北京艺术中心内部景观

设计 王 晴 仲晓丹 校对 刘 一 彭师德

"一条运河千里长,运河两岸是故乡;一条运河千年久,涛声桨影岁月流。"

大幕开启,在舞台巨型幕布呈现的杭州山水远景图下,在大运河粼粼波光中,饱含中国韵味的抒情序曲静 静流出。国家大剧院合唱团团员化作象征着运河流水的"水灵",以似水般清澈柔美的音色,奉上了北京艺术中

夜幕降临,灯光映衬下的"文化粮仓"犹如运河上的簇簇船帆,森林掩映中星光璀璨,艺术的音符飘向上空

2019年10月28日,规划在万亩绿心林海中的剧院、图书馆、博物馆"北京城市副中心三大文化建筑"正式动 工,2023年12月22日,《运河谣》在大运河畔浩然回荡,全新落成的"文化粮仓"正式投入运营。恰逢国家大剧院 建院16周年,从西长安街到北京城市副中心,国家大剧院"一院三址"的新格局全面开启,全球规模最大的同一 城市、同一运营主体的剧院综合体华丽亮相,艺术的触角也沿着运河之水向东延伸,辐射京津冀乃至华北地区。

北京城市副中心三大文化建筑建设全程综述①

文化粮仓好戏连台

开幕之夜

开幕演出当天,恰逢国家大剧院建院16周年, 基干"一院三址"开展的公众开放日艺术节也全面 开启,来自中央芭蕾舞团、中国歌剧舞剧院、中国交 响乐团等艺术团体的艺术家们齐聚北京艺术中 心。"运河文明千载长,大运河畔首演《运河谣》,希 望国家大剧院也如歌剧中所唱'美丽的故事代代流 传'。"《运河谣》的导演廖向红向北京艺术中心送上 祝福。国家大剧院副院长李志祥热情招待大剧院 的"亲朋好友",向他们展示恢弘大气的新剧场,并 向艺术家们发出邀约,期待他们迸发更多的创作灵 感,为全新落成的北京艺术中心奉上精品力作。

"今天是北京艺术中心歌剧院首次与观众见 面。"李志祥表示,城市副中心打造"千年之城"的伟 大征程给予了北京艺术中心发展契机,作为城市副 中心首批建成的重要文化建筑,北京艺术中心在服 务北京"四个中心"功能建设、京津冀协同发展中肩 负重要使命。

北京艺术中心歌剧院、戏剧场舞台保持与国家 大剧院舞台同样模数,原创剧目的舞美、道具可以 快速在北京艺术中心完成搭建,提高演出期间装 台、合成、排练的效率,实现自制剧目无缝衔接。"与 国家大剧院歌剧院不同的是,北京艺术中心的歌剧 院将引入音乐剧,其声学设计高度适配这种表演形 式。"李志祥介绍,歌剧院拥有全球最大、声场一流 的沉浸式扩声系统,其舞台音响由整套共138只音 箱组成,这套完整的沉浸式扩声系统是目前全球最 大规模,相比常规的沉浸式扩声,具有更强的兼容 性和听音效果。

北京艺术中心包括1800座席歌剧院、1550座席 音乐厅、1000座席戏剧场、500座席小剧场、650座席 绿心露天剧场,以及排练厅、国际文化交流中心、艺 术展厅、公共休闲等公共服务用房,总面积达到12.5 万平方米。从恢弘大气的外观到尖端前卫的技术, 艺术家们称赞有加。李志祥也颇为感慨,"2007年 国家大剧院建成时,当时国内市场供应还非常有 限,像戏剧场的座椅我们只能从法国进口。近年来 中国市场进步飞快,如今戏剧场座椅全部都实现了 国产,明年一月戏剧场将会迎来首场演出。"

术中心将承载大剧院的成功经验,结合对剧院及行 业未来发展的深刻思考,在新的时代背景下完成对 六大平台建设的新探索。未来,其"一院三址"将在 适应文化消费新方式、大众审美新需求和受众欣赏 新习惯上继续探索。

年新年音乐会将在这里上演,而北京艺术中心2024 年上半年的排期表已经安排了114场演出。雨后春 笋,势如破竹。

夜幕降临,华灯初上。在朦胧夜色的映衬下,身着"盛装"的北京艺术中心流光溢彩,灿若星河。昔日破旧 的小圣庙村蝶变富丽堂皇的艺术殿堂,让摄影师张寅生感慨万千。

北京艺术中心所在的城市绿心森林公园,彼时还是东方化工厂,工厂北邻小圣庙村,南侧有一个靶场,张寅生 经常去那里。作为一个土生土长的通州人,拍摄身边的变化是他生活中的一大乐趣。一次他路过小圣庙村,看见 这里开始征地拆迁,他饶有兴趣地随手拍下的几张照片,竟成了记载北京艺术中心历史脉络的珍贵档案。 征地拆迁、荒地开挖、吊塔林立、机器轰鸣……拍久了,张寅生才了解,这里将要建成恢弘壮阔的"北京城

市副中心三大文化建筑"。"这可是关系通州人民生活福祉的大事。"张寅生眼前一亮,这里成了他没事就来看

更有缘的是,2020年,国家大剧院招募摄影师拍摄台湖舞美艺术中心时找到了他,此后,张寅生成了国家 大剧院兼职摄影师。几年来,一张张照片记录了北京艺术中心拔地而起的光辉岁月,有关这座剧院的成长故。

音乐厅是北京艺术中心首个具备使用条件的室内剧场。2023年9月27日,北京艺术中心音乐厅迎来首场 则试演出,张寅生激动前往,步入其中,眼前豁然开朗。"山地葡萄园式"观众席开阔舒适,色调典雅;宽22米、进 采15米的舞台可容纳四管编制交响乐团;中央正后方,一架奥地利里格尔管风琴明快银亮。"太震撼了!"回忆 起拍摄历程,张寅生对这台"乐器之王"印象深刻。

这座"巨无霸"管风琴由皇家宫廷御用制琴商奥地利格尔管风琴公司制造,共有86个音栓,6002根音管,以 E组圆弧横向排列,仿佛一朵四季常开的月季,又似水花溅起,配合观众席两侧的西班牙小号音管,可以将每

演出当天,北京艺术中心热闹非凡,一千多名观众慕名而来。测试环节是当天的重头戏,一个"圆球"被搬 到舞台中央测试声源。观众满场时,测试声源会播放由低频到高频的扫频信号,工作人员持麦克风在观众席 的5个区域持续测试。

那天晚上,坐在台下的杨志刚紧张又兴奋,他和团队耕耘数年的声学设计方案就要在这天给业内人士和 广大观众交上一份答卷。

杨志刚是上海华东建筑设计研究院声学及剧院专项设计研究所所长,该所也是北京艺术中心声学设计团 以之一。从剧院建设初期到开幕运营,他和团队孜孜不倦地为剧院声学设计攻坚克难,在他随身携带的笔记

本电脑里,存储着数十万字的调研报告和设计方案,几万张设计图勾勒出北京艺术中心声学设计的构想。 "满场测量是最接近实际演出的测量条件,它要求现场观众作为人体吸声面,安静地坐在位置上,还要忍 耐测试噪声。"杨志刚介绍,"对建筑声学测量来说,这是一个很苛刻的条件。99%的厅堂验收测试都只能是空 汤测试,这次满场测试非常难得。"专业人员将根据最终指标给出最佳的返音板高度设置等建议,完善剧场声

结果在意料之中。数据显示,北京艺术音乐厅的混响时间为2.55秒。"也就是音乐厅的表演者发出的声音 衰减到60dB的时间为2.55秒,这个时间越长声音就越丰富。"杨志刚向记者解释,北京艺术中心的混响时间优 厅世界著名的波士顿交响音乐厅和柏林爱乐音乐厅,声音效果居于国际前列。

开放舞台

为了满足副中心乃至京津冀观众的需求,结合城市副中心的地理区位特 点,北京艺术中心从规划初期就使命重重。在北京艺术中心运营管理部负责 人江涛看来,这里可以看作是城市副中心的第一个综合类剧院,而放眼全北 京,它又区别于其他经营多年的剧院,扮演着北京剧院文化中不同的角色,应 该有不同的产品供给,实现综合文化服务产品的丰富和创新。

连日来,为了迎接剧院的正式开幕,江涛忙得不可开交。作为一个资深 剧院人,北京艺术中心就像是他的孩子,"舞台、灯光、声响……剧院建筑的建 设专业性要求非常之高。"江涛回忆,早在2020年,国家大剧院就成立了筹备 组提前介入北京艺术中心的建造和设计,为的就是利用剧院运营十几年来的 专业经验,结合精准定位制定运营规划,包括对空间、功能的可拓展性和实用 性等,提出很多建议,其中不少如今已落地变成现实。

从一片工地到一座剧院,从一纸规划到一台演出,江涛有些激动,"仿佛 梦想照进了现实。"

直到演出开始前的一个星期,剧院还在紧锣密鼓地调试设备。除了舞台 演出,餐饮、交通、后勤保障……事无巨细。眼见一个庞大的管理体系顺利运 转,江涛感慨不已,"这不仅是中国剧院建设的一次创新探索,也是城市副中 心的文化大事。"

"在保证歌剧院、音乐厅、戏剧场等舞台高技术标准的基础上,在运营规 划初期,我们就希望将这里打造成一个更加开放的剧院,舞台之外,观众能在 开放空间中找到更多的现代表演艺术,形式更具多样性和想象力。"江涛说。

结合城市副中心的地理区位特点,北京艺术中心的高质量发展需要在丰 富公共文化服务内容上寻找突破,比如举办以开放艺术节为代表的演出周边 活动,让观众沉浸式地体验艺术与生活之美、更富参与感的公益艺术普及活 动、舞台以外空间的综合艺术的运营、青年艺术家扶持及作品孵化、国内外艺 术交流活动、文化建筑间的联动等,都是服务创新的思路。"我们在建设中就 为剧场外的公共空间预留了管线、灯光、音响和电源等设施,让这些空间都能 成为演出和活动的承载地,'处处是舞台'。"江涛介绍,为了丰富开放空间的 内容,大剧院还成立了特色艺术经营团队,专门为"小舞台"定制展览展示、艺 术沙龙等,在北京艺术中心歌剧院、戏剧场、音乐厅外,都设有小舞台区域,未 来会实现常态化运营。

在北京艺术中心的巨幅生态画卷里,露天剧场是一次创新尝试。 你很难不被音乐厅北侧那座下沉式露天剧场吸引。森林掩映、绿荫环 绕,它不仅配备高标准的专业舞台和声光电设计等硬件设施,而且后台钢琴 房、化妆间、休息室等一应俱全。剧场设置650个座位,未来有望扩充至1500 至2000人的容量,力求打造北京最专业的露天剧场。

露天剧场接近音乐原本的自然状态。国际上很多大型音乐节都选址在 公园里的户外剧场。比如柏林森林音乐会,每年夏季,柏林爱乐乐团都会在 柏林西郊外的一座森林剧场举行演出季的最后一场音乐会。维也纳夏季音 乐会则选址绿色花园美泉宫,让观众徜徉在大自然中欣赏音乐。

"城市绿心森林公园和北运河营造的自然环境非常适合打造户外剧场, 在设计上我们也参照了这两个国际案例,环境设计尽可能无遮挡,观众可以 席地而坐。之所以将其建成下沉式,也是为了不破坏绿心公园里原本的自然 景观,原汁原味保留绿色森林的氛围。未来,露天剧场将举办交响乐的音乐 节,并探索戏剧、家庭亲子剧、沉浸式演出等。 无论是景观设计、舞台专业标 准,还是服务设施,它都很有可能成为北京最好的户外剧场,也会成为北京艺

THE BOX I'VE

大幕拉起,剧场新生。国家大剧院"一院三址"的新格局全面开启。 国家大剧院、北京艺术中心、台湖舞美艺术中心,"一院三址"总建筑面 积达到40万平方米,是全球规模最大的同一城市、同一运营主体的剧院综合 体。李志祥表示,"国家大剧院主打综合性,承载'歌乐舞剧戏'的演出门类; 北京艺术中心主打现代性,将不断拓展演出形式,加入音乐剧、现代舞等深 受年轻人喜爱的表演形式,吸引、集聚年轻人;台湖舞美艺术中心主打专业 性,为剧院生产运营提供技术保障,同时其'爵士音乐节'将成为长期品牌。 三址将共同为丰富市民的精神文化生活贡献力量。" 北京艺术中心建设接近尾声时,刘士俊来此报到。餐饮服务、剧场清 洁、观众停车……舞台之外,保证完备的服务是他的职责所在,行政综合管 理工作事无巨细,好在就职国家大剧院安保部近十年,丰富的经验让这个 "多面手"从容不迫。 2018年,随着台湖舞美艺术中心的开幕运营,刘士俊从国家大剧院转场 台湖剧场,又来到北京艺术中心,亲历了"一院三址"的发展。

开幕演出结束,直到最后一位观众退场离开,刘士俊松了口气 开幕大戏谱写了北京艺术中心的序曲,一系列精彩纷呈的演出和活动 将悉数登场。2023年12月22日至2024年1月1日,北京艺术中心"开幕艺术 周"期间将有9场不同门类的演出精彩上演。国家大剧院首部原创悬疑话剧 《嫌疑人福尔摩斯》将启幕小剧场,吸引广大侦探迷们来一探究竟。元旦当 天,北京艺术中心将迎来2024新年音乐会,著名指挥家吕嘉将执棒国家大剧 院管弦乐团与合唱团,携手宁峰等演奏家和王冲等歌唱家与观众共迎新年。 "北京艺术中心2024年上半年的演出已经确定,计划有114场。"江涛 透露,国家大剧院的一些经典剧目包括话剧《林则徐》《玩偶之家》及舞剧

《杨家岭的春天》将陆续引入北京艺术中心,两地同步上演。 北京艺术中心也将引入音乐剧、现代舞、先锋戏剧、沉浸式表演等,拓展 演艺新场景,打造吸引年轻观众群体的都市文艺生活集聚地。这里的活动 会更加侧重现当代艺术,发挥区域与周边环境优势,通过全新打造艺术 BPAC、湖畔时光音乐会、大师课及工作坊、群文小舞台等特色艺术普及教育 活动,积极探索更多公众参与的可能性。演出之外,全新开放的北京艺术中

心也将面向广大市民开放参观。 "我们计划从首年度的300场演出,5年之内逐步实现年度650 场演出的规模,同时演出体量也会有所提高,特色文 化活动会从明年的300场左右,5年内实现大概年度 600场的规模。"江涛不认为这是一个设想,明年年初 一直到六月份的演出排期已经基本确定,很多规 划也都列上日程,比如推进国际芭蕾舞编舞比赛 等项目落地北京艺术中心,"这些安排说话 就在眼前了。"江涛说。 一座剧院,一座城。以现代化定

