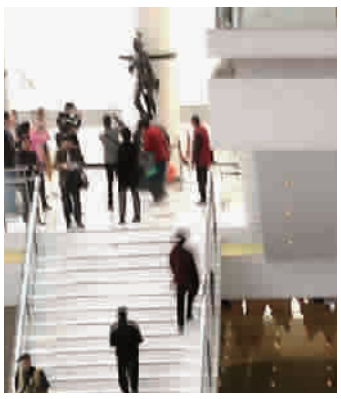
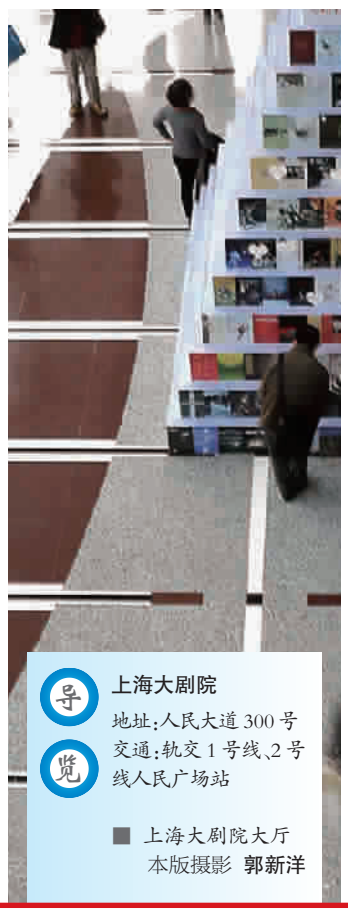
水晶宫殿

上海大剧院坐落于人民广场西侧。整座建筑占地面积 2.1 公顷，总高度 40 米，内设大、中、小三个剧场，采用目前世界上最先进的全自动机械舞台，拥有完备的附属设施。每当傍晚华灯初上时，晶体的立面和屋顶组合的光幕与喷水池的水光反射交相辉映，让整座剧院在夜幕中晶莹剔透、熠熠生辉，因而得到“水晶宫殿”之美誉。



爱上一部剧 恋上一座城

本报记者 **朱渊**



上海大剧院
地址：人民大道 300 号
交通：轨交 1 号线、2 号线人民广场站

■ 上海大剧院大厅
本版摄影 **郭新洋**

坐不坐摩天轮，到伦敦，总不会错过伦敦眼；懂不懂歌剧，到悉尼，总要在悉尼歌剧院留张影；有没有演出，上海大剧院总是世界名流、八方来客不容错过的人文地标。

就在本周，上海大剧院刚刚发布了 2017–18 演出季全新阵容。超过 160 台、近 400 场演出分为“艺海丝路”“致敬经典”“歌剧典赏”“发现最美”“艺聚当代”五大主题，涵盖歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲等不同的艺术门类，将在未来一年内轮番登上大剧院的舞台。

自 1998 年 8 月 27 日开张至今，上海大剧院累计演出 12000 场，吸引了 1300 万余人次。曾经，帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯三大男高音在这里实现了中国唯一大满贯；维也纳爱乐乐团、柏林爱乐乐团在这里奏响了辉煌乐章；音乐剧《悲惨世界》首开先河驻场了大半个月刷新票房纪录；也曾经，因着心里“不说再见”的执着，数以万计的市民观众轮候在剧院门口，就为在大修前再看一眼这座城市的骄傲。

短短 17 天后，这座艺术宫殿也将开启 20 周年纪念序幕。伴随着时光指针倒转的分秒点滴，人们在上海大剧院每个历史性回眸的瞬间，亦得以重温这座人文之城如何在艺术之光的照耀下开疆拓土、披荆斩棘，昂首阔步迈上文化大繁荣的康庄大道。

璀璨的宫殿 屹立彩虹之巅

傍晚，华灯初上，自天空俯瞰人民广场区域，最显眼当属被延安西路高架和南北高架那段彩虹圆弧怀抱着的“宫殿”，晶莹剔透、闪亮璀璨，那就是上海大剧院。

剧院设计沿用了中国九宫格式的建筑风格，结构简洁、线条流畅，从侧面看颇像一个“亚”字。皇冠般的白色弧形屋顶弯翘向天际，上面有古典的户外剧场和空中花园，形似聚宝盆，建筑构思为“天地之间”，被法国设计师定位为“开放的宫殿”。它置身于上海政治、文化中心，向蓝天伸展的屋顶，仿佛承接来自宇宙、人类的恩泽与智慧，象征对世界文化艺术的热情追求，也象征着上海有史以来就与天地相通的博大胸怀。

为体现艺术外形与内在功能的完美统一，顶部以钢结构减轻自重，六根透明柱撑起向天空反翘的顶盖，给人以飘浮的动感。可能是两头微翘的飞檐式顶盖建造颇有难度，剧院的屋顶是在地上完成了焊接后，通过六个电梯井一同升上去再完成安装的，当时的盛况让许多见证者记忆犹新。

开放的宫殿 汲取智慧之源

自破土动工之日起入职，如今已是剧院总经理的张笑丁，无疑是上海大剧院一路辉煌的见证者。初来报到时，张笑丁不过 24 岁：“剧院还是个不见雏形的大工地，办公楼是两个临时搭建的工棚，大些的是建造工程指挥部，小号的就是上海大剧院中心。中心就两个人，原上海大剧院艺术总监钱世锦，和我。”

张笑丁翻出珍藏了近 20 年的宝贝——1998 年大剧院诞生年首个演出季节目册，跃入眼帘的是精致的手绘海报，还有那些既陌生又熟悉的面孔。

“开幕演出是中央芭蕾舞团的《天鹅湖》，当时手绘的海报，简单的线条勾勒白描，如今看来依然时尚不乏设计感。”张笑丁摩挲着微微泛黄的页面，如数家珍：“这是世界男高音歌唱家卡雷拉斯，1998 年他首度访华。还有这张青春朝气的面孔，小清新版的余隆，你想不到如今霸气的他，也曾留着文艺青年的飘逸刘海吧！”

作为国内建成的首家国际性高等级综合剧院，上海大剧院以海纳百川的姿态迎接世界一流乐团、顶尖艺术家、音乐家的到来，汲取智慧之源、不断更新自身。开张以来，不但四大欧洲歌剧流派悉数登场，维也纳爱乐乐团、柏林爱乐乐团、纽约爱乐乐团、德累斯顿交响乐团、芝加哥交响乐团、马林斯基剧院、英国皇家歌剧院、德国科隆歌剧院、巴黎国家歌剧院等国际一流艺术院团及众多海内外知名的艺术家都曾在这儿留下难忘瞬间。

仿佛是命运的轮转，当年开幕演出季中就有歌剧《阿依达》。时隔近 20 年，在 2017–18 演出季开幕大戏，仍是这部传递人性之美、艺术之光的歌剧《阿依达》。

艺术的宫殿 滋养人文之城

植物需雨水滋润和光合作用，才能吐故纳新，生长出摇曳的姿态。城市需浸润于文化土壤、沐浴于“艺术之光”，方能形成雅致之气韵，吐露人文之气息。

在上海文化广场诞生前，是上海大剧院率先将风靡世界的剧种引入申城。2002 年原版经典音乐剧《悲惨世界》首开先河，创造连演 21 场的盛况。《剧院魅影》连演 100 场依然抢不到票。老少咸宜的《狮子王》更是刷新了 101 场的演出纪录。一系列重磅音乐剧轮番登场，成功孕育了第一代音乐剧迷，开垦了中国音乐剧市场的荒地，也为本土音乐剧的蓬勃生长培植了最肥沃的土壤。

以世界艺术精品回馈本土观众的同时，顶尖艺术宫殿自然也肩负着弘扬京昆传统国粹的重任。2009 年起推出的“京昆群英会”系列品牌，为京、津、沪三地京剧精英搭台，让名角儿们粉墨登场。而原创舞剧《大红灯笼高高挂》《花样年华》，北京人艺话剧《茶馆》《窝头会馆》《原野》《喜剧的忧伤》等一系列国内原创作品的呈现，也让人们不忘根本，由血液和基因中识别自身的文化印记。

20 年足够这座城改换几番新颜；20 年足够这座瑰丽恢弘的剧院将“观剧即生活”的理念植入每个人心间。如今，以四季为节点，有主题、有特色的开放日；创意迭出、形式各异的艺术教育普及活动，让更多市民受益。艺术舞台自剧场不断向外延伸，越来越多的白丁在不断进阶的课程中跻身资深粉之列。观众的审美品位和艺术鉴赏力水涨船高，剧院里比比皆是眼光精准、擅看门道的行家。

你我的宫殿 点亮生活之光

水晶是闪耀着冷冽光芒的硬石，“水晶宫殿”却并非那可望不可即的所在，艺术宫殿在保留仪式感的同时，亦为它爱的民众款款放低身姿，温暖柔软的灯光在无数风雨之夜引领着那一颗颗向往艺术的心，趋近、围拢。

虽非土生土长，上海早已是李向阳的第二故乡，作为新移民中的一员，他大学毕业铆足了劲要留下来，就为着一份“人文气息”：“我爱听交响乐，毕业那会剧院不多，能请到顶级乐团的更少。只有在上海，我才能一偿夙愿。现在只要远远看到大剧院亮着灯，绕道我也会去逛一逛。”

从 12 岁时拖着父母的手看演出，到 32 岁牵着儿子的手进剧院，杨颖感慨自己的文艺细胞是给大剧院熏陶出来的：“以前妈妈钟爱芭蕾舞，尤其爱看《天鹅湖》。我最早跟着她看，渐渐入迷，现如今我也是资深芭蕾迷。近年来上海大剧院引进了不少名团演出，我很少错过，去年的《罗密欧与朱丽叶》就让我至今难忘。”

“水晶宫殿”的暖意和号召力，不仅源自耀眼的艺术之光，更是一支同样会放光的服务团队。在上海大剧院成立之初就入职的沈云飞，工作了快 20 年，身为上海市五星级服务员，他是整个团队主心骨。每当有意外状况或突发事件，他就是最高效的“灭火器”，大堂里只要看到他的身影，连张笑丁都会很心定：“嗯，妥妥的！”

再度回望，张笑丁深感剧院已经同这座城长在了一起。2013 年关门大修前，大剧院曾举行了 10 天免费开放日：“当时，剧院方预估大约每日参观人数在 800 左右。却不料 10 天里，大剧院接待了将近 10 万人。”

和无数爱着这座剧院、恋着这座城的人一样，即便在这座宫殿奋斗近 20 年，张笑丁对它的美依然没有抗拒能力。至今她最惬意的事，还是在夕阳斜下的傍晚时分，映着那湛蓝湛蓝的天空，看着剧院的灯霎时间亮起来。透过悬挂于蓝黑夜幕中的“水晶宫殿”，能看到城市之美、艺术之光，还有无数人用青春点燃的理想火焰。