

歌剧舞台监督的 探索与实践

董燕雄 著

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

歌剧舞台监督的 探索与实践

董燕雄 著

人民音乐出版社 · 北京

GEJU WUTAI JIANDU DE TANSUO YU SHIJIAN

图书在版编目(CIP)数据

歌剧舞台监督的探索与实践 / 董燕雄著. — 北京: 人民音乐出版社,
2017.2

ISBN 978-7-103-05141-2

I. ①歌… II. ①董… III. ①歌剧—舞台艺术—研究 IV. ①J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第019647号

责任编辑: 邹璐

责任校对: 张琛

整体设计: 王华

人民音乐出版社出版发行

社址: 北京市东城区朝阳门内大街甲55号

邮政编码: 100010

网 址: <http://www.rymusic.com.cn> E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司

开 本: 880×1230毫米 1/32

印 张: 4.75 4插页

版 次: 2017年2月北京第1版 2017年2月北京第1次印刷

印 数: 1-1,500册

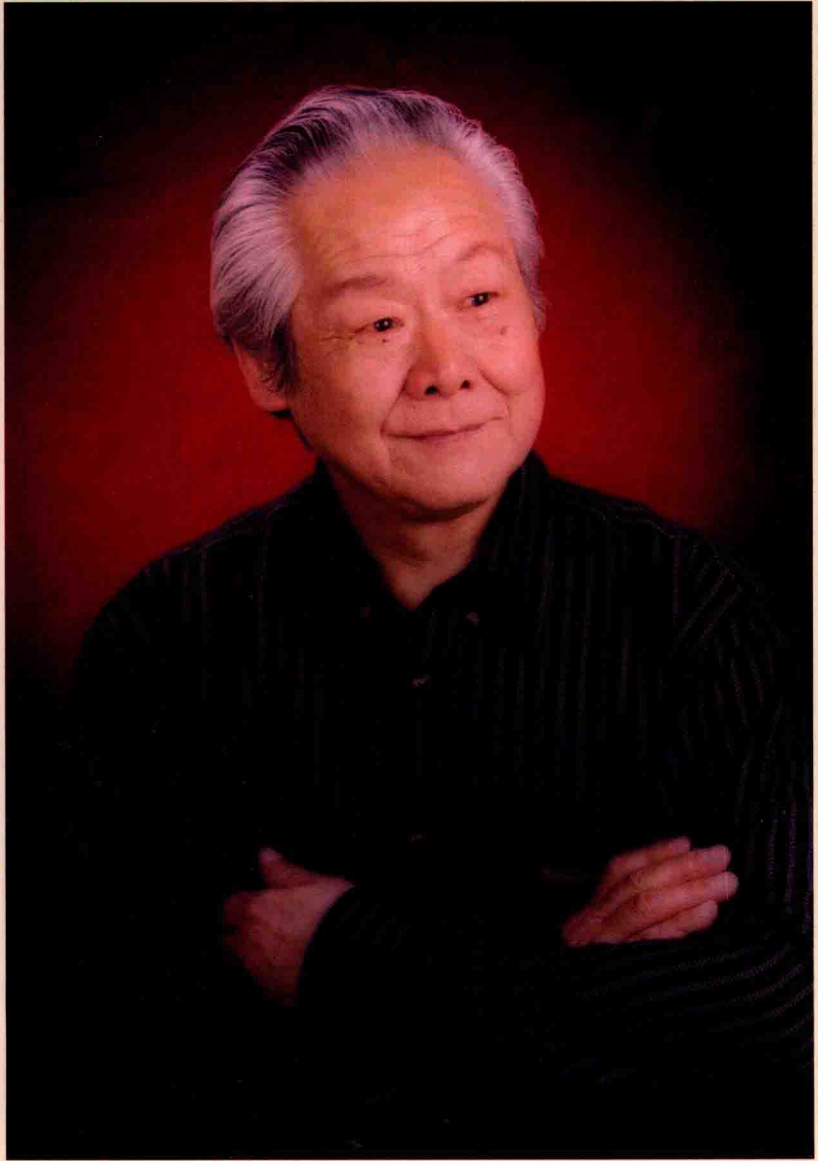
定 价: 68.00元

版权所有 翻版必究

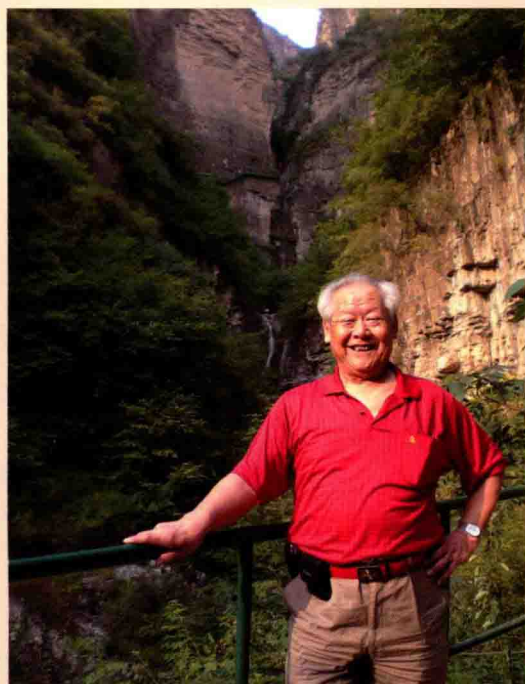
凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话:(010)58110591

网上售书电话:(010)58110650 或(010)58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话:(010)58110533

作者近影

作者生活照

作者（右）和舞美设计王临友（左）、李宾（中）共贺《图兰朵》演出成功

《阿依古丽》的最后场景（二排左起方小琴、李展、罗忻祖、李光羲、雷克庸、董燕雄）

作者（左）和于淑志一起演出歌剧《货郎与小姐》

作者七十大寿（左起李光羲、楼乾贵、王世光与本书作者）

作者在北京保利剧院的舞台监督工作台前

谨以此书献给

付我走过歌剧院艺术人生的

中央歌剧院

甲午八旬老人

荣益雄

为《歌剧舞台监督的探索与实践》一书作序

俞峰

中央歌剧院作为成立六十多年的国家级歌剧院，可谓见证了中华人民共和国成立后歌剧在中国的发展历程。在此不仅排演了大量艺术价值极高的歌剧作品，培养了众多享誉世界歌剧舞台的艺术家，还逐步建成了一个包含歌剧艺术创作、舞台管理、歌剧学术研究的职业化团队，形成了较为完整的歌剧艺术理论体系。中央歌剧院实质上已具有歌剧艺术学术研究机构的作用。

中央歌剧院的老一辈艺术家，他们不仅勤于表演、善于歌唱，而且热爱歌剧事业，他们的艺术经验、艺术理论都是歌剧院及歌剧事业的珍贵宝藏，本书作者董燕雄就是这样一位老艺术家。他既是中央歌剧院培养出一流歌剧演员，在歌剧舞台上塑造了一个个经典的人物角色，又是歌剧院培养成长的中国第一代歌剧舞台监督领域的人才，指导并管理着一部部优秀歌剧的顺利演出。他在前辈的教导和帮助下

学习成长，同时又将毕生所见、所学回馈给歌剧院，回报给我国的歌剧事业，正是“乌鸦反哺”“羔羊跪乳”的真实写照。我坚信，他的著作一定会成为我国舞台监督工作的指导用书。

作为中央歌剧院的一员，作为中国歌剧事业的一员，我们有责任、有义务把歌剧院多年来的艺术积淀记录、传承和发扬下去。中央歌剧院将全力推动并扶持这些有较高艺术水平和学术价值的歌剧艺术成果出版，旨在实现歌剧艺术创作、表演和学术研究并举的科学发展理念。

惊闻董燕雄老师在此书出版之际离世，令人伤感，借此序纪念我们可敬可爱的董老师！

勤勉求索 嘉惠后学

戴大辉

记得在董燕雄老师的前一本著作《天命老B——歌剧舞台监督的情怀》中，董老在一开篇就开宗明义地写道：“我不想写成一部工具书、教学书，只是想让大家对我有个了解，一个较为全面的了解，知道我的过去和现在。”

可是我们却一直在久久地盼望着，盼望着有一本专门的舞台监督专业的教科书和工具书。放眼望去，无论是艺术院校的专业设置，还是出版机构的出书目录，我们几时见到过舞台监督的专门学科和教学专著呢？可以说，这是一块学术的处女地。

另一个方面，我们几千个专业的、业余的剧团，几乎每天都有不同的演出在不同的地方进行着，而承担着舞台监督工作的人不是年事已高、退出舞台的演员和演奏员，就是舞台工作队的工作人员，甚至有的更是编导人员或导演亲自披挂上阵，其中不乏五线谱都不认得的人。这又是这块学术处女地里的广阔市场，听说国家大剧院还花重金

从国外请来专家进行专门的讲座，可见对其舞台监督这一领域的重视。

我们要提高国家的文化软实力，就必须提高我们所演出的剧目的品质；而我们要提高演出剧目的品质，就必须在演唱、演奏、创作、制作和统筹等各个方面都要做到精致和专业，达到国际一流的水准。而舞台监督这个方面，自然也是如此的。

今天，我们终于盼来了这部专著的面世。董燕雄老师穷其一生在歌剧舞台上的摸爬滚打，和在舞台监督这个岗位上的大量实践与经验所得，铸就了这本《歌剧舞台监督的探索与实践》。其实，何止是歌剧呀，包括舞剧、音乐剧、京剧、地方剧等，何尝不是也需要这更具专业性知识和技能的舞台监督专著呢？因此，当我们看到它终于面世的时候，我们深深地感到了中国歌剧幸甚，中国的舞台艺术幸甚。

在这部著作里面，没有鸿篇巨制的理论说教，有的只是点滴实践与经验的娓娓道来；没有洋洋大观的抽象概念，有的只是深藏在字里行间的对剧院、对歌剧艺术的深深挚爱与责任，以及对歌剧演出过程中所涉及的方方面面的谙熟与掌控。这倒也与董老平日里的为人做事很有几分相像，可以说他一向都是以率真、执着、简单、勤快示人，对人从不张牙舞爪，对事从来一丝不苟，亦如他自己所说：“冷静、实干、拼命是我对自己提出的要求。”因此，当我们在研读的时候，我们不会为一个个的枯燥概念所累，倒仿佛是在聆听那一个个的鲜活生动的具体故事。

除此之外，文笔的流畅、文风的简洁、条理清晰、案例的具体，丝毫没有矫揉造作和故弄玄虚之笔，让人读来尤饮清茗之沁爽。

当然，最后还要再多说一句，笔者受命作序，诚惶诚恐。与董老共事三十余载，我初到剧院时他所饰演的《货郎与小姐》中维里那俏皮、生动的舞台形象还依然历历在目，恍如昨天。而作为演出经理，与他搭档合作的称得上是他作为歌剧舞台监督谢幕之作的歌剧《八女投江》，使我再一次近距离地体会了他细致而严谨、专业且专注的工作作风，而那时他已是年逾七旬的老人了，依然在勤勉求索之中，尤为令人感佩。为此，我们多么希望他用心血和“拼命”换来的这些宝贵经验能够嘉惠后学，助推我们中国歌剧及中国其他的舞台艺术走向世界之巅，以不负董老及其他众多歌剧前辈的期许。

读燕雄先生大作有感

王世光

著名作曲家，原中央歌剧院院长

燕雄先生是中央歌剧院的长者，我尊称他为“董老”。想当年，在工作中他忘我地为剧院操劳，无论是在排演场上，还是在合成、彩排、正式演出的时候，他总是不停地忙碌着，绝不亚于年轻小伙。我敬重他的另一个原因，是因为自中央歌剧院建院起燕雄先生便在其中，他是剧院的元老之一。

对剧院的老前辈，我是发自内心的另有感念和敬重的，那是因为从1956年起，中央歌剧院便影响着我，甚至可以说决定了我的志向。难忘1956年中央歌剧院的前身之一——中央实验歌剧院到济南演出歌剧《刘胡兰》《草原之歌》的情景，当时我是酷爱音乐的高中一年级学生，在山东剧院演出的这两部歌剧我都看了，还有在人民剧场演出的交响音乐会我也看了。这三场演出对我的震撼，至今记忆犹新。从此，我决心要走音乐之路。1976年11月，我调到了中央歌剧院，每每见到剧院的老演员自然会联想起二十年前他们在舞台上的风采，他们在“文

革”之后重建剧院时的风范也是我的榜样，燕雄先生便在其中，而且身兼数职、格外辛苦。

1989年之后，在我担任院长期间，新排的歌剧《马可·波罗》《驯悍记》《弄臣》《图兰朵》等都是由燕雄先生担当舞台监督的。他那详尽的文案、现场准确的指令给我留下了深刻的印象。

歌剧是最具综合性的舞台艺术，舞台监督便是演出现场的总司令。歌剧的舞台监督不仅要掌握戏剧舞台的一般规律，而且要熟悉音乐和深刻地理解音乐，这些无疑使其面临着更为艰巨复杂的挑战。在一部歌剧的排练和演出当中，歌剧舞台监督的重要作用不言自明。我深知燕雄先生在这个岗位上付出了艰巨的劳动，积累了丰富的经验，所以在他临近退休的时候，建议他把担任歌剧舞台监督的文案和经验体会汇总成书，留给后人。现在，燕雄先生的这本书里除了我建议的内容外，还包括了自传、剧院纪实等感人至深的文章。燕雄先生说：“长期的思考，几个月的反复修改，一颗强烈的责任心，凝就了这些文章。”燕雄先生的文章那是动了真情的，读来令我浮想联翩、深思不已。

燕雄先生将一封信夹在书中给我，他用隽秀的行楷写道：“理论是在院台在任期间逐步实践形成的，院台大人如能为该书写点什么，将不胜荣幸。”所谓“院台大人”，不敢当，彼此间太熟了，那不过是开玩笑的说法。“写点什么”是应该的，写些什么呢？燕雄先生的书，写下了他在剧院五十年的经历，细细读来，几乎每一个段落都会触发我的回忆，想得很多很多，倒不知从何下笔了。眼下想到的是从建院算起，中央歌剧院已经六十多岁了，我真诚地期待着剧院的老同

志、老前辈们拿起笔来，像燕雄先生这样写下对往事的回忆，为后人留下宝贵的精神财富。这些文章将成为剧院的集体记忆——最为生动、最为亲切、最为真实的院史资料。

燕雄先生的书写得如此朴素真诚，就像是和读者面对面聊天。我忽然想起从前，有时下班之后我去他的办公室里找他说点事儿，他会从文件柜里变戏法一样掏出半只烧鸡和一瓶二锅头来。他说：“小王，来一点？”我说：“好啊，董老！”下班了，对坐聊一聊，何等自在！

现在，这篇“感言”完工了，我想对他说一句：“董老，您的书即将出版了，祝贺您！您对剧院的贡献我会珍藏在心里的。”

没有剧场，何谈剧场艺术？

——读《歌剧舞台监督的探索与实践》有感

刘诗嵘

歌剧翻译家、理论家，原中央歌剧院副院长

燕雄老弟和我相交相知已经近五十年了！除了在剧院工作，1958年去苏北宝应劳动锻炼和办艺校，1964年参加“四清”运动并组织文艺创作演出我们都在一起。他从演员开始，然后担任舞台监督，对于剧院的基本建设可以说是立下了汗马功劳的。一所剧院当然得有耀眼的明星，可是，像燕雄那样踏踏实实业务骨干同样不可或缺，甚至可以说如果没有像燕雄老弟等等这样的同志打下的基础，任何明星也是无用武之地的。

在书中，燕雄所述的经验或说是感悟说明了一个问题，即一所优秀的剧院（不管是歌剧、话剧还是戏曲……），其艺术上的业绩往往是和它能否拥有一所得心应手的剧场联系着的。剧场，不是演出团体临时到了演出时方才去租用的客栈，而是长期进行艺术创作的实验室、车间和阵地。因此，我国戏剧界前辈黄佐临在他的《振兴话剧战略构想十四条》里面的第八条就写着：“争取早日实现话剧剧场的建设，