

The Art of Props Design

And Craft For 汪江 ©著

舞台影视表演 Theatre And Screen

道具设计与制作

A man wearing glasses is shown in profile, focused on working on a prop model. He is using a tool, possibly a screwdriver, to adjust a part of the model. The background is a workshop or studio filled with various prop models and materials, creating a sense of a busy, creative environment. The lighting is warm and focused on the man and his work.

汪江 © 著

The Art of Props Design
And Craft For
Theatre And Screen

舞台影视表演 道具设计与制作

中国戏剧出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

舞台影视表演道具设计与制作 / 汪江著. —北京 :
中国戏剧出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-104-04419-2

I. ①舞… II. ①汪… III. ①表演艺术—道具—设计
②表演艺术—道具制作 IV. ①J814. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第202485号

舞台影视表演道具设计与制作

策 划: 黄艳华
责任编辑: 黄艳华
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座 (100055)

印 刷: 北京金戈印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10

字 数: 150千

版 次: 2016年8月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04419-2

定 价: 80.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

行之有学问，行之出状元。道具是
舞台美术的重要行当，道具道具，此
其是有创作语汇和审美价值的，每
出戏的演出完整性，少了道具的
奇思妙想和精美制作。本书不仅
是作者汪江先生专业水平的展现，也
是关于师生传承、同道互学的经验
总结和学科的论述。汪江也与戏
相同是人艺子弟，在此我赞扬他
的精湛和执着，并向世界推介此书。

濮存昕

於汪江先生相識，是在2003年戲劇學院畢業進入工作單位
是同事，相熟知是在2010年左右，話劇《驚天雷》的排練，從那時
在同事的基礎上，是朋友，是兄長。

話劇，始終是我的根本，是我的摯愛。舞台上，演員除了運用
表演創造規定情境，更加直觀的就是場景陳設，而對於
一部舞台劇本講，道具是不可或缺的一部分。汪江兄，
是一位滿懷激情，極富創造力，且較有性格的道具師。
無論設計與製作，均準確，特別精良。個人以為
道具師三個字，亦有看另一層深意。通行車的通路
行者的軌跡，具準備，且支撐，盛有。師，眾人拜學之者，
要有相當的审美、視覺、藝術修養，深熟歷史文化者
才可擔之。汪先生的這本書，不僅代表了他多年的藝術
水準、經驗，填補了藝術道具領域的空白，更是深入
淺出，出之則顯。特別推薦此書，期待與各位同仁
和行業內外的朋友們共同討論，共同進步。

孫東

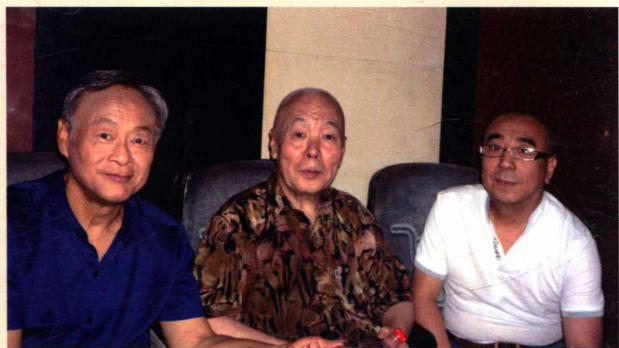
2016. 6.

靳東為本書題詞

- ①作者与相声演员李菁
- ②作者与王谦祥、李增瑞二位先生
- ③与台湾著名歌词作者方文山
- ④与制片人白嘉强
- ⑤在书房
- ⑥与导演、制片人及助理

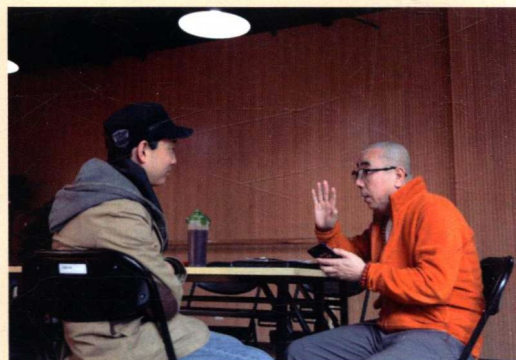
①

②

③

④

⑤

⑥

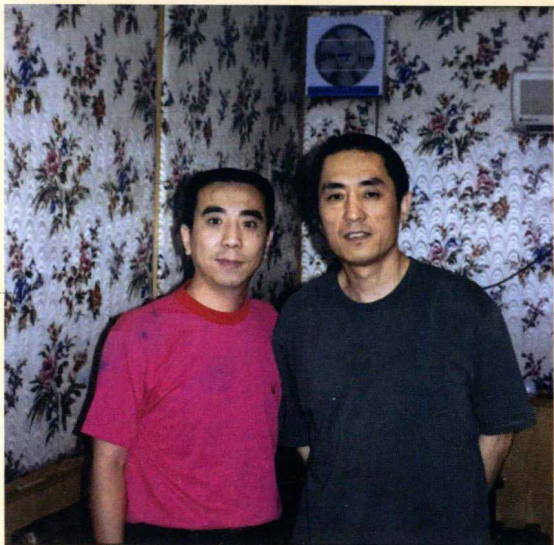
- ①与中国戏剧家协会主席濮存晰
- ②与中国煤矿文工团团长牟炫甫
- ③与张艺谋导演
- ④与友人范亚军

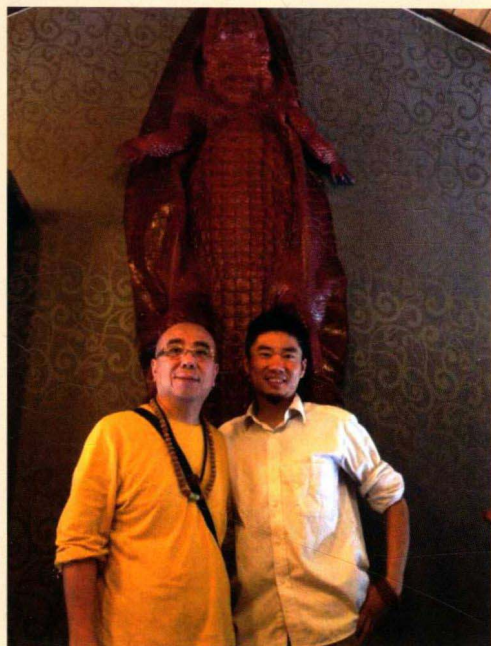
①

②

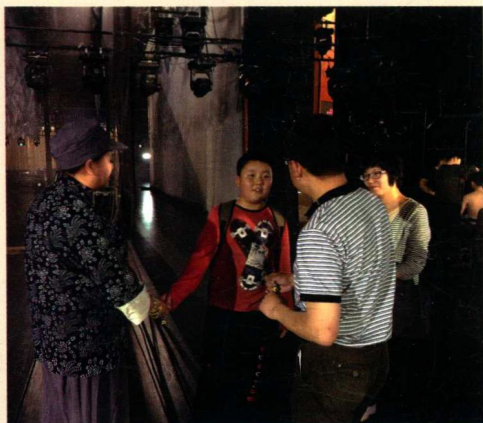
③

④

①

②

③

⑤

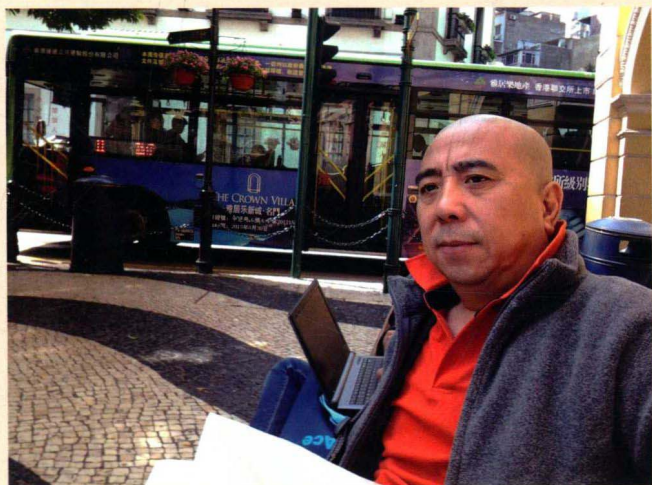

④

⑥

- ①作者与马达、何念导演
- ②学生和家到后台观摩
- ③国内演出审查
- ④与资方交流
- ⑤随团赴莫斯科演出
- ⑥在参与设计的中式婚礼上

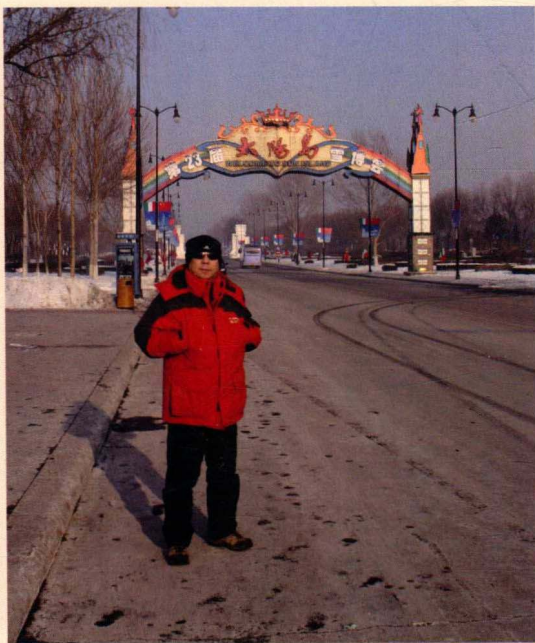

①

- ①澳门选景、
- ②上海街头
- ③太阳岛选景
- ④莫斯科街景
- ⑤福州选景

②

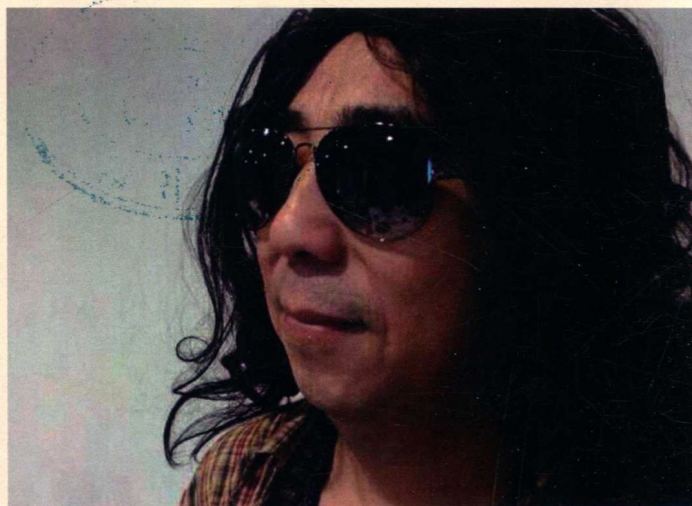
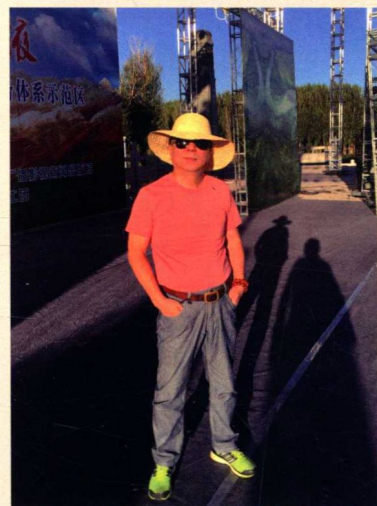
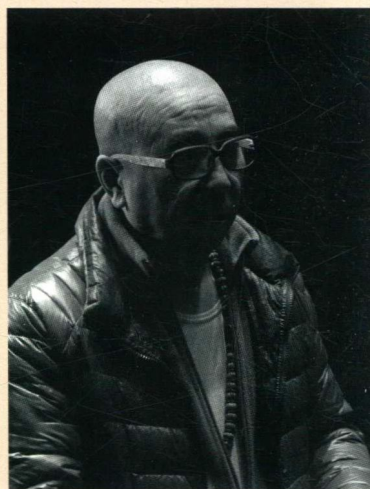
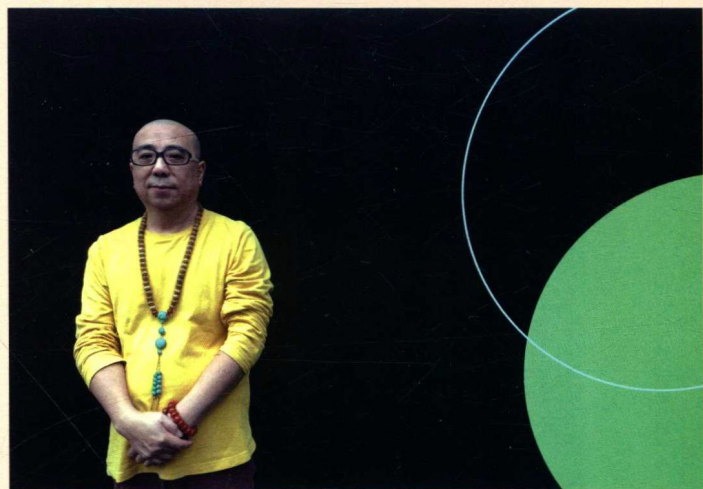
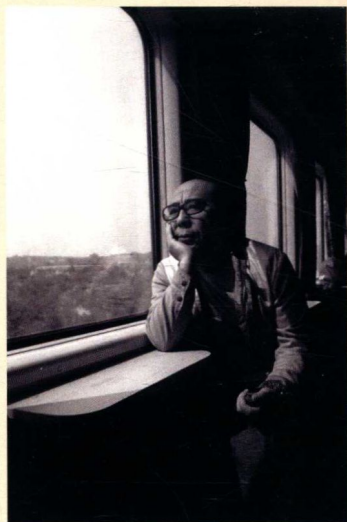
③

④

⑤

作者在演出途中和现场

出版前言

本书是一本较为全面地介绍舞美道具设计与制作的专著。作者结合多年的工作经验，针对在话剧、戏曲、影视、曲艺和小品等不同种类的表演艺术中所使用的道具，首先从其概念、分类、功用及与舞台美术的关系入手进行介绍，接着重点讲解道具的设计和制作及传统工艺的传承、新材料的使用等发展沿革问题，并结合实际案例，对舞台道具的设计、工艺和制作方法加以具体分析演示，同时还延伸到了道具的管理和使用。

由于种种原因，在我国此类书籍较为少见，20世纪60年代曾由上海出版社出版过一部《舞台道具》。在信息瞬息万变的今天，舞台美术的发展同样也是日新月异，再加之行业的细分需求日益增加，专业的作用更为凸显。本书力图使读者全面了解舞美道具设计与道具制作的相关理论知识和实践应用成果，也包括舞台道具设计独特的语言和综合表现力，道具在戏剧舞台上和影视表演中所起到的实际作用与所承担的职责。

本书主要是为了满足舞美设计和道具设计及道具制作等相关专业人士，包括在校学生的需要而编写，适合作为此类专业课程的教材，也可作为此类专业教学参考书和设计、制作与管理工具书使用，同时还可以作为戏剧、戏曲、影视及各种艺术舞美爱好者的自学参考用书。

序

苗培如

苗培如，中国舞台美术学会副会长，中央戏剧学院舞台美术系客座教授，中国儿童艺术剧院一级舞台美术设计，国务院特殊津贴专家。

汪江，一位在舞台美术道具专业上勤恳钻研三十几年的舞台美术家，用他日臻成熟的艺术实践经验，图文并茂地收集了大量工作实践的实例和心得，呈献给舞台美术大发展的今天，实属难得和宝贵。

他酷爱钻研道具的实践和理论工作，无论在戏剧演出中，或者在大型演艺活动中，还是在各种晚会中，以及影视创作中，既设计道具又亲手制作道具。长期以来积累了丰富的经验，在体会到了道具在各类演出中是不可或缺的重要组成部分，同时又体会到了道具设计与制作的个中奥秘，并形成理论，集腋成裘，终成著述。这是他从艺多年来艺术实践和研究理论的心血与结晶。

大师曹禺先生说过：“没有舞台美术就没有戏剧。”而道具又是舞台美术中极其重要的组成部分，在一些经典演出中重要道具甚至成为推动戏剧情节、烘托主题的关键手段。如：京剧《红灯记》中的铁路信号灯，影视《三国演义》中诸葛亮用的羽扇，电影《福尔摩斯》中男主角一直不离嘴的烟斗，话剧《马兰花》中的马兰花和行进中的船等。在这些演出中关键道具的出现和使用，给观众予巨大的视觉冲击力并留下永久的津津乐道的记忆与回忆，这样的例子在戏剧艺术和影视艺术中不胜枚举。

汪江出身戏剧舞台美术世家，长期从艺，传承与发展了老一代舞台美术艺术家的传统与技术，并苦心钻研，才有了今天的这部著作。这部著作不但填补了国内舞台美术道具专业文献中的部分缺失，又因为它专谈道具又鞭辟入里，所阐述的理论准确深入。

纵观国内舞美专业的出版物，上个世纪60年代上海出版社曾出版过一部《舞台道具》，至今似再无其他，时代所限，与中国戏剧发展到现阶段已不可同日而语。而汪江先生的著作就愈发显得弥足珍贵了。无论是对戏剧从业人员，特别是年轻的从业人员和艺术院校的学生来说，都是不可多得的专业教科书。

我作为舞台美术设计师，对专门从事道具设计与制作的艺术家的辛勤劳动与奉献怀有深深的敬意，同时深知在戏剧与影视艺术表演中，在舞台美术综合艺术中道具专业的重要地位与作用。从而深感汪江在长期的努力实践中已经取得很大成绩的同时，而又再能为此专门著书立说，更是值得欣慰与尊敬。因为这是戏剧大发展的需要，是时代的需要。

2016.1.10 丙申春日

目录

序	1
前 言	1
第一章 道具的定义	5
一、道具的定义	5
二、道具的特征	6
1. 夸张性和虚拟性	6
2. 统一的风格	6
第二章 道具的分类	7
一、话剧表演使用的道具	7
二、戏曲表演使用的道具	10
三、影视剧中的道具	12
第三章 道具与舞台及舞美设计	18
一、舞台的概念	18
二、舞台与舞美道具	21
三、舞美设计与舞台空间	23
1. 舞美设计与舞台空间的关系	23
2. 舞台空间	24
四、舞美设计	32
1. 舞美设计概论	32
2. 舞美的发展史	33
3. 舞美设计的职能和功能	33
第四章 道具的设计	36
一、道具设计的概念	36
二、舞台和影视剧道具的意义	41
三、舞台道具的设计	42
四、舞台道具设计的原则和制作要求	48

五、道具的管理.....	49
1. 道具管理中存在的问题	49
2. 道具的管理方法	52
3. 戏曲道具的管理	53
4. 专业道具的管理	57
5. 影视剧中的道具管理	59
第五章 道具在各类艺术表演中的作用	62
一、道具与剧情密切相关	62
二、道具可以刻画出人物性格	63
三、道具是表演环境造型的装饰手段	65
四、道具是渲染环境气氛和时间的辅助工具	68
第六章 如何了解道具功能和使用道具	70
第七章 地方戏曲与宗法类部分的常用道具	76
第八章 制作道具的材料与制作过程	82
一、纸活道具的制作由来、工具和方法	84
1. 制造纸活道具的由来	84
2. 传统制作纸活道具的基本材料	89
3. 传统制作纸活道具的工具和方法	90
4. 传统纸活道具制作工艺之一：足活	101
5. 传统纸活道具制作工艺之一：扎架子	104
6. 传统纸活道具制作工艺之一：盔活	106
7. 道具制作传统工艺之一——沥粉	110
二、制作玻璃钢材质的道具	113
三、用塑料泡沫材料制作道具	118
四、目前道具制作常用的工艺材料	122
第九章 道具的发展	131
第十章 道具制作要遵循的原则	138
结 语	139

前 言

在新时期民族文化复兴、各类演出与影视艺术空前繁荣的社会大环境下，相关行业都在飞速发展着。戏剧舞台和影视拍摄也逐渐走近普通观众，以至于很多喜欢表演的业余爱好者，有机会在舞台艺术表演或在影视剧中充当群众演员，甚至有机会参演某个具体角色。那么，在各种艺术演出中将演员与环境紧密结合在一起的是什么呢？简而言之，是道具。通常人们在剧场演出中，或电影电视剧中看到的除了人及布景以外的各种器皿物件，统统称之为道具。

道具是各类表演艺术中必不可少的舞台要素，道具设计与制作也是各艺术院校舞美专业教学结构中重要的基础理论课程之一。本书旨在向读者介绍舞台道具的基本概念、起源和发展、道具的分类、道具设计与制作以及作为一名道具设计师应具备的知识和素养，以便使读者了解舞台道具在舞台艺术中的重要性。本书将以某些剧目表演中的一个道具或多个道具来进行阐述，对它们进行分类并举例说明它们的功能作用，使读者更加清晰地了解道具在表演艺术中的重要性。

道具是戏剧、戏曲、歌剧、舞蹈、曲艺、魔术、杂技、影视等各艺术表演门类中必不可少的元素。每一个道具在整部作品中，对推动剧情与塑造人物具有不可或缺的作用，道具在影视戏剧中为剧情发展起着“点睛之笔”的作用，更是一个无声的“演员”，并根据剧情的需要来表达它的喜怒哀乐。道具既能体现一个时代、地域、社会风俗，又能体现出人物的性格、兴趣爱好和社会地位，所以，道具在各种艺术形式中起着至关重要的作用。

在舞台或影视中出现的道具有大有小，但道具的大小并不能决定其在

演出中所起到的作用。换言之，并不是以单纯的大小来对其进行分类，而是依据对演员在表演过程中发挥的实际功能。舞台艺术是一门综合艺术，包括灯光、服装、道具、音响效果、化妆、布景等，道具设计与制作是舞台美术这门综合艺术里的有机组成部分。道具在不同时期表现出不同的设计形式，随着现代艺术的发展，戏剧舞台上以及影视剧中的道具也随着时代的改变而改变，并顺应着时代的需求而日渐丰富。制作设计出适应各艺术门类需求的道具，凸显其特有的艺术价值和独特的艺术魅力，是道具能在今后的舞台、影视艺术中被更为广泛应用的趋势。

本书力图结合理论和实践，使读者全面了解道具设计与制作的相关知识和应用成果，并着重启发读者的独立思考能力和创造能力、运用道具设计语言的能力和综合的整体分析的能力。本书将通过大量的实例，对不同表演艺术需要使用的不同道具设计和制作进行阐述和展示。

在内容的安排上，书中涉及的具体知识点，大都配合设计与实用图例介绍，使之更直观、形象和易于理解，希望能带给道具设计使用者以启发。作者将通过几十年的舞台道具工作中所总结出的独特设计理念、知识，并加上案例予以充实，使之更具有现实意义。本书还引用了国内外专家、大师、同行们等部分相关专著、文献和资料，从不同视角进行解析说明，使之满足舞美专业从业者与表演艺术爱好者的需要。

本书共分为十章，第一章：对道具设计的定义、特征做了综合性阐述，着重讲述了各类道具设计在舞台应用中起到的表现意义。第二章：从实践出发对道具做了分类，为后面分门别类地介绍道具的制作和使用奠定了基础。第三章：介绍了道具、舞台和舞美设计。第四章：讲述了什么是道具设计。其中也介绍了部分艺术表演中道具的管理。第五章：道具在各类艺术表演中的作用。第六章：地方戏曲与宗法类部分常用的道具。第七章：如何了解道具功能和使用好道具，并举例说明话剧、京剧、舞蹈等演员表演中如何使用好道具，又从舞台道具的功能性、易用性、安全性、美观性、