

戏剧艺术三十年丛书

THEATRE ARTS

总主编 孙惠柱

阅读舞台

Reading the Stage

舞台美术卷

主编 姚振中

上海百家出版社

Shanghai Baijia Publishing House

上架建议 艺术教育/戏剧

ISBN 978-7-80703-876-4

9 787807 038764 >

定价：58.00元

<http://www.bjph.net>

戏剧艺术三十年丛书

THEATRE ARTS

总主编 孙惠柱

阅读舞台

Reading the Stage

舞台美术卷

主编 姚振中

上海百家出版社

Shanghai Baijia Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

阅读舞台(舞台美术卷)/姚振中主编. —上海: 百家出版社, 2008. 12

(戏剧艺术三十年丛书/孙惠柱总主编)

ISBN 978-7-80703-876-4

I. 阅… II. 姚… III. 舞蹈美学-文集 IV. J701.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 161199 号

- 丛 书 名 戏剧艺术三十年丛书
总 主 编 孙惠柱
书 名 阅读舞台(舞台美术卷)
主 编 姚振中
项目负责 刘小明
责任编辑 胡国友
特约编辑 殷鸿芳
封面设计 梁业礼
出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)
上海百家出版社(www.bjph.net 上海市茶陵路175弄3号 200032)
经 销 全国新华书店
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 上海书刊印刷有限公司
开 本 700×1000 毫米 1/16
印 张 22.5
字 数 370 000
版 次 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷
ISBN 978-7-80703-876-4/J·69
定 价 58.00 元

总序

今年全国都在庆祝改革开放三十周年,《戏剧艺术》也迎来了三十周年的刊庆,这并不是偶然的巧合。当年,正是在中央改革开放决策的激励下,在全国思想解放的热潮中,上海戏剧学院的学报应运而生,而且一问世就洛阳纸贵,一本难求。

这么说一点都没有夸张,1978年是书店门外经常排起长队的年头。那时我还在江西,刚通过高考成为七七届大学生不久,报考了上海戏剧学院戏剧文学系首次招收的研究生,急需相关参考书,打听到编剧理论权威顾仲彝先生的论著尚未成书,正在刚创刊的《戏剧艺术》连载。可是我在江西遍寻此刊而不得,直到接到通知回上海准备复试时,才在上戏图书馆里得以完整地借阅。可以说,我和《戏剧艺术》的第一次接触是从“苦苦追求”开始的,也正是它帮助我考取了上戏的研究生。

毕业留校后我的第一个工作就是在《戏剧艺术》编辑部当编辑,第一篇学术论文也是在《戏剧艺术》发表的,和不少该刊发表的论文一样,后来被多本中外论文集转载。三年后我去美国留学,又留下教了十年书,其间经常去几个名牌大学的图书馆,如纽约哥伦比亚大学、加拿大多伦多大学、洛杉矶加州大学、波士顿哈佛大学的图书馆都有大量中文藏书和期刊,而《戏剧艺术》都是那里唯一订阅的中文戏剧学术刊物,也是我跟踪国内戏剧研究动态的主要渠道。

自20世纪80年代末起,全国的戏剧刊物遭遇了各种各样的困难,有些关门了,有些转向了,有些则不得不寻找商业广告和收版面费等生存之道。《戏剧艺术》在学校领导的坚定支持下,始终坚持了严肃的戏剧史论刊物的立场,只按学术

标准审稿,从不收取版面费。《戏剧艺术》不但坚持了下来,而且自1998年起追加投入,扩大了版面,由季刊扩为双月刊,增加每年两期的外国戏剧专刊,填补了我国自1989年以来没有外国戏剧期刊的空白。在这三十年来发表的两千多万字中,评介国外戏剧新潮流和介绍新剧本的文字占了相当的比重,成为中国戏剧界了解世界的重要窗口。

此外,《戏剧艺术》是20世纪80年代起在全国热烈开展的“戏剧观”大讨论的主要阵地之一,关于戏剧观的总体理论探讨也是我们这三十年来办刊的重要内容之一,与戏曲、舞美、表导演等方面的研究成果一起,组成了这套文选的六个分册。

《戏剧艺术》很幸运,在改革开放三十周年的时候,曾经走过一段曲折道路的戏剧艺术终于走出了低谷。进入新世纪以来,各类戏剧活动都在扩大,从为农民演出的草台班子到主要面向白领的都市话剧,从遍地开花的民营艺校到综合性大学纷纷开办的戏剧专业——有中专、大专直至艺术硕士、博士等各个层次。在这个中国历史上前所未有的戏剧教育的热潮中,戏剧教师和学者的数量成倍增长,《戏剧艺术》的稿源迅速拓展,服务对象也迅速拓展。

愿这套丛书所展现的过去三十年的成果具有长久的价值,愿《戏剧艺术》的下一个三十年和我们的国家一样越来越好。

孙惠柱

2008年10月

前 言

说起来，一样处于世界东方的日本与我们有很多相似之处：两国都拥有自己深厚的戏剧文化传统；现代戏剧与舞台美术差不多也是同时起步。而日本在上世纪30年代就出了个叫伊藤熹朔的舞台美术大家。1941年，他数十万字的专著《舞台装置の研究》面世，一方面将欧美戏剧变革的信息及时传达给本国的同行；同时，结合他本人二十余年的舞台实践经验，全面、系统地阐述了现代舞美设计理念与技法、技巧。应该说，以伊藤熹朔和他的《舞台装置の研究》为标志，日本于上世纪三四十年代便揭开了现代舞台美术崭新的一页。

与“一衣带水”的邻邦相比照，我们这一百年间的大半段行程却是困厄风尘曲折多，一路走得很是不顺。

比如，与日本的伊藤熹朔发表《舞台装置の研究》几乎是同时，我国著名戏剧理论家张庚先生也出了一本《戏剧艺术引论》的书，其中就有专门的一章对舞台美术的最新发展作了虽然简约却也相当精到的介绍和论述。然而，是时偏偏国难当头，我中华民族存耶？亡耶？是悬在四万万同胞头顶上最急迫的事，故而戏剧也好舞台美术也罢，怎么与世界接通接轨等等自然也就无从顾及了。

又过二十年，此时的神州大地早已天地翻覆换了人间。一位学贯中西、深谙东西方戏剧艺术之精义，人称“中国戏剧界最善于变革舞台样式的高手”黄佐临先生，不甘心长久受制于“四堵墙”理论的束缚，由他带领包括舞美工作者在内的戏剧同仁，勇敢敞开胸怀，博采众长，广为汲取“梅、史、布”三大师的戏剧精髓，鲜明地打出了“写意戏剧观”的旗号。1962年的春天，佐临先生在专门研究我国文艺事业如何更好发展的那个“广州会议”上，作了一个在文艺界引起极大反响的里程碑

式的发言……顺此可否作一推演性假定？倘若以那样一个难能可贵的历史契机，上下一致去校正“一根线”、“一边倒”的偏误，切实贯彻“推陈出新”、“双百方针”，那么，我国的文艺事业无疑能获得健康而快速的发展，戏剧和舞台美术也完全有可能从此廓开一个全新局面。然而，政治风云突变，仅仅不过三、四年，“文革”风暴铺天盖地般袭来，且昏天黑地地折腾了整整十年。结果是国家遭殃，文化艺术遭殃！共和国刚起步尚还很稚嫩的舞台美术事业亦未能免遭厄运。

历史的转折发生在1978年。

后来的事实表明，中国当代舞台美术历史性的巨大跨越亦始于1978年。

是年也，我院学报《戏剧艺术》创刊。《戏剧艺术》从一开始就重视舞台美术的理论研究。至80年代，她的舞美专栏一度曾经最为“闹猛”，很能“吸引人眼球”。之后，未曾间断过，每年都有舞台美术最新的理论研究成果发表。

我们说，中国当代舞台美术在这三十年取得了历史性的巨大跨越，这不仅指其学科基础性建设水平已获得整体的提升，且其内涵与外延也以前所未有的深度和广度得以掘进与拓展。总之，舞台美术已从早先狭隘“从属”的行当的概念，逐步发展成有系统理论坚强支撑的专业领域，如今更有溢出传统戏剧的框范而结集成一个新“学科群”的趋势。难怪有人对我们这个学科的名称近来频频发出质疑：如今这“舞台美术”，还是那个“舞台上的美术”吗？

舞台美术之所以能够得到快速的发展，当然，首先离不开社会大环境所给予的前提性条件。除此之外，舞台美术本身具有它天然的物质属性这也是一个重要原因，即，较之于其他艺术文化，它不仅与整个社会的精神文化生活，并且还物质文化的历史渊源及其时代演化，特别是与当代科学技术的突飞猛进有着更加直接的关联。因此，查考一下《戏剧艺术》三十年来所发表的属于舞美类的作品，其选题内容自然也就更加宽泛，篇目数量也是相当的可观。

这里，有以下几点应予说明：首先，《戏剧艺术》的舞美专栏并不单单是本院舞美系教师的理论研究阵地，她一直也是全国的舞美工作者，乃至有众多“圈子”以外的文艺理论家共同参与开发和浇灌的百花园；其次，在此三十年间，本院舞美系的专家教授也不单单是在《戏剧艺术》上，另外还在其他高校学报、各级文艺刊物上发表了有质量、有影响的学术成果。再有一点值得一提，如今，我们国家在艺术创作、理论研究以及专业教学各领域（或三者兼而有之）声名卓著的舞台美术家已经不是一个人两个人；由他们所撰写的舞台美术方面的专著也已经不是一本书

两本书了。而他们当中不少人自己坦言,在那些已出版发行的大部头舞美论著之中,其最初成果的破土问世有不少的确是跟《戏剧艺术》早早结有因缘的。

值此纪念《戏剧艺术》创刊三十周年之时,回望那三十年已走过的一路征程,我们不会忘记,在这片芳草地上也深深刻印着先行而逝去的、健年而执著的、勃发而新进的——竟是整整三代舞美人辛勤耕耘的足迹!

历史的记忆,我们会长久珍藏。

又一个新的世纪,我们更紧紧怀抱着对未来的期愿。

姚振中

2008年9月

目 录

总 序	孙惠柱 / 1
前 言	姚振中 / 3
演出形式与舞台设计	劳 浩 / 1
——国外情况简介	
舞台美术的意境	胡妙胜 / 7
从《蔡文姬》至《伽里略传》	胡妙胜 / 41
——论舞台美术的写意性	
戏曲舞美浅谈	徐 梁 / 61
现实主义·多样化·民族特色	龚和德 / 66
——关于布景艺术的回顾与展望	
20 世纪：戏剧观念的多样化	吴光耀 / 86
论“大舞美”概念	顾晓鸣 / 102
舞台美术理论二题	田 文 / 110
剧场的阅读	王邦雄 / 117
——一个化解舞台美术的思考提纲	
大美术观和话剧空间设计	花 建 / 126
舞台设计中具象因素的变异	刘杏林 / 135
大型景观歌剧《阿依达》的设计及其戏剧空间观念	韩 生 / 149
戏剧空间的构图	伊天夫 / 158
——试论灯光、画面对舞台信息的传达	
中国舞台设计——寻找新的语汇	吴光耀 / 170

孤岛时期舞台美术考	丁加生 / 178
舞台灯光数字处理系统研究	陈国义 柳得安 / 197
走向光景时代	金长烈 / 214
鸱冠(鸱鸡冠)考略	周锡保 / 221
——从戏曲人物的两根野鸡毛谈起	
周锡保教授与《中国古代服饰史》	徐海珊 / 225
眼颦秋水 眉蹙春山	周 汛 高春明 / 234
——中国妇女化妆史例	
身背后的艺术	戴 平 / 245
——论中国少数民族的背饰文化	
中国民族服饰中的图腾遗迹	戴 平 / 258
中国古代军戎服饰	刘永华 / 277
论华服文化的深层结构	潘健华 / 290
生活的面具	徐家华 / 298
——化妆美学简论	
舞台美术系实验教学报告	刘元声 / 325
灯光设计教学的思维结构	肖丽河 / 334
大戏剧观·原创意识·实践能力	韩 生 / 339
——关于舞台美术教学模式的探索与实践	
编后记	《戏剧艺术》编辑部 / 350

演出形式与舞台设计

——国外情况简介

劳 浩

舞台美术是戏剧的一个组成部分,它和戏剧的演出是不可分割的,也可以说,舞台美术工作者主要是对舞台上的整体视觉形象效果负责的。近代的戏剧演出形式基本上可以分为三个大类:(一)文学类,它是以文学和语言艺术为主的戏剧演出,如话剧;(二)音乐类,它是以音乐为主的戏剧演出,如歌剧,又如“音乐剧”(音乐剧 Book Musicals 是流行于欧美各国的一个剧种,它的音乐部分颇似西洋歌剧,而文学部分——剧本中的唱词则和《罗密欧与朱丽叶》类型的剧本相接近);(三)直观艺术类(audio-visual form),它是以视觉与听觉形象为主,而不是以语言艺术为主的一种演出形式,如芭蕾舞、舞蹈以及近来出现的关于所谓“视觉—音响剧”的试验性演出。上述三类戏剧形式又可综合成为另一类形式,如合唱剧(Choral Readings)和舞蹈剧(Dance-Drama)。

国外主要是西方的戏剧演出,近代总的趋向是:它不但在内容上逃避现实,而且在演出的形式上也是在不断地花样翻新。如以内容轻松的音乐喜剧(Musical Comedy)取代了沉闷的、传统的大型歌剧(Grand Opera);而“音乐剧”的流行也在某种程度上促使传统歌剧在内容上起了变化,后者原来一贯是以作曲家的声誉、歌唱家的音色和音乐作品的水平来标榜和号召的,对于唱词的内容与文学性是较少推敲的,但在现代的情势下也对这方面有所改进。

不同的戏剧形式提出了不同的演出条件和要求。曾经适合演出大型歌剧的剧场建筑和设备,就不一定适合小型的话剧演出,后者往往希望演员与观众之间的关系更为接近。为了达到使观众能够尽可能地接近表演区的目的,近代剧场建

筑中的舞台形式就有了较大的改变。比较常见的形式有：(一)所谓伸出型舞台(Thrust Stage)和(二)杂技场式舞台(Arena Stage)。这类舞台建筑的最大特点在于它可以使每一个观众都比较清楚地看到表演区中演员的全部活动。实际上,这类舞台的一部分或全部是被包围在观众席的中间的。如果和带有镜框式舞台的老式剧场相比,这类剧场中的观众席显然是减少了,而演出的规模也就相应缩小了。

虽然前面提到的“视觉—音响剧”的剧场尚在纸面设计的阶段,但它们在设想上有其独到之处。首先它是想从根本上改变观众与演员之间的关系。例如:曾经设想把观众分成若干小组,分别坐在不同的区域内,这样就可以使观众在不同的地位和从不同的角度观看演出;而且还设想在演出的过程中,表演区的地位也能同时在缓慢地变动着。

“伸出型舞台”和“杂技场式舞台”的出现,戏剧演出形式的改变,以及演出规模的缩小,必然会对舞台美术工作者提出许多新的课题。例如:舞台设计的侧重点问题,在新形势下就必须有所改变;过去舞台设计者侧重于通过布景来表现环境,而现在则必须将注意力转移到演员的服装和演员所接触到的道具上,以及灯光的处理上。对导演来说,同样也接触到了新的问题,碰到了新的困难。因为导演当前需要经常工作的场所,基本上是一个“赤膊”的舞台,这就必然会迫使他运用新的手法,想出新的舞台调度才能完成排戏的任务。导演和观众,经过了几年的看戏和演出实践,都得出了同一个结论,即“赤膊台”并不能适应各种类型剧本的演出,相反,传统的镜框式舞台对某些戏来说也还是一个较好的演出场地。这就证明了镜框式舞台还没有退出历史舞台。

另一种新的尝试是想要在镜框式舞台与伸出型舞台之间寻找出一种折中型的舞台。比如:既保留了传统的舞台框,又把表演区伸出于台口之处,但又取消了惯用的台口大幕。这种尝试的优点在于:它既具有伸出型舞台的特点,但又保留了演出上的较大灵活性。根据不同剧本的需要,还可以用上一些装置,发挥布景的作用。

随着时代的发展,现代剧场的演出形式正在发生较大的变化。作为一个美术工作者,也有必要使自己多接触新事物,开阔眼界,了解和熟悉各种舞台形式,并尽量掌握足够的表现技巧以适应新的演出形式。

促使传统的剧场形式发生变化的前提是:既要突破镜框式舞台的较大局限

性,又要尽可能缩小演员与观众之间的空间距离。到目前为止,采用了四种办法来解决上述问题。第一种是扩大舞台台唇的面积。第二种是采用伸出型舞台的方式,将表演区远远伸出于传统的舞台口外,插入到观众席中去。第三种是发展了杂技场式舞台,将它安放在剧场的中央,舞台本身是可以升降的,而将观众席安排在舞台的四周。第四种是所谓机动性的舞台演出(Flexible Staging),随着舞台地位的变动,观众席的安排根据演出需要是机动性的:它可以排成曲尺形,也可以排成U字形,也可以排成二字形。现分别介绍如下:

一、扩大舞台台唇的面积

扩大舞台台唇面积的目的,不外乎是将原来缩在台口以内的表演区部分,推向观众,以缩短距离,使之更加接近观众。座位的排列与老式剧场相比相差无几,所不同的是,座池中观众席的坡度更陡些,越靠后面则座位越高。这样,可以使更多的观众更清楚地看到演员在舞台上的动作和表演。扩大台唇两侧的墙壁(原属镜框台口的一部分),一般还开有出入口,以便演员上下场之用。演出时,主要景区仍然放在原台口以内的地方,而只是将主要表演区向台前移动,放在扩大了台唇位置上。扩大的台唇部分,一般可用机械操作使之升高或降低,台唇部分又可向台口两侧延伸到观众席中去,再在台唇的台板中间设有活络板门可容演员上下,这就更增加了这些舞台的伸缩性和演出的可塑性。

二、伸出型舞台,又称敞开舞台(Open-Stage)

这种类型的舞台的表演区伸向观众席中间,实际上是一个半岛形的舞台。用这种舞台,观众席就可以安放在表演区的前边、左边和右边三个方面,它和我国古代的庙台一样,观众可以从三面看戏。这种类型的舞台,主要优点在于很大程度上缩短了观众与演员之间的距离。在建筑结构上,伸出型舞台是和镜框式舞台相连接的;但从它发展的过程来看,伸出型舞台实际上是从杂技场式舞台演变而来的。长期以来,观众总是希望能更多地接近演员,希望看到多样化的演出形式,也希望能看到演员是在具体的环境中“生活”的,从而加强戏剧演出的真实感。而这种伸出型新式舞台恰恰就是为了满足观众的需要而出现的。过去,坐在传统的镜

框式舞台前看戏的观众,他们的视线受到一定限制,视野也比较狭小。现在,伸出型舞台三面的观众席的位置扩大了,它分散在剧场内的各个方向,观众的视线和视野就有了很大的改善,但因此也带来了一些目前尚有待克服的问题。例如:由于伸出型舞台的三面都是观众,台上不能用布景,而只能利用第四面(表演区的后面,靠近台口的地方)的地位搞一些半永久性的建筑或装置作为演出的背景。因此,舞美设计者在布景的问题上就很少有发挥的余地。而且,坐在舞台两边的观众(左面和右面),特别是在边座上的人,所看到的将是两幅不同的舞台画面。又如,伸出型舞台周围的座位排列形状,看上去接近打开的折扇,但如果边座的地位超出了半圆形的极限的话,那么,边座上的观众所看到的,可能是演员的背面了(就如同我国老式剧场中俗称“倒观楼”上的观众一样)。补救办法应该是更科学地安排观众席,使扇形的边座略小于半圆形。这样,可以做到既无损于演员与观众之间的距离,又可保持观众席间的匀称。

经常在伸出型舞台的剧场中工作的舞台美术家又面临着一些必须解决的新问题:由于观众的水平视野较前扩大了,因此首先要考虑到舞台上出现的景物,既不能妨碍观众的视线,又要具有环境的典型性。舞台上除了依靠演员穿的服装、平台的组合、精选的舞台道具等造型因素外,还须更大地发挥舞台灯光的作用。伸出型舞台建筑上的特点也决定了布景只能放在舞台的第四个面上(即靠近镜框舞台的那一面,也即没有观众席的一面),而在戏的演出过程中又是很难以进行换景的。在这类剧场中,观众席的排列形式也给设计带来了新的问题:由于前排座位与后排座位之间的上升斜度很陡,大部分观众就像是在老式剧场中楼上后排观众那样都能够看到舞台的整个台面,因此,除要解决上述观众的水平视野问题外,还需要解决一个垂直视线问题。舞台设计者就必须充分考虑解决舞台的平面构图问题,如道具的相对位置、灯光的变化等。还有,扩大的台唇和伸出型舞台,两者的舞台面全部都是暴露在观众的眼底下的,因此演出时往往是只使用一些固定的装置贯串全剧,在幕与幕之间也只是作些必要的小的调整;又因为两者都取消了观众所习惯了的台口大幕,一般是利用暗转或明换的方式来解决迁换问题。

扩大台唇和伸出型舞台的运用,虽然在一定程度上限制了布景的作用,但另一方面,它也促使舞美设计者能集中考虑怎样更好地发挥其他造型手段的作用问题,总之是:既要能塑造好剧中的人物形象,又要能达到启发和暗示给观众以剧中

典型环境和气氛的目的。

三、杂技场式舞台

杂技场式舞台的规模有大有小,观众的人数也可多可少(多者数千人,少至几百人),这种舞台的特点在于舞台的四周都可以安排观众席座,观众就像在古罗马的斗兽场中或在近代的杂技场中一样,从四面八方都可以看到戏。从观众视野的广阔性来说,就比传统的镜框式舞台的剧场具有较大的优越性。但是从舞台美术的角度来看,过去习惯使用的表现手法以及布景设计的形象、构思,都受到很多的条件限制。景的概念也和过去有所不同,观众所看到的“景”只能是很矮小的或是所谓敞开式的景物,否则必然会妨碍来自四面八方的观众视线,以致影响到演出的整体效果。对景物的要求是:洗练和细节的真实,并要求具有更强的说服力,能通过简练、具体的舞台艺术形象去启发观众的联想,动用观众的想象来补充“虚掉”的部分。

四、机动性的舞台演出

适合于机动性舞台演出的剧场,是由上述的杂技场式舞台演变而来的。杂技场式舞台虽然比镜框式舞台有它的优越之处,但是实践证明也还有许多剧本是不适于在杂技场式舞台上演出的。机动性的舞台和剧场的出现,为改变舞台与观众的相对位置,为解决一些演出上的难题提供了更多的物质条件。这种新型剧场的特点,就在于它的机动性。根据戏剧演出的需要,在同样的一块场地上,可以将观众席安排成曲尺形,或马蹄铁形,或排成平行的二字形(即将座位集中地安排在剧场的左右两面,而将舞台安置在剧场的两端上),或是将座位排在舞台的对面,如同一般剧场中的座位安排那样。这种备有机动性舞台的剧场的特点是:一律不用舞台框。这样,不但改善了观众的视野,而且有安排布景的地方,可以使导演和舞台美术工作者发挥更大的创造性作用,不论在舞台调度上或设计的艺术构思上都能有“用武之地”。不足之处是这种类型的剧场,只能容纳少量的观众,做一些试验性质的小型演出;而且在实际使用上,必然要遭遇的一个问题,就是每变动一次舞台的地位,都需要较长时间和动用大量的人力、物力。

舞台美术工作者既然担负着处理演出中的总体视觉形象的任务,这就必然会

触及到舞台美术的样式问题。

任何演出中“景”的样式(Style),首先决定于它是否反映现实,以及它反映现实的程度和手法。舞台美术的样式可以大致分为两个大的范畴,而在两者之间又存在着从自然主义到抽象主义的多种不同的表现方法和样式。一种是属于写实的范畴的,而另一种则属反写实的。前者的基本出发点是模仿自然,追求真实,走向极端就会出现那种自然主义的场景。其实,它不过是现实生活的机械式的翻版,就像一张没有艺术性的呆板照片一样,干巴巴,缺乏对生活的真实感受。那些属于反写实派的舞台艺术家们,总是反对在舞台上反映现实的,他们主张在舞台上排除一切现实的景象和幻觉,甚至可以脱离剧本的内容去片面追求所谓装饰性,热衷于光与色的炫耀,以达到哗众取宠的舞台效果。但即使在某些现代的舞台设计中出现的抽象的、风格化的样式中,有时也能找到自然主义的痕迹。

另外,作为一种视觉艺术的舞台美术设计,也必然会受到民族的、地区的以及时代风格的影响和制约。例如,流行于19世纪欧洲舞台上的平面绘画式布景和在20世纪初叶大量使用的所谓立体布景,就形成两种迥然不同的时代风格;同样的剧本在不同的国家演出时也各有其不同的民族风格,而现代出现的各种新的舞台条件又对舞台美术家提出了新的要求,从而影响了设计构思。当然,舞台美术家的个人禀赋、文艺修养和创作倾向也不可能不形成演出风格上的差异。对任何一个剧本,不同的设计者可以有不同理解和不同的艺术处理,从而产生不同的舞台形象,这也是不言而喻的。文学艺术的百花齐放是客观存在的,不是由谁的主观意志可以决定的。

在舞台美术现有的表现手段中,舞台灯光的运用对舞台上的一切造型因素都能产生直接的影响。舞台灯光产生于演出的实际需要,它是随着剧场演出的发展而发展的。在现代剧场中,灯光不但已成为一个重要的舞台技术部门,而且它能赋予舞台艺术创作以更大的生命力。但经常遇到的情况是,舞台美术工作者对灯光设计注意得不够或注意得太晚,甚至把它作为最后一个需要考虑的问题,这也反映了对舞台灯光在艺术创作上的巨大作用认识不足或是掉以轻心。舞台实践反复证明了舞台灯光不但是舞台美术中一个不可缺少的组成因素,而且它是如此的重要,以致我们在设计构思开始时就应予以全面的考虑,并对灯光的艺术效果提出明确的要求。从现代舞台演出的总趋势来看,舞台灯光必将发挥出更大的作用,而灯具的改革、光源的更新、控制系统的现代化,也将有更大的发展。

(原载《戏剧艺术》1978年第2期)