

国家大剧院：原创风劲吹

作为国家大剧院三周年庆典的系列活动之一，12月21日，“回眸经典——国家大剧院原创与制作剧目展”在北京国家大剧院举行。国家大剧院院长陈平，国家大剧院艺术委员会主任吴祖强、戏剧艺术总监徐晓钟、舞蹈艺术总监赵汝蘅、音乐艺术总监陈佐湟、副院长邓一江、国家大剧院首部原创舞剧《马可·波罗》总导演陈维亚等出席并致辞。

原创剧目多轮上演

作为活跃的艺术生产创作机构，自2007年12月22日正式开业以来，国家大剧院积极尝试，步步深入，经受了观众和市场的双重检阅。过去三年里，国家大剧院生产剧目15部，涉及歌剧、话剧、京剧、舞剧四大门类，共计演出181场。从2009年起，剧院还开始举办一年一度的“国家大剧院艺术节”，并连续召开了“第二届世界著名歌剧院高峰论坛暨歌剧论坛”，推动歌剧艺术的普及发展，

占领了歌剧艺术高地。

在剧目生产上，国家大剧院根据具体需求，整合国内外的优质演艺资源，在实践中逐渐形成了既符合国际标准又独具特色的制作管理机制，积累了丰富的经验，培养储备了一批专业创作、制作人才。

国家大剧院自制剧目在生产过程中始终坚持“三高”的创作标准，通过不断地演出实践，细致打磨，强调创新，追求精品，打造经典，其中京剧《赤壁》演出达到了5轮，《图兰朵》的演出达到了4轮，原创歌剧《西施》及原创话剧《简·爱》均演出3轮，原创歌剧《山村女教师》演出2轮。《赤壁》还进行了打通产业链上下游的积极探索，除了根据演员情况拥有经典版和青春版两套阵容外，还打造了全部由小演员挑梁的少儿版以及配套的衍生产品，在艺术上和市场上均取得了成功。

此外，为了保障大体量的剧目生产，国家大剧院还先后成立

国家大剧院原创京剧《赤壁》

了国家大剧院合唱团和国家大剧院管弦乐团，两支驻院专业团队通过图文说明、多媒体演示以及多类实物——包括台口、场景再现、舞台模型、戏服、道具、艺术家创作手稿及乐谱、设计图、节目册、海报等，全面立体展示国家大剧院剧目制作的过程和成果。

12月22日上演的国家大剧院首部原创舞剧《马可·波罗》的相关展示备受瞩目。全剧运用多媒体的舞台创意，打造了一个唯美、浪漫的东方古国。在立意上，该剧力图传达中华民族自古所秉承的和平、和谐等美好主题。展览中美轮美奂的图片、多媒体等展示，让观众一饱眼福。

漫步于国家大剧院各个剧目的舞台展示之中，像是穿梭于交错的时空之间，盛唐长安的繁华

人，《弄臣》、《魔笛》3部与世界知名剧院联合制作的歌剧。通过图文说明、多媒体演示以及多类实物——包括台口、场景再现、舞台模型、戏服、道具、艺术家创作手稿及乐谱、设计图、节目册、海报等，全面立体展示国家大剧院剧目制作的过程和成果。

12月22日上演的国家大剧院首部原创舞剧《马可·波罗》的相关展示备受瞩目。全剧运用多媒体的舞台创意，打造了一个唯美、浪漫的东方古国。在立意上，该剧力图传达中华民族自古所秉承的和平、和谐等美好主题。展览中美轮美奂的图片、多媒体等展示，让观众一饱眼福。

漫步于国家大剧院各个剧目的舞台展示之中，像是穿梭于交错的时空之间，盛唐长安的繁华

国家大剧院原创话剧《简·爱》

大气、19世纪巴黎的纸醉金迷、塞维利亚吉普赛女郎的热情率真、战国烽烟中的柔情蜜意交相辉映，让人有“穿越”的错觉。

艺术·院团

中芭打造“年味儿”《胡桃夹子》

嘉纳

2000年，中央芭蕾舞团成功演出了芭蕾舞剧《胡桃夹子》。2010年，将带有年味的十二生肖融入古典芭蕾之中，是中芭在10年后对这一经典作品的全新演绎，也是送给观众的贺岁礼物。12月23日至26日，中芭带来的“2010中国版”《胡桃夹子》在北京天桥剧场首演。

“2010中国版”《胡桃夹子》是在保留柴可夫斯基曼妙音乐和芭蕾舞技术表现手法的同时，将故事背景放置在中国的新年夜，剧中添加青花瓷、麒麟、风筝、糖葫芦等中国元素。据总编导赵明透露，2000年版着重表现了“蝙蝠”，而2010年版则要讲民间传说中的怪兽“年”作为戏剧贯穿点，注入十二生肖的舞台表现。他说：“今年是虎年，所以我们安排了老虎和‘年’的矛盾冲突。但这也给我们

的创作出了个难题，这个剧要继续演下去，明年是兔年，该怎么设计还要费点脑筋。”

中央芭蕾舞团首席舞者张剑曾出演2000版《胡桃夹子》，时隔10年再次主演，她感慨该剧“变化非常大”，在独舞、双人舞、群舞方面都进行了大幅度变动。演出阵容中，除了有中央芭蕾舞团明星演员加盟，还有一位特殊的“洋外援”出演剧中的“外国友人”。这位洋外援就是瑞典驻华大使罗睿德。10年前，2000版《胡桃夹子》首演时，时任瑞典驻华政务公使的罗睿德就曾出演过“外国友人”这一角色。此次，在得到中央芭蕾舞团团团长冯英的邀请后，他欣然接受，继续出演。

12月16日，中芭特别安排了开放排练，邀请媒体先睹为快。

尽管当天的舞台上还是空的，没有舞美和灯光配合，但从演员的服装和表演可以看出，这确实是一台角色丰富、视觉多彩的表演，其中有不少具有神话色彩的角色出现在舞台上。最近，该剧已经完成首次初装舞台试景，准备在圣诞档的舞台上呈现一个清新、绚丽，包含中国神韵的寻梦空间。赵明强调，新版本在舞美上追求便捷，一个集装箱就能搬走全部家当，也为将来巡演做好准备。

“2010中国版”芭蕾舞剧《胡桃夹子》是“2010北京戏剧舞蹈季”重要演出项目之一。据中芭演出部主任蒋山介绍，中芭希望在中国芭蕾舞演出市场率先引进“贺岁芭蕾”概念，力争让该剧在圣诞节、元旦、春节的“大贺岁档”开辟出属于芭蕾的市场。

艺术·舞台

解读能乐大师的灵魂挣扎

本报记者 张婷

12月13日的冬夜，寒风凛冽，而位于北京东棉花胡同的中央戏剧学院实验剧场正激情地上演着话剧《世阿弥》。该剧由中央戏剧学院表演系教授麻淑云执导，2007级中戏表演系的毕业生担纲剧中演员。

这是一出解读日本能乐大师世阿弥荣辱一生的戏剧。能乐又称能剧，是日本的一种传统戏剧，距今已经有700多年的历史，现在仍以凝重洗练、若梦若幻的姿态，活跃在日本。2001年，能乐入选“人类口头和非物质文化遗产代表作名录”。世阿弥对能乐的成熟与发展做出了巨大贡献。作为演员，他是日本首屈一指的能乐大师；作为创作者，他写了100多部能剧；作为理论家，他撰写了21部理论著作。

该剧没有描述世阿弥辉煌的青年时代，而把视角对准了已过而立之年的世阿弥，展现了被光环所环绕的世阿弥所经受的精神折磨。在剧中，世阿弥是一个闻名于世的能乐大师，然而在当权者老将军的眼里，他不过是自己一个影子。在老将军的庇护甚至宠爱之下，世阿弥感到

荣辱并存，乐苦同在，爱与恨相随相伴。但他最大的悲哀是，失剧学院实验剧场正激情地上演着话剧《世阿弥》。该剧由中央戏剧学院表演系教授麻淑云执导，2007级中戏表演系的毕业生担纲剧中演员。

这是一出解读日本能乐大师世阿弥荣辱一生的戏剧。能乐又称能剧，是日本的一种传统戏剧，距今已经有700多年的历史，现在仍以凝重洗练、若梦若幻的姿态，活跃在日本。2001年，能乐入选“人类口头和非物质文化遗产代表作名录”。世阿弥对能乐的成熟与发展做出了巨大贡献。作为演员，他是日本首屈一指的能乐大师；作为创作者，他写了100多部能剧；作为理论家，他撰写了21部理论著作。

的确，这部戏没有让观众失望。观众被那些曼妙的日本舞蹈、句句珠玑的对白、极具仪式感、极具仪式感的鼓乐以及跌宕起伏的剧情深深吸引。精致的脸蛋、细致的表情、唯美的服装和布景……恍

惚中，观众似乎置身于14世纪的日本，亲眼目睹了世阿弥身上所发生的一切。此时，很难相信这出戏是由一群即将毕业的学生们表演的。

让还未走出校门的学生们准确地理解和把握14世纪的日本文化艺术，然后把这种理性的认识付之于感性的表演，并不是件容易的事。麻淑云坦言，学生排演此剧既有时代与文化上的隔膜，也有对人物把握与表现上的难度。然而，对于中戏即将毕业的学生，让他们再登一个台是必要的，在攀登的困难中才能得到历练。为了演好这出戏，麻淑云找了大量关于日本能剧的书、光碟让学生们学习，让她的丈夫多次为学生们作关于能剧的讲座，还陪学生们一起看日本电视剧《大奥》……功夫不负有心人，她的悉心教导，学生们的刻苦排练，终于换来了今日舞台上老将军的侧室葛野夫人出场时的惊艳之美、舞女获死时的窒息之痛、世阿弥的夫人椿得不到丈夫的爱、无奈的无奈之伤，更造就了有血有肉、有灵有性的世阿弥。

艺术·资讯

国交新年音乐会追忆燃情岁月

本报讯 12月20日，“中国交响乐之父”李德伦的夫人李玉珏将一根李德伦曾经用过的指挥棒赠与中国国家交响乐团，国交2011年《中国之声》新年音乐会大幕就此开启。这根指挥棒也将作为《中国之声》新年音乐会的专用指挥棒届届相传。

2011年《中国之声》新年音乐会以“燃情岁月”为主题，梳理新中国成立至今的各个历史时期，对中国人的文化生活产生过重大影响的音乐作品，其中包括中国红色经典曲目和外国曲目。

音乐会将由关峡创作的第一交响序曲——《激情燃烧的岁月》主题曲拉开序幕。《春

节序曲》和《红色娘子军》组曲追忆当年岁月；小提琴独奏与弦乐队《新疆之春》和管弦乐曲《我的祖国》反映的是新时期的建设成就；《火车托卡塔》、《看秧歌》、《威风堂堂进行曲》和《乡村骑士间奏曲》、柴可夫斯基的《第四交响曲第四乐章》、《掀起你的盖头来》、《青春友谊圆舞曲》等也是音乐会的重点曲目。

国交首席常任指挥李心草称，这些曲目大多为中国观众耳熟能详，“这场音乐会的很多曲目都是指挥家们一棒一棒挥到现在、流传至今的，能够唤起人们的集体记忆”。音乐会还将邀请于丹担任解说，串起整场音乐会。(林涛)

孟京辉启动先锋话剧贺岁季

本报讯 (记者成长)先锋话剧贺岁季?12月21日，孟京辉戏剧工作室在北京蜂巢剧场拉开“先锋话剧贺岁季”的帷幕，用6部先锋话剧来回答这个问题。

在发布会上，导演孟京辉、编剧廖一梅夫妇携《柔软》、《恋爱的犀牛》、《两只狗的生活意见》、《空中花园谋杀案》、《三个橘子的爱情》与《一个无政府主义者的意外死亡》6部孟京辉工作室出品的话剧的主创和演员亮相。每一部剧目的创演团队都现场奉献了一个节目。因为《恋爱的犀牛》剧组正在外地演出，编剧廖一梅首次当众朗读了该

剧本中的经典章节，让人再度回味这部“爱情圣经”。《柔软》主演郝蕾、范植伟和詹瑞文也谈了他们的表演感悟。孟京辉现场表示，他所执导的戏剧，累计观众已超过120万人次。他还引用诗人西川评价自己的话勉励自己：“世间存在着两种革命：有人鼓掌的革命和无人鼓掌的革命。孟京辉幸运地获得了时代的掌声。”

启动仪式后，6部先锋话剧将在贺岁档启航。《柔软》于12月21日至26日在北京保利剧院二轮上演。其他几部话剧则陆续登陆全国20座城市进行巡回演出。

名家助阵2011深圳新年音乐会

本报讯 由中共深圳市委宣传部、深圳市文化旅游局主办，深圳交响乐团承办的2011年深圳新年音乐会将于12月30日在深圳音乐厅举行。

2011深圳新年音乐会指挥由深圳交响乐团音乐总监克里斯蒂安·爱德华和常任指挥指挥陈曦共同担任，受邀参加演出的音乐家都是活跃于当今世界音乐舞台的新家或者备受瞩目的乐坛新秀，如青年小提琴家陈曦、乌克兰钢琴家斯坦尼斯拉夫·欧丹尼赫等。

演出曲目以西方音乐为主，兼有中国民族乐曲，音乐类型丰富，有纯乐队演奏，也有小提琴、钢琴、马头琴协奏曲等器乐以及声乐歌曲演出。纯交响乐队演奏的奥地利作曲家约翰·施特劳斯的

歌剧《蝙蝠》序曲、《蓝色多瑙河圆舞曲》、法国作曲家比才歌剧《卡门》序曲等新年音乐会常演曲目；器乐协奏有法国作曲家拉威尔的小提琴协奏曲《茨冈》、俄罗斯作曲家柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》、中国当代作曲家唐建平的马头琴协奏曲《源》；声乐曲目有《卡门》中的《哈巴涅拉》、《花之歌》、《斗士之歌》、匈牙利作曲家雷哈尔《吉普赛人的爱情》选曲《查尔达斯》，由新疆民歌改编的《玛依拉变奏曲》等。

值得一提的是，奥地利男低音歌唱家马丁·维克勒、德国男高音歌唱家沃夫兰·维特卡德将分别在音乐会上用中文演唱《黄河颂》和《长江之歌》，这是深圳演出史上来自欧洲的歌唱家首次在舞台上用中文演唱这两首中国歌曲。(刘晓艳)

《亚彬和她的朋友们》将推第三季

本报讯 由亚彬舞影工作室制作的《亚彬和她的朋友们》舞蹈专场已在北京上演两季。因“尝试一切多元开放的舞蹈语言，在探索中寻求融合突破”的创作，“亚彬”品牌受到了不少专业人士的认可。日前，青年舞蹈家王亚彬在京举办了《亚彬和她的朋友们》第三季预热暨第二季《寻》的回溯观赏活动，宣布第三季的创作策划正式启动。

《亚彬和她的朋友们》是由王亚彬主导的连续性青年艺术家创作活动，旨在打造一个平台，包括舞蹈在内的诸多艺术门类的优秀青年艺术

家，用自己的现代作品与国际同行对话。《亚彬和她的朋友们》前两季的创作演出，既聚集了柴明明、武巍峰、王盛峰、孙锐、孙科等一大批青年舞蹈新锐，也吸引了桑吉加、费波、张云峰等知名舞蹈编导加盟。

据悉，王亚彬和与她进行第二季合作的部分青年艺术家已经接到2011年美国舞蹈节发出的邀请，将于明年夏天赴美演出第二季的部分作品。王亚彬透露，第三季的创作拟邀请国际知名舞蹈编导和著名舞者加盟，并计划进行北京、上海、广州的巡演。(小康)

中国古琴名家音乐会举行

本报讯 为纪念广东古琴研究会成立30周年暨广州城市职业学院成立5周年，12月17日晚，由广州城市职业学院、广东省音乐家协会、广东古琴研究会主办，广州城市职业学院国学院承办的《万壑松风绕云山——中国古琴名家音乐会》在广州星海音乐厅举行。李祥霆、吴

钊、苏思聪、谢秀秀等10余位古琴家登台献艺。音乐会揭幕曲为北京古琴研究会会长吴钊演奏的《忆故人》，随后演出了《平沙落雁》、《碧涧流泉》、《广陵散》、《潇湘水云》、《神人畅》、《秋水》、《流水》等名曲，近500名乐迷到场欣赏。(翩翩)

国家大剧院原创歌剧《西施》

艺术·言论

说起老戏骨，像是戏曲里的一桌二椅，还真是个写意的概念，《现代汉语词典》里没这词儿，连“戏骨”也没有。

按照常人朴素的理解，老戏骨，无非是个恭维的褒义词，跟舞台常青树、德艺双馨老艺术家颇有异曲同工的感觉。但老戏骨较之后二者的短小精悍，却让人津津乐道，跟那些不明原因常年活跃在表演一线却应者寥寥的所谓艺坛常青树比起来，老戏骨的字面意义上看上去，多么饱含人生哲理、蕴藏生活智慧，多么融进入里、入木三分啊。

戏骨一词最早发源于戏曲界，形容演员形态风流，演技投入，惟妙惟肖。考证该词缘起诚然不易，但这个词如何被跑偏滥用，却是有目共睹。不知何故，“老戏骨”现已被广泛应用于戏剧、影视剧等行业，但凡跟表演沾边的，但凡稍有资历的演员，统统被称为老戏骨了。

细说老戏骨一词，与其他工种的区别在“戏”上，与同一工种的差别在“老”上，平时泛指的老戏骨，似乎也有了一个粗糙的轮廓——年龄45岁以上，入过中年，无年轻上限。

现在老戏骨的年龄阈值又拓宽了，很多不到40岁的演员也被冠以该称号，显示其在圈子里摸爬滚打多年，足以让新手入行的小鱼小虾俯首帖耳了。他们不是“一哥”“一姐”，但他们资深。

现如今，某重量级“大戏”开排前，或某影视作品筹拍阶段，总要放出风声：“特邀老戏骨某某某出演。”该戏一下子因为某一老戏骨，或某几个老戏骨的加盟而光彩倍增。吊诡的是，老戏骨虽已被批发贱卖成街推概念，却丝毫不损这个词的附加效益，除了剧组的吹

他们都叫老戏骨

忽忽

捧、媒体的尾随，更实惠的是，一旦被定义为老戏骨，身价也像被热炒的大蒜和绿豆般扶摇直上。

比比皆是的老戏骨，已不再是入戏太深、演什么像什么的代名词。许多仅凭一种角色而频繁接戏的老戏骨，逐渐演变为高官专业户、警察专业户、大妈专业户、皇上专业户……他们只对一种角色入戏，或曰观众只能接受他们演的一种角色，真要在剧中由慈祥变阴鸷，由大义凛然变奴颜婢膝，不仅观众不买账，他们自己也无法接受这种突然的逆转。

即便是被称为专业户，也并未说明在这些角色的演绎上，他们做得多么到位，只是那些老戏骨的面孔让人一目了然——噢，他是当官的，他是警察，他是大妈，他是皇上，至于是否把乡镇干部演得和省部级干部一样，把刑警队长演得跟公安局局长一样，把上海大妈演得跟北京大妈一样，把汉武帝演得跟宋徽宗一样，就无人深究了。

还有更夸张的，越来越多的老戏骨勇于挑战生理极限，以奔向花甲之龄“客串”豆蔻年华。老胳膊老腿硬要做出青春飞扬、活力焕发状，以为角色与自己真实年龄差距大就能凸显演技。且不说影视作品里的化妆技术没法像照片那样为所欲为地PS，把脸部褶皱和沟壑变得细腻平滑，把粗糙身材变得纤瘦修长这种事无力回天，只消老戏骨们那圆尽沧桑的眼神狡黠一闪，所有矫揉造作的演技派套数就会顷刻化成浮云。

凡此种种，实在难以用其他词汇概括其艺术生涯，现在好了，他们都荣幸地拥有了一个共同的名字——被来自多方的声音誉为老戏骨。