

艺术 盛宴

谢燕辰 巩志君 编著 · 范元喜 摄影

中国宇航出版社

北京艺术生活地图

北京青年报 BEIJING YOUTH DAILY 北京生活书系

艺术盛宴

谢燕辰 巩志君 编著 · 范元喜 摄影

北京艺术生活地图

中国宇航出版社
北京

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术盛宴：北京艺术生活地图/谢燕辰等编著. —北京：中国宇航出版社，2005.1

(北京趣生活)

ISBN 7-80144-912-6

I. 艺… II. 谢… III. ①艺术场馆—简介—北京市 ②剧院—简介—北京市

IV. ①TS971 ②J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133790号

责任编辑 王守兵 设计 北京扬翼商业设计公司

出版 中国宇航出版社

社址 北京市阜成路8号 **邮编** 100830
(010)68768548

网址 www.caphbook.com/www.caphbook.com.cn

经销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010)68371105 (010)62579336

承印 北京中科印刷有限公司

版次 2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

规格 889×1194

开本 1/24

印张 5.5

字数 120千字

书号 ISBN 7-80144-912-6

定价 22.00元

本书如有印装质量问题，可与发行部调换

前言 浑然天成的北京艺术活

P2 戏楼 / 茶馆篇

——老北京的京华遗韵

P3 一、千年戏曲，百年戏楼

- P4 1. 从露台到戏楼——中国演出场所的演变
P5 2. 两厢三番雕栏柱——老戏园的格局形制
P7 3. 青山依旧在，几度夕阳红——北京老戏园的兴衰演义

P8 ●景泰园 ●阜成园 ●吉祥园 ●天乐园

●庆乐园

P10 ●中和园 ●开明戏院 ●第一舞台 ●天桥诸戏园

P11 二、京城老戏园寻梦

P12 1. 广和剧场——北京外城现存最早的戏园

P13 2. 前门小剧场——再现昔日广德楼的辉煌

P14 3. 湖广会馆——戏曲博物馆

P15 4. 正乙祠——北京保存最好最古老的戏楼

P16 5. 恭王府大戏楼——坐落在王府内的私家戏园

P17 6. 长安大戏院——全北京最现代的戏曲剧院

P18 三、北京的宫廷戏楼

P19 1. 北京故宫畅音阁大戏楼

2. 北京故宫漱芳斋戏台及室内小戏台

P20 3. 北京颐和园德和园大戏楼

4. 北京颐和园听鹌馆

P21 四、北京的书茶馆

P22 1. 老舍茶馆——老北京的民俗博物馆

P23 2. 天桥乐茶园——再现昔日老北京的天桥盛景

剧院篇 P24

一、剧场，音乐厅——北京最蓬勃热闹的演出舞台 P25

北京演出市场上的三大盛宴 P26

1. 北京国际音乐节 P27

2. 北京国际戏剧演出季 P28

3. 北京国际舞蹈演出季 P30

二、传统，经典，现代 P32

——北京的演出场所也有各自的角色

看话剧的专业剧场

——北京人民艺术剧院（人艺）、北兵马司剧场

1. 北京人艺是京味文化的舞台版

2. 人艺话剧的三套车：首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场

3. 北兵马司剧场——看原创话剧的好地方 P35

听戏曲的现代剧院 P36

——中国评剧大剧院、长安大戏院、梨园剧场

1. 中国评剧大剧院

评剧小资料

2. 长安大戏院 P38

3. 梨园剧场 P39

歌舞升平的专业舞台 P40

——保利剧院、世纪剧院、北京展览馆剧场、天桥剧场

1. 保利剧院——北京最华贵的剧院 P41

2. 世纪剧院——国际演出最青睐的舞台

3. 北京展览馆剧场——将俄式艺术风情发扬到底 P42

4. 天桥剧场——新中国的第一家剧院 P43

目 录

目录

目录

P41	不专业却最聚焦眼球的舞台——人民大会堂	P44	民族文化宫大剧院	P46	露脸频率不高而极富特色的舞台——劳动人民文化宫	P47	明星和星迷们最爱聚集的演唱会舞台	P49	首都体育馆——星光耀眼的体育场	P51	北京工人体育馆——演唱会传播大于体育赛事的体育场	P52	北京音乐厅——西长安街的现代音乐殿堂	P53	北京音乐厅——中国硅谷里的音乐殿堂	P54	北京音乐厅——皇家古典园林中的音乐殿堂	P55	北京音乐厅——中山公园音乐堂	P56	北京音乐厅——国家图书馆	P57	北京音乐厅——国家图书馆	P58	北京音乐厅——国家图书馆	P59	北京音乐厅——国家图书馆	P60	北京音乐厅——国家图书馆
P61	其他画廊名录 P74-75	P62	画廊篇	P63	从画家到艺术家餐厅	P64	快速浏览民营画廊的英雄谱	P65	北京民营画廊英雄谱	P66	快速浏览民营画廊的英雄谱	P67	北京民营画廊英雄谱	P68	北京民营画廊英雄谱	P69	北京民营画廊英雄谱	P70	北京民营画廊英雄谱	P71	北京民营画廊英雄谱	P72	北京民营画廊英雄谱	P73	北京民营画廊英雄谱	P74	北京民营画廊英雄谱		
P74	其他画廊名录 P74-75	P75	其他画廊名录 P74-75	P76	其他画廊名录 P74-75	P77	其他画廊名录 P74-75	P78	其他画廊名录 P74-75	P79	其他画廊名录 P74-75	P80	其他画廊名录 P74-75	P81	其他画廊名录 P74-75	P82	其他画廊名录 P74-75	P83	其他画廊名录 P74-75	P84	其他画廊名录 P74-75	P85	其他画廊名录 P74-75	P86	其他画廊名录 P74-75	P87	其他画廊名录 P74-75		
P87	其他画廊名录 P74-75	P88	其他画廊名录 P74-75	P89	其他画廊名录 P74-75	P90	其他画廊名录 P74-75	P91	其他画廊名录 P74-75	P92	其他画廊名录 P74-75	P93	其他画廊名录 P74-75	P94	其他画廊名录 P74-75	P95	其他画廊名录 P74-75	P96	其他画廊名录 P74-75	P97	其他画廊名录 P74-75	P98	其他画廊名录 P74-75	P99	其他画廊名录 P74-75	P100	其他画廊名录 P74-75		

目录

P83 新兴艺术区篇
——城市的新文
兴艺术区
的薪

新兴艺术区之一

POS

484

P87

Page 88

pg 4

pg 2

pg1

pg7

pgg

P10.

996

P101

P103
P105

P106

107

108-
-109

P112
P113

P110
P111

P114
117

P116-

P117

的飞地艺术
P118-119
◎ 舞家 蔡

大专业艺术
P120-125

附录

北京最知名院校

2. 中央美术学院
3. 中央美术学院
4. 北京舞蹈学院
5. 中央美术学院

5

力打动你
吧的鲜活
在京城

洋“泡”在京

前言

浑然天成北京艺术生活

缺少艺术气息的生活枯燥乏味，对于被急管繁弦的当代都市节奏挤压得干瘪的心灵空间，没有什么比艺术更容易让心灵的敏感恢复弹性了。

幸好，你在北京，这里有为数众多的美术馆、画廊、艺术SOHO、酒吧、剧场，精彩典雅而个性纷呈，可以让你在色彩的SPA里浸浴。色彩与眼眸的凝视，笔触与微笑的轻接，浮想联翩里你会发现，点开灵犀的不仅仅是那些艺术品，也许还有气氛，光线，环境。

在北京，你会发现，艺术不再是高高在上，神秘遥远，它们正在与人们的生活浑然融为一体。

戏楼 / 茶馆篇

——老北京的京华遗韵

不论是古色古香、流光溢彩、风格独特的老戏楼，还是在唱、做、念、打方面已自成艺术体系的京戏，都是我们几千年博大精深的历史文化的缩影之一。而寻觅那曾经的一座座老戏园，追忆过去风光无限的岁月，置身历史悠久的老戏楼里，甬管看戏、品茗，还是票友悠闲地自娱自乐，都会让你有一种满目生辉之感，仿佛那曾经的京华遗韵又袅袅而来。

一 千年戏曲 百年戏楼

就像外国人把中国的京剧称为 china opera (中国歌剧) 一样, 就像历届春节联欢晚会和对外的大型演出总缺少不了京剧节目一样, 京剧, 这个不过两百多年历史的中国戏剧品种, 在演出舞台上仍然散发着其生旦净末丑的魅力。

初到北京的人, 总会想方设法听场京腔京韵的京戏, 姑且算领略一下那曾经的京华遗韵。于是伴着京戏里的胡板声, 属于老北京的那些陈年遗迹, 那些梨园曲话, 在车水马龙高楼林立的现代化国际大都市中, 仍然被人们悠远地牵挂、怀念着。那些已经消失与还在坚守的戏园子, 因而有了一抹动人的红妆。在怀旧正成为一种情结的当下, 越来越多的人都想在都市现代化的进程中, 找寻昔日遗珠。而近年来, 京味文化尤为吸引国外游客, 土生土长在中国的京剧, 几乎成为了中国 5000 年古老文明的一张名片。在国际艺术文化交往中, 吸引着更多的眼球。在现代社会, 获得了眼球就意味着具有了经济价值。老祖宗留下的古老文化, 终将穿越尘封岁月的沧桑, 将历史的沉积幻化成时光的魅力, 凤凰涅槃, 重获新生。

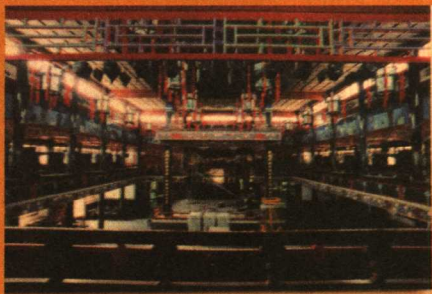
1. 从露台到戏楼——中国演出场所的演变

中国的演出场所与中国戏曲相伴而生，有一个漫长的历史演变过程，各阶段的称谓也不同。上古人们祭祀的歌唱和舞蹈，也可以看作是中国戏曲最早的起源。随着时代的发展，这些曾经在祭祀仪式上歌舞的人们，开始了职业化的生涯，成为中国最早的艺人。因此，中国古代歌舞艺人最初的演出场所，几乎全是利用自然地形。后来，开始出现土台子，即无盖顶的露天之台，称为“露台”，观众于四周围观。所以直到现在，民间仍对那些自发组建的非正规的演出团体称“草台班子”，这是颇有历史渊源的。

到了西汉，有了观众席建筑“看棚”。看棚是观众居高临下观看、非固定的露天演出场所。张衡的《两京赋》中，就有观看百戏而设有看棚的描绘。唐代是中国戏曲的形成时期，演员的表演区开始建筑化，于是出现了“乐棚”。乐棚以砖石木材建造，舞台加了盖顶，设计制造都十分精致，但还不是固定的演出场所，不过已经依稀成形。到唐代，寺庙中开始出现“戏场”，这便是后世“庙会”的前身。

宋元两代是中国戏曲日臻成熟时期，这时开始出现固定化的演出场所“勾栏”，固定集中的演出场所称“瓦舍勾栏”。勾栏是看棚、乐棚和露台三位一体，内有戏台、后台、看席和神楼。为了便于观赏，观众席前低后高，全部是木制结构，剧场形制初具。但由于勾栏是木制结构，容易倒塌、着火，到明代开始衰落，取而代之的是遍布内外城的“茶园”。最初，茶园并没有特设的舞台，只是席前做场，后来较大的茶园开始特设舞台供演出之用，到清代更加盛行。这与北京人爱喝茶的习惯有关。当时没有“戏票”，品茗听戏只付“茶资”，实际是戏价。清中叶以后北京的茶园已颇具规模，随着四大徽班进京和京戏的形成与发展，人们不以品茗为主，而是以听戏为主了，茶园也随之改称戏园子了。

民国时期，许多戏园子内部都加以改造，舞台加了大幕，观众席也逐渐改为半圆形排椅，前沿突出的镜框式舞台，替代了正方形三面敞开的旧戏台，并加了灯光。上个世纪20年代后，“戏园”的称谓大都改为“戏院”。

2. 两厢三番雕栏柱——老 戏园的格局形制

昔日的老戏园子与今天的剧场大不相同，它们一般临街，门前竖有一个木制单门牌坊，坊额题写园名，顶部有脊形小屋檐，以防日晒雨淋。戏园子内的戏台为正方形，砖木结构，台子四角有木柱，台前两根柱子分别挂有对联，戏台正面有雕刻精致的护栏，护栏顶端装有木刻莲花或小狮子作为点缀，在戏台顶部装有垂花倒栏杆，与下面的栏杆相对称，观众座位是长桌长板凳。戏台三面都有座位，三面都有看楼。

戏楼下的正面座位与戏台垂直摆放，听戏的人面对面坐着品茗听戏，想看戏得侧身扭头。戏台两侧的座位是斜着摆放，与戏台成锐角，观众也是面对面，看戏需侧身扭头。从此也可看出当时茶园、茶楼是以品茗为主，看戏为辅，因此过去一般都说“听戏”，而很少说“看戏”。而座位区域也各有名称，楼下正面叫“池座”，楼下戏台两侧叫“两厢”，两厢后面靠墙处备有高木凳，叫“大墙”；楼上称“楼座”，前面为“包厢”，楼上戏台后两侧叫“后楼”。在后楼看戏只能看到背影，所以后楼不收费，往往是内部人员亲友看戏之处。

昔日老戏园子还有一个特别的地方，就是在戏台对面楼下后边中间设有“弹压席”。弹压席设有一张长方桌子，桌子上立有一个牌子，上面写有“弹压席”三字。桌子上还有一个小木架，上插令箭。这是为维持园中治安而设置的，开戏后士兵全副武装入座，园方奉上茶点，逢年过节还送红包，以求官方多多照应。

旧戏园子的这种格局到民国时期才逐渐被打破，而广和楼一直延续到上世纪20年代。

清代至民国初期，戏园子大门外还贴有海报，上写某戏班、某演员演出，但是上面没有具体剧目，上演什么剧目全看道具。每天将戏中的代表性道具摆在戏园子大门外，戏迷一看便知道当天的主要戏码了。每日的戏单，开始是木刻印在黄纸上，收费很低。后来，改为石刻印在粉红纸上。铅印的戏单则是上个世纪20年代以后出现的。

清代戏园子的演出时间很长，达10~12个小时，不演夜戏。“茶资”多少不是以戏论价，而是按座位论价。除供应茶水外，还有另付费的小吃（黑白瓜子、盐炒小花生等）装在小盘子内。不过当时不收费，到压轴戏（倒二出）开演前后才收费。“扔热手巾把”是北京老戏园子的一大特色，也是绝活儿。跑堂的将热手巾从空中抛向观众，扔的一刹那还在口中喊：“手巾把来喽！”扔得十分准确，随时收取小费，多少随便，从不

DRAMA

计较。

清代京师内城禁止卖戏，因此戏园子都在外城。清朝中叶时，还禁止妇女到戏园子听戏。《清稗类钞》中记载：“京师戏园向无女座。妇女欲听者，必探得堂会时，另搭女桌，始可一往，然洁身自好者，尚裹足不前也。”到光绪末年，女观众开始出现了。这是由“庚子赔款”上演“义务戏”开始的。“义务戏”开禁，但男女要分开，妇女在楼上就座。辛亥革命后，才打破了男女界限。妇女涌入戏园，也促使了京剧的发展。过去京剧行当中是以生角为主，妇女观众的加入，使旦行得以与生行平分秋色。

随着中国末代王朝的崩溃，戏园的格局也发生了变化。民国元年兴建的第一舞台（位于前门外柳树井街路北），首先打破了旧戏园子的格局。观众座位变成了横排长条木椅子。舞台为椭圆形，台中央设有转台，并第一次使用了幕布。接着，新建的开明戏院仿外国剧场形制，观众席是一排排的单人座椅，并开始实行对号入座。此风一开，许多旧戏园也纷纷仿效改建。广和楼、广德楼和三庆园改得最晚。

第二届梅花奖获得者
关芳金奖获得者

荀派珍藏版

3. 青山依旧在，几度夕阳红——北京老戏园的兴衰演义

清代初期，称为“雅部”的昆曲开始衰落，而称为“花部”的各地方剧种蓬勃兴起。

因剧种和剧团的增多，观众范围也扩大了，剧场也随之增多。清初，许多私人宴集也开始对外营业，称为“茶园”、“酒园”或“戏馆”。据《藤阴杂记》记载：“京师戏馆，惟太平园、四宜园最久，其次则查家楼、月明楼，此康熙末年酒园也。”查家楼即今广和剧场前身；月明楼位于永光寺西街，现在已经无存。雍正年间，著名的茶园除查家楼外，还有方壶斋、蓬莱轩、升平轩。太平园、四宜园、蓬莱轩和升平轩的地点如今已不可考。方壶斋进入了北京街巷名称行列并保留至今，位于今宣武门外永光西街北，名为方壶斋胡同。

清朝同治、光绪年间，随着京剧的兴盛，北京的戏园数量也大大增加，当时约有40座左右。而随着战乱以及时代的变迁，这些戏园已经大部分不复存在，或毁于战乱，或毁于大火，或经过施工改造成了现代的影剧院。古戏园的整体风韵，如曾经的那些戏装行头，带着缤纷绚丽的颜色消失在历史的侧影里。

B EIJING'S MAP OF ARTISTIC LIFE

●景泰园——位于东城隆福寺街路北，是清代早期的老茶园。由于内城禁止卖戏，所以景泰园只演曲艺杂耍和清唱。清末，古玩商人孙喜华等集资重新修建了景泰园，民国初期又加以扩建开始演戏。中华戏曲学校创办初期，曾在此演出。它还曾一度改名为来福戏院。1942年改名为瞻宫电影院，今称长虹电影院。

●阜成园——位于阜成门外桥头路西，是清代早期的茶园之一。咸丰末年，内廷升平署对其加以改建，成为西城外有名的戏园，能容500多名观众，平时不接纳私人戏班，一切开支由管理精忠庙事务的衙门负责。

阜成园是升平署选拔艺人进宫当差的地方，当年许多京剧名家都在此演唱过，后来被赐为内廷“供奉”，每月都可领到一笔丰厚的银两。八国联军入侵北京时，阜成园被焚毁。

●吉祥园——位于王府井大街东安市场北。这里原为清政府赐给明末降将吴三桂的封地，吴三桂反叛后，此地变为八旗兵驯马场。光绪年间被辟为市场，因地处东安门外，因此称东安市场，其东北角为杂耍场。1906年内廷大公主府总管刘燮之出资在此建造了吉祥园，首次冲破了清政府严禁内城卖戏的规定，轰动一时。当时，众多的京剧名角都争相在此献艺。1919年，东安市场发生了一次大火灾，吉祥戏院却安然无恙，可是救火人员将楼顶踩坏了，于是吉祥戏院也进行了重新翻修，戏台改为椭圆形，观众席改为单人座椅，新的吉祥戏院除上演京戏外，还加演电影，由于地处繁华的市场区，所以生意一直非常兴隆。继吉祥园之后，东安市场内又相继建立了中华园、丹桂园，以曲艺和杂耍为主，但其规模和影响远不如吉祥园。

●天乐园——位于前门外鲜鱼口内路南，建于光绪初年，原名为天乐园。民国时期由万子和、吴明泉等集资经营，称华乐园，后称华乐戏院。1900年庚子事件后，梆子演员田际云(艺名“响九霄”)创办的玉成班在此演出了很长时间。玉成班梆子、皮黄“两下锅”，在当时是个创举，十分受欢迎。梅兰芳年轻时也曾搭班在此演出，1912年梅兰芳在天乐园首次与老前辈谭鑫培合演《桑园寄子》，这是为正乐育化会筹款而举行的一次义演，十分轰动。坤班崇雅社也常在此演出，富连成科班退出广和楼后，在此常演日场戏。1943年鲜鱼口一场大火使华乐戏院付之一炬，富连成科班的行头也毁于大火，损失惨重。重建后的华乐戏院规模已大不如昔日。解放后，人民政府进行了重修，改名为大众剧场。

●庆乐园——位于前门外大柵栏东口路北，清宣统元年由河北梆子演员杨韵谱等人集资修建。京剧名角杨小楼、余玉芹等都曾在此演出，杨韵谱创办的坤班奎德社在此演出了很长时期，兴盛一时。上世纪40年代后，京剧名角李万春创办的鸣春社在此演唱。解放后，吴素秋、姜铁麟和梁益鸣组成的新兴京剧团曾久占此地。之后，它成为北京杂技团的演出场所。

●中和园——位于前门外粮食街路西，本为永定门外花炮作坊薛家的祖产。清乾隆年间，徽班进京曾在此轮番演出。一代名伶谭鑫培就是在此园一举成名的。1900年被焚毁，后又重建。园主股东更换多次，1927年四大名旦之一程砚秋的总管梁华亭(又名德桂)购买了中和园，从此程砚秋便经常在此演出。后来，程砚秋与梁华亭分裂，程砚秋退出了中和戏院。1935年后，尚小云的重庆社和荣春社科班曾在此园演出很长时间。解放后重新修建，一度为尚剧团团部，后为北京京剧院演出场所。

●开明戏院——位于前门外西珠市口路南，建于1912年，由中日商人合资兴办。这是一座新型戏院，为二层洋式楼，门脸为椭圆形，舞台台口为半圆形，介于西方镜框式舞台和中国传统正方形舞台之间，也可以说是中西结合，舞台使用了黑绒大幕。建成后只演电影，后来加演文明戏(即话剧)。上世纪20年代后，京剧名角梅兰芳、杨小楼、余叔岩、孟小冬等经常在开明戏院演出，盛极一时。上世纪40年代初，评戏皇后白玉霜在此演出。解放后改名为民主剧场，以河北梆子演出和演电影为主。现改名为珠市口电影院，其建筑仍保持着原有风貌。

●第一舞台——位于前门外西珠市口路北，建于1914年，是京剧名武生杨小楼、名旦姚佩秋与商人集资兴建的。梅兰芳在《舞台生活四十年》中回忆说：“这里的一切建筑、灯光完全模仿上海三马路大舞台的形式。”“在民国初年的北京，这应该算是首屈一指最新式的一个戏馆子了。”叫第一舞台，当时的确名副其实。概括起来，第一舞台有五个第一：它是第一个具有三层楼观众座的戏园子，第一个实行环形折叠式排椅的戏园子，第一个改方形舞台为椭圆形舞台的戏园子，第一个没有台柱子的戏园子，第一个采用大幕和实行人工旋转舞台的戏园子。剧场建成后，众多名角争相在此登台献艺，许多“义务戏”也在此演出。可惜的是，1937年的一场大火使第一舞台付之一炬。

●天桥诸戏园——天桥是劳动人民的活动场所，天桥市场形成于清末至民国初年，这里也是许多艺术家的摇篮。天桥早期的茶园有泰轩园、万胜轩、天乐园、开桂园、小桃园、小小戏园、小吉祥戏园等，它们规模小，设备简陋，以演曲艺、杂耍、评戏和梆子为主。有“天桥马连良”之称的果益鸣，组织了天桥京剧班，长期在天乐戏园演出。

BEIJING'S MAP OF ARTISTIC LIFE