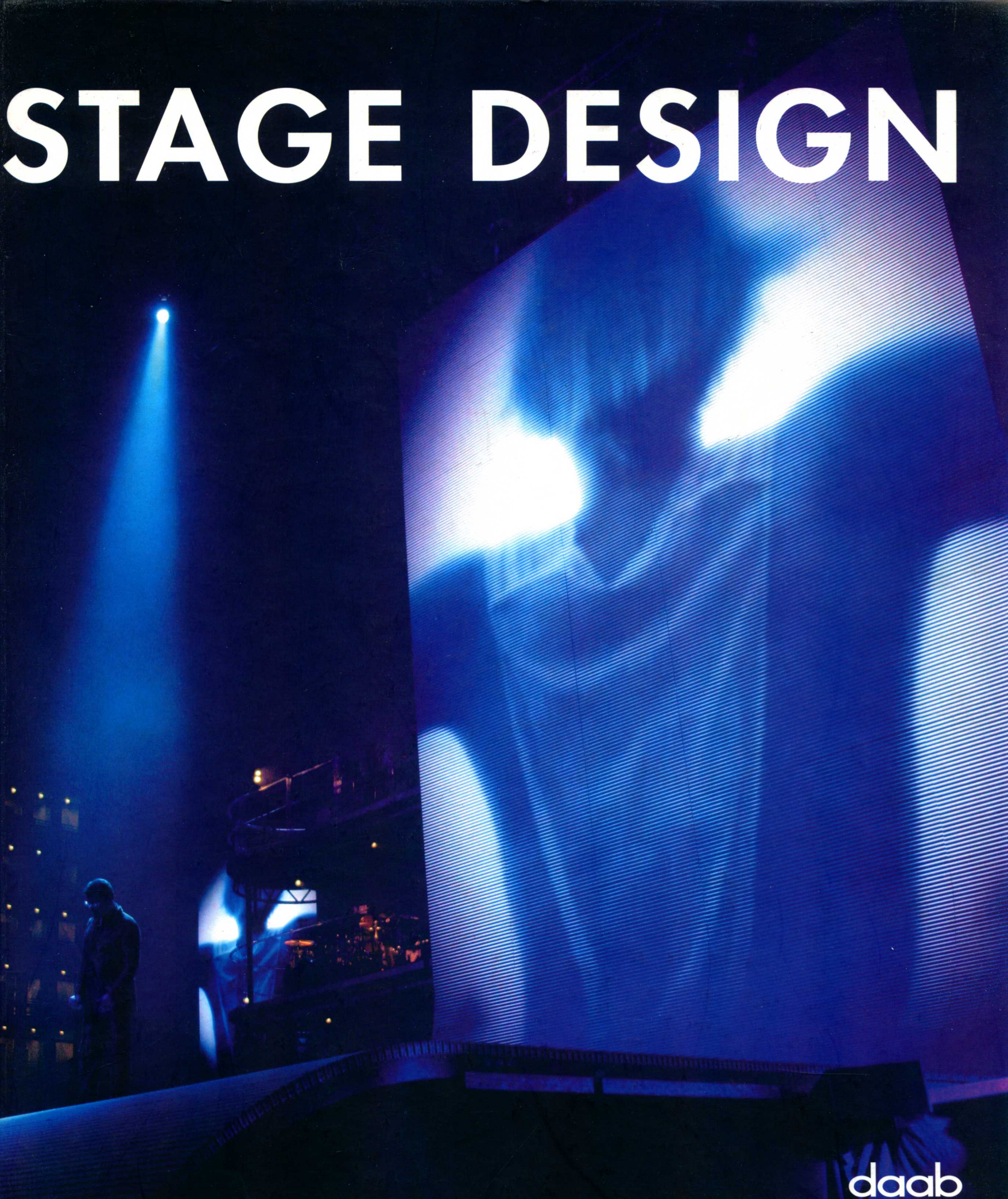

STAGE DESIGN

The image is a full-page photograph of a stage set. The dominant feature is a large, curved, translucent blue structure that resembles a giant hand or a protective shield, illuminated from within and by external spotlights. A single spotlight from above creates a bright beam on the left. In the lower-left foreground, a person in dark clothing stands on a platform. In the background, a cityscape with lit windows is visible. The overall mood is futuristic and dramatic.

daab

STAGE DESIGN

BY RALPH LARMANN

© 2007 daab
cologne london new york

published and distributed worldwide by
daab gmbh
friesenstr. 50
d - 50670 köln

p + 49 - 221 - 913 927 0
f + 49 - 221 - 913 927 20

mail@daab-online.com
www.daab-online.com

publisher ralf daab
rdaab@daab-online.com

creative director feyyaz
mail@feyyaz.com

edited & written by ralph larmann
© photos by ralph larmann
page 391 reinhard langschied
ralph larmann company
www.larmann.com

layout, imaging & pre-press alexandra faber
editorial assistant natalia cristina l. javier
ralph larmann company
www.rlcompany.de

english translation ingo wagner
spanish translation concha dueso
french translation yannick van belleghem
italian translation chiara pagnani
german text copy-editing silke martin
translations and copy-editing by zoratti studio editoriale
www.studio-editoriale.com

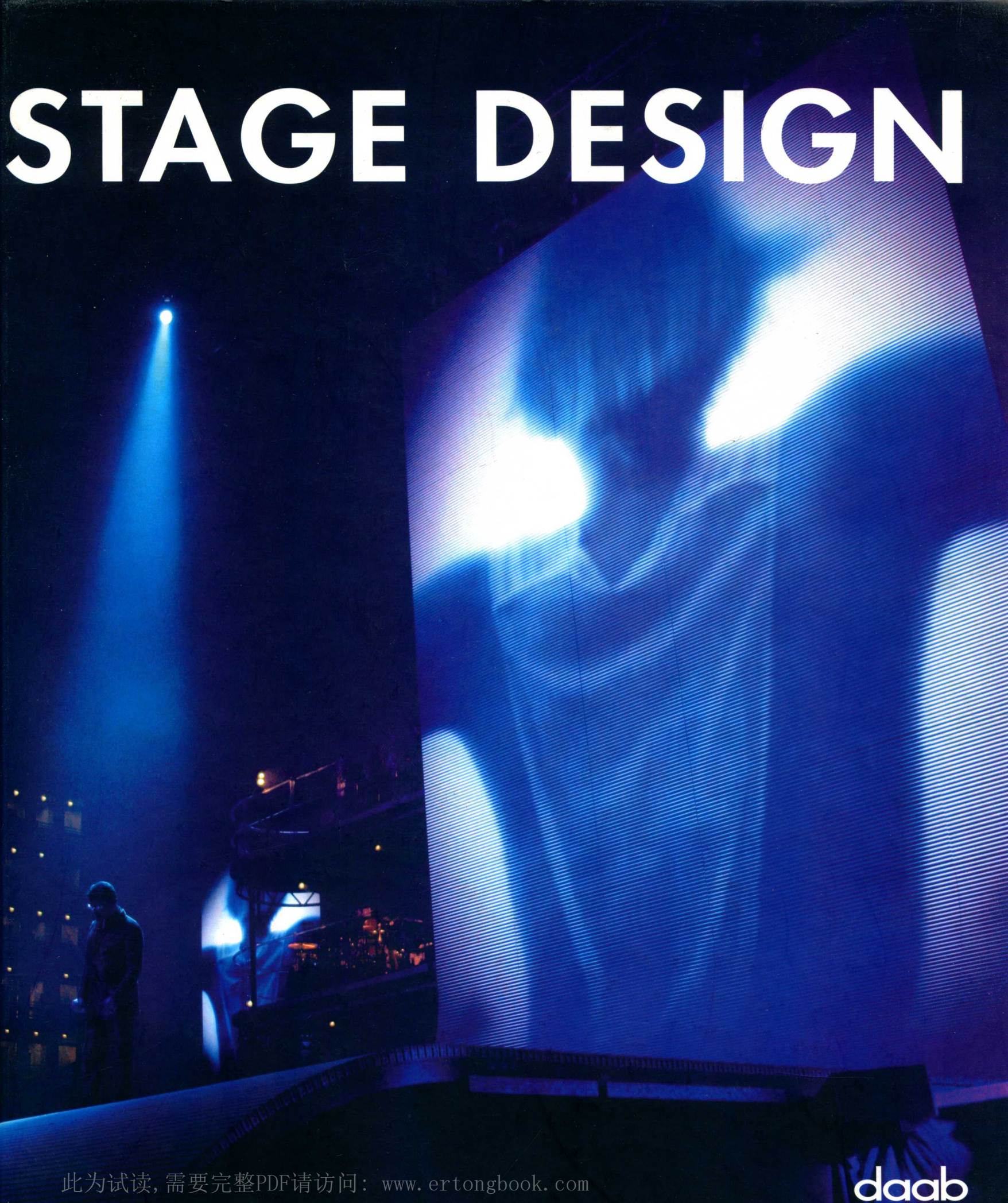
printed in poland by ctp ozgraf

isbn 978-3-86654-032-3

all rights reserved.
no part of this publication may be reproduced in any manner.

Introduction	4		
THEATER	14	TV-SHOWS	260
ERARITJARITJAKA	16	Eurovision Song Contest 2006	262
delusions	30	ARD Olympic Gala	274
Landscape with distant relatives	38	Echo 2007	280
		Pop Idol 2006 – Finals	296
OPERAS	48	Eurovision Song Contest 2007	306
Tosca In The Snow	50		
Turandot	58	SPECIAL EVENTS	318
Il Trovatore	68	Opening Ceremony of the 15 th Asian Games	320
Richard Wagner's The Flying Dutchman	82	SkyArena Frankfurt	338
		XX. World Youth Day 2005	350
MUSICALS	90	Blue Goals	358
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN/		Afrika! Afrika!	364
Disney's THE LION KING	92	Symphony Of Light	376
We Will Rock You	118		
Starlight Express	134	Biography	388
High Fidelity	144	Credits	392
		Acknowledgement	396
CONCERT TOURINGS	158	Imprint	398
George Michael – 25 LIVE	160		
Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium	172		
Bon Jovi – Have A Nice Day	188		
Depeche Mode – Touring The Angel	200		
Rolling Stones – A Bigger Bang	214		
U2 – Vertigo	228		
Robbie Williams – Close Encounters	244		

STAGE DESIGN

STAGE DESIGN

BY RALPH LARMANN

Introduction	4		
THEATER	14	TV-SHOWS	260
ERARITJARITJAKA	16	Eurovision Song Contest 2006	262
delusions	30	ARD Olympic Gala	274
Landscape with distant relatives	38	Echo 2007	280
		Pop Idol 2006 – Finals	296
OPERAS	48	Eurovision Song Contest 2007	306
Tosca In The Snow	50		
Turandot	58	SPECIAL EVENTS	318
Il Trovatore	68	Opening Ceremony of the 15 th Asian Games	320
Richard Wagner's The Flying Dutchman	82	SkyArena Frankfurt	338
		XX. World Youth Day 2005	350
MUSICALS	90	Blue Goals	358
Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN/		Afrika! Afrika!	364
Disney's THE LION KING	92	Symphony Of Light	376
We Will Rock You	118		
Starlight Express	134	Biography	388
High Fidelity	144	Credits	392
		Acknowledgement	396
CONCERT TOURINGS	158	Imprint	398
George Michael – 25 LIVE	160		
Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium	172		
Bon Jovi – Have A Nice Day	188		
Depeche Mode – Touring The Angel	200		
Rolling Stones – A Bigger Bang	214		
U2 – Vertigo	228		
Robbie Williams – Close Encounters	244		

INTRODUCTION

Modern stage designs increasingly reach proportions that by far exceed the classical definition of a stage as we know it from theater, musical, or opera productions. Novel stage environments that increasingly require more and effort in terms of architecture, technology, and logistics are being created on a continuous basis. The gigantic open-air touring productions for international stars, for example, can't help but raise the question: "When will we reach the limitations of what can be done within the framework of a concert tour?" But in spite of all the abounding megalomania, an illustrated volume such as this must not lose sight of comparatively smaller productions. At the end of the day, the excellence of the production itself determines what content reaches the spectator on an emotional level. Large-scale productions carry the inherent danger that the audience might lose sight of the essentials, i.e., the artists. Stage designs which appear simplistic at first are quite capable—together with the right production—of touching the spectator just as deeply.

While working on STAGE DESIGN I was frequently surprised by such extraordinary ideas as "ERAR-ITJARITJAKA", in which an important part of the stage design was placed out of the audience's sight behind a white façade. Most of the time the action is actually projected onto the façade by means of cameras and a video projector, by means of which the show becomes accessible to the audience. Or we might take the cross medial

performance "delusions," which plays with the limits of perception. The performers interact with their independent images of self by means of software art. Projections and illusions compose the ever changing stage.

LED surfaces of all shapes and sizes that show videos, pictures or graphic animations are taking on an ever greater role in many a stage design. This is especially true of concert tours and television shows, but also applies to special events. Outstanding examples include productions like "Depeche Mode – Touring The Angel," "George Michael – 25LIVE," "U2 – Vertigo," "Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium," "Robbie Williams – Close Encounters," "Pop Idol," the "Eurovision Song Contests" from 2006 and 2007, and last but not least the opening ceremony of the "Asian Games 2006" with the largest LED-Screen ever constructed.

I noticed a similarly exciting development when it comes to staging special locations which are incorporated into the stage or become part of its backdrop. One example is the skyline of Frankfurt/Main: to welcome the World Cup, the city hosted the three-evening event SKY ARENA, composed of a combination of lighting effects and large-scale slide projections. With its BLUE GOAL production, the city of Hamburg achieved a similarly successful tie-in with the World Cup 2006. Here 175 blue goals were lit in the evenings, sub-

merging the city in blue light and turning Hamburg itself into a stage. The "ARD Olympia Gala 2004" in Athens made full use of the approximately 2500-year-old temple of Zeus as well as the Acropolis as major elements of its backdrop. A further example is the opening ceremony of the main railway station in Berlin for which a light symphony was composed and performed.

STAGE DESIGN documents a great variety of stage productions from the theater, the opera, concert tours, musicals, TV shows, and special events by means of emotionally charged photographs that display a great richness of detail. For most production, a look behind the scenery grants an insight into the impressive and masterly designed stage constructions. The photos of the productions themselves portray the emotional power of the various stage designs. As photographer and author of STAGE DESIGN, I consider it imperative to create pictures which impart information, inspiration and, last but not least, enjoyment. Thus I hope for you, the reader and the viewer of this book, that my pictures provide exactly this experience.

Aktuelle Bühnenbilder erreichen immer häufiger Dimensionen, die die klassische Definition einer Bühne, wie man sie beispielsweise von Theater-, Musical- oder Opernproduktionen kennt, bei Weitem übersteigen. Ständig entstehen neuartige Bühnenwelten, die mit immer größerem Aufwand in Bezug auf Architektur, Technik und Logistik realisiert werden. Betrachtet man beispielsweise die gigantischen Open-Air-Tourneeproduktionen internationaler Stars, fragt man sich nicht selten: „Wann ist die Grenze des im Rahmen einer Konzerttournee Machbaren erreicht?“ Doch bei dieser Gigantomanie darf insbesondere in einem solchen Bildband der Blick auf die vergleichsweise kleinen Produktionen nicht verloren gehen. Denn letztendlich entscheidet die hohe Kunst einer Inszenierung darüber, was den Zuschauer am Ende emotional erreicht. Großflächigkeit birgt schließlich auch die Gefahr, dass der Zuschauer den Blick auf das Wesentliche, nämlich die Künstler, verliert. Auf den ersten Blick simpel erscheinende Bühnenbilder können im Zusammenspiel mit der Inszenierung den Zuschauer mindestens ebenso tief berühren.

Bei der Arbeit zu STAGE DESIGN überraschten mich immer wieder außergewöhnliche Ideen, wie zum Beispiel bei „ERARITJARITJAKA“: Ein wesentlicher Teil des Bühnenbildes befindet sich für den Zuschauer nicht einsehbar hinter einer weißen Hausfassade. Die meiste Zeit wird das Geschehen mittels Kameras und eines Videoprojektors

auf die Hausfassade projiziert und erst so für den Zuschauer sichtbar. Oder die crossmediale Performance „delusions“. Sie spielt mit den Grenzen der Wahrnehmung. Mittels Software-Kunst interagieren die Darsteller mit dem verselbstständigten Abbild des eigenen Ichs. Projektionen und Illusionen bestimmen den changierenden Bühnenraum.

Es fällt zunehmend auf, dass mit Videos, Bildern und grafischen Animationen beispielbare LED-Flächen unterschiedlichster Art eine immer bedeutendere Rolle innerhalb vieler Bühnenbilder einnehmen. Insbesondere gilt das für die Bereiche Concert Touring und TV-Show, aber auch für Special Events. Herausragend sind hier Produktionen wie „Depeche Mode – Touring The Angel“, „George Michael – 25LIVE“, „U2 – Vertigo“, „Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium“, „Robbie Williams – Close Encounters“, „Pop Idol“, die „Eurovision Song Contests“ der Jahre 2006 und 2007 und nicht zuletzt die Eröffnung der „Asian Games 2006“ mit dem größten LED-Screen überhaupt zu nennen.

Eine ebenso spannende Entwicklung sehe ich in der Inszenierung von besonderen Orten, die quasi zur Bühne oder zum Teil einer Bühnenkulisse umfunktioniert werden. Als Beispiel ist hier die Skyline von Frankfurt am Main zu nennen. Mittels einer Inszenierung aus Licht und Großdiaprojektion begrüßte Frankfurt an drei Abenden mit dem

Event SKY ARENA die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Eine ebenso gelungene Verbindung zur Fußballweltmeisterschaft 2006 stellte die Stadt Hamburg mit der Inszenierung BLUE GOAL her, bei der 175 Blue Goals die Hansestadt bei Dunkelheit in blaues Licht tauchten und sie so zur Lichtbühne verwandelten. Bei der „ARD Olympia Gala 2004“ in Athen dienten der zirka 2.500 Jahre alte Tempel des Zeus und die Akropolis als Kulissenelemente. Ein weiteres Beispiel ist die Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs, für die man eigens eine Lichtsinfonie komponierte und aufführte.

STAGE DESIGN dokumentiert mittels detailreicher und emotionsgeladener Fotografien unterschiedlichste Bühnenproduktionen aus den Bereichen Theater, Oper, Concert Touring, Musical, TV-Show und Special Event. Der Blick hinter die Kulissen gewährt beim überwiegenden Teil der Produktionen Einsicht in die beeindruckenden und meisterlich gestalteten Bühnenkonstruktionen. Die Fotografien der Inszenierungen selbst vermitteln die emotionale Kraft der verschiedenen Bühnenbilder. Mir als Fotograf und Autor von STAGE DESIGN ist es wichtig, Bilder als Informations-, Inspirations- und schließlich als Genussquelle zu schaffen. Somit wünsche ich Ihnen als Leser und Betrachter, dass Ihnen meine Fotografien genau das vermitteln.

Cada vez con más frecuencia, las escenografías actuales alcanzan dimensiones que superan ampliamente la definición clásica de lo que se conoce por un escenario por ejemplo, de producciones teatrales, musicales u operísticas. Continuamente surgen novedosos universos escénicos que se realizan con un despliegue cada vez mayor de arquitectura, técnica y logística. Si uno observa por ejemplo las gigantescas producciones de las giras al aire libre de las estrellas internacionales, es frecuente preguntarse: «¿Cuándo se llega el límite de lo factible en el marco de una gira de conciertos?» Pero entre toda esta gigantomanía no se debe perder de vista producciones comparativamente más pequeñas, especialmente en un libro como éste. Pues a fin de cuentas lo que determina el valor artístico de una puesta en escena es su capacidad para llegar emocionalmente hasta el espectador. Las grandes superficies esconden también el peligro de que el espectador pierda de vista lo más importante, es decir al artista. Escenografías aparentemente sencillas pueden, interactuando con la puesta en escena, conmover al espectador cuando menos con la misma intensidad.

Mientras trabajaba en STAGE DESIGN me sorprendieron una y otra vez ideas extraordinarias, como por ejemplo, en «ERARITJARITJAKA», en la que una parte fundamental de la escenografía se encuentra detrás de la blanca fachada de una casa, fuera del campo visual del espectador. La mayor parte del tiempo, se proyecta el acontecer sobre la fachada

de la casa mediante cámaras y un proyector de vídeo, y sólo así resulta visible para el espectador. O la performance intermedial «delusions», la cual juega con los límites de la percepción. Mediante arte software, los actores interactúan con la imagen independizada del propio yo. Proyecciones e ilusiones determinan el espacio escénico cambiante.

Cada vez llama más la atención el hecho de que superficies LED, que se pueden impresionar con vídeos, imágenes y animaciones gráficas, desempeñen un papel cada vez mayor dentro de muchas escenografías, especialmente en el sector de las giras de conciertos y los espectáculos televisivos, pero también para eventos especiales. Aquí destacan producciones como «Depeche Mode – Touring The Angel», «George Michael – 25LIVE», «U2 – Vertigo», «Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium», «Robbie Williams – Close Encounters», «Pop Idol», las ediciones del «Festival de la Canción de Eurovisión» de los años 2006 y 2007, y por supuesto, no se puede dejar de mencionar la inauguración de los «Asian Games 2006» con las mayores pantallas LED.

Un desarrollo igual de interesante observo en la puesta en escena de lugares especiales que prácticamente se transforman en escenario o en parte de un decorado escénico. Como ejemplo de ello se puede citar el perfil arquitectónico de Fráncfort del Meno. Mediante una puesta en escena a base de luz y de proyecciones de diapositivas de gran formato, la ciudad conmemoró durante tres noches el

Campeonato Mundial de Fútbol 2006 en Alemania con el evento SKY ARENA. Igual de bien conseguido estuvo el enlace que la ciudad de Hamburgo estableció con el Mundial de Fútbol 2006 mediante la puesta en escena BLUE GOAL. En la oscuridad, 175 porterías azules sumergían la ciudad hanseática en una luz azul y se convertían así en escenarios lumínicos. Durante la «ARD Olimpia Gala 2004» (gala olímpica del primer canal televisivo alemán) en Atenas, el templo de Zeus de casi 2500 años de antigüedad y la Acrópolis sirvieron como elementos escénicos. Otro ejemplo lo constituye la inauguración de la Estación Central de Berlín, para la que se compuso y dirigió ex profeso una sinfonía lumínica.

Con fotografías detalladas y cargadas de emoción, STAGE DESIGN documenta producciones escénicas procedentes del ámbito del teatro, la ópera, giras de conciertos, musicales, espectáculos televisivos y eventos especiales. La mirada entre bastidores en la mayor parte de las producciones nos permite captar las construcciones escénicas impresionantes y magistralmente realizadas. Las fotografías de las puestas en escena transmiten de por sí la fuerza emocional de las diferentes escenografías. Como fotógrafo y autor de STAGE DESIGN me resulta importante crear imágenes que sean fuente de información, inspiración y finalmente, de placer. Eso es exactamente lo que deseo que mis fotografías le transmitan como lector y observador.

Les scénographies et décors actuels atteignent de plus en plus fréquemment des dimensions qui dépassent de loin la définition classique de la scène telle qu'on la connaît du théâtre, des comédies musicales ou des opéras. On voit constamment apparaître des univers scéniques inédits, réalisés avec des moyens architecturaux, techniques et logistiques toujours plus imposants. À voir, par exemple, les moyens gigantesques mis en oeuvre lors de tournées de concerts open-air de stars internationales, on se demande souvent quand seront atteintes les limites du possible en la matière. Mais tout ce gigantisme ne doit pas faire oublier non plus les autres productions comparativement plus modestes, a fortiori dans le cadre d'un tel ouvrage. Car c'est en effet la maîtrise de la mise en scène qui détermine en dernière instance ce qui va ou non toucher le spectateur. À trop vouloir étendre la surface des écrans ou de la scène, on risque fort de faire perdre de vue l'essentiel au spectateur, à savoir les artistes. Si la mise en scène suit, des décors en apparence dépouillés peuvent émouvoir tout aussi profondément le spectateur, sinon plus.

Durant les travaux préparatoires à STAGE DESIGN, j'ai été plus d'une fois saisi par l'originalité de certaines idées. Ainsi, dans le cas d'« ERARITJARITJAKA », spectacle musical durant lequel une part essentielle du décor, masquée par la façade blanche d'une maison, reste inaccessible au spectateur qui, la plupart du temps, ne peut voir l'action que grâce à des projections sur cette façade, par le truchement de ca-

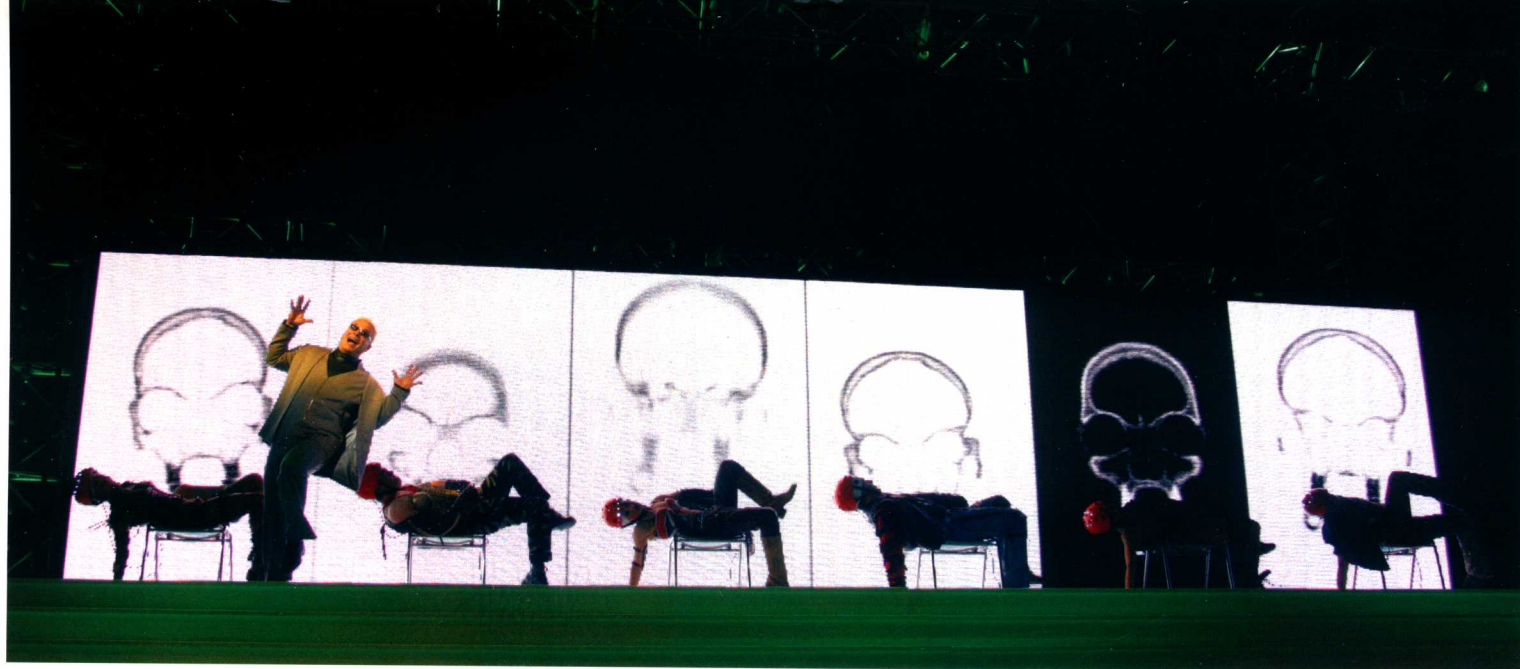
méras et d'un projecteur vidéo. Pour « Delusions », performance crossmédia jouant avec les limites de la perception, les interprètes interagissent avec le reflet autonomisé de leur propre Moi, grâce à l'art numérique. Ici, ce sont des projections et des illusions qui délimitent et définissent un espace scénique changeant.

De plus en plus, on remarque la place grandissante que prennent dans de nombreuses scénographies les écrans LED, de types les plus divers et reproduisant aussi bien des vidéos que des images ou des animations graphiques. Cela vaut en particulier pour les tournées de concerts ou les retransmissions télévisées, mais aussi pour les événements spéciaux. On se souvient notamment de certaines tournées, comme celles de Depeche Mode (« Touring the Angel »), de George Michael (« 25LIVE »), de U2 (« Vertigo »), des Red Hot Chili Peppers (« Stadium Arcadium »), de Robbie Williams (« Close Encounters »), de l'émission britannique « Pop Idol », mais aussi des éditions 2006 et 2007 du Concours Eurovision de la Chanson, sans oublier l'ouverture des Jeux asiatiques de 2006, et le plus grand écran LED jamais construit à ce jour.

Je vois dans la mise en scène de lieux particuliers, transformés tantôt intégralement en scène, tantôt en partie de mur de scène, une autre évolution tout aussi intéressante. Je pense par exemple à la Skyline de Francfort-sur-le-Main : à l'occasion de la Coupe du monde de football 2006 en Allemagne, la ville a organisé trois soirées durant le « SKY ARENA », un son et lumière accompagné de projections de diapo-

sitives géantes. Toujours en rapport avec la Coupe du monde de football 2006 et tout aussi réussi, le « BLUE GOAL » mis en scène par la ville de Hambourg, durant lequel 175 Blue Goals nocturnes plongèrent l'ancienne cité hanséatique dans de la lumière bleue, la transformant ainsi en scène lumineuse. Pour l'« ARD Olympia Gala 2004 » à Athènes (gala d'ouverture des Jeux olympiques d'Athènes de 2004 organisé par la chaîne allemande ARD), ce furent le temple de Zeus, vieux de quelque 2 500 ans, et l'Acropole elle-même qui servirent d'éléments de décor. Autre exemple encore : l'inauguration de la nouvelle gare centrale de Berlin, qu'accompagna une véritable symphonie de lumières, composée spécialement pour cette occasion.

Par ses photographies riches de détails et chargées d'émotion, STAGE DESIGN constitue une sorte de documentaire sur des productions scéniques les plus diverses, issues du théâtre, de l'opéra, de tournées de concerts, de comédies musicales, de shows télévisés et d'événements spéciaux. Pour la plupart d'entre elles, ces coups d'œil jetés en coulisse permettent de découvrir des structures et architectures scéniques impressionnantes de maîtrise, tandis que les photographies de la mise en scène elle-même restituent la puissance émotionnelle générée par les différents décors. Pour le photographe et auteur de STAGE DESIGN que je suis, il est important que les images soient à la fois source d'information et d'inspiration, mais aussi de plaisir. C'est tout ce que je vous souhaite à vous, lecteur et observateur, de retrouver en parcourant mes photographies.

Il panorama attuale della scenografia raggiunge sempre più spesso dimensioni tali da superare i confini del concetto di palcoscenico tipico delle produzioni teatrali, operistiche o di musical. Nascono scenografie sempre nuove, realizzate con grande dispendio di mezzi tecnici, architettonici e logistici. Quando si pensa, per esempio, alle mastodontiche produzioni per i concerti open-air in occasione delle tournée di star internazionali, viene spontaneo chiedersi se ormai non sia stato raggiunto il limite estremo. Ma pur nella corsa verso il gigantesco, in un volume illustrato come questo è importante non trascurare le produzioni più piccole. In ultima analisi, infatti, è l'arte della scenografia a determinare ciò che tocca le corde emozionali dello spettatore. La mera grandezza delle dimensioni corre il rischio di far deviare lo sguardo dello spettatore dall'elemento fondamentale, l'artista. Scenografie apparentemente semplici, invece, possono interagire con la messa in scena per ottenere lo stesso livello di coinvolgimento emotivo dello spettatore.

Durante il lavoro per la realizzazione di STAGE DESIGN sono stato colpito più volte da idee nuove e originali, come nel caso di "ERARITJARITJAKA", in cui la scenografia si trova quasi interamente dietro la facciata bianca di una casa, invisibile allo spettatore; la rappresentazione viene in gran parte proiettata sulla facciata dell'edificio attraverso cineprese e un videoproiettore e così diventa visibile al pubblico. Un altro esempio è la perfor-

mance multimediale "delusions", che gioca con i confini della percezione e in cui gli attori interagiscono con l'immagine autonoma del proprio io per mezzo di arte-software. Le proiezioni e le illusioni scandiscono uno spazio della rappresentazione in continuo mutamento.

Nel panorama della scenografia oggi giocano un ruolo sempre più importante le superfici a LED delle più svariate tipologie, utilizzate per video, immagini e animazioni grafiche, soprattutto nelle tournée e negli spettacoli televisivi, ma anche per eventi speciali. Possiamo citare produzioni di eccezionale livello come "Depeche Mode – Touring The Angel", "George Michael – 25LIVE", "U2 – Vertigo", "Red Hot Chili Peppers – Stadium Arcadium", "Robbie Williams – Close Encounters", "Pop Idol", gli "Eurovision Song Contests" del 2006 e del 2007 e non ultima la cerimonia di apertura degli "Asian Games 2006", con il più grande schermo a LED mai visto prima.

Una tendenza altrettanto interessante è a mio parere l'allestimento di particolari luoghi che divengono essi stessi palcoscenico o parte dell'impianto scenografico, come la skyline di Francoforte sul Meno, per fare un esempio. Per tre sere, con SKY ARENA, Francoforte ha dato il benvenuto ai Campionati Mondiali di Calcio 2006 attraverso una scenografia di luci e diapositive proiettate in grande formato. Un altro evento degno di nota legato ai Mondiali è stato organizzato dalla città

di Amburgo, che ha messo in scena lo spettacolo BLUE GOAL, durante il quale 175 Blue Goal hanno rotto l'oscurità e immerso la città anseatica in una luce blu, per trasformarla in un palcoscenico luminoso. In occasione dell' "ARD Olympia Gala 2004" di Atene il tempio di Zeus e l'Acropoli, con i loro quasi 2.500 anni di storia, sono stati utilizzati come elementi scenografici. Un altro esempio è l'inaugurazione della stazione centrale di Berlino, per la quale è stata composta ed eseguita una sinfonia di luci.

Le fotografie ricche di dettagli ed emozioni di STAGE DESIGN documentano le più diverse produzioni scenografiche in numerosi ambiti: teatro, opera, tournée di concerti, musical, spettacoli televisivi ed eventi speciali. Lo sguardo sui retroscena rivela, nella maggior parte delle produzioni, i segreti delle scenografie di maggior impatto e di più raffinata concezione. Le immagini delle scenografie, a loro volta, trasmettono la forza emotiva delle diverse scenografie. In qualità di fotografo e autore di STAGE DESIGN ritengo fondamentale creare immagini che siano fonte di informazione, ispirazione e piacere, e mi auguro che le mie fotografie riescano a trasmettere al lettore esattamente questo.

