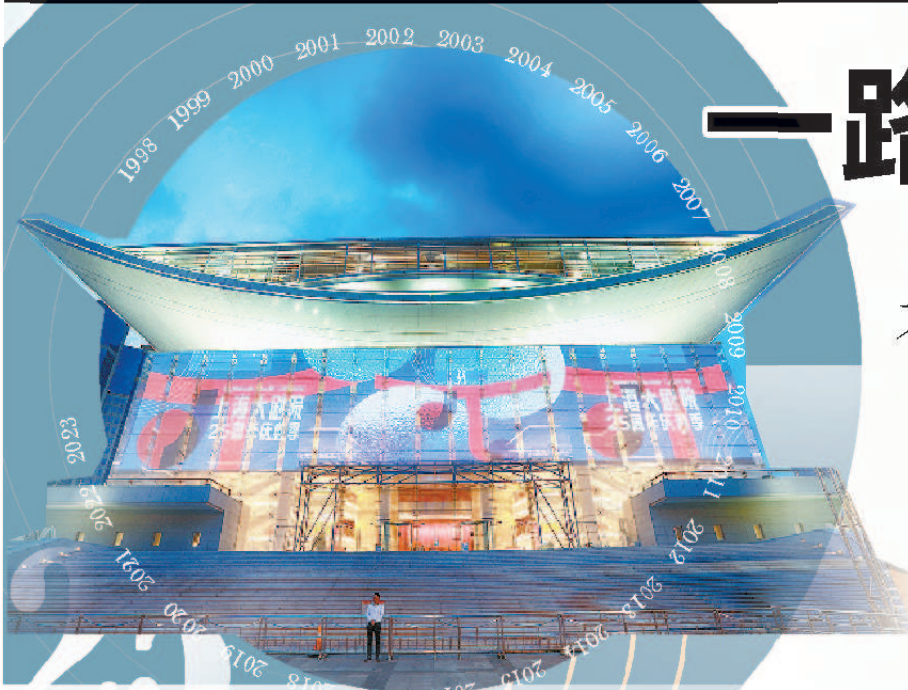

一路青春一路歌

他们和25岁的上海大剧院不得不说的故事

上海大剧院25岁了。从1998年8月27日开幕至今,上海大剧院演出累计12700余场,观众超1445万人次。作为国内建成的首家国际性高等级综合剧院,无论是在剧目选择、艺术品位、舞台技术抑或是艺术教育上,上海大剧院都是全国剧场的标杆。而这座“水晶官殿”能成就25年的辉煌,离不开这座“官殿”的管理者。

25岁的上海大剧院正青春,25年来在这座剧院中呕心沥血的每一个人,将自己的青春交付在这里。连续三天的庆典,最辛苦却也乐此不疲的便是这批人,他们是剧院不断焕新的见证者,也是陪伴剧院共同成长的青春伙伴。

NO.1号员工 晒出青涩照片

为了院庆忙碌整月的总经理张笑丁,昨天傍晚在朋友圈晒了两张工作照,照片中的女孩一脸青涩,眼中却是神采奕奕。“那是25年前的工作照了,你看我胸前的卡牌,还是大剧院第一代工作证,天蓝色做底色,工号007。”张笑丁说,“我现在是大剧院001号员工,当年之所以选007号,因为7是我的幸运数字。”

几乎每年剧院生日时,张笑丁都会先报工龄,今年也不例外。她笑说:“今年是我在大剧院工作的第27年了。”张笑丁是当年上海大剧院艺术中心成立时的第一名员工,就连中心成立的工商注册也是她办下来的。1996年,23岁的她跟随大剧院首任

艺术总监钱世锦来到一片工地前,畅想着一座艺术宫殿将在这里拔地而起。两年后,也就是1998年,上海大剧院在万众瞩目中拉开帷幕。而她也跟着钱世锦提前排定了大剧院开幕的剧目:“早从剧院还未落成起,我就知道,大剧院的定位是全球的,我们要按照国际演出市场惯例,提前两年敲定演出季。而不是跟着当年业内的节奏,本月选下月的演出。”

1998年8月27日开业以来,上海大剧院秉承“国际性、艺术性、经典性、原创性”的品牌定位,迎来无数世界顶尖艺术家。从帕瓦罗蒂、多明戈到卡雷拉斯,三大男高音一人一场,让申城观众尽情享受音乐的

同时,也彰显了大剧院的策划管理能力和它的高起点。之后,无论是新兴艺术音乐剧的崛起、沉浸式戏剧的严苛选择,或是与年轻态艺术形式的融合创新,大剧院的高起点让张笑丁始终明确坚持什么。

“不可能纯粹看市场,我们的剧目,无论引进的还是自制的;我们的活动,无论是开放日或是工作坊,都是要有引领性的。”剧场数量的增加会加大竞争,但高起点、高标准成为大剧院的底气。张笑丁说:“剧场在增加,市场容量也在增加,大剧院唯有坚持最初的定位,才能每个阶段都保持领先性和独特性。”

张笑丁(右)与濮存昕

技术大管家 转行迷上舞台

吴志华给学生讲解舞台机械

舞台技术日新月异,上海大剧院1998年引进的舞台机械装置却一直沿用至今。在这个舞台上,演过22场《悲惨世界》、53场的《猫》、100场《剧院魅影》,但最具挑战的还是101场的《狮子王》。音乐剧之所以能迷住年轻人,美轮美奂、动人心魄的艺术呈现背后是飞速发展的舞台技术的支撑。音乐剧《狮子王》实现了舞台从机械化控制到电气化控制的飞跃,那一整套如精密仪器般分毫不差的舞台布景,曾深深震撼了张笑丁。

而在百老汇,这些需要仰仗高新技术的音乐剧几乎都是在固定剧场“度身定制”,一旦迁徙意味着新剧场要具备和原有剧场同样的技术设备。而实现这一可能的,便是上海大剧院技术总监吴志华。他记得原版《剧院魅影》来时,有个吊灯要伸出舞台到观众席,台口没有可挂钩的吊杆,吴志华在台口墙壁上打了96个洞,才实现了吊灯延伸的

舞台画面。

前不久,中文版《剧院魅影》在上海大剧院亮相,时隔十多年,舞台音响也有了技术革新,新版“魅影”几乎都是沉浸式音乐现场,而大剧院原有的音箱已不能满足需求,为此,吴志华按照剧方要求在剧场各个点布控声点,这些装置都是为音乐剧的演出特别加装,一轮演出结束得重新修补恢复原样。这份工作虽然辛苦,吴志华却甘之如饴,他说:“我是学机械的,机缘巧合做了这份工作,24年做下来,居然爱上了。”

他所说的机缘巧合,事实上,却是上海大剧院首任总经理乐胜利诚意邀约。原来,大剧院当时从日本引进一套舞台装置,最初无论是机械故障或是小修小补都需要仰赖日方派遣工程师。乐胜利意识到这不是长久之计,于是找到专门从事机械工程的吴志华,一点一点将技术掌握到手中,而吴志华也因此华丽转身,成了大剧院舞台技术“大管家”。

五星服务员 总能大事化小

42岁的沈云飞是上海大剧院场务部副经理,从礼宾岗位一路升到管理岗位,勤勤恳恳24年,是妥妥的元老。当初和他同期进入大剧院的同事很多都转岗或是转业了,唯有他依然每天礼服笔挺准时守候在剧院门口,等待进场观众。和他开玩笑,你还蛮长情的嘛,他直言:“确实很喜欢这份工作,也对剧院有感情,我大半辈子都在这里度过,估计要一直做到退休了。”

2018年,上海市演出行业协会为8位来自上海各大剧场的优秀服务员颁发“剧场五星服务员”奖状,沈云飞就是其中之一。在五星服务员的考评中,他拿了大满贯。虽然每天都是做同样的工作,面对形形色色的观众压力也很大,他却让优秀成为了习惯,一如既往地保持着极高的服务水准。

25年来,时代在变,剧场服务也在与时俱进。以前,观众在剧场拍照,都是拿相机,需要调整镜头,我们可以很从容地上前阻止。如今,大家都用手机拍照和录像,我们

就需眼明手快及时制止。”虽然如今,大家对剧场礼仪越来越有共识,但依然会有“看到嗨时过度兴奋”的观众需要善意提醒。沈云飞是团队中公认最有耐心的劝导者之一,有

沈云飞为观众服务的初心不变

他在,总能大事化小。

当然,好性子也非天生使然,狮子座的他曾经是个暴躁脾气,是一一次次“化险为夷”才磨炼到现在这样处乱不惊。沈云飞说:“做剧场服务始终有一个底线,就是不能让一点小火苗燃起来,一旦影响演出就算是事故了。”

25岁的上海大剧院风华正茂,正因为有着台前幕后这批守护者,她才能一路青春一路歌。 本报记者 朱渊

马上评

在同行眼中,大剧院令人羡慕的点有很多,比如他们的舞台技术部拥有超过1万个演出项目的档案和记录,这些技术参数放眼世界都是独一份;比如他们拿下过很多纪录——集齐三大男高音个人音乐会“大满贯”、演出101场音乐剧《狮子王》等。

然而,大剧院最令人羡慕的却是它拥有一批始终相伴、共同成长、不离不弃的青春伙伴。昨晚,当张笑丁晒出那些具有浓浓年代感的工作照,朋友圈瞬间掀起一波回忆杀。

资深乐评人李严欢随手翻出六张旧照,都是曾在大剧院收获感动的夜晚。他依旧清晰记得第一次步入上海大剧院是1998年9月4日星期五,他坐在剧院3楼9排4座,观看了国际当红的小提琴家吉尔·沙哈姆的演出,那天的指挥是陈燮阳,乐队是上海交响乐团。

张笑丁坦言不需要担心岁月流逝、记忆模糊,因为关于这里的一切,关于这座城市的文化记忆,会有无数的人记着。他们都是上海文化的老朋友、上海大剧院的老朋友。正是这些朋友圈的记忆,拼凑出大剧院25年的点点滴滴,也拼凑起一个丰满的上海文化故事。

大剧院的故事,也正是这些人的青春故事。上海这座城市的文化记忆,也正是由这些人历经岁月的轨迹刻留下来的。

城市文化故事

◇ 朱渊

相关链接

- 1998年8月27日 作为国内首家国际性高等级综合剧院,上海大剧院迎来开幕首场演出中央芭蕾舞团舞剧《天鹅湖》。
- 2002.6.22—7.7 音乐剧《悲惨世界》英文版亚洲首演亮相上海大剧院,连演21场,开启原版音乐剧中国大陆巡演的帷幕。
- 2004.12.18—2005.3.13 音乐剧《剧院魅影》英文版在上海大剧院演出100场,这部原版经典音乐剧一票难求的盛况,使之迅速成为城中文化盛事。
- 2006.7.18—10.8 音乐剧《狮子王》英文版登台上海大剧院,连演101场,刷新当时原版音乐剧在中国演出场次新纪录。
- 2019年起 大剧院创新打造昆曲《浮生六记》《重逢<牡丹亭>》、舞剧《白蛇》等“东方舞台美学”系列作品,探索传统艺术的当代表达。