

大學叢書

舞台技術

聶光炎編著

大學叢書

舞台技術

聶光炎編著

981.3 (25-103)

舞 台 技 術

炎 光 聶：者 著 編
司公限有份股業事化文明黎：者行發
司公限有份股業事化文明黎：銷經總
號九十四段一路南慶重市北臺
樓大化文號七〇一路南森林市北臺
司公限有業事刷印都中：者刷印
號七四三段五路東京南市北台
〇 四 二 一 七 七：話 電
版 出 月 三 年 一 十 六 國 民 華 中

定價40元

三 幣 臺 新：價 定
號 一 六 〇 八 一 戶 帳 撥 劃 政 郵
號 六 七 九 一 第 字 業 臺 版 內 記 登 業 事 版 出 部 政 內

印 翻 准 不 · 有 所 權 版

目錄

第一章 劇場的本質

一、劇場的起源·····	一
二、劇場的定義·····	四
三、劇場是一種藝術形式·····	五
四、劇場與人生·····	七

第二章 劇場建築

一、古希臘劇場·····	九
二、羅馬劇場·····	一四
三、中世紀劇場·····	一五
四、文藝復興時期以後的劇場·····	一七
(一) 古典傳統，前舞台形式劇場·····	一八
(二) 伊莉莎白劇場·····	一九

(三) 西班牙劇場·····	二二
----------------	----

(四) 舞台鏡框的傳統·····	二三
------------------	----

五、一六六〇年後的英美劇場·····	二四
--------------------	----

六、百老匯劇場·····	二七
--------------	----

七、社團劇場與學校劇場·····	二九
------------------	----

八、現代新劇場的形式及其實驗·····	三〇
---------------------	----

第三章 舞台技術與設計

一、戲劇演出的基本概念·····	三七
------------------	----

二、戲劇演出中的動作因素·····	三八
-------------------	----

三、佈景——動作的環境·····	三九
------------------	----

四、環境的效用——安置動作的地方·····	四一
-----------------------	----

五、環境的效用——增強動作·····	四四
--------------------	----

六、環境的效用——裝飾動作·····	四六
--------------------	----

七、佈景的四大要求·····	四七
----------------	----

八、佈景設計的要求·····	四八
----------------	----

九、佈景設計與想象·····	五三
十、佈景設計的步驟·····	五五
十一、佈景的演變·····	五七
(一) 古典主義與浪漫主義·····	五七
(二) 反繪畫佈景的浪潮·····	六一
(三) 寫實主義與自然主義·····	六二
(四) 反寫實主義·····	六四
(五) 佈景的其他形式·····	六七

第四章 色彩、線條、構圖

一、色彩·····	七一
(一) 色彩的本質·····	七二
(二) 原色、間色、中性色、複色、補色·····	七三
(三) 色相、明度、彩度·····	七五
(四) 色彩的性格·····	七六
二、線條·····	八〇

(一) 線的本質.....八一

(二) 線的演進.....八三

(三) 線的表情.....八四

三、構圖.....八五

(一) 構圖基本原則.....八六

(二) 構圖與空間.....八九

(三) 構圖與組合.....九〇

(四) 構圖與趣味.....九四

第五章 佈景及舞台的基本形式

一、一個典型舞台的結構.....九七

二、佈景的組合.....一〇二

三、佈景的處理.....一〇六

四、兩個典型的室內景.....一〇六

五、兩個典型的室外景.....一〇八

六、幕幔頓景.....一〇八

七、非傳統的景型·····	一〇九
八、組合方式的佈景遷換·····	一一〇
九、視線問題的研究·····	一一一
十、表現天空·····	一一三

第六章 舞台圖及模型之繪製

一、舞台立體草圖的繪製·····	一一五
二、舞台平面圖的繪製·····	一一七
三、模型的製作·····	一二八
四、工作圖的繪製（一）·····	一二〇
五、工作圖的繪製（二）·····	一二二
六、舞台透視圖測繪法·····	一二六

第七章 舞台佈景的製作（一）

一、佈景製作的基本要求·····	一三一
二、工作間和製景設備·····	一三三

三、工具及設備·····	一三六
四、製景材料·····	一四〇
五、製景的程序·····	一四五
六、木材的結合方法·····	一四六
七、蒙景的方法·····	一四六
八、紙模的製作與使用·····	一四八

第八章 舞台佈景的製作 (二)

一、標準平片·····	一四九
二、其他小平片·····	一五一
三、門片、窗片、壁爐片·····	一五一
四、門框、窗框、壁爐、拱門·····	一五二
五、天花板·····	一五四
六、背景幕、沿幕、翼幕·····	一五六
七、天幕及背景簾幕·····	一五九
八、大幕·····	一六〇

九、平台·····	一六一
十、樓梯、台階·····	一六二
十一、柱·····	一六四
十二、樹·····	一六五
十三、石塊、土坡·····	一六五
十四、襯景片·····	一六六
十五、其他不規則景片·····	一六六

第九章 舞台佈景的繪畫

一、畫佈景的基本概念·····	一六七
二、畫佈景用的材料·····	一七八
三、繪畫佈景的工具·····	一七〇
四、繪景架·····	一七二
五、佈景繪畫與色彩·····	一七二
六、繪景色料的調製·····	一七五
七、繪景的技巧·····	一七六

八、染料的使用·····	一八一
九、顏色與燈光·····	一八二

第十章 舞台佈景的裝置與遷換

一、影響遷換佈景的因素·····	一八三
二、舞台的條件及遷換分類·····	一八五
三、套繩法及撐桿的使用·····	一八六
四、螺門與鉸鏈結合法·····	一八七
五、欄柵鐵及天橋·····	一八八
六、懸景起重系統·····	一八九
七、結扣方法·····	一九〇
八、平片移動方法·····	一九〇
九、滑輪移動佈景方法·····	一九一
(一) 活動平台·····	一九一
(二) 活動舞台板·····	一九二
(三) 活動角架·····	一九三

第一章 劇場的本質

一、劇場的起源

我們不知道，人類的第一座劇場，發生於何時何地。但，我們知道：

當人類的奮鬥超過了基本生活資料的獲取，基本生理需求的滿足的時候，在限界之外，他們就會爲了對神的崇拜，對自然的再創造，以及自我意識的外現，而產生某種戲劇性的活動。於是這「崇拜」、「再創造」、「外現」，致使他們在生活體系中，要增列一部份活動——如動作、舞蹈、對話、甚或說是戲劇；而爲了容納這活動，又必然要尋覓一個「地方」(A Place)，這「地方」或許就是劇場。

從人類發展，藝術起源的探索上，我們略可得些信息，所謂「劇場」，這人類共同生活中的一部份，「傳達工具」的一種，早在有紀錄的歷史以前，就發生了。從原始的舞蹈到現代新聞性戲劇 (Journalic Play)，從神的祭祀到世俗生活的再現，從古希臘的悲劇到當今的荒謬戲劇 (The Theatre of The Absurd)，形式雖然互異，但似乎都在紀錄着劇場的精神及含義，祇是沒有一組文字，在說明「劇場」準確的淵源而已。

由於劇場的起原，不能顯露出肯定的端倪，所以它就被推測爲各種形式。當然，在我們這一代，

「想到『劇場』一詞，就會想到百老匯 (Broadway)，就會想到樓座、包廂、舞台鏡框，徐徐上升的幕，彩色的佈景，「製腔做勢」的演員，……殊不知，這個狹窄的思想傾向，縮小範圍的名詞解釋，其背後是經過一冗串長，繁複的發展——那已知和未知的。實則，劇場也像其他社會因素一樣，可以倒回去追溯一條漫長而又崎嶇的路。我們說，即使那最現代化，用以醫療精神病患的心理戲劇 (Psychodrama) 有時也脫離不了原始舞蹈的原理。

先民們的劇場發展，是基於幾個動機：

- ① 補助語言的不足。
- ② 獲取食物。
- ③ 保障生命免於侵害。

當然這些理由，並不能概括了全部，因為除此之外，還有是由於祭祀的儀式，以及歡樂的遊戲。人之所以被稱為高等動物，主要在他們有語音表現的對話 (Articulate Speech) 能力。藉此能力，可以溝通意見，傳達思想情感，構成他們特有的生活組織，而別與所有的動物。可是在早期，人類的這種能力是薄弱的，就傳達作用上它是不足的，其實在今日世界上，那些低度開化的民族，由於語言的匱乏，以至人們仍不能在黑暗中談話。因為他們大部份的傳達行為，是要藉諸於手勢 (gesture)。基於此，無從置疑地，我們史前的祖先們，曾經用手勢伴隨着他們簡單的語言，去表達他們彼此間的意見，也就由於這手勢的運用，那被認為是戲劇中的主要因素——動作 (action) 就誕生

了。

遠古祖先們的生活內容是簡單的，他們主要的活動是獲取食物充飢，延續生命，因而大部份戲劇性活動也向於此目的。從一些未開化的民族，我們也可找到例證，如在南美蒙丹印地安人 (Mandan Indians) 就有一種狩獵的「野牛舞」他們常常可能跳上一星期之久，一直等到牛羣出現爲止。普蘭斯印地安人 (Plains Indians) 也有「太陽舞」 (Sun Dance)，用以顯示太陽對植物生長的重要。

這種帶有儀式祈禱性的舞蹈，還表現於戰鬪的前夕及勝利後的狂樂，「用它去得到神的歡心與助力，鼓動起勇士的熱情，好在未來的戰場上奪得勝利。那一串的活動、祈神、出發、格鬪、勝利、還鄉、狂歡，以及英雄的崇拜，構成了戲劇的雛型。

任何一個人，幾乎都在孩提時代，經驗過以「裝扮」爲樂的遊戲，而原始人也像兒童一樣有此興趣，「裝扮」的遊戲，在他們生活中出現，帶有深厚的戲劇意味，很多舞蹈爲此目的而生。

基於上述，原始社會裏，舞蹈是無所不在的，不怨格羅塞 (Ernest Crose) 在他的「藝術的起源」一書中說：

「取材於無生物的造型藝術對高級民族所發生的意義，至少可以在低級部落間辨認出它的芽萌狀態來，至於那活的造型藝術跳舞，所曾經具備的偉大的社會勢力，則實在是我們現在所難想象的。」

也許那些舞蹈還不能算是戲劇，但那種設計過的動作，就是劇場活動的種子，那些人們，手牽着手，圍繞着熊熊的火燄而歌舞，或聽着英雄們以動作敘述他狩獵的傳奇，那種扮演，伴信，以及跳舞的地方 (dancing Place) 何嘗又不是劇場的胚胎呢？

那跳舞的圓圈 (Dancing Circle) 焯焯的火燄，動人的故事，受着文明的潤飾，在多少年後，終於光輝地再現於莊嚴的希臘古典劇場，而戲劇的信史，也就從那裏開始向前邁步，同時給人類生活帶來了無限的姿彩和絢麗。

二、劇場的定義

在現代，「劇場」這個字，常常被用來說明：一個建築和戲劇演出的總合——如劇場建築、演員、管理人、技術、設計、服裝、佈景畫家等等，也可以說就是戲劇演出的必要的人員及設備。

但是，「劇場」一詞，也可以用於另外的範疇和界限裏，那就是：一個爲了演出而設計的建築物；事實上，這該是劇場這個字，最通常的解釋與含義。

劇場 (Theatre) 這個字，是從一個古希臘字 *theatros* 而來，它的原義是「去看」或「去觀察」，所以它直接的含義，要用來解釋一個「地方」，就該是「一個表現景象的地方」。於是我們說現代劇場，是一個建築，含有如下兩個重要部份：

(1) 觀衆席 (auditorium) ——供觀衆觀賞演出的場所。

(1) 舞台 (Stage) —— 供戲劇演出的場所。

我們可以更深切地說，一個現代劇場，是結合了兩個建築，一個容納着觀眾，一個容納着戲劇演出，而這兩部份，被一個洞開部份所結合，觀眾可透過這洞開部份「去看」，「去聽」戲，這個「洞開部份」稱爲「舞台鏡框」(Proscenium)，它分離而亦結合劇場的觀眾席與舞台。這舞台是被一道幕而遮蓋着，這個幕可以升降，或是拉到鏡框的兩邊。

舞台鏡框 (Proscenium) 一詞也是源自西臘文 Proskene，字面的意思是說「在帳幕的前面」，因爲在古希臘的劇場，爲了觀眾的方便，是建於斜斜的小山坡上，在山坡的底部，搭建一個帳幕，用它來供演員更換服裝與面具，在它前面是供表演用的地方，就稱爲 Proscenium，但非舞台鏡框。這些事實告訴我們，早期劇場的建築形式，是非常不同於現代劇場的，對於它的演變，我們在第二章劇場建築裏，將作詳盡的逐步介紹。

爲了適應目的上的需求，劇場在不斷的改變，而有一個基本原則是不改變的：一個劇場的條件，是要有一個適合的觀眾席，供給觀眾欣賞戲劇，和一個最能實用的舞台，供演出戲劇。

二、劇場是一種藝術形式

有一句老話：戲劇是每晚死亡，而又每天再生，它的存在，是在任何時間——當演員在一個觀眾面前表演。它這種「朝生暮死」的特性，使得一個演出結束了，我們很難再把它捕獲回來，不像一部小

說，一幅繪畫，一座彫像，能保留有它們的關係不變性。戲劇的存在僅是在演出被欣賞的一刹那，然後就消逝了，或僅寄生於戲劇的稿本、圖片、繪畫、評論或者那些參加演出人們的記憶中，它是一種「再生」的藝術。

雖然戲劇懷有「朝生暮死」的再生藝術特性，但它的效果確是強有力的，當一個觀眾去看一個富有生命的表演，很容易會牽引起內在情緒，因為這種人生經驗的再生，很似人類的實生活，一刻一刻地存在與消逝，也就像人之對於生活，剛剛體驗到了一段，頃刻間又變成過去的一部份了。

由於透過對白及動作，去表現內在及外在生活經驗與形態，戲劇是比較具有客觀性，實生活中，透過「聽覺」和「視覺」，我們才可瞭解到一個人的內在及外在，我們之所能知道什麼是他們的思想、性格、及對一切事務的動機，是從他們的「所說」、「所做」以及其他行爲，而求得的印證。一部小說可以包含那冗長不能說出來的人物的感覺和思想，而戲劇所包含的內在情緒，則必要透過外觀的形式——演員的語言及動作，傳達給觀賞者，這是一個限制，使得戲劇更接近了生活，同時也有別於其他藝術，達到他們所不能到的境地。

劇場藝術是一種比較複雜的藝術，它的創造需要很多藝術家的合作：演員、編劇、導演、佈景設計、服裝、燈光、舞蹈、音樂等。它的這種複雜性使得人們稱它爲「綜合藝術」，因爲它的組合，是由文藝家寫出的文字，演員的動作對話，以及其他視聽藝術的要素。有些人不稱它爲純藝術，由於它不是單一思想的創作，這說法同時提出戲劇不是「完整」的藝術，因爲很多藝術家不易共同達到一個