

中国歌剧舞剧院：

放歌《红河谷》，妙舞《四美图》

杨烁

中国歌剧舞剧院在刚刚度过的2011年取得了突出成绩：全年总收入实现“亿”的突破，创作出社会各界给予高度评价的原创歌剧《红河谷》、歌舞诗剧《四美图》等舞台作品，在“三下乡”“高雅艺术进校园”等公益性演出中表现突出，实现社会效益、经济效益全面丰收。2012年系中国歌剧舞剧院建院60周年，剧院将进一步深化内部机制改革，艺术上精益求精，一步一个脚印地踏实前进。

站在亿元高岗上

中国歌剧舞剧院曾经是中直院团中的“老大难”单位，没人、没钱、没作品。2003年以来，院领导转变思维方式，充分整合资源，确定了“以歌舞晚会带来的收益盘活歌舞剧”的经营方针，从曾经的年收入180万元逐年递增，增至2011年的1.055亿元。剧院的老职工说：“中国歌剧舞剧院用了将近10年的时间，发生了翻天覆地的变化。”

面对越来越广阔的市场，中国歌剧舞剧院居安思危，强调艺术不能“缺斤短两”，要始终保持艺术家的良知，即便再辛苦，演员也要把最佳的状态展现在舞台上，对得起观众的期待，以高标准的艺术作品体现国家院团的导向性、代表性、示范性。

正确的经营理念使剧院积累了人才、积累了资金，做到了“推进体制机制创新，以改革促发展、促繁荣”。中国歌剧舞剧院在2011年推出歌剧《红河谷》，这部作品以充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律、感人的形象，实现了思想性、艺术性、观赏性的统一。《红河谷》被选定为2011年国家艺术院团优秀剧目展演开幕式演出

剧目，上海国际艺术节、中国首届歌剧节参演剧目，并获得几十个奖项，受到中央领导和文化部领导以及业界、观众的称赞。

歌剧不能演两三场就刀枪入库

剧院院长林文增曾经说过：“搞歌剧要看准了再下手，绝不搞狗熊掰棒子、演两三场就刀枪入库的歌剧，那是领导的渎职。”在这种理念指引下，中国歌剧舞剧院又推出了歌舞诗剧《四美图》。

《四美图》是为中国歌剧舞剧院演员李玉刚量身打造的。院方称，考虑到已经存在的广大观众群，创作这样一部作品是适应大众文化需求、适应市场需要的重要举措，是中国歌剧舞剧院内部机制改革、用好人才、为优秀人才搭建平台的具体体现。《四美图》上演以来订单不断，上座率达100%，一票难求。

2011年，中国歌剧舞剧院积极参加“文化下乡”“文化进社区”“高雅艺术进校园”等公益性演出。“高雅艺术进校园”活动派出120人的演出队伍，以全新的形式为昆明、贵阳、桂林14所大学的师生们专场演出。强大的演出阵容、高水准的节目，展现出一个国家级院团的社会担当。

在普及高雅艺术的过程中，中国歌剧舞剧院深感肩负的责任重大，如果没有人才，没有强大的演出阵容，就不能很好地诠释高雅艺术、弘扬民族经典，给难得看一次高雅艺术的人留下的印象就会非常模糊。想达到高标准，拥有承担责任的能力就显得尤为重要，经费是其中最关键的因素。中国歌剧舞剧院每年都将商演收入的一部分补贴到公益演出中，为承担好

2011年国家艺术院团优秀剧目展演《彩陶舞》剧照

这一份社会责任付出努力。

将推出优秀剧目展演季

2011年，中国歌剧舞剧院在各方面均有较大收获，成绩来自2011年的演出队伍，以全新的形式为艺术创作的“三贴近”、用人机制的创新、收入分配方式的改革、人性化的管理等，剧院全体演职人员始终坚守“老老实实做人、踏踏实实做事”的准则。2012年，正在普及高雅艺术的过程中，为展现剧院近些年取得的成绩，将于5月、6月举行中国歌剧舞剧院优秀剧目展演季，届时将会有十余部经典作品在北京国家大剧院、保利剧院、天桥剧场等地为首都观众献上数十场演出。这是中国歌剧舞剧院首次全方位展现剧院形象的一次集中展演。

2012年，中国歌剧舞剧院还将陆续推出舞剧《嫦娥奔月》、大型交响诗剧《神话中国》、歌舞晚会《天边的祝福》3部新创舞台艺术作品。这几部作品有一个突出的特点就是强调民族元素，以中国元素、神话题材打造神奇、浪漫、好看、好听又不失时尚气息的民族舞台艺术作品，为中华文化“走出去”做好充分准备。

艺术·行走

2012年正月十五刚过，中央民族乐团一行80余人在党委书记孙毅率领下，赴甘肃省庆阳市进行慰问革命老区的演出。

庆阳瑞雪，过年的对联和灯笼依然布满新城区。2月11日、12日，乐团分别进行了《和谐西峰·新春音乐会》和“赴甘肃省庆阳市西峰区慰问演出”。

瑞雪喜人，然而地冻天寒，容纳3000多人的体育馆尚未接通暖气，对于冬季里穿着夏装而且必须坐上两个小时的演奏员来讲，的确是种考验。虽然手脚冰凉，但演奏员们毅然换上演出服，特别是独奏演员，坚持穿着袒露肩臂的夏装演奏。担任独唱的孙毅表示，演员上台前都会把自己调整到最佳状态，但接过话筒的瞬间，状态顿失，因为根本想不到接过了“一块冰坨子”，从手到臂，冷彻全身，只能凭着多年经验迅速在从台口向台中的瞬间调整状态。

艺术·院团

2011年12月31日至2012年1月27日，历时近一个月的“国家京剧院2012新春演出月”在北京梅兰芳大剧院和畅和园剧场举办，30场演出收入近300万元，平均上座率达九成以上，观众近3万人次。本次演出月的推出是剧院在明晰演出季主题的基础上，进一步提升品牌影响力的新举措。

主题突出 剧目经典

此次演出月的推出，是国家

院优秀剧目展演季，届时将会有十余部经典作品在北京国家大剧院、保利剧院、天桥剧场等地为首都观众献上数十场演出。这是中国歌剧舞剧院首次全方位展现剧院形象的一次集中展演。

2012年，中国歌剧舞剧院还将陆续推出舞剧《嫦娥奔月》、大型交响诗剧《神话中国》、歌舞晚会《天边的祝福》3部新创舞台艺术作品。这几部作品有一个突出的特点就是强调民族元素，以中国元素、神话题材打造神奇、浪漫、好看、好听又不失时尚气息的民族舞台艺术作品，为中华文化“走出去”做好充分准备。

歌剧《红河谷》已被确定为国家级舞台艺术精品工程2010—2011年度资助剧目，中国歌剧舞剧院将对这部作品进一步修改完善，力争创作出深受观众喜爱、反映时代精神和民族气派的舞台艺术精品。

在5月举办的国家大剧院国际歌剧节和8月举办的2012年国家艺术院团优秀剧目展演中，歌剧《红河谷》将以全新面貌与观众见面。

地冻天寒，用民乐送去温暖

——中央民族乐团赴甘肃庆阳慰问演出侧记

涛声

本想不到接过了“一块冰坨子”，从手到臂，冷彻全身，只能凭着多年经验迅速在从台口向台中的瞬间调整状态。音乐会由何建国指挥，节目体现了当代文化的多元特色：传统与现代融合，东方与西方对话，民间与民族集结，兼收并蓄，异彩纷呈。第一支乐曲是中国音协主席赵季平创作的民族管弦乐《庆典序曲》，喜庆气氛弥漫全场，《北京喜讯传边寨》是20世纪民族管弦乐的经典，旋律一响起，就让观众回到特定时代的温

暖气息中。呈现中华大家庭各民族的音乐风格，是乐团曲目一向坚持不懈的内容，民族管弦乐《瑶族舞曲》，谢琳女高音独唱《玛依拉变奏曲》，陈莎莎、宋瑶的笛子、朝鲜唢呐与笙箫《长白山歌》，都用特定的民族乐器、民族语言、民族服装和轻盈舞姿，为观众奉献了不同民族的音乐作品。二胡、萨克斯与乐队《我和你》，二胡与大提琴《相望》，体现的是中西与流行相互渗透的理念。孙毅男高音独唱《草原上升起不落的太阳》，让翹首企

盼的观众如闻韶乐。男声四重唱《菊花台》、《少林少林》的表演者走进坐席，在互动中感染观众。他们是在2011年国家艺术院团优秀剧目展演中获表演奖的组曲是乐团采用中西结合方式展现世界音乐精华的一贯方式。一曲《夜深沉》在火爆刚劲的京胡演绎下，让夜色京味浓浓。原生态《山丹丹开花红艳艳》，长调、呼麦、马头琴与乐队《万马奔腾》，则展示了非物质文化遗产的优秀品种。音乐会在

民族管弦乐《我的祖国》、《花好月圆》的高潮中结束。同样在寒冷中坐了两个小时，观众对台上的演奏员给予深切理解，每首乐曲都报以热烈掌声。零距离感受观众热情的气氛，让演奏员再次体会到老区人民对艺术的渴望和乐团传播民族音乐的责任。虽说没人搓手跺脚，但终究抵消不了北国的彻骨寒意，可以说，整个体育馆中的人都在用体温与严寒抗争。台上台下，同样面对低温；台上台下，同样爆发热情。

了很多经验。经典剧目彰显国家京剧院的艺术风采，老中青三代艺术家联袂演出演绎“一棵菜”的宝贵精神，这既表达了国家京剧院人对前辈与历史的浓浓温情，对京剧艺术传承与发展的深深企盼，也展现了老一辈艺术家对青年人才的细心呵护，凸显了青年演员对前辈的崇敬和对未来的信心。

认真分析研究，抢抓市场先机，以好阵容、好档期、好剧目赢得好效益，宣传与营销有机结合，

团队得力 风貌良好

为使剧院各项工作稳步推进，剧院紧抓院风和艺风建设，使人才队伍凝聚力大幅提升。此次演出月剧目确定后，剧院各团高度重视，由于演出剧目多，排练时间紧，各团加班加点，排练场上一派繁忙景象。此外，为了使每场演出都能以最佳的状态展现，各团分别邀请京剧表演艺术家李世济、刘长瑜、李维康、耿其昌、王晶华、吴钰璋、李光、沈健瑾、张曼

定位准确 开拓经营

作为国家院团，在竞争激烈的“两节”演出市场中，如何争取更好的经济效益，同时兼顾公益的重任，是国家京剧院不断探索和研究的课题。在演出月筹划伊始，国家京剧院便首先确定了公

年新锐的集中演绎，带领观众进行了一次京剧时空之旅。此外，剧院首次推出《新春京剧大反串》，展示了梅、尚、程、荀四大流派的经典片段。

团队得力 风貌良好

作为国家院团，在竞争激烈的“两节”演出市场中，如何争取更好的经济效益，同时兼顾公益的重任，是国家京剧院不断探索和研究的课题。在演出月筹划伊始，国家京剧院便首先确定了公

定位准确 开拓经营

作为国家院团，在竞争激烈的“两节”演出市场中，如何争取更好的经济效益，同时兼顾公益的重任，是国家京剧院不断探索和研究的课题。在演出月筹划伊始，国家京剧院便首先确定了公

同时，针对“两节”演出市场的特点，剧院认真分析市场情况，针对不同的客户群，分别推荐演出剧目，经过努力，在演出季拉开帷幕前，已有近半数场次票务销售满座，其中11场为团体包场，其余场次上座率均达九成以上，成为了同档期演出中的佼佼者。

国家京剧院2012新春演出月

好阵容、好档期、好剧目赢得好效益

京文

京剧院充分发挥国家院团代表性、示范性作用的具体举措。为此，剧院充分发挥自身人才和剧目优势，认真分析，科学筹划，确定了“经典保留剧目及新创优秀剧目展演”“畅和园之春——优秀青年演员新排剧目展演”“国家京剧院贺岁演出周”三大板块。剧院经典保留剧目《杨门女将》、《平原作战》、《春草闯堂》、《红灯记》、《锁麟囊》、《四郎探母》、《玉堂春》、《锁麟囊》、《桃花村》、《经典回声》演唱音乐会和《京剧新春大反串》等剧目为首都观众带来了节日的祝福和新春的喜悦。

值得一提的是，在本次演出月中，国家京剧院精心策划，全新打造了一台“经典回声”演唱音乐会，将建院56年来的保留剧目和新创优秀剧目的经典唱段汇集，通过前辈艺术家、当红俊秀及青

鬃烈马》、《春草闯堂》及《群英会·借东风·华容道》7部以中国京剧流派班和中国京剧优秀青年演员研究生及国家京剧院优秀青年演员主演的大戏逐一与观众见面，接受专家与观众的点评。

在“国家京剧院贺岁演出周”中，剧目安排突出“和谐、幸福、贺岁”。《龙凤呈祥》、《四郎探母》、《红鬃烈马》、《玉堂春》、《锁麟囊》、《桃花村》、《经典回声》演唱音乐会和《京剧新春大反串》等剧目为首都观众带来了节日的祝福和新春的喜悦。

值得一提的是，在本次演出月中，国家京剧院精心策划，全新打造了一台“经典回声”演唱音乐会，将建院56年来的保留剧目和新创优秀剧目的经典唱段汇集，通过前辈艺术家、当红俊秀及青

玲、朱秉谦、李景德、任凤坡、蔡英莲、孙洪勃、常贵祥、荀皓等深入排练厅，亲临指导。舞美中心针对各团服装、道具、化妆情况，分别进行更新、添置、合理调配，为演出的顺利完成做好了保障。

正是由于剧院老艺术家的热情付出、参演演职员的忘我工作、各职能部门的倾情投入，才使得“国家京剧院2012新春演出月”活动在短短一个月的时间里，连续30场演出获得成功。行当齐整、舞台清新、艺术严谨的舞台风貌倾倒了观众，也赢得了良好的口碑。

总结经验 自觉自信

“国家京剧院2012新春演出月”的成功举办，为剧院进一步强化演出品牌，开拓演出市场，奠定了坚实的基础，剧院从中也总结

成为了剧院应对市场竞争的有效方式；创新观念不断深入，团队战斗力不断增强，成为了文化自觉与文化自信在国家京剧院人身上的具体体现。

前辈艺术家悉心指导，青年演员勇挑大梁，青春版《将相和》、《野猪林》、《群英会·借东风·华容道》、《四郎探母》、《杨门女将》等剧目的清新亮相，对剧院青年人才培养工作进行了良好的注解。

3个演出团、30天时间、30台大戏、团结、勤奋、认真、细致、无私、奉献，成就了一个场次密集、剧目繁多、异彩纷呈的“新春演出月”。当万家团圆，共庆新春佳节之际，二团的全体演职员却在大年初一至初五5天时间里演出了8场，这便是国家京剧院队伍建设的真实写照。

艺术·言论

时下，“变身”类节目活跃荧屏，把一个个丑小鸭变天鹅的故事演绎得出神入化。该类节目赚取眼球的惯常手法是：寻找姿色气质尽可能普通的参与者，经过化妆师、造型师、心理专家历时几天的打造和指导，实现灰姑娘们在舞台上的惊人蜕变。有时为了凸显改造之不可思议，还会在节目前半段全面放大他们的平庸和难以改造的诸如身材臃肿、表情呆板等特点。当丑小鸭的形象快要在观众脑海中扎根的时候，立马来个180度的逆转，灰姑娘变贵妇，路人变气质女，要多传奇有多传奇。

就连参与者自己，甭管性格外向还是内敛，在拉开帘子看到镜子的那一刻，也都忍不住惊呼：“这是我吗！”外表变化之大，比整容还要夸张。整容尚且是路人甲主动提出要梁朝伟的眼睛、刘德华的鼻子、黄晓明的下巴，对最终面貌有充分的心理期待，刀刻斧凿之下，尽管很多人“整得连亲妈都认不出来了”，但至少还能把自己跟那张新脸号入座，而“变身”节目里的人，竟对自己的另外一种呈现方式感到不可思议，足见化妆、造型对人有着脱胎换骨的意义。

舞美之于演出，与此同理。近年来，演出越来越舍得在舞美上投资，动辄成百上千万元，有的晚会甚至不惜豪掷上亿元打造豪华舞美，以求博得关注。

诚然，观众的口味越来越追求视、听、触、嗅觉的多重冲击，在舞美上多下点工夫并非无可。尤其是近来提倡舞台创新，高科技舞美的运用，让当

年观众啧啧称奇的舞台升降、移动、旋转、开合几成常态，高清LED大屏幕的广泛使用，更是让美轮美奂、视觉震撼成为舆论描述舞美的众口一词。其直接后果就是，仅是投入大、阵容豪华的舞美效果已不足以满足观众日益挑剔的审美，惟有别具特色的、主题突出的舞美才能在这个演出多如牛毛的时代在观众脑海里短暂流芳。

所谓别具特色、主题突出，无外乎舞美要与节目相得益彰，不能一味追求舞美的华丽，而对台上的假唱、跑调等装聋作哑。

在“变身”类电视节目中，造型师连续几天的精心设计给参与者带来了短暂的脱胎换骨，走下电视节目，回归日常生活的路人甲，依然还是那个路人甲，不可能有化妆师、造型师整日跟随，每天打点衣着和妆容。“变身”类节目的意义，大抵是帮他们发现，原来一直以为只有一条的道路，应该是有分叉儿的。只要不计时间成本、人力成本，人人都可以拥有“明星相”。

一台台晚会也是如此，只要舍得在舞美上投资，即便节目乏善可陈，至少还有舞美提升自信。倘若舞美的功效狭隘至此，晚会不看也罢。君不见，当年的相声大师，一把折扇、一个快板，甚至两手空空，都能让观众目不转睛；昔日评书联播，评书家站在桌后，一颦一笑，举手投足，就能把故事讲得绘声绘色；京剧经典亦如是，一桌二椅乾坤大，唱腔悠悠岁月长。

与充斥着假唱、跑调的豪华舞美时代相比，我更怀念一桌二椅的时代。

怀念一桌二椅的时代

忽忽