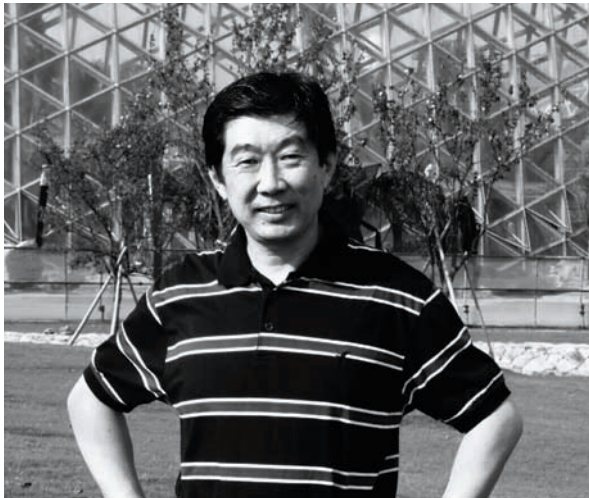

傅海聪

上海现代建筑设计集团华东建筑设计研究院有限公司副总建筑师、教授级高工、国家一级注册建筑师，毕业于重庆大学建筑学专业。曾主持和负责了上海建国宾馆、上海大剧院、重庆大剧院、大连期货大厦和上海世博会世博中心等国家和地方的重大工程设计。

上海演艺建筑的多元化发展

The Multiplex Development of Shanghai Performing Arts Building

撰文 傅海聪 上海现代建筑设计集团华东建筑设计研究院有限公司

1 以世博为契机的新世纪十年发展路程

从 1978 年的 33 座剧场发展到如今的 130 多个不同类型的文化演艺场所，上海的文化设施建设走过了一段不同寻常的道路。特别在新旧世纪之交，以上海大剧院为先导和以世博会的申办为强劲动力和契机的十年里，上海的演艺功能更是得到了大幅度的提升和完善，建筑从内容到形式均各具特色，并由中心城区向郊区发展辐射，满足了国际化大都市日益增长的文化精神和市场需求。同时标志着上海的文化艺术设施建设已从追求政绩形象工程逐渐发展到注重建筑的功能特点、文化内涵、生态价值以及市场运营，并产生了广泛而深远的影响。

2004 年，上海文化演艺事业在一年中迎来了两项大事：饱经风霜的上海音乐厅被实施整体平移提升和修缮后重新投入使用，并由享誉世界的英国皇家爱乐乐团成功举行了首演；而历经数次规划建设近十年之久的东方艺术中心也顺利竣工。这是继上海大剧院建成后当时国内技术最新、品质最高的演艺场所，形成了更具专业化

的观演模式，不仅出现了设有管风琴的一流演奏厅堂，同时也增添了特有的历史温情感。

随后，以世博为代表的一大批文化标志建筑应运而生，将上海的观演设施建设推向了新的高潮。世博园区内就曾形成文化观演建筑“三足鼎立”之势，具体体现在世博文化中心、世博中心和世博宝钢大舞台等永久和保留建筑中，即使作为临时场馆的原通用汽车馆，现也已决定永久保留并正在改建成上海儿童剧院的专业剧场。它们已从传统演艺和舞台模式中脱颖而出，向社会和团体提供了不同类型、规模和标准的演出设施，以科技创“艺”结合各自独特的观演空间，塑造了综合的功能和场景变幻模式，不仅达到了独特的演出效果，其建筑本身也呈多元化展现，特别是作为上海本土建筑师的原创设计，开创了国内设计师主导重大标志建筑设计的先河。

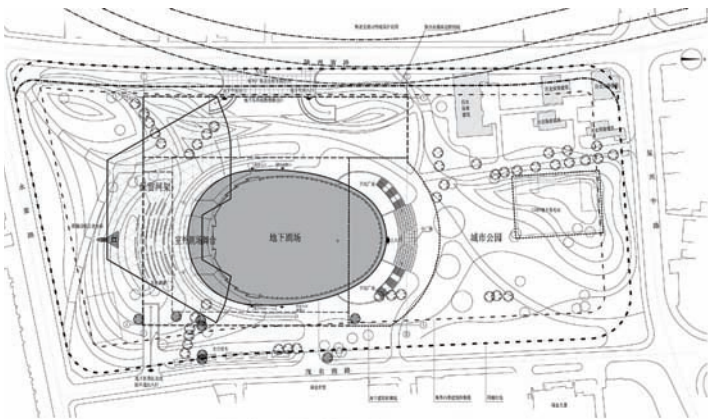
世博园区外的观演文化场所建设也是有声有色，其中包括了正在建造的两位日本名师的力作：一是安藤忠雄设计的上海嘉定保利大剧院，这是一个由 3 幢建筑组成的文化中心，力求演绎成充满

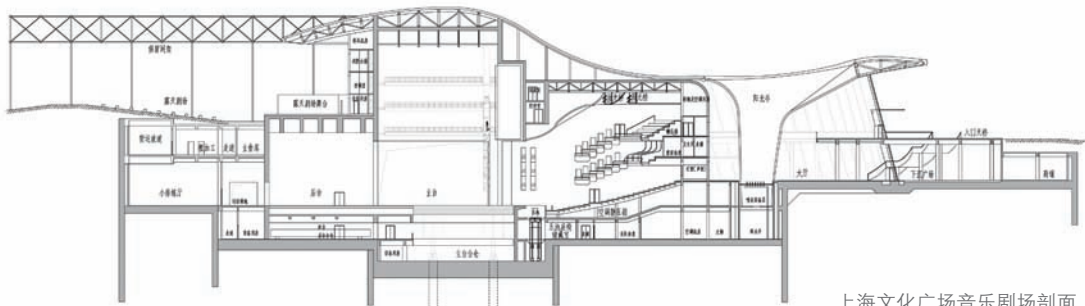
上海音乐厅

上海文化广场

上海文化广场总平面

上海文化广场音乐剧场剖面

跃动感的空间，成为当地的“文化万花筒”；另外两个是矶崎新设计的上海证大喜马拉雅艺术中心和上海交响乐团音乐厅，前者引入了“大堂剧院”的理念，其另类的形式风格和个性化的概念为浦东新区注入了新的活力；后者则致力于打造一个更高品质的音乐殿堂，摆脱了单纯局限于建筑塑造的传统手法，正如设计者所说“更像是在构建一个大的乐器”。

落成还不到一年的上海音乐剧剧场恐怕还鲜为人知，然而它本身就充满了跌宕起伏的戏剧性。这个昔日号称“远东第一大赌场”的旧上海法商跑狗场历尽沧桑，解放后曾改造为上海的“文化广场”，在上世纪 50~80 年代，以其场地开阔、座位数量多而成为沪上演演和集会的最主要场所，不仅见证了历次的政治运动，而且还因大火劫难而闻名遐迩。90 年代初它还一度成为上海的临时证券交易所，而后又改建为华东地区最大的花卉交易市场。在此期间，亦经过了无数次的规划和定位纠结，已故加拿大著名建筑师埃利克森于 20 多年前就曾提交过一个气势恢弘的设计方案并几乎付诸实施。2005 年 9 月，上海文化广场终于立项进行改造，经过 5 年的建设施工，不仅打造了一个全新的专业化剧场，而且演出场所全部位于地下，上部覆盖城市公园，堪称当今世界最大的地下剧场，成为上海演艺建筑的重头戏。

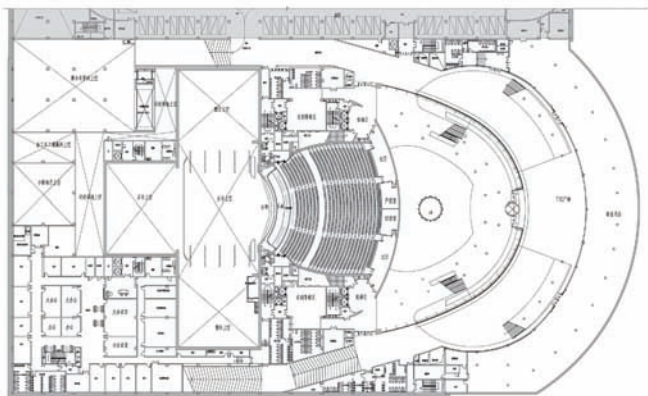
2 科技创“艺”营造多元演艺形式

根据规划，世博园区在世博会后将成为上海全新的中央活动中心，形成最具规模、创意和竞争力的文化集聚产业区。从最初 4 000 座剧场立项转而定位于 18 000 座的文艺娱乐综合体，世博文化中心所产生的规模效应向更多的人打开了文化艺术殿堂之门。世博会后它即被某著名跨国企业冠名入主，先后成功举办了一系列大型演艺和文化交流活动，也由此衍生了文化娱乐和餐饮消费，确保了场馆长期高效运营的使用目标。在技术上，世博文

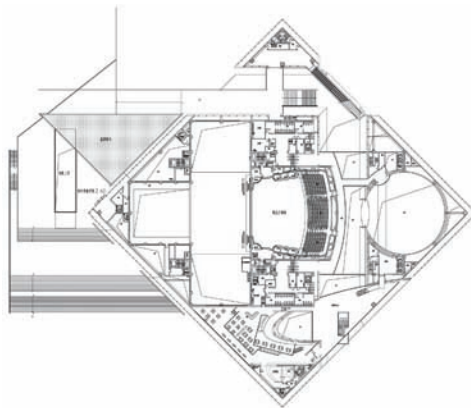
化中心创造了大型演出场馆容量的可调节功能，置于上部的软帘和下部的硬质隔断板组合而成的顶部机械升降系统可将观演大厅调至 5 000，8 000，12 000，18 000 座的不同规模。同时，其可变观众座椅也成为一大亮点，能够根据文艺演出和竞技比赛的不同视点进行视线调节。舞台区也可根据演出形式和厅堂容量灵活多变，在尽端与中心式之间转换替代，还可以进行 360° 空间的三维组合，给予演出无限的创意。

不过，与以往争相打造奢华正统的箱形镜框舞台形式剧场一样，近年来许多城市又转而频频效仿这类具备大型赛事标准场地的综合场馆。它们往往依托于国内外重大活动而建，但后续运营状况似乎并不乐观，这也确实给定位这类项目提了一个醒，应该根据各自的实际出发，不必动辄就拿“NBA 篮球”或冰上节目等说事效仿。上海曾一度将闲置多年的“万体馆”改造成“大舞台”，通过优化平面布局、空间环境和完善舞美设施及灯光音响的结构荷载需求，成为大型大众化演艺场所值得借鉴的务实案例。

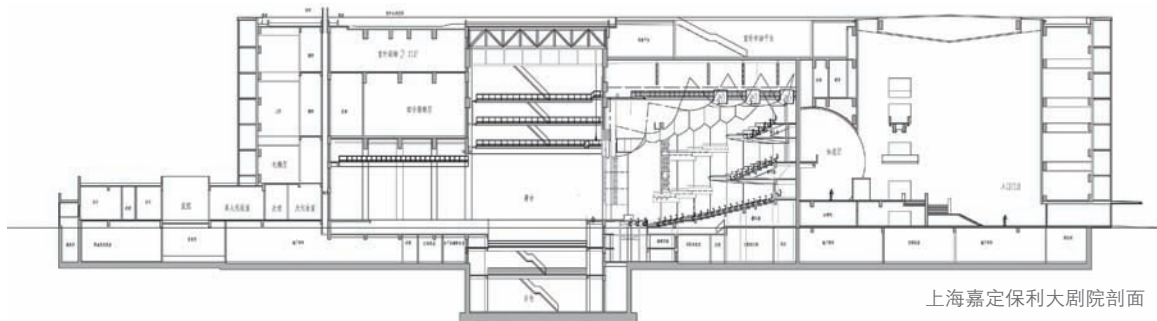
以“红厅”命名的大会堂是世博中心的核心功能场所，在世博会期间每天结合国家馆日活动举办具有各国风情的大型文艺晚会，成为世博园的高端演艺和外事活动场所。从演艺与会议功能频繁转换的实际出发，结合观众厅的空间形态，创造与室内风格浑然一体的“移动伸缩墙体”成为该厅的一大壮举。演出时经“折叠”后自然形成的台口，成为与舞台相融的有机组成部分；在会议状态时再将其“抽拉”伸展进行空间延续，以“缝合”主席台与会场的“割裂”状态，形成与观众厅一气呵成的整体效果。伸缩装置在 30min 内即可实现推拉移动，非常方便快捷地满足了白天会议、晚间演出的惯用“切换”模式，在大型音乐会时还可作为音乐罩使用。设计过程中还充分利用虚拟技术观察整个厅堂，以避免重大的功能失误和视觉偏差，让有关建设和制作方及时了解转换场景的过程。尽管

上海文化广场音乐剧场地下平面

上海嘉定保利大剧院平面

上海嘉定保利大剧院剖面

上海文化广场采光井

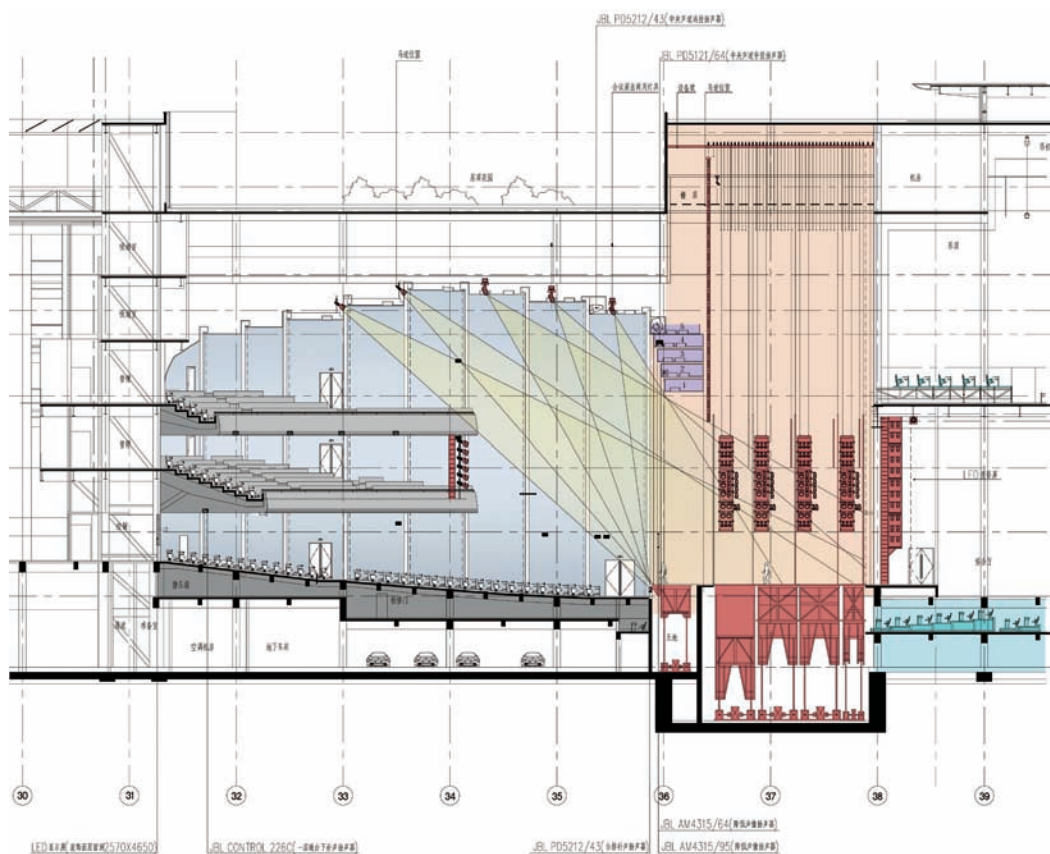
上海嘉定保利大剧院

没有设置车台和转台等复杂的台下机械系统，也未照搬利用率不高的后舞台空间模式，世博中心却根据自身定位圆满地实现了最有效的实际需求。

上海文化广场是以百老汇模式为主打造的专业音乐剧剧场，2 000 座的观众厅和舞台等所有设施均位于地下数十米处，成为世界上最深的、拥有座位最多的地下观演建筑。为适应多变化的音乐剧剧种，其舞台不仅有平移、推拉和旋转的功能，而且近 20m 长的弧形台口长度堪称上海之最，且在国际上也颇为罕见，重达半吨

之多的巨幅幕布更是特殊加工定制。舞台顶升机构采用了国际先进的刚性链顶升系统，还有在国内首创的喷水制冰装置等。同时不断将高科技手段融合于创作和演出之中，以满足现代音乐剧的需要，如数字信号控制的调光和音频放大设备，并力求实现舞台监督“IP 语音”的剧场“神经中枢”系统。

上海交响乐团音乐厅是典型的“场团合一”场所，难怪建设方会在选择建筑师之前先行选择了声学设计师，将建筑的功能要求置于至高无上的地位。相比东方艺术中心以及改造后的上海音乐厅，

世博中心红厅演出状态剖面图

世博中心红厅会议状态

世博中心红厅演出状态

它具有更高的音质要求以作为大型乐团的录音场地。1 200 座的演奏大厅满足了上海交响乐团的日常排练及高水平的交响乐公演，具有亲和力的立体环绕式布局充分激发了乐队与观众之间的互动热情，从而产生俱佳的视听环境和演出氛围。同时，呈现影像的高性能投影装置打破了传统音乐厅的形式，在丰富试听的同时为现代交响乐演奏提供了更多的发挥空间。设有升降活动地面装置的 400 座小排练厅作为乐团的常驻场地不仅适用于室内乐，也成为空间得以自由组合的专用录音棚和多功能视听场所。

3 自然和谐与多样兼容的建筑视觉语汇

自然和谐、平和适度的审美品位是近年来上海观演建筑的基本形式和风格取向，它们的一个共同特点是已不再沿袭“房中房”等过度包装的造型手法，而是承载着城市文化生活的内容，在特定环境中每每取得沉着与静谧之势，舍其张扬，避免形态的繁复刻画。

上海世博会永久建筑更是以其整体凸显标志性，功能逻辑和空间结构形成的立体环境成为建筑外部视觉语汇的内在起源，体现出现代建筑表象下的中国设计师对“理性与浪漫”、“科技与情感”的特定理解和专注。

分列于世博会世博轴两侧的世博中心和世博文化中心共同营造了滨江建筑恢弘的空间气氛，建筑通过点与线、虚与实、圆与方、深与浅以及端庄与灵动的对比，形成了平缓舒展而生动有机的城市空间形态和沿江天际轮廓线，一个看似“面向未来”的“飞碟”，另一个则像是停泊在水岸的“超级邮轮”，简约的外部形态和细腻的表面肌理构成了别具一格的性格特征。设计均源于各自场馆功能空间的构成，悬挑漂浮的形态由体量的切割所形成，逻辑性地反映了内部空间的特定形式，共同营造出仪式感和人性化共存的多元氛围。建筑、绿地、江水交相辉映、和谐共生，实现了现代风格与自

然形态的完美过渡。

如果说世博文化中心堪称“文体结合”的观演场所，那么主体位于地下的上海文化广场则是一座“文绿结合”的特殊艺术殿堂。设计以平实静谧的策略应对着复杂且变化着的诸多问题，庞大的建筑体量消解在城市的地下空间与浩瀚的绿林丛中，纯净柔美的地面壳体表现出高度的净化，白色光洁的金属表皮与蔚蓝的天空融为一体，象征着设计定位与价值取向的无限升华，“大音稀声，大象无形”，“远势”与“近质”自然生成了外部的形象。整个剧院内外有机结合、水乳交融、跌宕起伏的大草坪以及展现人文与自然的室外剧场也为市民提供了一个广阔的城市空间。

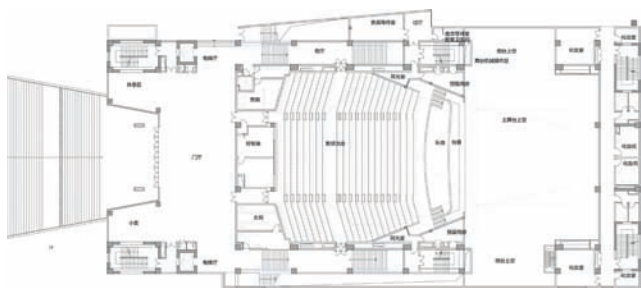
上海嘉定保利文化中心和上海大宁剧院填补了上海区县无大型文化设施和无甲级剧院的空白。它们的一个显著共性是当地政府不仅投入巨资，而且与“文化央企”结成战略合作伙伴，因此设计之初就已确定了运营模式和归属关系，建筑创作从而得到强劲的支撑和依托，功能与形式得到最大限度的结合。中日两国设计师通过各自对演艺建筑的理解和诠释，有效提升了当地社区的文化内涵。边长 100m 的嘉定保利大剧院内设 1 500 座的剧场和 400 席的多功能厅，作为人和文化碰撞的华丽场所来进行塑造。上海大宁剧院总建筑面积仅 7 000 多 m²，内有观众席 1 100 多座，由于规模有限，建筑没有刻意追求外部形态的标新立异，而是以质朴的体块和适度的塑造显现出“自然的表情”。

上海证大喜马拉雅艺术中心在组合理念上一反常规做法，是迄今独一无二有多种性格的设施构成的结合体，10 万 m² 规模内设有 1 200 座的多功能剧场，集当代演艺文化、艺术家创作中心、酒店和商业设施为一体，并形成开放的城市文化广场。重要的是，观演功能场所并非为其他设施的附属品，而是成为核心并赋予整个项目以文化和艺术的灵魂，从而提升了商业价值。因此，建筑的整体造型承载着丰富的内容，上方由纯粹的玻璃立方体构成，下方一组粗犷豪放的树状清水混凝土雕塑墙成为了视觉焦点。简洁和有机、规则和随意的结合充满了张力，建筑的多元文化表现力也给城市增添了浓重的一笔。

4 走在绿色低碳的最前列

演艺建筑的空间和体量均十分庞大，其舞台系统、空调及照明等机电设备的能源消耗非常可观。通过高新技术和传统措施的有效结合，充分降低建筑的耗能，实现绿色可持续，上海的观演建筑做出了有益的探索和尝试。

世博中心采用国内外双重标准控制，不仅获得中国绿色建筑评价标识三星级，而且还是世博会有史以来第一个取得美国 LEED 金奖的世博会建筑。平缓舒展的屋面为太阳能建筑一体化提供了充分的条件，高达一兆瓦的发电量和充足的热水系统为建筑提供了可靠的能源和服务保障。半导体白光是世博中心独具特色的绿色照明系统，并一举成为规模空前的 LED 功能性照明场所。除了节能环保，

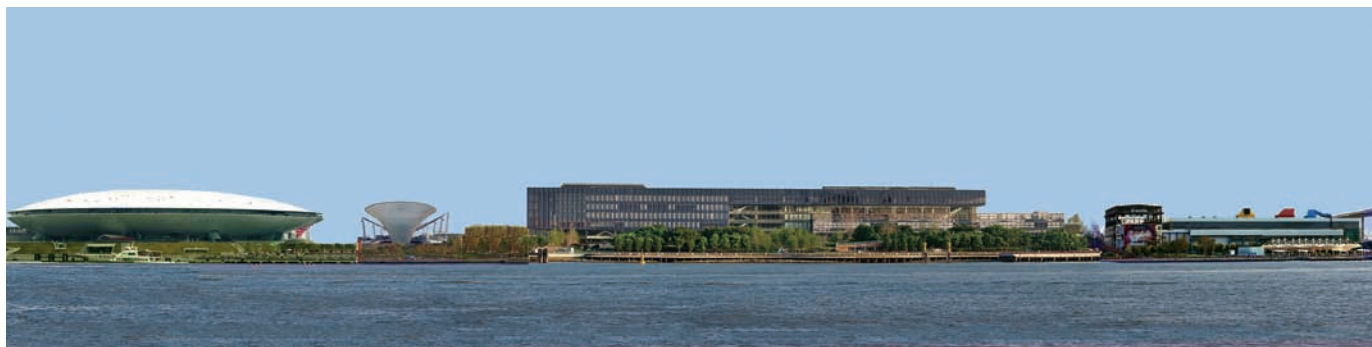
大宁剧场平面

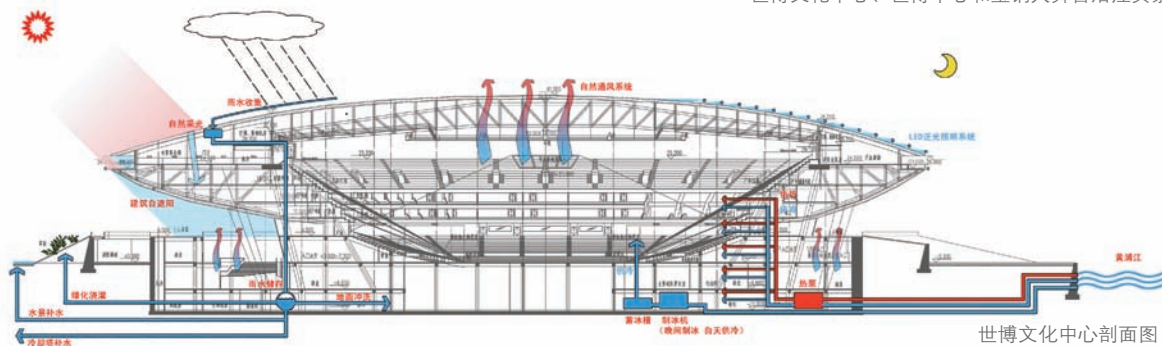
大宁剧场剖面

大宁剧场外景

世博文化中心、世博中心和宝钢大舞台沿江实景

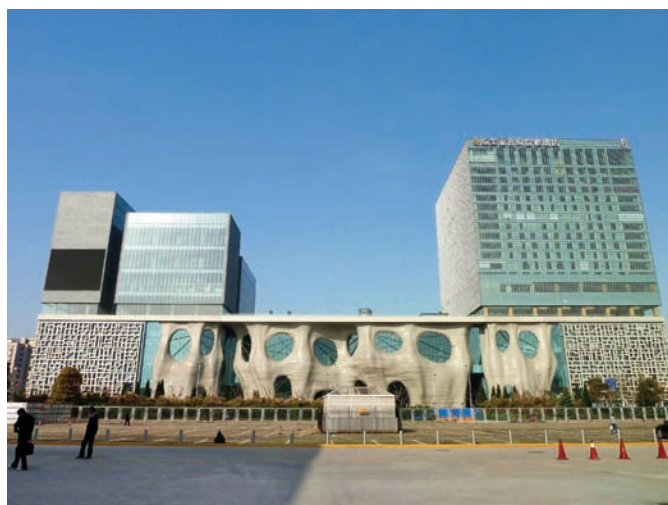

LED 更重要的是作为可用光输出的大功率照明和大范围变换色温的效果光源,即使在简易舞台的情况下,也能有效地改善舞美和场景设计。

世博文化中心将绿色理念充分运用于建筑创作中，由于在原有基地内大幅度提升建筑容量，从功能布局上看可谓是“借天不借地”，在有限的用地内充分利用了空间。悬浮的建筑体态也形成了一种遮阳效果，加上绿色生态坡的建筑基座，生动演绎了当今建筑的主流趋势。同时，观演厅内可变容量取代了复杂而倍受争议的“可调混响”装置，灵活隔墙系统避免了功能转换引起的二次改造和重新搭建。特别值得一提的是，建筑与世博中心和世博轴共同依托黄浦江资源，采用江水循环技术，不仅在冬季大幅度降低了供暖的能耗，而且完全消除了大面积冷却塔在夏季的困扰，充分体现了节能环保并与环境和谐共生的设计理念。

如果说世博文化中心体现的是“节地”思维，那宝钢大舞台则充分展示了“节材”的3R原则。为了节省投资并保存历史元素，设计进行了多方面的实践和努力。尤其是针对上海盛夏，利用滨江绿地的凉爽环境，半开敞的建筑结合多重遮阳和自动气流组织实现了观演厅的被动降温 and 节能。设计还构建了一个临时的空气冷却室与既有的送风系统相连接，设置冰块让其融化时与送风空气对流以实现观众厅的有效降温。同时，融化的冰水稍加处理后，再作为室内外的景观用水进行补充循环，将绿色低碳理念演绎得淋漓尽致。

上海文化广场改造项目“文绿结合，以绿为主”的定位本身就彰显了其最为直观的和谐与生态伦理精神，举重若轻地完成了一项史无前例的艰巨挑战。“深藏不露”的地下空间环境自然具有独特的热工和降噪优势，而一条贯穿于内的“阳光谷”更是让人置身于地下深处却倍感惬意，较之世博园世博轴的“显山露水”，这条自然的“绿色通道”仿佛更显得“雪中送炭”般弥足珍贵。新的上海文化广场不仅填补了上海专业音乐剧场的空白，还令基地内的一些历史优秀建筑获得了新生，同世博宝钢大舞台一样，起到了可持

上海证大喜马拉雅艺术中心实景

续发展的里程碑作用。

5 演艺建筑的未来

当今国内的文化演艺设施建设正如日中天,已经形成了一种建筑热点和“文化现象”。如何创造适合本地区特点、功能合理、设备实用而又规模适度的观演场所?是一味追求形象和攀比,投入巨资和维护费用打造千篇一律的舞台系统和怪异张扬的建筑外表,还是发展适合自身特点的演艺形式和建筑风格,以促进当地经济和文化交流与多元发展?这将是演艺建筑设计面临的一大课题。尽管经过十多年的建设,上海的观演建筑已形成数量和质量并重的局面,但要成为一个充满艺术气息的高品位文化都市,还有很长的路要走。

近年来文化艺术界提出打造优秀剧团驻场演出的“经典剧场”，以培养热爱经典戏剧的高水准观众，而不是把剧院仅当作接纳大众的表演“消费品专卖店”。这无疑对演艺建筑的设计和建设提出了新的更高的要求 and 期待，可谓任重而道远！