

张路西 现代集团上海建筑设计研究院有限公司建筑师
辛磊 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司建筑师

上海近代观演建筑研究

Neoteric Shanghai Performing Buildings Research

撰文 张路西 现代集团上海建筑设计研究院有限公司
辛磊 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

摘要 在整个剧场西方化、现代化的进程中,上海扮演了重要角色。1840年代以后,近代上海观演建筑先后经过“茶园剧场”时期、“舞台”时期和“戏院”时期几个阶段的发展,在20世纪20~40年代达到高潮,尝试对这一时期上海观演建筑的演变过程及背景成因进行初步的探讨。

关键词 上海 观演建筑 茶园剧场 舞台剧场 戏院

在1949年之前,上海作为西式剧场在我国传播的源头,引领了国内剧场发展的进程,并在全国范围内对剧场建筑的发展和戏剧的变革产生持续影响。文中“近代”为一个特定的时间概念,在我国特指从1840年第一次鸦片战争到1949年的时间跨越;“观演建筑”是指“具有‘观赏—表演’空间的公共建筑,是为人们提供欣赏各类音乐、戏剧、表演、影视等艺术的场所”,从建筑类型学上划分,它又包含了戏台、露天剧场、剧院、音乐厅、多功能剧场、排练厅、电影院等多种类型的观演场所。

1 晚清上海剧场的改造——茶园式剧场

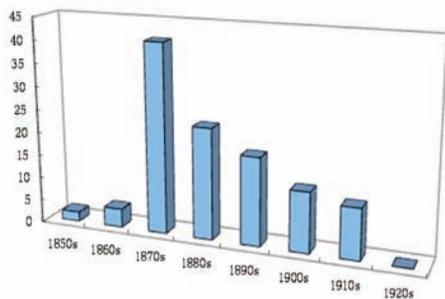
中国古代的正式演剧场所在宋元时是“勾栏瓦肆”,到明代,演剧活动部分转移到酒馆酒楼里(称之为酒馆式剧场)。对于酒馆式剧场来说,演出仅仅是作为一种附属功能出现的,属于可有可无

的点缀,直至19世纪中叶,酒馆式剧场仍有延续,且这种剧场演出是不定期的,还延续着以酒饭业务为主、以演剧为辅的作法。

到清代乾隆年间,随着戏剧的大发展,酒楼演戏已经逐渐不能继续适应公众的赏戏要求,茶园剧场得以发展。与酒馆酒楼相比,茶园仅备清茶、点心和小吃以供消闲,更适合观赏戏曲。茶园剧场于清乾隆年间在北京发端,到清末逐渐发展到东南沿海一带城市,到同治光绪年间,上海已陆续建成茶园数十家,多开于当时外国租界内,集中分布在宝善街一带(今广东路、福建路附近),在19世纪60~70年代这里曾是上海的娱乐中心,戏院、茶楼、酒楼等林立。1851年,三雅园(人称“老三雅”)在当时的南市四牌楼附近建成营业,这家茶园通常被认为是上海第一家营业性质的茶园,但是直到1871年红桂茶园开业,才正式以“茶园”这一名称来命

茶园分布(作者自绘)

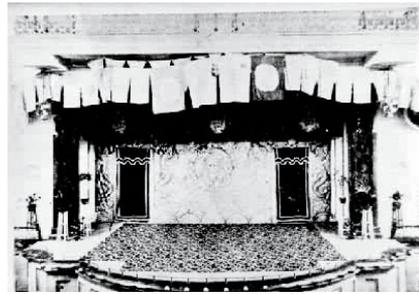

上海茶园剧场建成数量纵向比较图解(作者自绘)

表1 大新舞台观众厅基本资料（1965年测）

剧院名称	建造时间	座位数(个)				观众厅尺寸(m)			最远视距	观众厅每人容积
		池座	二楼	三楼	总计	长	宽	高		
大新舞台	1926年	1160	882	785	2827	30	45	19	26.5	4.92
		舞台尺寸			台口尺寸		乐池	舞台面高度		
		台深	台宽	台高	台口宽	台口高				
		6.4~9.4	9~17	14.4	14.0(10.0)	7.0(5.2)	无	1.16~1.67		
		观众厅与舞台关系								

数据来源：同济大学建筑与城规学院李季卿教授提供

新舞台的镜框式舞台（1918年摄）

名^[1]。由于上海的茶园剧场来源于北京茶园的传播，故这一时期又被称为上海剧场的“京化时期”^[2]。

据统计，从19世纪50年代自北京引入，到20世纪初衰弱下去，上海共出现了近120座茶园剧场^[3]。从图示可以看出，上海茶园剧场在19世纪60、70年代发展达到高峰，这20年间总建成茶园近60座，占上海1850年代到1920年代建成茶园总数的一半左右。20世纪10年代开始，受到西式剧场的冲击，新建茶园剧场数量急剧减少，1915年在四马路（现福州路）建成的贵仙茶园成为上海最后一座茶园剧场。

2 舞台时期的上海观演建筑

19世纪60年代末开始，以上海为起点，西式剧场开始在内地传播，对当时盛行的传统茶园剧场造成巨大冲击，由此上海经历了由中式茶园剧场向现代观演建筑发展的过程。上海开埠后，随着开辟租界，1866年（清同治五年），“上海西人业余剧社”（Amateur Dramatic Club of Shanghai，简称A.D.C剧团）在诺门路、圆明园路路口建造了兰心大戏院（Lyceum Theatre），这是上海也是中国内地出现的第一家西式剧院。兰心剧院初建时为欧式木结构，1867年3月进行了首演。这些早期的西式剧院为中国观众了解西方观演剧场打开了一扇窗口，使华人意识到茶园剧场和西式剧场在观演环境上的巨大差异。

1908年建成的新舞台标志着上海剧场发展进入了舞台剧场时期，一直到20世纪30年代后才告结束。新舞台建成后，不仅新建的剧场效仿，一些旧式茶园剧场也通过改建舞台以适应布景和舞台设备的需要。由于舞台剧场对舞台的改革最具特色，开始有了镜框式舞台、舞台机械、舞台灯光、舞台布景等西式剧场的典型特征，舞台成为剧场最可宣传炫耀的地方，故这一时期建成的很多剧场都以“舞台”命名。舞台剧场废除了茶园剧场影响演出的一些陋习，观演过程变得更井然有序，也使得观众和演员交流更为密切。

新舞台是上海舞台时期最重要的一座剧场，从摄于1918年的照片来看，新舞台仍然保持了传统戏台上下场门的格局，舞台中央正对观众厅，悬挂着“守旧”（传统戏曲演出时所用的台帐和作为舞台背景使用的底幕，幕上绣有各种装饰性图案），两侧是上下场

门，演员从这里出入，这样的布置可看出新舞台还带有传统戏园的痕迹，这也与其经常上演传统戏曲有关。

舞台时期上海另一座代表性的剧院为大新舞台，其位于福州路、云南路转角，坐西南朝东北，始建于1925年，1926年2月建成开幕，由英籍建筑师设计，建筑为4层钢筋混凝土结构，占地面积约2000余m²，建筑面积6207m²，其中演出使用面积3602m²。屋顶呈拱形覆盖整个观众厅。原建筑为圆形，舞台凸出半圆形大台唇，延伸至观众厅4.5m，具有早期舞台剧场的典型特征，符合当时传统戏曲的表演特点。

1929年，“大新舞台”改称为“天蟾舞台”，盛极一时，旧时有“不进天蟾不成名”之说。现在的天蟾舞台隶属于上海京剧院，是上海唯一一家戏曲专用演出剧场，以京剧演出为主，辅以其他戏曲剧种演出，年均演出四百余场。

3 戏院时期的上海观演建筑

20世纪20~40年代，西式剧场的设计原理被较为准确系统地运用到上海观演建筑的设计中，这一时期的剧场设计确立了镜框式舞台剧场的主导地位，同时也是上海商业性剧场最为繁荣的时期，被称为上海剧场的“戏院时期”。西式剧院不仅成为观众观演的首选，对剧场主来说，更具有较高的商业价值。

这一时期上海观演建筑的发展受到电影产业发展的影响，据

表2 留学归国的重要建筑师在上海的观演建筑实践（作者整理）

姓名	生卒年	回国(年)	国外教育背景	设计观演建筑
范文照	1893~1979	1922	美国宾夕法尼亚大学 建筑学士	上海美琪大戏院
				上海南京大戏院
				上海丽都大戏院
				上海沪光影戏院
赵深	1898~1978	1927	美国宾夕法尼亚大学 建筑硕士	上海南京大戏院 (现上海音乐厅)
				上海金城大戏院
童寓	1900~1983	1930	美国宾夕法尼亚大学 建筑硕士	大上海大戏院
				上海金城大戏院

统计，截至 1937 年，上海华界地区和租界地区已有电影院 44 家，每家影院平均座席数为 993 个^[4]。很多戏院除了演出戏曲还同时放映电影。

此时建筑新技术的应用和技术力量的壮大为戏院建筑的发展奠定了技术基础。自 1908 年开始使用全钢筋混凝土框架结构，到 20 世纪 30 年代，钢筋混凝土框架结构与钢框架结构在上海建筑中的应用更普遍，钢筋混凝土无梁楼盖结构也被大量应用于公共建筑当中，新的施工机械、施工技术也被广泛应用于各类建造。

建筑师队伍迅速壮大，除了通和洋行、马海洋行、新瑞和洋行、公和洋行、邬达克洋行、哈沙德洋行、德和洋行等影响很大的外籍建筑设计机构，1920 年代以后，大批留学西方或东洋的中国建筑师陆续学成回国开业，截至 1936 年，上海注册登记的 39 家建筑师事务所中，中国建筑师已占 12 家^[6]，上海的建筑师队伍大为加强。这一时期留学归国建筑师剧场作品中比较有代表性的是范文照设计

的南京大戏院和美琪大戏院。

南京大戏院位于八仙桥爱多亚路 523 号（现延安东路 523 号），民国 19 年（1930 年）3 月开幕，为全国第一座音乐厅。留美建筑师范文照、赵深设计，南京戏院正面门楼为 4 层，其余为 2 层，为钢筋混凝土框架结构，占地面积约 1 382m²，建筑面积约 3 800m²，建筑为西欧古典主义风格，观众厅分上下 3 层，共 1 500 多坐席。

该剧场初以放映电影为主，20 世纪 30~40 年代，一些国外著名的音乐家相继在南京大戏院演出。

美琪大戏院位于上海江宁路 66 号，建于民国 30 年（1941 年），由范文照设计，建筑为装饰艺术风格，占地面积 2 612m²，建筑面积 3 357m²，为钢筋混凝土框架结构，戏院观众席共 1 597 座，分 2 层。美琪大戏院在当时有“远东最先进的艺术影宫”之称，在上海近代观演建筑中有重要地位。

南京大戏院

南京大戏院（更名上海音乐厅）现状

表3 南京大戏院（1930年）基本资料（作者整理）

南京大戏院	
观众厅、舞台和后台关系图解	
建成时间	1930 年
观众厅容量	设三层观众厅共有 1500 多座
观众厅平面	为钟形平面
特色	建成后最初以放映电影为主。兼作音乐会、杂技、舞台剧和地方戏演出，混响时间达到 1.5 秒，对演奏音乐有利

表4 美琪大戏院（1941年）基本资料

美琪大剧场	
观众厅、舞台和后台关系图解	
建成时间	1941
观众厅容量	观众席共 1597 座（现 1328 座），分二层，二楼为楼座。
观众厅平面	为钟形平面
特色	可放映戏剧、电影（现以演出大型歌剧、芭蕾舞、音乐舞蹈为主），在当时有“远东最先进的艺术影宫”之称，在上海近代观演建筑中有重要地位。

美琪大戏院

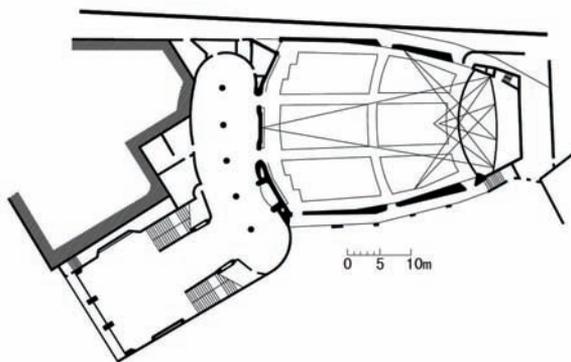
美琪大戏院观众厅

大光明电影院设计师邬达克

大光明电影院

大光明电影院平面简图（作者自绘）

表5 新兰心剧院（1931年）基本资料

兰心大戏院现状

新兰心剧院	
观众厅、舞台和后台关系图解	
建成时间	1931年
观众厅容量	设两层观众厅共有727座，楼下493个，楼上234个，另外，还可设加座84座。
观众厅平面	为钟形平面，宽20米，进深20米，高12米。体积小，比较适合话剧演出。
舞台	台口宽8.5米，舞台宽19.5米，深11米，其面积几乎与观众厅相等。
舞台机械	舞台两侧均有库房，储存及更换布景均有机械从库房中推动上台，有自动吊杆25道（可能是改建时增加）。
特色	可放映戏剧、电影。20世纪30年代，兰心剧院是上海最为引人注目的剧场，代表了当时剧场的现代化和标准化。

这一时期比较有影响的国外建筑师观演建筑实践有邬达克设计的大光明大戏院、鸿达洋行设计的国泰大戏院，以及新瑞和洋行设计的兰心大戏院等。

大光明大戏院始建于1928年，1933年由邬达克设计并重建。大光明大戏院经过重建后，门面移至静安寺路（今南京西路216号）。成为一个设有剧场、咖啡厅、舞厅、弹子房等的多功能综合剧场。这座戏院坐北朝南，具有典型的美国装饰艺术建筑风格，采用钢筋混凝土结构。戏院占地面积4016m²，建筑面积达6249.5m²，总2层，连同招牌总高为30.5m。当时的大光明大戏院在远东地区影院中独占鳌头，被称为“远东第一影院”。

1926年1月，兰心剧院的土地权与房产权被卖掉，1931年A.D.C剧团在法租界的迈尔西路蒲石路（今茂名南路、长乐路）口重新购地并将兰心剧院重建。新建的兰心剧院聘请新瑞和洋行建筑师覃维思和蒲六克（Davies and Brooke）设计，为钢筋混凝土结构，

为意大利文艺复兴时期府邸式建筑风貌，此后兰心剧院经过了数次改名与改建，一直到1991年恢复“兰心”旧名。

戏院时期上海的观演建筑延续了商业性剧场的特点，以商业利益最大化为动力。19世纪下半叶，随着租界人口日益增多，八仙桥一带（包括现在的金陵中路、永善路、龙门路）人口逐渐集中起来，形成上海老区的一个商业中心，渐渐有人在这里搭台唱戏，到20世纪30年代，这里先后出现了大世界游乐场、恩派亚大戏院、南京大戏院、黄金大戏院、恒雅甬剧场等，成为上海剧场的集中地。1962年中国工业出版社出版的《中国建筑简史》记道：“上海西藏路附近集中了全市三分之一的剧场”。

20世纪20~40年代，在社会经济文化等各种因素的催动下，上海观演建筑取得空前的发展，上海更进一步成为当时全国的戏曲文化中心，上海观演建筑在这一时期达到近代以来的第一次发展高潮，并对我国后来的剧场设计及上海的观演建筑布局产生深远影响。[1]

参考文献

- [1] 郑逸梅，徐卓呆. 上海旧话. 上海文化出版社，1986.
- [2] 钱久元.《清末上海剧场演变的轨迹》. 合肥学院学报（社会科学版），2006：05.
- [3] 上海文化娱乐场所志. 2000.
- [4] 屠诗聘. 上海市大观（下册）. 中国图书馆书杂志公司，1948年版.
- [5] 伍江. 上海百年建筑史. 同济大学出版社，2008.