

学生文体娱乐活动丛书

孟春燕 \ 主编

舞台艺术

● 沈阳出版社 ●

39.4
Mc

学生文体娱乐活动丛书之十

舞台艺术

孟春燕 主编

沈阳出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞台艺术/孟春燕主编. —沈阳:沈阳出版社,

1998.6

(学生文体娱乐活动丛书;10/孟春燕主编)

ISBN 7-5441-0981-X

I. 舞… II. 孟… III. 舞台—中小学—课外读物

IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09028 号

沈阳出版社出版发行

(沈阳市沈河区南翰林路10号 邮政编码 110011)

北京市施园印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 字数:87千字 印张:3.875

印数:1-5000册

1998年6月第1版

1998年6月第1次印刷

责任编辑:潘晓翊

责任校对:沈笑

封面设计:王锋

版式设计:宋工

定价:138.00元(套)

目 录

第一章 布景	(1)
第一节 构思	(1)
第二节 创作	(4)
第三节 种类	(16)
第二章 道具	(24)
第一节 概述	(24)
第二节 道具运用	(29)
第三章 演出服装和化装	(33)
第一节 演出服装	(33)
第二节 舞台化装	(53)
第四章 灯光	(63)
第一节 舞台灯光	(63)
第二节 节日灯光	(73)
第三节 舞厅灯光	(76)
第五章 集体表演舞	(79)
附录 生活化妆艺术	(105)

第一章 布 景

同学们在学习期间往往要参加学校或班上举行的各种各样的文艺晚会。初步了解一下整个晚会会场的布置或者自己着手布置一下各种各样的晚会会场，对同学们来说既有娱乐又学到了一些知识，可谓一举两得。还有很多同学要表演节目，那么自己的服装应该怎么样穿才合适，化装怎样化才适宜等等，这些都是我们所要知道的，为此我们很有必要来看一下这本书。让我们先来看一下布景的情况。

第一节 构 思

一、设计

舞台美术的创作活动之所以被称为“设计”，因为它是根据剧本的文学描写创造出一种有气氛、有意境的可见的形象，大至深宅大院，小至斗室一角，以及室外风光等，都在一个固定的舞台框框里表现出来，既要有时代精神、又要有性格特色；既要符合生活真实，又要有艺术想象；既要能构画体现出气氛，又要能真实地体现在舞台上。因此，从事舞台布景设计，不仅要熟悉剧

本，掌握舞台技巧，而且要熟悉舞台，掌握舞台技术和发挥舞台各有关方面如灯光、效果、服装、化装的作用，在各方面的通力配合下，充分利用一切条件，施展艺术才能，然后才能产生理想的舞台效果。否则，只是一张假设的理想蓝图，还不能称为完善的设计。

设计，意味着自构思到制作的完整的过程，最后的结果是深刻体现了事物的本质，也创造出完美的外形，使观众能够理解，同时也在感情上产生共鸣，并产生美的感受，这也就是内容和形式的至善至美的结合，给人们以鲜明、准确和生动的印象。

设计者接到剧本后，首先应认真地阅读剧本，研究剧本的思想内容和写作风格，并和导演共同研究。根据剧本的题材、体裁、风格和导演的艺术构思，来决定所采用的舞台美术的风格和手法。经过反复的推敲，确定一种准确、深刻、理想的舞台表现形式。

二、分类

布景的样式有的写实，有的写意，有的二者兼有。从构成形式的特征来看，写实的景以复杂的艺术表现形式出现，侧重形象的丰满具体。它的基本特征在于强调在舞台上真实地再现角色周围的物质环境。物质环境的真实性不仅可以说明剧情发生的时间和地点，而且可以揭示一定的社会历史内容，交代和解释戏剧行为，促进戏剧冲突的展示，反映剧中人物的性格和内心世界，因而成为戏剧塑造人物外部形象的重要手段。写意的景，

以单独的艺术表现形式出现，侧重单纯、想象、夸张。它的基本特征在于强调精神世界的表现，为了强调环境的社会历史本质、人物的典型感受和剧作的内蕴，可以不再执著于物质环境的外部真实，允许设计者对现实材料加以抽象、变形或以违反自然逻辑的方式进行重新组合，以暗示代替逼真的描绘，舞台环境更富于假定性，因而在组织舞台空间上享有较大的自由。不过写实与写意的不同表现形式，只是指相对的侧重，不可绝对分割，有时尚能和谐统一而且相得益彰。至于写实与写意应当侧重，只能是根据不同的内容和设计者的创作思想、方法和个性去选择，具体情况具体分析，不可套用固定模式。

对于舞台布景设计的要求，不仅要创造出符合剧中人物生活的环境，而且在环境的空间结构处理上，也要创造出符合剧中人物行动逻辑和富有表现力的动作支点，这样才能烘托人物的性格特征和加强戏剧的矛盾冲突，反映舞台表演艺术特色。

三、支点

舞台布景中的支点，是指演员借以表演活动之点，给演员提供活动的支点，是布景设计的任务之一。

支点是和整个布景结构紧密相连的，在构思过程中必须从整体考虑。并不是先搞好布景再安排支点，也不是先安排了支点，再考虑其他二者。应统筹安排，从整体构思布景设计。

支点与支点之间的内在联系，是否合于生活规律，在构图上是否均衡等，都应该慎重考虑。在支点的安排上，必须如导演一样仔细地分析各个角色，他们在这个布景里将会如何活动，根据他们的活动情况，仔细安排支点。

我们常见的室外景，如村庄、庭院之旁、深山旷野之地，或江湖沼泽之畔，或森林之中等等，由于这些自然环境中可作支点的现成东西比较少，因此，舞台上通常用石桌一张、石凳数个或树桩几个、石头几块作为支点。如果是在工地，也许还可以用上水泥管、捆扎物等。如果是兵营或战场，还可用上沙袋、子弹箱等作为支点。北方农村的村口有一种磨盘，南方的村口有井栏，这些都是表现农村村口环境可供利用的支点。生活中还有很多作为舞台支点的素材，完全在于设计者去发现、创造并巧妙运用。

不过，支点的安排必须合乎生活规律，不要牵强附会、生拼硬凑。弄出不合逻辑关系的支点安排。

舞台布景要尽可能地以少胜多，以小见大，以简练的艺术形象去概括丰富的内容。要选取最少，但最典型、最有表现力的装置和道具来净化舞台。

第二节 创 作

布景制作可以从制作和绘景两个方面来说明。

一、制作

布景创作的第一环节是制图。制图需要精心筹划，依据科学的分解，结合搬运的条件，把设计的形象规划为块、片，并符合力学方面牢固性的要求进行创造活动。根据表演的实际情况，确定与人物的比例，规划景物的尺寸，尤其是与动作紧密相关，需要触摸、倚靠、攀登负重的景物，要依据演员的身材大小、重量，规划景物应有高、低、长、短、宽、窄等尺寸，以及所需强度等，反映舞台表演艺术特色。

1. 硬景片

硬景片的制作用料，多选用质地轻的杉木、红松、白松等优质木材。制作景片的木条，常用规格为2×2.5厘米，2.5×3厘米、3×3.5厘米等，木条的长度则视具体需要而定。

按照布景制作的尺寸要求，用木条钉成框架，所有木条的连接处一般不需要做榫，可直接用钉子钉牢。较大的景片，按一定的规格分块，需要合并成一体的，以铰链连结。如有不规则的形象如山石、树木、屋角等，可用三合板按样式锯出，钉在框架上。

框架钉好以后，应检查一下景片的尺寸和外形结构是否准确，景片分块的连结处是否合乎要求。特别是对由多块景片组合的室内景，每块景片一定要求垂直，否则在舞台上就难以衔接，同时出现较大的缝隙，影响舞台效果。

景片框架全部完工后，即用布将框架钉起来。布一定要绷紧、钉平整，不能出现折皱，否则会影响景片的效果。用三合板钉的外形部分，可用乳胶或糨糊粘贴。着色后可呈现出完整的画面，三合板拼接处均无痕迹。

假透视布景的制作：

为了使舞台的空间加大，在有限的舞台范围，常常借助透视方法，利用透视投影的重叠以及人的眼睛错觉，制作假透视布景。这种布景一般用在中景和后景。由于舞台面是水平的，景片的底部总是和舞台面密合，不然景片就立不稳。因此假透视的景片，只能是做在上端，而在下端则需摆上一些道具之类的东西，以扰乱观众的视线。

制作假透视布景的尺寸、比例等一定要准确。有些较大的景片，仅凭制作图所标尺寸是不够的，必须要做放大样，求得正确的透视效果，以免在透视上发生误差，影响布景的整体真实效果。

平面画立体的景片，在舞台上，中景区和远景区尚能瞒过观众的视线，但是一旦靠近景区或斜放在舞台时，就显得单薄无力，也就失去了其真实感。如门、窗、墙等，必须按比例尺寸制作出表现其厚度的景片，绷上布，着色后钉在需要表现其厚度的位置。只要是观众视力范围内的都要考虑到，不可疏忽。而观众看不到的地方都可以省去，不需一概求全。

有些在舞台的近景区的景片，任凭透视比例如何准

确，景片也有厚度，画得又十分精细、逼真，立体感很强，但一旦有演员表演就感觉失真。因而，要在平面的景片上增加一点局部的半立体景，以加强景片的立体效果和真实感。

对于演员直接赖以表演的景物和一些无法瞒过观众视线的景物，则需要制作半立体景或立体景。

立体布景的制作：

立体或半立体景在制作上，主要考虑其外部形象，要达到以假乱真的舞台效果。而内部则可以从简，只要结构牢固即可。一般的制作是：先用木条钉制成骨架，再用泡沫塑料（可利用废旧的包装材料）或其他填充物，按要求钉制出粗坯，然后加工成形。最后糊上粗布或纱布等，干透后着色。

譬如，柱子的制作：将手帕布或纱布按设计要求染出所需的色彩，再将染好色的布按柱子的高度和周长裁剪并缝制起来，用木板锯成两个圆形，作为柱子两端的固定物。木板周长一定要和布圆筒的周长相等。将布的两端要在两块圆形木板上悬吊起来，即成为一根立体柱子。为加强真实感，再分别制作半立体的柱顶和柱脚，装置在舞台上，通过灯光的投射后，可以达到较为理想的舞台效果。

大树布景的制作：

用木条钉条制成树干的框架，再用木材的边皮材料或竹片钉制成树干的半立体形。然后钉上粗布。准备一

些废旧的碎布、布条和纱布等，浸泡在糨糊桶里。待其浸透后，按树皮的纹样将布条等粘贴在粗布上，这是因为大树干的外部造型全凭这些布条塑造。

虽然是半立体的树干，但着色时仍需要强调受光面和背光面的色彩对比，这样才能在灯光下显出立体效果。

2. 软景

舞台上的布景，除了硬景和天幕幻灯景之外均属软景。软景的形式有网幕软景、条屏软景、画天幕软景等多种，以网幕软景用得较多。

网幕软景的制作：

用合股蜡线编织成一定尺寸的大面积网幕，网眼的规格一般为 2×2 厘米、 3×3 厘米、 4×4 厘米等，在网膜上部按一定距离缝些线带，以便悬吊。

将画好景物的布（如山石、树木等），剪去多余部分，不要留空白。树枝、树叶更要剪得细致一些，树叶的外形和叶片之间的缝隙都要剪出来。然后将剪好的景片反铺在地板上，即画面朝地板，要铺平整，树枝、树叶被剪开后容易走形，应尽可能恢复原来的构图。再将网幕拉开，平放在景片上，上下两边拉紧后用钉暂时固定在地板上，而左右两边只需自然放平，不必拉得过紧。

网幕和景片可用乳胶粘贴，由于网幕的蜡线接触面小，须加贴一些小布块。景的边缘线和网幕一定要粘

牢，布块需密集一些。而中间部分可适当粘贴，不需面面俱到。待在舞台上悬吊起来以后，将下沿多余的网子剪去，使其效果更佳。

画天幕：

在用布或纱布缝制的天幕上画出较大场面的景，以及一些用幻灯投影不易表现的场景。这种景用料较多，且费工费时，一般不多采用。

条屏的制作：

用布或其他材料并合成条屏，画上不同形象的景物或图案，以示不同的环境。可单独使用，也可由多幅组合使用。

帷幕的制作：

用富于装饰意味的垂褶帷幕和纱幔做基调，配以带有装饰性的不同环境的形象细节，变化不同的环境。

绳幕的制作：

用塑料绳或其他绳子组合成绳幕，并画上各种景物或图案。根据不同场景组合不同的绳幕及图案，并投以不同的色光，达到较好的舞台效果。

另有一种是用纱布或手帕布染上所需的颜色，剪成一定的景物形象，粘贴在无缝纱幕上，经过前后灯光的投射，在舞台上呈现出半透明的形象效果，另有一番情趣。

随着科技飞速发展，各种新产品、新材料不断问世，有不少已应用到舞台布景上来。如：将金箔纸或银

箔纸弄绉做背景，它既具有浅浮雕效果，又能敏感地反射光色变化。又如涤纶反光条幕的应用，其舞台效果是既经济又显得富丽堂皇。

还有各种色泽艳丽的头巾纱、品色淡雅的尼龙纱，以及众多的装饰面料，都是制作软景的极好材料。

戏剧演出，有些景过于高大，在舞台上顶天立地，若全用硬景，困难不小，而全用软景表现，又有碍演员表演。因此必须软景和硬景结合使用，方能达到较好的效果。

如：一棵大树，树枝、枝叶部分以软景形式来体现，而树干是硬片，甚至是立体的或半立体的景片。对于局部的建筑物，上部结构可以用软景表现，而支撑的木柱、石柱均可采用硬景片。对于软、硬景片结合使用的景，除了在绘景方面注意色彩的衔接外，更重要的是尺寸、结构比例一定要准确。

二、绘景

布景绘画简称绘景，它是以绘画为基本造型手段，再加特殊技法的运用，为戏剧演出服务。它是舞台美术不可缺少的创作过程。在具体形象化的过程中，以布景制作的胚胎模型为基础而进行绘景创作，它比设计图更进一步体现设计构思，密切结合演员动作，直接呈现在观众面前，它是一个重要的创作阶段。

1. 构思

画画要“意在笔先”，绘景也是这样。动笔之前一

定要把所绘的形象考虑好，要展开想象，做到胸有成竹，决不要头脑中还只是个简单的概念就动手。对需绘景物的整体和局部的造型，表现方式，绘制内容及颜料色彩等等，都要仔细考虑，通盘把握。

舞台布置既要考虑舞台效果，又要照顾观众，绘景时要丰富设计图，布景要求适应准确、结构严密。

舞台布景不只是画在一个平面上，而是画在多层次的平面上，如有硬景、软景和天幕幻灯景，还有立体景等。要把这些统一在一个画面里，因而绘景要注意整体。用笔、用色各方面都要强调、加重、夸张。在远近区别上，除运用透视、色彩之外，从轮廓上也尽量帮助拉开距离。

2. 颜料和工具

绘景属于特殊的制景作业，有其自己的表现方法，在材料和颜料上是多样使用。

三花粉图画颜料是绘景的主要颜料，多偏重于绘画造型应用，如外景平片、画幕及部分内景等。金银粉用于表现冷暖高雅，或造成内景金碧辉煌感觉。透明品色，多用于软景，不怕多次折迭，或用于背后投光部分或纱幕变幻景。有些特殊景使用萤光粉。还有用木屑调进颜料表现粗糙的墙面。有时采用黑绒布来替代颜料表现最暗部。

由于以上造型特点，绘景工具上也是多样的。如长杆绘景笔刷、排笔、喷枪、喷雾器等，都有各自不同的

表现特点。

3. 技法

绘景的基本程序为：起稿，铺底色，深入加工。起稿时用笔粗犷但结构明确。为了使所画景物颜色统一，常用紫、熟褐、群青等色，因为这几种颜色不易反色。着色时有的轮廓线被覆盖，有的就一直保留到最后，作为暗部。铺底色时要求色彩丰富一点，铺完底色后景物的明暗、冷暖关系要求基本明确，然后再逐一加工绘景。

着色的顺序是从暗色到中间色，最后是亮色。暗面用色要薄，要有透明感，冷暖色要丰富。因为在舞台灯光下，用色薄的暗面与用色较厚的亮面，因吸光力强弱不同，有利于加强明暗对比。

在颜色的处理上，既要有整体色彩关系，又要有完整的素描关系，而且后者尤其重要。

另外，注意处理虚实关系，前面的立体物需加强刻画，使其前实后虚，中间实周围虚。既抓住重点，又增强了景物的纵深感，造成气氛。同时还要处理好透视关系，特别是近处的透视一定要准确。

舞台布景可以用多种材料、多种方法绘制而成。随着科学技术的发展，还会有更多的新材料涌现出来，这样任何一种可以达到一定舞台效果的材料都可在舞台上得以应用。

三、天幕幻灯景

天幕幻灯景多是在胶片上绘制而成的，所用颜色大致分为水质颜料和油质颜料两种。水质颜料有幻灯照明秀明颜料和染料，油质颜料以油墨为主。

为绘制天幕幻灯景片，首先遇到的问题是灯片变形，这会给绘景带来一定的困难，尤其是勾画变形线稿，困难更突出。解决这一问题的简便办法是灯前勾稿。

由于灯前勾稿要眼看天幕，手画灯片，而灯片上的画面和天幕上的画面，上下左右全是相反的。要把设计图稿勾画得理想，比例透视没有误差或误差甚小，确实不容易。但如果能经常在灯前练习勾稿，自然工到手熟，勾起稿来就不觉得困难了。

勾稿前必须做的准备工作：要求天幕垂直平整，将天幕投景幻灯定位、定灯组、定灯距、定标高。

定灯组——一般采用3只天幕投影幻灯或4只天幕投影幻灯作为一组，完成一个场景天幕的完整画面。

定灯距——一般舞台天幕区约在3米左右，因此灯与天幕的距离定在2.5米至3米，灯与灯之间的距离相应一致，也可视具体情况定灯距。

定标高——在幻灯片的正中画上十字座标线，用以校对每只灯的标高。要求一组灯上的十字座标线投射到天幕上时竖线垂直，横线连成一条水平线。这条水平线一般距地面为2~3米，亦可视具体情况而定。