

▶上海音乐厅 1000 余个座位，几乎每个都有顶级音效
▼夜晚的上海音乐厅

上海音乐厅：这座古典式建筑的每一处转角都流淌着乐章

郭超豪

人民广场边，延中绿地内，一座西方古典风格建筑吸引着四方来客的目光，她就是走过近一个世纪的上海音乐厅。作为上海的文化地标之一，这座

1930年建成的“城市音乐客厅”在经历了大修、平移和多次修缮后焕发新生、华丽归来，继续讲述她的传奇经历和上海这座海派城市的文化故事，展示这栋值得被一再阅读的历史建筑的无穷魅力。

一个半甲子，定格多少光影与音符的记忆

上世纪二十年代，偌大的上海找不到一座具备国际水准的电影院。在此背景下，上海音乐厅（当时名为南京大戏院）应运而生。1929年，当时的社会名流何挺然名下的联怡公司向潮州同乡会会馆租地，在八仙桥爱多亚路523号（今延安东路）投资建设一栋名为“南京大戏院”的建筑，并于1930年3月26日开业。选址于当年这条商铺众多的商业街，显然是出于吸引目标客流的需要。开业当天首映的是“全部歌舞对白有声巨片”——美国环球公司出品的《百老汇》，由此成为了上海第一家播放外国电影的影院。

从彼时的“南京大戏院”到1950年更名为“北京电影院”，再到1959年命名为“上海音乐厅”，名字的更迭也叙述着其功能的演变。音乐厅的舞台在设计之初讲究“亲民”，既小且浅，方便在放映电影之外安排其他戏班演出。抗战胜利后，京剧大师梅兰芳复出表演《贵妃醉酒》，其与“俞派”泰斗俞振飞在此合作的第一场戏《双奇会》都引起不小轰动。新中国成立前，这里主要以播放电影、表演杂技、马戏、中国戏曲为主，是当时最豪华的电影院，曾获得美国福克斯公司和米高梅公司的新片专映权。

由于南京大戏院的设计更多考虑的还是在当时默片放映时的乐队伴奏，这使得她在新中国成立后，被优先列入了上海改造专业音乐厅的备选项。1959年，中国古典音乐界的灿烂群星汇聚一堂：女高音歌唱家周小燕一曲《夜莺》、小提琴演奏家俞丽拿奏响《梁山伯与祝英台》、指挥家司徒指挥大合唱《幸福河》……这台代表着当时中国最高音乐水准的演出，见证了她的“上海音乐厅”这一新名字焕发新生。

在此后的半个多世纪里，绕着音乐厅通宵排队购票的回忆、对古典乐的渴望和追求，让她成为无数上海观众念念不忘的文化地标。交响序曲《红旗颂》、大合唱《中国·我可爱的母亲》从华丽的音乐殿堂流淌到百姓的质朴心

间，成为永恒的红色经典；小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》在此奏响第一个凄美的音符，引领中国音乐走向世界；闵惠芬、郑石生等中国音乐家也在这里脱颖而出，成为一代代中国音乐人和观众心中的偶像。

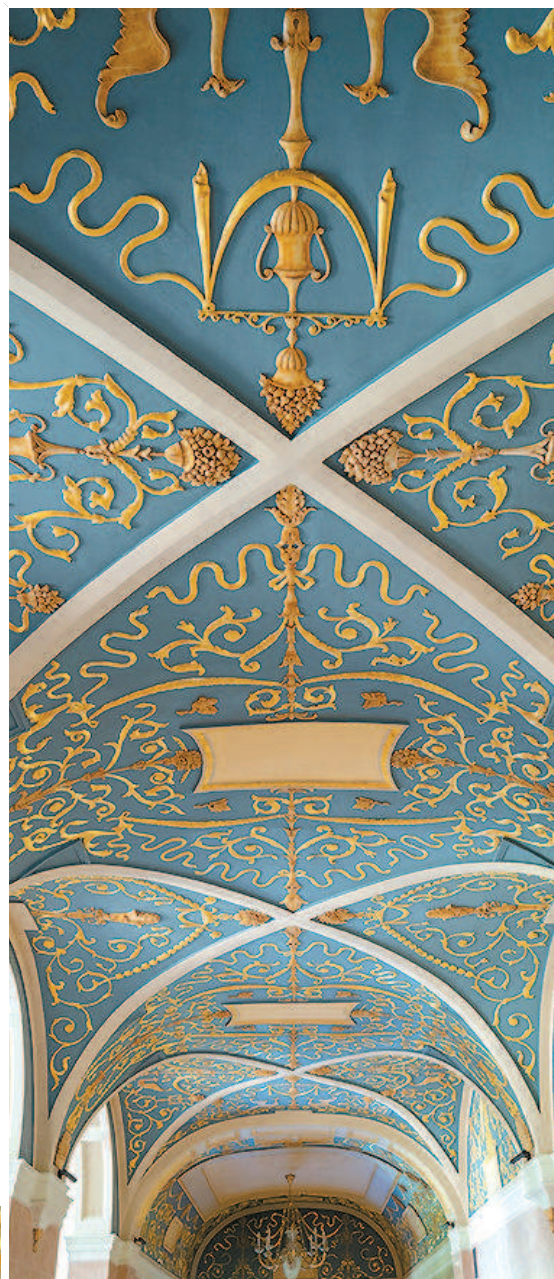
翻开上海音乐厅的时光相簿，老乐迷的记忆一定会长久停留在2005年底巴伐利亚广播交响乐团的音乐会上——这是指挥大师杨松斯第一次率团访沪，就在来沪前不久，他被确认为2006年维也纳金色大厅新年音乐会执棒者。在16年前的那两个上海冬夜，贝多芬《第七交响曲》等的经典旋律响起，德奥乐团严谨醇厚的传统让台下的观众如痴如醉，观演人群中不乏指挥家卞祖善等国内名家。

2007年深秋，为迎接指挥家克里斯蒂安·梯勒曼麾下的慕尼黑爱乐乐团，音乐厅舞台两侧的音罩被打开，以便容纳乐团超过百人的庞大编制。慕尼黑爱乐上演了查德·斯特劳斯的《唐璜》等多首德奥作品，加演的瓦格纳《纽伦堡的名歌手》序曲气势恢宏的和声，更让这一晚成为乐迷心中的不眠之夜。

钢琴大师安德拉斯·席夫或许自己也不会想到，他第一次来上海举行音乐会，就创下了上海音乐厅独奏会的加演纪录。那是2013年的初夏，许是因为上海观众的热情点燃了席夫心中的火焰，在全场疯狂的欢呼喝彩声中，他九次返场加演八曲，时间长达58分钟。加演曲目包括巴赫《意大利协奏曲》、舒曼《C大调幻想曲》第三乐章、门德尔松《庄严变奏曲》《纺织者之歌》……当席夫第九次返场弹奏起巴赫《哥德堡变奏曲》咏叹调时，有观众已泪如雨下。很多乐迷表示，这是上海多年来最富传奇性的一场独奏音乐会。

茱莉亚四重奏、哈根四重奏、柏林爱乐12把大提琴、圣马丁室内乐团，知名团体悉数到来；钢琴家傅聪在家乡上海举办的首场协奏音乐会、大提琴家王健的全套巴赫独奏大提琴组曲专场音乐会，上海音乐厅记录下众多艺术家的高光时刻……

▶2008年5月27日，上海音乐厅举行的约夏·贝尔与圣马丁室内乐团音乐会

“无心插柳”下，造就“打着灯笼也难找”的音效

有人将上海音乐厅称为“凝固的音乐”，因为她外表高尚具有艺术魅力，建筑上的装饰多变化且有层次，色调淡雅。古典的柱子与券门配合得比例匀称，使人产生富有节奏与旋律的感觉。踏入其中，便如闻交响乐的主题旋律重复、变奏、展开、派生、对比、再现……

上海音乐厅的设计者，是第一代留洋归来的华人设计师范文照、赵深。与后来归国的陈植、梁思成、林徽因等一样，他们也毕业于被称为“建筑师摇篮”的宾夕法尼亚大学美术学院建筑系，并深受当时西方古典式建筑风格和折衷主义的思路的影响，即将西式建筑中融入中国传统建筑的局部。

1930年的南京大戏院堪称是这种风格的“集大成者”。占地面积1381平方米，建筑面积3800平方米，钢筋混凝土混合结构，共四层，外墙下部为红砂岩带饰的清水面，上部为红釉带饰的清水面。建筑立面为简化的新古典主义构图，比例优美，入口雨篷上方的爱奥尼亚式横梁与圆形壁柱，构成三开间的壁龛和三扇拱形窗。檐梁上方檐口下有一块浮雕，形成典雅的装饰风格和优雅的构图，虚实对比强烈。门厅内有一座仿巴黎歌剧院的大楼梯通向二楼；二层的柱子用华丽的罗马复合柱式，组成立柱廊和立柱券廊，黑色大理石的柱头与白色的大理石柱身形成强烈对比。它们与六扇大门的华丽门厅、富丽堂皇的穹顶、汉白玉石的台阶等设计搭配协调，富有层次。章明设计事务所主任设计师、上海音乐厅文保区总设计师左承昱认为，上海音乐厅的许多设计和细节处理，即使放到现在依然值得称道。例如音乐厅入口大厅中气度非凡的16根罗马式立柱廊柱；具有欧洲古典建筑风格的三折楼梯和二楼层廊；剧场四周精巧美观、富有层次的装饰构图；穹顶上细致复杂、富有动感的云纹等。

毫无疑问，上海音乐厅是中国建筑师设计西方古典式建筑的一个成功例证，也是近代上海戏院建筑发展的鼎盛时期的标志，它预示着中国建筑师自此登上上海戏院建筑设计舞台。

有意思的是，在上海音乐厅建成后，范文照受到了新的建筑思潮影响，开始积极提倡现代主义的建筑思想。1934年，范文照撰文对折衷主义表示反省，对于那种“拿西方格式做屋体，拿中国格式做屋顶”的做法表示“尤深恶痛绝之”，呼吁“大家来纠正这种错误”，同他当年“全然守古”彻底决裂，并提倡“全然推新”的现代建筑；甚至提出了“一座房屋应该从内部做到外部来，切不可从外部做到内部去”这一由内而外的现代主义设计思想，赞成“首先科学化而后美化”。建于1941年的美琪大戏院，便是他新建筑思路的代表作。舍弃了外表的富丽堂皇，追求功能合理、布局紧凑、经济实用，这样的建筑理念延续到了今天。

不过，古典主义风格的上海音乐厅绝非“绣花枕头”，如此多的大师名团青睐这里，绝非是因为华丽的外表，而是上海音乐厅具有世界上最顶尖的音响效果——全场每个座位覆盖长达1.5秒到1.8秒的混响，指挥家陈燮阳称其“打着灯笼也难找”；“空气中似乎都有电流”，这是林肯中心室内乐协会艺术总监大卫·芬克尔给予上海音乐厅音效最高质量的评价；著名作曲家朱践耳也曾赞美：“这里的音响效果是上海最好的，无论演出者和听众都愿意选择这里。”

顶级音效的“秘密”很复杂，但可以肯定是当年“无心插柳”意外结出的硕果。据左承昱介绍，建筑的混响效果来源于多个方面，主要的因素是空间形状和大小、墙面材料的“吸声率”等。上海音乐厅建造之初主要是满足放映电影的需求（混响要求0.8秒），但靴形的结构加上面积、舞台高低、甚至墙壁和穹顶雕花等多种因素的影响，导致了她的混响明显“超标”，达到1.5秒以上，这对电影放映未必十分有利，却与美妙的音乐堪称天作之合。1959年，为了测试上海音乐厅混响时间，考虑到人体对声波的吸收，有关部门特地从部队调来1000件军大衣，夜深人静时进入音乐厅，一件件地蒙在座位上，模拟全场坐满上千名观众的情景。最终，完美的效果让这座建筑正式成为了上海的城市音乐厅。

九十余载光阴，上海音乐厅经历过多次修缮、大修甚至平移。2002年9月，为了配合城市改造规划，上海音乐厅进行了平移修缮工程。当时年近七十的音乐厅，体重多达5650吨，在平移中被抬升了3.38米，并从现在的高架西藏路口匝道口处向东南方向平移到现在的位置，一共走了66.46米，在全国建筑平移史上创造了一个奇迹。让风烛残年的脆弱墙体、木结构屋顶下没有隔墙的危墙结构，扛住平移时的诸多风险，是一个巨大的挑战。施工人员因为害怕激起对历史建筑的震动，不仅小心将音乐厅内外都“五花大绑”，对接新柱墙时，甚至一律用手工工具，凿除了整整2800立方的混凝土。平移后的音乐厅，坐落于花木掩映中。外部保留了西洋建筑的历史风貌，内部设施则以“海上蓝”的主色调重新设计，更为典雅精致。在竖琴状的灯架和暖色调灯光辉映下，纯木制作的古铜色古典欧式座椅搭配淡青色坐垫，让观众如置身蔚蓝色海、无边月色中聆听仙乐，颇为浪漫。情侣们都将音乐厅作为心目中拍摄婚纱照的理想胜地。

2019年3月起，经过十几年高强度使用的音乐厅“不堪重负”，开始了为期一年半的封闭修缮。自去年9月完成修缮重新开业至今，上海音乐厅增加了两万多名会员。在疫情影响下，今年前10个月依然有296场音乐会在此上演。每年对标国际一流艺术机构，积极引进名人、名团、名家，努力打造成为“经典的殿堂、时尚的窗口、音乐的家园”，为上海、全国、全世界的观众带来艺术无疆界的真正享受，走过近一个世纪的上海音乐厅，依然焕发着勃勃生机。

▲典雅的装饰风格是上海音乐厅的一大特色

▲入口大厅中气度非凡的16根罗马式立柱廊柱至今仍是建筑界经典的设计

