

设计单位 朱锫建筑设计事务所
建筑师 朱锫

杨丽萍表演艺术中心

Yangliping Performing Arts Center

Dali, Yunnan

地点 / 云南大理
设计 / 2014—2015 年 / 竣工 / 2020 年
Architects Studio Zhu-Pe
Architect in Charge ZHU Pei
Design Stage 2014—2015 Completion 2020
DOI: 10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202106004

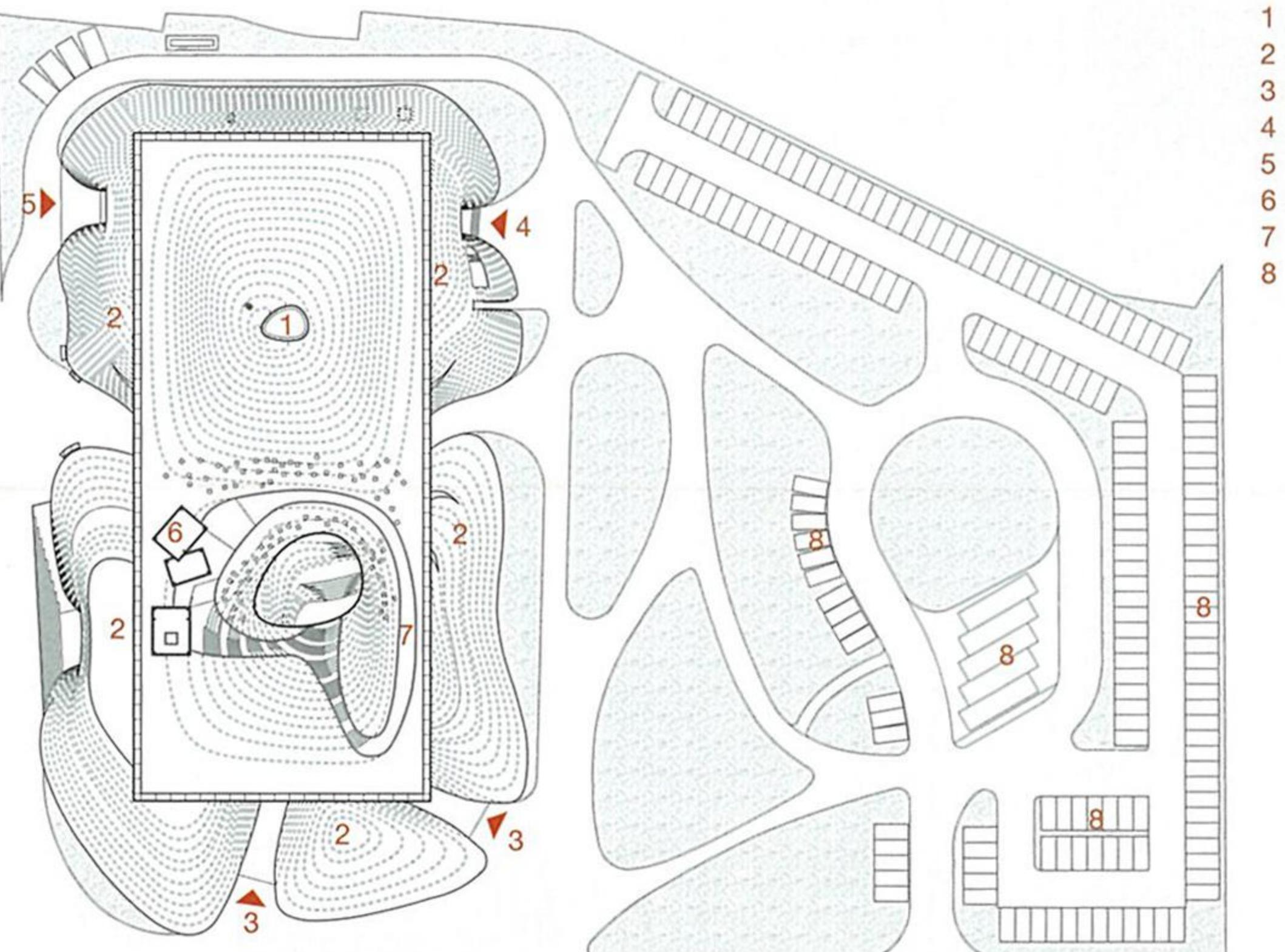

业主 大理杨丽萍大剧院有限责任公司
设计团队
Edwin Lam, Shuhei Nakamura(主设计师); Virginia Melnyk(项目负责人);
韩默、何帆、刘伶、吴志刚、由昌臣、潘乐勤、郭楠、柯军、王朋、王筝、
丁新月、冯超颖、陈奕达、韩意、林文笛、杜瑶

剧场顾问 dUCKS scéno, 行式管理顾问股份有限公司
结构顾问 傅学怡结构团队
机电顾问 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司
幕墙顾问 深圳市大地幕墙科技有限公司
声学顾问 中国中元国际工程有限公司

基地面积 1.37 hm²
建筑面积 8155 m²
结构形式 钢筋混凝土框架 + 钢结构屋面

摄影 金伟琦 (除标注外)

总平面

1 从室外剧场看向屋顶步道
2 室外剧场 (摄影: 张耀)

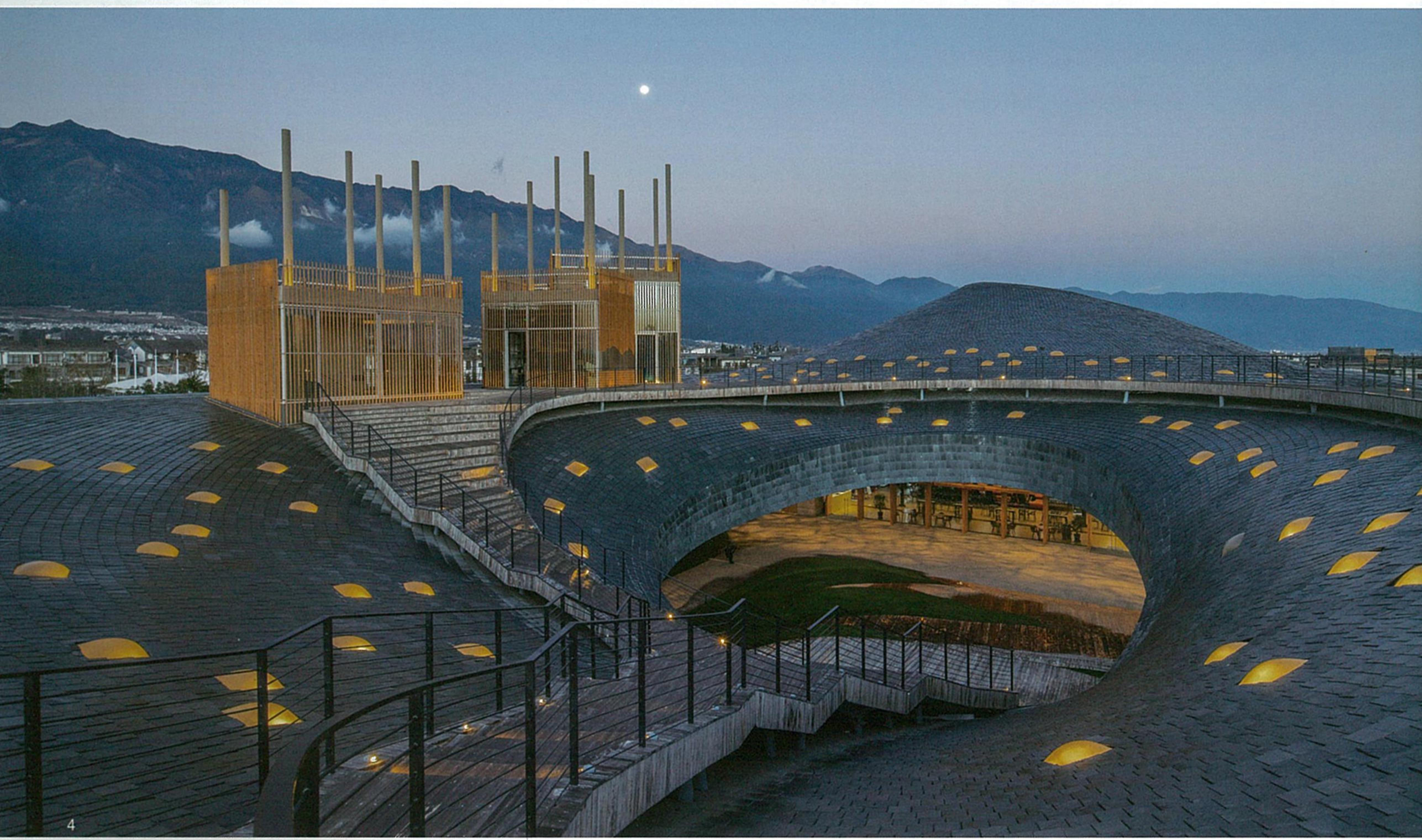

2

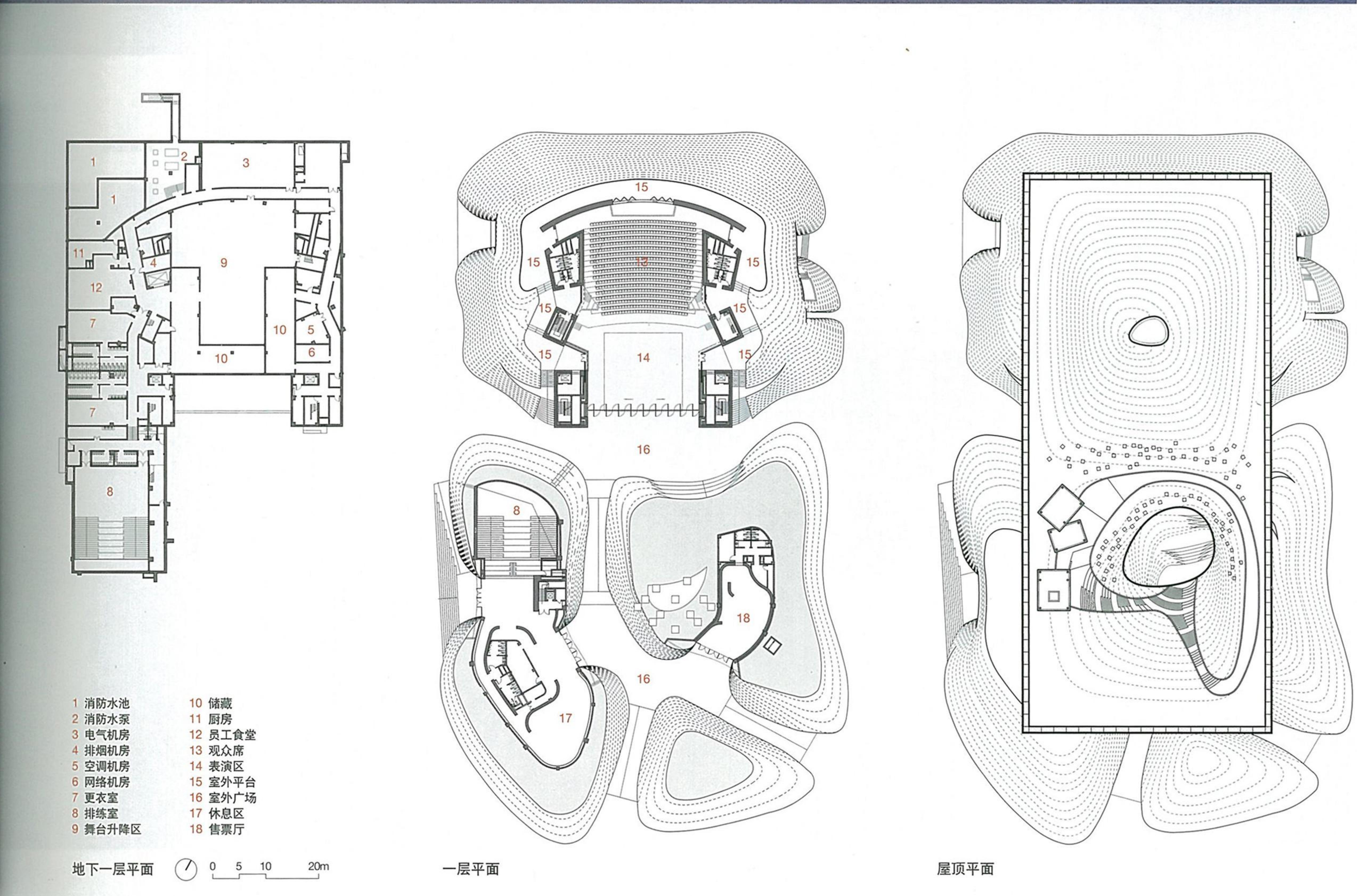
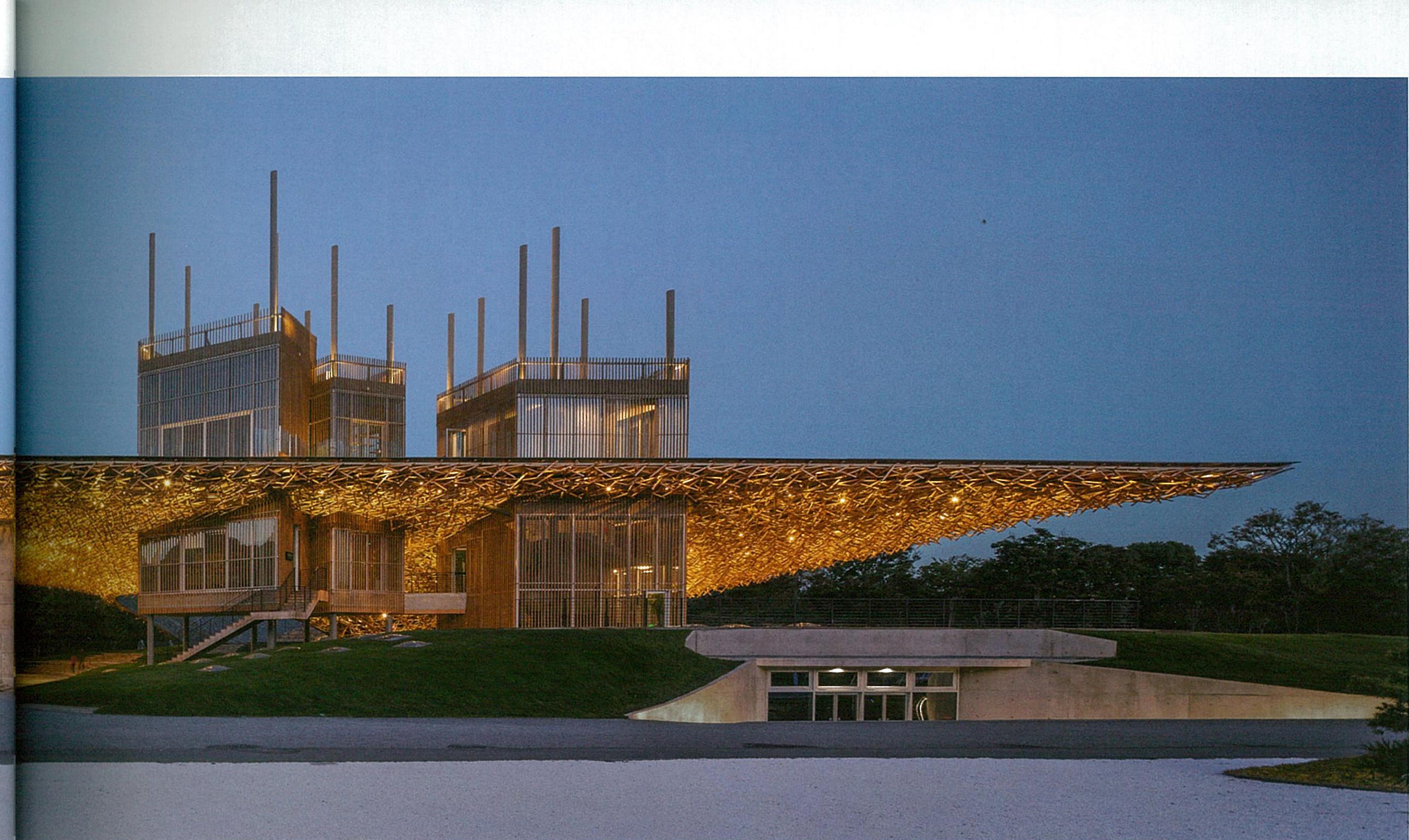

3

3 西立面
4 屋顶及室外剧场

4

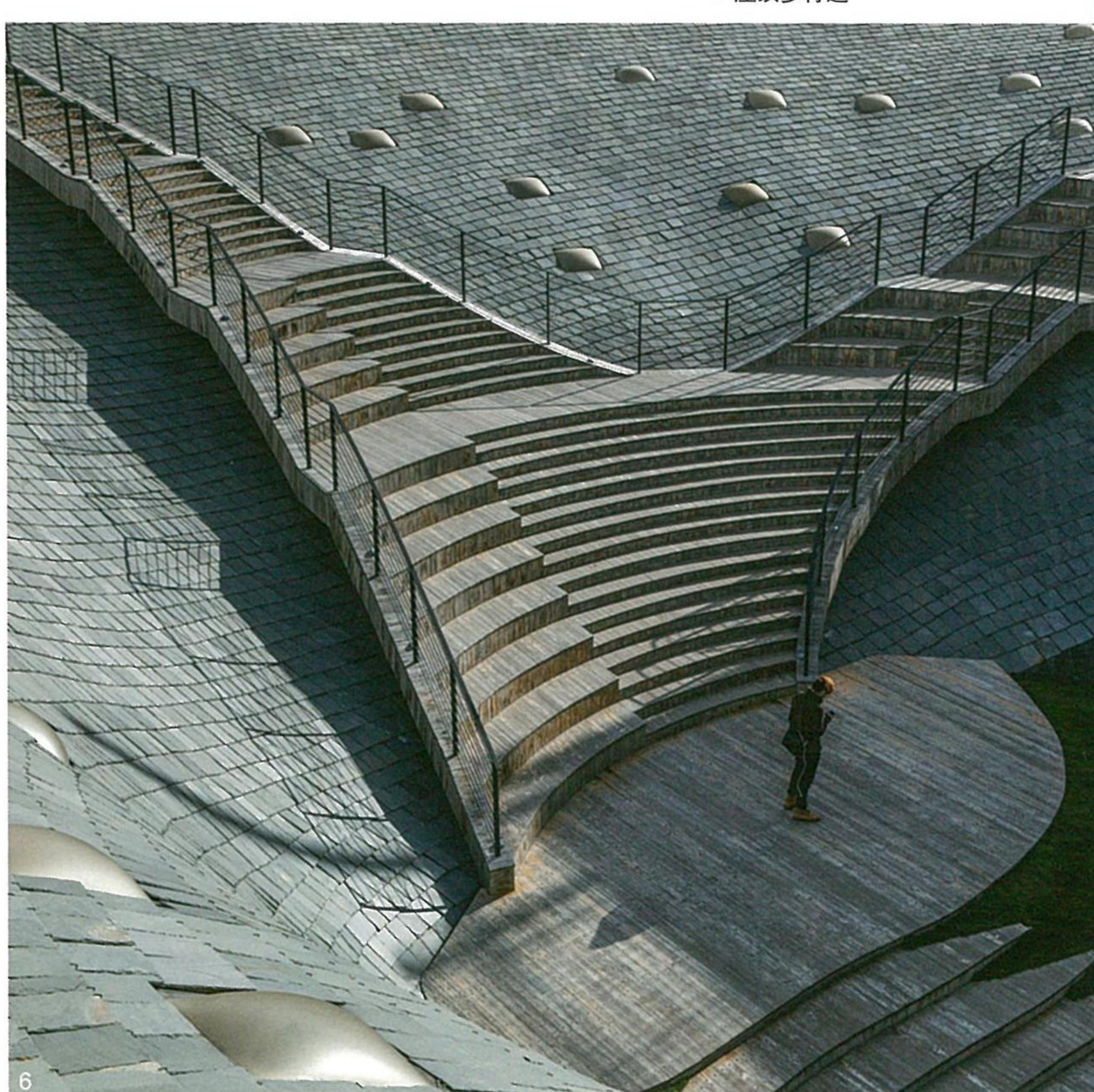
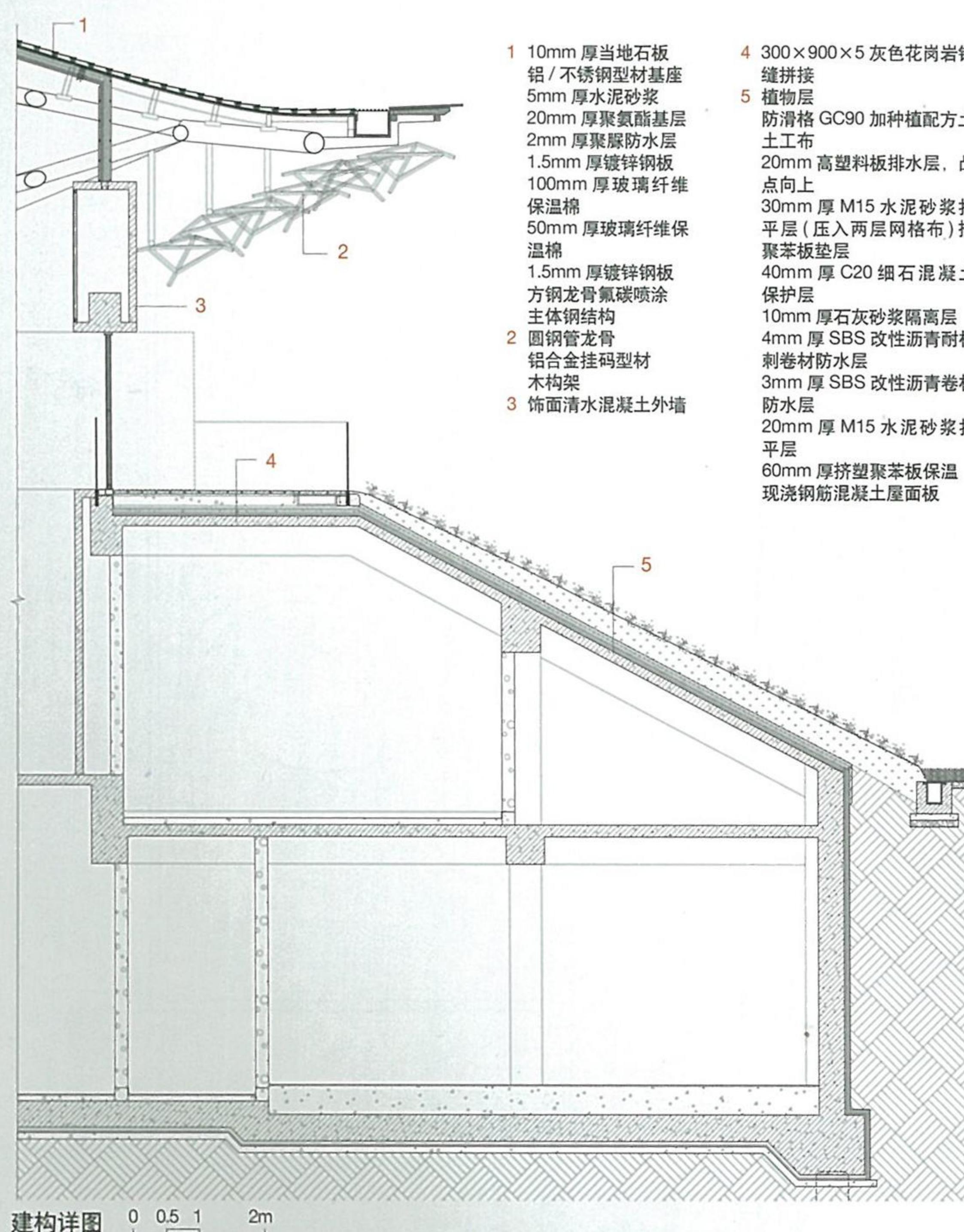

1 10mm 厚当地石板
铝 / 不锈钢型材基座
5mm 厚水泥砂浆
20mm 厚聚氨酯基层
2mm 厚聚脲防水层
1.5mm 厚镀锌钢板
方钢龙骨氟碳喷涂
主体钢结构
2 排水沟上盖铝型材篦子
3 30mm 厚蜂窝铝板
梯子松木挑檐
4 圆钢管龙骨
铝合金挂码型材
木构架
5 碳化木地板
方钢楼梯骨架氟碳喷涂
Ø180 圆钢管支座氟碳喷涂
钢结构主体
6 碳化木地板
200mm 厚 C30 钢筋混凝土
垫层
150mm 厚粒径 5~32 碎石
灌 M25 混合砂浆振捣密
素土夯实
7 (8+1.52PVB+8)mm 厚夹胶
钢化玻璃
8 清水混凝土挑檐
9 200mm 厚青色小石子散铺
200 克土工布一道
100mm 厚碎石垫层
素土夯实

建构详图 0 0.5 1 2m

1 候演区
2 舞台办公
3 私人茶室
4 卫生间

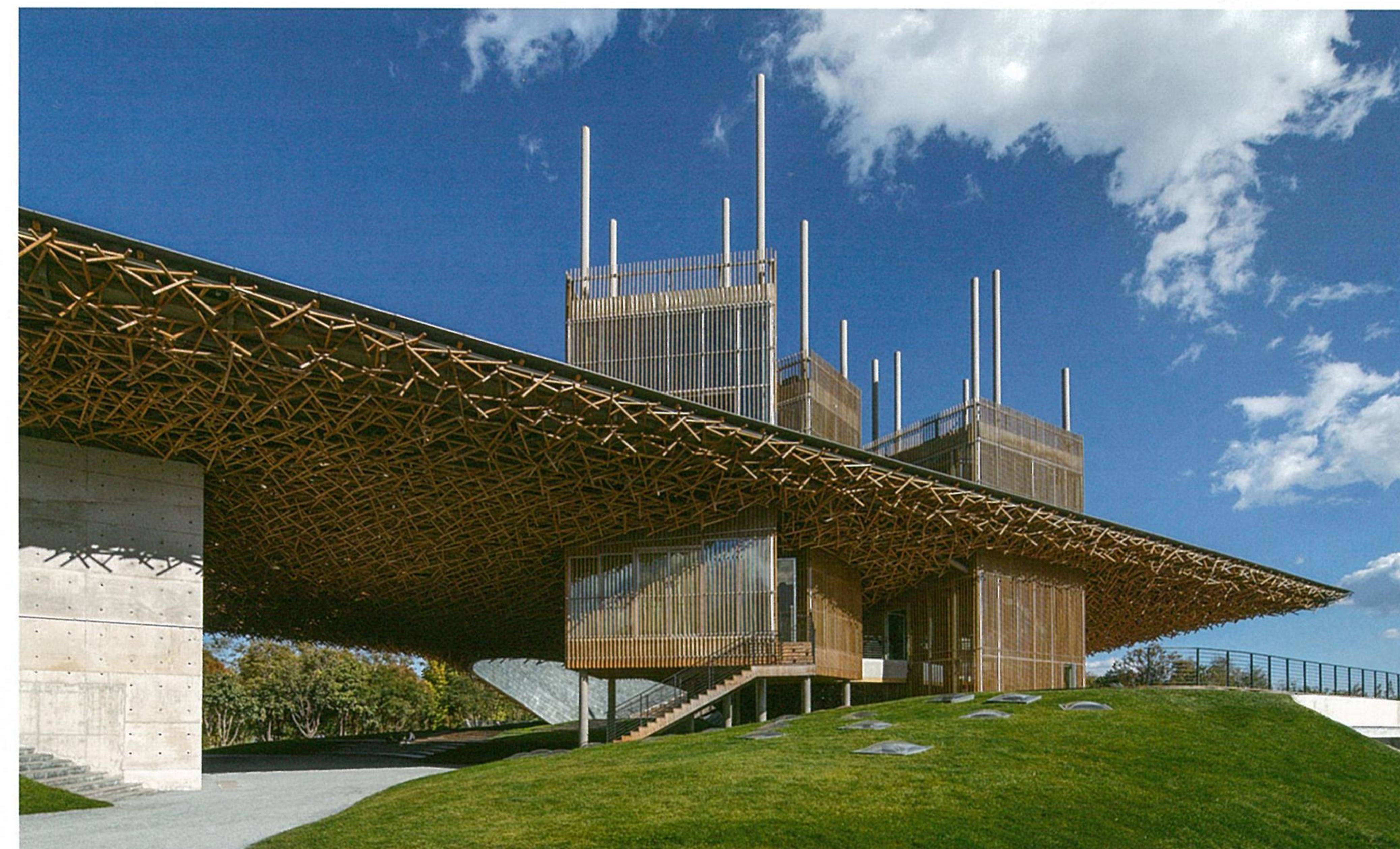
5 控制室
6 设备房
7 室外
8 多功能排练厅

1 10mm 厚当地石板
铝 / 不锈钢型材基座
5mm 厚水泥砂浆
20mm 厚聚氨酯基层
2mm 厚聚脲防水层
1.5mm 厚镀锌钢板
100mm 厚玻璃纤维保
温棉
50mm 厚玻璃纤维保
温棉
1.5mm 厚镀锌钢板
方钢龙骨氟碳喷涂
主体钢结构
2 圆钢管龙骨
铝合金挂码型材
木构架
3 饰面清水混凝土外墙

4 300×900×5 灰色花岗岩错
缝拼接
5 植物层
防滑格 GC90 加种植配方土
土工布
20mm 高塑料板排水层, 凸
点向上
30mm 厚 M15 水泥砂浆找
平层(压入两层网格布)
聚苯板垫层
40mm 厚 C20 细石混凝土
保护层
10mm 厚石灰砂浆隔层
4mm 厚 SBS 改性沥青耐根
刺卷材防水层
3mm 厚 SBS 改性沥青卷材
防水层
20mm 厚 M15 水泥砂浆找
平层
60mm 厚挤塑聚苯板保温
现浇钢筋混凝土屋面板

7 茶室、树屋

根源与创造

——杨丽萍表演艺术中心创作思考

Roots and Creations

On the Design of Yangliping Performing Arts Center

[朱锫]

ZHU Pei

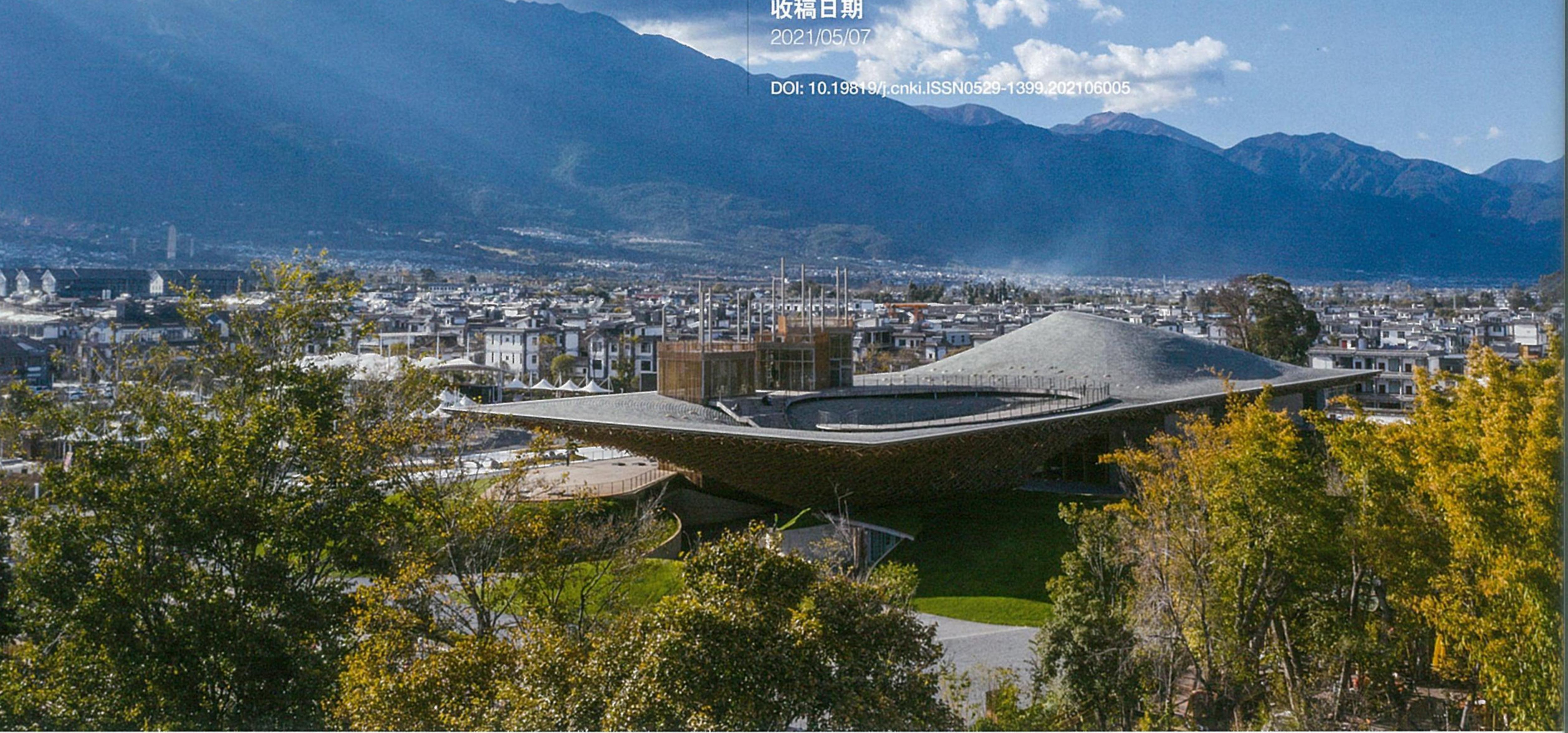
作者单位

中央美术学院建筑学院(北京,100102)
朱锫建筑设计事务所(北京,100015)

收稿日期

2021/05/07

DOI: 10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202106005

1 东南向鸟瞰

面而来(图2)。

表演艺术中心最初的构想源于我们对当地自然气候环境和由此孕育出的特定文化以及当地人的生存智慧的感悟。

大理四周环山，南北长、东西窄，呈梭形。南北尽端就似口袋的两个口，被群山扎得紧紧的，在古时只有一条路进出，故得名“上关”“下关”。从地质学的角度看，西侧的苍山高耸入云，统治着这里的一切，苍山十九峰所塑造出的十八溪，沿苍山顺流而下，不仅在其东侧的凹地塑造了洱海，而且，在洱海和苍山之间冲积出丰厚肥沃的平原，平坦广博，孕育了大理的农耕文明。大理古城就坐落在苍山脚下，但溪流并没因此被截断，它们穿城而过，滋养用以农耕的土地。这种近似桃花源式的理想王国，再加之低纬度、高海拔的温润气候，塑造了当地百姓独特的生活方式——开放的、外向的、户外的、快乐的，劳作之余的人们，舞于田间，歌于山岭。

大理是这样一座城市，在以自然为主导的语境中，让我们很难找到一条直线，一切的建造都是那么随意、放松、偶然，但只有山水交界的地平线，似乎给了我勾勒这座建筑的灵感。地平线以上的真实物

理世界，和地平线以下，苍山在洱海中的倒影，似想象中的世界。一阴一阳，一上一下，它们彼此虚实相涵、穿越与编织，塑造出建筑自然的形态和表演内容的融合。上下的功能与人流的涌动，自然光线、风与建筑开放空间彼此缠绕。开放、外向、形似大地景观且遮阳避雨的水平屋顶，就似山水交界的地平线，成就了一个巨大的庇护所，塑造了蕴含着发生多种事件可能的公共场所，为人们来往于古城和洱海之间提供了理想的栖息之地。

最初的草图记录着建筑在简单性与复杂性、秩序和变化、阴阳之间的思考(图3)。

在人们的经验之中，剧场从来都是被一些零碎的附属功能(如门厅、休息厅、排演厅等)所包裹的巨大黑盒子。它努力地与外界隔绝，把光、声、风等自然现象看作是自己的天敌。而杨丽萍表演艺术中心所做的最大努力，就是试图颠覆人们这样的剧场认知，创造一种全新的剧场观念，一种新的剧场经验。首先，表演艺术中心被构想成两个剧场：一个室内剧场，它被赋予穴的概念；一个室外剧场，它被赋予巢的概念。这令我们联想到人类从被动穴居到主动建造的演变过程，也是从封闭、黑暗走向开放、捕捉自然阳光、自然通风的过程。巢穴两种类型的结合，可以实现建筑在冬夏冷暖之间的互换与平衡，它记录着人类最早的生态智慧。山西大同浑源县悬空寺是前巢后穴的生动案例。这样的智慧生态建筑，在全球气候变化的今天，对比于以技术生态为主导的建筑观念，就越发凸显它独特的价值。

室内剧场下半部分突出屋顶之上，似山形；室外剧场似漩涡，像倒山形，沉在屋顶之下，并与凸起的山丘相连，参差自由排布的台阶沿着漩涡蜿蜒匍匐而上，直达屋顶。这些台阶面向室内剧场，平缓宽阔，自然而然构成了室外剧场的观众席，随意舒适(图4)。

在水平维度，室外剧场为阳，室内剧场为阴。当室内剧场巨大的滑门打开时，位于室外剧场和室内剧场之间的“空”，会成为整组建筑的中心——活动的中心、表演的舞台，室内剧场和室外剧场的观众席彼此对望，两个剧场，瞬间合二为一。

在垂直维度，简单、刚柔相间的屋顶似阴阳的界面，屋顶上沐浴阳光，屋顶下遮阳避雨，演员的表演在屋顶上下穿梭，室内外的水平流动，立体编织出建筑、演员、观众、环境相互交融的场景。这种阴阳互补、虚实相涵、内外相生的建筑空间经验，塑造了表演艺术中心的独特观演体验。

表演艺术中心无论是在建筑空间、形态层面上，还是在表演、事件活动内容层面上，都试图回避内外分明、非黑即白、自身完整的观念。这也许就像中国传统绘画中的留白，作者期待用自己绘画的不完整，与不同时代的观者，凭借其各自的想象力，共同完成作品，从而赋予作品生命力。

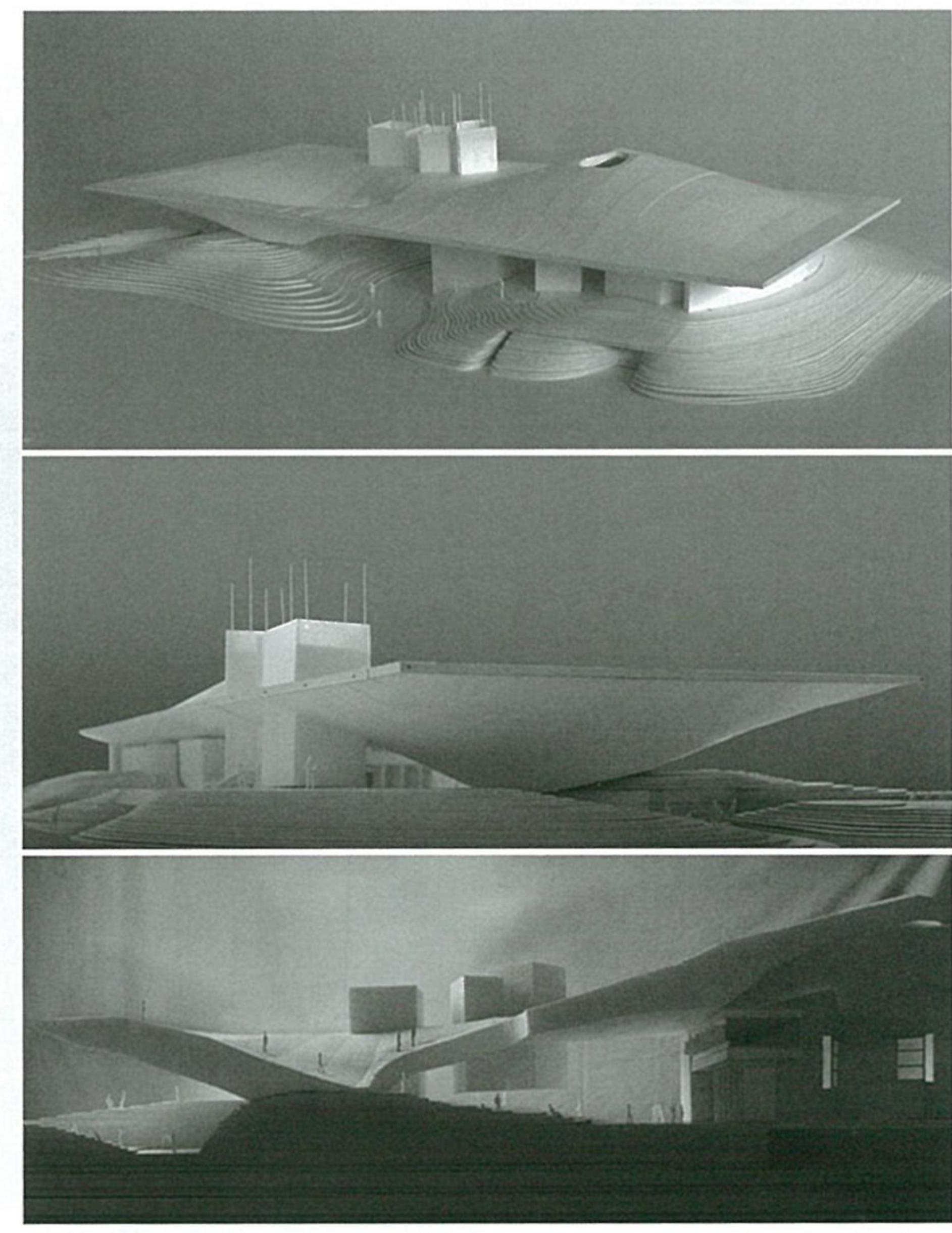
室内剧场和室外剧场在垂直方向的上凸与下垂，以及有着云南丛林意象的一组树屋穿越屋顶，不仅为屋顶平台带来了舒适的室内茶室

2 场地区位

3 草图

4 模型

休闲空间，也借助电梯、楼梯把屋顶上下、丘陵下的服务空间串联在一起，为人们提供了抵达屋顶的另一个便捷通道。所有这些，无形中都在打破屋顶上下的边界，模糊空间自身的明确定义。在水平方向上，屋顶巨大深远的出檐，伴随着多个起伏变化的丘陵，营造出众多标高不同、尺度各异的灰色空间，它们模糊建筑的水平边界，和周边的自然景观紧密地咬接在一起。排演厅也被赋予多功能考量，模糊其自身的专一属性。人们既可以在咖啡厅俯看演员的排练，当巨大的玻璃墙滑动打开，藏在墙内的电动座椅逐层伸出，人们又可以缓步而下，排练厅瞬间变成了小剧场、报告厅。

在概念设计的初期，杨丽萍就根据设计构想她的表演，演员从户外开始，穿越屋顶下的丘陵，流入室内剧场。尾声，巨大的滑门开启，表演再度来到户外，沿室外剧场台阶蜿蜒而上来到屋顶，屋顶演绎成舞台，苍山化作背景，剧场被无限放大，从而实现无边界剧场的构想。这种人、建筑、表演、自然多重元素之间的相互缠绕、彼此依赖，共同成就一座丰满的剧场，从而实现了它的完整性（图5）。

该建筑另外一个构想就是与自然的充分交互，实现自然智慧生态建筑。大理地处高原，光照强。出檐深远、水平延展的屋顶就像一把大伞，在抵抗着紫外线的照射同时，也塑造了阴影，为人们提供了遮阳避雨的舒适环境。大理特殊的地理环境，也决定了强风的主导风向是南北，平行于苍山。建筑屋顶的长轴沿南北向展开，以避开强风的侵袭。来自洱海方向的湿润、温和的气流可以鱼贯而入，穿越整组建

筑。室内剧场沿东西都开有巨大的裂缝，加之屋顶开有巨大可开启的椭圆形 ETFE 气枕天窗，形成有效的自然通风的烟囱效应。

选用当地最具有代表性的材料是让建筑具有在地性的策略之一。屋顶采用当地青石片，从大块石材沿其结构剥离出来，薄且保留石材自身肌理。考虑到屋顶是自由双曲屋面，标准尺寸的石片排布方式采用似鱼鳞的搭接方式，灵活可变。屋檐下顶棚避雨的部分采用实木，参照自然界鸟用树枝筑巢的方法，用 7 根实木杆搭接出立体锥形为基本单元，通过彼此的穿插搭接构筑三维立体的木构双曲面。整个屋顶，上实下虚，像海绵一样，虚幻且半透明，模糊了屋顶的轮廓线，它期待鸟来筑巢、风来穿越。室内剧场的东西侧墙采用清水混凝土，在自然粗糙的环境背景中寻求一种中性、极简的感受。

概括说来，大理杨丽萍表演艺术中心是我继景德镇御窑博物馆之后，又一次有关“自然建筑”观念的深刻实验。一方面，它颠覆了我们对剧场的传统认知，建构了一个多孔的、开放的、流动的另类剧场，更确切地说是一个艺术空间场所；另一方面，它的概念思考深深根植于大理当地特定的自然气候、地域文化。这个建筑不力求成为一座纪念碑，而是背靠苍山，面向洱海，为广阔的自然景观设置一个舞台。它又像是古城外的十里长亭，迎送着光顾大理的人们。▲

图片来源

图 1, 5: 金伟琦拍摄
图 2, 4: 朱锫建筑设计事务所制作、提供
图 3: 朱锫绘制

5 苍山、古城、表演艺术中心