如贴近欣赏及至观众参与演出等等观演关系,这一切促进了对剧场新形式的探索。建筑师与导演和舞美艺术家共同探索适合于这种或那种剧种的剧场空间形式,探索“观众厅——舞台”的综合空间,也就是“观演厅”的新形式。

对于舞台作为“环境”的作用,60—70年代一些国外艺术家提出了综合塑环境的新概念,就是说舞台这个“环境”不仅是构成剧本内容的物质手段,也可用来制造、表达戏剧的感情,它已不仅仅是剧情地点的形象。一些导演发现自己所喜爱的剧目往往是在实验性的小剧场中演出的,其原因主要是由于观众与小型舞台的关系密切,使观众与演员达到了“可触及”的接近程度。在小剧场中把观众与演员统一在“纯视觉”的环境中,没有布景的遮挡,表演艺术得以充分发挥,观众可直接参加到剧情中去。

1970年建成的图拉剧场观演厅,有两个大侧台与主台一起包围着观众席,侧台与观众厅之间设有活动隔断,打开后可成为三面环绕式舞台,封闭后又可作为框式舞台。观众厅前部池座地板可以升降,升起后又可作为伸出式舞台,为各种戏剧提供了大范围的场景空间。此后出现了各种可变的观演厅的设计,有的剧院池座座位可转动,以面对环绕式的开敞舞台。有的用活动隔断打开或关闭侧台、附台等,摆脱了十字形的舞台平面,力求使舞台更多地包围观众或凸出到观众中间,以缩小演员与观众的距离。莫斯科塔干卡话剧院的舞台没有台口,主台后墙上有很多表演用的洞口,墙的后面是走廊,墙上各种位置的洞口都可以出现演员或背景。在观众厅侧墙上还开了一个9米宽4米高的大窗洞,设有升降幕,透过这个窗口可看到城市街道的真实景色,利用它作为天然的背景。舞台部分有个不对称的侧台,侧台与观众厅

间有手动活动隔断,前几排座位是活动的,利用这些设施可以把观演厅改变为尽端式舞台,环绕式舞台,伸出式舞台,中心式舞台等多种形式,就是在不改变观演厅体量的情况下,只靠座席数量和位置及地面的升降变化来适应多样剧种的演出,也可使一个戏剧用不同的舞台形式表演。

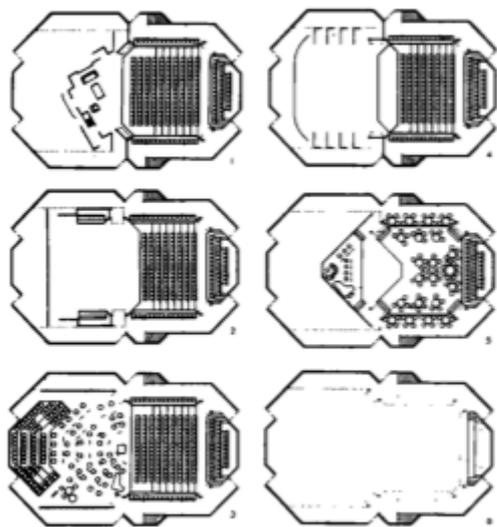
我国将要建造的国家大剧院,其中的小剧场要求可以演出曲艺、独唱、独奏、小型丝竹乐、歌舞、戏剧,同时可供实验话剧使用。观众厅300座,舞台和观众厅的形式要适应这种灵活多样的演出的需要。这种灵活多变的厅形式,在英国的布拉克内尔·怀尔德剧场得到了完整的诠释。

它建在南山公园——一个活跃的艺术中心、爵士乐节和民歌节活动基地内。该剧院是为举办这些节日活动而建,同时也可演出各种剧目。剧场与原有建筑成45度角相连,并利用老建筑作辅助用房。观众厅为传统的矩形“庭院”式布局,观众席周围有三层楼座,由于观众席的地面可以升至舞台标高,台口两侧的可拆装的交接式楼板,能灵活变换台口的形式,地面上的座位可以拆卸,移动,因此,观众厅台可变换为多种形式:镜框式舞台,尽端式舞台,中心式舞台,带乐池演出歌剧、舞蹈,换上咖啡座表演轻歌舞,或呈完全平坦的大厅,供宴会联欢等用,而所有这些变换都是非机动的。(见图3)

三、未来剧场是建立在高科技发展基础之上的,并能够广泛适合现代剧种形式的发展。

对于未来剧场会有什么发展,各国的建筑师都在进行着积极的探索。

在空间构成方面,专家们主张剧场的内外部形式都要改变,表演

图③1—6 几种可供选择的观众厅布局

1. 镜框式舞台
2. 尽端式舞台
3. 中心式舞台
4. 歌剧、舞蹈
5. 轻歌舞表演
6. 宴会、联欢会

区由观众厅扩大到休息厅,侧廊乃至其它附属房间,应突出观众个人的地位,除了设置围绕舞台的包厢外,还可将池座也设计成一个个包厢,围绕舞台,这种设计反映出渴求建立剧场中私密空间的要求,缩短了观众与舞台的距离。

还有一种就是“无限界剧场空间”的构想。其观演厅就象是电影摄影棚,观众与演员共同参与戏剧,这些设计共同追求取消孤立的舞台,废除巴洛克式的台口。

还有一些构想彻底改变了剧场的外部空间,将剧院广场做成多标高的,可改变的,剧场的结构也做成灵活的,可拆装的,使剧场表演空间可以有无穷的变化。可以说,剧场的环境也戏剧化了。

现代剧场设计的另一趋势就是建造有多个剧场的“戏剧中心”。中心内设有3至10个大小不同的演出空间,适应不同的演出和舞美的要求。值得一提的是我国正在投标的国家大剧院就适应了这一发展潮流,对未来我国戏剧事业发展起到了有力的推动促进作用。

现代化剧场设备和技术的发展为未来的戏剧也提供了广泛的表演可能。其中灯光技术的运用,可使演员和道具获得各种静态和动态效果,用各种灯光手段表现角色的心理和特征,在某些戏剧中灯光照明甚至可以代替舞台布景和舞台机械。在声学方面,电声的作用已不限于复制音乐或音响效果,有时利用电声造成混响声环境背景声,以达到令人感觉改变了空间的效果。随着技术的发展,大屏幕彩色电视也将会成为戏剧中常用的手段。

对这些新技术的探索正一步步深入,并将逐步运用到剧场建筑中去。

(指导教师:张靖曼 苏丹)

上海大学美术学院 “奔向未来”系列设计活动综述

1998年7月10—12日,上海大学美术学院以美术设计系主办的“奔向未来”在上海商城隆重举行。钱伟长校长为活动题字“奔向未来”,并从北京发来贺信。300多件以“上海地铁二号线”和“上大新校区”环境艺术为主创对象的学生作品以及系列设计活动,吸引着来自国内外各界的专家学者、上海市民。各种新闻媒体对这次活动给予了充分报道和高度的评价。

“奔向未来”系列设计活动由四部分内容组成,一是以“人、环境、科技”为主题的学生作品展;二是公共艺术设计新学科建设国际研讨会;三是面对普通市民的公共艺术设计的社会咨询;四是有国内外专家参加评审的环境艺术专业毕业生的公开答辩会。四位一体,丰富多彩,构成了强烈的信息冲击,在社会上引起了不小的反响。

“奔向未来系列设计活动”是美术设计系一次教学改革的大胆尝试,它的目的有二,一是旨在确立起新的设计教育理念,即设计教育要重视文化传存,又注重现实应用,并加强设计意识的培养,二是形成新的教学体系和专业内涵,适应时代发展对设计人才需求变化。通过开发性的教学,通过社会的重大项目以及设立前瞻性的命题,使教与学,实践与探索找到了一个结合点。

(黄建平)