



袁烽

同济大学建筑与城市规划学院建筑系副教授。2008~2009年担任美国麻省理工学院访问学者，主要从事建筑设计理论与理论的设计与教学工作，现任上海创盟国际建筑设计有限公司设计总监。2010年起负责教育部高密度人居环境实验室“数字设计研究中心”的工作，近年主要致力于数字设计方法与数字化建造方法研究，著有《现实建构》（中国建筑工业出版社）、《观演建筑设计》、《建筑数字化建造》、《建筑数字化编程》（同济大学出版社）等。



高心怡，同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

# 国内剧场群的发展模式研究

## A Study on the Development Pattern of Theatre Group in China

撰文 袁烽 高心怡 同济大学建筑与城市规划学院

**摘要** 作为观演建筑的一种新形式，国内剧场群近年来发展迅速。相比传统的多功能剧场，剧场群具备更多优势：它将剧场功能从会堂礼堂中细分出来，专业性更加明显；从经营角度看，由于剧场的经济运转周期较长，由多个专业剧场组成的群落可以产生集聚效应，增强整体的价值和吸引力。但是国内剧场群的大量兴建也向建筑师提出了一个问题：目前一意照搬西方模式的做法是否真的适合我国国情？通过对国内外剧场群案例进行研究，阐述关于国内剧场群发展模式的一些认识。

**关键词** 剧场群 集聚效应 发展模式 本土文化

### 1 剧场群的概念

剧场群最早出现于20世纪后半叶，由一组不同类型的演艺建筑结合城市空间（广场、街道）修建，为不同演艺活动提供场所。这种复合建设方式能够和城市空间进行更好的融合，带来更大的空间效益和集聚效应。个体的独立性和整体的复合化使得这类演艺建筑不仅在经营上可以做到灵活多样，更加经济，同时能够提升城市形象。各地剧场群的构成不尽相同，如美国剧场群常常把不同专业的剧场如音乐厅、歌剧厅、戏剧厅放在一起；欧洲剧场群则更偏向将同一专业的剧场组合为一个群体。国内剧场群多沿用美国模式。

剧场群的出现晚于多功能剧场。1993年在日本举办的有关剧场问题的国际会议上，以藤井知昭为首的大多数专家否定了多功能剧场形式，认为日本剧场已经进入了以单一功能厅堂集中在一起的专业剧场群时代。这次讨论对我国后来的剧场建设产生了不小的影响。

从解放初期直至20世纪80年代，我国都以多功能剧场建设为主，直到90年代，由于国家经济实力的增强和社会文化需求的增加，才在我国掀起了一阵“剧场群”建设热潮。

### 2 活力与魅力——西方剧场群概况

剧场群的概念来自于西方，纽约百老汇与伦敦西区作为国外最优秀的两大演艺建筑群，它们的成功值得国内设计者借鉴。

#### 2.1 纽约百老汇

纽约“百老汇戏剧产业园区”指的是百老汇剧院群以及与百老汇剧院群演出相关的体系和产业链。自19世纪80年代第一批剧场在这里出现开始，百老汇已经形成了从41街到54街沿大街分布的剧场群落。2007年，百老汇为纽约市带来了51亿美元的经济收入，并带来了几万个工作岗位机会。除直接经济贡献之外，百老汇对提升纽约市的城市文化形象、改善城市居住品质、表现美国民族文化等都起到了有形或无形的作用。



图1 美琪大戏院



图2 云峰剧院

## 2.2 伦敦西区

伦敦西区是与纽约百老汇齐名的世界两大戏剧中心之一，它是指位于伦敦西区不足1平方公里范围内的49家剧院，它们在此形成了一个戏剧产业的集聚区。2007年伦敦西区的票房总收入达到了4.7亿英镑，不仅吸引了来自世界各地的游客，更是通过全球性的巡演向世界各地传输了伦敦西区的戏剧文化。伦敦剧场同纽约一样，也是分梯度的，在西区以外存在着大量的类似于“外百老汇”的剧场，它们同西区剧场呼应，形成了低梯度和高梯度的搭配。

## 3 国内剧场群的几种发展模式

我国现阶段经济体系还不完善，各地经济实力差距大，传统人文环境差异大，很难统一标准要求。剧场群建设又往往是地方政府投资较大的形象工程，对当地经济、文化影响较大，故更应该从当地实际情况入手，选择适合的模式，这种国情也决定了我国剧场群的发展模式必定是多元化的。

### 3.1 从功能角度划分的国内剧场群发展模式

#### 3.1.1 对现有剧场的改建和加建

这种模式通常适用于旧剧场比较集中的城市区域，由于市区用地比较紧张，故多采用将旧剧场改建，适量加建新剧场的方式，通过重新规划将这些剧场复合成一个整体。

例如上海戏剧谷，选址为以华山路、南京西路为主轴，长3公里、宽0.5公里的范围内。这里原本就分布着上海话剧艺术中心、上戏实验剧场、上海商城剧院、同乐坊梦工场以及百乐门、美琪大剧场（图1）等十几家旧剧场。

戏剧谷位于市中心区，用地紧张，加建少量新剧场并且有选择地改造一些剧场是可行的。由于上海目前除了天蟾逸夫舞台便无传统戏曲的专业表演剧场，所以戏剧谷对传统剧种表演空间的重视就显得尤为重要，这点可通过对旧建筑的改建实现。中国传统剧目表演对剧场的要求比较简单，无需复杂的机械舞台，观众厅也不用

太大，所以剧场不用像西洋剧场改造那样大的规模投资，也可以将以前是其他用途的大空间建筑改造成适合演出要求的剧场，比如将厂房改造成几百人的小剧场，如果对表演场地的要求很低，也可以利用城市空间、场地条件布置一些临时性的露天剧场。一旦有几个成规模的剧场和表演场地存在，就会形成传统剧种表演的小气候，促进传统戏剧产业的发展。

整个戏剧谷新旧剧场结合互动，形成以南京西路—华山路为主轴的三个主要产业区：分别是美琪大戏院—商城剧院—上海展览中心—云峰剧院（图2）的现代音乐剧产业区；百乐门的多媒体戏剧产业区；上海戏剧大道—上海戏剧学院—儿童艺术剧院（图3）的都市话剧产业区。

又例如目前仍在规划中的北京东城区剧场群，该项目位于王府井、东二环、银街、隆福寺和交道口范围内，现有22家剧场及一批老影院。项目将通过潜在剧场资源的改造重建工程，比如把老影院改建为戏剧场，最终形成拥有30家剧场的北京最大剧场群，形成东城“剧场文化”圈。

#### 3.1.2 主题乐园模式

这种模式是把公园、游乐园等娱乐设施与多种观演方式结合在一起，以达到更大的趣味性，如闻名世界的好莱坞环球影城。国内可以归纳为这种模式的有吉林长影世纪城（图4）等。

美国环球影城可以看作是主题乐园模式的优秀案例。项目位于纽约市西北郊，是纽约市的文化中心之一。环球影城将各个剧院如“好莱坞碗”（Hollywood Bowl Theater，图5）、“朝食派”圆形剧场、希腊剧院、环球剧院（图6）、抒情诗剧院（图7）等及一批特色电影院用富有趣味的游乐设施联系在一起，在这里可以参观电影制作，解开特技镜头之谜，也可以回顾经典影片中的精彩片断，寓教于乐，主题乐园带来更加具有冲击力的观演感受。

吉林长影世纪城是我国首个将电影制片工业与旅游产业相结



图3 上海儿童艺术剧院



图4 长影世纪城球幕影院



图5 Hollywood Bowl Theater



图6 Universal Studios Global Theater



图7 Universal Studios Lyric Theater

合的电影主题乐园。在园区内设有 3D 巨幕、4D 特效、激光悬浮、动感球幕、立体水幕等 5 个特效影院及一系列小型表演剧场，在这些剧场中有巴西和俄罗斯舞蹈团带来的舞蹈表演、杂技艺术巡演、“欢乐儿童节”、“中华绝技狂欢节”等主题表演，观众也可以参与一系列的游戏娱乐活动。

### 3.1.3 复合功能体模式

这种模式将剧场群与酒店、商业等建筑结合在一起，“以商养文”，达到最大的经济效益。国外的拉斯维加斯、国内在建的香港西九龙文化区都属于这种模式。

美国的拉斯维加斯集赌博、购物、度假、观演于一体，这里有光怪陆离的赌场建筑，有金碧辉煌的度假酒店，也有五光十色的购物广场和极尽奢华的表演剧场，它们的联合形成了各行业互利的局面，为城市带来了巨大的财政收益。赌场游客闲暇之余多会观看著名的上空秀、O 秀等表演，而观看表演的人群又是酒店、商场消费的潜在顾客（图 8~11）。

香港西九龙文化区则是沿用了“村落”的概念，将其划分成三个区域：视觉艺术村、剧场村和集合着酒店、娱乐和商业的中村，除此之外，在“村落”中纵横着许多街道，它们是香港城市街道的延伸，沿街分布着各种商业设施，剧场和各种商业互相吸引大众，联合受益。

## 3.2 从重视本土文化的角度划分的国内剧场群的发展模式

### 3.2.1 对西方的大量模仿

国内已建成的剧场群多对西方模式进行大量照搬，却忽视了

我国的国情。比如在已建成的剧场群中，本土传统表演艺术形式多处在弱势地位，各传统表演艺术团体无不缺少与之相适应的表演场所而苦恼。一方面是传统表演剧场的缺乏，另一方面却是大量西式剧场的亏本经营。

上海戏剧谷便是这种模式的案例，项目明确提出要向纽约百老汇和伦敦西区看齐，但目前上海戏剧谷只处在起步阶段，只有十几家剧场，无论是剧场数量和产业规模都无法同前两者相比。而无论对于纽约还是伦敦来讲，百老汇和西区都不是这两个城市戏剧的全部，比如伦敦西区的剧场只占到了伦敦所有剧场的 40%，这两个戏剧产业区作为戏剧产业链中的最高梯度部分，它们的成功也依托于分梯度的戏剧和剧场结构，离不开其他片区的支持。上海戏剧谷定位于“百老汇”，要想获得成功，必须形成完整的戏剧产业链，类似于“百老汇”——“外百老汇”——“外外百老汇”这种结构，那么仅仅依靠戏剧谷这十几家剧场和这一片区的戏剧产业人员是远远不够的，从这个意义上来讲上海还有很长的路要走。

### 3.2.2 对本土文化的回归

国内也在积极寻找适应本土文化的模式。北京天桥演艺区就是对东方式剧场群的一次探索，目前仍在建设中。

天桥演艺区充分利用周边环境优势，将 50 个大大小小的剧院有机组合进传统园林中，将中国的山水理念融合进剧场群规划设计中，做到“景中有戏、戏中有景”。演艺区将呈现出典型的北方园林特色。

在剧场定位上，天桥演艺区较以往中国剧场群更重视本土剧种的扶植，观众在这里不仅可以观赏到来自西方的歌舞剧，同时可



图8 O秀表演



图9 Las Vegas O Theater

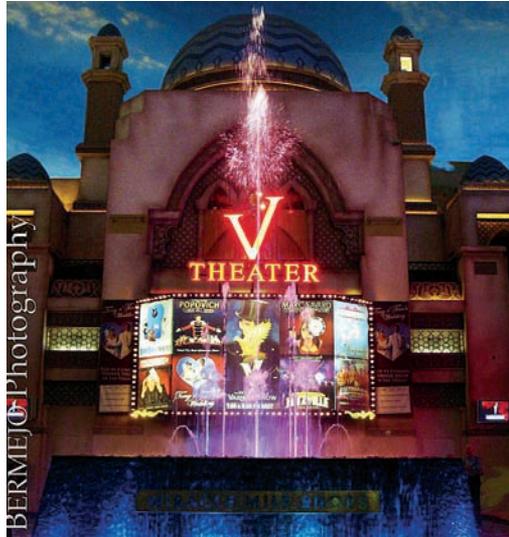


图10 Las Vegas V Theater

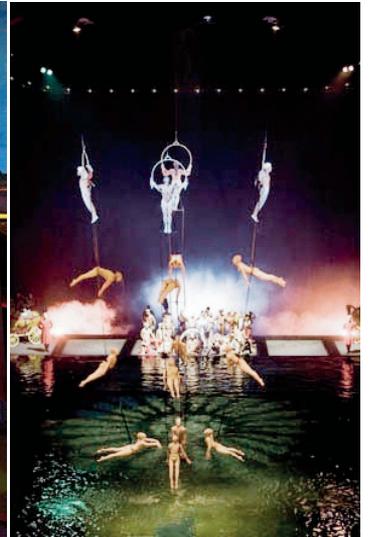


图11 Las Vegas 水上剧场

以看到传统的京剧、曲艺和杂技表演，更有机会在园林中的露天戏曲广场一展身手，充当一回戏剧票友。

### 3.2.3 东西方的有机结合

建筑师期望能找到将东西方有机结合的方法，香港西九龙剧场村就是一次创新尝试。

一反往常对于大尺度的迷恋，库哈斯从香港传统的村落空间入手，形成“剧场村”的概念，“村落”中纵横交错的街道联系着所有影剧院，使他们共同构成一个尺度亲切宜人的整体。剧场村中的全方位剧院属于一个大屋顶覆盖下集中多个小剧场的结构模式，可以进行各种类型的表演。

剧场村不仅仅作为剧场聚落的存在，同时也是城市景观的延

伸，在表演场地中交错着园林和观赏海港、香港岛景貌的各类城市观景台。

## 4 结语

剧场群设计是一门综合了各个学科的复杂学问，作为戏剧产业链中的一环，它的发展应该被放到更宏观的范围内来看：剧场群的机械设备同群落中各剧场的功能定位紧密相关，剧场群的规模同演出团体密切相关，剧场群的布局方式同剧场群管理公司密切相关，各种资源的优化整合是发展的趋势。

既向西方看齐，又要立足于我国国情，既现代又传统，是我国剧场群发展的方向，不论对于剧场设计人员还是其他戏剧产业人员来说都需要为之努力。■

### 参考文献

- [1] 刘晓明, 方世忠. 都市戏剧产业: 国际对标和中国案例[M]. 上海文化出版社, 2010.
- [2] 李妍. 演艺集聚区:不是仅建剧场群[J]. 中国文化报, 2011.2.
- [3] 邢晓芳. “现代戏剧谷”坐落静安楼宇间[J]. 文汇报, 2009.1.
- [4] 翁敏华. 从“现代戏剧谷”回望“勾栏瓦舍”[J]. 文汇报, 2009.12.
- [5] 舒晓. 百老汇戏剧产业园区:百年打造创意产业链. 2007中国北京国际文化创意产业博览会组委会官方网站.
- [6] 陈庚. 伦敦西区:49家剧院的生命张力[J]. 中国文化报, 2010.5.
- [7] 论剑西九龙. 新视线[J]. 2010.11.
- [8] 王悦. 专业剧场群和多功能剧场的适用性比较及其当代意义[J]. 华中建筑, 2009(8).
- [9] 项秉仁. 演艺建筑复合化发展模式探讨[J]. 城市建筑, 2010(9).