

长安大戏院市场突围记

无论是对于京城的戏迷，还是中国的京剧事业来说，位于长安街边上的长安大戏院都是一块响当当的金字招牌。长安大戏院建于1937年，风风雨雨中走过了80年。有无数的名家名角都在这里登台献艺，从这个意义上说这里也是京剧名家的摇篮，也是戏迷们的乐园。今年，对于长安大戏院来说，意义非常。从1937年建成，到今年整整80年。

在长安大戏院总经理赵洪涛看来，面对新的市场环境，“老长安”市场化转型要敢于主动出击。

“老长安”谋新定位

“80年间，不管是新长安还是老长安对京剧以及其他戏曲剧种有着突出的贡献，梅尚程荀等各派艺术家都在这里演出。应该说，成就了一批艺术家，也成就了评剧、越剧、黄梅戏等许多地方戏的演员。”赵洪涛回忆说，老长安大戏院80年代在繁华的西单路口，这个剧院甚至旁边的庆丰包子铺也都给戏迷们留下了深刻印象。

“1989年随着市政建设以及剧场老化，老长安消失了，变成了现在的西单地铁口。好在，当时的市领导表示，长安戏院必须拆，但不会离开长安街。于是，1996年，新长安大戏院就落在了现在的位置，

还在长安街的繁华地带。”赵洪涛清晰地记得一个细节，新长安开业的时候，当时作为嘉宾的京剧大师袁世海先生对他说“小子，京剧这么多年，就冲这大堂那真是造化”。

“新长安”只设了不到800个座位，而且保留了老戏园子的“茶桌”和“茶水”，赵洪涛说，就是想让观众进来找到点儿老戏园子的概念和味道。1999年开始，长安大戏院开始将市场定位面向北京戏迷，以传统老戏、强强联手为切入点，加深戏院和各院团之间的联姻，逐渐开拓京剧市场。“老说京剧没有市场，其实不然，京剧存在着很好的市场，关键是我们拿出最好的文化产品去适应这个市场。一句话，如果

京剧没市场，长安怎么活，这是一个简单的道理。”

主动出击造品牌

现在，长安大戏院每年演出280—310场，京剧占据了70%—80%。在赵洪涛看来，经营市场，不能坐等而是要主动出击。除了引进各个院团的演出，长安大戏院也根据节日、节令等打造一些长安专属的演出品牌。

赵洪涛介绍，比如说重阳节，每年这一天都会做一台全国老艺术家专场。“起步60岁以上，年龄最高的有95岁的，晚会分花甲、古稀、耄耋三个章节，这个品牌非常受观众欢迎，至今已经坚持了11年。”除

此以外，中秋节的“天涯共此时”全球华人京剧演唱会以及五四青年节的“全国优秀青年京剧演员演唱会”等优质市场品牌，也都分别坚持了十余年。“走进长安戏曲之门”则是戏院和戏迷之间的亲情互动，从2011年开始每月的第一周周日9点，固定时间固定地点坚持了60多期。

“台上是北京和全国各地的票友，台下是北京和全国的戏迷朋友。不免费，10块钱进来，20块钱有杯茶喝。”赵洪涛说，一开始他担心会不会有人看，后来发现夜里一两点就有人排队买票，后来干脆一开票就是半年，而且坚持现场买票。让他兴奋的是，票友里有中小学生，也有大学生，北大、清华的女老生和男旦唱得相当不错，他们的演出也带来了很多年轻观众。

高人气靠服务做保障

一个戏院，高质量的服务也是重要的生存指标。赵洪涛说：“我要求我们的员工，在和院团接触过程中，要尽心尽力地配合他们工作，保障演出提供最好的服务。而我们的场务接待观众态度非常好，我们知道凡是掏钱来这儿看戏的，都是我们的上帝。没他们，我们就没饭吃。”硬件软件的共同提高，才会吸引剧团愿意来、戏迷愿意来。

这些年，长安的场子热了，人气足了，不管是北京和地方的京剧院团，就连很多其他剧种的地方院团也纷纷至沓来。“别人的戏曲舞台，我们的人生舞台。”这是长安大戏院的企业文化理念，它一直贯穿着戏院的每一代人每一个人。

新长安，21年过去了。下一个20年，长安还会继续往下走。“我们的员工都非常热爱京剧，还有很多各界人士帮助我们，我相信长安的路会更好，京剧的传承发展也会更好。”

(张学军)

《燃烧的疯人院》让中西文化精彩碰撞

首轮演出即突破百万票房，前四轮演出平均票房上座率达到80%，一举夺得当时北京市小剧场票房排行榜冠军，并获得2016年北京戏剧新势力热搜作品奖的《燃烧的疯人院》，将于2017年4月12日—16日在北京保利剧院开启第五轮演出。

《燃烧的疯人院》被认为是澳大利亚国宝级喜剧，原版于1992年在澳洲首演后，便获当年新南威尔士总督文学奖——最佳戏剧奖。接下来的25年间它被100多家澳洲剧团搬上舞台，演出场次超过千场。《燃烧的疯人院》于2015年首次引进中国内地，由被称为“80后最被期待的导演”的佟欣雨翻译和执导，一上演便广受追捧。

该剧故事设定在1971年墨尔本一个曾被烧毁的剧场，外面是汹涌的反对越南战争的人潮，里面则是一群排演莫扎特关于爱与忠贞歌剧的疯子，他们的生活状态和思维方式异于常人。亨利是自闭症、躯体化精神障碍患者，樱桃是躁狂抑郁症患者，罗伊患有躁狂抑郁症，道格有纵火癖，茹丝是强迫症患者，扎克是自恋型人格患者。该剧通过喜剧的形式将战争、背叛、梦想、爱情等话题与西方文化深度结合，探讨当时社会状态下每一个“疯子”背后独特的精神状态。

《燃烧的疯人院》经过两年来近百场演出，不断打磨、成长、完善，直到今天脱胎换骨，走进北京保利剧院大剧场。佟欣雨表示为了第五轮演出，创作团队整整“闭关半年”，在剧本打磨上做好了功

课，在体验生活上下足了功夫，观众一旦进入剧场面对该剧，会迅速被每个“疯子”的表演牢牢锁定在座位上。另据主创透露，在前三轮演出中饰演尼克和道格的蒋易，在第四轮演出中因参加东方卫视场景喜剧综艺秀《今夜百乐门》而缺席，本轮演出将重回舞台。

出品《燃烧的疯人院》的北京光纬戏剧有限公司，是国内极少数专注于戏剧领域的天使投资机构，目前已投资三个戏剧导演团队，赞助和孵化了首都大学生剧本创作大赛等多个戏剧项目，仅今年上半年，出品的剧目就有11部。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

中央歌剧院首推演出季

一年6部原创民族歌剧、4部经典歌剧、6套交响音乐会、3套综合音乐会、两套合唱作品音乐会，3月8日，中央歌剧院首次以演出季的形式公布全年演出计划。

中央歌剧院新任艺术总监杨洋表示，演出季是国际职业演出院团通行的演出方式，打造演出季为剧院纳入职业化轨道、实现管理程序化、促进艺术进入市场及市场国际化提供了条件，是提高剧院艺术质量和管理水平，促使剧院与国际接轨的重要手段。

演出季的推出以高雅艺术走向高峰为奋斗目标，这也是以符合歌剧发展规律设计的年度演出安排。2017演出季囊括了歌剧、音乐会版歌剧、交响音乐会、综合音乐会等丰富多彩的艺术表现形式，目前规划演出场次近80场。

中央歌剧院2017演出季将演出原创民族歌剧5部(《红色娘子军》、《红军不怕远征难》、《玛纳斯》、《边城》、《风雪夜归人》)，民族舞剧1部(《花木兰》)。其中，原创《玛纳斯》既是柯尔克孜族英雄史诗，也是国家级非物质文化遗产。《红军不怕远征难》经过精心打磨后，不仅会再次与首都观众见面，还将走向国门，在歌剧的故乡意大利讲述中国故事。《红色娘子军》、《边城》、《花木兰》均为央地合作项目，目前都已投入创作生产阶段。《风雪夜归人》是为纪念吴祖光诞辰100周年推出的歌剧作品。

4部世界经典歌剧也是中央歌剧院的重点创排项目，意大利普契尼的《艺术

家生涯》、《蝴蝶夫人》；法国比才的原文版《卡门》以及德国莫扎特的《魔笛》。其他一些世界歌剧的经典剧目，如《图兰朵》、《乡村骑士》、《丑角》等也依然会在舞台上和观众见面。值得一提的是，中央歌剧院今年再度受到意大利普契尼歌剧节邀请，将带去普契尼的《蝴蝶夫人》和民族歌剧《红军不怕远征难》。

除了精彩的歌剧演出，2017演出季剧院还将推出众多富有特色的音乐会。为了向经典致敬、向经典学习，歌剧院推出6场经典交响音乐会。歌剧院歌剧团还将推出3场歌剧院独有的美声演唱综合音乐会，分别为中国艺术歌曲专场音乐会、意大利民歌专场音乐会和中外经典歌剧重唱专场音乐会。歌剧院合唱团积极推进艺术创新，将首次原创推出2场中国多民族合唱作品音乐会，届时将精选56个民族的经典歌曲进行合唱演绎。同时，还将为观众奉献多场经典合唱音乐会作品《布兰诗歌》。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏