

国家大剧院形成“一院三址”新格局

肩负国家文化平台的时代使命

本报记者 王 珏

鉴中华文化之美
促文明交流互鉴

王 宁

习近平文化思想为做好新时代新征程宣传思想文化工作、担负起新的文化使命提供了强大思想武器和科学行动指南。作为国家文化平台、首都文化金名片，国家大剧院深入学习贯彻习近平文化思想，心怀“国之大者”，在新时代文化强国建设中主动担当，在构筑文化之都中奋力争先，在文化惠民服务中精益求精，在国际交往中积极作为，更好肩负起推动文化传承发展、攀登艺术高峰的重要使命。

“文章合为时而著，歌诗合为事而作。”衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。艺术是剧院之根，作品是立身之本，吸引、引导、启迪人们必须有优秀作品，拓展文艺市场需要有好作品，推动中华文化走出去也必须有好作品。我们始终把创作生产优秀作品作为工作的中心环节，深入生活、扎根人民，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。

为人民服务是文艺工作者的天职。国家大剧院积极推动公共文化服务和全民美育高质量发展，力争让更多人享受到优质文艺作品的滋养。如今，国内外剧院都致力于推出更多美育项目，打造线上与线下相结合的美育传播体系，不断扩大全民美育覆盖面，提升社会参与度。这些年，国家大剧院举办艺术普及教育演出及活动近1.4万场，惠及540余万观众。“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“百场公益演出”等惠民项目已经成为备受观众追捧和期待的艺术普及品牌。

创新是艺术的生命。今天，互联网、大数据、人工智能等催生了文艺形式创新，拓宽了文艺空间。无论艺术生产创作，还是剧院运营管理，创新始终是剧院高效发展的动力所在。国家大剧院加强“智慧剧院”建设，在不断创新探索新的艺术形式的基础上，推动运营模式、艺术生产、传播推广、管理服务创新，促进新技术、新业态、新模式、新业态有机融合。国家大剧院成为全球首家5G信号全覆盖的国家表演艺术中心，完成了舞台艺术“8K+5G”全球首次直播。未来，我们将探索运用新兴技术丰富艺术表达，利用大数据、人工智能等科技手段提升文化产品投放的精准度，进一步为人们提供更加精彩、立体、多元、可感知、可触及的数字文化产品。

以艺通心，更易沟通世界。国家大剧院始终坚持鉴中华文化之美、谋文化传承创新、促文明交流互鉴，用心用情用力讲好中国故事，努力向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。一方面，我们积极推动优秀作品“扬帆出海”，赴世界多个国家和地区巡演，让中华文化闪耀世界舞台；另一方面，我们巩固世界剧院北京论坛、世界交响乐北京论坛、台湖舞美国际论坛等常态化交流机制，在世界剧院联盟框架下加强资源互换、人才交流和信息共享，为全球的优秀文化产品在中国提供广阔的展示舞台。

站在新的起点上，国家大剧院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，更好担负起新的文化使命，坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新，为服务首都“四个中心”功能、建设社会主义文化强国、建设中华民族现代文明书写大剧院的华彩篇章。

(作者为国家大剧院院长)

北京市延庆区石峡村长城保护员刘红岩：“守护长城，就像守护家一样”

本报记者 施 芳

初冬雪后，石峡关长城仿佛一条银色的巨龙在高高的山脊上蜿蜒盘旋，在薄雾中时隐时现。走在陡峭的山路上，刘红岩右手拄着手杖，猛然又打了一个趔趄，赶紧伸出左手抓住身旁的一根树枝。没走多久，她的裤脚已湿透，发梢也挂上了晶莹的冰凌。

刘红岩是北京市延庆区八达岭镇石峡村村民，她还有另一个身份——长城保护员。石峡关长城西到京冀交界处的南天门，东到八达岭野生动物园南侧，巡查一趟要走近20公里，往返五六个小时。长城处于风口，冬天特别冷，必须一刻不停地走。夏天没有遮挡，晒得汗流浹背。

“一个女子，为啥干这份‘苦差事’？”面对许多人的疑问，刘红岩总是朗声回答：“我在长城边长大，守护长城，就像守护家一样。”受历史环境变迁、自然侵蚀风化及人类生产生活等多重因素影响，石峡关长城许多点段已开裂、坍塌，部分损毁严重。“长城是独一无二，不保护就没了”，看着日益破败的长城，刘红岩的舅舅梅景田第一个站了出来，从上世纪80年代开始，自发到长城上捡拾垃圾，劝阻游客攀爬野长城。2007年，在他的带领下，石峡村村民成立了长城保护协会，全村一共110人，就有80多人参加。

受舅舅的影响，刘红岩对长城感情深厚。2019年，听说延庆区文物管理所招募长城保护员，尽管自家的小超市生意不错，她还是第一时间报了名，经过笔试、面试和体育测试，最终成为村里首批6名长城保护员之一。

2019年5月，刘红岩正式上岗。此后，她每周在这条崎岖不平的山路上走5趟，风雨无阻。起初，一天平均近2万步的路程，刘红岩的双脚总要酸痛四五天。“夏天，山上野生动物多，有时还冷不丁蹿出一条蛇，得格外小心。”刘红岩说。

还有一回，刘红岩在下一个陡坡时崴了脚，“当时四周除了群山，看不见人影，手机也没有信号。”她找了一根粗树杈当拐棍，一瘸一拐慢慢挪下山，整个脚脖子全肿了。在家休养那几天，她嘱咐爱人去巡查，“这工作一天都停不得！”

长城四季风景各不相同，巡护路上，每次遇到美景，刘红岩都会用手机拍下来，分享到朋友圈。几年下来，她拍了上万张照片，“在长城上走一走，看一看，心情特舒坦！”刘红岩说，“只要身体允许，这份工作我会一直干下去。”

监测险情、清理石阶、捡拾垃圾、劝阻不文明行为……这是刘红岩的日常巡查工作，其中最难的是劝阻游客。“我们一般会劝说游客原路返回，如果不听，就一直跟着。”最长的一次，刘红岩一路跟随游客两个多小时。

长城病害险情判断、墙体植物清理、日常巡查管理……在长城保护员培训班上，刘红岩没有错过过一次课，听得格外认真，“只有掌握真本领，才能把古老的长城保护好。”

2020年，刘红岩被北京市文物局评选为“最美长城守护人”。更令她欣喜的是，近年来，攀爬野长城、乱刻乱画、乱扔垃圾的不文明行为少了。一些游客还沿途主动捡拾垃圾，积极参与到长城保护中来。

展，制作了法国歌剧《卡门》《罗密欧与朱丽叶》、意大利歌剧《托斯卡》《茶花女》《图兰朵》等。另一方面，国家大剧院积极探索民族艺术发展之路，制作推出了一大批体现民族特色、时代主题的现实题材原创作品，如《山海情》《夏日彩虹》《天路》《长征》等。据统计，国家大剧院建院以来，自制、原创剧目103部，擦亮了“国家大剧院制作”这一金色招牌。

与此同时，开展艺术教育，提升公众素质，吸引年轻观众，也是国家文化平台肩负的使命和职责，用艺术丰富人们的生活，滋养人们的心灵。

国家大剧院相关数据显示：10年内音乐项目的平均销售率由77%提升至90%以

“一条运河千里长，运河两岸是故乡；一条运河千年久，涛声桨影岁月流。”2023年12月22日，作为北京艺术中心的开幕演出，国家大剧院原创民族歌剧《运河谣》在北京艺术中心上演。

历史长河里激荡的动人旋律和故事在运河沿岸唱响，坐落在北京通州大运河畔的北京艺术中心正式亮相。由此，国家大剧院形成“一院三址”的运营新格局，成为全球规模最大的同一城市的剧院综合体，进入新的发展阶段。

打造引领文化传承发展的地标

远看，仿佛一条飘带串起戏剧场、歌剧院、音乐厅3个单体建筑；近看，上层为帷幕造型，下层为透明的玻璃建筑，由4134块铝板结构拼接而成的外幕墙，在光影变幻中呈现“大幕拉开”的视觉效果。

第一次走进北京艺术中心，国家大剧院管弦乐团首席李喆就被这座纯建筑吸引。当国家大剧院管弦乐团在北京艺术中心奏响第一声，真实、还原度高的音质，更是让李喆印象深刻。从第一场测试演出开始，他和乐手们就把这里当作新家、新主场。李喆说：“新音乐厅拔地而起，既是高雅艺术在中国生长和发展的标志，也是我们演奏音乐在这个城市里的普及和发展。”

“文化粮仓”，是人们给北京艺术中心亲切的称呼。建筑面积近13万平方米的北京艺术中心，由1000座的戏剧场、1800座的歌剧院、1600座的音乐厅和露天剧场组成。北京艺术中心的设计灵感来自于大运河的粮仓和船舶，寓意精神的享受和力量。

2007年12月22日，位于北京西长安街2号的国家大剧院正式开幕运营。年均上演近900场商业演出，形成歌剧节、舞蹈节、中国交响乐之春、五月音乐节、国际戏剧季、“国乐之春”、“非遗戏曲展演”等主题艺术节品牌……国家大剧院用10多年的发展，完成了国外大剧院需要数十年走过的历程，成为引领文化传承发展的地标建筑。

2018年7月，坐落于通州区的国家大剧院台湖舞美艺术中心投入使用，成为世界上规模最大、功能最全的国际舞美设计制作交流平台之一。2023年5月18日国际博物馆日，国家大剧院台湖舞美艺术博物馆揭牌亮相，向公众展现了一幅中国舞美艺术发展历程的精美画卷。

对“一院三址”，国家大剧院院长王宁表示，国家大剧院注重综合性，涵盖“歌乐舞剧戏”多种艺术门类，肩负国家文化平台的使命和责任；台湖舞美艺术中心注重专业性，打造爵士音乐节、艺术大师课、演艺艺术周等精品演出，成为百姓喜爱的文化休闲打卡地；北京艺术中心注重现代性，坚持差异化运营，除了传承国家大剧院的艺术特色外，将更多探索音乐剧、现代舞、户外音乐节、爵士乐等艺术门类，提供文化消费新选择。

王宁说：“希望国家大剧院丰富的艺术形式和艺术内容，能够吸引更多不同类型、不同年龄段的观众”。

用艺术丰富生活、滋养心灵

歌唱家王喆和国家大剧院结缘，始于2012年国家大剧院的民族歌剧《运河谣》。“可以说，国家大剧院见证了我从一名歌唱演员到歌剧演员的成长、成熟历程。”王喆说。10多年来，《长征》《金沙江畔》《映山红》……王喆在国家大剧院不少原创歌剧中担任了主演。“每一部作品就是每一个脚印，国家大剧院点亮了我的专业学习之路、艺术之路。”王喆说。

一方面，国家大剧院让世界经典艺术在国家大剧院的舞台上有所创新、有所发

展，参与艺术消费的人群不断扩大，拉赫玛尼诺夫、马勒、布鲁克纳等作曲家的专业曲目，销售率也能接近100%。著名指挥大师丹尼尔·巴伦博伊姆在国家大剧院演出时曾感叹：“中国拥有这么多年轻观众，这对中国、对世界都有意义。”

“如今，马勒、布鲁克纳被许多中国乐迷所熟知。”国家大剧院管弦乐团总经理任小珑说，这些年来，不管是高品质音乐会的密度和频次，还是广大观众对高水平演奏的辨识力、对更多音乐作品的探索和认知，都在发生质的变化。这样的认知改变，就是国家大剧院数十年如一日，用高品质节目耕耘培育的结果。

在观众印象中，国家大剧院不仅是舞台艺术的展示平台，也是综合艺术的荟萃地。北京市民叶今，退休后每个月都要走进国家大剧院。“国家大剧院让高雅艺术走进大众，不仅有丰富多彩的演出，也有各种艺术展览。”叶今说。

通过全年常态化开展“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“走进唱片里的世界”等公益项目，推出“百场公益演出”“公益讲座”等惠民举措，举办“国际歌剧电影展”“艺术放映厅”，以“高品质、低票价”回馈观众，构建艺术普及教育网络矩阵，打造公益活动新阵地……国家大剧院以润物细无声的方式进行艺术普及和教育。

科技创新不断赋能艺术发展

技术的进步，给艺术发展带来了新的机遇和挑战。在国家大剧院地下三层的“8K+5G”超高清视频业务转播车内，一场场演出通过“8K+5G”超高清技术直播，传入千家万户。在超高清的镜头中，舞台的呈现栩栩如生。

国家大剧院的线上演出，是北京市民李京全非常期待的周末文化活动。“线上演出观看时间更加灵活，还能弥补无法到现场观看的遗憾。”李京全说。

从2020年4月11日推出首场线上演出开始，国家大剧院至今已推出218场线上演出，包括音乐会、歌剧、舞蹈、话剧、戏曲等多种艺术门类，截至目前，国家大剧

①

②

院线上系列演出惠及观众突破54亿人次。

如今，走进国家大剧院，观众可以感受到更多科技的元素。2023年12月22日，“艺·境——国家大剧院数字艺术展”揭幕，展览将行业前沿科技与舞台艺术深度融合，展示了舞台艺术“4K/8K+5G”直播、VR全景剧院、XR虚拟制作、三维声制播、沉浸式视听体验、舞美数字平台等多方面科技赋能艺术的创新成果。在戏剧场入口，裸眼3D大屏给人带来震撼的视觉体验。东咖啡厅的全息变脸设备，通过全息AI技术实拍让观众感受新潮打卡视频的乐趣。音乐厅二层北侧的剧目虚拟技术互动体验区，让观众“入镜”做主角，沉浸式体验剧中场景。在艺术馆五层展厅中，首度亮相的“菁彩·VR云剧场”展区以超高清HDR、空间音频、VR技术赋能舞台艺术，全景呈现国家大剧院制作的影像魅力。

在剧目生产、后期制作、传播推广、艺术普及等方面，借助运用好高科技手段，可以让艺术创作者生发新的创作理念，让舞台艺术的呈现方式更加丰富，让艺术传播更进更进更进。

推动文化交流合作常态化

2023年3月，国际著名大提琴演奏家

扬·沃格勒在国家大剧院音乐厅为观众呈现巴赫全套6首《大提琴无伴奏组曲》。“国家大剧院是国际著名的艺术殿堂与艺术展示平台，能够在这里感受不同的艺术和文化，让我非常激动。”扬·沃格勒说。

超过30万名中外艺术家登上舞台，与70余个国家400多家国际艺术机构建立联系，与40个机构达成战略合作伙伴关系，到访20余个国家和地区进行文化交流巡演……国家大剧院不断推动中外艺术交流，增进文明交流互鉴。

这是一次交响乐交流的盛会。2023世界剧院联盟大会暨世界交响乐北京论坛在国家大剧院举办。论坛以“致远谋新·共享共生”为主题，来自30个国家和地区、187家国际艺术机构的300余位代表汇聚一堂，共话全球交响乐事业新发展、新挑战。

从2019年国家大剧院首次提出建立世界剧院北京论坛交流合作机制，到2023年世界剧院联盟揭幕，联盟会员在艺术生产、艺术普及、交流互访、国际论坛等领域达成了多项合作。

弦在琴上，时而欢快、时而舒缓，中国小提琴演奏家吕思清演奏的《梁祝》一次次在国家大剧院响起，并随着国家大剧院的巡演漂洋过海，传播到世界。“我希望通过国家大剧院这个平台和枢纽，让遍布世界的各个专业的优秀演奏家们与全球众多交响乐团体更全面地相互了解、更顺畅地沟通和联系，展开更多元化合作！”吕思清说。

国家大剧院持续举办论坛活动，为中外表演艺术机构的交流互鉴搭建重要平台；持续推进中外文化交流，联合国外优秀艺术机构团体制作剧目；加大规划国外艺术团体系来华，在日益深入的文明交流互鉴中，让文化交流合作呈常态化发展趋势。

图①：北京艺术中心外景。
图②：国家大剧院台湖舞美艺术中心外景。
图③：民族歌剧《映山红》剧照。
图④：国家大剧院外景。

以上图片均为国家大剧院提供
版式设计：蔡华伟

③

④