

Hỏi: Bạn có muốn nói thêm điều gì để có thể giúp người thiết kế khác hiểu được chương trình ở cấp độ này không?

Tôi nghĩ rằng một trong những thành công của tour lưu diễn này từ một mức độ chương trình là quay lại trên tất cả công việc chúng tôi đã làm trong việc lập kế hoạch làm sao cho hệ thống có thể đi tour, có thể xử dụng, và đội kỹ thuật thân thiện nhất có thể. Ban nhạc và quản lý ủng hộ chúng tôi làm những việc "đúng" cách, và chúng tôi đã dành vài lượng đáng kể tiền vào metalwork tùy chỉnh, xe, thùng chứa, phụ tùng, v.v, do đó, show càng dễ xây dựng càng tốt và tất cả thiết bị đi lưu diễn an toàn và khả năng bị hư hỏng nhỏ. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một nhóm người làm cùng nhau, chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và muốn làm cho show hay nhất có thể, cho cả khán giả, ban nhạc và đội kỹ thuật.

Hỏi: Bạn có muốn nói thêm điều gì mà bạn cảm thấy độc giả sẽ quan tâm không?

Tour lưu diễn tạo ra nhiều sự quan tâm và báo chí vì nó đang được coi là show lớn vòng quanh thế giới đầu tiên dùng hoàn toàn đèn LED (như đã đề cập ở trên, ngay cả đèn bàn và chiếu sáng phòng thay đồ cũng dùng LED). Chúng tôi đã xử dụng công nghệ mới tinh cùng với chỉ cần những yếu tố cố gắng hơn một chút, đáng tin cậy, và cố cắt giảm điện năng tiêu thụ bằng lượng đáng kinh ngạc cho một thiết kế hoạt động trong sân vận động. Có thể so sánh với những tour trước đây, chúng tôi tiêu thụ hơn 900 amp mỗi phase 230 V cho ánh sáng và video. Trên tour In Rainbows, toàn bộ hệ thống ánh sáng và hệ thống video chỉ lấy 135 mỗi phase, không thể tin được. Khi nguồn sáng LED rẻ hơn và thậm chí còn hiệu quả hơn, hy vọng chúng tôi sẽ có thể cắt giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ đặt trên show, cho dù trong câu lạc bộ hay sân vận động.

Jeff Ravitz:

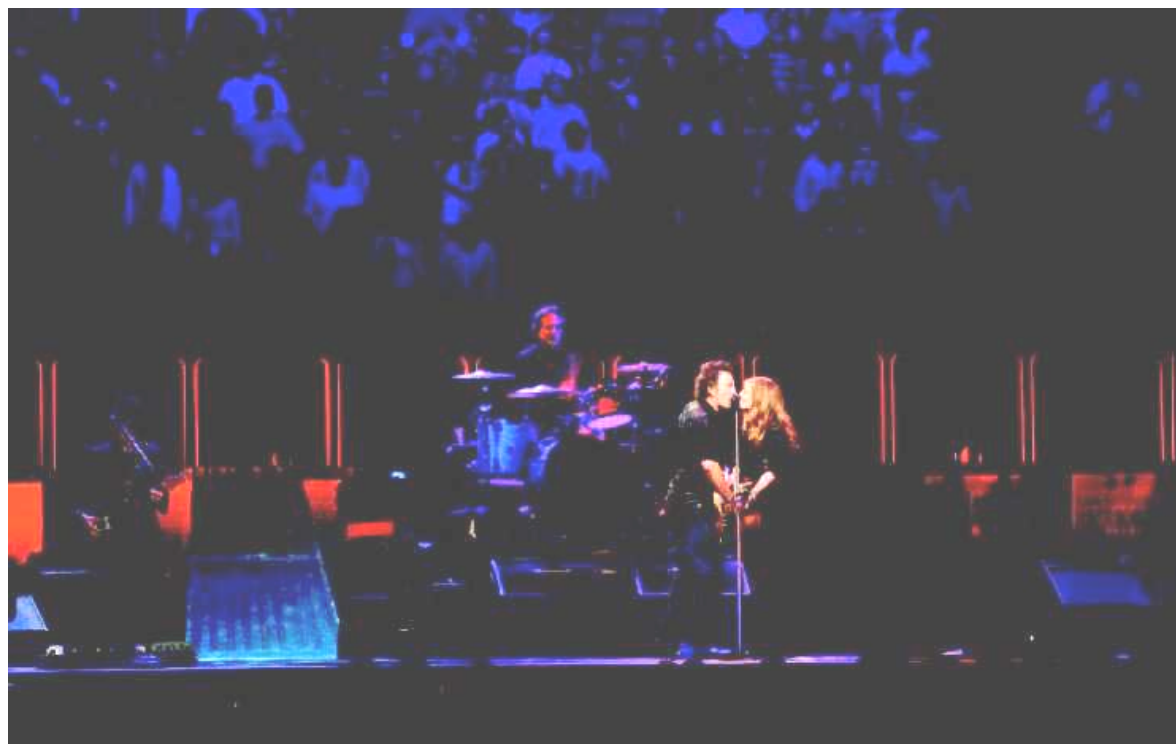
Tour Bruce Springsteen và ban nhạc E Street Magic (2007 - 2008)

Bruce đã trở lại ban nhạc E Street sau tour diễn solo năm 2005, "Devils and Dust", cho tour 2007 - 2008 hỗ trợ của album Magic mới. Jeff trích dẫn lời người phê bình: "Đây là ánh sáng ca nhạc rock-cổ điển với bước ngoặt sân khấu, lưu ý cách Ravitz xử dụng đèn bên (sidelight) cao để chia cắt ca sĩ trong "Biker Gypsy". Cùng với hầu hết show ca nhạc của Springsteen ca nhạc trong sân thi đấu, việc không có bối cảnh như vậy có thể bán hết chỗ ngồi 360-độ cho đám đông anh vẫn thu hút. Cho tour này, Tait Towers xây dựng một bộ phòng vỏ ngoài bằng nhôm có đường băng ngang nâng cao tay trống để Bruce có thể gần gũi khán giả phía sau sân khấu.

Jeff nổi tiếng về ánh sáng sạch sẽ và tinh tế của mình, nhưng có ý tưởng cho ông ta xếp hạng tốt nhất. Ông đã tạo ra vẻ ngoài của mình bằng cách xử dụng tất cả thiết bị ánh sáng có thể tưởng tượng từ searchlights đến Fresnels 3-inch có tất cả nhiệt độ màu, tuy nhiên, Jeff vẫn còn phụ thuộc nhiều vào công ty ông đã làm việc gần như từ khi thành lập, Morpheus Lights. Tour này cũng dựa nhiều vào I-MAG, video độ nét cao hơn trước kia, và Jeff làm việc trực tiếp với Bruce bằng rộng rãi xem xét để chắc chắn The Boss thích cách anh ta nhìn. Hình 23.24 đến 23.26 là hình chụp chương trình trong những tour gần đây. Hình 23.27 là sơ đồ ánh sáng, hình 23.28 là danh sách thiết bị, và hình 23.29 là danh sách đội kỹ thuật ánh sáng.

Hình 23.24: Tour Bruce Springsteen và ban E Street (2007 – 2008).

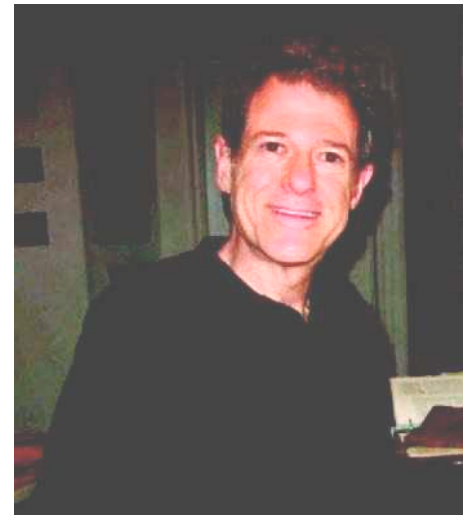
Hình 23.25: Tour Bruce Springsteen và ban E Street (2007 – 2008).

Hình 23.26: Tour Bruce Springsteen và ban E Street (2007 – 2008).

Jeff Ravitz

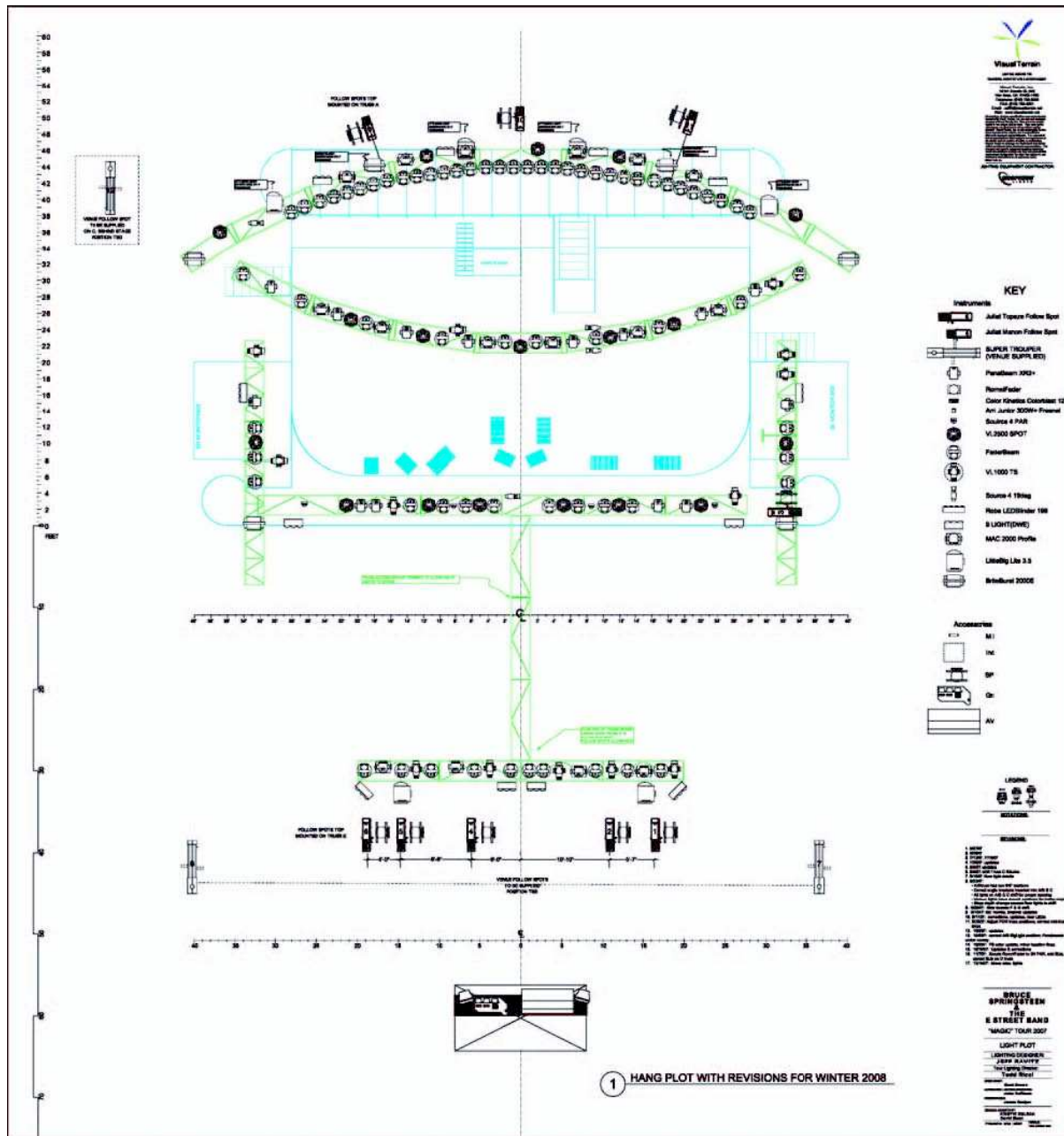
Jeff Ravitz được trao giải Primetime Emmy cho show Bruce Springsteen và E Street Band từ New York trên HBO và được đề cử cho Cher ... Live tại Mirage. Ông cũng đã nhận được hai giải Emmy khu vực cho thiết kế của ông về những chương trình tại khu vực Los Angeles. Jeff đã thiết kế ánh sáng cho tour diễn, truyền hình live, show trao giải, hài kịch đặc biệt, giải trí hấp dẫn theo chủ đề, cuộc họp của công ty, phòng tin tức, chương trình studio truyền hình, cơ sở bán lẻ, và nhà ở tư nhân. Đáng chú ý bao gồm việc thiết kế và truyền hình đặc biệt cho rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, như Bruce Springsteen, Shania Twain, Ringo Starr, Styx, Usher, Rush, Roger Waters, Beyoncé, Dave Matthews, Jimmy Buffett, Boz Scaggs, Willie Nelson, và Steely Dan. Đặc biệt là hài kịch của Bill Maher, Wanda Sykes, Larry the Cable Guy, Bill Engvall, Roseanne Barr, Ron White, và Henry Rollins.

Sinh ở New York, lớn lên ở New Jersey, và được đào tạo sân khấu tại Đại học Northwestern, Jeff đã thực hiện việc chuyển đổi sang thiết kế ca nhạc, khi ngành công nghiệp đang phát triển và được coi là người tiên phong và đột phá trong lĩnh vực này. Năm 1991, ông hợp tác với James Moody để tạo ra Moody/Ravitz Design Partners, Inc. Công ty mới tập trung vào việc thiết kế tour diễn thế giới cấu hình cao và phát sóng chương trình truyền hình, chẳng hạn như Entertainment Tonight, Wheel of Fortune, và Jeopardy! , Cũng như vài show phát giải, talk show, và ca nhạc đặc biệt. Năm 1995, với Moody và đối tác

mới Dawn Hollingsworth và Lisa Passamonte Green, công ty đã thực hiện nghiêm túc vào ánh sáng kiến trúc. Công ty mới, Visual Terrain, Inc, đã được công nhận là một trong những công ty thiết kế đa dạng và tay nghề cao nhất trong ngành công nghiệp.

Là thành viên tích cực của Academy of Television Arts and Sciences, United Artists Scenic, International Cinematographers (IATSE 600, là đạo diễn hình ảnh), và Illuminating Engineering Society, Jeff hiện nay chuyên về tất cả loại giải trí live cho truyền hình.

Bruce Springsteen & The E Street Band Magic Tour – Stadium Lighting RigEquipment

Automated: 83 Morpheus Lights **PanaBeam™XR2+** wash luminaire 80 Morpheus Lights **FaderBeam™** wash luminaire 20 VARI*LITE® **VL2500™** spot luminaire 16 Martin **MAC 2000 Profile** spot luminaire 16 Morpheus Lights **BriteBurst™2000E** wash luminaire 13 VARI*LITE® **VL1000™ ERS -TSD** spot luminaire

6 Zap Technologies **LittleBig™ 3.5 Xenon** wash luminaire

Conventional: 32 Philips/Color Kinetics **ColorBurst® 6** RGB LED fixtures 20 Morpheus Lights **9 Light** 20 Morpheus Lights **ColorFader3™ XLFader3™** CYM color changer 19 ETC **Source Four® PAR** 15 Morpheus Lights **ColorFader3™ MFader3™** CYM color changer

6 ETC **Source Four® 19° Elipsoidal** 2 ARRI **300W PLUS** Fresnel

Truss Spots: 6 Robert Juliat **Topaze** w/Morpheus Lights **RJE™** electronic ballast 3 Robert Juliat **Manon** w/Morpheus Lights **RJE™** electronic ballast

Control: 1 AVOLITES **Diamond II** console 1 MA Lighting **grandMA** console 1 MA Lighting **grandMA light** console

Rigging: 30 Morpheus Lights **30" FlipBox™** truss -10' section 4 Morpheus Lights **30" FlipBox™** truss -3' 4" section 3 Morpheus Lights **24" FlipBox™** truss -10' section 14 Morpheus Lights **30" 8.4° FlipBlock™**-structural corner block 6 Total Structures **12" Medium Duty** truss -8' section 4 Total Structures **12" Medium Duty** truss -5' section 4 Total Structures **12" Medium Duty** truss -5-way corner block 27 CM® **Lodestar®** chain hoist

FOH Spots: 4 Robert Juliat **Lancelot** (European Stadiums) Strong 4.5K **Gladiator IV** (U.S. Stadiums)

Hình 23.28: Danh sách thiết bị của Bruce Springsteen.

Câu hỏi

Hỏi: Ai thuê bạn?

Giám đốc tour, George Travis, thuê tôi hơn 20 năm trước, khi có người nào đó theo tour đã đề nghị tôi.

Hỏi: Bạn đã thực hiện bao nhiêu mẫu thiết kế cho khách hàng này trong quá khứ?

Trước thiết kế này, tôi đã tạo ra tám mẫu thiết kế cho Bruce, trong đó có hai tour acoustic solo và một với ban nhạc Seeger Sessions.

Hỏi: Có ngân sách không?

Không, không bao giờ có ngân sách đã nêu cho những tour lưu diễn của Bruce, mặc dù tôi chắc chắn George đã đặt trong đầu.

Hỏi: Loại địa điểm tổ chức chương trình (nhà hát, nhà thi đấu, sân vận động) là gì?

Tour diễn bắt đầu trong nhà thi đấu và sân vận động ở châu Âu và Mỹ trong mùa hè.

Hỏi: Mất bao nhiêu ngày?

Những tour lưu diễn đã làm khoảng 100 show.

Hỏi: Ai đã tham gia vào cuộc họp sáng tạo ban đầu?

Bắt đầu với tôi và George và Peter Daniel cũng tham gia, người cung cấp video, từ khi video clip có khả năng đóng vai trò lớn trong thiết kế này.

Hỏi: Nghệ sĩ có tham gia trực tiếp vào quy trình thiết kế không?

Không, Bruce đang hoàn thành album và chủ yếu không liên quan. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra vài ý tưởng cho Bruce nhận xét, hay tốt hơn, chuẩn bị mô hình demo real-life cho Bruce, đó là cách tốt nhất để ông ta có ý tưởng về cái chúng tôi đang đề xuất. Trên thực tế, Bruce thích vài khía cạnh, nhưng chủ yếu là khái niệm lạnh (cold), hướng dẫn bước tiếp theo của chúng tôi rõ ràng hơn.

Hỏi: Bạn đã đề nghị phong cảnh hay dàn dựng trước khi bạn trở thành người tham gia vào việc thiết kế ánh sáng?

Không, mặc dù George đã đưa ra vài ý tưởng của ông đã có trong đầu. Phong cảnh luôn luôn có hệ thống, quy trình của ủy ban trên một tour lưu diễn Bruce, giữa George, bản thân mình, và người quản lý chương trình. Tôi thường lấy đề cương ban đầu để bố trí và bắt đầu vẽ ra giấy cho nhóm chúng tôi nhận xét. Tôi làm điều đó vì tôi có thể chưa thiết kế cho đến khi tôi biết nhiều hơn về phong cảnh, tour của Bruce hiếm khi sắp xếp nhiều phong nền. Vì vậy, tôi thường hay bồn chồn khi phát triển bất kỳ về ngoài của phong cảnh để tôi có thể bắt đầu thiết kế ánh sáng. Tôi sẽ làm vài bản vẽ trong 3D và gửi cho tất cả mọi người. George Stipanovich, quản lý chương trình, sau đó nhảy lên và bắt đầu làm việc trên bản vẽ từ kích cỡ và khoảng góc nhìn.

Hỏi: Có đưa những người sáng tạo nào khác vào sau này không?

George muốn Bruce xem cái gì chúng tôi đã suy nghĩ, nhưng chúng ta biết Bruce không liên quan đến bản vẽ tôi đưa ra. Tôi không là người thiết kế bộ phong xanh, và kỹ năng vẽ của tôi vẽ cũng hạn chế. Vì vậy, tôi đã đưa vào illustrator để dịch sang khổ lớn từ phiên bản 3D. George cũng có người bạn thân, làm phác thảo bút chì, và ông đã lấy phiên bản 3D và vẽ lại nó trong phong cách để Bruce có thể có góp ý thành phiên bản khác. Bruce đã có một vài ý kiến, không hữu ích lắm, vì vậy chúng tôi thật sự không biết nhiều hơn trước.

Tại thời điểm này, chúng tôi đã gần phải diễn tập và vẫn không có nhiều câu trả lời, hay xây dựng phong ra sao. George Travis phải đưa ra quyết định, vì vậy chúng tôi lấy hình dạng bộ khung bản vẽ sân khấu ban đầu, không có bậc đăng trước, có thể cho show góc nhìn riêng độc đáo. Như đã xảy ra trên tất cả tour của Bruce, bộ phong dần thành hình trong buổi diễn tập, kéo dài khoảng 3 tuần, may mắn thay. Trong tour đầu tiên, sinh ra tại Mỹ, chúng tôi quyết định cái gì chúng tôi muốn scenically trong khi diễn tập chương trình, và sau đó tại show đầu tiên. Người quản lý chương trình, Bob Thrasher, tự ông ta nói toàn bộ với nhau trong 2 ngày thiết lập, chúng tôi đã có nó trước khi đêm khai mạc. Đó là cách tiến hành, tour này sang tour khác. Vì vậy, những điều này luôn đúng như dự đoán.

Khi chúng tôi đến diễn tập, tạm thời bằng cách xử dụng sân khấu cũ từ tour trước đây, trong khi sân khấu mới vẫn còn đang mở xẻ ở Tait Towers, chúng tôi ít nhất vẫn đồng lòng với nhau. Thợ mộc tour của chúng tôi, Aaron Cass, là một tay cừ khôi. Ông ta có nhiều giải pháp cho mọi thách thức sáng tạo, ông đã hiểu nhanh cái chúng tôi đang cố gắng hoàn thành và đưa nó vào thi công thật tế, theo tour, và sáng tạo đúng theo ông ta. Ông cũng sẽ không chấp nhận cái tốt thứ nhì. Kết quả là, rất nhiều cái có thể xảy ra thời gian ngắn trong diễn tập, và bắt đầu hình thành ra show. Điều này vẫn còn làm tôi bức bối, vì tôi đã đặt rất nhiều tâm sức tại thời điểm này khi diễn tập và tôi thật sự, thật sự muốn tập thêm nữa để có thể ... chiếu sáng nó! Nhưng, than ôi, những bí ẩn và kỳ diệu về thuật giả kim của Springsteen có cái gì đó để làm cuộc đua này kéo dài đến phút cuối cùng để tới đường kết thúc.

Chúng tôi cũng mang người bạn cũ, Bruce Rodgers, người thiết kế phong cảnh tài năng. Chúng tôi muốn có những ý tưởng lớn từ Rogers, là điểm mạnh của ông ta. Chúng tôi cũng muốn ông ta giúp chúng tôi với kết thúc phong cảnh cho bức mặt tiền. Trong quá khứ, bảng hiệu của chúng tôi là tự chế và nhìn nó, rào chắn và vật liệu Home Depot khác. Chúng tôi đã làm nó tốt nhất, nhưng tôi thật sự muốn sân khấu này xuất hiện thật chất lượng, trong khi vẫn giữ lại vẻ ngoài của Springsteen của đường phố sôi nổi sau lưng. Album này có âm thanh hoàn thiện hơn trước đó, tại sao không thể bắt chước làm phong theo, để cho tôi sân chơi thú vị có những bề mặt và góc cạnh để chiếu sáng? Giữa tôi thúc đẩy những yếu tố ánh sáng thêm thân thiện, Bruce Rodgers cho chúng tôi vài kinh nghiệm, Aaron truyền đạt cho cửa hàng phong cảnh (và cuối cùng sẽ ở đó để giám sát), George T. và George S. nói với chúng tôi, liệu có đủ khả năng và vận chuyển nó không, cuối cùng chúng ta đã có bộ phong tốt nhất từ trước đến nay cho tour của Bruce/E Street Band, theo ý kiến của tôi.

Q. Ai thâu ánh sáng, còn bạn thì có tiếng nói nào trong sự lựa chọn không?

Tour này đã có cùng nhà thầu thiết bị ánh sáng từ năm 1988, và tôi đã tham gia quyết định ban đầu trong đó. Nhà thầu trước đó, Tait Towers, đã bán bộ phận ánh sáng, và tại thời điểm này, trong lịch sử đèn tự động đã trở thành hơi lạc hậu. Tôi chỉ sử dụng Morpheus Lights trên tour của John Mellencamp, với thành công lớn. Morpheus có hệ thống cho phép tắt cả moving light lưu trữ trong giàn khung khi đi lưu diễn, vì vậy thiết lập khá nhanh và chúng tôi đã có thể có hệ thống gần như hoàn toàn tự động. Show của Bruce có huyền thoại về chiều dài, và tự động hóa cho phép đa dạng trong suốt show đáng kinh ngạc, không nhất thiết là có thể thấy được chuyển động. Giám đốc tour thích khái niệm này, vì vậy Morpheus ở trong tour với chúng tôi từ đó.

Hỏi: Thời gian từ cuộc họp đầu tiên đến chương trình đầu tiên là bao lâu?

Cuộc họp đầu tiên bắt đầu từ tháng ba năm 2007 và tour mở màn vào tháng Mười năm đó:

Tháng 3 năm 2007 - George Travis gọi họp để thảo luận về ý tưởng ông có thiết bị pan/tilt tùy biến sử dụng công nghệ đèn LED. Trò chuyện bắt đầu giữa tôi, Paul Weller của Morpheus, và Peter Daniel của Pete's Big TVs, người cung cấp video.

Tháng 4 và 5 năm 2007 - Tiếp tục thảo luận, nghiên cứu công nghệ và thiết bị có sẵn.

Tháng Sáu 2007 - Gặp Peter Daniel tại Infocomm ở Anaheim để nghiên cứu công nghệ màn hình và movie light. Bắt đầu dàn dựng và phát triển phong cảnh. Nghiên cứu follow spot mới. Tour diễn này có truyền thống treo cầu follow spot để giữ góc độ và cường độ phù hợp từ điểm diễn này sang điểm diễn khác. Tôi muốn nâng cấp những spot Lycian Starklight mà chúng tôi đã sử dụng trong khi ủng hộ follow spot có nhiều điều chỉnh hơn. Demo spotlight Juliat, demo spotlight Lycian, và demo spotlight Selecon. Bản Render phong cảnh do Handpainted tạo ra từ bản vẽ CAD 3D để trình bày cho Bruce. Kiểm tra và chuẩn bị tại cửa hàng Pete's Big TV ở Delaware demo và thử nghiệm LED. Liên lạc với hãng cung cấp âm thanh (Audio Analysts USA) về cấu hình PA phối hợp những xung đột có thể với những vị trí ánh sáng. Bản vẽ bố trí giàn khung đầu tiên bắt đầu, bản vẽ cấu hình dự thảo phong cảnh và giàn khung gửi đến giám đốc tour. Demo của Element Labs' Kelvin BRICK để có thể sử dụng như uplight.

Tháng 7 năm 2007 - Media server Hippotizer, bản đã demo tại văn phòng của tôi. Chúng tôi bước đầu muốn tích hợp video vào những yếu tố cảnh trí cho tour này, và Hippotizer đã được coi như là motor để điều khiển nội dung video. Ngày càng xác định khái niệm cảnh trí. Bức ban nhạc sẽ làm dạng tròn, tạo cảm hứng và xác nhận ý tưởng về giàn khung cong. Tạo ra bản vẽ bức sửa đổi để đối chiếu với mặt tiền tròn. Những yếu tố khác được giới thiệu chủ đề. Sửa đổi cấu hình giàn khung ánh sáng để phản ánh thiết kế cong rồi gửi đến Morpheus cho ý kiến. Thay vì chế tạo giàn khung cong, Morpheus đề nghị

làm miếng đệm ở góc hờ giữa những phần giàn khung tiêu chuẩn để tạo ra hình dạng cong, có tính linh hoạt hơn khi thay đổi độ dài giàn khung và chất lên xe tải hiệu quả cao hơn. Kỹ thuật bắt đầu từ miếng đệm góc, những miếng sẽ bị căng dòn ép lớn trong quy trình treo giàn và phải được thiết kế chịu được tải trọng tối đa. Bắt đầu thay thế trường đội ánh sáng trước khi khởi hành.

Tháng Tám 2007 - Theo gợi ý của tôi, một đội chương trình đầy đủ và cuộc họp giữa người cung cấp/ban tham mưu diễn ra ở Phoenix (địa điểm trung tâm cho mọi người đều tham gia). Chia sẻ tất cả bản vẽ, trình làng thiết bị, nêu ra nhiều câu hỏi và thực hiện vài quyết định. Tiếp tục tiến triển sơ đồ ánh sáng và yếu tố cảnh trí. Tiếp xúc với đạo diễn ánh sáng tour và lập trình viên. Riggers bắt đầu đánh giá tổng thể kế hoạch treo giàn. Thành hình thiết kế cable phức tạp trên cao. Xây dựng hệ thống ánh sáng bắt đầu tại Morpheus. Xây dựng những yếu tố cảnh trí, khởi công tại thời điểm này, bắt đầu từ Tait Towers. Nhận bản sao của album mới phát hành. Nghe nhạc và nắm vững chi tiết âm nhạc và phân tích cue làm hướng dẫn để lập trình, cho LD tour và người vận hành console chạy show.

Tháng 9 năm 2007 – Load-in diễn tập ở Asbury Park, NJ. Bruce bắt đầu có quan tâm tích cực đến yếu tố cảnh trí. Đề xuất tại chỗ bục treo bảng hiệu, tiến hành lên màu, và sự lựa chọn phong cảnh khác cho Bruce và chúng tôi, rồi thực hiện quyết định cuối cùng. Tạo bản vẽ mới và bắt đầu xây dựng bộ phong cuối. Ban nhạc diễn tập hàng ngày. Ghi chú những vị trí, chuyển động, và sắc thái trên sân khấu. Cập nhật ký hiệu âm nhạc để phản ánh sắp xếp live thật sự. Focus ánh sáng. Thử nghiệm với màu, gobos, focus, chuyển động. Khởi động những cue đã lập trình. Tiếp tục lập trình sau khi ban nhạc đi khỏi. Thiết lập hệ thống liên tục. Đang thực hiện đánh giá và giải quyết hiệu quả và thiếu sót của chương trình. Load-out khỏi hội trường và cuối cùng di chuyển show đến Continental Airlines Arena, diễn tập kịch cỡ sân thi đấu với đầy đủ ánh sáng, PA, và nhiều hệ thống. Thiết lập chương trình đầy đủ. Xác định bởi kỹ sư âm thanh tour mà trước đây đã phê duyệt giàn ánh sáng FOH, trên thật tế, đã cản trở hệ thống PA. Xây dựng toàn bộ phần khung cong của giàn khung FOH lại tại chỗ, duỗi thẳng ra. Giữ giàn cong lại, như thiết kế. Tháo dỡ toàn bộ giàn khung FOH và cable. Thiết kế lại vị trí từng đèn một trên giàn, cố giữ lại góc độ đã nghiên cứu kỹ lưỡng để chiếu sáng mỗi thành viên ban nhạc. Treo lại toàn bộ giàn và cable. Mất 6 giờ diễn tập và lập trình có giá trị. Tiếp tục focus, lập trình, và tập luyện. Thực hiện diễn tập để kiểm tra show trên khán giả live. Load-out khỏi Continental Airlines Arena. Load-in ở điểm tour dừng lại đầu tiên, Hartford Civic Arena, Hartford, CT. Một ngày để thiết lập và cái véo đầu cuối cùng. Đêm khai mạc lại trên đường.

Hỏi: Thời gian này bao lâu so với khách hàng khác của bạn?

Điều này vượt xa thời gian chuẩn bị tour và diễn tập mà tôi làm cho bất kỳ khách hàng tour nào khác. Đối với những người khác, chúng tôi sẽ có vài tuần đến một tháng hay lâu hơn để thiết kế và chuẩn bị, và diễn tập chương trình mất từ 1 đến 7 ngày.

Hỏi: Là khái niệm đầu tiên của bạn quyết định chọn phải không?

Phải, khái niệm giàn khung cong là một trong những cái đó. Tôi đã nghĩ trong đầu óc từ tour trước, và nó được phê duyệt. Khi diễn tập chương trình, thay đổi nó một chút vì lý do hậu cần, nhưng thành phần chính vẫn vậy trong suốt chuyến đi.

Hỏi: Nếu không, lý do là về tài chính hạn chế hay những xem xét khác?

Có ý tưởng là tất cả mọi người đều hỗ trợ, phê chuẩn và tán thành, cuối cùng là xác định vấn đề cho hầu hết âm thanh bao phủ tốt.

Hỏi: Bạn có bao nhiêu thời gian với giàn khung ánh sáng tại chỗ trước khi nghệ sĩ đến?

Chúng tôi thiết lập hệ thống ánh sáng tại hội trường diễn tập. Phải mất hai ngày để treo mọi cái lên và làm việc, theo nghĩa thô, trước ban nhạc diễn tập đầu. Ban nhạc sẽ đến khoảng 9:00 am, hàng ngày. Đối với rock & roll thì khá sớm, nhưng nhạc công trống trong ban nhạc làm việc cho một talk show trên mạng do Conan O'Brien, và ông ta cần có mặt ở phòng thu vào buổi chiều muộn. Điều đó đặt chúng tôi phải làm lịch trình ban ngày là diễn tập ban nhạc. Chúng tôi bắt đầu lập trình lúc 5:00 pm, và nếu tiến triển tốt, chúng tôi có thể ra khỏi đó khoảng 1:00 am để lại vài phần cho buổi diễn tập vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, một ngày dài, và nếu phải diễn tập vài ngày, chúng tôi đã buộc phải làm việc với lịch trình mệt mỏi hơn nhiều.

Hỏi: Bạn có bao nhiêu ngày luyện tập với nghệ sĩ trước khi mở màn?

Chúng tôi có khoảng 14 ngày diễn tập với ban nhạc. Khá lâu, mặc dù tôi nghe nói về những người khác chỉ diễn tập có hai lần, như ban nhạc này đã làm trong quá khứ. Dành lượng lớn thời gian này cho những bài hát cũ nhất trong tiết mục và cố gắng cho nó tồn tại trong show. Phần lớn bài hát không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, do đó thời gian, theo tôi, không cho kết quả đạt nhiều tiến bộ như khi đang tập luyện bài hát mà chúng ta biết sẽ lên danh sách. Trên tour Born in the USA, tôi đếm được 150 bài hát được chơi trong 18 tháng. Hiện bây giờ có nhiều. Vì vậy, 14 ngày trôi qua rất nhanh.

Hỏi: Bạn có xử dụng phụ tá không? Có bao nhiêu người được tham gia trong việc soạn thảo?

Có, tôi có một phụ tá, người làm việc với tôi trong suốt quy trình thiết kế. Đối với tour này, Kristie đã giúp tôi nghiên cứu việc tiến hành dùng thiết bị và công nghệ mới. Cô ta cũng giúp tôi lập dự thảo. Với chương trình soạn thảo CAD, tôi bắt đầu rồi tung chung quanh những ý tưởng của mình trên máy tính. Tôi có thể làm sơ đồ thô, chưa hoàn thiện, trước khi chuyển nó qua cô ấy. Lúc đó, tôi muốn cô ấy quản lý tất cả công việc văn thư để cập nhật hay yêu cầu tài liệu đều qua cô ấy để có hiệu quả cao hơn. Tôi còn cho cô ấy học một lớp về dựng hình máy tính tiên tiến, vì vậy cô ấy có thể giúp đỡ khi chúng tôi cần tạo ra nhiều loại bản vẽ.

Sau đó, cô ta đi cùng tôi đến diễn tập, cùng với phụ tá khác, Dave Mann. Cả hai người đã làm với tôi về dự án Bruce trước đó, và họ biết thủ tục. Qua cue book của tour này, bạn có thể tưởng tượng mô tả của tôi về buổi diễn tập này rất lớn. Cần phải chia nhỏ bài hát cũ bằng văn bản, cập nhật cue, và cần thêm vào sách những bài hát mới. Chúng tôi tạo ra cue book cho LD tour, Todd Ricci, người vận hành moving light, John Hoffman và cho chính tôi. Lập trình viên thật tế, Jason Badger, người còn lại sau khi tour mở màn, đã không nhận sách. Anh ta làm hoàn toàn trên máy tính và console grandMa. Tuy nhiên, nó có hàng trăm trang, gấp ba lần. Và đã sửa chữa và cập nhật rất nhiều trong quy trình diễn tập và vài show đầu tiên, do đó, Kristie và Dave đã phát cuồng và bận rộn suốt thời gian này để giúp đỡ công việc văn thư và tôi, theo dõi tất cả mọi cái trong quy trình focus và lập trình.

Hỏi: Bạn xử dụng chương trình nào để chuẩn bị bản vẽ ánh sáng?

Tôi xử dụng VectorWorks Spotlight với RenderWorks, tôi chỉ cần nâng cấp lên phiên bản 2009 là được.

Q: Bạn có lập trình preproduction để tiết kiệm thời gian diễn tập với nghệ sĩ không?

Trong tour này, chúng tôi không biết đầy đủ về việc show đi sâu vào diễn tập ban đầu được hưởng lợi từ trước đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện việc chuyển đổi sang show sân vận động ngoài trời, chúng tôi chỉ có vài ngày thiết lập, và phần lớn sẽ được đưa lên với công việc chỉ cần mở rộng hệ thống và hoạt động đúng lúc cho đêm khai mạc ở Dublin, Ireland. Vì vậy, chúng tôi tận dụng studio Vision ESP ở Los Angeles để bảo đảm tất cả đèn mới phải được prefocus, màu, và thêm cue vào show càng nhiều càng tốt. Chúng tôi đã gởi cho studio tập tin 3D của sân khấu, cảnh trí, và hệ thống ánh sáng. Tôi

làm tất cả mọi cái bằng 3D từ đầu, vì vậy tôi có thể nghiên cứu những góc cạnh và cũng có quan điểm khác sẵn sàng gởi cho người quản lý tour hay những người khác trong quy trình thiết kế, do đó những phần đó đã khá sát với những cái studio cần.

Pre-viz cho Dublin đã làm việc như mơ. Chúng tôi hầu như không có thời gian tại chỗ với hệ thống ánh sáng thật tế để chơi thật sự và lập trình, do đó, chúng tôi bật lên và thử nghiệm cue trong studio, tất cả chúng tôi phải làm là focus lại một chút cho sân vận động cụ thể (do chúng tôi tạo ra một sân vận động chung bằng 3D cho những phần pre-viz).

Hỏi: Trong chế độ chương trình, ai gọi show, và có bao nhiêu người vận hành console?

LD tour của chúng tôi gọi cue tại chỗ cho 12 follow spot và vận hành console điều khiển tất cả dimmers thông thường cũng như những douser cho vài đèn searchlight. Thiết bị dimmer còn cho đèn tự động, nhưng nó có bóng tungsten, và chúng tôi thích những đáp ứng từ nó khi điều khiển bằng tay, theo phong cách rock & roll.

Một người vận hành thứ hai đã điều khiển console grandMA, tự động điều khiển tất cả moving light: vị trí, màu, gobo, và cường độ. Hai người vận hành có sách dày 4-inch nói về tất cả âm nhạc, chúng tôi biết về điều đó có thể chơi suốt show, tất cả đều sắp xếp theo bảng chữ cái. Khi danh sách được gởi đến console chính trước khi tắt đèn nhà, hai người vận hành giành nhau lấy những bài hát từ sách và sắp xếp đúng theo thứ tự. Todd vừa giảm số trang bộ nhớ console thông thường cho mỗi bài hát bằng số màu đỏ lớn vào danh sách tập của mình, để có thể tiến nhanh tới bài hát đó vào cuối bài hát trước. Khi thay đổi thứ tự show hàng đêm, không có cách nào tốt hơn là có sắp sẵn và có tổ chức.

Suốt show, chúng tôi có một trạm liên lạc chuyên dụng ở hậu trường và một người theo sát kỹ thuật viên guitar của Bruce. Nếu có bài hát ngoài dự kiến (luôn luôn), kỹ thuật viên guitar sẽ biết đầu tiên, vì Bruce sẽ cần đúng loại guitar cho bài hát đó. Sau đó, ở hậu trường của chúng tôi bí mật chuyển tin thay đổi bài hát mới đến FOH và hai người vận hành console qua sách cue, đang ngồi gần bàn bên cạnh, để tìm cue sheet đó và phân tích âm nhạc bài hát. Vài bài hát không thể chơi đúng lúc và chỗ bài nhạc ngắt quãng, sẽ hiển thị chi tiết lời hát, đồng ca, và solo, đã giúp người vận hành tìm ra nhanh chỗ của nó.

Tôi muốn giảm giấy tờ đi và đặt tất cả lên màn hình máy tính cho họ, nhưng nếu xảy ra những thay đổi nhanh, chúng tôi không tìm ra cách nào truy cập bài hát nhanh hơn lật sách cue, đã đánh dấu và phân chia tốt hơn danh bạ điện thoại New York!

Hỏi: Vài tình huống đáng sợ, vấn đề, mọi cái không đúng theo kế hoạch là gì?

Ba điều tôi có thể nghĩ: Đầu tiên là tình huống set list lộn xộn điên cuồng nói trên. Vài đêm, Bruce không theo set list, để những chàng trai phải bay vòng cả đêm, cố gắng làm console ăn rơ với bài hát, cue. Đôi khi Bruce lừa tất cả mọi người, ban nhạc và đội kỹ thuật, khi không ai có thể nghe thấy "âm thanh-audible" mà ông đã gọi trong bóng tối giữa những bài hát, vì vậy, lưu ý đầu tiên khi thay đổi bài hát ngẫu hứng có thể là tai họa rất lớn cho tất cả nhạc công, hay ánh sáng, vài con số khác nhau!

Chính điều thứ hai xảy ra trên tour này là sự chấp thuận và chấp nhận ban đầu bởi tất cả bộ phận của giàn khung cong FOH, mà còn phía trước vị trí follow spot của chúng tôi. Hai giàn được ngăn cách bởi khoảng không gian mở, thiết kế để chứa một cụm âm thanh trung tâm, nhưng không bao giờ có. Hai đường cong tạo ra một hình vòng cung duyên dáng và rất rộng. Nó gắn liền với chủ đề hình ảnh của giàn khung cong trên sân khấu hoàn hảo và toàn bộ hệ thống ánh sáng có khối lượng và quy mô để lấp đầy khoảng trống của không gian sân thi đấu. Mọi người đều có cơ hội coi vị trí của giàn khung theo góc nhìn 3D chúng tôi đã in ra giấy trên giấy và qua tập tin máy tính. Tuy nhiên, khi diễn tập ban nhạc

trong hội trường, không đủ không gian để lắp ráp toàn bộ, do đó, khi lần đầu ráp nó lại với nhau, thật tệ, trong sân khấu diễn tập thứ hai của chúng tôi trong hội trường, dân âm thanh cảm thấy họ xâm phạm không gian âm thanh, thay đổi hướng âm thanh ở vài phần sân thi đấu. Quy tắc âm thanh trên tour của Bruce, do đó, đội kỹ thuật phải dừng lại tất cả mọi cái họ đã làm để tháo dỡ giàn khung phía trước và cấu hình lại nó, ngắn, thẳng hơn. Một giàn cong ngắn hơn sẽ không hoạt động vì nhiều lý do. Tuy nhiên, tất cả mỗi góc độ ánh sáng đã lên kế hoạch cẩn thận dựa trên hình dạng, kích thước, và vị trí của hai giàn khung cong. Mỗi đèn cần thay đổi vị trí trên giàn khung, có nghĩa là phải làm lại bố trí đẹp mắt và độ dài dây cable. Do tốc độ, đã không được thực hiện điều này một cách cẩn thận như trong cửa hàng, do đó, tour đi lưu diễn với một thiết lập rất lộn xộn khá lâu cho đến khi bị hoãn một tour, cho phép xây dựng lại kỹ hơn.

Cuối cùng, một trong những vấn đề rất nghiêm trọng là những đoạn video I-MAG. Khi Bruce xử dụng I-MAG đầu tiên, khá miễn cưỡng, 24 năm trước, nó chỉ là cho phép những người ở rất xa sân khấu thấy ông ta rõ hơn. Đó là một live show và thiết kế không liên quan đến truyền hình, khi I-MAG hòa vào cuộc sống, và không ai thật sự quan tâm đến nhiệt độ màu hay góc độ hoàn hảo. Bây giờ, những năm sau đó, nó trở thành rất quan trọng khi thiết kế ánh sáng với truyền hình. Nó cần nhấn mạnh, tông màu da cần trông tự nhiên, và sự cân bằng từ hậu cảnh sang tiền cảnh phải thật đúng, tất cả đều có sự chú ý đến ánh sáng phải có ấn tượng tốt, phù hợp với từng thời điểm như chúng ta vẫn thường làm. Tôi đã dành phần ba, phần cuối sự nghiệp của tôi để chuyên về ánh sáng truyền hình, với một thỏa thuận tuyệt vời của nó đối với những show phát sóng ca nhạc, do đó, điều này không là nhiệm vụ xa lạ với tôi. Tuy nhiên, loại show này không thể dự đoán được, không trong dòng chảy của nó, cũng không phải sân khấu, nên thường xảy ra tai nạn và những khoảnh khắc không dự kiến khi hai người đi vào ánh sáng tương tự trong vài giây, gây ra quá chói sáng tạm thời, hay thấy ánh sáng màu chiếu lên ai đó đứng đối diện. Điều này hóa ra là chủ đề được thảo luận nhiều, gây sự nóng giận, và phải thiết kế lại mặc dù có sự quan tâm rất lớn để tiếp cận chương trình này nghiêm túc từ quan điểm truyền hình như bất kỳ chương trình truyền hình đặc biệt nào, hay live rock đều có thể.

Hỏi: Bạn có muốn nói thêm điều gì để có thể giúp người thiết kế khác hiểu được chương trình ở cấp độ này không?

Sự phát triển của chương trình lưu diễn được tiếp tục phát triển theo hướng hội nhập của video, ánh sáng và yếu tố cảnh trí. Người thiết kế ánh sáng đã trở thành producer ánh sáng, tiến hành hoạt động của vài người vận hành và gọi cue. Lập trình viên đã trở thành người thiết kế giỏi và đóng góp vào quy trình cuing tổng thể, và có thể có hai hay ba người lập trình cho một show, cộng với một người lập trình video. Người thiết kế ánh sáng giám sát tất cả số này, đưa ra những quyết định vĩ mô và mặc dù luôn tham gia vào tất cả mọi quyết định, có thể cho phép quyết định vĩ mô để được xử lý chủ yếu bởi những người khác trên bảng xếp hạng tổ chức thiết kế. Đây là cách duy nhất để có qua quy trình này, chỉ vì nó quá lớn.

Hỏi: Bạn có muốn nói thêm điều gì mà bạn cảm thấy độc giả sẽ quan tâm không?

Tầm quan trọng của nghệ thuật video và công nghệ không thể bị giảm thiểu. Thiết bị ánh sáng digital movie head sẽ là đèn của tương lai, loại bỏ gobo kim loại hay kính và hệ thống trộn màu chúng ta đang xử dụng hiện nay. Những thiết bị này tự nhiên sẽ nhắc nhở mong muốn tạo ra video có nội dung phức tạp hơn.

Video cảnh trí, xử dụng độ phân giải cao và thấp, màn hình, máy chiếu, thiết bị LED và những thiết bị tự làm phong cảnh và những yếu tố ánh sáng tất cả trong một, sẽ có nhiều hơn và nhiều hơn nữa, giá cả phải chăng và sẽ tích hợp vào cái nhỏ nhất của show. Người thiết kế ánh sáng thường phải chịu trách nhiệm tạo ra những nội dung và hoạt động đồng thời với những cue ánh sáng. Tuy nhiên, điều

này sẽ tiếp tục như vậy, thậm chí có khu vực riêng biệt cho những chuyên gia, với người thiết kế ánh sáng phải chịu trách nhiệm trình bày trực quan tổng thể và quản lý những người thiết kế khác, làm ánh sáng và chỉ đạo nghệ thuật, và là người sáng tạo nội dung.

Thiết kế ánh sáng, những người chưa được đào tạo hay có kinh nghiệm với ánh sáng video thích hợp, sẽ cần phải có được những kỹ năng này, như I-MAG ngày càng nhiều hơn giống như kinh nghiệm truyền hình phát sóng. Kỳ vọng sẽ thiết kế những live show nhìn tuyệt vời trên sân khấu cho khán giả live nhưng cũng sẽ gây ấn tượng bởi hình ảnh trên màn hình. Có một ranh giới ở đây, và tất cả người thiết kế phải bắt đầu tiếp cận thiết kế show với điều này trong đầu óc.

Khi thiết kế cho Bruce Springsteen và tour E Street Band Magic, chúng tôi giữ tất cả những nhận xét này trong đầu. Mặc dù show của Bruce nhấn mạnh việc biểu diễn của ban nhạc và phần đầu để không bao giờ vượt qua nó với những yếu tố của chương trình, chúng tôi đã cố gắng bắt kịp với công nghệ, tính thẩm mỹ hiện đại và mang lại một quy mô lớn, chương trình thú vị cho người hâm mộ, trong khi ghi nhớ tất cả, công việc của chúng tôi là phải tập trung vào Bruce và ban nhạc.

Chương: 24

Designer ' s Perspective:

Art vs. Business

Quan điểm của người thiết kế:

Nghệ thuật so với Kinh doanh

Những người chưa đọc hai phiên bản đầu tiên của sách này nên quay lại và đọc lại chương này, đặc biệt vì nó sẽ cho bạn cái nhìn sâu sắc về năm quan điểm dốt người thiết kế trong công việc và trí tưởng tượng - Leo Bonomy, Chip Largman , Jeff Ravitz, Peter Morse, và Willie Williams. Mỗi người đều là cá nhân cực kỳ sáng tạo, tự gây dựng doanh nghiệp. Tôi muốn có chỗ trong phiên bản này để trình bày tất cả những suy nghĩ sâu sắc tuyệt vời do những người này bày tỏ, vì vậy tôi khuyến khích bạn mượn hay mua một bản sao những phiên bản trước đây. Tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi, điều này có thể là một trong những phần quan trọng nhất của sách này. Đưa mười câu hỏi ra cho bốn người thiết kế đặc trưng này trong những chương trước. Vì Richard Pilbrow không nằm trong lĩnh vực ca nhạc, câu trả lời của ông có quan điểm hơi khác, nhưng vẫn có giá trị để thiết kế ánh sáng ca nhạc. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy những người thiết kế này chia sẻ vài vấn đề, chẳng hạn như giáo dục và đầu tiên phải là kỹ thuật viên.

Câu trả lời từ bốn người thiết kế

Sau đây là những câu hỏi chung không cụ thể về chương trình nổi bật trong những chương trước.

Hỏi: Việc xem xét quan trọng nhất khi bạn lần đầu tiếp cận tình huống thiết kế là gì?

Paul Dexter

Để thấy nghệ sĩ và quản lý đều có nhiều ý tưởng trình bày trực quan sẽ giúp họ hiểu đường hướng thiết kế chính xác. Nó tương tự như nghiên cứu tính khả thi trong kinh doanh. Nó tạo ra cơ sở để làm việc. Một khi tự tin thiết kế của tôi đã truyền đạt rõ ràng rồi nghệ sĩ và quản lý ký tất vào nó, công việc phát triển ý tưởng đó có thể bắt đầu. Tôi biết mình không lãng phí thời gian của tôi hay của họ, và cùng nhau thực hiện điều đó vì chúng tôi đã thiết lập phương hướng rõ ràng đầu tiên.

Richard Pilbrow

Tôi thấy công việc của tôi là giúp tác giả/đạo diễn/người thiết kế kể chuyện. Tôi cố xử dụng ánh sáng mạnh để gọi lên thời gian, địa điểm, không khí ... và tầm diễn viên trong ánh sáng cụ thể về nhân vật để nhấn mạnh sự tiến triển của câu chuyện.

Andi Watson

Hiểu biết nhu cầu, ý muốn của khách hàng và cân bằng nó với chương trình. Tôi luôn cố gắng nói chuyện riêng với ban nhạc trước khi bắt đầu làm bản phác thảo hay bản vẽ. Nếu tôi đang thiết kế chương trình ca nhạc, tôi đắm mình hoàn toàn trong âm nhạc, nghe nó cho đến khi theo sau là hành động gần như bất tỉnh. Sau đó tôi có thể gặp ban nhạc và nói chuyện về âm nhạc và thể giới của họ trong cách tổng quát hơn. Đối với tôi, điều quan trọng là tạo ra môi trường hoạt động càng hoàn hảo càng tốt cho rằng khách hàng cụ thể, như trái ngược với cái gọi là chung chung. Dĩ nhiên, cũng xem xét những nhu cầu của chương trình như ngân sách, không gian xe tải, nhu cầu chuyên chở, định tuyến, loại điểm diễn, v.v, v.v, tất cả đều phải đưa vào phương trình.

Jeff Ravitz

Đó là số lượng của sự vật, trung thực và nó có thể thay đổi tùy theo tình hình. Vì vậy, câu trả lời "danh sách của tôi" là những cái tôi gọi vào tâm trí khi tôi bắt đầu thiết kế. Phải xem xét tất cả những cái này như toàn bộ đánh giá bước đầu tiên:

1. Địa điểm

a. Kích thước và loại địa điểm những tour lưu diễn này hay chương trình sẽ xuất hiện tại? Nếu đó là một tour lưu diễn, có thể có nhiều loại và kích cỡ tòa nhà khác nhau trên hành trình. Một tour lưu diễn nhà hát có thể đi vào nhà hợp pháp với những thiết bị và vị trí đa dạng, một chỗ hình tròn, nhà thi đấu nhỏ mà không có thiết bị, v.v, trên tất cả tour lưu diễn cùng vậy. Đó là trường hợp xấu nhất, nhưng nói chung sẽ đặt chương trình cho nhà hát, đấu trường, lán trại, hội chợ, hay sân vận động. Điều này chắc chắn dẫn đường cho tay của tôi.

2. Phong cách và nội dung

- a. Loại nhạc
- b. Kiểu trình chiếu
- c. Ban nhạc
- d. Biểu diễn đặc trưng với ban nhạc dự phòng
- e. Biểu diễn solo, v.v.

3. Ngân sách (điều này ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định thật tế)

4. Phòng cảnh

- a. Có người thiết kế không?
- b. Tôi có dự kiến sẽ là người thiết kế thiết lập?
- c. Sao họ không muốn có bộ phòng ở tất cả chỗ đó?

5. Có video hay I-MAG không? Có những yếu tố chương trình khác mà tôi phải phối hợp với nghệ thuật và hậu cần không?

Hỏi: Có khu vực thiết kế nào bạn sẽ không thỏa hiệp được không?

Paul Dexter

Có, luôn thỏa hiệp thiết kế được, và tôi duy trì những tiêu chuẩn linh hoạt. Tôi nghĩ, những thách thức của thiết kế là tìm ra những lựa chọn thay thế khi có vấn đề với ý tưởng đầu tiên không hoạt động. Bất kỳ cách nào khác có nghĩa bạn đang hoạt động trong những môi trường được kiểm soát, bạn có thể kiểm soát ý tưởng bất chợt của mọi người, và bạn có thể kiểm soát chi phí của những ý tưởng bất chợt. Trong công việc của chúng tôi, có thể xảy ra bất cứ điều gì! Vì lý do đó, người thiết kế ánh sáng cần phải linh hoạt. Theo tôi, không thỏa hiệp, nói chung là có phản ứng với một tình huống hay có người nào đó sẽ cố thuyết phục tôi về những điều mà tôi biết rõ hơn. Tôi rất kiên quyết khi nói đến thời gian đưa ra quyết định về chương trình. Một người nào đó có thể nói với tôi, tốt, hôm nay, có lẽ chúng ta không nên đặt phong cảnh, đêm nay chúng ta có một xe buýt dài sắp chạy, và chúng ta muốn ra khỏi đây nhanh chóng. Hoàn toàn không! Tôi đã học được thời gian dài trước đây, không ai thật sự hiểu tầm quan trọng của việc có tất cả hình ảnh hoạt động trong chương trình, bên cạnh những LD. Nếu bạn nghĩ về nó, tất cả mọi người trên đường làm cái gì với âm thanh, kỹ thuật cho guitar, trống, amps và kỹ sư âm thanh. Chúng ta nằm ngoài số đó, và điều dễ làm là nên chấp nhận sự việc và nói không sao, chúng ta không đưa hiệu ứng hay phong đó lên, lý do là họ có thể. Việc đó thường vì có người khác nghĩ nó sẽ thuận tiện cho họ, không cho bạn hay tính toán vẹn của chương trình. Nhưng, cách bạn cảm nhận khi đèn trong nhà tắt đột ngột và bạn không có những công cụ trực quan của bạn. Ai sẽ là người cảm thấy như thẳng góc? Và, đó là tất cả vì, lúc 9:00 sáng, ngày bạn muốn được có sức chứa cho những người đang suy nghĩ về lý do không liên quan, như người quản lý chương trình, những người muốn thời gian load-out dễ hơn hay người làm âm thanh, những người không hiểu mục tiêu của họ nhưng lại muốn ảnh hưởng đến chương trình của bạn bằng cách gợi ý bạn loại bỏ cái gì đó có thể bất tiện cho họ. Đó là thiết kế thỏa hiệp, tôi sẽ không làm như vậy.

Richard Pilbrow

Nếu khán giả không thể thấy khuôn mặt của những diễn viên khi họ cần, không có gì đúng.

Andi Watson

Tôi cố gắng tránh thỏa hiệp đến tính toàn vẹn nghệ thuật và bản năng của tôi. Nói chung, khi tôi đang thiết kế chương trình, tôi có một ý tưởng rất, rất tốt trong đầu về kết quả cuối cùng sẽ giống cái gì và lúc nào cũng có nghĩa là một màn hình video nhất định, một ánh sáng đặc biệt, một loại vải, hay một động cơ cụ thể hệ thống điều khiển sẽ là "đúng" như đã xác định. Do nhiều yếu tố khác nhau, thường có áp lực thay thế bằng những vật khác. Tôi luôn sẵn sàng điều tra lựa chọn thay thế, nhưng nếu họ không thể làm cái tôi cần, cưỡng lại và chiến đấu rất khó. Thường thì tôi sẽ giảm số lượng những thành phần "đúng" hơn là chấp nhận có cái gì đó buộc tôi phải thay đổi quan niệm thiết kế hay khả năng của tôi là tạo ra trên sân khấu những cái trong đầu tôi.

Jeff Ravitz

Tôi nghĩ, những yếu tố làm hay phá vỡ hoạt động thiết kế là cuing: làm sao xử dụng ánh sáng sau khi thiết lập, focus, và lập trình tất cả mọi cái. Phải tạo ra cue cho thành phần trực quan thích hợp cho bất kỳ thời điểm nào trong chương trình, và cũng phải có thời gian hoàn hảo để tiến đến điểm tiếp theo. Thực hiện cue khéo léo có thể vượt qua những giới hạn về ngân sách thấp hay lựa chọn hoàn hảo. Nó không hoạt động khi ngược lại.

Hỏi: Yếu tố nào quan trọng nhất trong một thiết kế thành công?

Paul Dexter

Yếu tố quan trọng nhất là tổ chức. Việc tổ chức sẽ theo dạng thức văn bản và sơ đồ ánh sáng cho thấy những bước hoàn thành việc chuẩn bị và nghiên cứu của bạn. Đây là bước cuối cùng trước khi người thiết kế sẽ ra lệnh xây dựng hệ thống ánh sáng vật lý. Sẽ hoàn thành việc xây dựng với sự giúp đỡ của hãng cung cấp ánh sáng và kỹ thuật tự do. Sẽ giảm sai lầm và câu hỏi bằng cách tổ chức tốt. Khi xây dựng rất có thể sẽ tìm thấy những vấn đề trong thiết kế của bạn hay có thể thay thế. Nhưng, vì được tổ chức bằng kế hoạch văn bản trong sáng, nó sẽ giúp bạn tìm ra thời gian để loại ra những rắc rối không thể tránh khỏi trên đường đi. Tất cả ra sao với chuẩn bị và nghiên cứu với tổ chức. Nếu vắt cạn kiệt khả năng của bạn cho những khu vực này và đã tổ chức đúng với văn bản, kế hoạch, bạn sẽ có một thiết kế thành công.

Richard Pilbrow

Tôi tin kết quả cuối cùng sẽ liền mạch, phong cảnh, trang phục, ánh sáng và âm thanh tích hợp lại để hỗ trợ cho câu chuyện.

Andi Watson

Thiết kế ra cái gì đó hoạt động trên tất cả cấp độ cần thiết. Tùy thuộc vào chương trình, những cái tạo ra thành công có thể thay đổi ồ ạt. Có thể rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, nếu không phải là không thể, nhưng đó là những cái mà chúng tôi là người thiết kế được yêu cầu làm nhiều lần. Hãy nhớ, mọi người đều có nhận thức riêng là chương trình rất quan trọng, và cách xem công nghệ ánh sáng của một thiết kế sẽ gần như chắc chắn khác nhau từ quản lý hay đại diện của ban nhạc. Để tạo ra một cái gì đó mà tất cả mọi người tham gia cũng rất tích cực, tự hào, và muốn nhìn thấy là một kết quả thật sự.

Jeff Ravitz

Nó hoạt động như một biểu hiện hình ảnh độc đáo của việc biểu diễn nó đang hỗ trợ, hỗ trợ là từ tác động.

Hỏi: Làm sao giảm bớt con số ngân sách trong thiết kế ánh sáng của bạn?

Paul Dexter

Theo kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ tham gia vào chương trình mà không xem xét ngân sách. Tất cả mọi người đang tìm cách đi tắt, và ngành công nghiệp lưu diễn ca nhạc vẫn còn trao đổi và thương lượng biên giới còn lại trong thế giới kinh doanh. So sánh gần nhất có lẽ là xử dụng như nhân viên bán hàng xe hơi. Giả thuyết, nếu tôi đã trình bày một thiết kế với giá 20.000 USD, bạn có thể đặt cược đồng đô la cuối cùng của bạn, vì nó sẽ bị phản đối và đề nghị chỉ \$15,000. Mĩa mai là vài thiết kế tốt nhất theo câu ngạn ngữ xưa, cái khó ló cái khôn. Trong trường hợp này, khách hàng có thể mời giá ít tiền, cho nên bạn sẽ làm gì?

Người thiết kế tốt có thể nghĩ đến giải pháp thay thế công việc như vậy hay tốt hơn ý tưởng mắc tiền hơn, vẫn còn phải thương lượng. Chúng tôi không bao giờ làm việc với đơn và dịch vụ đặt hàng hay phải chờ những hạng mục khuyến mãi. Mọi cái đều có thể thương lượng! Tôi nhìn vào ngân sách khi cần, nhưng tôi cho phép lật ngược thương lượng ban đầu bằng lượng thấp hơn. Vào lúc những bên liên quan đều đồng ý, đã có ngân sách và có thể cung cấp những thiết kế tôi dự đoán. Nó là trò chơi lớn.

Richard Pilbrow

Rất đơn giản, nó là một thật tế cần phải đối phó.

Andi Watson

Tôi rất may mắn vì có vấn đề ngân sách ít hơn, bây giờ tôi hơn họ đã có. Khi tôi bắt đầu thiết kế, tôi đã làm việc trên rất nhiều tour lưu diễn nhỏ, nơi gần như không tồn tại vấn đề ngân sách. Có lẽ đó là một kinh nghiệm tốt để dạy tôi đánh giá cao đèn chỉ nên có trên sơ đồ nếu nó có lý do có mặt ở đó, nhưng vào thời điểm đó nó có vẻ rất thất vọng. Ngân sách luôn có tác động lớn vào những cái bạn có thể hay không thể làm, và có thể có một dòng rất tốt ở giữa, chỉ đủ hay không đủ để làm những cái bạn muốn làm với những người mà bạn muốn làm với điều đó.

Jeff Ravitz

Hoàn toàn về chuyện lựa chọn mà thôi, và đôi khi ngân sách mỏng buộc tôi phải suy nghĩ đơn giản và giảm thiết kế xuống bản chất của nó. Thiết kế phải thường đến với tôi khi tôi biết mình có thể đủ khả năng làm chính xác những cái cần thiết và không có gì hơn. Điều đó đang được nói, sẽ gây thớ khi nói thiết kế của tôi không được hưởng lợi từ những lợi thế của việc có đủ trang thiết bị và vị trí đèn, có sẵn những thiết bị chất lượng tốt nhất, đội kỹ thuật mạnh và đủ nhất, cộng với thời gian thiết kế và luyện tập đúng. Những cái lấy tiền, mặc dù tôi đã may mắn để tạo ra vài phép thuật dùng tiền rất ít, tôi không thể đặt cược sự nghiệp và danh tiếng của tôi trên cái mong manh. Điều quan trọng là nhớ giữ đúng bản chất ngay cả khi không giới hạn.

Hỏi: Cái gì làm bạn thiết kế thành công ngoài sự hài lòng của riêng bạn?

Paul Dexter

Khi không có câu hỏi nào khác hay bổ sung. Tôi cho thiết kế của tôi phát triển với khách hàng. Nếu tôi đã bao gồm tất cả dữ liệu và kinh nghiệm của tôi, giải quyết tất cả quan tâm của khách hàng, những đóng góp nghệ thuật và nếu không có câu hỏi nào nữa, thiết kế đã thành công.

Richard Pilbrow

Tôi luôn hy vọng ánh sáng sẽ tiết lộ và nhào nặn diễn viên bất cứ nơi nào, người ấy có thể trên sân khấu một cách thích hợp. Hy vọng, từng giây phút mô phỏng tất cả nhân vật trên sân khấu như nó có thể ở trong hình hay phim thật đẹp. Đó là tham vọng cho tôi. (Và tôi hy vọng đạo diễn và đồng nghiệp thiết kế của tôi chia sẻ quan điểm đó). Cuối cùng, dĩ nhiên, phản ứng khán giả tích cực là cái chúng tôi đang làm việc.

Andi Watson

Đối với tôi, thiết kế chỉ thành công nếu khách hàng của tôi vui, đội kỹ thuật của tôi vui, khán giả phản ứng tích cực, và quan trọng nhất là tôi cũng vui. Nếu tôi không hài lòng với thiết kế trong bất kỳ cách nào, có nghĩa nó chưa hoàn thành. Đôi khi nó có thể rất khó đến điểm bạn có thể bỏ tay ra bộ điều khiển, đưa nó cho người khác, và coi đó là "kết thúc".

Jeff Ravitz

Nếu tôi tình cờ nghe được, một chuyên gia không công nghiệp trong khán giả thích ánh sáng, và nó phù hợp với hoạt động của nghệ sĩ, mang cho tôi dấu hiệu khá tốt khi thành công. Nó là cho họ, hơn ai hết, tôi nhắm mục đích thiết kế của tôi vào đó. Tôi muốn chắc chắn những nghệ sĩ cảm thấy thoải mái

và hài lòng về thiết kế, nhưng họ không nhìn thấy nó như khán giả, ngành công nghiệp và những người thường nghĩ hơn vậy. Khán giả thật chỉ cho nó chảy qua nó như một phần của tổng thể chương trình, trong hoàn cảnh tốt nhất.

Hỏi: Khi không ở thể đứng thiết kế tính năng đã thảo luận trước đó, bạn muốn đối phó với ai: nghệ sĩ trực tiếp, quản lý trên đường, quản lý chương trình, hay quản lý kinh doanh hơn?

Paul Dexter

Tôi thích đối phó với những người dễ thương và hợp lý nhất, có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng không phải lúc nào cũng làm việc theo cách đó. Thiết kế ánh sáng ca nhạc là một nghệ thuật có nhiều mặt kỹ thuật và kinh doanh có liên quan đến toàn bộ đội nhóm và bạn phải giao tiếp với tất cả mọi người thật hiệu quả. Không có vị trí nào cần thiết trên đường. Nhưng, làm cho nghệ sĩ vui là mục tiêu cuối cùng, làm việc chặt chẽ để ánh sáng làm nổi bật show, không làm lu mờ nó. Nếu nghệ sĩ làm việc với bạn không tốt hay thiếu tôn trọng thì tôi sẽ không kéo dài công việc đó.

Richard Pilbrow

Ánh sáng sân khấu cho nhạc kịch Broadway, hoàn toàn là làm việc theo nhóm. Bạn đối phó với quản lý về những vấn đề kinh doanh. Trong trường hợp của câu chuyện, chúng tôi đã có hai producer, Barbara Russell và Ron Sharpe, những người đã hoàn toàn ủng hộ tôi. Giám đốc phụ trách, và cho có bất cứ cái gì, bạn như người thiết kế phải hỗ trợ, tô điểm những giấc mơ của mình cho chương trình. Rõ ràng, trong nhạc kịch, âm nhạc phải là trình điều khiển quan trọng cho việc xử lý ánh sáng.

Andi Watson

Khi bạn đang làm việc trên thiết kế chương trình, không thể tránh khỏi việc bạn sẽ đối phó với tất cả người liên quan đến khía cạnh của công việc của họ có ảnh hưởng đến bạn và ngược lại. Thí dụ, từ góc độ nghệ thuật đơn thuần, tôi luôn cố gắng hợp tác với những nghệ sĩ trực tiếp, nhưng tôi sẽ không bao giờ thảo luận bình thường với họ về tiền lương của tôi. Thị thực, lưu diễn, v.v, có, nhưng hiếm khi thấy tôi chịu ảnh hưởng nghệ thuật bởi quan điểm của họ về sự lựa chọn bối cảnh của tôi. Tôi nghĩ, một khi bạn đã qua giai đoạn khái niệm ban đầu của thiết kế, rất quan trọng khi làm việc rất chặt chẽ với phần còn lại của đội ngũ chương trình, để bảo đảm có thể tích hợp quan điểm và kinh nghiệm của họ trong khi thực hiện dự án.

Jeff Ravitz

Về lý thuyết, tôi thích làm việc với nghệ sĩ. Khái niệm cho chương trình phải đến từ những cái họ đã tạo ra, âm nhạc, lời bài hát, hay bất cứ cái gì họ đang trình bày, và họ cần phải có người đầu tiên nói chương trình của họ ra sao. Tôi muốn thiết lập quan hệ làm việc với họ và họ có thể trao đổi ý kiến thoải mái với tôi. Đôi khi không thể được khi nghệ sĩ không có cảm giác trực quan thật sự. Họ có hay không có bất kỳ ý tưởng là họ muốn cái gì, hay họ muốn điều mà công nghệ không tồn tại, nhưng họ không có đủ khả năng để tài trợ cho R & D hay họ muốn điều đó nhưng lại lớn hơn ngân sách của họ. Đôi khi họ chỉ muốn những hiệu ứng, những cái họ đã thấy ở triển lãm của người khác, nhưng có thể không thích hợp với họ. Tôi không sao đối phó với người quản lý tour hay người quản lý nhân sự khi họ có thể nói ra họ hay nghệ sĩ muốn cái gì. Vài người trong số họ có cơ bản về chương trình và có thể hướng dẫn tôi rất sắc sảo và hữu ích.

Hỏi: Bạn sẽ thích ứng (chỉ giới đường đỏ một bản vẽ) với thiết kế để đổi địa điểm hay bạn cảm thấy cần phải bắt đầu lại?

Paul Dexter

Trước khi bắt đầu tour lưu diễn, hành trình sẽ tiết lộ liên quan đến địa điểm. Thiết kế có thể cần phải xem xét bất kỳ thay đổi mạnh với hệ thống lưu diễn, với một tùy chọn giảm giàn khung treo như thay thế "A", "B" hay thậm chí "C", vì vậy hiếm khi cần phải bắt đầu lại, nếu ở tất cả. Nếu đúng như vậy, có lẽ bạn sẽ có một console có bộ nhớ cho chương trình. Đơn giản chỉ cần gán đèn thông thường với số patch tương tự và bố trí đèn moving-light càng gần giàn khung lưu diễn càng tốt. Hy vọng, sẽ không có quá nhiều loại địa điểm, nhưng khi xử dụng nhiều hiệu ứng, bạn có thể thực hiện tốt nhất có thể.

Richard Pilbrow

Chương trình này khá phức tạp và nếu cần lưu diễn sẽ phải điều chỉnh nó lại. Tôi muốn xử dụng cùng nguyên tắc, vì nó hoạt động, nhưng về những chi tiết giàn khung, sẽ bắt đầu lại.

Andi Watson

Tôi chỉ bắt đầu lại nếu có một thay đổi hoàn toàn của chương trình. Nếu chỉ có địa điểm đang thay đổi nhưng danh sách thiết lập vẫn như cũ, thì âm nhạc, cảm xúc, năng động, và điều trị hình ảnh kết quả sẽ rất gần giống nhau. Trong trường hợp đó, nếu tôi hài lòng với thiết kế hiện tại có vẻ lỗi bịch để từ bỏ nó chỉ vì lợi ích của nó. Nếu xét thấy sự thay đổi mang tính chất là cần phải có vì lý do gì đó, sau đó có rất nhiều cách kết hợp với bản chất tương tự trong một gói xuất hiện ở cái nhìn đầu tiên là khác nhau.

Jeff Ravitz

Tôi thích thích ứng với thiết kế mà tôi tin đã phát triển và hoàn thiện cho chương trình cụ thể. Nếu hành vi đặt trên sân khấu gần như có quan hệ cùng với nhau, và nếu âm nhạc và hiệu suất như nhau, thì tôi sẽ cố gắng giữ lại cốt lõi của thiết kế hiện tại và điều chỉnh cho phù hợp với địa điểm, khi cần, nếu có thể.

Hỏi: Việc đào tạo sân khấu chính quy với bạn quan trọng ra sao?

Paul Dexter

Tôi chắc chắn, đào tạo sân khấu chính quy sẽ giúp. Nó là nền tảng cần thiết và sẽ cho mượn cảm giác tự tin vào mảnh lời nhà hát hay đi lưu diễn và ít nhất có sự hiểu biết về kiến thức cơ bản, an toàn, và làm việc với những người khác. Tôi đã không trải qua nó, nhưng đó là thời gian khác khi tôi bắt đầu trong đầu thập niên 70. Tôi đã học được mảnh lời này bằng cách chú ý đến những người chung quanh mà tôi ngưỡng mộ, đọc sách văn học văn học có liên quan, hay học bằng kinh nghiệm gian khó và mang lại lỗi lầm. Đào tạo chính quy không cho tất cả mọi người, và vẫn còn có thể có một công việc trong ánh sáng bằng cách bắt đầu với cách tiếp cận từ dưới lên. Tuy nhiên, tôi đề nghị cho bất cứ ai quan tâm đến việc sẽ xuất sắc trong thế giới nói chung là nghiên cứu cơ bản về kinh doanh và tiếp thị. Kinh doanh là vấn đề sống còn. Nếu bạn không hiểu hợp đồng hay nghệ thuật đàm phán, bạn sẽ không hiểu được giá trị của bạn và sẽ nhất định sẽ bị lợi dụng. Nhìn vào nghiên cứu tiếp thị cũng vậy, chủ yếu vì bạn không thể dựa vào bất cứ ai chào bán bạn tốt hơn so với chính bạn. Ngoài ra, tiếp thị là kiến thức chuyển nhượng. Kinh doanh nghĩa là hay bạn đang bán dịch vụ hay sản phẩm. Nếu bạn biết cách chào bán dịch vụ và sản phẩm của bạn, doanh nghiệp của bạn sẽ có cơ hội thành công lớn hơn.

Richard Pilbrow

Không phải là rất. Tôi không có. Tôi thấy kinh nghiệm là người thầy tốt nhất, nhưng tôi phải thừa nhận kém hiểu biết và sự ngây thơ thường là tài sản rất quý giá cho tôi trong sự nghiệp của tôi. Không biết những cái tôi đã không có, nghĩa là tài sản quý giá đối với tôi.

Andi Watson

Cá nhân tôi không được đào tạo sân khấu chính quy, vì vậy tôi nghĩ lẽ ra tôi phải nói nói, đối với tôi, không phải là rất. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy vài cái dễ hơn nhiều nếu tôi đã có một hay có lẽ tôi đã làm việc trên các chương trình lớn hơn trước đó, tôi không có ý tưởng. Tôi đã làm việc và học được từ vài người thiết kế uy tín nhất trên thế giới trong khi tôi đang vận hành, lập trình cho chương trình, và tôi đã vô cùng may mắn khi có kinh nghiệm đó. Khi bắt đầu thiết kế, tôi đọc sách về thiết kế và ánh sáng sân khấu, nhìn vào sơ đồ, cố gắng tìm ra lý do tại sao những người thiết kế đã ra quyết định họ có. Vì vậy, tôi đoán tôi đã tự học vài nguyên tắc và khái niệm về thiết kế sân khấu và chắc chắn tôi đã xử dụng nhiều kỹ thuật trong thập niên qua và tiếp tục làm như vậy. Ngoài ra và rất quan trọng, tôi đã xử dụng kỹ thuật chính thức gần như hàng ngày và kiến thức tôi học được từ khóa học như tĩnh học, động lực học, vật lý, phần mềm máy tính và thiết kế phần cứng.

Jeff Ravitz

Hiện nay, nó khá quý giá. Có rất nhiều điều để biết một người thiết kế ca nhạc thành công. Công nghệ tiếp tục phát triển phức tạp hơn. Những lựa chọn thiết bị lớn hơn. Và làm điều gì đó mới mẻ càng ngày càng khó hơn, vì lĩnh vực ánh sáng ca nhạc đã tồn tại hơn 30 năm và khán giả đã phát triển nhiều kinh nghiệm hơn và tinh vi hơn cho bản thân, đã được tiếp xúc với chương trình và video suốt thời gian đó. Thị hiếu và phong cách đã thay đổi, giống như thời trang, và những cái đã hoạt động trước đây không hoạt động theo cách tương tự như hôm nay. Sau cùng, ngành công nghiệp của chúng ta có một lịch sử thật tế phải học và hiểu, giống như nghệ sĩ phải nghiên cứu quá khứ để giúp tạo ra tương lai. Một nền giáo dục chính quy có thể là cách nhanh, toàn diện và hiệu quả nhất để có được tốc độ về cách chúng ta có ngày hôm nay và sau đó làm chủ tất cả những cái chúng ta cần phải biết những ngày gần đây, từ công nghệ đến phát triển con mắt nghệ thuật. Đột nhiên, ngành công nghiệp nhỏ của chúng ta lớn lên và có nhiều người tranh dành cho công việc hơn để có được vị trí. Đó là cạnh tranh, hơn bao giờ hết, và người chủ có lực lượng lao động lớn để lựa chọn. Vì vậy, nếu hai ứng cử viên cho một công việc đều bình đẳng, trong khía cạnh khác, người được đào tạo vững chắc có thể thuyết phục người tuyển dụng họ có tiềm năng hơn. Vâng, có thể tự học tất cả kỹ năng cần thiết hay học qua kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù sao, bạn sẽ làm điều đó nhiều hơn sau khi ra khỏi trường. Vì vậy, người có đào tạo và kinh nghiệm cuối cùng có thể vượt qua một người có nhiều năm kinh nghiệm ở một độ tuổi nào đó vì họ đã bỏ qua việc học. Trường tốt có thể giúp một sinh viên mài dũa rất nhiều góc để đạt được kinh nghiệm tập trung nhất trong thời gian ngắn nhất.

Hỏi: Richard, đến lúc này bạn không có trình độ học vấn. Tại sao bạn quyết định chọn ánh sáng như nghề nghiệp và cách bạn có được công việc đầu tiên của bạn ra sao?

Richard Pilbrow

Tôi là người trợ lý quản lý sân khấu trong West End ở tuổi 22 sau khi nghiên cứu quản lý sân khấu tại trường kịch nghệ. Tôi đã chiếu sáng sân khấu nghiệp dư từ năm 14 tuổi. Tôi đã có ý tưởng là người thiết kế ánh sáng, trong những ngày đó (1957) có chỉ là Joe Davis và Michael Northern ở Anh. Để sống, tôi đã có ý tưởng thành lập công ty cho thuê đèn giá rẻ (chống lại Strand Lighting, hãng cung cấp độc quyền) và quảng vào dịch vụ của mình như người thiết kế. Vì tôi muốn xây dựng mô hình nhà hát, tôi có thể tỏ ra không tin hãng sản xuất những cái tôi có thể cung cấp cho họ. Về cơ bản, nó có tác dụng!

Hỏi: Nếu người thiết kế ánh sáng đã làm kỹ thuật viên trước khi chuyển sang thiết kế? Cái đó có là lợi thế hay không?

Paul Dexter

Làm kỹ thuật viên có lợi thế rất lớn vì nhiều lý do. Tôi nghĩ, người thiết kế cần phải có gốc kiến thức về cần lấy cái gì đặt lên hệ thống. Nó giúp bạn đánh giá cao thời gian cần thiết và quan điểm đội kỹ thuật của bạn và dạy cho bạn, đến gần và cá nhân, về những công cụ bạn đang xử dụng. Bỏ qua việc làm kỹ thuật viên và đi trực tiếp vào thiết kế ánh sáng trong ca nhạc lưu diễn sẽ là sai lầm! Tôi rất kiên nhẫn sửa chữa thiết bị hay khi cần phải di chuyển điểm treo khung. Tôi đã thấy quá nhiều người thiết kế quá nóng giận, vì họ đang dựa trên khung thời gian không thật tế cho giải pháp tạm thời bởi thành viên khác trong đội. Đây không phải là hành vi hay giải pháp chấp nhận được. Hãy chủ động! Luôn luôn cố gắng trở thành một phần của đội giải quyết vấn đề. Thí dụ, nếu có vấn đề điện nguồn hay dây DMX bần gây ra nhấp nháy và đèn LED chập chờn, bạn cần phải biết cái gì gây ra và bạn có thể cho ra lựa chọn cách thay thế cho những ai đang tìm câu trả lời. Nếu bạn ngồi chờ đợi cố định thiết bị, không chỉ bạn sẽ mệt nhưng chương trình của bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Công nghệ thay đổi rất nhiều đến nỗi tôi khuyên ngay cả khi bạn đạt đến cấp độ thiết kế ánh sáng, bạn vẫn phải tiếp tục tham gia thiết lập của thiết kế của bạn mỗi ngày. Nghe nhé, đặt mức người thiết kế không có nghĩa là bạn chỉ ngồi và xem những người khác làm việc. Tham gia nhiều hơn trong thiết bị và thiết lập, chú ý hơn đến chi tiết mà bạn sẽ mang đến cho chương trình của bạn. Dẫn chứng bằng thí dụ nữa. Với chương trình lưu diễn, thành viên đội kỹ thuật khác sẽ muốn thực hiện tốt hơn và sẽ mang lại vấn đề, nhỏ hay lớn, cho bạn quyết định. Tôi chỉ có thể nói vì chính tôi, nhưng tôi muốn ảnh hưởng đến quyết định, giúp sắp xếp những kinh nghiệm trên đường cho các bên liên quan, và làm cho mỗi chương trình tốt như nó có thể được.

Richard Pilbrow

Tôi thường nghi ngờ đó là khuyết điểm khi đầu tiên là kỹ thuật viên. Người thiết kế phải có đủ kiến thức để biết những cái có thể về mặt kỹ thuật và làm sao thu hút giải pháp kỹ thuật từ những người có thể cung cấp cho nó. Nhiều khi thiết kế, tôi lo sợ bị điều khiển bởi công nghệ. Kiểu nhà hát của tôi cần thúc đẩy bởi vở diễn ... vật chất ... và ánh sáng. Tôi phải nói, nếu nghề nghiệp của chúng tôi có vấn đề, nếu LD làm như vậy thường đến từ công nghệ. Đầu phải là quan trọng. Nó giống như vẽ bức tranh, chỉ khi bạn biết cách trộn sơn và làm cọ vẽ riêng bạn. Vì thiết bị dễ nói hơn về hơn "nghệ thuật", công nghệ thường trở nên quá quan trọng. Những cái tôi cần, dĩ nhiên, là đội kỹ thuật điện, thợ điện trường, và đội kỹ thuật. Tôi tin tưởng họ và liên kết họ đến thiết kế và trợ lý của tôi, vì vậy chúng tôi cùng nhau làm cho nó mọi công việc.

Andi Watson

Tôi nghĩ, sẽ có lợi thế khi hiểu những cái người khác phải đi qua để thực hiện chương trình bạn đã thiết kế. Đánh giá độ khó khi leo lên chung quanh giàn khung trong bóng tối hay sự khác biệt giữa những cách treo thiết bị có thể là những điều cần quan tâm sớm trong quy trình thiết kế. Phải hiểu chủ đề tượng bạn thiết kế phải xử lý trước, sau, và giữa chương trình, cũng như trong 2 giờ ban nhạc trên sân khấu có thể làm tất cả sự khác biệt giữa thiết kế công trình từ quan điểm chương trình và xem cái gì đó là sẽ là ác mộng cho tất cả mọi người tham gia. Có hiểu biết về treo giàn khung và cơ chế hoạt động ra sao là một lợi thế có giá trị khi thảo luận về treo hệ thống hay làm từng phần thiết lập. Tôi nghĩ, với cá nhân tôi, là kỹ thuật viên, sau đó là lập trình viên, rồi là người thiết kế là cách quan sát cách thức làm và việc tuyệt vời và cách không làm những người khác. Khi tôi trở thành tự do, làm việc như người thiết kế trên tour lưu diễn nhỏ với thiết bị nhỏ đã dạy tôi về ánh sáng và màu, tôi đã học được từ những sai lầm của tôi từ những thành công của tôi càng nhiều càng tốt. Vì đó là con đường tôi đi để có lợi thế, không phải là bất lợi.

Jeff Ravitz

Tôi tin, đó là kinh nghiệm quý báu khi là kỹ thuật viên. Nó cho phép bạn tìm hiểu thêm về dòng chảy liên hệ với ánh sáng thật tế làm công việc tối thượng của nó. Đây là cơ hội để làm việc với nhiều người thiết kế, làm việc và học hỏi từ họ. Và khi kỹ thuật viên đó trở thành người thiết kế, họ không chỉ có kiến thức lớn về cách toàn bộ quy trình hoạt động ra sao, nhưng cũng sẽ có sự tôn trọng những kỹ thuật viên đang làm việc đưa thiết kế đến thành quả.

Hỏi: Điều gì làm bạn, là người thiết kế, cảm thấy cần chất lượng cá nhân quan trọng nhất trong tour lưu diễn thành công hay cần người thiết kế ở Broadway?

Paul Dexter

Khiêm tốn. Nếu bạn thành công việc này ở trình độ của Broadway hay đi lưu diễn với người thiết kế live show lớn, thì rõ ràng bạn đã trả vài lệ phí. Kinh nghiệm của bạn sẽ thể hiện rất chuyên nghiệp. Nhưng, tôi không thích giả tạo hay nếu ai đó đang cố kéo sợi len trên mắt tôi. Ngược lại, tôi rất kiên nhẫn với người mới hay người nào đó cho thấy sự nhiệt tình và tham vọng. Người thiết kế trình độ cao có trách nhiệm đối xử với những người khác bằng sự tôn trọng và nhân phẩm. Vị trí chuyên nghiệp thấp không có nghĩa họ không phải là người tốt, với gia đình hay một câu chuyện của riêng họ. Đâu phải ai bạn gặp sẽ có thể nổi trội và hiểu mức độ nghệ thuật biểu diễn mà một người thiết kế ánh sáng trình độ cao hay một đội chuyên nghiệp sẽ vậy. Vài người chỉ có đầu óc đơn giản. Thường có thể bị nhầm là ngu ngốc hay yếu, hay họ đang cản trở. Cố gắng phân biệt với những người không thuộc về loại này vì tính cách của họ có thể gây nguy hiểm hay thậm chí kiên cố với những người đang có mặt với lý do đúng nhưng có thể là đầu óc đơn giản. Luôn thể hiện sự khiêm tốn.

Richard Pilbrow

Đối với tôi, thiết kế là tất cả về việc có một tầm nhìn trong đầu bạn về vai trò của ánh sáng trong dự sân khấu và rồi sở hữu khả năng dịch tầm nhìn lên sân khấu. Tầm nhìn và khả năng xử dụng ánh sáng đáng kể trong việc phục vụ vở diễn. Đủ kiến thức kỹ thuật để có công cụ thích hợp cho công việc (hay có ai đó phát minh ra nó!). Kỹ năng chính trị để tồn tại trong môi trường rất sôi động và cạnh tranh. Tính khí vui vẻ. Thời gian chương trình có thể kéo dài, đầy căng thẳng và gian khổ, cần phải có bạn bè quanh bạn.

Andi Watson

Tôi nghĩ rằng phải có rất nhiều phẩm chất quan trọng. Trước tiên, phải quan tâm bất cứ ai khác về thiết kế bạn đã tạo ra nhiều hơn. Phải có tầm nhìn sáng tạo độc lập và quyết tâm chiến đấu cho nó khi cần. Phải hoàn toàn tiếp nhận thể giới chung quanh và lấy cảm hứng từ tất cả mọi cái bạn thấy, từ vẻ rực rỡ tuyệt vời của buổi hoàng hôn đến vẻ đẹp hỗn loạn của sân bay nước ngoài. Phải có sự tự tin để hoàn tất qua bản năng của bạn trong khi tại cùng thời gian đó, nghe và lấy lời khuyên từ những người khác có thể giúp bạn. Mặc dù, cuối cùng khi người thiết kế đó chỉnh tầm nhìn cho bạn đi theo, không bao giờ là một trải nghiệm đơn độc và chỉ có thể làm việc khi bạn là một phần của một đội. Phải tôn trọng những người bạn làm việc cùng. Phải luôn làm những việc có lý do và có thể giải thích lý do của bạn. Khả năng quên đi và một môi hình như cũng có ích.

Jeff Ravitz

Có lẽ có sự khác biệt giữa người thiết kế ca nhạc tốt và thành công. Để thành công trong lĩnh vực này, trong trường hợp này xác định là đã nhận được công việc, đòi hỏi cá tính thu hút đã được tôi luyện để chỉ đúng trình độ. Bạn sẽ phải gây ấn tượng với nghệ sĩ, người quản lý, và producer về những

quyết định quan trọng khác mà bạn là sự lựa chọn tốt nhất, và danh mục đầu tư của bạn có thể không quan trọng bằng tác động của sự rung cảm họ nhận được từ sự kết hợp của khả năng, sức mạnh, quyền rũ, và phẩm chất lãnh đạo mà họ ý thức được. Toát lên những thuộc tính này sẽ có tự tin, đến từ khách hàng cuối cùng trước đây đã hài lòng với công việc thiết kế tuyệt vời. Tuy nhiên, tư thế đĩnh đạc đôi khi có thể dập tắt kinh nghiệm để nhận hợp đồng.

Sau khi yêu cầu tất cả các câu hỏi trên, tôi nhận ra tầm nhìn sâu sắc Richard Pilbrow vào thế giới Broadway nên đặt thêm câu hỏi:

Hỏi: Bạn có xử dụng cùng trợ lý trong tất cả thời gian?

Richard Pilbrow

Dawn Chang đã là phụ tá và/hay liên kết với kể từ đầu thập niên 1990. Tôi cũng xử dụng vài người khác khi không có sẵn, như trường hợp "A Tale of Two Cities," khi cô không làm việc ở Macau trong vòng 18 tháng. Michael Gottlieb đã liên kết với tôi trong "Magic flute" vào năm 1993 và vài chương trình khác.

Hỏi: Khi nào bạn xử dụng WYSIWYG lần đầu tiên trên một chương trình?

"The Life", trong năm 1997.

Hỏi: Khi nào bạn xử dụng moving light lần đầu tiên?

1993 cho "Magic flute" tại Angeles Opera Los Angeles (VL5s) năm 1994 cho Hal Prince "Show Boat" (VL2Bs và DHA Digital Pitching Light Curtains) và "Busker Alley" (VL6s), và vào năm 1997 cho "The Life" (VL2 và VL5s cộng WYSIWYG).

Hỏi: Làm sao bạn nghe về Virtual Magic Sheet (VMS)?

Eric Cornwell là người bạn và trợ lý thường xuyên từ thập niên 1990, tôi tin rằng trong "Show Boat". Tôi bắt đầu xử dụng VMS trong năm 2004 trên "Where's Charley?" tại Goodspeed ở Chicago. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng để không bao giờ làm ánh sáng mà không có nó trong tương lai. Đối với tôi, VMS là một bước đột phá. Để có thể thấy toàn bộ sơ đồ của bạn, trong màu sắc và thay đổi trên một màn hình duy nhất trong thời gian thật giống như thay đổi trên sân khấu, là đáng ngạc nhiên. Không còn làm bạn trải nghiệm khoảnh khắc đáng sợ khi bạn tự hỏi, "Cái quái ánh sáng đó là ở đó là gì?" Nó rõ ràng ngay lập tức và cho tôi mệnh lệnh chưa từng có về tài nguyên của tôi, rất nhanh chóng.

Hỏi: Trợ lý của bạn xử dụng chương trình nào cho công việc giấy tờ?

Trợ lý/liên kết của tôi thường xử dụng file Light-Wright, tôi sửa và thay đổi khi cần. Trong nhà hát có một trợ lý chắc chắn cập nhật nó thường xuyên. Cũng xử dụng LightWright để patch Virtual Magic Sheet.

(Trang trắng)

Chương 25

Quan điểm của nghệ sĩ

Artist's Perspective

Thiết kế chương trình trực quan là về việc chọn công cụ và hiệu ứng đặc biệt mà cuối cùng sẽ dịch ra âm nhạc và hình ảnh của nghệ sĩ. Nghệ sĩ ca nhạc có thể diễn tả chi tiết về hình ảnh và truyền đạt ý tưởng sân khấu của họ, hơn là người thiết kế trực quan có thể hiểu được những công cụ và hiệu ứng có sẵn để áp dụng những màu sắc phù hợp, và viết kịch bản, cue cho show tốt nhất. Khi bạn đã đọc trong chương 24, tất cả nghệ sĩ tham gia vào sản phẩm của họ không cùng mức độ; khi họ làm được quan tâm, dữ liệu nhập họ có thể thay đổi đáng kể.

Những điều cần nghĩ

Bình luận của nghệ sĩ có thể thách thức khái niệm thiết kế mới theo cách mà có thể chưa được bằng người thiết kế. Bạn rộn với dự tính thông số kỹ thuật, người thiết kế đang làm việc với quan điểm làm cho chương trình có tính khả thi bằng thỏa hiệp giữa điều mình muốn, giữ nó thật và vẫn dưới ngân sách, đáp ứng yêu cầu ánh sáng thật tế, việc lựa chọn loại thiết bị ánh sáng phù hợp, giữ nó nhất quán với phần nhu cầu còn lại của chương trình, và đem tất cả vào xe tải.

Có nhiều cái phải xem xét!

Nhưng, nghệ sĩ, người bây giờ tiến lên phía trước với nhiều nhu cầu hoàn toàn mới và những công cụ có khả năng nhất mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến. Nếu thế giới ánh sáng, dàn dựng thiết kế và nghệ sĩ đã nhận thức có thể va chạm vui vẻ, kết cuộc có thể nâng chương trình đến mức độ cao hơn chương trình thông thường tuyệt vời! Hình ảnh hay ánh sáng của người thiết kế phải bảo đảm thật sự có vài va chạm hạnh phúc này.

Vài nghệ sĩ có thể không thể mô tả những thiết bị cụ thể sẽ đạt được kết quả cuối cùng họ đang tìm, vì vậy tùy vào bạn sẽ hiểu những ẩn ý liên quan đến những giải thích của họ có nghĩa gì về mặt kỹ thuật. Bạn là chuyên gia, và họ phải chờ bạn cung cấp. Nó sẽ là ghi chú của bạn từ cuộc họp trình bày, ý tưởng, danh sách thiết bị tương lai, và thực hiện những ý tưởng của nghệ sĩ mà cuối cùng sẽ biến khái niệm và nghiên cứu thành làm việc thật tế.

Tham gia với nghệ sĩ

Một phần quan trọng và phát triển chương trình thường bị bỏ qua là làm cách nào để tham gia với nghệ sĩ. Có sự phân chia xã hội giữa đội kỹ thuật trên đường và nghệ sĩ (tôi khuyên bạn nên đọc Roadie, câu chuyện có thật, viết bởi Karl Kuennig). Nếu bạn không tin, hãy thông báo người đi học đầu tiên. Hãy chắc chắn bạn đã nói "hello" với nghệ sĩ cũng như bạn vẫn tiếp tục quay trở lại ngôi hạng phổ thông của bạn. Phân chia cần một cây cầu, và trong trường hợp này nó đi kèm dạng thức giúp đỡ sắp xếp cuộc gặp giữa các nghệ sĩ và người thiết kế hình ảnh. Thường thì thành viên đội ngũ quản lý của nghệ sĩ sẽ tạo điều kiện cho cuộc họp như vậy.

Hãy nhớ, nghệ sĩ thu âm nổi tiếng đang sống với suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ sẽ đương đầu với tất cả trường hợp đặc biệt bao quanh địa vị ngôi sao, thành viên ban nhạc tranh chấp, chuẩn bị cho chương trình, đến muộn khi diễn tập, vào phút cuối ép buộc quản lý để tham dự phỏng vấn trên radio.

Cuộc sống của họ rất khác với đội kỹ thuật hay thiết kế trên đường, những người chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật và thậm chí cả nghệ thuật phát triển, và kiểm soát hình ảnh live show. Tất cả chúng ta có vấn đề và hoàn cảnh khác, nhưng, không có lỗi, bạn phải nhập vào thế giới của nghệ sĩ, không phải ngược lại.

Thiết lập quan hệ

Có vài hướng dẫn, chủ yếu, phải biết khi nào nên nói và nghe. Hướng dẫn tốt nhất bạn sẽ có trong hầu hết cuộc họp với nghệ sĩ, chỉ là cách cư xử lịch thiệp, tư thế đĩnh đạc, và óc suy xét. Nói chung, cần nghiên cứu và cần cù để thiết kế ánh sáng ca nhạc và tổ chức thiết bị sẽ không bao gồm khóa học về nghi thức và trực giác, nhưng nó là những công cụ cần thiết trong hộp công cụ của bạn.

Tạo ấn tượng mạnh không phải là mục đích của cuộc họp trí tuệ này. Chơi thắng. Hiện nay tiền bản quyền của rock & roll đã giảm xuống, và ngôi sao cũng hiểu biết kinh doanh và bề ngoài rất cởi mở để giới thiệu mới. Bạn không nên quá quen ngay lập tức. Thể hiện sự tôn trọng, và giữ trò chuyện tập trung. Đúng lúc, sẽ nói lỏng mọi cái, nhưng chỉ sau khi bạn thiết lập cho mình và trở thành một phần của gia đình tour lưu diễn. Có vài việc phải làm đầu tiên, trước khi bạn được nghệ sĩ tin tưởng và coi như là người đóng góp cho nhóm có giá trị.

Phát triển ý kiến với nghệ sĩ bằng cách giải thích một số ý tưởng ban đầu bạn có. Nó luôn là cách hiển thị ý tưởng xử dụng công cụ trực quan tốt nhất; nếu nghệ sĩ đã chưa được chú ý nhiều trước khi phương tiện trực quan đi ra, có nhiều cơ hội khi bắt đầu nảy ra những ý tưởng. Bạn có thể bỏ đi anh hùng, và bước kế tiếp của bạn là yêu cầu tất cả những điều có trong danh sách của bạn, chỉ với một vài gợi ý nhỏ và dễ đạt được việc thực hiện.

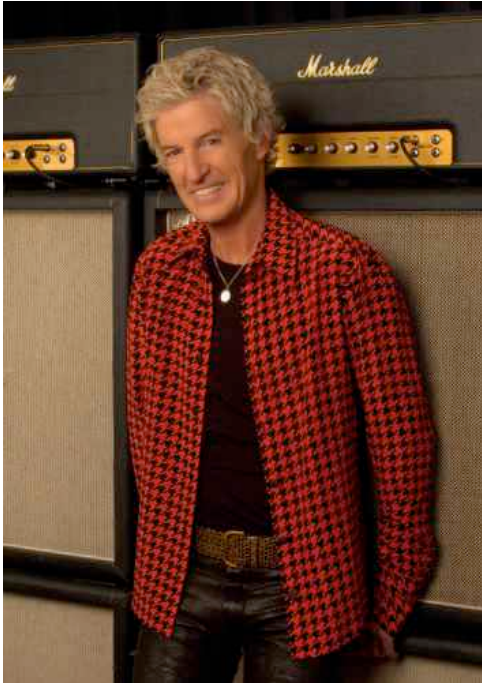
Xử lý khi bị từ chối

Mặt khác, những ý tưởng bạn đưa ra có thể bị từ chối ngay lập tức. Bất kể bạn nghĩ về việc này và chuẩn bị thuyết trình của bạn ra sao trước khi bước vào cuộc họp, nghệ sĩ biết họ muốn gì. Phải chuẩn bị cho điều không có, không chắc chắn, những điều kiện, phản ứng phải thẳng thắn. Nếu đúng như vậy, vượt qua cảm giác ban đầu, đe dọa ngay lập tức và đặt câu hỏi họ có thể muốn xem cái gì. Hãy nhớ, bạn phải được trình bày, mặc dù bị từ chối, đó là chất xúc tác để kích thích hướng mới này! Hãy chắc chắn đã nắm bắt cơ hội trong khi bạn đang ở bên nghệ sĩ để tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt, ngay lập tức. Nhất quán với sự phân chia xã hội, nghệ sĩ thường không thể vào được những hợp bình thường tiếp theo. Đi theo ý tưởng nghệ sĩ đang cố thể hiện, lấy ghi chú sáng suốt, và chịu đựng những phần sau buổi làm việc với tinh thần tốt. Khi bạn rời khỏi cuộc họp, không thất vọng. Cho nó thời gian nào đó. Tham khảo ý kiến với những người khác. Rất có thể, cho dù bạn có nỗ lực và thời gian làm việc qua ý tưởng của họ và khớp với bạn, có thể sẽ vui vẻ khi cùng nhau đánh đổ với nhau cách trình bày khác. Có khả năng sẽ xuất hiện cái gì đó hoàn toàn bất ngờ và thú vị.

Quan điểm của nghệ sĩ

Ánh sáng ca nhạc, hiệu ứng, dàn dựng, và media video độ nét cao đóng vai trò quan trọng trong live show, không những trực quan cho khán giả mà còn về mặt tâm lý. Sẽ tự hào khi chúng ta có thể lấy công việc là người thiết kế và kỹ thuật, không so sánh với những cái nghệ sĩ đang gặp. Nghệ sĩ là ở trên

sân khấu. Nghệ sĩ là có những khả năng tiếp xúc với hàng triệu khán giả yêu thương và ca nhạc, và đôi khi đánh giá rất nóng bỏng. Có rất nhiều việc đe dọa, và hầu hết mọi lúc, nghệ sĩ muốn được bảo đảm chương trình phải tốt nhất có thể. Đâu ai biết nghệ sĩ có thể nói cái gì khi lập kế hoạch và thực hiện live show của họ. Mỗi tình huống đều khác nhau, và mỗi nghệ sĩ cũng rất khác nhau. Khi nói trực tiếp với nghệ sĩ về quy trình tạo ra live show, nên mang theo một cái nhìn sâu sắc thật sự cho người thiết kế và đội kỹ thuật, là nghệ sĩ có thể tham gia vào chương trình của họ nhiều hay ít. Chương này trình bày phỏng vấn với diễn viên và nghệ sĩ thu âm, người nổi tiếng với chương trình sân khấu công phu của họ.

Hình: 25.01

Hình: 25.02

Kevin Cronin, Ca sĩ chính, REO Speedwagon

Kevin Cronin (Hình 25.01), ca sĩ chính và guitar cho REO Speedwagon, đã soạn "Can't flight this feeling" và "Keep On Loving You", cũng như những tác phẩm kinh điển "Roll with the change", "Keep pushin", "Time for me to fly", "Riding the Storm Out", và "Take It on the Run". REO Speedwagon và album cùng tên ra mắt đầu tiên vào năm 1971; album sau bao gồm "You can tune a piano but you can't tuna fish" và "Hi infidelity", bán được 10 triệu bản. Ban nhạc đã bán được hơn 40 triệu bản thu âm. REO Speedwagon tiếp tục thu đĩa CD mới (thí dụ, "Find your own way home" trong năm 2008) và phim DVD ca nhạc live (thí dụ, "Live in the heartland for Soundstage" năm 2008), ngoài việc tạo ra chương trình trực tiếp ấn tượng trên tour lưu diễn cho những buổi biểu diễn đã bán trên toàn thế giới (Hình 25.02).

Ý tưởng thành lập

Hỏi: Khi bạn nhận thức được mình đang dự tính tour lưu diễn mới, những ý tưởng chương trình sân khấu bắt đầu hình thành khi nào?

Ý tưởng đến luôn luôn ... đôi khi xem show của nghệ sĩ khác mang lại cho tôi ý tưởng về cách tôi có thể đưa khái niệm đó đến cấp độ khác, đôi khi bài hát mới mang ý tưởng vào chương trình, đôi khi tôi

chán nản ngớ ngẩn trên chuyến bay xuyên lục địa và bắt đầu tưởng tượng thiết lập sân khấu của chúng tôi cho năm tiếp theo.

Hỏi: Bạn có xem chương trình hay ca nhạc khác để giữ những cái có trên mạng, hay bạn dựa vào người thiết kế ánh sáng hay thiết kế chương trình của bạn cập nhật công nghệ mới? Hay là một chút của cả hai?

Tôi có thể nói một chút của cả hai, nhưng khi bạn tạo ra quan hệ với người thiết kế ánh sáng/chương trình, và bạn tin tưởng tầm nhìn của họ về âm nhạc, toàn bộ quy trình trở nên thú vị hơn nhiều.

Hỏi: Liệu ban nhạc có nghiên cứu và thảo luận về khái niệm đầu tiên rồi yêu cầu người thiết kế và đội ngũ chương trình phát triển các ý tưởng không? Hay, đầu tiên bạn có thể nói người thiết kế trình bày ý tưởng cho bạn và bạn phát triển nó từ đó?

Tôi không bao giờ tự giới hạn óc sáng tạo vào một quy trình cụ thể nào. Không quan trọng ý tưởng xuất phát từ chỗ nào; chính là ý tưởng chất lượng, độc đáo, và tính thật tế mới quan trọng nhất với tôi.

Hỏi: Bạn có bất cứ định kiến nào về người thiết kế ánh sáng và phong cảnh mới khi bạn gặp họ lần đầu tiên không? Một vài điều bạn hy vọng người này sẽ đóng góp vào live show là gì?

Tôi rất trung thành với nhóm của tôi. Khi tôi tạo quan hệ, phải mất rất nhiều thời giờ để kiểm người mới. Khi cần phải thay đổi, tôi dựa trên sự kết hợp của tài liệu tham khảo tốt, tầm nhìn chung cho âm nhạc của chúng tôi và cách trình bày của nó, và tính cách cá nhân cơ bản.

Người tạo ra ý tưởng và hiệu ứng

Hỏi: Có quan trọng không khi bạn xem phương tiện trực quan, từ bản phác thảo sơ bộ đến bản vẽ 3D, khi đang giới thiệu khái niệm mới?

Tôi thích nói về những ý tưởng khái niệm ban đầu bằng cách cố gắng thể hiện cái gì đó mà tôi nhìn thấy trong đầu hay cảm thấy âm nhạc. Sau khi dành thời gian nói chuyện, tôi thật sự đánh giá cao nhìn thấy ý tưởng qua mô hình 3D. Trước đây, chúng tôi chỉ suy nghĩ bộp chộp và hy vọng vào những cái tốt nhất. Bây giờ chúng ta thật sự có thể nhìn thấy sân khấu và ánh sáng của chúng tôi sẽ ra sao, hoàn chỉnh với số hình nhỏ của mình.

Hỏi: Bạn có quan tâm đến ngân sách hay những ý tưởng đầu tiên không?

Tôi luôn quan tâm đến những ý tưởng đầu tiên, nhưng cần phải xem xét ngân sách. Tôi thấy hữu ích khi có hiểu biết tổng quát, chúng tôi có thể chỉ tiêu bao nhiêu trong tour lưu diễn ... tiếp tục và vượt quá nó, nhưng không quá nhiều.

Hỏi: Bạn có thể cho quan điểm về những ưu điểm của quan hệ người thiết kế/nghệ sĩ lâu dài?

Chúng tôi đã may mắn được làm việc với người thiết kế chương trình tương tự trong nhiều năm nay, mặc dù ông ta thừa năng lực cho vị trí này ... nó giúp đỡ trách nhiệm cảnh quay video cho LD của bạn! Reo đã có người cùng người quản lý, không có hợp đồng, từ khi ban nhạc bắt đầu vào năm 1971, vì vậy chúng tôi hiểu lợi thế của việc quan hệ nghệ thuật lâu dài rất rõ ràng. Đồng thời, có những trường hợp ban nhạc có thể muốn cải tổ mọi cái, mục đích là nhìn thấy xảy ra cái gì. Nhưng theo kinh nghiệm

của tôi, miễn là tôi đang phát triển âm nhạc và người thiết kế đang hoạt động ở mức cao, quan hệ lâu dài với một LD cho phép chúng ta cùng nhau phát triển và cải tiến những cái chúng tôi đã làm trên những tour lưu diễn trước.

Ánh sáng truyền đạt kịch tính

Hỏi: Giả dụ đã thực hiện thiết kế xong, đó là trong buổi diễn tập, và bạn thích những cái bạn nhìn thấy. Bạn để tất cả cho người thiết kế tại thời điểm đó, hay bạn quan tâm trong việc phát triển trình bày sân khấu hơn nữa với họ?

Tôi thích toàn bộ quy trình trình bày show ca nhạc. Tôi thích tự nghĩ ra ý tưởng mới, và tôi tìm ra dữ liệu cho LD của chúng tôi ... sau cùng là thật sự xem buổi biểu diễn từ góc độ của khán giả.

Một lần nữa, với tôi, hoàn toàn là về tinh thần đồng đội.

Hỏi: Lúc diễn tập, bạn có xem sân khấu từ phía trước không, hay bạn dùng camera video và sau đó xem show coi ra sao không?

Tôi xem băng video chương trình của chúng tôi cho những ý tưởng, tôi nhìn phía trước sân khấu trong buổi diễn tập, và như tour lưu diễn, tôi kiểm tra trong quy trình sound check.

Hỏi: Bạn có thích LD đến với bạn với thông tin cập nhật và những ý tưởng mới để thử?

Tôi yêu khi LD của chúng tôi nghĩ những ý tưởng mới khi tour lưu diễn tiến triển.

Hỏi: Vài người sẽ biện luận, nếu xảy ra trục quan quá nhiều, khi biểu diễn trực tiếp sẽ bị phân tâm. Có đường nào cho bạn giữa đủ và không đủ không?

Cho Reo, chúng tôi đã biết khá nhiều loại ban nhạc không kiểu cách, nhưng tôi vẫn muốn cung cấp cho người hâm mộ chương trình trực quan tốt nhất có thể. Có sự cân bằng tinh tế giữa thẩm mỹ bổ sung cho việc trình tấu âm nhạc và làm lu mờ ban nhạc bằng hiệu ứng. Mỗi nghệ sĩ cần phải hiểu chỗ đứng của thẩm mỹ, và có người thiết kế mà bạn có thể tin tưởng là một tài sản thật sự trong quyết định này. Tình cảm gắn bó lâu dài hữu ích trong tình huống này.

Cuối cùng ...

Hỏi: Nhiều tour lưu diễn có quy mô lớn thường không mang theo người thiết kế của họ nhưng để nó trong tay LD trong tour có khả năng sau khi chương trình đi vào hoạt động. Không bàn đến ngân sách, bạn muốn có người thiết kế ở trên đường tiếp tục đóng góp ý tưởng của mình để phát triển chương trình, hay bạn đều hài lòng khi có LD khác xen vào?

Luôn luôn là mong muốn có anh chàng thiết kế hệ thống cũng kiêm luôn chạy hệ thống, nhưng đôi khi không hoạt động theo cách ấy. Chúng tôi đã khá may mắn trong thập niên qua trong lĩnh vực này ... như tôi đã nói, đổ trách nhiệm cho băng video.

Hỏi: Hầu hết hiệu ứng và hình ảnh xảy ra chung quanh sân khấu với ánh sáng air graphic xuyên qua màn khói và phía sau bạn là hình ảnh và những hiệu ứng. Bạn có thể nói cái gì, khi bạn đang ở trên sân khấu, nếu mọi cái đang đúng hay sai khủng khiếp?

Nghệ sĩ không bao giờ thật sự biết khán giả nhìn họ ra sao. Đây là một trong những thất vọng lớn của ban nhạc lưu diễn. Chúng tôi phải hoàn toàn tin tưởng soundman và LD. Một lần nữa, toàn bộ nhóm lưu diễn có một công việc để làm, vượt quá mong đợi của khán giả. Khi ban nhạc, kỹ thuật sân khấu, soundman, và LD đều làm việc đồng bộ, và vui vẻ làm việc đó, người chiến thắng cuối cùng là khán giả, và đó là cách nên được.

Hỏi: Lời khuyên cuối cùng quan trọng nhất cho những ai muốn lưu diễn với ban nhạc rock & roll là gì?

Lối sống lưu diễn rất độc đáo và có thể gian khó cực kỳ. Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều đó trừ khi bạn có đam mê về những cái bạn đang làm và có thái độ linh hoạt đối với cuộc sống. Có những cảm dỗ mỗi lúc mỗi nơi, có thể rất vui, miễn là mọi người có thể đặt nặng vào công việc. Để được thuê vào đội kỹ thuật lưu diễn đòi hỏi khả năng và cá tính đều bằng nhau, vì vậy kỹ năng con người cũng quan trọng như kỹ năng kỹ thuật. Ngoài ra, hãy sẵn sàng ném mong đợi của bạn ra ngoài cửa sổ ... không có cái gì có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống trên đường. Bạn lắng nghe và học hỏi khi bạn đi trên đường.

Ronnie James Dio, ca sĩ chính, Heaven and Hell và ban nhạc Dio

Ronnie James Dio (Hình 25.03), ca sĩ chính và nhà văn/producer cho Elf, Rainbow Blackmore, Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell, đi tiên phong trong việc classical metal từ Roger Glover Deep Purple và Ian Paice phát hiện anh ta vào năm 1972. Với cách phát âm sắc sảo của mình trên hai album Black Sabbath, Heaven and Hell và Mob Rules, Ronnie đã làm rock thu hút sự chú ý tiền bản quyền trong thời gian hoàng kim của metal. Với việc phát hành album năm 1983, Holly Diver tiếp theo Last in Line, ông ta xếp đồ vào sân vận động đột phá chương trình sân khấu. Ronnie hợp nhất với Black Sabbath cho album Dehumanizer năm 1992. Cuối thập niên 1990, Dio phát hành Strange Highway (1994), Angry Machine (1996), và đề nghị live show, Inferno/Last in Live (1998). Năm 2002 Killing the Dragon là một kiệt tác cổ điển của Dio, và DVD Evil or Divine được quay trực tiếp trong năm 2002 tại Nhà hát Roseland ở New York. Tiếp theo là tour lưu diễn với Deep Purple và Scorpions. Hiện nay, Ronnie Dio viết, thu âm, và tour lưu diễn trên toàn thế giới với việc cải cách cổ điển của Black Sabbath: Heaven and Hell có Ronnie James Dio (Hình 25.04).

Ý tưởng thành lập

Hỏi: Khi bạn nhận thức đang phát triển tour lưu diễn mới, bạn bắt đầu hình thành những ý tưởng sân khấu khi nào?

Những ý tưởng bắt đầu trong khi thực hiện tour lưu diễn hiện tại. Chương trình hiện tại luôn luôn là mẫu tuyệt vời cho những cái sắp tới.

Hỏi: Bạn có coi show hay chương trình ca nhạc khác để nắm bắt những cái hiện tại, hay bạn dựa vào bản cập nhật công nghệ mới của người thiết kế ánh sáng/chương trình? Hay là một chút của cả hai?

Tôi dựa vào những cái đổi mới có sẵn của người thiết kế ánh sáng/chương trình. Tôi bị hạn chế kỹ thuật chuyên môn.

Hỏi: Liệu bạn nhạc có nghiên cứu và thảo luận về khái niệm đầu tiên và sau đó yêu cầu người thiết kế và đội ngũ chương trình phát triển thêm ý tưởng? Hay, bạn có thể nói người thiết kế trình bày ý tưởng cho bạn trước và bạn phát triển nó từ đó?

Bắt đầu bằng nghiên cứu của người thiết kế. Sau khi thông báo là khái niệm mới và thú vị tôi có thể kết hợp nó vào quan điểm kỳ lạ của riêng tôi. Một phần lớn trình bày sân khấu tham gia với album nghệ thuật. Vì vậy, ngay lập tức tôi có một con đường để đi theo. Người thiết kế và tôi bây giờ có thể cộng tác trong một thế giới giống nhau.

Hỏi: Bạn có bất cứ định kiến nào về người thiết kế ánh sáng mới và phong cảnh khi bạn gặp họ lần đầu? Bạn hy vọng người này sẽ đóng góp vào live show vài điều gì?

Dạ. Tôi đã bị thất bại do một người thiết kế cho hầu hết chương trình của tôi, vì vậy bất kỳ liên kết với một người mới là một chấn thương thật sự cho tôi. Người thiết kế đó là Paul Dexter và vì vậy tôi sẽ tránh bất kỳ chấn thương mới nào và "khieu vũ với những người tôi đã mang về".

Hình: 25.03

Hình: 25.04

Người tạo ý tưởng và hiệu ứng

Hỏi: Khi gặp người thiết kế ánh sáng hay chương trình lần đầu để thảo luận về kế hoạch lưu diễn, bạn có thể nói ngay họ sẽ thích hợp, và có bao giờ bạn quyết định không đưa họ vào tour lưu diễn, ngay lập tức?

Oh. Tôi có thể nói ngay.

Hỏi: Giả sử bạn phải lựa chọn giữa việc thiết kế ánh sáng trên tour lưu diễn thể hiện rất rõ kiến thức kỹ thuật tuyệt vời, nhưng bạn làm việc với người này không thấy thoải mái (vì bất cứ lý do nào) hay thuê một người thiết kế ánh sáng, hiểu biết ít hơn người khác nhưng tỏ ra có tham vọng và nhiệt tình hơn. Người bạn sẽ chọn là ai?

Trước hết, tôi sẽ không làm việc với ai đó mà tôi không muốn, nhưng nếu người mà tôi đã thích có khả năng trở nên tốt hơn và tôi có thể giúp, tôi sẽ xử dụng anh ta ngay lập tức.

Hỏi: Khi cho bạn xem trực quan hỗ trợ, từ bản phác thảo thô đến bản vẽ 3D, khi đang giới thiệu khái niệm mới, độ quan trọng ra sao?

Tôi muốn nhìn cận cảnh và riêng cá nhân.

Hỏi: Bạn quan tâm đến ngân sách hay ý tưởng đầu tiên?

Luôn ý tưởng đầu tiên. Người thiết kế tốt có thể giải quyết hầu hết vấn đề về tiền bạc.

Hỏi: Bạn đã bao giờ có ý tưởng nào bị người thiết kế chống đối không, ai biết cách phối hợp lại với nhau?

Tôi chưa bao giờ có ý tưởng nào bị chống đối, vì may nên tôi đã luôn kiểm soát được.

Hỏi: Bạn có thường thay đổi người thiết kế, không nhất thiết phải lựa chọn, hay bạn đã có người thiết kế tương tự cho nhiều năm?

Tôi cố không bao giờ thay đổi người thiết kế mà tôi thích.

Hỏi: Bạn có thể cho chúng tôi hiểu định hướng của bạn trên những ưu điểm của quan hệ thiết kế/nghệ sĩ dài hạn không?

Với tôi đó là yếu tố giao tiếp. Một lần nữa, tôi phải có quan hệ người thiết kế và quan hệ đó có nghĩa là tất cả mọi cái.

Ánh sáng truyền đạt kịch tính

Hỏi: Giả dụ đã thực hiện thiết kế xong, đó là trong buổi diễn tập, và bạn thích những cái bạn nhìn thấy. Bạn để tất cả cho người thiết kế tại thời điểm đó, hay bạn quan tâm trong việc phát triển trình bày sân khấu hơn nữa với họ?

Tôi luôn đòi hỏi phải có dữ liệu nhập vào sân khấu. Từ quan điểm của thủ lĩnh, tôi phải quan tâm tích cực trong những cái khán giả thấy và những cái tôi nghĩ họ nên thấy từ tôi.

Hỏi: Lúc diễn tập, bạn có xem sân khấu từ phía trước không, hay bạn dùng camera video và sau đó xem show trông ra sao không?

Tôi tin vào mắt của người thiết kế và những người khác có dữ liệu. Tôi không cần phải xem những cái tôi sẽ không bao giờ thấy như khán giả.

Hỏi: Về sau, khi bạn đang trên đường? Bạn có đóng vai trò tích cực làm việc với người thiết kế ánh sáng để cố gắng kích thích nhiều ý tưởng để cải thiện trình bày hình ảnh live không?

Tôi luôn đòi đàm thoại với LD sau mỗi chương trình. Mỗi chương trình kích thích tưởng tượng của tôi, khi tôi cảm thấy nên đến LD. Cho đến nay, luôn là trường hợp đó.

Hỏi: Bạn có thích người thiết kế ánh sáng đến với bạn với thông tin cập nhật và những ý tưởng mới để thử?

Tôi yêu nó.

Hỏi: Kinh nghiệm tốt nhất của bạn về sự kích động hình ảnh trên sân khấu là gì?

Pháo bông. Mọi cái khác từ góc độ sân khấu chỉ là đèn nhấp nháy và âm nhạc chói tai.

Hỏi: Cái gì làm bạn ấn tượng nhất, thời điểm dừng show tốt nhất của bạn là gì?

Tương phản cực đoan. Màu đen và trắng đá. Những cao điểm như vậy đồng bộ hoàn toàn với ánh sáng và âm nhạc, là liên kết không thể tin được và thời điểm đầy kịch tính giữa khán giả và ban nhạc.

Hỏi: Điều tồi tệ nhất của bạn ra sao?

Lỗi lầm. Khi bạn có chương trình phức tạp, đó là nghĩa vụ phải làm mỗi đêm, và thường làm, đó là con gà báo thức luôn ấn tượng nhất, và tôi tin đã có quá nhiều tài liệu.

Hỏi: Có cách đúng và cách sai khi xử dụng video, đồ họa, hay tiếp sức trong show ca nhạc của bạn?

Chỉ khi nó làm trở ngại cách trình bày âm nhạc. Tôi thấy nó đôi khi chỉ làm xao nhãng ngớ ngẩn.

Hỏi: Vài người sẽ biện luận, nếu xảy ra có trực quan quá nhiều, khi biểu diễn live sẽ bị phân tâm. Có đường nào cho bạn giữa đủ và không đủ không?

Tôi nghĩ, nếu bạn để cho âm nhạc ra lệnh, thì sẽ không có vấn đề bị phân tâm.

Cuối cùng ...

Hỏi: Người thiết kế nhiều chương trình có quy mô từ vừa đến lớn thường không lưu diễn với thiết kế của họ nhưng để nó trong tay LD trong tour có khả năng sau khi chương trình đi vào hoạt động. Không bàn đến ngân sách, bạn muốn có người thiết kế ở trên đường tiếp tục đóng góp ý tưởng của mình để phát triển chương trình, hay bạn đều hài lòng khi có LD khác xen vào?

Tôi nghĩ, người thiết kế đáng giá trị của mình, sẽ vẽ ra chương trình nhiều hơn. Người đó đã trải qua địa ngục, cần và xứng đáng được nghỉ ngơi. Việc chọn ra LD để thực hiện những ý tưởng của kế hoạch trước luôn có thể khó. Nhưng khi tìm LD, tôi nghĩ bạn nên cho phép anh ta phát triển phong cách riêng của mình.

Hỏi: Hầu hết hiệu ứng và hình ảnh xảy ra chung quanh sân khấu với ánh sáng air graphic xuyên qua màn khói và phía sau bạn là hình ảnh và hiệu ứng. Bạn có thể nói cái gì, khi bạn đang ở trên sân khấu, nếu mọi cái đang đúng hay sai khủng khiếp?

Bạn có thể nhận rõ nhưng không biết gì về phần còn lại. Một lần nữa, những người biểu diễn chủ yếu là phần trình bày của mình và có thể không thấy nó từ góc độ khán giả.

Hỏi: Có tác động nào mà bạn muốn xử dụng trên tất cả tour lưu diễn mà bạn cập nhật và xử dụng nhiều lần? Nó là gì, và điều gì làm nó đáng lặp lại?

Pháo bông. Nó luôn hoạt động bên trong cấu trúc của âm nhạc vô cùng nặng. Tôi cần nghe, và nó luôn thêm dấu chấm câu cần thiết. Tôi nghĩ rằng đó là tác động duy nhất mà hầu hết chúng ta là nhạc

sĩ dù ngu ngốc cũng có thể hiểu. Hầu hết, chúng ta không hiểu sự tinh tế đáng kinh ngạc của người thiết kế/nghệ sĩ.

Hỏi: Lời khuyên cuối quan trọng nhất của cho những ai muốn lưu diễn với ban nhạc rock & roll?

Làm công việc của bạn và giữ im lặng! Lưu động là người thầy tuyệt vời, nhưng trường học không bao giờ đứng ngoài.

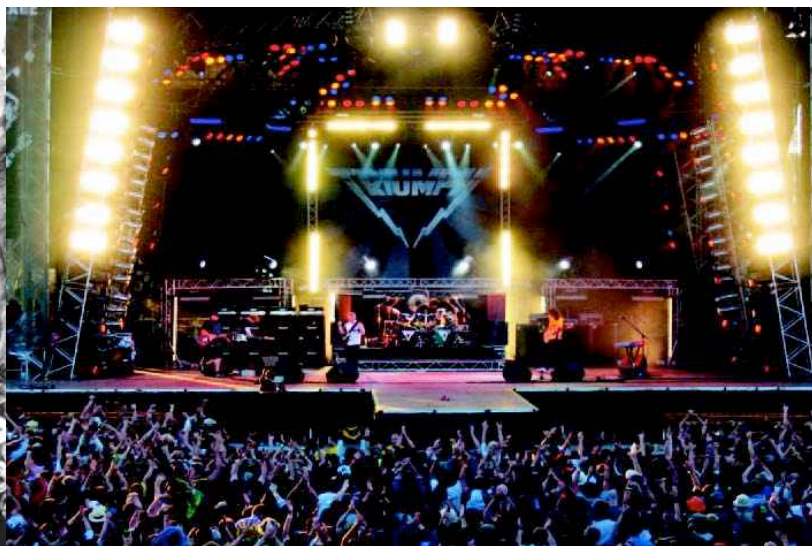
Gil Moore, ca sĩ/Drummer cho Triumph

Gil Moore (Hình 25.05), ca sĩ/ trống và là một trong ba của Canadian hard-rock power trio Triumph, đã viết lời và nhạc với guitar Rik Emmett và bass Mike Levine từ khi thành lập ban nhạc ở Toronto, Ontario, năm 1975.

Họ xác định nó là live show xuất sắc điển hình khi Moore khẳng định đòi xử dụng ánh sáng, laser, và hiệu ứng pháo bông. Triumph leo đều lên chiến thắng về phía tai tiếng toàn cầu, được thúc đẩy vì lưu diễn không ngừng, album bán ra đều mang tính đột phá: Rock and Roll Machine, Just a game ("Hold On"), Progressions of Power, và Allied Forces ("Magic Power" và "Fight the gold Fight"). Chương trình hit Thunder Seven "Follow your Heart", "Spellbound" và "Somebody's Out There", từ năm 1986 The Sport of King trở thành hit lớn. Tham gia thời gian gián đoạn từ thu âm và lưu diễn, Gil tạo ra Metalworks Production Group, Metalworks Institute of Sound, Music Production, và studio Metalworks của ông được bình chọn là studio số 1 trong 12 năm liên tiếp tại Canadian Music Industry Awards. Chiến thắng được giới thiệu vào Canadian Music Hall of Fame trong JUNO 2008 Awards Ceremony bởi Canadian Academy of Recording Art and Sciences (CARAS). Triumph cải cách để chơi ở Sweden Rock Festival vào năm 2008, và đang phát triển lưu diễn live nhiều hơn (Hình 25.06).

Hình: 25.05

Hình: 25.06

Ý tưởng thành lập

Hỏi: Khi bạn nhận thức đang phát triển tour lưu diễn mới, bạn bắt đầu hình thành những ý tưởng sân khấu khi nào?

Tôi luôn suy nghĩ về ý tưởng chương trình; nó chỉ là cái gì đó gà gậy ý thức của bạn. Tôi thấy nó đặc biệt hữu ích để suy nghĩ về những ý tưởng mới ngay trước khi đi vào giấc ngủ.

Hỏi: Bạn có coi show hay chương trình ca nhạc khác để nắm bắt những cái hiện tại, hay bạn dựa vào bản cập nhật công nghệ mới của người thiết kế ánh sáng/chương trình? Hay là một chút của cả hai?

Khía cạnh chuyên môn kỹ thuật có thể bị đánh giá quá cao, và khía cạnh con người của LD là vô cùng quan trọng vì LD là cốt lõi về ngoài của chương trình và chắc chắn là một thành viên chủ chốt của đội ngũ chương trình. Tôi muốn đi với người lãnh đạo tốt và niềm nở để làm việc trong tình huống căng thẳng và tôi nghĩ nó quan trọng hơn kiến thức kỹ thuật.

Người sáng tạo và thực hiện

Ý tưởng thiết kế và hiệu ứng

Hỏi: Khi cho bạn xem trực quan hỗ trợ, từ bản phác thảo thô đến bản vẽ 3D, khi đang giới thiệu khái niệm mới, độ quan trọng ra sao?

Tôi không nghĩ công cụ trực quan rất quan trọng ở tất cả nếu bạn có thể nắm bắt những khái niệm - bạn có có khả năng đó để hình ảnh họ trong mắt của tâm trí của bạn hay không.

Hỏi: Bạn quan tâm đến ngân sách hay những ý tưởng đầu tiên?

Tôi luôn muốn bắt đầu với ý tưởng, để kiểm lại ngân sách! Có nhiều ngân sách cho một ý tưởng, tùy thuộc vào cách ý tưởng viết kịch bản cho ai.

Hỏi: Bạn đã bao giờ đặt niềm tin vào một người thiết kế vì bài thuyết trình tuyệt vời và ban nhạc ủy quyền ông xây dựng thiết lập hay giàn khung ánh sáng, chỉ để kết thúc bằng sự hỗn loạn?

Chúng ta đã từng xây dựng giàn khung khổng lồ (trước kỷ nguyên moving light). Đó là một giàn khung ánh sáng di động; mỗi phần có 27 đèn trong nó, và mỗi tầng đèn thứ hai là đèn strobe. Nó đã có thể pan, tilt và làm mọi loại thủ thuật, tất cả đều chạy bằng máy tính Apple. Đó là một ý tưởng hay, nhưng đáng giá cả gia tài, và nó thật sự cồng kềnh. Khi chúng tôi có nó trên đường, tôi nghĩ chúng tôi chỉ xử dụng nó cho hai hay ba chương trình rồi chấm hết. Nó quá lớn, quá cồng kềnh, và quá khó xử dụng.

Hỏi: Bạn đã bao giờ có ý tưởng nào bị người thiết kế chống đối không, ai biết cách phối hợp lại với nhau? Bạn đã theo đuổi nó vì dù sao bạn chỉ có nó? Có chuyện gì vậy?

Chúng tôi thỉnh thoảng chống đối nhau về kích thước của rất nhiều PAR mà chúng tôi đã muốn treo trong giàn upstage - chúng tôi đã muốn có tầm nhìn lớn ở phía sau. Trong thời gian dài, người thiết kế đã biện luận cứ xào đi xào lại mãi, nhưng chúng tôi coi như cách trình bày truyền thống của chúng tôi - luôn phải có giàn upstage dữ dằn, mạnh bạo. Chúng tôi luôn luôn có cách riêng.

Hỏi: Bạn có thường thay đổi người thiết kế không, không nhất thiết phải tự chọn, hay bạn đã có cùng người thiết kế trong nhiều năm?

Tôi không nghĩ luôn thay đổi người thiết kế là hợp lý. Một khi bạn khóa vào ai đó làm việc tốt với bạn cách sáng tạo, lời khuyên của tôi là sẽ gắn bó với người thiết kế của bạn.

Hỏi: Bạn có thể cho chúng tôi biết những ưu điểm của một quan hệ thiết kế/nghệ sĩ dài hạn không?

Ưu điểm của quan hệ lâu dài là lòng tin rằng cần có thời gian để tăng lên, và theo thời gian, các nghệ sĩ tin tưởng người thiết kế và ngược lại, và bạn bắt đầu có thể thật sự cộng tác một cách đặc biệt.

Xử dụng nghệ thuật ánh sáng và hình ảnh để truyền đạt cảm xúc và kịch tính.

Hỏi: Giả dụ đã thực hiện thiết kế xong, đó là trong buổi diễn tập, và bạn thích những cái bạn nhìn thấy. Bạn để tất cả cho người thiết kế tại thời điểm đó, hay bạn quan tâm trong việc phát triển trình bày sân khấu hơn nữa với họ?

Với Triumph, chúng tôi không bao giờ đứng ngoài quy trình sáng tạo, chúng tôi không bao giờ bỏ mọi cái (có thể nói) cho người thiết kế. Chúng tôi luôn xem nó như là sự hợp tác để tiếp tục cải thiện và tinh chỉnh.

Hỏi: Lúc diễn tập, bạn có xem sân khấu từ phía trước không, hay bạn dùng camera video và sau đó xem show coi ra sao không?

Nhiều lần tôi xem show từ sân khấu. Chúng tôi cũng xử dụng camera video, và đã đưa người đã quan tâm đến chúng tôi, như nhân viên v.v, những người sẽ xem và cho chúng tôi thông tin phản hồi về những cái họ đang nhìn thấy.

Hỏi: Về sau, khi bạn đang trên đường? Bạn có đóng vai trò tích cực làm việc với người thiết kế ánh sáng để cố gắng kích thích nhiều ý tưởng để cải thiện trình bày hình ảnh live không?

Một khi bắt đầu tour lưu diễn, không có lý do gì phải dừng điều chỉnh chương trình. Chúng tôi nghĩ sẽ tuyệt vời khi hợp sáng tạo vào cuối chương trình hay trong bữa ăn sáng trên đường để cố gắng có ý tưởng về những cái đã hoạt động tốt, những cái cần phải nhấn mạnh, và những cái cần cắt giảm.

Hỏi: Bạn có thích người thiết kế ánh sáng đến với bạn với thông tin cập nhật và những ý tưởng mới để thử?

Khi LD có những ý tưởng mới hay cập nhật, thì luôn tốt. Cũng rất tốt khi cố làm cho chương trình tốt hơn, và hiện tại là thời điểm thuận tiện để triển khai cái gì đó.

Hỏi: Kinh nghiệm tốt nhất của bạn về sự kích động hình ảnh trên sân khấu là gì?

Vài điểm phấn khích nhất trên sân khấu biểu diễn là laser - nó có khuynh hướng nhìn rất phi thường từ trên sân khấu. Vài hiệu ứng khác coi đẹp nhất từ khán giả, nhưng tôi luôn thấy laser nhìn tuyệt vời ngay từ trên sân khấu.

Hỏi: Cái gì làm bạn ấn tượng nhất, thời điểm dừng show tốt nhất của bạn là gì?

Tôi không thể chỉ ra một điểm cụ thể trong khi biểu diễn mà là điểm nhấn tuyệt đối của việc biểu diễn. Tôi có thể nói là đó là gel của nhạc sĩ đã thống nhất đem tất cả mọi người vào một piston được bơm hơn và hơn nữa thật đồng bộ. Bất cứ điều gì có nghĩa là chu kỳ, bất cứ điều gì kỳ diệu là xung nhịp rất tuyệt vời khi xảy ra.

Hỏi: Điều tồi tệ nhất của bạn ra sao?

Điều tồi tệ nhất là khi ban nhạc hình như không thể đồng bộ. Nó giống như nhiều bộ phận chuyển động bị ngắt kết nối. Nó xảy ra cho tất cả ban nhạc, tôi chắc chắn. Nó không khác với Triumph. Cảm thấy nó rất khủng khiếp.

Hỏi: Có cách đúng và cách sai khi xử dụng video, đồ họa, hay tiếp sức trong show ca nhạc của bạn?

Tôi không nghĩ có chuyện đúng hay sai trong cách xử dụng video, đồ họa, hay I-MAG trong show ca nhạc trực tiếp. Đó là nghệ thuật trình diễn, và nó phụ thuộc vào nghệ sĩ và âm nhạc. Nó phải thay đổi theo tình hình.

Hỏi: Vài người sẽ biện luận, nếu xảy ra có trực quan quá nhiều, khi biểu diễn trực tiếp sẽ bị phân tâm. Có đường nào cho bạn giữa đủ và không đủ không?

Tôi không bao giờ nghĩ nghệ thuật sân khấu hay digitals có thể làm lu mờ âm nhạc; cơ bản là không thể lạm dụng nó. Ngoại trừ pháo bông, đôi khi nếu cường điệu, có thể quá mức.

Cuối cùng ...

Hỏi: Người thiết kế nhiều chương trình có quy mô từ vừa đến lớn thường không lưu diễn với thiết kế của họ nhưng để nó trong tay LD trong tour có khả năng sau khi chương trình đi vào hoạt động. Không bàn đến ngân sách, bạn muốn có người thiết kế ở trên đường tiếp tục đóng góp ý tưởng của mình để phát triển chương trình, hay bạn đều hài lòng khi có LD khác xen vào?

Khuynh hướng của người thiết kế là gán cho một LD mới, mỗi lần lưu diễn là vắng mặt hay đi đâu mất, là cái gì đó mà tôi không bao giờ tán tưng. Tôi thích làm việc với LD từ đầu đến cuối vì anh ta là thành viên quan trọng của đội. Tôi hình dung LD gần như là thành viên ban nhạc.

Hỏi: Hầu hết hiệu ứng và hình ảnh xảy ra chung quanh sân khấu với ánh sáng air graphic xuyên qua màn khói và phía sau bạn là hình ảnh và hiệu ứng. Bạn có thể nói cái gì, khi bạn đang ở trên sân khấu, nếu mọi cái đang đúng hay sai khủng khiếp?

Tôi không nghĩ những người biểu diễn không biết chính xác liệu mọi cái có đang đi theo kế hoạch không. Chúng tôi phải dựa vào LD hay người khác trong khán giả mà chúng tôi tin tưởng để cho chúng tôi biết những tác động và hình ảnh đang mất đi.

Hỏi: Có tác động nào mà bạn muốn xử dụng trên tất cả tour lưu diễn mà bạn cập nhật và xử dụng nhiều lần? Nó là gì, và điều gì làm nó đáng lặp lại?

Chúng tôi luôn thích xử dụng laser, và chúng tôi xử dụng trên tất cả tour lưu diễn đều khác nhau. Tôi nghĩ nó có giá trị nhiều lần vì nó rất độc đáo. Cũng vậy với pháo bông (pyro); chúng tôi đã luôn là một ban nhạc pháo bông, và nó luôn xác định với Triumph chúng tôi đã có một chương trình pháo bông khá rộng rãi, vì vậy tôi nghĩ người hâm mộ sẽ thất vọng nếu chúng ta không lặp lại.

Hỏi: Lời khuyên cuối quan trọng nhất của cho những ai muốn lưu diễn với ban nhạc rock & roll?

Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho bất kỳ ai muốn đi lưu diễn là bạn phải có thái độ sẽ gắn bó với nó. Gần giống như gây chiến. Có vẻ như niềm vui của những cặp vợ chồng những ngày đầu, nhưng sau khi bạn ra khỏi đó 2 hay 3 tuần, nó có vẻ như 2 hay 3 năm, vì vậy bạn phải có rất nhiều can đảm để dứt khoát ra khỏi đó.

Chương 26

Video, phim, DVD và dạng chương trình âm nhạc hoàn chỉnh

Ca nhạc rock bắt đầu sống!

Nếu bạn bị lỡ một, cơ hội xem ban nhạc của bạn vào thời gian họ đi lưu diễn tới. Ca nhạc hiện nay thường quay phim hay video như DVD để bảo tồn sự kỳ diệu ở độ nét cao (HD) rõ ràng và âm thanh surround 5.1 để người hâm mộ có thể xem ở nhà. Thí dụ như Lost Highway của Bon Jovi: The Concert DVD và Kenny Chesney là Live DVD của một trong những nghệ sĩ nhạc đồng quê được tôn vinh nhất. Bộ phim ca nhạc/video, tùy thuộc vào tên tuổi của người nghệ sĩ, có thể sẽ phát sóng đặc biệt trên truyền hình cáp HBO hay Showtime. Ủy ban Public Broadcast Service (PBS) cho thấy ca nhạc ngoạn mục riêng của họ, chẳng hạn như buổi biểu diễn Sarah Brightman tại Las Vegas. PBS cho thêm những buổi phỏng vấn nghệ sĩ và thiết lập cuộn "B" ở hậu cảnh. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trực tiếp trên mạng lưới truyền hình lớn như lễ trao giải Grammy hàng năm và American Music Awards. DVD ca nhạc bán tại những cửa hàng cho thuê băng đĩa; trực tuyến thông qua những điểm bán lẻ trên Internet như Amazon, Netflix, Blockbuster, qua web và những buổi biểu diễn của ban nhạc như một phần nỗ lực bán hàng của họ; hay qua những cửa hàng lớn như Wal-Mart hay Best Buy.

Liên kết khác giữa video và ca nhạc là màn hình hiển thị hình ảnh trực tiếp trên màn hình lớn trong khi đang biểu diễn ca nhạc. Việc sử dụng hệ thống chiếu trên màn hình lớn hình phóng đại (I-MAG) như là một phần của biểu diễn live có thể thấy ở khắp nơi. Hầu như tất cả tour lưu diễn mùa hè ở sân vận động ngoài trời gần đây đều sử dụng phương tiện này, cho phép người hâm mộ ở xa sân khấu 200-400 foot sẽ thấy cận cảnh ngôi sao. Việc giới thiệu màn hình LED lớn có thể ngay cả trong ánh sáng mặt trời.

Vài công ty chuyên về loại hình video này. Họ làm việc cùng với đạo diễn ánh sáng tour lưu diễn để đạt sự cân bằng hợp lý giữa những cái người thiết kế muốn tạo cho khán giả trực tiếp và những cái camera cần phải tái tạo hình ảnh đó. Bài học rất đơn giản: để trở thành đạo diễn ánh sáng ca nhạc thành công và hội đủ điều kiện cho những tour lưu diễn lớn hiện nay, bạn phải biết cái gì đó về ánh sáng video và phim.

Phim so với High Definition (HD) Video

Vì việc ngày càng tăng những buổi biểu diễn live chuyển sang những phương tiện khác, có tranh luận giữa những hãng sản xuất video và phim khi mà tạo lại bầu không khí của buổi biểu diễn live một cách trung thực nhất và những giá trị kỹ thuật và thẩm mỹ của từng phương tiện là trung bình. Phim thường chiếm ưu thế về clip quảng cáo. Những buổi biểu diễn có độ dài đầy đủ sử dụng video thường xuyên hơn, mặc dù vài buổi biểu diễn nhạc rock cổ điển như ban nhạc The Last Waltz và Tina Turner của riêng Dancer đã thu lại trên phim. Một tour lưu diễn Rolling Stones đã có cả hai: thu hình trực tiếp lẫn quay phim của đạo diễn nổi tiếng Robert Altman phát hành như một bộ phim hoàn chỉnh, Let's Spend the Night Together. Mặc dù tôi tin mình trong những cameraman người nghệ sĩ nên thu lại chương trình vào những phương tiện sẽ coi lại - trên màn ảnh hay video - kỹ thuật và cân nhắc tài chính thường ảnh hưởng đến quyết định từ cách nhìn thật tế. Dễ dàng chỉnh sửa, khả năng giành không khí của việc biểu

diễn, và có bao nhiêu người làm ánh sáng ca nhạc có thể điều chỉnh vài sự cân nhắc trong việc chọn một trong hai, phim hay video.

Phim

Vấn đề hậu cần quay phim ca nhạc live thường xác định sự lựa chọn media. Thông thường, thiết lập 5-9 camera để bao gồm hoạt động của show ca nhạc live. Camera cần phải nạp phim lại thường xuyên, camera 16 mm và nhiều loại 35 mm nhỏ chỉ có thể chứa 400-feet, quay tối đa khoảng 10 phút ở 24 khung hình mỗi giây (fps). Ngay cả những camera lớn phổ biến nhất, Mitchell BNC, chỉ có thể chứa 1200 feet, và đó là khi camera đặt trên chân máy. Với máy cầm tay, chiều dài phim giảm xuống 400 feet. Vài camera có thể chứa 4000-feet, nhưng khi quay không thường xử dụng loại này. Show ca nhạc không thể dừng lại để thay phim; do đó, mỗi camera bị mất vài phút quan trọng. Hiếm khi có thể diễn lại khi biểu diễn live, vì vậy bất kỳ hành động bỏ lỡ sẽ bị mất mãi mãi. Cảnh quay đạo diễn trông chờ có thể mất nét khi phim phát triển.

Video

Video linh hoạt hơn. Đạo diễn video liên lạc trực tiếp với cameraman và nhìn thấy hình ảnh mỗi camera nhận được trong thời gian thật. Có thể tránh lặp lại cảnh quay. Đạo diễn nhìn thấy toàn cảnh, như ông ta thể xem tất cả camera cùng lúc. Đúng, hỗ trợ video bây giờ khá phổ biến trên camera phim nhựa, như hệ thống liên lạc với đạo diễn, nhưng chất lượng hình ảnh không đại diện chính xác của ảnh hay focus vì hỗ trợ video của camera không có độ phân giải như ống kính camera phim. Nhưng, và có thể quan trọng hơn, video cho phép chỉnh sửa trực tuyến, cắt tỉn hiệu của từng camera đến băng master hay màn hình lớn trên sân khấu trong show ca nhạc live.

Tùy thuộc vào ngân sách và khả năng của xe video di động, thu chương trình trùng lặp với mã số thời gian xử dụng chỉnh sửa ngoại tuyến (offline). Chương trình này là thời gian thật pha trộn của nhiều tín hiệu camera video hay thu âm vào một nguồn cấp dữ liệu băng master hay vào một đường truyền live. Offline đề cập đến thời gian đạo diễn có thể xem băng mà không phải chi phí cho người biên tập và thiết bị mắc tiền trong bộ chỉnh sửa, tiết kiệm nhiều chi phí khác. Một hay hai băng ISO (cô lập) sẽ thu lại để cắt xén trong phần chỉnh sửa sau chương trình. Tùy thuộc vào tình hình công đoàn, hay giám đốc kỹ thuật, người cũng chuyển cắt đường truyền, hay trợ lý đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi camera nguồn cấp dữ liệu vào ISO. Tín hiệu chuyển vào ISO như truyền vết cắt thẳng. Không thể làm tan biến hay mất dần (fade) trên băng ISO, nhưng họ có thể cắt đường truyền, như tách màn hình và những hiệu ứng điện tử khác, tiết kiệm thời gian chỉnh sửa.

Xử dụng lại dữ liệu trong ISO vì ba lý do. Đầu tiên, nó bao gồm những hành động khác trong trường hợp camera trực tuyến có vấn đề kỹ thuật hay cameraman mất focus. Thứ hai, nó cho phép đạo diễn tập trung vào những hành động chính, mặc dù đạo diễn có thể yêu cầu cô lập cảnh quay cụ thể. Có băng tránh việc đạo diễn thực hiện phán quyết nhanh trên cảnh quay ngoài dự kiến. Thứ ba, cũng có thể xử dụng nguồn dữ liệu ISO để quay khán giả hay ngoại cảnh khác khi chỉnh sửa cuối cùng. Nó có thể có thành phần lỗi không thấy cho đến khi chỉnh sửa hay có thể xử dụng như là hình ảnh thứ hai trong màn hình tách nhỏ hay những hiệu ứng khác lúc cuối.

Mỗi đạo diễn có cách chuyển (switch) ISO riêng. Một số cho camera quét rộng khi làm ISO và chỉ chuyển cận cảnh đến dữ liệu chương trình. Những người khác có trợ lý đạo diễn (AD) chú ý và chuyển camera vào ISO, không giống như camera trực tuyến.

Tranh luận về "Look- Về ngoài"

"Film look" được đánh giá tương đương với khái niệm chúng ta tưởng tượng ra. Video thường nói về cuộc sống quá óng mượt và thật tế, cũng như bản tin lúc 5 giờ, để giải trí. Bạn phải quyết định hình ảnh nào phù hợp với mục tiêu nghệ thuật của bạn. đang phát triển khuynh hướng multi media, trong đó việc biểu diễn được quay bằng phim nhựa rồi chuyển qua video để chỉnh sửa và xem. Dạng phim nhựa có tỷ lệ khung hình 1.33:1 cho cả 16 mm lẫn Academy 35 mm, cùng xử dụng cho truyền hình; Tuy nhiên, không nên xử dụng loại góc rộng, màn ảnh rộng vì bị mất quá nhiều hình khi xem trên TV ở nhà. Thật khó khăn cho cameraman ghi nhớ "khu vực an toàn- safe area" của truyền hình khi quay, và đó là lý do tại sao bạn thấy hình ảnh trên phim truyền hình quay bằng phim nhựa thường bị nhỏ hơn khi quay bằng băng. Một lần nữa, với video, đạo diễn video và kỹ thuật có thể thấy xảy ra điều này, trong khi đó với phim nhựa sẽ không rõ cho đến khi kiểm tra vào ngày hôm sau, khi đó muốn quay lại đã quá muộn.

Thông số kỹ thuật của National Television Academy nói, ít nhất là 35% hình ảnh tiêu chuẩn phim 35 mm sẽ thật sự nhận được trong nhà qua TV. "Khu vực an toàn" cho video đại diện cho khoảng 70% tổng khẩu độ của tỷ lệ 1.33:1 của phim nhựa. Bạn có thể thấy lý do tại sao khi coi TV, nhiều hành động quan trọng đã bị cắt đi từ phim.

Sony chào bán camera video HD trang bị như camera phim nhựa. F33 là camera có khung hình đa tốc độ, có bằng giá 150,000\$. Vì nó tiêu chuẩn hơn Sony HD 1500 xử dụng trên tour lưu diễn Bruce Springsteen cuối năm trong khung giá 79.000\$, tôi nghĩ F33 đến gần về ngoài phim nhựa hơn bất kỳ camera video nào khác.

Xem xét ánh sáng

Không thể tránh khỏi xung đột giữa nhu cầu ánh sáng cho media thu lại và nghĩa vụ khán giả live, những người trả tiền sạch để xem ca nhạc, luôn là cuộc chiến khó khăn. Về ngoài ánh sáng ca nhạc đã mở rộng cho những phương tiện khác. Cần phải đạt thỏa hiệp hay sản phẩm thu lại sẽ bị thiệt hại. Công việc của bạn là thiết kế ánh sáng là để cải tiến hình ảnh của nghệ sĩ. Nếu băng hay phim bị xấu vì bạn sẽ không thỏa hiệp ánh sáng ca nhạc, nghệ sĩ là người thua.

Khi tôi bắt đầu làm video rock năm 1972 là đạo diễn ánh sáng cho Don Kirshner, tôi đã đăng nhập 6 năm ánh sáng tour diễn. Đạo diễn ánh sáng ca nhạc, thật ra là đạo diễn ca nhạc. Chúng ta điều khiển khán giả có chỗ nhìn; chúng ta tạo ra hình ảnh trực quan. Trong video hay phim, đạo diễn ánh sáng ca nhạc lệ thuộc vào đạo diễn, người đã chọn hình ảnh, khung, và cảnh quay khác sẽ quay; do đó, phải mở rộng ánh sáng ca nhạc để tạo điều kiện cho những nhu cầu này, là cái gì đó live show thường tránh. Đạo diễn ánh sáng video có xử dụng nét vẽ bao quát hơn khi chiếu sáng.

Chúng ta có thể xử lý chương trình live tốt nhất bằng cách nào, do đó video hay phim nhựa và khán giả có hạnh phúc như nhau không? Tôi cảm thấy ca nhạc khỏi cần đổi cách chiếu sáng hoàn toàn. Thay vào đó, sự cân đối là chìa khóa. Camera video tốt nhất có tỷ lệ tương phản 32:1, trong khi phim nhựa có vĩ độ cao hơn (từ 64:1 tới 128:1). Video cho bạn năm khẩu độ (f-stop), ngược với phim nhựa, cho bạn tám hay nhiều hơn. Kết quả, tỷ lệ chiếu sáng video không được vượt quá 03:01 Khi cân đối bức tranh tổng thể. Xử dụng tỷ lệ 2:1 để dạy cho chiếu sáng video, nhưng ánh sáng ca nhạc có thể vượt quá tỷ lệ này, giúp cho ánh sáng có chất lượng bén cạnh hơn.

Camera nhìn thấy cái gì?

Cách kiểm tra camera sẽ thấy cái gì trên sân khấu là mua bộ lọc tương phản (contrast) khoảng 20\$. Mô hình của Công ty Tiffen, xử dụng rộng rãi trong phim nhựa, hoạt động tốt trong video nếu bạn mua loại bộ lọc 2.0 mật độ trung lập. Giữ kính trên mắt bạn và xem ca nhạc live để xem hệ thống camera video sẽ bỏ qua bao nhiêu chi tiết. Thủ tục tương tự này có thể xử dụng với phim nhựa một khi đã xác định loại phim và thuộc tính của nó. Bộ lọc khác, có độ tương phản cao thích hợp, sẽ thực hiện điều tương tự cho phim nhựa.

Yếu tố cân bằng khác là màu. Bộ lọc tương phản cũng sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp một số màu bị mất khi thu hình bằng camera. Hãy nhớ, camera video có những hạn chế nhất định. Hạn chế cái gì phụ thuộc vào camera. Vua hiện nay là camera độ nét cao (HD) dùng cho thể thao, hầu hết chương trình phát sóng tin tức, trò chơi truyền hình, và show truyền hình. Chương trình thật tế không tiêu thêm tiền, chủ yếu vì nó hoạt động trong tình huống ánh sáng yếu với camera cầm tay nhỏ hay camera giám sát điều khiển từ xa.

Ngoài ra, nếu bạn xài phim hay slide trong live show, có thể sẽ không đủ sáng để thu vào băng. Slide và phim nhựa, tốt nhất phải thêm điện tử trong thời gian sau khi diễn, qua nhiều quy trình hiệu ứng. Hãy nhớ, bạn đang chiếu sáng cho tầm nhìn bao quát và những cái mắt thấy không phải là những cái camera thấy bằng tỷ lệ tương phản rất hạn chế của nó. Thường phải tăng cường độ khi chiếu sáng phòng cảnh nếu muốn nó đọc đúng. Có khá nhiều màn hình LED loại bỏ vấn đề này; ngay cả khi tour lưu diễn đang xử dụng slide hay phim nhựa, sẽ hợp lý khi chuyển sang màn hình LED để quay thật tế, vì vậy loại bỏ vấn đề mức độ này.

Có nhiều cách bù đắp cho vấn đề ánh sáng qua những nỗ lực của bộ điều khiển video, đồng hồ điều khiển và kiểm soát, iris của camera video. Tuy nhiên, bạn không nên dựa vào khả năng này để tăng cường mức độ điện tử để làm cường độ ánh sáng chấp nhận được.

Lượng cắt đi (?) (Cutaway)

Thí dụ lý do tại sao cutaway rất quan trọng là khi guitar solo 5 phút, sẽ tuyệt vời với khán giả live nhưng buồn tẻ khi chuyển sang phim hay băng. Người xem TV tập trung chú ý rất ngắn và phải giữ quan tâm vào hình ảnh trực quan cộng thêm thưởng thức âm nhạc. Đã thực hiện nghiên cứu mở rộng trên cách thay đổi mức độ hình ảnh thường xuyên nếu bạn muốn giữ sự chú ý của người xem TV. Đạo diễn phải xử dụng cutaway như là phản ứng của khán giả live đến người solo hay phản ứng thành viên ban nhạc khác xen vào khi solo.

Màn hình (monitor)

Bạn nên yêu cầu đặt màn hình ở console điều khiển ánh sáng của bạn; lý tưởng, nó sẽ đi kèm với một bộ định tuyến cho phép bạn chuyển đổi từ nhiều camera khác để bạn có thể thấy những tùy chọn của đạo diễn. Tốt nhất, bạn nên có màn hình riêng có cấp tín hiệu để bạn có thể xem cảnh quay đạo diễn đang xử dụng. Oh, và cũng đòi hỏi bộ liên lạc cho phép bạn nghe đạo diễn và thậm chí giao tiếp với ông ta. Nó sẽ loại bỏ nhầm lẫn rất nhiều. Cái này sẽ giúp rất nhiều, tùy thuộc vào thiết lập console điều khiển của bạn, bạn có thể đi trước đạo diễn một bước bằng cách thay đổi sự cân bằng của cue ánh sáng. Tôi đề nghị bạn thực hiện vài "cue an toàn". Đó là đặc sản cho mỗi nhạc sĩ, chiếu sáng khán giả, vài loại ánh sáng rộng, và bất cứ điều gì khác có thể có thể lấp đầy lỗ trống khi bạn thấy camera đang nhìn vào lỗ đen và bạn không thể thay đổi trình tự cue hoạt động của bạn.

Cân bằng tiền cảnh (Foreground) với hậu cảnh (Background)

Đã cải thiện camera nhạy sáng hơn đáng kể trong thập niên qua, nhất là với HD. Lợi ích khi quay biểu diễn live là mức độ ánh sáng không cần cao đến nỗi không khí sáng trắng xóa làm mờ sân khấu tuyệt vời của bạn. Đừng lo mức độ follow spot phải giảm đáng kể, thấp xuống 30-40 fc. Không sáng hơn ánh sáng phòng bình thường. Mức độ tiền cảnh có thể cho tối hơn, hậu cảnh của bạn sẽ tốt hơn, đặc biệt cho phòng sân khấu đang chiếu sáng bằng màu đậm hay phía sau sân khấu (upstage) xa hơn. Cho bộ phận sân khấu và hậu cảnh sáng hơn với màn hình LED sáng, sẽ xác định cường độ để cân bằng người biểu diễn với những loại môi trường đặc biệt.

Ánh sáng chính (Keylight)

Keylight thường coi như là một thuật ngữ điện ảnh. Ánh sáng chính là nguồn sáng chính, từ hướng camera quay cảnh hầu hết thời điểm. Nguồn này nhiều khi có Fc thấp nhất (lưu ý hầu hết người quay phim bây giờ xử dụng lux để xác định lượng sáng) đọc trên phong ca nhạc. Trong truyền hình, nó thường sáng nhất. Trong ánh sáng ca nhạc, backlight thường sáng nhất. Vì follow-spot thường chỉ chiếu sáng phía trước người thiết kế ca nhạc và vì họ không thể hướng dẫn tất cả nhạc sĩ mọi lúc, khó tin camera sẽ có đủ sáng cho khung hình khác, hay cutaways, trên trống, keyboard hay từng thành viên ban nhạc khác. Có thể giải quyết vấn đề chiếu sáng trên cutaways theo ba hướng. Đầu tiên, thêm follow-spot. Không luôn là giải pháp nghệ thuật hợp lý, tôi biết, nhưng sẽ làm gì khi không thể thêm ánh sáng cố định bổ sung. Thứ hai, thêm một bank ánh sáng trắng phía trước tạo ra 125 fc sẽ giúp. Bộ điều khiển video sẽ sung sướng, nhưng nó lấy đi sự quan tâm của khán giả trong những cái đang xảy ra trên sân khấu. Thứ ba, hãy thử đặt ánh sáng trắng đặc biệt từ phía trước trên bộ trống, keyboard và ca sĩ phụ có thể cần dim mờ đi theo yêu cầu. Điều này sẽ tạo ra sự thay đổi, ít nhất trong cái nhìn trực tiếp mà vẫn đáp ứng cho bộ điều khiển video và nhu cầu của đạo diễn.

Cận cảnh (close-up)

Sẽ cố định ít nhất một hay hai camera tầm dài để lấy hình toàn bộ sân khấu, gọi là cảnh quay an toàn (safety shot). Nếu đạo diễn có khả năng chuyên môn, người đó sẽ giữ dữ liệu của cảnh quay này sao cho bất cứ cận cảnh nào hay guitar solo vừa dứt, họ có thể chuyển qua tầm quay rộng và chuyển cảnh chậm (crossfade) vào cảnh quay họ muốn khi đã sẵn sàng. Hầu hết show ca nhạc có tối thiểu 5 camera nhưng nói chung sẽ là 8 đến 10, bạn sẽ thấy sự chênh lệch của camera trên hay gần sân khấu. Cơ hội được vài khoảnh khắc kịch tính ánh sáng ca nhạc tự hào nhất sẽ kết thúc khi biên tập DVD cuối cùng, vì đạo diễn muốn cận cảnh của ca sĩ chính là cảm giác lo sợ hay cận cảnh của ngón tay người chơi.

Cảnh quay close-up sẽ có trong bất kỳ dạng phim ca nhạc dài nào, và ánh sáng cần cân bằng trắng mức độ liên tục cho người biểu diễn là tối quan trọng cho việc trình bày tổng thể của phim. Follow-spot và đèn thông thường hay moving light có vị trí cố định cho keylight thường sẽ đủ cho dạng phim ca nhạc dài, miễn là góc độ không quá cực đoan. Chiếu màu rực rỡ trên diễn viên quá lâu làm cho người xem thấy mệt mỏi hay có thể dẫn đến mỏi mắt. Vì vậy, bạn có thể cần phải quay trở lại màu đỏ chính trên Alice Cooper một lúc.

Tạo Background

Cần tạo ra vài tài liệu tham khảo cho người làm phim để chứng minh khoảng cách nào sẽ cho người xem có cảm giác là ở đó. Là ca nhạc được quay tại địa điểm rộng như sân vận động hay trong câu lạc bộ thân mật? Cảnh quay sân khấu và ngược vào khán giả, góc quay 360 độ dù đang ở đâu. Có thể

tạo background bằng ánh sáng hay thêm phong cảnh để chiếu sáng ngoài giàn khung treo đèn của bạn để tránh background bị đen và trống rỗng, đặc biệt là ở hai bên sân khấu. Người thiết kế ca nhạc, cả hai, thiết lập và ánh sáng, thường hình thành chương trình như được nhìn từ góc 90 độ đẹp, gọn gàng, từ phía trước.

Thí dụ, show ca nhạc Elton John ở Verona, Italy, tại đấu trường 2.000 năm tuổi, sân khấu bị thấp so với những chỗ bao la. Không bán chỗ ngồi phía sau sân khấu, vì vậy chúng tôi xây dựng 4 giàn khung dài 60-foot và đặt nó trên chỗ ngồi, nghiêng theo độ dốc tự nhiên của sân vận động, và chiếu sáng bằng ghế ngồi bằng màu neutral, như thể nó là một đèn CYC khổng lồ. Ở mỗi lối ra trong đấu trường, chúng tôi kết một đèn quartz (45 trên tổng số) bên trên cổng, và phần kiến trúc đồ nát còn lại, cao hơn hàng ghế đầu, được uplight đáng kể. Chỗ những camera chĩa vào, panning khán giả và di tích lịch sử hay kéo trở lại cảnh quay toàn bộ sân khấu đều không có vấn đề, đã liệu trước mọi khía cạnh quan trọng.

Chiếu sáng Khán giả

Cần phải chiếu sáng cho khán giả khi thu hình hay quay phim live show. Nếu không có nó, cũng có thể quay trên sân khấu âm thanh, là chỗ đặt máy quay và ánh sáng là tối ưu. Cái làm cho biểu diễn thành ra sống động là phản ứng của khán giả với ban nhạc. Hãng sản xuất hay đạo diễn cần có phản ứng đó trên băng. Nói chuyện với đạo diễn sẽ mang lại những ý tưởng rõ ràng về cách xử lý việc chiếu sáng khán giả. Nói chung, thảo luận sẽ tập trung vào bốn câu hỏi:

1. Ánh sáng nên có màu hay trắng?
2. Chiếu sáng khán giả vào mọi lúc hay chỉ giữa bài hát?
3. Đạo diễn muốn chiếu vào khán giả phía trước, bên, sau, hay kết hợp?
4. Có thể tiêu bao nhiêu thời gian và tiền bạc để gắn đèn bổ sung cho khán giả?

Tôi không thích chiếu sáng khán giả từ góc trên sân khấu vì nó chiếu sáng liên tục trong mắt họ và làm họ khó tập trung vào việc biểu diễn trên sân khấu; Tuy nhiên, có những khoảnh khắc khán giả ngây ngất hay hát theo mà bất kỳ người thiết kế ca nhạc nào cũng sẽ tận dụng lợi thế đó, "làm khán giả nổ tung". Backlight rất tốt khi hiển thị kích cỡ khán giả trên cảnh quay rộng, và sidelight sẽ nhận đủ khuôn mặt để đáp ứng cho hầu hết đạo diễn mà không gây phiền nhiễu cho đám đông. Bạn nhìn thấy rất nhiều khán giả có vũng màu sáng phía trước, đặc biệt là ở phía sau hội trường hay sân vận động. Nó sẽ rất tuyệt trên camera, nhưng có thể bị phân tâm nếu bạn là người ngồi nhìn vào những bộ đèn.

Chỉ cần chấp nhận thật tế là dù bạn làm gì cũng là một tình huống bế tắc và không nản lòng trong lúc khó khăn. Khán giả sẽ ghét bị phân tâm dù bạn có làm gì, nên bạn cũng có thể cho video hay phim những cái nó cần, nhưng phải cân nhắc cho khán giả càng tốt. Tôi khuyên bạn nên dùng sidelight làm giải pháp thay thế tốt nhất, và chỉ nên đưa vào giữa bài hát và trong vài cú click nhanh. Hãy nhớ, có thể cất phản ứng bất cứ chỗ nào, cho nên bài hát cụ thể đang thực hiện tại thời điểm đó cũng không có gì khác, miễn là không tham chiếu với sân khấu trong cảnh quay.

Thích nghi

Bất cứ đạo diễn ánh sáng nào không thích nghi với video hay phim trên ca nhạc live sẽ có ảnh hưởng xấu đến nghệ sĩ và hoạt động đội kỹ thuật trên đường của tour lưu diễn, do đó, cố gắng hiểu vấn đề của đội kỹ thuật và những áp lực họ đang nhận từ nghệ sĩ. Nếu bạn đi vào điều này với sự cởi mở và sẵn sàng hợp tác, có thể hoàn thành chương trình thú vị và có thể thu hình thỏa mãn tất cả mọi người.

Dạng Video ca nhạc dài

Vì bạn hét lên, bạn ngăn chặn 2-1/2 giờ cho người biểu diễn yêu thích của bạn. Bạn hát theo mỗi bài hát, có lẽ quan trọng, nhưng bạn không quan tâm. Phần kỳ lạ và tuyệt vời về ca nhạc là khi đã qua đi, tất cả các bạn sẽ nhớ kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn nhận thấy tất cả những camera phim hay video chung quanh, có thể là cái sào căng dây trên đường chạy qua lại ở phía trước sân khấu? Kinh nghiệm của bạn có thể đã bị nắm bắt trong DVD ca nhạc dài, bao gồm cả "B" trong những sự kiện trước và sau khi xong ca nhạc. Mỗi nghệ sĩ và người quản lý muốn làm DVD cho ca nhạc, không chỉ vì lý do lưu trữ mà còn vì lý do thương mại. Nó rất hấp dẫn và có thể đưa nó vào truyền hình cable hay truyền hình mạng lớn.

Đối với hầu hết người thường làm ca nhạc, tuyệt nhất vẫn là cảm giác hồi hộp, là một phần của live show. Nhưng, nếu gần như chúng ta có thể nhận được dạng video ca nhạc dài, người thiết kế ánh sáng ca nhạc có cơ hội đi vào khía cạnh kinh doanh khác mà không cần cố gắng. Tất cả điều nhận được là đi trên đường với ban nhạc và không tránh khỏi việc sẽ xuất hiện đội kỹ thuật camera. Vấn đề là, người thiết kế ánh sáng ca nhạc có thể chuẩn bị tham gia với đoàn làm phim và đạo diễn ra sao?

Ngày của ca nhạc, phim, những người bạn chưa bao giờ gặp trước sẽ đi vào và xâm nhập thế giới của bạn. Thông thường, công ty điện ảnh sẽ mang người thiết kế ánh sáng phim (hay HD) đủ điều kiện, khi bảo hiểm hữu hình bao gồm tất cả mọi cái trong lĩnh vực ánh sáng phim cơ bản. Nhận ra người khách thiết kế ánh sáng bây giờ là ông chủ; bạn đã bị giáng chức. Đó là điều cay đắng mà vài đạo diễn ánh sáng khó chấp nhận, đặc biệt nếu đạo diễn ánh sáng khách hợm hĩnh hay thiếu kiên nhẫn. Nó sẽ làm ngày càng khó khăn hơn, nhưng sẽ xảy ra. Tình huống là phải thích nghi với giám đốc hình ảnh (DP) hay gaffer, cho dù bạn thích những người này hay không, sẽ dễ hơn nếu bạn hiểu vài phim cơ bản 101. Tìm hiểu vài thuật ngữ phim. Có thể có vài kinh nghiệm sẽ phù hợp với cảm giác làm việc trên phim hay video/DVD, còn nhiều hơn vậy, vì bạn cũng sẽ được hưởng quyền sở hữu sản phẩm.

Live Video

Thường không yêu cầu thay đổi chiếu sáng background và màu. Đạo diễn thường muốn giữ những cảm nhận live. Có thể tạo ra màn sương hiển thị air light trên cảnh quay rộng, cho ra vẻ live này trong đầu đạo diễn tôi đã làm việc. Tuy nhiên, cần phải điều trị nhạc sĩ bằng vài loại ánh sáng trắng đã cân bằng với mức độ của camera. Cân bằng cường độ cho có thể cần thêm bộ lọc mật độ trung tính, giảm độ sáng mà không thay đổi màu. Trong vài trường hợp, người thiết kế ánh sáng phim có thể yêu cầu cân bằng follow-spot ở mức 3.200 Kelvin, đó là tiêu chuẩn cho video trong nhà và hầu hết phim nhựa. Có thể thực hiện điều này nếu gaffer hay thiết kế ánh sáng có mang theo đồng hồ đo màu, sẽ hiển thị nhiệt độ màu bao nhiêu. Họ cũng nên mang những bộ lọc hiệu chỉnh thích hợp với họ, và bạn chắc chắn không cần dự kiến sẽ có nó.

Nếu show của bạn đang xử dụng màn hình LED, thì việc cân bằng có thể là vấn đề. Vì hầu hết màn hình LED được thiết kế để xử dụng ngoài trời, nhiệt độ màu và sản lượng lumen rất cao ngay cả với show ca nhạc rock. Nhiều cái chỉ chạy ở cường độ ít nhất là 30%. Nếu video quay ca nhạc, bộ điều khiển video có thể sẽ nói, phải cân bằng giữa follow-spot, ánh sáng sân khấu, và màn hình.

(Trang trắng)

Phần IV

Lời cuối

Chương 27

Postscript: Nhìn lại

Lĩnh vực ánh sáng ca nhạc đã vượt qua sự gò bó của ánh sáng rock & roll. Trong thập niên qua, chúng ta đã thấy phát triển phương pháp ánh sáng tour lưu diễn cũng thông qua hay thích nghi với múa, nhà hát, sân khấu Broadway, nhà hát và nhảy qua công ty xe buýt và xe tải, truyền hình, công viên giải trí, kiến trúc, và, oh, thậm chí là opera. Mới nhất là phim nhựa cũng xử dụng trussing, multicable, và movinglight. Việc xử dụng đèn PAR-64 và media màu đậm chứng tỏ sự chấp nhận của vài phương pháp tiếp cận.

Biểu diễn ca nhạc theo phong cách rock & roll trên truyền hình được chấp nhận bởi công chúng xem TV tốt đến nỗi mọi người đều chú ý, ngay cả khi họ không nhảy với cả hai chân. Tôi giới thiệu việc xử dụng màu chiếu lên mọi người chứ không phải là giới hạn vào Cyclorama trên Don Kirshner, ca nhạc rock vào năm 1973. Bây giờ PAR-64 đã xử dụng rộng rãi trên vị trí video. Bây giờ hiếm khi thấy studio truyền hình không xử dụng một hay hai PAR-64. Bây giờ đèn LED gắn luôn trên trong bộ phông. Đèn movinglight là chủ yếu trên game show.

Tôi không ủng hộ việc lật đổ Fresnel đáng tôn kính, nhưng tôi là ủng hộ việc tiếp tục thay đổi. Thay đổi xảy ra theo hai hướng: qua những phát minh mới và có lẽ thật tế hơn cho sân khấu và media chi em của nó, qua khoản vay kỹ thuật và trang thiết bị. Ánh sáng chưa bao giờ là một khu vực có nhiều tài trợ nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu; do đó, chúng ta phải lấy những cái chúng ta có thể từ những nguồn khác. Một lý do gia tăng nhiều thiết bị mới là những hãng sản xuất có tất cả những địa điểm mới đang mua những sản phẩm ca nhạc của họ.

Người thiết kế ca nhạc và hãng cung cấp thiết bị của họ đã tìm thấy không gian và tạo ra "sân khấu nhà hát". Khi mọi người có thể vượt ra ngoài nhãn rock & roll, họ có thể xem những cái tiến bộ thật sự đã thực hiện, cả về tiềm năng lẫn thiết kế trong vụ bùng nổ công nghệ cao điện tử, dẫn đầu là đèn thông minh, moving.

Thành kiến chống lại ánh sáng ca nhạc đã biến mất. Tất cả người dùng media giải trí có đủ thông minh để biết điều tốt khi họ thấy nó và khi xử dụng nó có hiệu quả kinh tế. Lấy yếu tố tốt và loại bỏ cái xấu; cải tiến kỹ thuật và thích ứng cho nhiều khu vực khác nhau. Đây là đặc tính cơ bản của nhà hát, là bộ chuyển đổi tuyệt vời.

Sách này chỉ cho thấy có phần nhỏ của những cái ánh sáng tour lưu diễn đã cung cấp. Tài liệu tham khảo, tên của những tạp chí và sách về ánh sáng ca nhạc. Đối với những người cần phải mở rộng kiến thức cơ bản về ánh sáng, danh sách tài nguyên là cần thiết để tận dụng đầy đủ tiềm năng của vật

liệu cũng thảo luận trong sách này. Thậm chí có những trường dạy công nghệ cao này trong chương trình sân khấu sau đại học hay chương trình hướng đến media. Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét để thêm vào các kho kiến thức của bạn.

Đâu là công nghệ ánh sáng ca nhạc hàng đầu?

Tất cả ánh sáng ca nhạc, lưu diễn, và sân khấu sẽ tiếp tục nắm bắt công nghệ kỹ thuật số và "xanh-green" tiết kiệm năng lượng. Nhiều hãng sản xuất đang phát triển đèn tự động, chủ yếu là máy chiếu video nằm trên cái ách (càng) pan/tilt. Những công cụ này đang trở nên mạnh hơn và có thể cho ra sản lượng tương xứng với bóng 575, 700, và 1200watt. Đèn như vậy, ít bộ phận cơ khí chuyển động, sẽ có nhiều lợi thế hơn loại giới hạn bởi kim loại hay kính gobos và bánh xe màu. Ngành công nghiệp cũng say mê vật liệu nội dung video như một phần của chương trình sân khấu. Có thể xử dụng đèn kỹ thuật số để dễ thêm nhiều yếu tố vào việc trình bày bất kỳ theo cách sáng tạo. Nhiều tour lưu diễn sẽ tận dụng lợi thế của đèn LED để giảm tiêu thụ điện năng, đồng thời người thiết kế ánh sáng sẽ thu được vốn từ vửng màu hoàn toàn mới. Sẽ giải quyết vấn đề "màu trắng tinh khiết - pure white", và họ sẽ tìm ra ứng dụng rộng rãi hơn cho truyền hình và phim. Chip LED giảm giá hàng ngày, và gần như không thể phá hủy nó, do đó sẽ loại bỏ chi phí thay thế và thời gian chết khi thay bóng đèn.

Có phải là tất cả chưa? Không, không một chút nào. Như tôi đã nói trong một trong hai phiên bản cuốn sách này trước đây, luôn có cái gì đó nằm về hướng chân trời. Tiếp theo, đâu đó trong tầng hầm của chàng trai hay trong phòng thí nghiệm R & D của một công ty khổng lồ có phụ tùng lớn.

Hãy theo dõi!

Hiệu chỉnh lần cuối 09-2015.

Lê Tuyên Phúc.

(Bạn có thể download tất cả hình ảnh màu trong sách này tại website: www.soundlightingvn.com).