

艺术·院团展望系列

国家京剧院：新创、复排皆是大手笔

本报记者 刘 森

“2010年是中国国家京剧院发展具有重要意义的一年。”无论是在工作总结中，还是应对记者的采访，国家京剧院院长宋官林总是喜欢用这样一句话开篇。

2010年3月1日，剧院新一届领导班子上任，宋官林被正式任命为院长。之后近一年的时间，国家京剧院在内在气质和外在形象上都发生了重要变化。

一个目标、两个作风、三项政策、四个重点工作

“新一届领导班子上任后，以抓思想作风建设为突破口，通过调研论证，理清了工作思路，明确了发展方向。”宋官林把他的工作思路归纳为“一个目标、两个作风、三项政策、四个重点工作”。

“确立一个目标，充分尊重京剧艺术规律，加强正规化建设，科学化管理，在公共文化服务体系建设和京剧艺术的传承发展中，充分发挥代表性、示范性、导向性的作用。这是国家院团承担的责任。两个作风，一个是剧院的作风，讲团结、树正气、重学习、顾大局；一个是剧院的艺风，要求阵容齐整、舞台清新、艺术严谨。三项改革，人事制度改革，加大聘任制力度；分配制度改革，优劳多得、多劳多得；以目标管理为重点的管理机制的改革，把全院工作进行量化，分解到各个团各个部门。四个工作重点，剧目建设、人才建设、市场开发、关注民生。”宋官林解释。

兵马未动，思想先行

确定了工作思路，宋官林并没有马上组织大家创作新剧目，也没有立刻安排密集的演出，而是提出了“兵马未动，思想先行”的工作部署，首先加强全院职工的思想政治建设。

“剧院要发展，关键在于干部

群众心能往一处想，劲能往一处使。”对于思想政治建设，宋官林并没有仅仅局限于参观学习、组织活动等传统方法，而是以情动人，将教育落实在充满人情味儿的实事上。

宋官林上任之后，召开的第一次院长工作会议定的第一件事就是给职工办食堂，这不仅解决了国家京剧院多年没有食堂，职工吃饭难的问题，也给原来不常见面的各团演职员们创造了交流的机会。“只有聚在一起把饭吃好，才能心情舒畅地把戏唱好。”应和着国家京剧院八楼的实验剧场“畅和园”，宋官林给五楼的食堂取名为“聚和厅”。

2010年3月1日，剧院新一届领导班子上任，宋官林被正式任命为院长。之后近一年的时间，国家京剧院在内在气质和外在形象上都发生了重要变化。

“确立一个目标，充分尊重京剧艺术规律，加强正规化建设，科学化管理，在公共文化服务体系建设和京剧艺术的传承发展中，充分发挥代表性、示范性、导向性的作用。这是国家院团承担的责任。两个作风，一个是剧院的作风，讲团结、树正气、重学习、顾大局；一个是剧院的艺风，要求阵容齐整、舞台清新、艺术严谨。三项改革，人事制度改革，加大聘任制力度；分配制度改革，优劳多得、多劳多得；以目标管理为重点的管理机制的改革，把全院工作进行量化，分解到各个团各个部门。四个工作重点，剧目建设、人才建设、市场开发、关注民生。”宋官林解释。

院领导的信感动了不少剧院演职人员，而把宋官林都深深打动、多次流下感动泪水的，是国家京剧院推出的“2010感动剧院十佳人物”评选活动。这是国家京剧院首次举办的评选，一般人都会认为获奖的一定都是著名演员，实际上除了李胜素之外，其

他全是剧院里默默无闻、名不见经传的演职人员。

在这些感动剧院的人物中，有全院苦练基本功最勤奋的标兵潘月娇，有腿脚有伤但工作极其认真负责的舞美大库管理员张鸿起，有母亲病危、父亲车祸但却丝毫没有耽误演出的青年演员王浩，还有年逾九旬早已退休但仍然心系剧院的老党支部书记王志勤……宋官林亲自为每一个人写下了真挚动人的颁奖词，在奥斯卡颁奖乐曲中，为他们颁发嵌着各自照片的金光闪闪的获奖证书和奖金。

“在场的所有人都流泪了，大家的心灵都受到很大的震动，剧院的凝聚力也因此大大增强。当时是我为王浩颁的奖，他是个农村家庭的孩子，我也想由此向大家传达一种信息，作为院长，我的眼光是宏观的，不仅看得到繁华都市，也能看得到穷乡僻壤。”想到当时的情景，宋官林的眼眶依然湿润了。

剧目建设以大气魄挥洒大手笔

将全院职工拧成了一股绳，当然可以事半功倍。2010年，国家京剧院演出366场，演出收入为1375.76万元。其中，公益性演出63场，商业性演出210场。观众总惜国家京剧院5个金光闪闪的大字，倍加珍惜前辈艺术家为我们留下的宝贵财富和艺术精神，倍加珍惜同志间的真诚和友谊，团结一心，为京剧艺术的传承发展，为剧院建设和发展共同谱写新的篇章。”

“不一样的《胡桃夹子》”艺术教育活动现场

艺术·舞台

“一年一度春节至，长安园里大戏火”，这是北京京剧院每逢春节在北京长安大戏院的演出给观众留下的印象。今年也不例外，该院调动全院的艺术力量，从初一到初七，每天晚上一台大戏，从初二开始又增加下午场，共演出《龙凤呈祥》、《四郎探母》、《谢瑶环》、《赵氏孤儿》、《玉堂春》等13台大戏。一大批中青年京剧表演艺术家如杜镇杰、王蓉蓉、朱强、李宏图、迟小秋、杨少彭、窦晓璇、叶金援、张淑景、张建峰、姜亦珊、朱虹等纷纷登台献艺，还有京剧名家叶少兰、李鸣岩加盟演出，真可谓群星荟萃、流派纷呈，让观众大饱眼福。而我在看戏的兴奋之余，不仅看到了京剧艺术家才济济，同时也看到了京剧的希望。

靠积极向上的内容吸引观众

细想，在文化多元、娱乐形式多样的现实中，传统的京剧靠什么吸引今天的观众呢？一靠积极向上的内容，具有能够鼓舞人、激励人的精神。这种精神传承着中华民族文化的传统，体现着中华民族的精神内涵，能够被观众认可，并同观众的情感产生共鸣，所以，观众才想看，看后才能获得一种精神上的满足。如《赵氏孤儿》通过程婴、公孙杵臼等义士救助赵家“孤儿”的忠义行为，让观众看到了正义的精神；通过“孤儿”的报仇，不仅让“孤儿”懂得了善

《国韵·至爱篇》剧照

闹天宫》4台剧目，排演了《香罗带》、《御果园》、《红楼二尤》、《坐宫》4台流派班汇报剧目，拍摄了数字京剧电影《谢瑶环》和《张协状元》。

同时，通过新创、复排剧目，第五届青研班汇报展演、“流派班”汇报展演等，延长当红艺术家艺术青春，加快青年演员成长成才周期，有序引进优秀的京剧表演人才。通过培养规划、资源配置、条件保障、政策措施的统筹兼顾，形成协调发展的人才建设体系。

2011年，剧院依旧继续打造“新春”“五一”“金秋”3个演出季品牌，推出新春“十大传统经典剧目”演出和流派专场演出。此外，剧院将继续完成“三下乡”“高雅艺术进校园”“京剧艺术进课堂”等系列公益性演出任务，并将为京剧“走出去”积极努力。

除了新创剧目外，剧院还将重点复排《赤壁之战》、《强项令》、《文姬归汉》、《竟春记》等优秀保留剧目；拍摄京剧数字电影《强项令》、《谢瑶环》(李维康版)2部；出版发行京剧数字电影《桃花扇》、《对花枪》、《谢瑶环》、《张协状元》、《白蛇传》5部。

同时，通过新创、复排剧目，第五届青研班汇报展演、“流派班”汇报展演等，延长当红艺术家艺术青春，加快青年演员成长成才周期，有序引进优秀的京剧表演人才。通过培养规划、资源配置、条件保障、政策措施的统筹兼顾，形成协调发展的人才建设体系。

2011年，剧院依旧继续打造“新春”“五一”“金秋”3个演出季品牌，推出新春“十大传统经典剧目”演出和流派专场演出。此外，剧院将继续完成“三下乡”“高雅艺术进校园”“京剧艺术进课堂”等系列公益性演出任务，并将为京剧“走出去”积极努力。

时下流行舞台上搞大制作，以为这样可以使戏好看。殊不知，观众来戏院，不是来看舞台布景的，而是来看“戏”的，来看演员的精湛表演的。假如你的戏不好，演员表演不精彩，再华丽的布景也不会引起观众的兴趣。从这一点说，有些戏不考虑戏的内容

大概就是其中的原因吧。

京剧的魅力在“一桌二椅”中

在演出的13台大戏中，都是按照传统的演法演出，舞台设置极其简单，布景设置除了“一桌二椅”，一个屏风，再没有多余的饰物，但观众却看得如醉如痴。为什么？因为布景简单了，戏却丰富了，所有的时间、空间都留给了演员，演员可以在空阔的舞台上尽情地展示自己的才艺，凸显了“一桌二椅”式京剧舞台的艺术魅力，使观众欣赏到了原汁原味的传统京剧艺术。如《四郎探母》中的“坐宫”，《玉堂春》中“三堂会审”，《红鬃烈马》中“寒窑相见”，《吕布与貂蝉》中的“小宴”，这样精彩的片断，还有那一段段脍炙人口的精彩唱段，都令观众击节、叫好。

二靠艺术之美，给人以艺术的享受。京剧演出，从演员的表演，到唱腔音乐设计、服装的制作等，处处都体现着艺术的美。而赵家“孤儿”的忠义行为，让观众看到了正义的精神；通过“孤儿”的报仇，不仅让“孤儿”懂得了善

艺术·院团

记者从上海话剧艺术中心了解到，今年该中心将继续力推品牌建设，排演反映现实生活、体现主流价值的作品，推出4个演出季和4个戏剧节。

原创精品是重点

今年6月至2012年1月，上海话剧艺术中心将推出当代原创精品演出季，是全年的重中之重。中国共产党建党90周年的献礼剧《共和国掌柜》，庆祝辛亥革命百年的话剧《人面桃花》，体现高尚的革命英雄主义与爱国情愫的《将军令》，以及关乎民生、反映医患关系的现实主义题材作品《心术》等原创剧目都将在此季推出，再加上《大哥》、《资本·论》和《1977》等叫好又叫座的现实主义题材作品再度复排，整个原创精品演出季令人充满向往。

话剧《共和国掌柜》经过近3年的筹备，是上海话剧艺术中心2011年的重头戏。该剧以陈云90年人生历程为基本脉络，以主人公在共和国以及革命历史的关键时期所发挥的关键作用为叙事焦点，运用多种舞台艺术手段和历史文献资料营造出一种氛围，引导观众重温 and 回味那些远去的岁月，走近这一位可亲、可信、可敬的革命伟人。该剧编剧赵激、杜村，导演蒋维国。

改编自作家格非同名长篇小说的话剧《人面桃花》，以辛亥革命为历史背景，力图通过简单来写复杂，通过清晰描述混乱，通过写实来达到寓言的高度。它从少女秀米遇见革命党人张季元开始，展现了一场关于革命与乌托邦的丰富画卷。

原创音乐剧《将军令》，讲述了蔡锷与小凤仙之间的爱情故事。在辛亥革命的大背景下，民族危难之际，蔡锷如何在国家前途与个人命运之间抉择，体现出高尚的革命英雄主义与爱国情操。该剧将与上海音乐学院合作，于纪念辛亥革命之际推出。

其他三“季”各不同

4月至10月将举办的欧美当代戏剧典藏演出季，包括8部当代欧美经典作品：伦敦西区最富传奇的惊悚作品、1989年至今连演不衰，根据同名畅销小说改编的英国当代名剧《黑衣女人》；讲述信任与怀疑的普利策、托尼双料戏剧大奖作品《怀疑》；对生命充满敬畏与尊重，根据卢曼特柏林

是否需要，为了展示布景而大制作，在舞台上搭起一座高楼，一座宫殿等等，则完全喧宾夺主了。实在说，舞台大制作不仅对演出没有帮助，反而会限制演员才艺的发挥，减弱京剧艺术的魅力。假如是那样的话，是无论如何做不到一天演一台戏，或一天演出两台戏的。

京剧要在传承中发展

京剧自徽班进京起已有220年的历史，如今又正式入选人类非物质文化遗产代表作名录。作为“国剧”，如何保护和传承，我觉得最重要的是要让京剧在传承中发展，在发展中得到保护，而不是把它变成“博物馆艺术”封存起来。这就需要多演出，在演出中继承，在演出中锻炼培养人才，不断扩大京剧的影响，不断丰富京剧艺术；多创作，整理改编传统剧目，创编新的历史剧目和现代剧目，以培养新的观众。如《画龙点睛》、《宰相刘罗锅》、《曹操与杨修》、《徐九经升官记》等剧的创作与演出就产生了很好的艺术效果。多培养人才，有了人才才能传

电影金熊奖处女作《十二怒汉》改编的话剧《12个人》……都将带给喜欢西方戏剧的观众别样的艺术享受。

在融合大胆、创新与多语种、多文化的创新实验国际合作戏剧演出季中，由中国、丹麦两国联合打造的莎士比亚经典传奇剧《暴风雨》已于1月5日至2月5日前往丹麦4个城市进行巡演。肢体剧《人模狗样》5月将参加丹麦与瑞典某一国际大会并进行6场演出，8月参加爱丁堡国际艺术节演出，继而重登上海话剧艺术中心舞台。中加合作肢体剧《鲁镇往事》将于6月赴加拿大多伦多参加艺术节并参加2011年的上海国际当代戏剧季演出。与英国TNT剧院合作的莎士比亚经典喜剧《驯悍记》将于10月至11月前往阿尔及利亚和尼泊尔进行巡演。

今年底至2012年5月，阿加莎·克里斯蒂带作品演出季将再次上演于上海话剧艺术中心，观众有机会再次欣赏《空幻之屋》、《意外来客》、《无人生还》等经典作品。

每个“节”主旨鲜明

从2005年至今，上海国际当代戏剧季已经进入了第7个年头。以鼓励和扶植当代青年戏剧艺术家特别是活跃于前沿艺术创作的戏剧艺术家为宗旨的上海国际当代戏剧季，今年11月将为国内观众带来德国、美国、以色列等国家的新颖剧作，一直求新求变的上海国际当代戏剧季将带来全新的舞台表现形式与呈现方式。

上海市大学生生活剧节是由上海话剧艺术中心牵头举办的一项传统公益性项目，旨在提升大学生的素质和艺术修养，从2004年至今已连续成功举办7届，在大学生中间和社会上引起了很大反响。今年10月，将迎来第八届上海市大学生生活剧节。

“以戏为先，为剧而行”这一理念，在今年3月的先行——青年创意戏剧节中将继续得以贯彻与延伸。上海话剧艺术中心为所有具有创新精神的戏剧爱好者打造最专业的平台，让非职业的戏剧家们也能在戏剧的天空中尽情翱翔。

促进都市白领类话剧社团大环境的发展，培养互相合作、互相帮助、互相切磋的良好氛围，为都市白领与年轻人寻找一种健康而积极的解压途径，这是风行·上海白领话剧社团短剧展演所提倡的理念。今年，属于白领的“风行节”将继续引领白领们接近戏剧、了解戏剧、感受戏剧并爱上戏剧。

艺术·资讯

看《胡桃夹子》就像逛“童话庙会”

本报讯 2月19日，北京国家大剧院举办名为“不一样的《胡桃夹子》”的艺术教育活动，中央芭蕾舞团最新版本《胡桃夹子》的总编导赵明为观众们悉心解读新版《胡桃夹子》的精彩看点。当日，国家大剧院新闻发布厅坐满了老中青三代爱芭蕾的“预备观众”，VCR的精彩介绍以及舞剧片段的现场演绎深深吸引了在场的所有人。

首演于1892年的古典芭蕾舞剧《胡桃夹子》是古典芭蕾编大师彼季帕和伊万诺夫的代表作，该剧音乐也是俄罗斯伟大作曲家柴科夫斯基创作的三大经典芭蕾舞剧音乐之一，描绘了儿童视角中的独特天地。中央芭蕾舞团创作排演的“中国版”《胡桃夹子》，不仅将原作从西方的平安夜搬到了中国的除夕夜，更将仙鹤、青花瓷、风筝、鞭炮、陀螺、扇子、冰糖葫芦、十二生肖等最具中国特色的民俗元素改编成了芭蕾舞段搬上了舞台，令观众仿佛走进了一个热闹又好玩的童话庙会中。在柴科夫斯基优美音乐的映衬下，展开了一幅丰富多彩的中国民俗风情长卷，同时也表达了中国芭蕾舞艺术家对东西文化交流的一种思考和探索。

中音、美协福建创作中心永定建基地

本报讯 2月20日，中央音乐学院与福建省永定县人民政府合作建立艺术实践基地签约仪式在京举行。中央音乐学院党委书记郭淑兰，副院长周海宏、江小艾，福建省龙岩市市长助理孟浩，中共福建省永定县委副书记等出席了签约仪式。

此次中央音乐学院与永定县人民政府友好合作，在永定县建立中央音乐学院的艺术实践基地，为中央音乐学院的教学研讨、艺术采风等提供了更多接触了解客家文化的机会。同时，永定独特的客家文化艺术资源也将极大地丰富学院的艺术创作内容。

通过这个实践基地的建立，永定县更是可以借助中央音乐学院雄厚的师资力量和体系、学科建设、管理等宝贵经验，有效整合全县的各种文化资源，拓展文化活动时间，强化文化人才的培训，挖掘客家文化艺术，为全县文化艺术教育工作迈上新台阶创造有

葫芦、十二生肖等最具中国特色的民俗元素改编成了芭蕾舞段搬上了舞台，令观众仿佛走进了一个热闹又好玩的童话庙会中。在柴科夫斯基优美音乐的映衬下，展开了一幅丰富多彩的中国民俗风情长卷，同时也表达了中国芭蕾舞艺术家对东西文化交流的一种思考和探索。

赵明表示：“这个作品就是要给这部世界经典清楚地标上‘中国制造’的印记，让中国观众看自己熟悉的生活和文化，从自己熟悉的角度去理解世界经典。舞剧的主角是一个孩子，孩子的幻想空间是不受限制的，只要剧情合理就没问题。”

据悉，2月24日至26日，该剧将再次在国家大剧院上演。国家大剧院特别为本次演出亮起“绿灯”，允许身高在1.2米以下的小朋友购票入场。（文 尼）

利条件，从而实现双方优势互补、合作共赢。

又讯 2月20日，中国美术家协会福建创作中心与永定县人民政府合作创建福建土楼·永定客家土楼写生基地签约仪式在京举行，标志着中国美术家协会福建土楼(永定)写生基地正式成立。

永定县拥有丰富的写生资源，除了独一无二、享誉中外的世界文化遗产福建土楼·永定客家土楼外，奇山秀水、古树名木和古村民居都是艺术家们写生、采风的良好创作素材。中国美术家协会与永定县携手合作，不仅将更好地让艺术家们深层次领略到客家土楼的神奇壮美，为艺术家写生采风、交流创作、展览研究提供广阔的空间和平台，对进一步宣传推介永定客家土楼，提升世界文化遗产品牌内涵，打造全国乃至世界享有盛名的旅游胜地也具有重要的意义。（赖初源）

《红鬃烈马》剧照