国家大剧院成立9周年

『到这里演出 成世界艺术新潮流』

本报记者　郑　娜

国家大剧院的建成是中国文化史上的一个里程碑。如今，经过9年的运营，它以自己的艺术品位和水准，渐渐跻身世界一流剧院行列，不仅给中国人带来高质量的艺术享受，也成为中外文化艺术交流重要的窗口和平台。

◀多明戈在国家大剧院演出前化妆

世界大师竞相登台

今年9月，被誉为世界“歌剧之王”的普拉西多·多明戈再度登上国家大剧院舞台，演绎威尔第歌剧《麦克白》。这是75岁的多明戈在短短5年内，第5次造访国家大剧院，第3次担任国家大剧院制作歌剧的男主角。大师坦言，“这里的制作团队很专业，水平很高，各部门都保持高水平的工作状态，中国的观众也非常热情，我非常享受在这个舞台上演出。”

多明戈只是这些年来造访国家大剧院的艺术大师之一，阿巴多、西蒙·拉特、杨颂斯、洛林·马泽尔、艾森巴赫、里奥·努奇、何塞·卡雷拉斯、乌戈·德·安纳、强卡洛、诺伊梅尔……从指挥家、歌唱家到演奏家、舞蹈家，从著名导演到顶级舞美设计师，几乎所有的世界顶级艺术家都在大剧院舞台上奉献过精彩演出。这种盛况让美国著名的OPUS3艺术经纪公司副总裁厄尔·布莱克深深感慨：“到国家大剧院演出已经成为当今世界艺术的一种潮流！”

▲曾造访国家大剧院的伦敦交响乐团

此外，几乎所有世界著名院团也在大剧院亮过相，如柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、费城交响乐团、伦敦交响乐团、芝加哥交响乐团等。据统计，9年来，国家大剧院先后与近30家国外顶级剧院结为战略合作伙伴，与上百家驻华使馆实现常态化的文化交流，共有700多家中外艺术院团、28万人次的不同国籍、不同领域的艺术家登上国家大剧院的舞台。

毫无疑问，自建成之日起，国家大剧院已成为国内最大的中外艺术交流中心。

用实力塑造良好品牌

国家大剧院何以有魅力吸引这么多世界艺术家？显然不只因为它有着全世界规模最大、科技含量最高、系统最复杂的演出空间。

以最能凸显一家剧院“能力”的剧目制作为例，国家大剧院在9年里共制作67部剧目，其中原创中国剧目22部，仅原创歌剧就有12部。对此，连多明戈都感慨不已：“这在世界其他地方是绝对不可能的。即使是一些历史悠久的百年剧院，如今每年也只能创作出三四部左右的新剧。”

不仅如此，凭借超强的节目经营和吞吐能力，国家大剧院迄今已形成新春、夏季、秋季三大演出季，打造出“歌剧节”“舞蹈节”“中国交响乐之春”“五月音乐节”“八月合唱节”“漫步经典系列音乐会”等一系列主题艺术节品牌。这两年，大剧院还特别推出“国际戏剧季”“国际钢琴系列”“中国舞蹈十二天”“喜剧艺术节”等新品牌，在打造剧院本身影响力的同时，也彰显出北京作为国际文化艺术之都的向心力和凝聚力。

如今，每年走进国家大剧院观看演出的人数近百万，参观和参与艺术普及的人数近百万；每年商业演出850场左右，9年来共计7800多场；票房销售率每年逐步提高，2016年达到87%，不少演出一票难求。

“请进来”也“走出去”

随着国家大剧院品牌影响力的日益增强，剧院“走出去”的国际交流活动也马不停蹄，每年涉外演出比例保持在30%，足迹已遍布美、英、意、俄、德、澳等17个国家和地区。

2014年，国家大剧院管弦乐团完成了横跨芝加哥、华盛顿、纽约、费城、渥太华、多伦多、蒙特利尔北美七城的巡演，奏响芝加哥交响中心、肯尼迪艺术中心、林肯艺术中心、基默尔艺术中心、渥太华国家艺术中心等7所世界著名音乐厅，被北美各大媒体盛赞为“大放光彩”“在各方面都可以打一百分”。

2015年，国家大剧院原创歌剧《骆驼祥子》赴意大利巡演，这部由中国作曲家创作的中国题材当代歌剧，受到了歌剧之乡观众的热烈欢迎。2016年，意大利国家电视台对其演出录像进行了三场转播。在意大利20多年的华裔女高音歌唱家孙秀苇称：“看着中国的歌剧配上意大利文的字幕在意大利的电视台实况转播，这是第一次遇到。国家大剧院真正做到了推动中国的歌剧走向世界！”

接下来，国家大剧院还将在“请进来”的同时继续“走出去”。“在做好艺术演出、艺术创作、艺术普及之时，大剧院将孜孜以求地探索剧院运营管理的‘中国方案’，把中国文化的独特魅力与世界观众对高雅艺术的兴趣、对中国文化的渴求成功对接，不断产生共鸣、不断有益发酵、不断同频共振。”国家大剧院院长陈平表示。

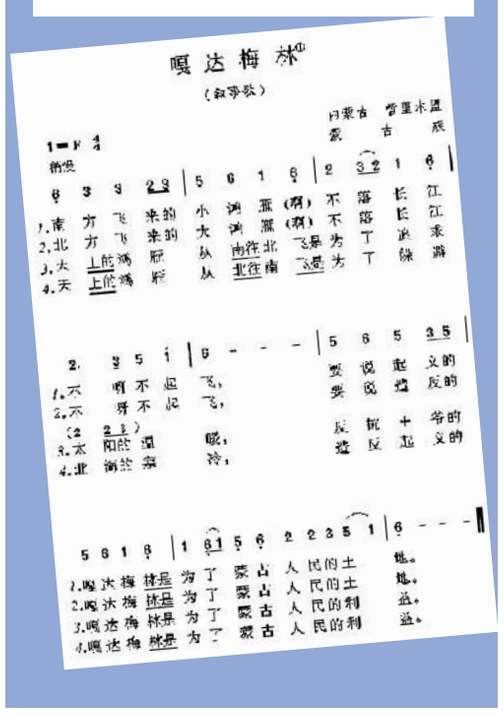
◎名家说民歌

嘎达梅林

乔建中

这是一首内蒙古哲里木盟的“短调”歌曲。哲里木盟是一个半农半牧区，因此该地的蒙古族民歌也以短调体裁为主。从整体特征而言，短调歌曲又可以分为两大类：一类是抒情性的短歌，它的内容主要是表达爱情、赞美故乡或年轻姑娘的；另一类则是叙事性的分节歌，其中，有一部分是较严肃的传说故事，有一部分是较幽默诙谐的表演性短歌。这首短调所咏颂的是20世纪20年代草原上出现的一位带领牧民反抗王爷而最后壮烈牺牲的蒙古族英雄梅林。由于他本人是哲里木盟中旗人，所以有关他的事迹在当地流传很广，并以多种音乐体裁广为传唱。

这首叙事歌是最有影响的一首。它的唱词用十分概括的四个段落，表现了梅林的高尚精神和后人对他的怀念。全曲由两个大乐句组成，第一乐句分两个乐逗，旋律呈上行趋势，最后结束在高八度的主音“La（6）”上，显得挺拔有力，第二乐句由高而低，一气呵成，两个乐句的旋律线正好形成一个山峰状。为了突出思念、歌颂的主旨，它基本是一字一音，一音一顿，使音乐庄严肃穆，既是叙事的，又是颂歌式的，充满了雄壮的英雄气概和厚重的历史感。除了这一首短歌外，当地还流行着由民间说唱艺人采用“乌力格尔”（蒙古族说唱音乐形式“胡尔奇”的一种）演唱的长篇小说，在他们的加工下，一部《嘎达梅林》可以说唱一、二个月。



丝路敦煌艺术珍品聚首成都

日前，跨年巨献“丝路之魂 敦煌艺术大展暨天府之国与丝绸之路文物特展”在四川成都博物馆新馆拉开帷幕。本次展览于2016年12月27日起向公众免费开放，将持续4个半月，是国内迄今为止最大规模的以丝绸之路为主题的敦煌文化艺术大展，共有来自南、北、海上丝绸之路沿线的60余家文博机构的200余件精品文物及来自敦煌、甘肃麦积山、新疆龟兹和高昌石窟的艺术珍品，将同时与观众见面。

据成都博物馆相关负责人介绍，此次大展将展出敦煌从魏晋南北朝到元代最具代表性的作品，不仅包括8个原比例复原石窟、10件藏经洞出土文献真迹，还有70幅敦煌壁画临摹复制品、12尊彩塑临摹复制品、25件藏经洞绢画复制品和10件模制花砖；同时还展出了汉代简牍、彩绘画像砖等精品文物68件，展现了敦煌地区的辉煌历史。除此之外，具有浓郁西域风格和中原风格的42幅壁画临摹复制品和16尊彩塑临摹复制品也将与观众见面。这些石窟、雕塑和壁画复制品，每件都是工艺大师毕生心血之作，其中甚至包括一些在敦煌、榆林等石窟原址都无法参观到的珍贵文物的复制品。　（王明峰）

内蒙古发现阿拉伯战马岩画

中德两国岩画专家近日在内蒙古自治区阴山北麓的达尔罕茂明安联合旗发现距今2000多年的阿拉伯战马岩画。内蒙古师范大学鸿德学院中国北方岩画研究所所长吴甲才介绍说，岩画中的阿拉伯马高17厘米，长42厘米，身上佩戴征战出击时的披甲、足踏，披甲呈平铺背迭式，前颈、后胯、腿肚下均有宽带皮绳扣固，马下腹有垂吊式的佩饰。经技术手段测定，其刻磨时间在公元前210年左右，属于匈奴与东胡之战时期。

阿拉伯马的踪影为何在2000多年前的内蒙古草原上出现？专家认为，岩画反映了匈奴与东胡两大北方部族征战时期的情景。当时，匈奴很可能与西亚、北非等地有贸易往来，他们把以物易物交换来的阿拉伯马当作将帅战骑，或用于可汗出行仪仗。这在鄂尔多斯青铜件、陶俑等文物中均有佐证。

吴甲才说，公元前9世纪至公元前5世纪，位于西亚的亚述帝国利用撅嘴马征战在欧亚大陆上，到了公元前4世纪斯基泰文化时期，出现大量撅嘴马战骑，这种马一直延续到阿拉伯帝国时代，被称为阿拉伯马。不同文化间的碰撞交流，使中国北方游牧民族在岩画中留下了阿拉伯马的“足迹”。　（于　嘉）

舞剧《仓央嘉措》：

如何做到口碑与市场双赢

本报记者　郑　娜

▲舞剧《仓央嘉措》讲述了西藏历史上著名诗人及政治人物仓央嘉措，作为一个普通人的故事

刚刚摘得第十届舞蹈“荷花奖”的舞剧《仓央嘉措》，让丁伟再度走进人们的视野。作为国家一级导演，同时也是中央民族歌舞团的“掌门人”，丁伟有着令同行羡慕的经历。他曾经连续四次执导全国少数民族文艺会演开幕式，并且担任2014年APEC领导人非正式会议欢迎晚宴文艺演出的总导演。

现在，丁伟谈得最多的是《仓央嘉措》。这部舞剧对于他和歌舞团来说，都是具有划时代意义的一部作品。对他，这是离自己的心最近的一次创作。对歌舞团，这不仅是建团60多年来的第一部舞剧，也是第一次以口碑和市场全面宣告胜利的成功实践。如今，国有艺术院团依旧身处摸着石头过河的改革期，《仓央嘉措》在短短一年里摸索出的创作思路、市场模式、品牌锻造之术，无疑已令其成为改革之中的佼佼者。

《仓央嘉措》于2015年年底首演，至今恰满一年，但是创排时长达三四年之久。作为近年来比较受关注的人物，仓央嘉措这个创作题材并不好把握。歌舞团为此请了中央民族大学、藏学研究所等许多专家，举行座谈研究，最后定下人物故事的走向，那就是把仓央嘉措还原成一个普通人，表现包括乡情、亲情、爱情等这些容易触发人们共鸣的情感。整体风格上则确立了“淳朴”“安静”的基调：服装用的是青海来的粗土布；灯光用得最多的是一盏灯；音乐摈弃大交响，更多的是一把笛子、一架钢琴；主角的选择上，有着澄澈的眼神和宁静的内心也成为必要条件。

事实证明，《仓央嘉措》的艺术定位是准确的。它不仅受到藏学界、艺术界和媒体的盛赞，也得到市场的肯定。在获得国家艺术基金的基础上，《仓央嘉措》从第二场就开始盈利，目前已在国内巡演了16个城市、演出达40多场，所到之处票全部卖空，常常出现供不应求的现象。这，出乎许多人的意料。丁伟还记得，刚开始在北京演的时候，曾经有家知名剧院把一年之中最差的档期排给他们，“因为不看好”。没想到演出时场场爆满，过后剧院又找到歌舞团问：“我们接着把十月最好的档期留出来，你们还能接着来吗？”

《仓央嘉措》的成功近看是一部作品立起来，远看是一批演员立起来，一个院团立起来了。主演黄琛迪因为这部剧，从刚毕业的学生历练成为优秀青年舞蹈演员。以前团里的老演员也因为参与这部剧，一改之前懒散、得过且过的消极状态，变得积极、自信，对未来充满希望。2013年，全团满打满算只有20多场演出，演员收入极低，人才流失严重，而现在这些都因为一部剧得以改变。“一部优秀的作品对一个院团的影响太大了。”丁伟反复感叹。

正因为深知其中的不易，团里对《仓央嘉措》的演出质量把关也非常严格。每到一个城市演出，丁伟都要求演员们到当地寺庙去体验一下，特别是主要演员，一定得让心静下来，早早地沉浸到剧中的状态。此前，因为经验不足，团里事先没有勘察好场地先签合约，发生过有的城市因为舞台不符合标准，最后不得不赔钱取消演出的情况，对此丁伟既自责也无奈：“这对我们是一个教训，但是为了演出质量，我们必须精益求精，这是对自己负责，也是对观众负责。”

短短一年间，《仓央嘉措》已经成为中央民族歌舞团的一个品牌。未来，这部剧将在国内继续巡演下去。“我们的目标是走遍全国，走向世界。”丁伟表示。《仓央嘉措》带给歌舞团的活力，带给国有艺术院团改革的启示，还将进一步发酵。

音乐节目的新突破口

国内这些年推出超过一百档音乐类节目，音乐类几乎成为最红火的节目类别了。但不论是自主研发也好，或是向国外借鉴也好，都存在着一个市场规律，就是做一档音乐节目，要么把赛制玩到极致，要么把纯娱乐玩到极致。最近一两年来，赛制的变化也进入了瓶颈，很难再创造有趣新颖的形式，近日，山东卫视推出大型音乐游戏综艺《超强音浪》，巧妙融合游戏和音乐两大因素，使音乐脱离严酷赛制的压力，脱离评判好与坏的负荷，回归到单纯、好听、有趣的本质。

节目集结众歌手组成“音浪小队”，每期邀请一位音乐大咖，和音浪小队共同完成数轮音乐游戏。音乐与游戏的结合带来许多意外的惊喜。比如节目组总结了2016年热点事件，让明星们根据标题即兴创作歌曲，带领观众回顾2016，既展示了歌手的创作才能，又紧紧跟随时事热点，引发共鸣和二次传播。有趣的是，这个环节的输赢，是由摄像机随机选中的观众来评判，这样互动属性增强，节目的可看性也大大增强。

音乐的存在，总是与人们的故事和记忆萦绕在一起，成为一代代人共享的时代记忆。《超强音浪》虽以游戏作为外壳，却不丢弃“走心”的内核。如“我想唱给TA听”主打怀旧牌，歌手要致敬偶像，并献唱自己偶像的歌曲，这些充满年代感的老歌，很容易就勾起了大众深深的“音乐情怀”。而“请回答19XX”系列，则瞄准了广大观众共同的音乐年代记忆，选定一个过去的年份，以各种问题来回顾当年最红的作品，再一次体现了生活与音乐的强连接。

看完第一期的《超强音浪》可以发现，这档节目包含了歌曲欣赏、身体竞技、星素合唱、益智抢答、即兴创作等，可以说观众爱看的元素全都融入其间。在欢乐的游戏过程中，把嘉宾在音乐方面的偏好、知识面、观点、才能展现得淋漓尽致，音乐不再是比赛的“道具”，而是生活必不可少的调味品。

《超强音浪》专注于把一个人、一条线、一个年代做深入、做透彻，这是音乐形态的创新逻辑，在一众比赛类节目中，《超强音浪》走出了一条不落俗套的新路子。　（文　纳）