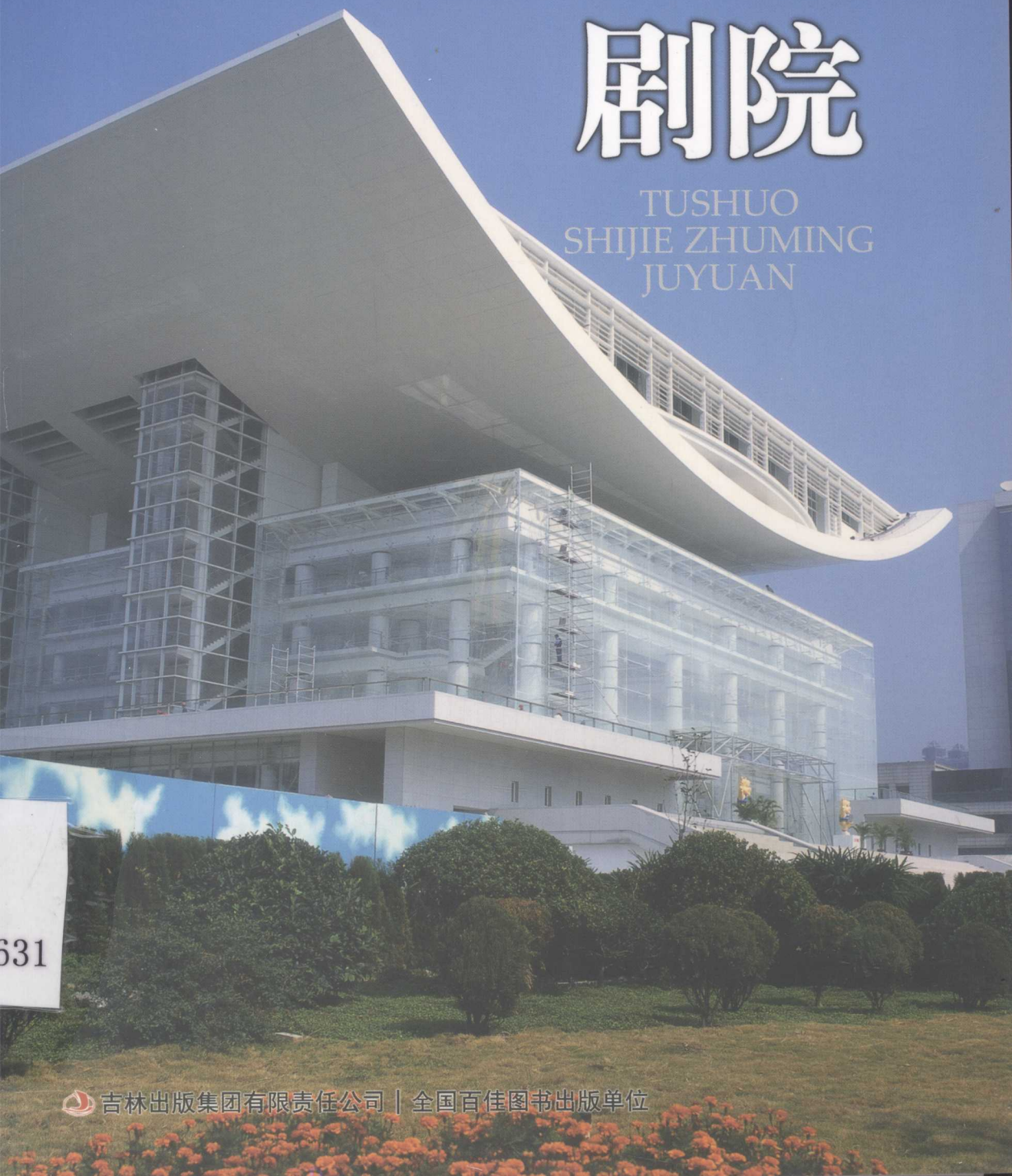

世界著名 剧院

TUSHUO
SHIJIE ZHUMING
JUYUAN

中华青少年科学文化博览丛书·文化卷

图说世界著名剧院

TUSHUO
SHIJIE ZHUMING
JUYUAN

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

图说世界著名剧院 / 于淼、吴雅楠 编. —长春:
吉林出版集团有限责任公司, 2012.12
(中华青少年科学文化博览丛书. 文化卷 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5463-9544-9

I. ①图… II. ①于… ②吴… III. ①剧院—世界—青年读物
②剧院—世界—少年读物 IV. ①J891-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第279847号

中华青少年科学文化博览丛书·文化卷

图说世界著名剧院 TUSHUO SHIJIE ZHUMING JUYUAN

作 者 于 淼 吴雅楠

出 版 人 孙建军

责任编辑 王亦农

开 本 710mm×1000mm 1/16

字 数 150 千字

印 张 10

印 数 10 000 册

版 次 2012年12月第1版

印 次 2012年12月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司

发 行 吉林音像出版社

吉林北方卡通漫画有限责任公司

地 址 长春市泰来街1825号 邮 编:130062

电 话 总编办:0431-86012906 发行科:0431-86012770

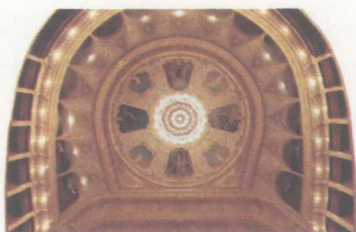
印 刷 北京中印联印务有限公司

ISBN 978-7-5463-9544-9 定价:24.00元

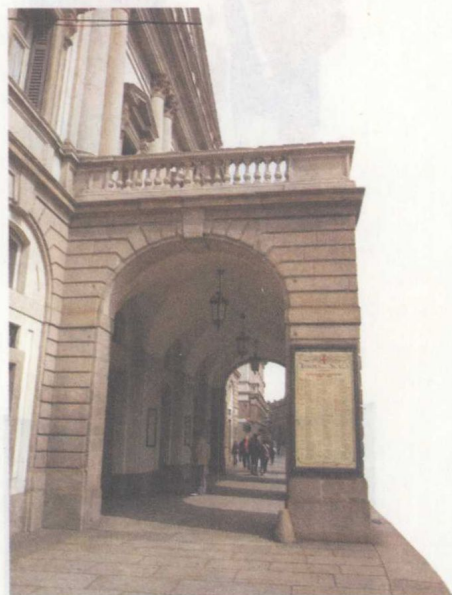
版权所有 侵权必究 举报电话:0431-86012915

目 录

莫斯科大剧院 (俄罗斯)	
——最古老的大剧院	7
斯卡拉歌剧院 (意大利)	
——最完美的艺术化身	12
纽约大都会歌剧院 (美国)	
——引领世界的歌剧院	17
大阪国立文乐剧场 (日本)	
——传统木偶戏的殿堂	22
悉尼歌剧院 (澳大利亚)	
——绽放在贝壳里的灵魂之音	27
柏林德国歌剧院 (德国)	
——柏林的歌剧天堂	32
威尼斯凤凰剧院 (意大利)	
——浴火重生的不死鸟	37
德累斯顿申培尔歌剧院 (德国)	
——易北河上的“玫瑰骑士”	42
萨尔茨堡音乐节大会堂 (奥地利)	
——“音乐节”扎堆的胜地	47
维也纳国家歌剧院 (奥地利)	
——世界歌剧魅影之都	52
巴士底歌剧院 (法国)	
——巴黎最年轻的歌剧院	57
上海大剧院 (中国)	
——一座开放的“水晶宫殿”	62
罗马歌剧院 (意大利)	
——意大利文化盛开的花朵	67
都灵王家剧院 (意大利)	
——古典艺术的灵魂之地	72
维多利亚艺术中心 (澳大利亚)	
——她穿着“芭蕾舞女的裙子”	77

目 录

- 日本新国立剧场 (日本)
——可以移动的剧场82
- 肯尼迪演艺中心歌剧院 (美国)
——音乐、舞蹈和戏剧的大理石神殿 87
- 芝加哥歌剧院 (美国)
——现代歌剧的元祖92
- 北京保利国际剧院 (中国)
——北京文化圈的一颗明珠97
- 拜罗伊特节日剧院 (德国)
——拜罗伊特文化节的聚集地 102
- 维也纳美泉宫剧院 (奥地利)
——哈布斯堡王朝的见证 107
- 北京人民艺术剧院 (中国)
——京味儿话剧的发祥地 112
- 科隆大剧院 (阿根廷)
——南美洲上的戏剧博物馆 117
- 科文特花园皇家歌剧院 (英国)
——伦敦最负盛名的老牌剧院 122
- 环球剧场 (英国)
——泰晤士河对岸的“圆房子” 127
- 法兰西喜剧院 (法国)
——“莫里哀之家” 132
- 巴黎歌剧院 (法国)
——世界上最大的抒情场所 137
- 布拉格民族剧院 (捷克斯洛伐克)
——捷克民族的艺术象征 142
- 百老汇 (美国)
——名冠全球的艺术天堂 148
- 克鲁斯堡剧院 (英格兰)
——斯诺克选手梦想的天堂 154

中华青少年科学文化博览丛书·文化卷 >>>

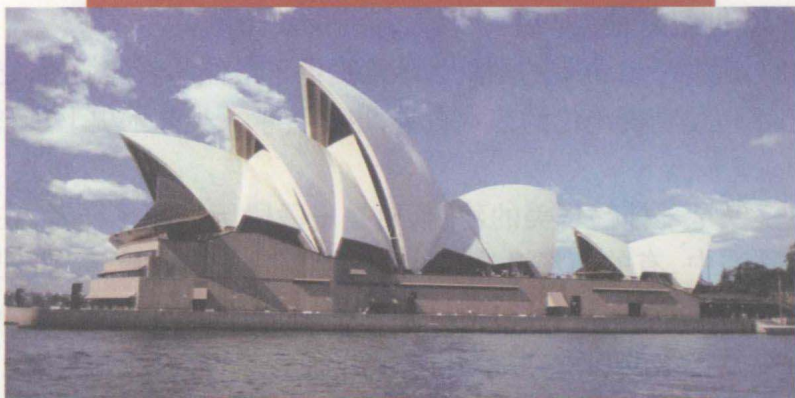
图说世界著名剧院 >>>

中华青少年科学文化博览丛书·文化卷

图说世界著名剧院

TUSHUO
SHIJIE ZHUMING
JUYUAN

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

前言

歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术。歌剧有故事情节,歌唱有歌词,它的歌词与音乐和戏剧发展有着密不可分的关系。

歌剧是一种戏剧表现形式,演唱时通常用音乐伴奏。除了独唱演员、重唱演员、合唱演员和乐团团员外,还常常包括舞蹈演员。这种复杂的、开支庞大的音乐戏剧娱乐形式,几个世纪以来一直受到听众喜爱。

它与其他戏剧形式的明显区分在于其台词用歌唱而不用语言表达;与音乐戏剧式的戏剧,如轻歌剧和音乐喜剧等的区分,则在于其作品的庄重、结构的严密和伴随音响的严肃。

早在古希腊戏剧中,就有合唱队的伴唱,有些朗诵甚至也以歌唱的形式出现;中世纪以宗教故事为题材,宣扬宗教观点的神迹剧等亦香火缭绕,持续不断。

歌剧于16世纪末最终产生于意大利的佛罗伦萨。

与此同时,起源于古希腊的剧院为歌剧提供了最佳的表现场所,它们有着悠久的历史,不但是精美绝伦的艺术殿堂,也是传承人类艺术史上华彩篇章的使者。

它们不仅仅是一幢幢华美的建筑,更是一段段历史的见证者,在这些世界著名的歌剧院中,有的历经几次大火,被焚毁后一次次重建,表现了当时人民热爱艺术的强烈情感。有的则是皇家专用,内饰美轮美奂、富丽堂皇。有的还充当着博物馆的功效,收藏了大量的奇珍异宝。

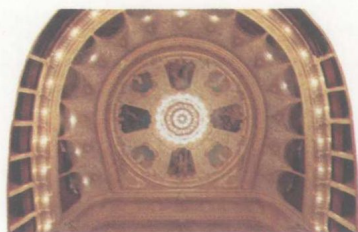
许多世界著名艺术家在这些辉煌的建筑中尽情地挥发自己的才情。贝多芬、柴可夫斯基、莫扎特、巴赫、肖邦、舒曼……他们创作了大量的传世作品,为世人留下了宝贵的精神财富。直到今天,人们仍然沉浸在他们所营造的音乐世界中。

在岁月流转中,剧院履行着把传统与现代融合、令艺术与商业共荣的使命。

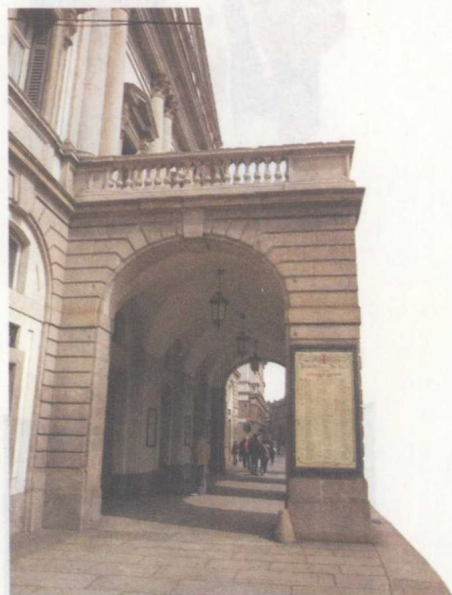
本书介绍了世界上最著名的剧院,在了解这些人文建筑的同时,也重温了这些艺术大师的无限魅力。

目 录

莫斯科大剧院 (俄罗斯)	
——最古老的大剧院	7
斯卡拉歌剧院 (意大利)	
——最完美的艺术化身	12
纽约大都会歌剧院 (美国)	
——引领世界的歌剧院	17
大阪国立文乐剧场 (日本)	
——传统木偶戏的殿堂	22
悉尼歌剧院 (澳大利亚)	
——绽放在贝壳里的灵魂之音	27
柏林德国歌剧院 (德国)	
——柏林的歌剧天堂	32
威尼斯凤凰剧院 (意大利)	
——浴火重生的不死鸟	37
德累斯顿申培尔歌剧院 (德国)	
——易北河上的“玫瑰骑士”	42
萨尔茨堡音乐节大会堂 (奥地利)	
——“音乐节”扎堆的胜地	47
维也纳国家歌剧院 (奥地利)	
——世界歌剧魅影之都	52
巴士底歌剧院 (法国)	
——巴黎最年轻的歌剧院	57
上海大剧院 (中国)	
——一座开放的“水晶宫殿”	62
罗马歌剧院 (意大利)	
——意大利文化盛开的花朵	67
都灵王家剧院 (意大利)	
——古典艺术的灵魂之地	72
维多利亚艺术中心 (澳大利亚)	
——她穿着“芭蕾舞女的裙子”	77

目 录

- 日本新国立剧场 (日本)
——可以移动的剧场82
- 肯尼迪演艺中心歌剧院 (美国)
——音乐、舞蹈和戏剧的大理石神殿 87
- 芝加哥歌剧院 (美国)
——现代歌剧的元祖92
- 北京保利国际剧院 (中国)
——北京文化圈的一颗明珠97
- 拜罗伊特节日剧院 (德国)
——拜罗伊特文化节的聚集地 102
- 维也纳美泉宫剧院 (奥地利)
——哈布斯堡王朝的见证 107
- 北京人民艺术剧院 (中国)
——京味儿话剧的发祥地 112
- 科隆大剧院 (阿根廷)
——南美洲上的戏剧博物馆 117
- 科文特花园皇家歌剧院 (英国)
——伦敦最负盛名的老牌剧院 122
- 环球剧场 (英国)
——泰晤士河对岸的“圆房子” 127
- 法兰西喜剧院 (法国)
——“莫里哀之家” 132
- 巴黎歌剧院 (法国)
——世界上最大的抒情场所 137
- 布拉格民族剧院 (捷克斯洛伐克)
——捷克民族的艺术象征 142
- 百老汇 (美国)
——名冠全球的艺术天堂 148
- 克鲁斯堡剧院 (英格兰)
——斯诺克选手梦想的天堂 154

1

莫斯科大剧院 (俄罗斯) ——最古老的大剧院

俄罗斯国旗

1. 前身是戏剧表演团与歌剧团复合体
2. 它是一颗闪亮的民族之珠
3. 历经三次浴火重生
4. 225 年的金字招牌是芭蕾舞
5. 拥有众多舞台上飞翔的明星
6. 莫斯科音乐戏剧活动的中心

■ 前身是戏剧表演团与歌剧团复合体

莫斯科大剧院前身是莫斯科大彼得罗夫大剧院,最早建于1776年,位于莫斯科市中心的剧院广场,是俄罗斯历史最悠久的剧院,也是世界上最著名的剧院之一。它是典型的俄罗斯古典建筑,风格雄伟壮丽,朴素典雅,内部设备完善,音响效果极佳。

莫斯科城坐落于莫斯科河畔,是世界最大的城市之一,15 世纪中期,市内已有 28 座颇具规模的剧场,其中最为宏伟壮观的当属莫斯科大剧院。在苏联时期它的正式名称为“苏联国立荣获列宁勋章的示范大剧院”。

该剧院拥有世界一流的歌剧团、

芭蕾舞团、管弦乐团和合唱团,是最具代表性的俄国大剧院。这里集结着最优秀的演员、歌唱家、舞蹈家和音乐家。

曾经的剧院

■ 它是一颗闪亮的民族之珠

剧院的演出大厅金碧辉煌,豪华庄重,大厅以金色为主调。有 6 层包厢,高 21 米,厅长 25 米,宽 26.3 米,拥有 2 150 个座位,可容纳 1 500 人演

出。由于剧院演员们的出色演出水平,它享有“俄罗斯之光”和“民族珍珠”的盛誉。

能在大剧院看一场演出,是一种享受。大剧院右侧是小剧院。左侧是著名的中央百货商店以及轻歌院、斯坦尼斯拉夫斯剧院和工会大厦圆柱大厅。剧院广场上的喷泉,鲜花,绿草,构成一种和谐弦律。

■ 历经三次浴火重生

莫斯科大剧院曾三次被焚毁于火灾和战争。多次的修葺和改建,使之成为世界上最宏伟的剧场建筑之一。18世纪中叶,欧洲大陆风靡意大利歌剧,为了追逐时髦,使当时的皇室贵族享受到这种歌剧,1776年,叶卡捷琳娜二世女皇命令创建了那

时的莫斯科大剧院,后来被大火焚毁。1780年,剧院由英国人马多克斯设计建造。早先该剧院以彼得罗夫斯基命名。1805年剧院再次被大火焚毁。随后又开始重建,并于1825年开放。1853年因剧院内部设施被烧而停止使用。1856年,卡沃斯将

观众们聚精会神地观看演出

莫斯科大剧院

莫斯科大剧院恢弘内景

其修复,修复后的剧院能容纳近2000观众,舞台宽度相当于英国科文特花园皇家歌剧院的一半。

从1825年到1860年,作曲家沃尔斯托夫斯基在帝国剧院中担任过各种不同的指导角色,正是由于他的存在而使当年莫斯科的歌剧表演水平有了很大的提高,大剧院的艺术活动有了令人瞩目的扩展,它的歌剧演出剧目中增加了许多艺术质量上极其出色的新制作,里姆斯基、科萨科夫、阿连斯基、科列钦科和拉赫玛尼诺夫等许多作曲家都将他们的新歌剧交给大剧院首演。与此同时,亚

历山大·戈爾斯基加入了大剧院的芭蕾舞团,成为一名芭蕾舞指导,从而逐渐树立起俄罗斯芭蕾的光荣传统,使其向戏剧化的方向迈进了一大步。

大剧院的另外一位舞蹈家季赫米洛夫也在俄罗斯芭蕾学派的形成过程中发挥了重要的作用,他训练出一代芭蕾舞家。拉赫玛尼诺夫曾于1904年到1906年在大剧院担任指挥,在他之后出任指挥之职的是瓦茨拉夫·苏克,在此阶段,大剧院也拥有最伟大的歌唱家,如夏里亚平、萨比诺夫和涅兹丹诺娃等。

■ 225 年的金字招牌是芭蕾舞

莫斯科大剧院不仅仅继承了欧洲芭蕾的历史传统,更重要的是,在俄罗斯丰富的民族音乐与舞蹈的沃土上,建立和发展了自己的芭蕾体系,并使之不断地发扬光大。经过 225 年一代又一代芭蕾人的不懈努力,莫斯科大剧院现在已经成为了芭蕾舞不可替代的金字招牌。

莫斯科大剧院中有世界上最优秀的芭蕾舞舞蹈家,芭蕾舞艺术诞生在法国,却是俄罗斯民族把这门艺术推到了一个前所未有的高峰,莫斯科大剧院的芭蕾舞团,则以其辉煌的艺术

成就和璀璨的群星而成为世界芭蕾舞艺术王冠上的明珠。

这里曾走出过多位世界级的芭蕾舞巨星,如萨夫兰斯基、涅日达诺娃、奥杰罗夫、别林申斯卡娅,当然,还有中国观众非常熟悉的 20 世纪世界舞坛“最美的天鹅”——加琳娜·乌兰诺娃。其代表作《天鹅湖》蜚声海内外,被许多国家搬上了舞台。今天,世界各地的《天鹅湖》已经有了不下 100 个版本,1959 年和 2001 年,莫斯科大剧院的艺术家们曾两度携《天鹅湖》来中国演出,得到毛泽东和江泽民主席的亲切接见。

■ 拥有众多舞台上飞翔的明星

芭蕾舞剧《天鹅湖》

1997 年,大剧院中“最漂亮的王子”——费林,就曾随世界明星芭蕾舞团访问北京。与他搭档的是他的老战友安冬尼·切娃,另外一对演员是乌瓦洛夫和戈拉乔娃。乌瓦洛夫是抒情的专家,在无可挑剔的舞蹈技术的

基础上,舞台上的乌瓦洛夫就是空中翱翔的鹰,似水的柔情从费林的眼神中起程,缓缓地向指尖传递,并在戈拉乔娃的回应中升华了,观众们仿佛也沉醉在爱情中。

■ 莫斯科音乐戏剧活动的中心

“十月革命”以后,大剧院仍然是莫斯科音乐戏剧活动最重要的中心,它一直以拥有最出色的歌唱家和舞蹈家而骄傲。大剧院所表演的俄罗斯古典歌剧和芭蕾具有很高的艺术水准,尽管在世界范围来说,它的芭蕾舞团似乎比歌剧团更为著名,也更具实力,但是这里仍然是俄罗斯声乐学派最出色的歌唱家们所向往的最高殿堂。

在大剧院所有的歌剧都是用俄语演唱,偶尔也会有来自国外的知名歌唱家在这里登台。

大剧院的制作风格非常传统,而其演出剧目也完全建立在俄罗斯经典歌剧的基础之上,以柴科夫斯基、穆索尔斯基、包罗丁、格林卡和普罗科菲耶夫的作品为主。一些规模较小的制作,或者是较具实验性的作品,通常是在与大剧院相对应的小剧院中举行。

剧院顶棚的大灯

迷你知识卡

舞剧《天鹅湖》

《天鹅湖》原为柴科夫斯基于1875年—1876年间为莫斯科帝国歌剧院所作的芭蕾舞剧,于1877年2月20日在莫斯科大剧院首演,之后作曲家将原作改编成了在音乐会上演奏的《天鹅湖》组曲。《天鹅湖》是世界上最出名的芭蕾舞剧,也是所有古典芭蕾舞团的保留剧目。

十月革命

十月革命发生于1917年11月7日。前苏联、等社会主义国家及组织普遍认为,十月革命是经列宁和托洛茨基领导下的布尔什维克领导的武装起义,建立了人类历史上第三个无产阶级政权——苏维埃政权和由马克思主义政党领导的第一个社会主义国家。

2

斯卡拉歌剧院 (意大利) ——最完美的艺术化身

意大利国旗

1. 它是意大利音乐的象征
2. 令表演者畏惧的顶楼
3. 不许中途进场的歌剧院
4. 经过翻修它变得更加现代
5. 拜伦和斯汤达在此流连忘返
6. 未完成的图兰朵

它是意大利音乐的象征

斯卡拉歌剧院，位于意大利米兰。大剧院于 1778 年 8 月 3 日正式启用，第二次世界大战期间，剧院遭到轰炸，整个演出大厅片瓦无存。

战后，意大利政府拨出巨资，以当时最高的标准重建，使之成为世界上最完美的剧院之一。

在世界艺术史上，很少有一座剧院像意大利米兰的斯卡拉歌剧院那样，被看成是完美的化身、建筑的典范。它不仅是一座华美的大歌剧院，同时也是歌剧、尤其是意大利歌剧的象征，甚至还是意大利音乐的象征。

令表演者畏惧的顶楼

现在的斯卡拉歌剧院是原址重建的第二座歌剧院，首座歌剧院于

多层观众席位

1776 年 2 月 25 日在一个狂欢会后发生的火灾中焚毁。

后来重建的剧院为 3 层楼建筑，正门上方的三角楣上有浮雕，下面的 3 个拱形门道为入口处，中间有阳台，规模宏伟，庄重大方。别看它外表极其平常，灰色的砖墙和廊柱，木