

中央歌劇院建院70周年

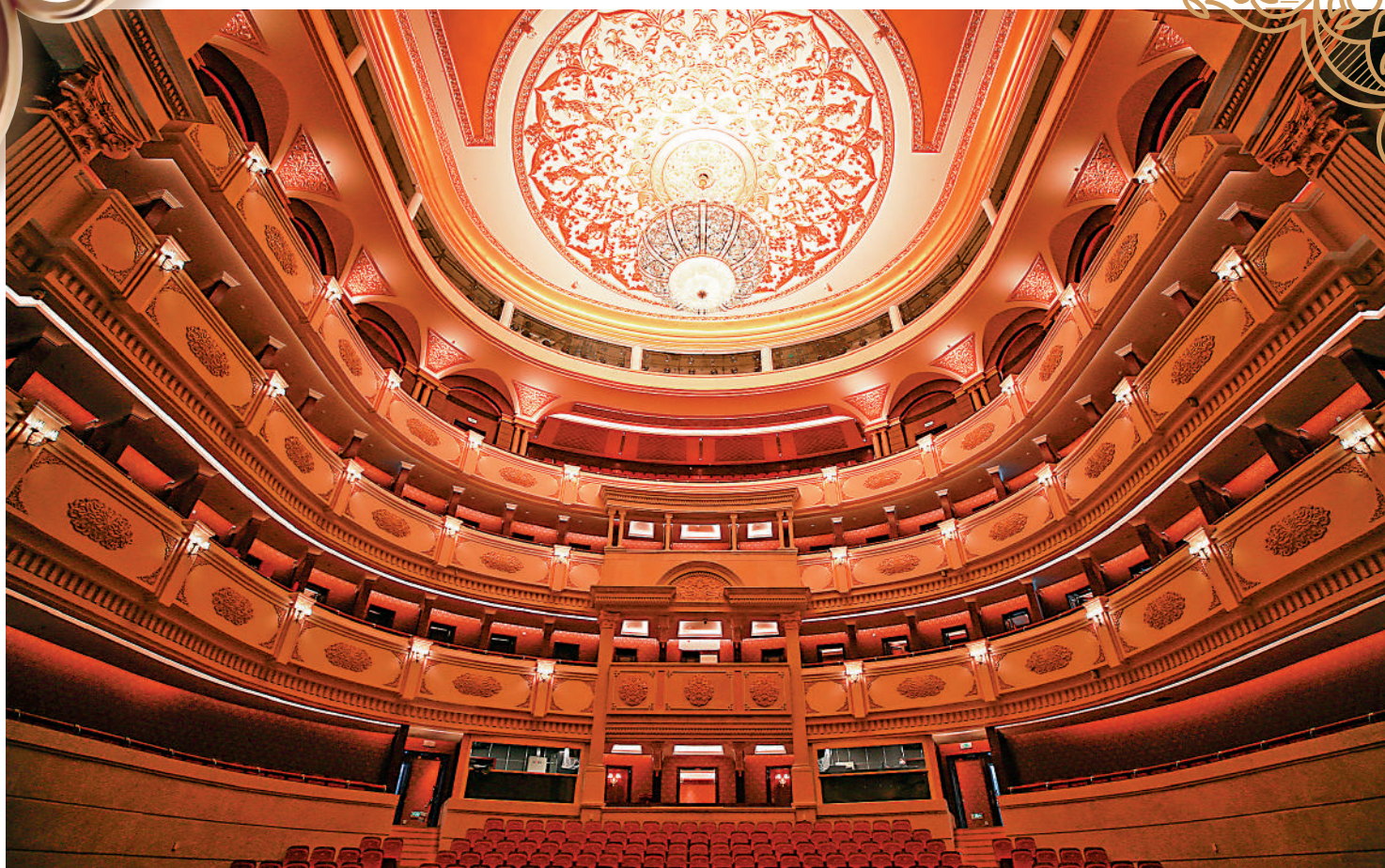
「樓座+包廂」專屬劇場落成

文化地標

2022年，中央歌劇院成立70周年。日前，位於北京東二環、毗鄰中國文化和旅游部中央歌劇院專屬劇場正式落成，並在6月以原創歌劇《道路》演出拉開今年演出季。中央歌劇院副院長李丹陽接受《大公報》專訪表示，這座幾代歌劇人期盼的場地有眾多可圈可點之處，它是內地目前唯一的「樓座+包廂」式歌劇院，不僅外形美輪美奐，而且內部「俯拾皆景」。同時，它亦集建築美學和聲學之大成，擁有內地最大的樂池，是內地首座純自然聲專業歌劇劇場。

大公報記者 張帥北京報道

▲中央歌劇院目前為內地唯一一座「樓座+包廂」式歌劇院。

中央歌劇院是亞太地區具規模實力、人才優勢和影響力的國家藝術院團，不過從1952年成立至今70年時間裏，中央歌劇院始終沒有自己的專屬劇場。2015年，在中國文化和旅游部的支持下，中央歌劇院劇場破土動工，歷經七年建設，一座極具特色的藝術建築矗立在北京核心區，成為又一城市文化地標。

建築風格中西合璧

李丹陽介紹，剛剛落成的中央歌劇院劇場東西長約138米，南北寬約56米，建築總高度47.2米，總建築面積4.1萬平方米，地下4層，地上8層。核心功能以大型歌劇、舞劇、芭蕾舞演出為主。在建造中，劇場借鑒國家大劇院等設施的經驗，建築面積雖僅有「鳥巢」的三分之一，但每平方米的用鋼量與「鳥巢」幾乎相當，高質量獲得中國鋼結構金獎。

劇場設計以「鳳凰」作為核心立意來詮釋建築內涵主題，「鳳凰」元素設計主導整個建築、環境及室內空間的美學形態。其中，劇場門廳外的18根28米高的立柱，扭轉角度各有不同，如同鳳凰尾羽有靈動之感，又如音樂旋律之美；橢圓形觀眾廳，螺旋放射，如同鳳凰騰飛時灑下的音樂光芒。劇場門廳外立柱傳承巴洛克時期古典柱式的風格，內包廂及觀眾席天花板採用盛唐神韻的寶相花為裝飾主題，中西文化要素呼應、珠聯璧合。

建築聲學設計要求高

在歌劇界，業內人士將聲源停止發聲後聲壓級減少60分貝所需要時長稱為「混響時間」，如果該時間過短，聲音易發「乾」，顯得枯燥無味；時間過長，則又會使聲音變得混雜。只有混響時間合適，聲音聽起來方才圓潤動聽。歌劇濃縮「音樂」與「戲劇」精華，對於歌劇院來說，良好的聲音效果對演出成功至關重要。

李丹陽對大公報記者介紹，著名指揮家瓦格納在興建拜洛伊特節日劇院時，將混響定為1.6秒左右，只有如此方能滿足演出瓦格納歌劇的需要，由此歌劇場可分為「適合上演瓦格納歌劇」與「不適合瓦格納歌劇」兩種。中央歌劇院是中國首個完成瓦格納四聯劇《尼伯龍根的指環》的歌劇院，「指環」系列可謂中央歌劇院的「鎮院之寶」。今次，中央歌劇院劇場一定程度上即根據瓦格納的聲音理念設計而成，混響時長也正是1.6秒。

「歌劇院對聲學有極高要求。許多劇院都是先設計音樂廳的內部結構，然後再進行聲學設計，中央歌劇院的思路恰相反，我們則是保證能達到最優聲學條件然後再來做劇場中座椅、包廂的設計。」李丹陽表示，就連劇場座椅面料的吸音性都有細緻的聲學考量，演員演出時只用原聲，不需加任何輔助設備和擴音設備。同時，為了聲學要求和觀眾舒適度要求，原本1286個座位硬是削減了180個。

49個包廂坐立隨心

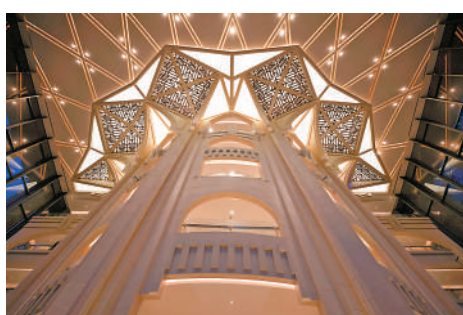
中央歌劇院劇場創造多個行業第一。其中，約150平方米的超大樂池可實現120人大編制的交響樂團演奏，成為擁有內地最大樂池的專業歌劇劇場。而且，劇場內座位密度小，可滿足每一位觀眾的觀演舒適度。

值得一提的是，劇場與國際頂級歌劇院的標準對接，成為目前內地唯一「樓座+包廂」式的歌劇院。在4層至6層共設計有49個包廂，其中大包廂可容納9人，小包廂可容納6人。「除了正對舞台的部分，其餘270個都是私密的獨立空間，這對觀眾尤其是年輕人非常有吸引力。」李丹陽介紹，觀眾上廁所不用再穿過長長的座位，也不用正襟危坐，可坐可立，甚至還能點一杯飲料，欣賞歌劇成為一件輕鬆的事情。如中央歌劇院院長、藝術總監劉雲志所說，他在舞台上已演出近40年，走過許多其他國家建成幾十年乃至幾百年的音樂廳、劇院，中央歌劇院劇場舞台足以與世界一流劇場比肩。

部分圖片：受訪者提供

▲中央歌劇院劇場外景。

▲劇場設計以「鳳凰」作為核心立意。

▲對於歌劇院來說，良好的聲音效果對演出成功至關重要。

雙管齊下 西方劇目與中國原創並舉

歌劇有「藝術皇冠上的明珠」的美譽，綜觀世界知名歌劇院，能夠代表其藝術水平的無一不是歌劇製作，如《蝴蝶夫人》《圖蘭朵》《納布科》之於米蘭斯卡拉大劇院，《浮士德》《尼伯龍根的指環》之於紐約大都會歌劇院，始建於1861年的維也納國家歌劇院更是積累了《費加羅的婚禮》《魔笛》等近70部歌劇保留劇目。

李丹陽向《大公報》介紹，作為國家級歌劇院，中央歌劇院從成立之日起就開始主要擔負引進世界歌劇經典的使命，《圖蘭朵》《茶花女》《費加羅的婚禮》等經典劇目，都是通過中央歌劇院而為國人所熟知。

「同時，中央歌劇院要『雙管齊下』，用歌劇這種西方『舶來品』來講好中國自己的故事。」李丹陽細數，在70年的發展歷程中，劇院榮獲全國「五個一工程獎」、文華大獎、文華新劇目獎、文華表演獎等100多項國家級獎項，

不僅創排了《圖蘭朵》《茶花女》等100多部世界經典歌劇，還創作了《瑪納斯》《蕭紅》《道路》《紅軍不怕遠征難》等幾十部優秀的原創歌劇。

其中，取材於柯爾克孜族的同名民族英雄史詩《瑪納斯》不僅在上海合作組織青島峰會期間上演，還受邀到吉爾吉斯國家芭蕾舞歌劇院演出，成為「一帶一路」民心相通的體現。

▲今年6月，原創歌劇《道路》演出拉開「慶祝中央歌劇院成立70周年」序幕。大公報記者張帥攝

見證中外重要文藝交流活動

1952年，中央歌劇院最初建立時稱為「中央實驗歌劇院」，首任院長為戲劇家李伯釗，之後歷經周巍峙、盧肅、趙楓、馬可、李凌、劉蓮池、王世光、陳燮陽、劉錫津、俞峰、劉雲志等多任院長。從建立伊始，中央歌劇院就集中了中國優秀的聲樂人才，創排一大批世界歌劇經典劇目，並在中國對外藝術合作上發揮重要作用。

1986年，世界著名男高音歌唱家帕瓦羅蒂與熱那亞歌劇院來華演出，其間帕瓦羅蒂專門到訪中央歌劇院，合作上

演的歌劇《波西米亞人》獲得成功。1988年夏，中央歌劇院應芬蘭薩沃林納歌劇節邀請，赴芬蘭演出《蝴蝶夫人》《卡門》、威爾第《安魂曲》及中國音樂作品。

21世紀初，中央歌劇院又與帕瓦羅蒂、多明哥、卡雷拉斯成功合作「世界著名三大男高音紫禁城廣場音樂會」，聯袂向世人奉獻了一場氣勢恢宏的音樂盛典，為中國中奧出力，《大公報》對此刊出「三大歌王獻唱支持北京申奧」的頭條報道。

歌劇教育推廣任重道遠

「歌劇傳入中國時間短，欣賞門檻高，給人望而卻步的印象。」李丹陽在採訪中表示，今天全球範圍內，歌劇實際上仍面臨「老」「大」「難」的問題：「老」是指藝術形式和題材古老，「大」是歌劇規模大、演出時間長、演出人員多，「難」是市場營收難。在李丹陽看來，內地對於歌劇的教育推廣任重道遠。

據李丹陽介紹，目前在中央歌劇院直接參與演出的人員有320人，其中一級演員和二級演員就有230名，佔三分之二。一部歌劇演出時，現場可能就有80人左右交響樂團、70人左右的合唱團，還有角色演員。中央歌劇院劇場緊鄰北

▲中央歌劇院設計有內地最大的樂池，一位小朋友在演出開始前看樂團排練。

大公報記者張帥攝

京東二環寸土寸金的地段，即使在佔地面積不太大的情況下，也預留足夠的空間給演員，滿足主創人員、樂隊、合唱隊、舞蹈隊、歌唱家的創作排練使用要求，體現對藝術家的尊重。

「中央歌劇院一直以演出為中心，求變求新，做好歌劇的推廣教育引領

者。」李丹陽指出，今年演出季以線下為基礎，逐步嘗試「5G+8K」同步高清晰無延遲直播，同時滿足線上線下需求，讓高雅藝術更多地吸引社會大眾，在與快餐文化的競爭中佔據更多優勢。借助院場合一的優勢，將力爭在短時間內實現「世界一流歌劇院、國家最高歌劇殿堂、歌劇藝術普及傳播的引領者、中外歌劇交流平臺、歌劇人才聚集高地」的五大願景。

李丹陽希望通過《大公報》表示，中央歌劇院渴慕歌劇人才，不管是不是在招聘季，只要夠藝術水準，「不拘一格求人才」。而且，中央歌劇院選人透明，像在一試、二試中，評委、副評委和監督評委隔幕篩選演員，只有進入三試，演員才能和評委面對面交流，歡迎來自境內外的歌劇專業人才。