

表演建築—觀與演之外

走入劇場與音樂廳

Entering Theaters and Concert Halls

冰山造型的奧斯陸歌劇院將建築物大片
斜面屋頂設計為開放式之公共廣場步道

文／江維華・劉元琦

多年前有機會與柏森建築師事務所合作，參與台灣戲劇藝術中心的前期規劃，該中心以國光劇團之使用為主體。在工作期間，國光劇團明確宣示了他們兼顧傳承與創新推廣的使命，一方面要能提供「原汁原味」的傳統劇碼，另一方面運用當代劇場技術與跨域素材，提供全新視野的呈現。幾年後有機會認識了研究傳統戲曲的曾永義院士，更從他口中了解到傳統藝術之發展兼具雅與俗的雙重特質，有的為文人雅士所賞心悅目，有的為廣大群眾所喜聞樂見。若如邱吉爾所說，建築可以潛移默化地形塑人心與行為，表演建築就更直接的扮演了這樣的角色，建築師不但要把表演空間做到好用，更要設法把觀眾帶進來。

表演建築設計需仰賴多於一般建築物的專業技術人才，更須顧及各種使用者與一般大眾意見。整合眾人智慧的過程固然辛苦，但代表著更多以人為本的創意切入機會。

冰山與丘陵的化身—融入都市的建築與量體

表演建築常因量體結實單調，立面穿透性低，招致負面評價，處理大型劇院動輒高達30米之飛塔，更是難上加難。近代卻不乏成功案

江維華
台灣科技大學教授

劉元琦
台灣科技大學

例，巧妙的將表演建築連結都市休閒功能，更因此達到文化推廣的潛在價值，值得做為借鏡。

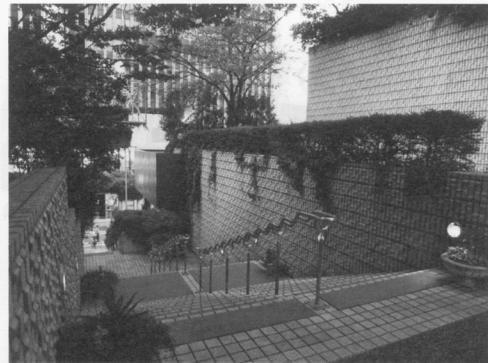
建於80年代東京的三得利音樂廳(Yasui Architects)是少數非西方地區的著名音樂廳，可能與三得利酒廠有關，也可能因為它是柏林愛樂廳完成後的第一個梯田環繞型音樂廳，更因為全球各地的名樂團爭相來演出而相得益彰。沒實地造訪過的人，或許不知道它在基地環境上的獨特性。音樂廳位於東京六本木，是森集團Ark Hill複合型開發案的一部分，配置上順應了當地起伏的地形，讓建築物近一半量體隱沒於與後方使館區的高差之中，建築物屋頂因此成為分區分時開放的公園與步道，觀眾入口大廳之上有一條可橫越

整個開發區的步道，音樂廳側面的小徑，則可由下而上連通前面的廣場與其後的使館區，為了限縮開發容量，音樂廳並不提供專用之大眾停車空間。

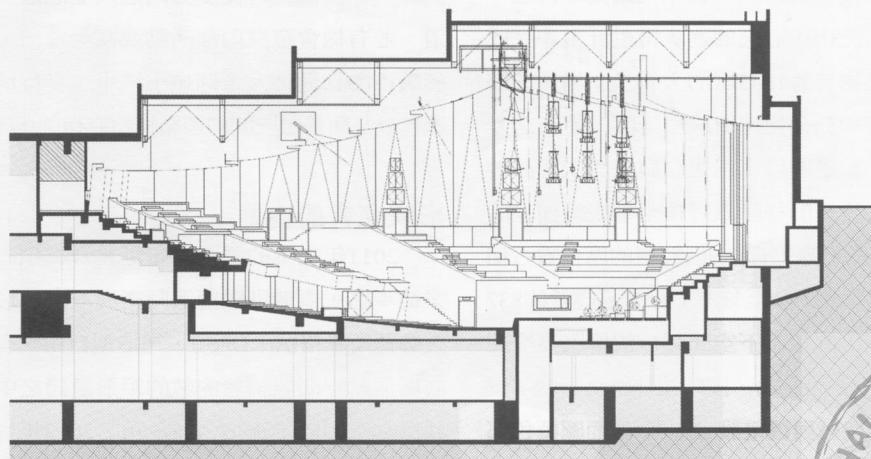
奧斯陸歌劇院(2008)(Snøhetta)與即將完成的高雄衛武營國家藝術文化中心(Mecanoo+瀚亞國際)以開放性使用為訴求，讓民眾可以爬上斜面的建築物屋頂或抬高的開放空間，前者的冰山意象讓位於高緯度地區的民眾可以享受陽光與眺望遠景，後者的榕樹意象則提供了低緯度的熱帶充分遮蔭。集合表演、展示、與藝術圖書的高雄大東藝術中心(張瑪龍+陳玉霖+ de Architekten Cie.)更是以膜構頂棚的廊道串聯多棟建築，讓半戶外常態活

位於日本東京六本木的三得利音樂廳之正面入口廣場

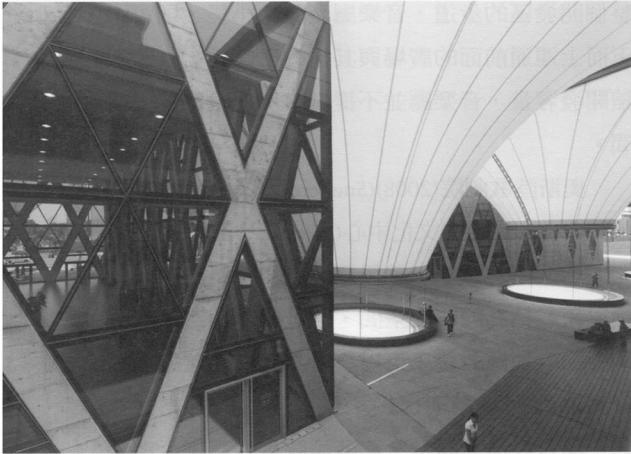

側面連通屋頂花園與後方使館區的小徑

三得利音樂廳之長向剖面示意圖

高雄大東藝術中心以膜構頂棚半戶外廊道串聯多棟具通透立面的建築群

動成為場域的核心。

市街中的殿堂—公眾性與可及性

當代的大型文化園區與設施多是都市轉型、更新或再生的推手，前述奧斯陸歌劇院即為代表，帶起老舊港區的新氣象。許多既有場館更新或改建時，則多在強化觀眾服務與公共性使用上，特別下了功夫。

建於1904年的哈維劇場(Harvey Theater)位於紐約布魯克林區中心地帶，原演出各類型戲劇與雜耍，1942年改為電影院，60年代起開始荒廢，直到1987年搭配市中心區的逐步再生計畫才完成更新。原建築物有著1645席的大容量劇場，卻搭配著極為侷促的公共使用與服務空間，更新之主要目標之一在於讓劇場專用空間與公共空間有著合理的配比，建築師移除原有樓座下視線極差的席位，讓深挑的樓座退縮，並將3層的席位看台縮減為兩層，席位數下調至營運上較容易經營的837席，也利用空出的樓座下空間彌補觀眾服務空間的不足(剖面圖紅色部分)，同時抬升舞台高度，空出必要的舞台機械與機電設備空間(剖面圖藍色部分)，並大幅提高舞台運用的自由度。

1962年開幕的紐約林肯中心在設計之初就依主要街道衍生出院落式佈局，2009年更新時則從公共性角度做了改造(Diller Scofidio + Renfro in collaboration with FXFOWLE Architects)，東北角百老匯大道與西65街交角處順應Alice Tully Hall廳堂空間的改變作了大幅調整，讓街角地面與二層完全透空，並創造一個戶外的看台，臨65街的北廣場則結合了地下停車場做了電影協會的show room與餐廳，其上則成為綠化的斜坡屋頂，表演或觀賞兩用皆宜。所有廣場的踏步都裝設動態的資訊跑馬燈，主廣場兩側的建築物與穿越人行道之間，也做了遮蔽風雨的無障礙坡道。

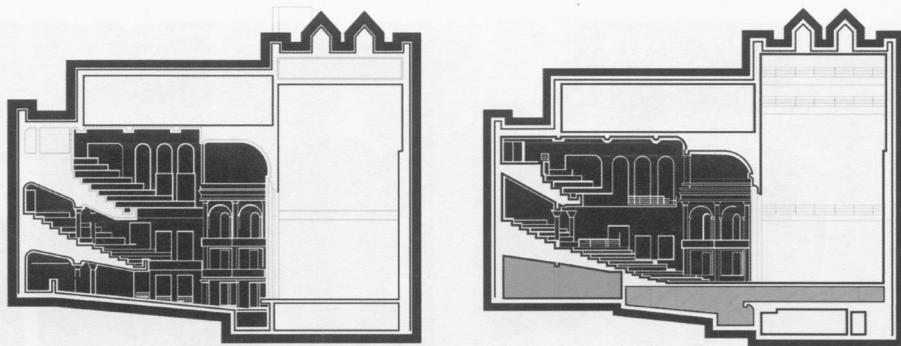
也有許多新建設施特別著重都市肌理的延續與室內外空間的交融，例如位於上海法租界前高級住宅區的上海交響樂團音樂廳(磯崎新/2014)，刻意將1200席主音樂廳下降至地下2層，觀眾通廊直至地下1層，讓露出地面部分的量體與對街的歷史建築物相當，也因此出現了下挖的室內外中庭，將生態綠意與陽光帶入。

洛杉磯迪士尼音樂廳(2005年)因建築師法蘭克蓋瑞一貫的大膽、解構之形式而著稱，基地內的顯著高差，自然形成了台基與音樂廳的兩層式量體，設計上也藉此穿插了大面積的公園、露天劇場，以及市民可從多方向進入並悠遊其中的走道，並有機會窺探內部活動或甚至進出。可惜洛杉磯市的交通仍大量仰賴小汽車，步行環境的延續性以及與都市空間的連結性還有待強化。

形成交會的中庭

2011年完工的邁阿密新世界音樂中心緊鄰商業徒步區，蓋瑞則順應邁阿密海灘長條形街廓與裝飾藝術風格(Art Deco)，把造型自由、有機的表演與活動空間收納於內斂的矩形量體之中，讓公共活動空間成了建築物的主角，2012年也因此獲得AIA的區域與都市設計獎。

美國布魯克林哈維劇場改建前(左)後(右)的剖面圖比較

紐約林肯中心2009年更新後的Alice Tully Hall透空街角處理

無障礙風雨廊道及廣場階梯

北廣場新增的電影協會show room、餐廳、綠化斜坡屋頂

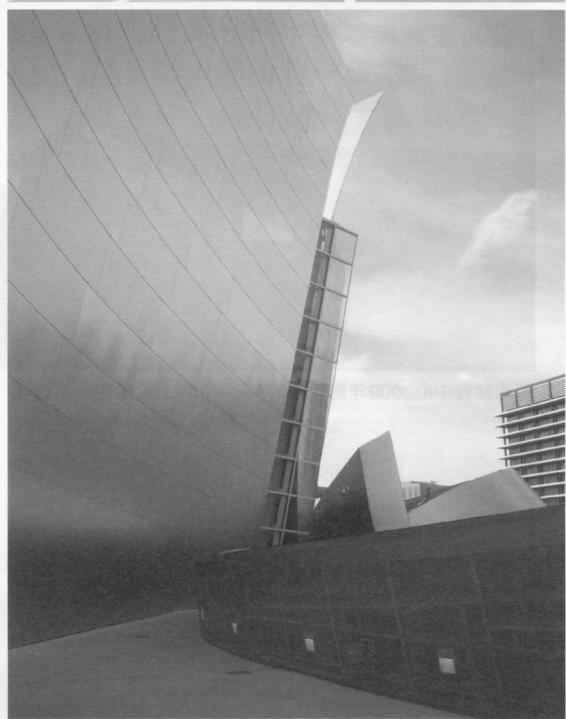
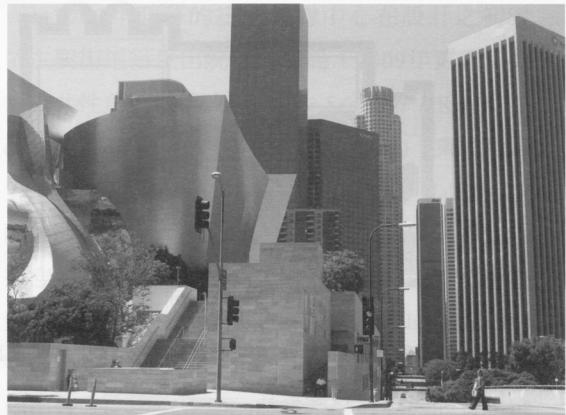

上海交響樂團音樂廳主廳低矮的外部量體(上)與地下一層的觀眾通廊(下)

在空間組構上，居中的公共空間成為迎接聽眾與一般市民的核心，更在挑高中庭裡讓各種可能出現的使用在此交會，底層有開放交誼空間、吧檯、多功能廳，尺度不一的排練室懸浮於1至3樓之間，由蜿蜒而上的樓梯或坡道串連起來，可達6樓的音樂圖書館及屋頂花園。這些位於大廳中的排練與多功能室開放民眾租借，並使用了大量的玻璃牆面，可促進市民與音樂家之互動，也提升空間使用率。這種讓大眾與排練空間交會的概念，也出現在已落成的屏東演藝廳，挑高的管絃樂排練室上方有貫穿的公共走道，排練的狀況在走道上清楚可見。

還在興建中的台北藝術中心(OMA與大元聯合)，採用了相似的空間布局，但發揮得更為徹底，在數量較少的排練空間外，規模更大的挑高

美國洛杉磯迪士尼音樂廳：市中心背景下之東側公園入口(上)與行徑中可窺探內部活動(照片中之透光部分)之步道(下)

中庭納入三個劇場的舞台與演職員休息室，介於其中的則是大眾與觀眾可及空間，概念上更明確的分為開放的大廳與穿梭於舞台與表演者場域間之公共迴廊(public loop)，極具提升大眾與表演者交流的正面意義。

這樣的應用方式在競圖第二名(Morphosis與潘

美國邁阿密新世界音樂廳：音樂廳面向東側廣場之正面(左)、開放式大廳(右)

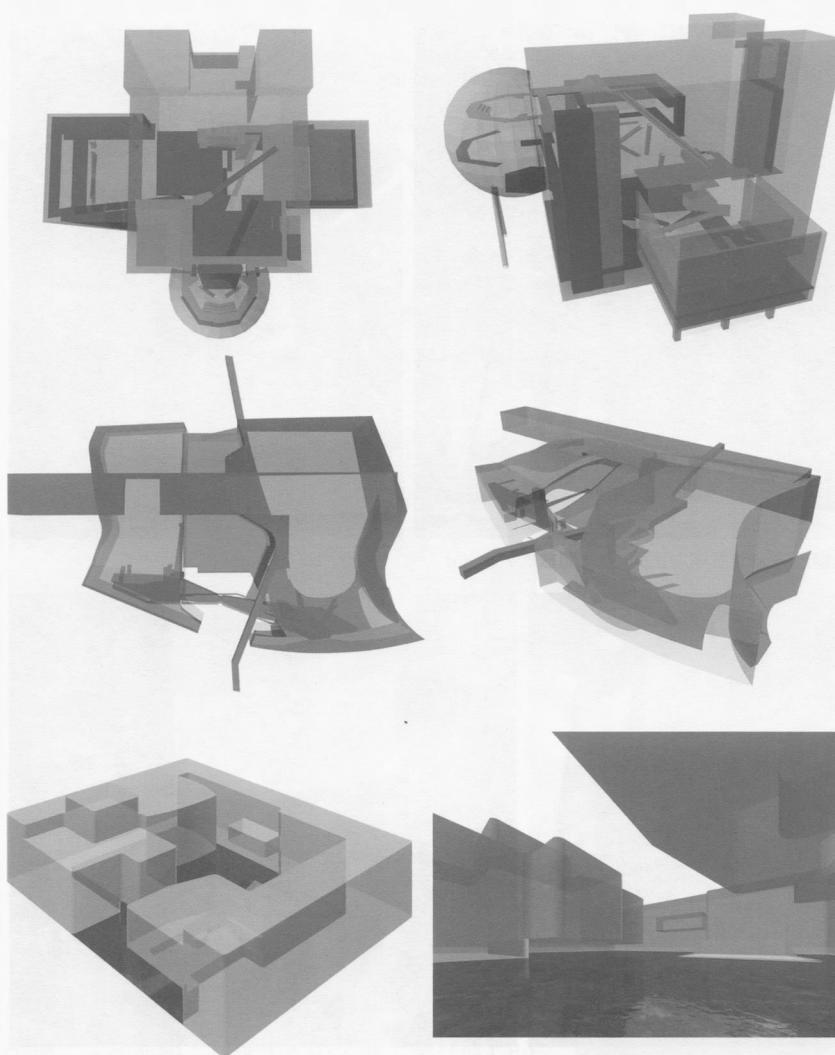
屏東演藝廳管弦樂排練室與貫穿其上的公共走道：排練室裡看走道(左)與從走道看到的排練室(右)

冀聯合)的方案中也可看到，但室內中庭成為夾在南、北兩個鏡框式劇場中的半戶外綠化中庭，建築因此從巨積的單體成為群落。少了可窺伺之穿梭通道，但為穿梭於開放式市民空間中之觀眾通道，在有演出時市民可以看到觀眾往來於廳堂與休息區之間的景象，銜接捷運站的空中步道也曲折的貫穿中庭與基地。水平懸挑的行政空間延續舞台飛塔量體，地面的北側則有戶外看台的寬敞踏步，迎接來自士林夜市的群眾。另外，第三名

(Renata Sentkiewicz與劉培森)方案則大膽的將所有表演空間提高到三樓以上的高層，樹型的發想與衛武營藝術中心有異曲同工之妙。

前面幾個案例(或競圖方案)以及已開幕的台中歌劇院都將餐廳、觀景台、屋頂花園等大眾空間帶到建築物的制高點，讓表演藝術活動與市民休閒生活產生最大交融，這樣的手法也普遍被用在近年新建的美術館與博物館。

在台中爭取設置古根漢博物館時期(2003至

台北藝術中心一般大眾(紅色)與觀眾(藍色)可及空間之兩方向示意圖(依公開資訊重製)

台北藝術中心競圖第二名方案一般大眾(紅色)與觀眾(藍色)可及空間之兩方向示意圖(依公開資訊重製)

古根漢博物館計畫時期之台中歌劇院方案：內聚之園林式布局(左)與居中的水塘倒影(右)(依公開資訊重製)

2004)，亦包括位於台中市議會現址的台中歌劇院概念方案，由法國建築師努維爾操刀，該方案採用了類似中國園林以水塘為中心的布局，周圍由具廊道的線與廳堂的體構成，廳堂觀眾席部分的量體則懸浮於水塘之上，倒映著水塘的粼粼波光，建築物流線的稜角搭配光滑深邃的材質，則透露出神秘的現代感。

結語

在美國念書時，曾和指導教授一起帶著建築

系大學部學生到各地觀賞音樂會排練，讓學生體驗空間，附帶紀錄感受。其中一場在佛羅里達州坦帕市(Tampa)表演藝術中心的大表演廳，曲目為帕格尼尼第一號小提琴協奏曲，由一身嘻皮風的俄裔小提琴家亞歷山大馬可夫演奏。該曲目的炫技特質加上如搖滾明星般地的演奏風格，震懾了這群多數不常聽古典音樂的年輕人，許多學生在排練之後，居然馬上買了當晚的音樂會入場卷，讓我至今仍然印象深刻。可見現場親臨真會讓人感動，難的是如何邁出第一步。