

2014年北京市教育委员会人才培养模式创新试验项目

金泰洪 舞台美术设计作品集

Jin Taihong Stage Art Design Collection

金泰洪

著

 中国纺织出版社

2014年北京教育委员会人才培养模式创新试验项目

金泰洪 著

金泰洪舞台美术设计作品集

Jin Taihong Stage Art Design Collection

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书呈现了著名舞美设计家金泰洪先生几十年积累的大量舞台美术设计的原始图，图片精美绝伦，均是手绘完成。本书内容包括芭蕾舞剧、大型文艺活动、舞剧、舞蹈诗、歌舞晚会等的舞台美术设计图、绘景图、制作图及部分剧照，并对每个剧种的创作进行简要说明，既对剧种的特性做了规律性的描述，又对设计理念和舞美制作的方法进行了概括性的解释，目的是让从事舞台美术的工作者能了解作者舞美创作的风格。

本书不仅适合从事舞台美术的人员，也适合广大美术爱好者阅读与收藏。

图书在版编目 (CIP) 数据

金泰洪舞台美术设计作品集 / 金泰洪著. —北京: 中国纺织出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5180-2042-3

I. ①金… II. ①金… III. ①舞台美术—作品集—中国—现代 IV. ①J813

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 236344 号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 陈静杰 责任校对: 余静雯
责任设计: 何建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/12 印张: 16.5

字数: 146 千字 定价: 298.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

金泰洪

国家一级舞台美术设计师

著名油画家

中国美术家协会会员

美术学博士

1943年黑龙江省宁安县出生

1962年中央美术学院附中毕业

1967年中央戏剧学院舞台美术系设计专业毕业

1968年至今任中央芭蕾舞团舞美设计

1995~2005年任中国文华奖评审委员

设计大量舞剧、歌剧、舞蹈节目以及国家大型文艺活动演出的布景并获奖

主要舞台美术作品

芭蕾舞剧：《红色娘子军》《沂蒙颂》《草原儿女》《西尔维娅》《祝福》《吉赛尔》《浩浩荡荡，一衣带水》《雁南飞》《杨贵妃》《天鹅湖》《葛佩莉亚》《睡美人》《香樟曲》《钢铁烈焰》《觅光》《地久天长》《东施效颦》《古典女子四人舞》《胡桃夹子》《洛神》《玄凤》《茶花女》《罗密欧与朱丽叶》《兰花花》

大型文艺活动：《中国革命之歌》《世界妇女大会欢迎仪式》《光明赞》《我的梦》

舞剧：《屈原》《春香传》《月牙五更》《丝路花雨》（新版），《悠悠雪羽河》《阿凡提》

舞蹈诗：《长白情》《云港云》《敲响铜鼓》

歌舞晚会：《敦煌韵》《放歌长白山》《欢腾的金达莱》《天山欢歌》《喀什噶尔》《吐鲁番的葡萄熟了》《中国风'92》《中国风'93》《未来时代》《大巴扎麦西来普》《四季如歌》

歌剧：《红雪》《蝙蝠》《母亲的传说》

主要奖项

1991年 芭蕾舞剧《雁南飞》获中国文化部庆祝建党七十周年活动奖

1991年 舞剧《春香传》获中国文化部第一届文华大奖、文华舞台美术奖

1992年 舞剧《月牙五更》获中国文化部第二届文华大奖、文华舞台美术奖

1995年 获首届中央戏剧学院“学院奖——舞台美术奖”

1998年 舞蹈诗《长白情》获中国文化部第八届文华大奖、文华舞台美术奖

2000年 舞剧《悠悠雪羽河》获中国文化部第九届文华新剧目奖

2001年 歌舞晚会《天山欢歌》获第二届全国少数民族文艺会演金奖、舞台美术金奖

2004年 歌舞晚会《喀什噶尔》获中国文化部第十一届文华新剧目奖，入选中国文化部精品工程三十台

2006年 评剧《天山丽人》获第五届中国评剧艺术节优秀舞台美术设计奖

2012年 歌舞晚会《放歌长白山》获第四届全国少数民族文艺会演金奖、最佳舞台美术设计奖

2013年 歌舞晚会《放歌长白山》获中国文化部第十四届文华优秀剧目奖、文华舞台美术奖

主要著作

2014年 《人物速写》（中国纺织出版社出版）

2014年 《金泰洪油画作品集》（天津人民美术出版社出版）

博得观众喝彩的舞美设计师——金泰洪

李承祥

中国著名舞剧编导

中国文化部文华奖评委

中国舞蹈家协会荷花奖评委

中央芭蕾舞团前团长

中国文化部全国舞蹈比赛评委

金泰洪是中国当代著名舞台美术设计家。

我与金泰洪在同一单位——中央芭蕾舞团工作。几十年来，我作为舞剧编导曾与金泰洪有过多次愉快和成功的合作，今日目睹他事业辉煌、喜获丰收，由衷地向他表示热烈的祝贺。

我最近有幸欣赏了他连续举办的“舞台美术设计图展”及“绘画、人物速写”等展览，可谓美不胜收，让我大饱眼福。

金泰洪创作了如此浩瀚的佳作，不仅是中央芭蕾舞团的一笔艺术财富，也是中国舞台美术界的一笔文化遗产，值得我们倍加珍惜和继承发扬。

芭蕾舞剧是一门凝聚着集体智慧的综合艺术，需要作曲、编导、舞美设计、演员等多位工作人员。我们这样一个创作集体，都把生活作为创作的源泉，树立为人民服务的思想，不断提高自身的专业技巧，去追求芭蕾艺术的完美和真谛。舞台美术是舞剧艺术的重要造型手段；包括布景、灯光、道具、服装、化妆等。一部完整的舞剧必须发挥综合艺术的作用。

金泰洪为舞剧设计的大量作品都能体现舞剧的主题思想和内容，他将舞剧的戏剧结构作为创作的依据，在统一中求多样，为舞剧提供鲜明的时代和环境特点，特别能调动舞台美术的所有表现手段，突出演员的人体造型和人体的表现力，有助于故事情节的叙述和人物情感的抒发，尤其值得肯定的是他在创作中十分注意与音乐的协调和配合，即使是开幕、闭幕，都在音乐中进行。

金泰洪在与舞剧编导的合作中，能细心听取特殊要求，为演员在舞台上留出足够的空间，同时也能帮助编导和演员熟悉舞台美术的表现手段和舞台技术，使之浑然一体，相辅相成，呈现出完美的整体效果。

我与金泰洪既是工作中的合作伙伴，也是生活中的亲密朋友。他为人谦虚、热情、善解人意，与群众的关系非常融洽。回顾往事，很多美妙的瞬间仍然留在我的记忆中。

我记得在芭蕾舞剧《沂蒙颂》创作过程中，我们两人曾在沂水县农村一位老大爷家中体验生活，为沟通感情，我和金泰洪用朝鲜民谣《汉

江水》即兴编了一段舞蹈，我们边唱边舞，引得老大爷开心大笑。那是我第一次发现金泰洪的歌舞天赋。还有一次，我们在济南车站候车，车站领导发现金泰洪是美术家，请求他为车站刚去世的一位职工画一张遗像，以备追悼会使用。金泰洪毫不犹豫，马上接过一张一寸的照片，很快画成一幅大型的遗像，受到车站领导的感谢和称赞。

1978年改革开放初期，中国组成150人的演出团首次出访美国五大城市，金泰洪是芭蕾舞团唯一的舞台美术家，他任务繁重，除了要负责全部舞蹈节目的绘景、幻灯制作外，还要兼职舞台工作人员，十分辛苦，出色地完成了30场的演出任务。

当我们走进金泰洪的“美术世界”，会惊奇地发现他的创作道路与当前文艺发展的总趋势是一致的。举我与他合作的两部芭蕾舞剧为例：《钢铁烈焰》是以现实主义美学为主体的创作方法进行构思的，为了塑造新时代钢铁工人的形象，金泰洪设计的多层次画幕，背景是钢铁基地的厂房群，前景是宏大的炼钢炉，火红的色调衬托着当代工人的健美雄姿。《洛神》就完全不一样了，歌剧源于曹植的传世名篇《洛神赋》，虽然保留了曹植、曹丕、甄宓三个人物，但在艺术表现上创造诗一样的意境，抒发诗情画意，他将顾恺之的著名水墨画作为舞剧的主题形象，使观众在观赏中获得充分的美感享受。

我国传统舞台美术讲究“虚实相生”“形神兼备”“虚中有实、实中有虚”。金泰洪的舞台设计，总能给观众留下想象的余地。

传统的舞剧大多是以绘画手段去完成舞台画面。金泰洪正是充分发挥其传统的手法创作了许许多多的舞台画面。不仅如此，他在继承传统的基础上力图创新，创作了不少力度很强的场面。

如在芭蕾舞剧《雁南飞》中，他设计的转动长卷大画幕（40m×9m），既概括了整台戏的多幕场景，又以动态的手法烘托主题，创造了人们意想不到的舞台效果。表现的是解放军伤员归队心切的主题。不断转动的画幕，造成冲不出去的纵深不断的葱绿白桦林——玉贞的恋情缠绕着战士，温馨的大自然怀抱着伤员……最后缓缓转动的白桦林已是黄叶满

枝——灿烂的阳光迎着归心似箭的战士。这一效果，营造出一个震撼人心的场面，气势恢宏，从而引起观众强烈的共鸣，博得了热烈掌声。又如在舞蹈诗《长白情》中，他设计了心动的场面。面纱上的血管形象和中景的老树根，上下搓动——形成了整个舞台上心脏跳动的场面，随着心动声响效果以及强劲的音乐节奏，小演员在舞台中央跳动，表现了生命在孕育，烘托了延边人民在长白山下扎根、繁育、不断成长的主题。

金泰洪的舞美特点就在于努力解释剧本的同时，能够和编导紧密配合，和导演共同呼吸，给导演以充分合作的空间。很多次他的设计及设想成了导演更好的编舞依据。

舞剧，这一综合艺术的效果好坏、成功与否，就在于各方面的默契配合以及能否完美地结合起来。如果没有音乐及舞美的充分配合，单是演员的舞蹈身段，那这一舞台肯定是苍白无味的，再好的表演，没有各方的烘托，也显现不出光彩；而观众的审美要求是这三个要素的紧密配合。正是在这一关上金泰洪设计师特别下工夫，从而创作了许多壮观场面。

随着时代的变迁，传统的舞剧创作方法已经不够用了，要求编创人员与时俱进，观众的审美要求也在不断提高。在这种情况下金泰洪扎根在传统的基础上，要求自己不断成长。他能够在剧本中找出亮点，深挖其内涵，并能迅速地选择形象进行放大、夸张，使其升华，很好地完成了舞美任务。

在此期间，他完成了国家重大文艺演出节目的布景，如在人民大会堂演出中的《万里长城》《黄河》《黄土黄》等，这都是全国观众所熟悉的。

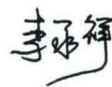
这本画册中的金泰洪的舞美设计，曾多次荣获各种奖项，其中舞剧《春香传》《月牙五更》，舞蹈诗《长白情》等，荣获中国文化部文华大奖及文华舞美奖。

他还连续十年担任了中国文化部的“文华奖”评审委员。

本书收录了金泰洪近半个世纪的原始舞美设计图及绘景图（手绘），他是一位高质多产的舞美设计家，做一位设计家能够保存这么多的设计

图是难能可贵的。

在此，衷心祝贺本书的出版，望本书成为历史的保存资料，供下一代舞美工作者借鉴。

2015年1月

绘画型的舞美人——金泰洪

邢大伦

中央戏剧学院教授
中国舞台美术学会顾问

美术与戏剧结缘，称舞台美术。金泰洪从业舞美，又酷爱绘画，他凭借自身绘画功底和艺术素养，在剧坛、画界都做出了成绩，是当今舞台美术界在两个艺术领域都颇具盛名的两栖艺术人才之一。

金泰洪专职舞剧、歌剧的舞美创作、制作，从起草舞台设计效果图、绘制制作图、准备布景、绘景小稿，直至完成实景绘制，都亲自动手，坚持手绘，一杆到底。

近40年来，他参与的上演剧目、晚会近百台，积累手稿千余张，消耗绘景画布不计其数；他既参与剧目设计，又更多地担当绘景制作，在脑手并用、技艺交合中，完成了许多高规格、高质量的绘景任务。被行内誉为国内绘景专业高手中的“一把刷子”“绘画型的舞美人”。

毋庸置疑，舞剧、歌剧是剧场艺术中的老大，大规模、大场面、大制作是其剧种特征。占据三面、留出中间、多以绘画性层次布景结构空间，是歌剧、舞剧共有的设计法则，而在视觉效果上则多以歌剧的规范化和舞剧的梦幻化作为参照。

金泰洪深悉歌剧与舞剧创作奥秘，他遵从传统，又力求改变，他依托绘画语言功能，刻意选择多种绘画方法，探求与不同剧目在风格、体裁上的贴近，由此，他完成了包括中外经典剧目与现代原创剧目的系列设计，在变与不变中，表现出绘画布景的多样性。

本书中的作品均为手绘，这在出刊的舞台画册中，已显稀有，它与当今盛行的电脑制图作比，亦可显现沉稳、从容。

金泰洪从中国戏剧学院毕业于20世纪60年代，斗转星移，40多年过去了，他已功成名就。为回报社会，近年来他办展、出版、客座院校，仍奋蹄不止。

我作为师长，对昔日学子、当今同行，深为赞赏。并表以贺意！

2015年2月

每一个时代的人，都会被同一个时代烙下相似的烙印。我与金泰洪先生是同一个时代的人，无疑也烙下了我们相似的印记。或者说，我们有过相似的生活经历和艺术理念，乃至半个多世纪以来，一起编织过相似的一个又一个的美好的艺术之梦！金泰洪先生在艺术生涯的征途中，更闪烁着自己的光彩，充满着阳光，洋溢着朝鲜族艺术家独特的风情！这本《金泰洪舞台美术设计作品集》，就是一个很好的见证。

当我写此篇文字之时，在我的书案上，已经放着金泰洪先生的两本画册：《金泰洪油画作品集》和《人物速写》。前者，无疑是以日常生活为主题的油画作品，用笔轻快，色彩鲜亮，谱写了他对生活的感悟、对未来的憧憬；后者，以日常百姓为对象，速记了现实生活中，大家常常见得到的一个个人物，神态各异，栩栩如生。这满满一本的人物头像，淳朴的神态，瞬间的神情，捕捉得惟妙惟肖，让我一下子沉浸其中。面对这两本画册，再去阅读即要出版的《金泰洪舞台美术设计作品集》，更令人浮想联翩，让我审慎地思考和理性地判断。因此，对金先生，我需要再“认识”，需要打破我原来的舞台“框框”，换个视角，才能更超脱地去认识他——作为舞台美术家的金泰洪先生。

我认为，对舞台美术家的创作，需要反复的“阅读”，才能深邃地了解或触摸到艺术家的心坎。与观赏其他视觉艺术的作品，是不同的。观赏舞台美术，既不能只看纸面上的画面或简单的舞台模型，也不能只看登上舞台之后的演出景观（当然，后者是主要的）。舞台美术不仅是舞台艺术综合、整体创作中一个不可或缺的、有机的部分，舞台美术自身的创作也是一个系统的工程。在设计、打造这个创造的系统工程中，无疑会遭遇到各种各样的困惑，会碰到形形色色的不可预测的困境，需要去应对、沟通、排解，才会顺利地到达成功的彼岸。这里，没有一个“标准”的、严格的创造程序，或可以套用的、现成的“模式”。从这个意义上来说，金泰洪将近半个世纪来的舞台美术创作，与其他舞台美术家一样，不可能在重复自己，不可能有固定套路。本书入选的作品，已经向我们做了生动的诉说、论证和展示。然而，我想，从遵循艺术创

作规律性的角度来审视，金泰洪先生有自己的创作特色，有自己的艺术个性，有自己孜孜不倦的创造精神。我针对本书，想到三点，简要的表述我的看法。

1. 金泰洪关注舞美创作与生活的关系，十分重视对生活的积累，有自己真切、真实、真情的感悟。舞台美术创作与生活的关系，与任何艺术一样，是唇齿相依的关系。

他认为，对可视性极强的舞台样式来说，没有深深地扎根在自己创作的的土地上，是很难有所作为的。金泰洪的每一台设计作品，同样是“源于生活”，也“高于生活”的。他的设计作品，也会受到种种外在因素的干扰和现实条件的局限，但他一旦投入，无论是当代的、现实的题材，还是历史的、神话故事般的题材，他都牢牢把握住创作的底线，那就是对生活命脉的把握。金先生的作品，以舞剧、歌剧和歌舞节目等的舞台设计作品为主，始终洋溢着生活的馨香。如舞剧《月牙五更》这一类舞台，提纯和简化了空间的环境，却仍能让人们品味到舞台人物的人生况味。他在歌舞晚会的舞台上，以壮阔或抒情的背景画面，再现了历史和各类现实生活的场景，散发着生活的气息和人文的情怀。所以，我认为在金先生的创作中，从舞台人物形象到舞台上的一景一物，都能与生活对话、密切相关。

舞台上创造“美”的生活景观，可以说是设计家首要的任务。去展示生活，去再现生活中的美，给人以思考、愉悦，也可以说是不可忽视的审美价值。金泰洪的作品中，切入生活创作的表现手段是多种多样的，写实的、写意的、装饰性的、浪漫化的等，都能得体应用。他以鲜活的生活为蓝图，膜拜生活，揭示生活，尊重生活，拥抱生活，成了他创作征途中的主色调、主旋律。

2. 金泰洪十分重视舞台美术创作的基本功，这也是常识性的话题。我注意到他设计作品一个重要的特色，是它的绘画性。看他的纸面设计图或舞台上体现出来的演出景观，几乎一幅幅已经是比较完整的、成熟的绘画作品，几乎可以与纯绘画作品相美。《玄凤》《丝路花雨》《洛神》《长白情》和系列化的芭蕾舞作品，由于他强化了绘画性，独具自己的舞台风格，张扬了自己的艺术韵味。

舞台美术，既然是“美术”，就不能忽视“美术”的元素，或者说要素。金先生扎实的绘画技能，成了他设计创作获得成功的重要保证。在演出中，他的布景设计因绘画性较强，增添了舞台景观的魅力。在他的制景场馆里，我也观赏过他在现场绘景的过程，充分展示出其深厚的绘画功底。所以，舞美创作绘画性的基本素质的培养，使金先生的创作更显严谨、规范、有序，极具工艺般的观赏性，让人赞赏。

因而，金先生注重于绘画性的创造，是值得借鉴和倡导的。成功、成熟的舞台美术家，都是从绘画开始“修炼”的。当前，舞台美术的创作概念虽然不断地在拓展、在突破、在外延，但舞台美术的独具性格色彩的创作，不可忽视手工绘画的创造性，更不能过分依赖电脑绘制手段，盲目或随意地被颠覆，被电脑绘制手段取而代之。尤其是针对舞美设计的初学者，更需要循序渐进，打下绘画的根基，才能盖起舞台的大厦。试设想，一个连楷书还写得不靠谱的人，就想玩起行书、草书来，是成不了真正的书法家的。所以，舞台美术的从业者，绘画基本功是绕不开的课题。金先生的绘画表现力，力透纸背，非一日之功。他的设计创作，能驰骋在各类舞台上，得心应手。他硕果累累，与绘画基本功底的厚实，是分不开的。

本书选入的设计图，我认为，已具备独立绘画性的观赏价值，已具备示范的意义，可作为舞台美术教学的范本。

3. 舞台设计创作，说得简单点、直白点，就是寻找戏剧舞台外在的形式，捕捉可视的样式。金泰洪的作品相对来说，没有当下“流行”的那种浮躁心态，淡化商业化的舞台倾向，是继承传统的格局，服从、配合表演的常规化的舞台处理。没有矫揉造作的造型，没有人为地去“出新”这个，“颠覆”那个。没有盲目或奢侈的包装，而是强化舞台的整体性。舞台上，比较干净、利落，以一当十，边景一角，一丝不苟，层次清晰等。讲究舞台画面的整体美感。如写实性的《蝙蝠》，神话色彩的《洛神》，地域情调的《天山欢歌》，民间韵味的《月牙五更》，绘画性表述的《长白情》等，应用笔墨山水、写意性也好，还是讲究象征、装饰性也罢，都努力地追求自己的样式风格，使用自己的艺术语言，打

造自己舞台的风景线。

这里，让我十分赞赏的是，在金泰洪的舞台上，除了勤快、执着的艺术创造精神之外，还总有一股沁人心脾的、浓郁的、自己民族的风情。金泰洪是朝鲜族同胞，他的舞台上也挥洒了自己民族的特有色彩。他让舞台更富有诗情画意，洋溢着朝鲜族同胞能歌善舞的生活情趣和风采。舞台画面上也充满民族音乐的旋律。尤其是表现朝鲜族同胞生活的舞台，如《春香传》《放歌长白山》等，当幕一打开，似乎在我的耳际，也回响起耳熟能详的、动听的“金达莱”音乐的旋律！因此说，金先生对自己民族文化的热爱，倾注、融化、荡漾在他的作品中。他为自己民族文化的建设，全身心投入，奉献毕生，使之绽放奇葩，硕果累累。

金泰洪在中央芭蕾舞团工作一辈子了，参与设计的众多芭蕾舞的舞台作品，如《吉赛尔》《沂蒙颂》《雁南飞》《祝福》等，都是具代表性的作品。他为我国芭蕾舞的舞台上的舞美建设，增光添彩，做出了自己的贡献！

作为同时代的朋友，我为他感到骄傲。在本书出版之际，表示由衷的祝贺！

秦华良

2015年4月

金泰洪是我艺术创作道路上的领路人。

当我从学校毕业，懵懵懂懂地站在台阶上的时候，遇到了金老师，是他帮我打开了艺术之门。那时候，中央芭蕾舞团与北京舞蹈学院仅一路之隔。所以，中央芭蕾舞团五楼的排练厅很多时候就成了我们的绘景间。我和金老师在那里到底画了多少布景，我估计连金老师自己也记不得了。那时候金老师正值壮年，我则刚刚走出校门，我们几乎不知道累是什么，每天就是一头扎在绘景布上而乐此不疲。

金老师具有极其深厚的绘画功底和一流的舞台绘景功夫。两者虽然都是画，但却绝不是一回事。就在当时，像金老师那样同时驾驭绘画和绘景的艺术家也是非常少的。金老师的绘画已经有画集出版，我就不再赘言。金老师的绘景艺术功力我则想说几句，本来我没有资格在这里评价金老师的能力，由于有这样一个机会，能让我为金老师的舞台作品出版尽一份学生情谊，也就硬着头皮啰嗦几句。

舞剧，特别是芭蕾舞剧在过去的年代，其舞台设计的空间多体现在多层透视布景结构当中，而这样的设计其主要内容多体现在绘画布景的呈现上。所以，从某种意义上讲，舞剧布景绘画几乎可以替代舞剧的布景设计。金老师当年在这个领域绝对是领军人物。他不但在自己设计的作品中，能够以自己独特、高超的技艺将绘景与设计有机地融为一体，更能在体现别人设计的作品的时候，以其娴熟的技艺和审美判断对其设计意图给予很高的提升。所以，在那个时候找金老师设计和画景的单位是很多的，由此我也得到了很多的锻炼机会。

金老师是一个永远充满激情的人。特别是在艺术创作上，几乎“一点就着”。每一次画绘景稿和每一个项目的制作，金老师都近乎狂热地投入其中，这种激情的状态常常感染周围的人，特别是我，让我体会到一个人投入到自己热爱的事业中那种兴奋和快乐。

金老师是一个追求完美的人。他对待绘景创作的态度近乎苛刻。在我看来很多布景已经非常好了，但是他总能看出不足，而且一定把它修改好才算完。所以，有太多的时候，其他人都回家了，只留下金老师匆

匆地吃碗面条就又回到五楼干起来。我有太多的时候陪着他干活，真的体会到那不只是一种对专业的兴趣，也是一种对事业的态度。

金老师是一个极其谦逊的人。当他在体现很多不知名的设计师作品时，也一样会十分认真地听取设计师的意见，了解布景在戏剧中是如何运用的等资料，然后才会画小稿，再画绘景图。在体现的过程中，也会一丝不苟地去追求效果。那时候，写实布景是一个潮流。而写实的逼真性常常是判别水平高低的硬指标。金老师画的景常常成为标准范本也就不足为奇了。

时间飞逝。转眼几十年过去，金老师已经到了耄耋之年，但是他依然精神矍铄地生活在创作的快乐当中。他虽然已经不再画布景了，但是他依然没有放下画笔。他除了参与北京舞蹈学院的教学工作外，近些年还以充沛的热情创作了大量的油画作品，并且成功地举办了几次展览，并获得了极高的评价。今天，我能够有幸为金老师的舞台作品的出版尽一点微薄之力，表达我对金老师知遇和教育的敬意，更希望这些优秀的作品能成为专业学生学习的教材。我想，那应该也是金老师的意愿。

2015年3月

与编舞者共呼吸的舞美设计家——金泰洪老师

宋美罗

国家一级编导

延边舞蹈家协会顾问、前副主席

金泰洪老师作为著名的舞台美术家，不仅在中国舞台美术界成就显赫，还为我们朝鲜族艺术事业的发展做出了卓越的贡献。由他担任舞美设计的延边歌舞团原创民族舞剧《春香传》、舞蹈诗《长白情》，获得了中国文化部最高奖“文华大奖——文华舞美奖”，大型歌舞《放歌长白山》获得了“文华优秀剧目奖——文华舞美奖”“第四届全国少数民族文艺会演金奖——最佳舞美设计奖”，载入了中国朝鲜族艺术的史册。

金老师的舞美作品洋溢着现实主义色彩，设计巧妙、色彩优雅、赏心悦目、栩栩如生，富有浓厚的生活气息，又充满着强烈的民族情感，其艺术品格很高尚。这种对民族的爱，对故乡的情，深深感动了我们每一位编导。

在大型歌舞《放歌长白山》的创作过程中我有幸与金泰洪老师合作。他对作品的深入理解和对舞蹈共性的熟悉程度让我十分吃惊。我发现金老师的设计，经常预示了节目的进展过程。他提出的设计方案，不仅为舞蹈作品提供了最佳的衬托，而且给予编舞者充分的想象空间和灵感，赋予许多新的启示。如在开场“桔梗谣”中，即要表现桔梗花盛开，又要表现丰满的桔梗根。当时编导们很是为难，怎样才能在同一场、同一时段解决两个不同的舞台形象？金老师凭借丰富的舞台经验，立即拿出连体花网画幕上下移动的方案：开始是满台的一朵大桔梗花衬托群舞，展现民族的生息繁衍；随着音乐的高潮，花网渐渐升起，显出满台的桔梗根，展现深深扎根于长白山下的民族之根，舞台上的效果非常精炼而且寓意深刻。金老师与编导互相商榷、互相启发，使得两个艺术门类能够很好地呼应，相得益彰。这种相互启发式的创作方法，是非常难能可贵的。

金老师往往在舞台上把想象中不可能实现的形象变为可能，并取得意料之外的效果。如在舞蹈诗《长白情》的一场中，要表现生命的孕育和诞生。编导要求强调形象性，强化视觉的冲击力。金老师很快拿出设计方案：台口纱幕上绘着心脏的形状和与之相连的血脉，中景是大树根，背景天幕是长白山的大山脉，使整个舞台形成母与子、人类与自然血脉

相连的情境。台上舞蹈演员的舞动，伴随心脏跳动的音响效果和强烈的音乐节奏，使这三个舞台形象上下互动，于是整个舞台形成了心脏的律动。如此壮观的场面使观众不仅感受到视觉上的冲击，而且得到了心灵的震撼，从而报以雷鸣般的掌声。金老师的这种大胆、夸张、创新，使每位编导不得不由衷惊叹。

金老师那巧妙的舞美设计，往往给予作品最佳的衬托，使两者得到完美的融合，并使作品得到升华。因此，与金泰洪老师的合作，对我来说无疑是一次默契的合作过程，是一次很好的学习过程，真正体会到了与舞美艺术家同呼吸共创作的乐趣。

金老师的设计图集要出版了，我为之喝彩。我相信，这本风格高雅的艺术著作，一定会让热爱艺术的人们爱不释手。

2015年1月

我在上大学期间就耳闻金老师的名字。当时中央芭蕾舞团和中国歌剧舞剧院演出的许多舞台布景都是在金老师的参与和领导下绘制的。包括金老师之前作为骨干成员参与绘景的《中国革命之歌》等一大批舞台布景，可以说代表了当时中国布景绘画的最高水平。所以我在中央戏剧学院绘景专业学习的时候，就开始关注金老师。我参加工作之后有机会跟随在金老师身边学习，跟着金老师画布景有七八年之多，画过《葛佩莉亚》《天鹅湖》《玄凤》《洛神》《茶花女》《兰花花》《罗密欧与朱丽叶》《胡桃夹子》《悠悠雪羽河》《敦煌韵》等许多歌剧舞剧布景和晚会演唱会布景。我非常佩服金老师。金老师是个非常勤奋并且敬业的人。他在每部戏绘景之前，都要准备详细丰富的资料，绘制非常细致的绘景设计彩色稿。在绘景间歇的时候，金老师找辅工和助手当模特画速写，所以当一部戏的布景绘制完成之后，还会留下大量的绘景稿和速写作品。

金老师总结了一套绘景的办法，总体来说就是先起线稿，概括出大颜色，调出它们的中间色调薄薄的平铺一遍，等干透之后再压重颜色、提亮颜色，重点刻画主要部分。说着简单，但其中变化繁复、奥妙无穷。比如纱幕如何画，什么样的布景用漂白布才能达到最佳效果，什么样的布景应该用帆布；画写实布景应该注意什么，画装饰性布景如何达到最佳效果，中国画效果的布景又该怎么入手；什么时候该用喷雾器，喷几遍效果最好；什么样的布景应该在画布上面粘肌理，如何和喷绘技术结合等。金老师说“布景一定要画的薄，才能保持平整，受光效果好，保存时间长，不容易掉颜色。”总之，无论要求什么风格的布景，金老师总是能画的又薄又快效果又好。这需要非常丰富的经验，对绘景颜色的特性充分了解和熟练运用，还需要扎实的绘画造型基本功。我记得在芭蕾舞剧《茶花女》舞台合成时候，法国导演要求将布景中的一个大梳妆台往外挪出一米，他以为这些道具是真的，等导演走到布景跟前一看，原来是金老师画在布景上如此立体逼真的道具，他叹服地伸出了大拇指。

金老师是个会工作的人。布景绘画是个比较辛苦的工作，但是我却

很愿意跟金老师一起绘景，金老师很懂得调动大家的工作热情，他会想办法通过提高工作效率而不是工作时间来提高绘景效果。我记得金老师常说的一句话就是：“小张行了，过来歇歇，喝杯咖啡。”转眼很多年过去了，但是和金老师一起画布景的情景却历历在目、恍若昨日，很期望什么时候再跟着金老师画布景。

2015年6月

目录

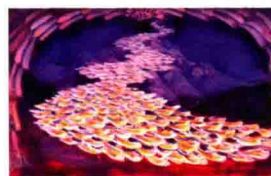
一、舞台美术设计 001

1. 芭蕾舞剧 005

2. 大型文艺活动 052

3. 舞剧 068

4. 舞蹈诗 094

5. 歌舞晚会 104

6. 歌剧 134

7. 其他剧种 138

二、布景制作..... 145

1. 制景的案头工作..... 146

2. 绘制说明..... 148

3. 剧目绘景图..... 150

三、金泰洪舞台美术作品编录 178

后记 182

一、舞台美术设计

舞台美术设计简称舞美设计，是舞台演出的一个重要组成部分，分为布景、灯光、化妆、服装、效果、道具等设计。舞台美术设计包括话剧、戏曲、歌剧、舞剧、歌舞晚会、大型文艺活动等很多剧种的设计。根据这些剧种和活动的不同特点，舞美设计师需要设计出不同的舞台结构，如话剧、戏曲的舞台中心需要设置演员表演的支点，搭建平台和大道具等，以供演员表演，而舞剧、歌舞节目、大型晚会等则与话剧、戏曲的舞台设计不同，舞台中心部位的十平方米是不能放置大平台和硬道具的，因为这部分舞台是要充分留出来供独舞、双人舞、群舞等适合舞蹈流动的空间。

本书重点叙述舞台布景方面的设计。舞台布景设计有画幕的设计、边沿幕的设计、中景网景的设计、面幕的设计等。

舞美设计师根据剧本的内容与编导、作曲共同研究演出方案，对戏剧的进程设计出各场的舞台形象。舞美设计师首先要画出设计图，从构思到形成风格，均在设计图中体现，在完成设计图之后，要与编导沟通，并做出制作计划以及预算，然后要进行案头工作，对每一个设计图纸进行分析，在纸上用线勾出每一块的布景形象，同时要画出几道画幕、几道中景网景、几道边沿幕、面幕等的色彩稿——绘景图。

在大型文艺活动中，对要绘制的一些节目，总设计师只是口头上要求某形象，而为这一节目负责的设计师需要重新构思形象创作，并画出详细的图纸——绘景设计图。

画幕设计

画幕，又称天幕，在舞台空间中占据最大面积，是表现舞台空间深度的最关键要素，目的是配合舞蹈大场面，衬托演员的表演。画幕一般应根据剧本内容进行绘制，力求表现典型环境，烘托剧情内容及气氛，给予观众直接的临场感受。

如在古典芭蕾舞剧《吉赛尔》中的画幕，就设计了伸向视平线的灭点，以18世纪欧洲古典水彩风格手法，绘出欧洲古典风格的田园风景，给观众点明出这一台戏是发生在18世纪欧洲农村的故事。

又如在中国芭蕾舞剧《雁南飞》的画幕处理是设计了转动画幕，把

这一台戏的几个大的场次画面融在一个画幕上，一是可以分段使用，二是让大型画幕转动起来。

画面表现了东北白桦林与山山水水，解放军战士受伤被老乡救治，战士归队心切，几次要走出这片森林，在伤员走动后面，大型画幕的转动，形成整个树林的运动，在行军曲配合下产生了震撼人心的强烈效果，既点到战士归心似箭的主题，又发挥了舞美的特殊效果。

画幕的设计处理有各种可能性，目的是要给观众特殊的艺术冲击力。例如，在人民大会堂的万人会场舞台上为舞蹈《黄土黄》设计的特大型画幕（36m×30m），比普通舞台大四倍。如果在一个舞蹈节目中至少两个画面，可能会很乏味。舞蹈最后的处理是迎接光明的欢腾，因此这一超大型画幕被设计成下半部为黄土高原的黄土断层（力度极强），上部是明亮的太阳光辉下的远景高原。节目开始的腰鼓舞在无垠的黄土层前舞动，当快节奏的音乐响起，画幕徐徐降下来，出现了地动山河的大场面，逐渐定格在宽广的天空，辽阔的地平线与黄土高原，一轮太阳迎着朝霞冉冉升起。这一密一空的画面，以及在观众面前运动的直接效果，点明典型环境，更重要的是大大地升华了作品的主题。这一艺术效果给观众留下许多联想，这就说明上面所提的概念和意念的东西是可以形象化的。舞美设计师就要抓住这些特性，把好像不可能的事，用自己的手段变成可能。

构思画幕设计时，不仅需要和编导很好的合作，还可以提示编导主题升华的可能性，鼓励编导编出宏大场面的舞蹈来。

边沿幕设计

边沿幕，是舞剧和舞蹈中不可缺的设计内容。因为舞台的空间，左、右、上部一般均有边沿布（绿色或黑色、灰色），那么在有剧情的节目中就要考虑剧本内容所需的形象。因为设计的目的是创造典型环境中的典型形象，所以设计要考虑整台戏的需要，创作出四或五道边沿画幕。如在《吉赛尔》等古典芭蕾舞剧就选择与画幕及中景相应的树林形象；又如在《雁南飞》是用桦木林为形象；再如在舞剧《悠悠雪羽河》中就用白马藏的图腾、羽毛做边沿幕的形象，配以中景网幕的羽毛运动，产