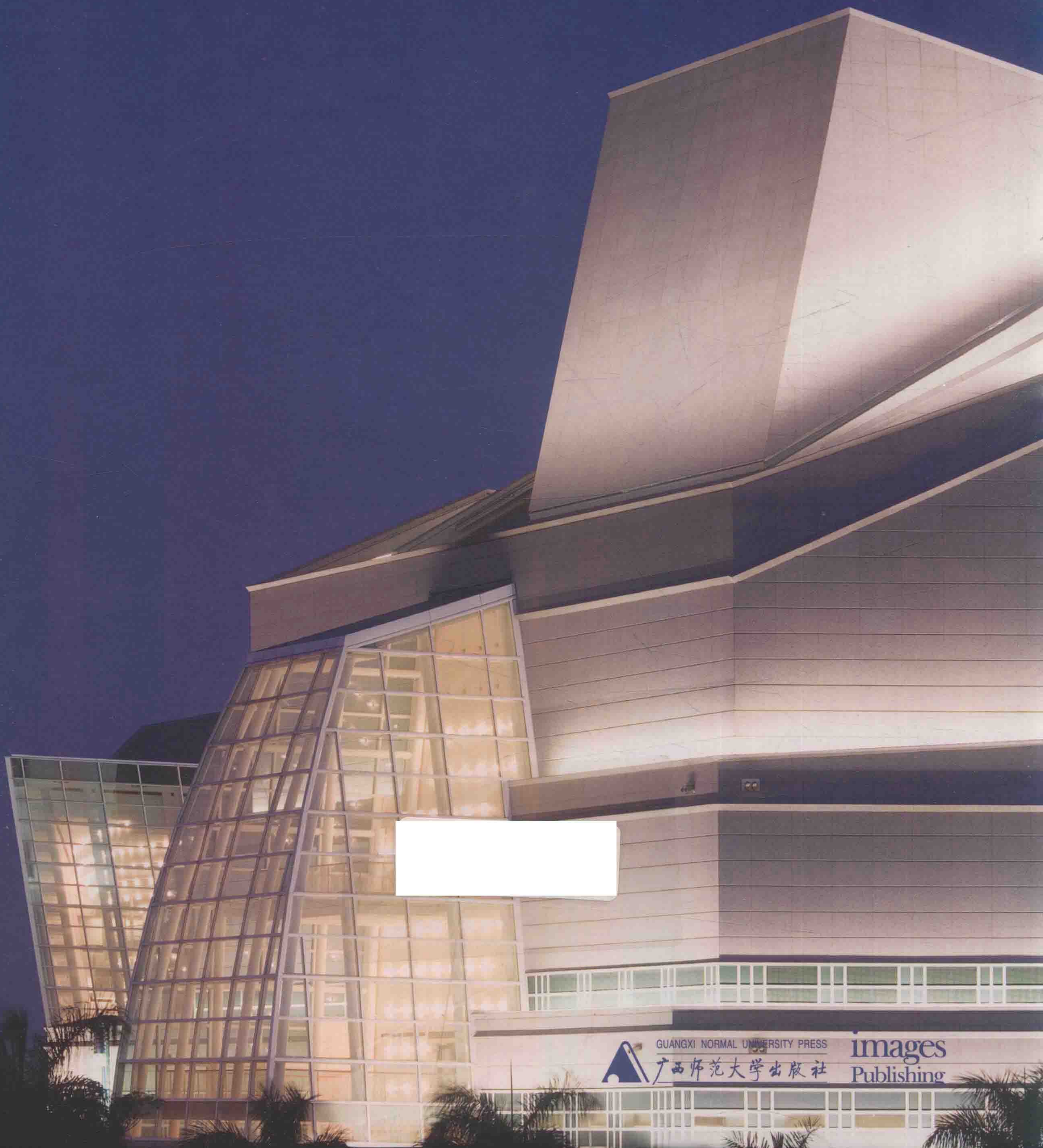

西萨·佩里和他的建筑

[美] 泰德·怀特恩 (Ted Whitten) / 编 付云伍 / 译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

images
Publishing

西萨·佩里和他的建筑

[美]泰德·怀特恩 (Ted Whitten) / 编
付云伍 / 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

图书在版编目(CIP)数据

西萨·佩里和他的建筑 / (美) 泰德·怀特恩(Ted Whitten)
编;付云伍译. —桂林: 广西师范大学出版社, 2018. 1
ISBN 978 - 7 - 5598 - 0268 - 2

I. ①西… II. ①泰… ②付… III. ①建筑设计—作品集—美国—现代 IV. ①TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 226490 号

出品人: 刘广汉
责任编辑: 肖 莉
助理编辑: 季 慧
版式设计: 吴 茜

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

恒美印务(广州)有限公司印刷

(广州市南沙区环市大道南路 334 号 邮政编码: 511458)

开本: 635mm × 965mm 1/8

印张: 38.5 字数: 67 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定价: 298.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

目录

7	前言
	泰德·怀特恩
9	剧院建筑师
	理查德·皮尔布罗
19	音乐大厅声效的再思考
	拉里·科克加德
21	汉彻大礼堂
	查尔斯·斯旺森
25	戏剧学院
	约翰·卡伯特
28	关于观演建筑设计
	案例精选
42	汉彻大礼堂
64	乔治·S. & 多洛雷斯·多尔·艾克尔斯剧院
84	温特鲁斯特体育馆
104	多功能礼堂
114	戏剧学院
136	圣·凯瑟琳·德雷克塞尔教堂
152	BOK 中心
168	蕾妮&亨利·塞格尔斯特罗姆音乐厅和萨穆埃利剧院
184	艾德里安·阿什特表演艺术中心
208	序曲艺术中心
226	南岸剧院
236	舒斯特表演艺术中心
248	双子塔国油管弦乐厅
262	阿罗诺夫艺术中心
272	布卢门撒尔表演艺术中心
285	观演建筑项目列表
298	项目类型
300	西萨·佩里与佩里-克拉克-佩里建筑事务所
305	致谢
306	图片版权信息

西萨·佩里和他的建筑

西萨·佩里和他的建筑

[美]泰德·怀特恩 (Ted Whitten) / 编
付云伍 / 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

图书在版编目(CIP)数据

西萨·佩里和他的建筑 / (美) 泰德·怀特恩(Ted Whitten)
编;付云伍译. —桂林: 广西师范大学出版社, 2018. 1
ISBN 978 - 7 - 5598 - 0268 - 2

I. ①西… II. ①泰… ②付… III. ①建筑设计—作品集—美国—现代 IV. ①TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 226490 号

出品人: 刘广汉
责任编辑: 肖 莉
助理编辑: 季 慧
版式设计: 吴 茜

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

恒美印务(广州)有限公司印刷

(广州市南沙区环市大道南路 334 号 邮政编码: 511458)

开本: 635mm × 965mm 1/8

印张: 38.5 字数: 67 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定价: 298.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

目录

7	前言 泰德·怀特恩
9	剧院建筑师 理查德·皮尔布罗
19	音乐大厅声效的再思考 拉里·科克加德
21	汉彻大礼堂 查尔斯·斯旺森
25	戏剧学院 约翰·卡伯特
28	关于观演建筑设计
	案例精选
42	汉彻大礼堂
64	乔治·S. & 多洛雷斯·多尔·艾克尔斯剧院
84	温特鲁斯特体育馆
104	多功能礼堂
114	戏剧学院
136	圣·凯瑟琳·德雷克塞尔教堂
152	BOK 中心
168	蕾妮&亨利·塞格尔斯特罗姆音乐厅和萨穆埃利剧院
184	艾德里安·阿什特表演艺术中心
208	序曲艺术中心
226	南岸剧院
236	舒斯特表演艺术中心
248	双子塔国油管弦乐厅
262	阿罗诺夫艺术中心
272	布卢门撒尔表演艺术中心
285	观演建筑项目列表
298	项目类型
300	西萨·佩里与佩里-克拉克-佩里建筑事务所
305	致谢
306	图片版权信息

前言

泰德·怀特恩

对于一个建筑师来说，观演建筑是所有设计中最具挑战性和最有价值的建筑类型之一。它是一种标志性建筑，践行了对社会的艺术和文化承诺。它需要令人难忘、非凡独特的建筑表现力。同时，它也是技术含量极高的建筑，将台前幕后、彩排空间、教室、休息大厅、餐饮区域、装卸和停车设施等剧院的多功能需求整合为一体。一个成功的剧院项目离不开艺术家、导演、各种机构和捐助者的合作。但是合作者们对于如何更好地实现目标，却各自怀有不同的看法和观点。因此，设计团队需要最高水平的领导力，做好功能性和表现力之间的协调工作。可见，设计一个令人满意的观演建筑绝非易事。然而，当首演之夜的大幕徐徐升起，当身着正装的观众和嘉宾们激情喝彩时，也是建筑师职业生涯中最有成就感和价值感的时刻。

因此，这些建筑必须是为表演而生的。它们不仅为表演和表演者提供了场地，它们本身也必须是一种表演。它们就像一部高性能运转的机器，与各种类型的表演者产生共鸣，无论是独奏艺术家，还是表演瓦格纳的歌剧或者马勒的交响曲的管弦乐队和合唱团。它们还必须为用户、观众和制作公司提供良好的服务功能，使它们能够方便高效地到达这里、停留在这里并离开这里。在一定程度上，所有这一切都是通过各种构造形式而取得的，正是这些不同的空间形式构成了这种特殊的建筑。

几乎是在25年前，一次十分偶然的机会，西萨·佩里和他的建筑事务所设计了第一个观演建筑——北卡罗来纳州布卢门撒尔表演艺术中心。当时，他正在设计位于夏洛特市中心的美联储银行总部大楼，一些当地的文化组织找到了他的事务所，希望在邻近地点设计一个表演艺术中心。从那时起，佩里的事务所设计了众多功能完善的表演艺术中心，从夏洛特、辛辛那提、代顿到迈阿密、麦迪逊和爱荷华城，它们遍布于美国的众多城市和大学。它们还将这些经验应用于其他的剧院、教堂、表演艺术院校和娱乐场所的设计之中，成为表演艺术领域的领军设计团队之一。

尽管佩里-克拉克-佩里事务所与后来夏洛特的客户有着看似偶然的相遇，但是对于事务所来说，肩负观演建筑的设计使命只是个时间的问题。到20世纪90年代，西萨·佩里的事务所已经成为世界上最著名的建筑事务所之一。虽然他们的业务范围主要以大厦和总部建筑最为著名，但无论是在城市还是在校园，他们在世界各地设计的各种类型的建筑和环境都有着令人尊敬的良好声誉。

这些丰富的经验与西萨·佩里独特的设计方法结合在一起，避免了在设计中采用标志性的风格（在那个“明星建筑师”的时代，这是一种非常罕见的特点），使他们极好地适应了这种最不寻常的建筑设计类型。

事务所在夏洛特所学到的（以及在第一次尝试中设法做到的和难以忘怀的）就是，观演建筑的设计是与众不同的和具有挑战性的。就性质而言，剧院和音乐厅提出的功能和技术要求影响了

来自康涅狄格州纽黑文的泰德·怀特恩是一位建筑师和作家，他不仅有着住宅设计的实践经验，还常年为一些建筑和设计类的书刊撰稿。

包括它们本身在内的整个建筑。在礼堂设计中，设计师必须专注于大厅的形状、比例和规模，及其对音响效果、视线和观众舒适度的影响。在幕布的背后，是舞台、动态空间（通常有几层高）、后台、布景工作室、排练室以及为巡回演出准备的装卸设施。把几个这样的演出大厅集中放在一起，就解决了整个综合建筑的表现力问题，包括大厅的内部体验及其在校园或城市中的风貌。并且，人们会从中认识到观演建筑设计的挑战性。

正是这样的特性，使佩里-克拉克-佩里事务所十分适合设计这样的项目。他们在大型综合项目上的经验，使他们有能力管理一只为观演建筑设立的大型顾问团队，不仅包括结构和机械工程师，还有剧院规划师、声学家和照明设计师。更重要的是，他们在设计过程中强调合作、听取客户意见和开放的思想。他们以全新的眼光看待每一个新的设计任务，丝毫不带任何先入为主的预见。这种意愿使每一个项目形成了自身独有的特色。与此同时，无论是在爱荷华、德保罗这样的大学里，还是在迈阿密、盐湖城和芝加哥这样的城市里，它们都成为深受当地社区喜爱的文化中心。佩里-克拉克-佩里事务所在解决观演建筑设计的根本问题时，也进行了诸多创新。从夏洛特开始，他们在项目中重新引入了令人瞩目的剧院顶棚元素。几百年来，顶棚都是剧院最具表现力的组成部分：人们会想到巴黎歌剧院或者维也纳金色大厅覆盖着五彩缤纷壁画的顶棚。然而，随着现代主义的到来，以及向大型化和多功能化大厅发展的趋势，顶棚设计中的传统表达方式越来越少。佩里-克拉克-佩里事务所巧妙地运用了具有声学穿透力的材料和早期的LED照明系统，在没有影响大厅技术性能的情况下，再现了传统的顶棚设计。

在接下来的篇幅中，本书将以图文并茂的形式对这些各式各样的精选项目进行详细介绍。我们通过会议的图片、模型、草图和材料的展示，试图捕捉到西萨·佩里和他的事务所在高度合作的设计过程中所呈现的特色。我们还奉献了四篇由事务所的客户和合作伙伴撰写的文章：它们分别来自于令人尊敬的剧院规划师和舞台照明设计师理查德·皮尔布罗，他还是剧院项目咨询公司的创始人；著名的声学专家拉里·科克加德；爱荷华大学著名的表演艺术中心——汉彻大礼堂的执行董事查尔斯·斯旺森；以及德保罗大学戏剧学院的院长约翰·卡伯特。所有这些素材汇聚在一起，为我们描绘了这种非同寻常的建筑，以及佩里-克拉克-佩里事务所在这一设计领域中取得的辉煌成就。

剧院建筑师

理查德·皮尔布罗

对于我的剧院项目团队来说，与西萨·佩里、弗雷德·克拉克、米奇·赫希以及他们具有出色合作能力的同事相遇，是一个具有重大意义的时刻。在20世纪80年代初期，我们的剧院项目公司在美国的剧院咨询领域还是一个新生儿。

我在1957年创立了自己的公司，起初专注于舞台的照明设计（我是英国这一行业的先驱者之一）。后来，我们逐渐将业务扩展到舞台声效和剧院所必需的其他技术方面。1962年，场景投影的技术创新将我带到了百老汇，并与传奇的制片人兼导演哈尔·普林斯相遇，并成为他在伦敦的合租伙伴，在伦敦西区制作了大量成功的节目，其中包括《去往论坛路上的趣事》《屋顶上的提琴手》《卡巴莱》和《伙伴》等。由此，剧院项目公司成为西区的顶级制作者。作为一个具备专业技术优势的公司，我们还涉足了剧院咨询领域，帮助客户和他们的建筑师设计新的剧院建筑。

在20世纪的英国，从30年代至60年代期间，几乎没有新建的剧院建筑。尽管如此，经过10年的发展，具有现代功能的建筑学已经创造了一种新的剧院设计风格，与之前几个世纪剧院建筑的发展大相径庭。

剧院建筑简史

自莎士比亚时代以来，剧院建筑经历了一代又一代的发展和演变，但是唯有一条规则一直保留至今：剧院必须具有亲密的氛围，必须是一个观众尽可能以最近距离围绕在演员周围的场所。在人工放大技术出现以前，观众们都希望能够看清并听清演员的现场表演。到了20世纪初期，随着城市人口的不断增长，欧美国家的剧院也变得越来越来大。但是，它们仍然通过多层的楼座以及侧面的包厢使观众尽可能地靠近舞台。剧院建筑需要大量的专业建筑师，譬如英国的弗兰克·马彻姆和C. J. 菲普斯，还有美国的赫茨&塔兰特和赫伯特J. 克拉普等。这些建筑师很少受到公众或者同行的关注和赞誉，但是他们却创造了奇迹，缔造了具有人性化尺度、舒适惬意的剧院空间。他们深入理解建筑空间产生的心理效应，尊重三维空间内亲密氛围至上的原则和传统，并以此为基础进行设计建造。

在19世纪末期，剧院建筑开始发生改变。创造力丰富的作曲家理查德·瓦格纳在拜罗伊特建造了自己的歌剧院。这是第一个完全从正面观看演出的剧院，取消了侧面的包厢和楼座。紧接着，随着电影的发明和迅速普及，以前难以支付昂贵演出门票的广大民众也可以体验到欣赏剧院演出的感受，从而加速了此类剧院的发展趋势。这些新型的建筑对功能的追求高于一切，并且反对过多的装饰。因此，到了20世纪20年代，剧院的设计已经简化为影院风格的礼堂。50年来，几乎所有的新剧院都是以所谓的工程标准进行设计的：设有从正面观看的舞台，取消侧面的包厢，并将楼座的层数降至最低。

理查德·皮尔布罗是一位国际知名的舞台灯光设计师、作家和剧院设计顾问，也是一位戏剧、电视和电影出品人。他创立的剧院项目公司是世界一流的剧院规划咨询机构之一。

当我刚开始做剧院咨询工作时，英国正在掀起剧院建设的热潮。我为很多上演地区性剧目的剧院提供了咨询建议服务，其中最为著名的是劳伦斯·奥利维尔爵士在伦敦南岸建造的大不列颠国家剧院。最初，我只是关注舞台制作的技术细节。几年之后我愈发感觉到，尽管我们的剧院性能越来越高效，但是似乎缺乏我们先辈的剧院所具有的激情和氛围。的确如此，虽然正面观看舞台的视线很好，但是后排的座位似乎过于遥远。在伦敦西区或者百老汇最好的剧院里、在场场爆满的剧院里，哪里才是观众赏剧最佳位置？

在美国，情况似乎同样糟糕。在全国范围内，影院风格的礼堂成为一种时尚。只有纽约的林肯中心打破了这一模式。大都会歌剧院和纽约州立剧院（现称戴维·H. 科赫剧院）原本打算采用按照正面视线设计的空间，后来总经理鲁道夫·宾和舞蹈总编乔治·巴兰钦分别要求他们的建筑师回归传统的剧院风格，恢复了古典音乐厅常见的多重环形楼座和包厢。

从1962年开始，我有幸作为一名灯光设计师在百老汇工作。凭借国家大剧院的国际知名度，剧院项目公司开始在全世界范围内开展了剧院咨询顾问工作。预想到美国这一行业的成熟和复杂程度，我一直不愿以顾问的身份进入美国市场。直到20世纪70年代末期，我才开始认识到，我们从传统中寻求灵感去设计新剧院的原则可能会获得成功。

首先是加拿大的多功能剧院——卡尔加里表演艺术中心（现名艺术空间）项目，然后是俄勒冈州波特兰的项目，它们使我深信采用传统多层楼座和侧面包厢的方法是行之有效的，极好地增进了演员与观众之间的亲密关系。

多功能大厅

在20世纪80年代末期，多功能大厅的声誉并不是很好，一种流行的说法是“多用途意味着毫无用途”。这些场地可以用于交响乐、芭蕾舞、歌剧、音乐剧和大众娱乐的表演。但是，实际上它们对于每一种类型的表演都不是最佳选择。然而，几乎所有的美国城市都拥有这样的多功能大厅。它们通常都能够容纳2000名以上的观众，规模十分庞大，外观类似谷仓，并拥有影院风格的空间。从最远的坐席上看到的表演者非常渺小；而试图满足一切演出的声学效果也极其糟糕，无论是对于普通的讲话，还是对于流行音乐和古典交响乐。简而言之，它们沉闷乏味、过度庞大，对于任何一种表演艺术来说都是差劲的剧院，更何况对于所有的表演艺术。

纽约建造了大都会和州立两个传统的歌剧院。1985年，明尼苏达州的圣保罗建造了奥德维表演艺术中心，据说这个由建筑师本·汤普森和声学家拉里·科克加德设计的建筑受到了米兰斯卡拉歌剧院的启发和影响，它确实拥有真正的环绕楼座。我知道从历史上看，欧洲所有的剧院都适合各种类型的演出。难道回归传统去创造21世纪的多功能音乐大厅，大胆“回到未来”的时机已经成熟？

北卡罗来纳布卢门撒尔表演艺术中心，夏洛特

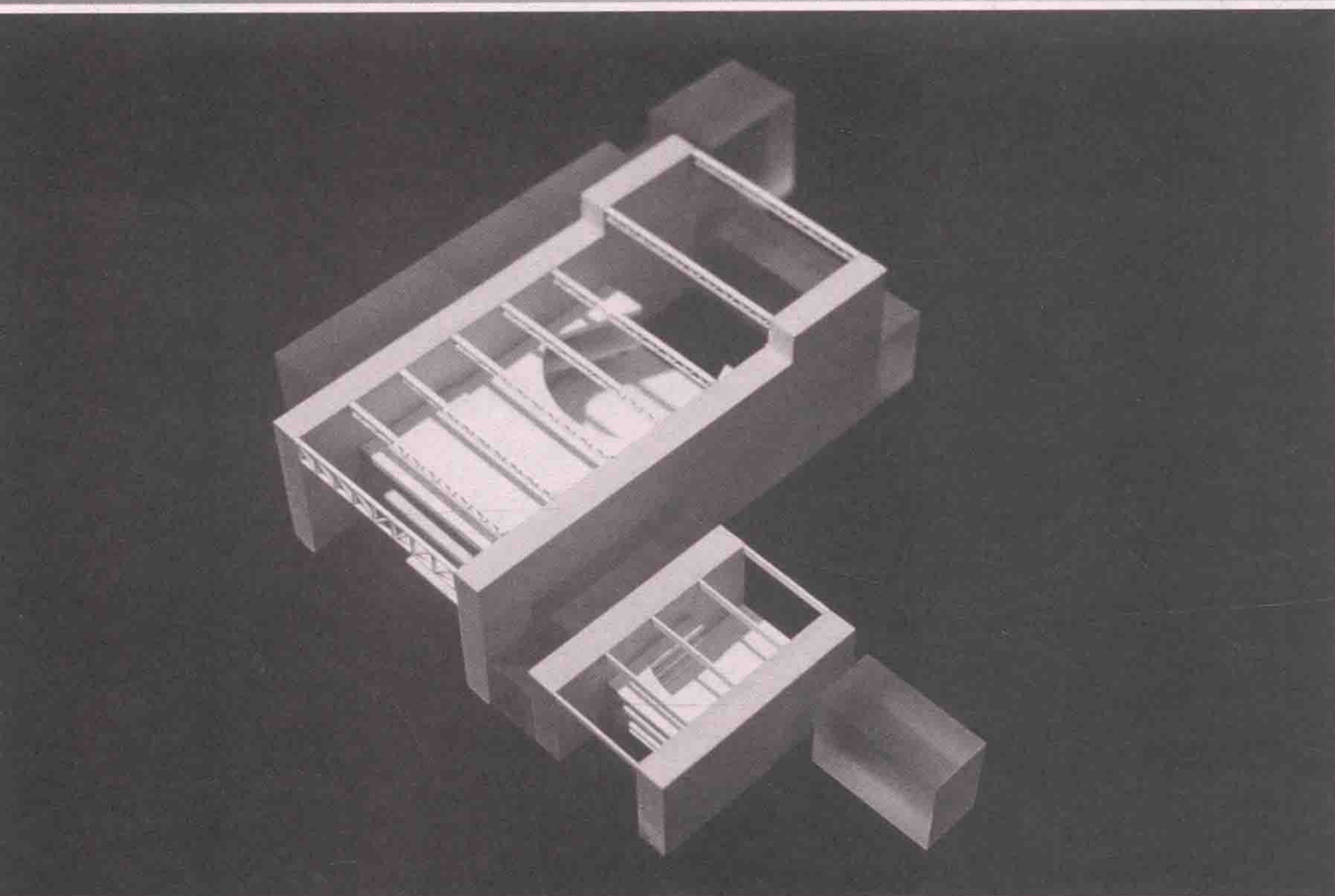
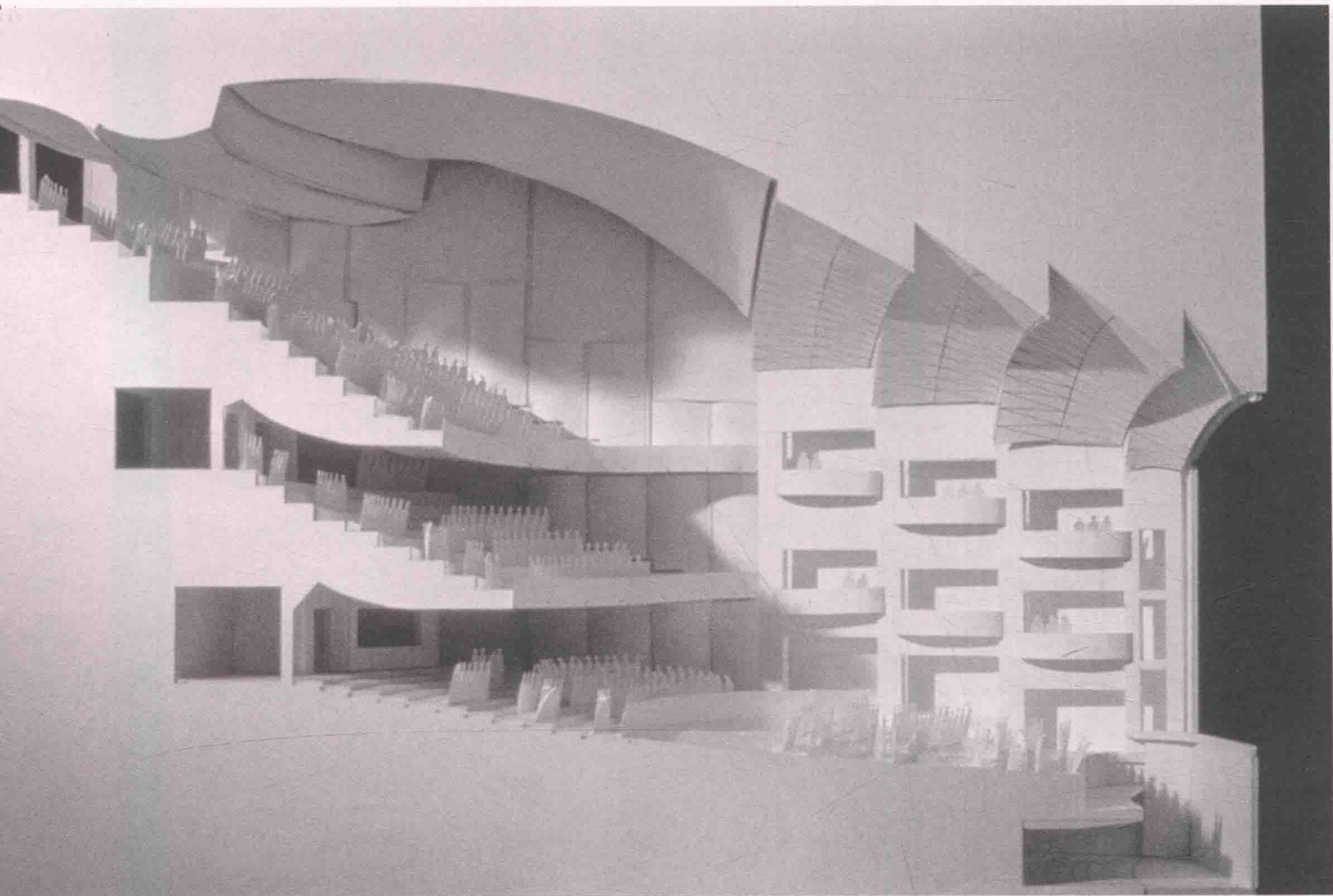
坐落在北卡罗来纳州夏洛特市的布卢门撒尔中心，是我们在美国新建的剧院项目团队的第一个设计任务。也是我们与佩里-克拉克-佩里建筑事务所的第一个合作项目（当时被称为西萨·佩里&合作联盟）。它将作为一个多功能城市街区开发项目的组成部分。

在20世纪80年代末期，夏洛特是一个拥有30万人口的繁华城市。为此，我们设计了一个可以容纳2100名观众的抒情剧院（用于歌剧、芭蕾和音乐剧）。此外还为夏洛特剧团提供一个设有500个座位的演出场地。不过，很多当地人士希望这里能够拥有2700甚至3000个座位。该市的一位议员认为必须为社会底层的观众设置一些廉价坐席（预计设在后排）。我大胆地反驳了这位议员，认为每一位观众都应该拥有同样的机会享有上等的座位，而不是位置极差的座位。而距离舞台46米之遥，确实是一个劣等的座位。

我们的主要用户和客户是由马克·伯恩斯坦领导的夏洛特交响乐团。当时，夏洛特已经拥有一座可以容纳2700名观众的巨大扇形多功能剧院——欧文斯大礼堂。马克要求我们的新剧院具有更高的品质。另外，如果只是复制欧文斯大礼堂的座位数量，将是十分荒唐的做法。这个新的设施将主要用于艺术节目的表演，而那些为了商业利益而寻求最多观众的演出，可以继续使用欧文斯大礼堂。

正是在夏洛特，我们与佩里-克拉克-佩里建筑事务所开启了硕果累累的长期合作。它是一个知名度极高的事务所，总部设在康涅狄格州的纽黑文，与我们设在里奇菲尔德的康涅狄格办公室非常邻近。除了设计观演建筑，该事务所还在毗邻地带设计了美国银行总部大楼和创始人大厅；后者是一个巨大的、光彩照人的室内购物中心，使这个街区更加完美。这是佩里-克拉克-佩里建筑事务所的第一个剧院项目，西萨是一位出色的合作者，他的搭档弗雷德·克拉克和设计团队的领导人米奇·赫希以及他们手下的员工也都是优秀的合作伙伴。我们将会努力引导他们进入剧院设计的神秘世界。

建设场地的条件受到很大制约，办公大楼占据了街区的前部和中部，这些剧院只能沿着街区的一侧紧密地排列在一起。结果，大剧院刚好挤进了街区。最终，观众席的数量问题也得到了解决，因为这里的可用空间根本无法容纳2100个以上的座位。尽管如此，还是有必要限制管弦乐队席位的规模。这让我想起了一个先例：伦敦大剧院。虽然对它的“毁誉”颇为盛行，但是它通过高高升起的正厅后排座位，限制了管弦乐队的区域。以此为出发点，我们的设计合作伙伴布莱恩·霍尔提出了一种亲密性极强的剧院概念——当你站在舞台上的时候，很难相信这里会有如此之多的座位。

上图：俄亥俄州辛辛那提阿罗诺夫艺术中心的宝洁（P&G）音乐大厅截面模型（1995年）

下图：辛辛那提阿罗诺夫艺术中心的概念模型，显示了宝洁音乐大厅与更小一些的贾森-卡普兰剧院之间的关系，它们被一道巨大的砖墙彼此隔离

后来，媒体将这个剧院的设计描述为“为了营造亲密的氛围和世界级的音响效果，而采用的当代欧洲的马蹄形布局。”最远的座位距离舞台没有超过41米。

西萨和他的同事们都是制作视觉盛宴的大师。剧院设计的关键元素是一个配置了大约2400盏灯光的穹顶，在观众的头顶之上编织了一张光彩夺目的光纤灯具网络。

来自芝加哥的拉里·科克加德是一位声学专家。与剧院项目公司在设计中进行了愉快的合作。另外，我们将管弦乐厅设计为一个巨大的单体结构，整个空间的后端是一个风琴造型的立面，并且提供了管弦乐平台的升降功能。这些设施都设置在舞台的后面，并通过滑轨滚动，这些滑轨隐藏在舞台的下面，是为了实现快速高效的舞台切换而制作的。

在拥有2100个坐席的贝尔克剧院后面，是只有434个坐席的布斯剧场。它可以作为舞台空间，还可用于卡巴莱歌舞表演，并具有三围剧场的功能。这里不仅可以举办诸如戏剧、舞蹈、合唱以及音乐合奏等多种表演，还可以承办各种会议、研讨会和讲习活动。

与佩里-克拉克-佩里建筑事务所合作的其他几个多功能大厅也接踵而来。佩里也很快便成为美国顶级的剧院建筑师。他们满腔热情地了解并掌握表演艺术的复杂需求，同时以严格的预算标准创造卓越非凡的建筑。

阿罗诺夫中心，辛辛那提

辛辛那提的阿罗诺夫中心希望拥有2700个座位，这样庞大的规模听起来有些可怕。起初，我拒绝了这样一个大型的剧院项目，但是在董事会女主席的一再坚持下，我们决心在这个星球上设计和创造一个最具亲密感并且可以容纳2700名观众的剧院。通过宽阔的座位布局，我们尽可能使更多的座位靠近舞台，舞台的前部区域也十分宽大，似乎要将整个大厅吞噬。最终，我们获得了成功。

阿罗诺夫中心的第二个舞台是非常美妙的贾森-卡普兰剧院，它有一个小型庭院般的平面布局，但是却有着非同一般的高度，这极其适合室内音乐的音效需求。对布拉格庄园剧院的拜访曾令我着迷，1787年，莫扎特在那里亲自指挥了歌剧《唐璜》的世界首演。这是一个经典的马蹄形布局的剧院，但是十分狭窄并且举架很高。这些使我们在贾森-卡普兰剧院的设计中受到了很大的启发。