

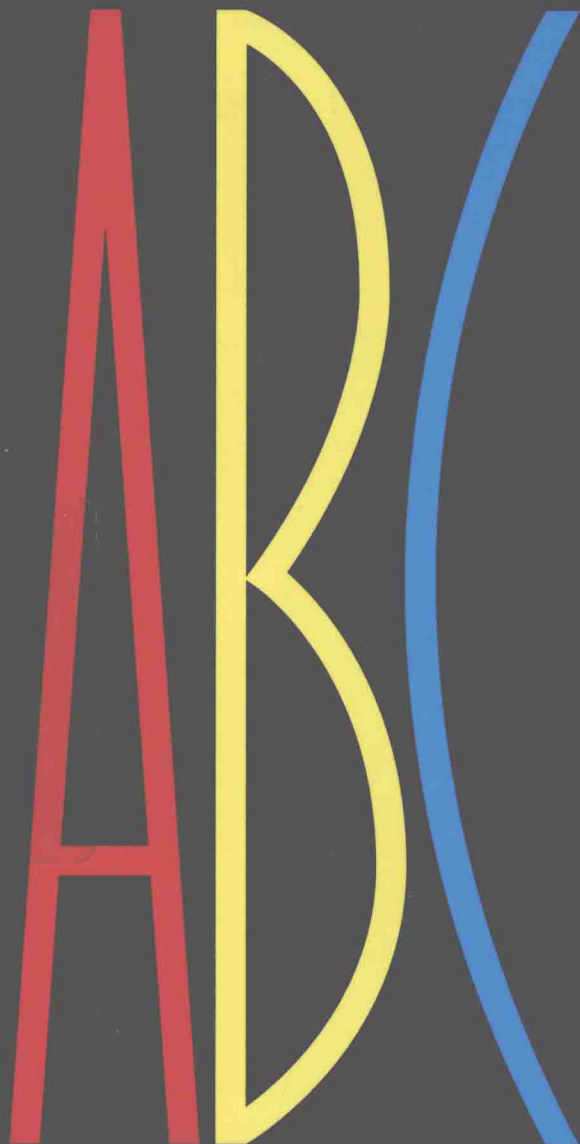
上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

国家特色专业建设教材

舞台设计

主 编： 胡妙胜

副主编： 胡 佐

上海人民美術出版社

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

国家特色专业建设教材

舞台设计ABC

主 编：胡妙胜

副主编：胡 佐

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞台设计ABC / 胡妙胜, 胡佐著. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5322-9444-2

I. ①舞… II. ①胡… ②胡… III. ①舞台设计 IV. ①J813

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054541号

舞台设计ABC

主 编: 胡妙胜

副 主 编: 胡 佐

责任编辑: 孙 青 陈 铨

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/12 19印张

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5322-9444-2

定 价: 228.00元

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

国家特色专业建设教材

舞台设计ABC

主 编：胡妙胜

副主编：胡 佐

上海人民美術出版社

《舞台设计ABC》

主编 / 副主编

胡妙胜

教授，国家级有突出贡献的专家。1957年毕业于上海戏剧学院并留校任教至今，曾任上海戏剧学院院长。代表性的学术专著为《阅读空间——舞台设计美学》，代表性的舞台设计为《泰特斯·安德洛尼克斯》。

胡佐

副教授，硕士研究生导师。现任上海戏剧学院舞台美术系副主任、舞台设计教研室主任。理论著作有《舞台设计概论》，舞台设计代表作有《BIGLOVE》、《班昭》、《大道行吟》、《七步吟》、《瑞蚨祥》、《将军道》等，多次获国家级、省级奖项。

编委会成员（以姓氏笔画为序）

陈子平

上海戏剧学院副教授。专著有《布景技术》，参与设计作品有1998年世界中学生运动会开幕式、大型景观歌剧《阿依达》、“APEC”文艺演出、大型史诗话剧《英特纳雄奈尔》、江西省第十二届运动会开幕式文艺演出、情景展览剧《岁月1978》。

沈力

上海戏剧学院舞台美术系讲师。2000年毕业于留校任教至今。2008年获艺术硕士（MFA）学位。2000年开始进行1998、1999、2002、2003、2006和2009级学生的专业教学，指导参与实习公演剧目二十余部；另有个人戏剧作品四十余部。

姜明会

1966年生于黑龙江，1994年上海戏剧学院舞台设计本科毕业，2005年中国艺术研究院研究生院硕士毕业。获奖作品有：2003年湖北省十六大胜利闭幕晚会获省文艺节目一等奖，2005年反法西斯胜利60周年晚会获国家广电总局文艺节目二等奖，2008年北京奥运会开幕式舞美设计获优秀个人奖。

徐肖锋

2001年毕业于上海戏剧学院舞台美术系，2007年获舞台设计硕士学位，舞台设计主要作品有话剧《独立节的宣判》，舞剧《橘子红了》、《寻衣记》，越剧《梁山伯与祝英台》，朗诵剧《红色箴言》，音乐剧《长河》，芭蕾舞《四季》。

前言

国家级有突出贡献专家

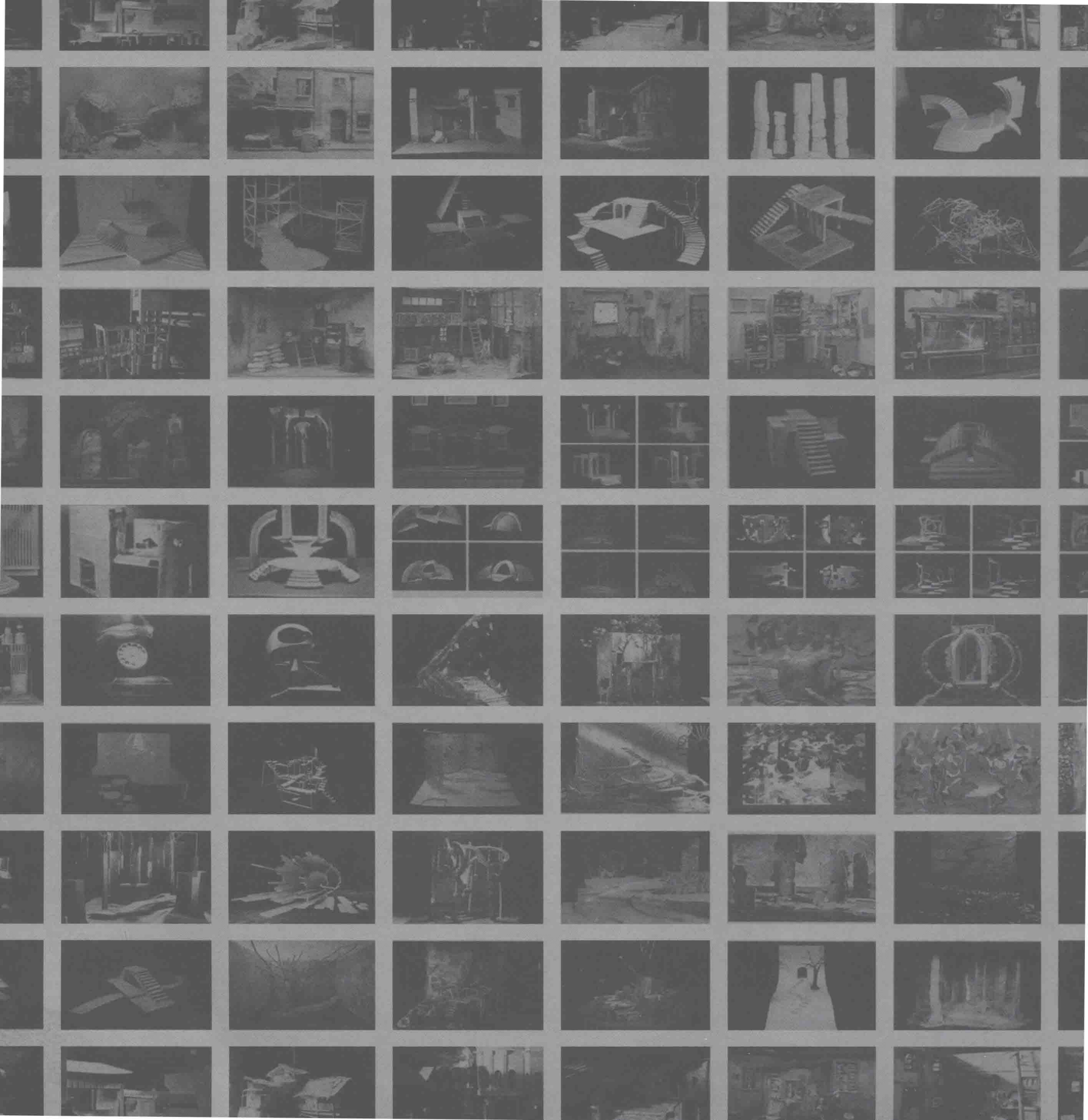
上海戏剧学院/教授

胡妙胜

现今，舞台设计的边缘已显得越来越模糊，它的领域也就日益扩大。从奥运会开幕式至世博会都给舞台设计者留有用武之地。这也说明了各地的艺术院校纷纷开设舞台设计专业的原因。但是，专业的兴旺并没有改变舞台设计教学处于封闭状态的局面，尤其是对低年级的舞台设计教学缺乏交流。

本人从事舞台设计教学工作已有五十多年。从上海戏剧学院舞台设计1980级开始，我开始实施姑且称之为“舞台设计ABC”的低年级教学法，并一直延续至今。本书就是根据我的低年级教学法训练的学生作业汇编成册。我想，这样做，不仅在院内，也对院外的设计教学具有交流的价值。我不认为，我的低年级教学法是最好的，教学方法的多元化是教学的现代进程的大趋势。但是多元化不是闭关自守，而是包容与交流的产物，本书出版的目的正在于此。

我的低年级教学方法的原则和特点已在作为本书开篇的论文《舞台设计ABC——关于舞台设计低年级的教学法》中做了阐述和说明。不过，这篇论文写于上世纪的80年代，显然，它不能反映今天我们在教学上的某些变化，而变化则是不可避免的。不过，我并不想修改或重写这篇论文，而是将今天的做法作为注释夹在原文中。原文与注释采用两种不同的字体，以示区别。这种文体使这篇论文成为一种在时间长河中的自我对话。

目录

前言

舞台设计ABC——关于舞台设计低年级的教学法 / 010

A 功能小品设计 / 023

I 自然一角 / 024

1980级学 生 / 025
1990级 邓 杉 / 026
2006级 潘 骐 / 027
2006级 周玲珥 / 028
2007级 张玉婷 / 029
2007级 范俊晨 / 030
2007级 张德峰 / 031
2007级 李静仪 / 032
2008级 商 融 / 033
2008级 李 贺 / 034
2008级 季文超 / 035
2009级 李月柔 / 036
2009级 张际家 / 037

II 节奏空间 / 038

1980级学 生 / 039
2005级 叶荣亮 / 040
2006级 薛文婧 / 041
2006级 余宗巍 / 042
2006级 周玲珥 / 043
2007级 周冰玫 / 044
2007级 丁 萍 / 045
2008级 商 融 / 046
2008级 宋金珠 / 047
2008级 李 华 / 048
2009级 李月柔 / 049
2009级 孙宇星 / 050
2009级 徐 昶 / 051

III 场所精神 / 052

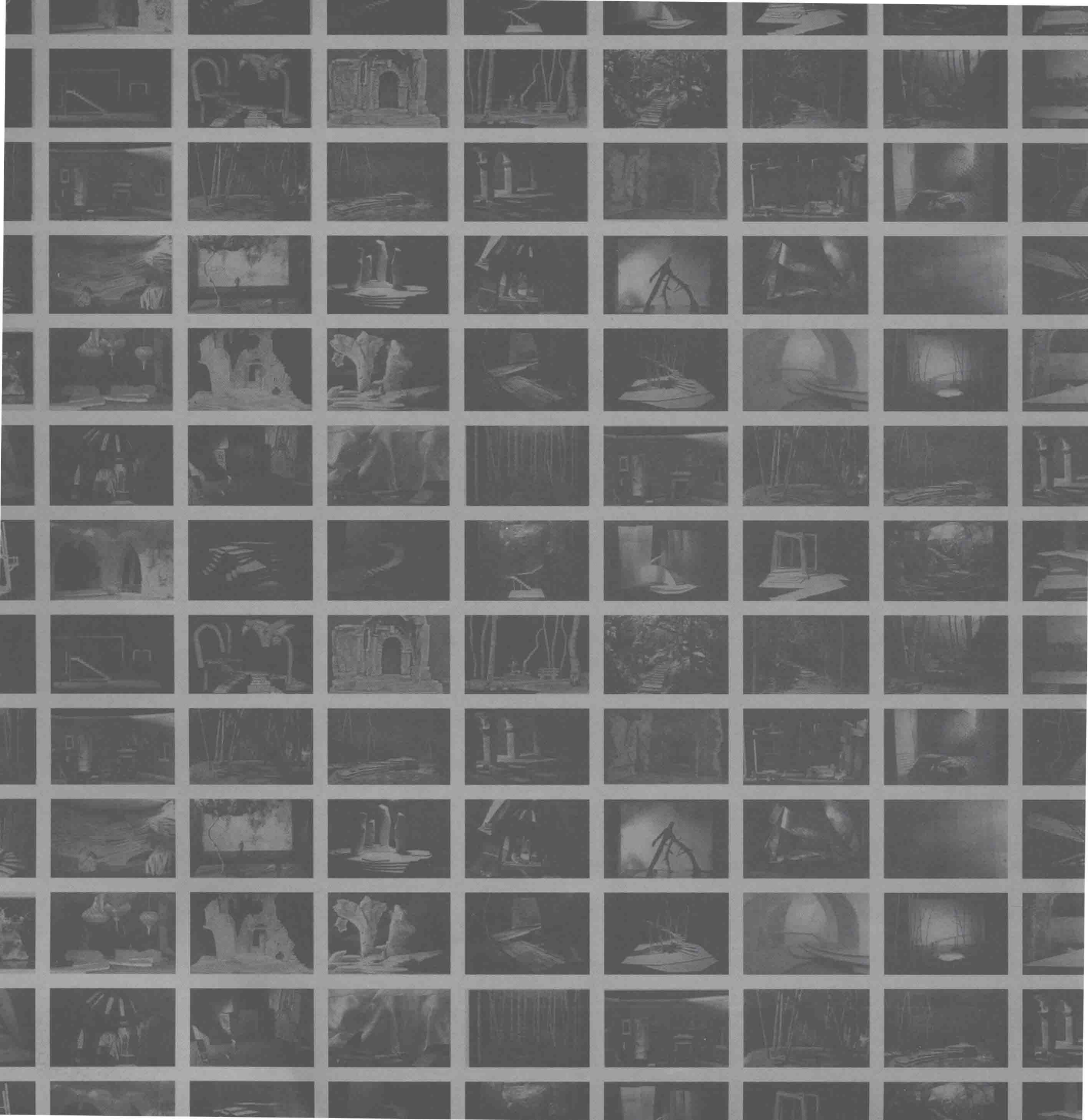
2006级 潘 骐 / 053
2006级 余宗巍 / 054
2007级 周冰玫 / 055
2007级 李静仪 / 056
2007级 丁 萍 / 057
2007级 张玉婷 / 058
2007级 唐 琦 / 059
2008级 夏心蕊 / 060
2008级 李 华 / 061
2009级 张轶霖 / 062
2009级 刘思奇 / 063
2009级 王 芳 / 064
2009级 李月柔 / 065

IV 可变空间 / 066

2005级 叶荣亮 / 067
2006级 忻鼎盛 / 068
2006级 贾 伟 / 069
2006级 李 祎 / 070
2006级 周玲珥 / 071
2007级 张玉婷 / 072
2007级 唐 琦 / 073
2008级 宋金珠 / 074
2009级 徐 昶 / 075
2009级 李月柔 / 076
2009级 黄雅琦 / 077
2009级 苏 英 / 078
2009级 陈 晨 / 079

V 意象拼贴 / 080

2007级 丁 萍 / 081
2007级 张玉婷 / 082
2008级 陈 琳 / 083
2008级 杨 旭 / 084
2008级 谢 盼 / 085
2008级 李 贺 / 086
2008级 程金龙 / 087
2008级 李 华 / 088
2009级 王 芳 / 089
2009级 张轶霖 / 090
2009级 孙宇星 / 091

VI 音乐小品 / 092

- 《梦幻曲》 2005级 叶荣亮 / 093
《欢乐颂》 2006级 周聆珥 / 094
《命运交响曲》 2006级 唐明飞 / 095
《牧童短笛》 2006级 李 祎 / 096
《牧童短笛》 2007级 张玉婷 / 097
《牧童短笛》 2007级 严仁杰 / 098
《欢乐颂》 2008级 宋金珠 / 099
《欢乐颂》 2008级 谢 盼 / 100
《欢乐颂》 2008级 李 华 / 101
《梦幻曲》 2009级 陈 晨 / 102
《命运交响曲》 2009级 李月柔 / 103
《命运交响曲》 2009级 苏 英 / 104
《命运交响曲》 2009级 王 芳 / 105

VII 诗词小品 / 106

- 《商山早行》 1980级 徐 翔 / 107
《天净沙》 1980级 张 旭 / 108
《天净沙》 2005级 叶荣亮 / 109
《商山早行》 2005级 李劼鹏 / 110
《天净沙》 2005级 童 玥 / 111
《天净沙》 2006级 余宗巍 / 112
《天净沙》 2006级 王振飞 / 113
《天净沙》 2006级 唐明飞 / 114
《天净沙》 2006级 薛文婧 / 115
《天净沙》 2007级 焦 燃 / 116
《天净沙》 2007级 唐 琦 / 117
《天净沙》 2007级 姜沛栋 / 118
《天净沙》 2008级 陈 琳 / 119

- 《天净沙》 2008级 杨 旭 / 120
《天净沙》 2009级 李月柔 / 121

B 分层片段设计 / 123

I 动作空间 / 124

- 1980级学 生 / 125
1980级学 生 / 126
2003级程 思 / 127
2003级 马林海 / 128
2003级 徐子卿 / 129
2003级 虞雅雯 / 130
2003级 关雪莲 / 131
2003级 陈彦如 / 132
2004级 沈 忱 / 133
2006级 陈 洁 / 134
2006级 李 祎 / 135
2008级 季文超 / 136
2009级 余亚骏 / 137

II 场所再现 / 138

- 1980级学 生 / 139
1980级学 生 / 140
2003级 陈彦如 / 141
2003级 虞雅雯 / 142
2003级 江玲君 / 143
2004级 祝坚毅 / 144
2005级 杜 玮 / 145
2006级 周聆珥 / 146
2006级 忻鼎盛 / 147
2006级 王振飞 / 148
2006级 李 莉 / 149
2008级 李 华 / 150
2009级 余亚骏 / 151

III 视觉隐喻 / 152

- 1980级 刘 军 / 153
2003级 程 思 / 154
2003级 徐子卿 / 155
2003级 虞雅雯 / 156
2003级 王纳臻 / 157
2004级 祝坚毅 / 158
2005级 史佳慧 / 159
2006级 贾 伟 / 160
2006级 李菁杨 / 161
2006级 周聆珥 / 162
2006级 余宗巍 / 163
2006级 李 祎 / 164
2008级 李 贺 / 165

IV 综合建构 / 166

- 1980级 张 旭 / 167
1980级学 生 / 168
1980级学 生 / 169
2003级 张 璞 / 170
2003级 周四杰 / 171
2003级 江玲君 / 172
2003级 虞雅雯 / 173
2004级 祝坚毅 / 174
2004级 沈 忱 / 175
2004级 高 原 / 176
2006级 贾 伟 / 177
2006级 李 祎 / 178
2008级 谢 盼 / 179

C 全剧案头设计 / 181

《屈原》 1980级 费立红 / 183
《屋外有热流》1980级 张 旭 / 184
《仲夏夜之梦》1980级 张 旭 / 185
《毛猿》 1980级 刘 军 / 186
《恰达尔人》 1980级 徐 翔 / 187
《聪明误》 1995级 鞠晓瑜 / 188
《李尔王》 1995级 蓝 斌 / 189
《错误的喜剧》1995级 林 毅 / 190
《绝不付账》 2003级 陈如华 / 191
《绝不付账》 2003级 梁文瑾 / 192
《哈姆雷特》 2003级 张之天 / 193
《哈姆雷特》 2003级 虞雅雯 / 194
《远去的家园》2003级 严民铨 / 195
《哈姆雷特》 2004级 沈 忱 / 196
《麦克白》 2004级 王纳臻 / 197

《麦克白》 2004级 黄卓然 / 198
《麦克白》 2004级 叶 晶 / 199
《麦克白》 2004级 祝坚毅 / 200
《阿Q正传》 2004级 吴 放 / 201
《哈姆雷特》 2005级 朱洪恩 / 202
《卡门》 2005级 杜 玮 / 203
《卡门》 2005级 童为列 / 204
《苍蝇》 2005级 吴 放 / 205
《仲夏夜之梦》2005级 许 婷 / 206
《仲夏夜之梦》2005级 吴君怡 / 207
《仲夏夜之梦》2005级 吴君怡 / 208
《上海屋檐下》2005级 叶容亮 / 209
《青鸟》 2005级 曾 戈 / 210
《皮尔金特》 2005级 曾 戈 / 211
《清宫外史》 2006级 余宗巍 / 212

《麦克白》 2006级 周玲珥 / 213
《仲夏夜之梦》2006级 李 莉 / 214
《家》 2006级 周玲珥 / 215
《屈原》 2006级 李 祎 / 216
《麦克白》 2006级 贾 伟 / 217
《屈原》 2006级 唐明飞 / 218
《家》 2007级 张玉婷 / 219
《阿Q正传》 2007级 张玉婷 / 220
《麦克白》 2008级 李 贺 / 221
《麦克白》 2008级 谢 盼 / 222
《仲夏夜之梦》2008级 陈 琳 / 223
《哈姆雷特》 2008级 蒋志凌 / 224
《仲夏夜之梦》2008级 林钰舒 / 225

舞台设计ABC

——关于舞台设计低年级的教学法

胡妙胜

在我院1984届舞台设计教学中，我们对一二年级的教学做了一些新尝试。因为是低年级教学，是初阶、入门，又包括三个学期的课程，故简称其为舞台设计ABC。它的第一部分曾在1983届二年级试行过。新教学法引起了院内外同行很大的兴趣。有的院校也在自己的教学中加以采用。不少关心新教学法的同志要求我撰稿作详细的介绍。这也是给我出难题，因为我们的尝试还在不断地变化，更主要的是我对教学法并没有进行周密的理论研究，故文中如有不当之处，望读者见谅并指正。

一 舞台设计低年级教学法的由来

俗话说：“师傅领进门，修行在自身。”那么，舞台设计如何入门呢？在整个舞台设计课程中低年级教学是一个关键性环节。其他艺术专业的学生一般在进入高等学府之前对本专业有相当的接触和了解。可是我们这个专业的情况却有些特殊，在本科学生中可以说绝大多数对本专业是不了解的。在入学面试时几乎所有的考生对“为什么要报考舞台设计专业”的问题的回答是“因为我喜欢美术”，或者“我喜欢上海戏剧学院的风景画”等等。他们的兴趣、才能和志向都是绘画，并不是舞台设计。低年级教学的艰巨性在于要把学生从一个专业领域引至另一个专业领域，将不知舞台设计为何物的学生引进舞台设计大门。这种转移是一种飞跃，不仅要使学生了解舞台设计，而且要吸引他们，激发他们的兴趣，改变他们的思维方式，培养他们的新能力。

最初，舞台设计专业是从绘画创作“入门”的，那就是在低年级的绘画课中组织绘画创作教学，到三年级开设舞台设计课。这反映了在当时一种占优势的观念，舞台设计是一种美术、一种绘画。不少人以为，只要画得好，就可以成为优秀的舞台美术家。显然，在低年级组织绘画创作教学无论如何是进不了舞台设计大门的。请绘画创作当舞台设计保姆只能表明舞台设计教学本身的幼稚。但是由于受到50年代苏联舞台美术教学模式的影响，依旧在三年级才开设设计课。换句话说，舞台设计专业的学生要到高年级时才能进入专业大门。整个三年级的设计教学就是全班完成一台大戏的演出剧目设计。在四年学习中学生总共设计两台演出剧目，一台自选剧目。这就是说，第一个作业要将学生引进

舞台设计的大门，待完成第三个作业后就要请学生出门了。后来，也发生了一些变化，不再一年磨一台戏，而是一个学期搞一台；不再一开始就接触演出剧目设计，而是用案头设计入门；甚至不再通过一台大戏，而是采用独幕剧作为入门教学。这里已出现从简单至复杂的教学原则。在50年代末由于受到苏联表演、导演专家组织小品教学的影响，我在1960年也尝试过诗小品的入门教学，但不成系统，依旧是纸上谈兵，没有意识到空间思维的重要性。不过，有一点是值得肯定的：在舞台设计教学中提出了如何入门的问题。应该承认，舞台设计的ABC不是从天而降的，而是舞台设计教学长期摸索的结果。

二 舞台设计低年级教学法的原则

舞台设计是一种创造性活动。它的方法由思维过程和表现手段所构成。舞台设计是戏剧系统的一个元素，而它本身又是由各种元素构成的子系统。舞台设计过程就是将与其相关的其他戏剧元素以及它本身的构成元素通过思维过程和表现手段综合为整体的过程。舞台设计教学，尤其在低年级，主要是教学设计方法，而在设计方法中最难教的是思维方式。如何使未来的舞台美术家掌握有效的设计方法呢？我们试图通过低年级三个学期的教学达到这个目的，为封闭在神秘王国中的设计方法打开一扇门。我们称之为ABC的教学法贯穿着下列原则：

1. 简单与复杂

任何教学法的基本原则是从简单至复杂、循序渐进的。素描教学从画石膏几何形体开始，钢琴教学先从单手练简单的旋律开始，学外语先学字母与单词，学数学先做 $1+1=2$ 的习题，那么学舞台设计先从何处起步呢？无论多幕剧或独幕剧只要是完整的就是一个复杂的系统，是由各种戏剧因素组成的网络，而舞台设计则是从整体上把握这个网络的产物。要求一个很少接触戏剧的学生一下子就能把握戏剧的网络犹如要求一个还未弹过《彻尔尼练习曲》的学生就去弹奏鸣曲一样。我们需要舞台设计的《彻尔尼练习曲》。戏剧形象系统是一系列复杂的情境变化的流程，我们是否可以从简单的情境出发来组织舞台设计的“彻尔尼”呢？小品和片断可以为我们提供情境简单的“练习曲”。小品的情境是最简单的。一件事，一个场景，一种意象都是小品的材料。这些材料不一定取自剧本。任何一个初学者都可以根据自己的生活积累构想小品的情境；也可以以一首诗，一段乐曲，一个电影剧本镜头为设计的文本。片断要比小品复杂多了。我们所谓的片断是指剧本的一部分，它可以是全剧中的一幕或一场。它是真正的戏剧，不过不是完整的戏剧而已。小品——片断——全剧，这就是舞台设计从简单至复杂的序列。低年级的小品和片断设计为过渡到高年级的全剧设计做准备。

2. 分析与综合

我们已说过，小品、片断并不是我们的创造。我们探索的是如何使初学者掌握设计方法的小品和片断教学。为了掌握整体，我们需要将整体分解为一系列元素。斯坦尼斯拉夫斯基将表演技巧分解为规定情境、注意力集中、想象和情绪记忆等一系列心理元素，并采用小品形式进行元素训练。这种分解心理现象的元素训练至少会引来格式塔心理学派的异议。我们用什么样的元素进行小品和片断教学呢？我们能否将舞台设计分解为形状、色彩、质感等一系列造型元素进行小品训练呢？我们不必不经实验就下一个否定的结论。但是有一个问题却是值得考虑的，这种造型元素小品并没有将舞台设计与一般造型艺术区分开来，没有抓住舞台设计的本质。舞台设计只有在它的戏剧功能中才能显示

其本质。根据我对舞台设计功能的分析（参看拙作《充满符号的戏剧空间》），舞台设计的功能特性有三个，即组织动作的空间、再现动作的环境、表现动作的情绪与意义，其中组织动作的空间是舞台设计的基本功能。舞台设计在舞台上创造的是一个充满表现和再现符号的戏剧空间。这三个功能特性的相互关系是动态的，它们的不同结构形成多样的舞台设计风格。这样，我们通过对舞台设计功能的分析找到了小品和片断训练的元素。我们的新尝试在于以功能的分析与综合作为小品和片断教学的贯穿原则，这也许是前人不曾尝试过的。在第一部分中，通过各种小品使学生初步了解和掌握舞台设计的各个功能。在第二部分分层构思片断中，三个功能特性发展成为设计构思的三个层面。在第三部分思维程序片断中，三个功能特性在综合结构中又发展为三种思维程序和方法。此外，必须强调指出的是：分析只是达到综合的手段，它本身不应成为目的。我们将舞台设计功能分解成三个元素只是一种为了使初学者容易把握它们的教学手段。演出是戏剧综合的最高形式，我们采用的任何教学手段都是为了达到演出综合的总目标。即使在我们的ABC中，综合依旧是我们的指导原则。在做任何一个小品和片断中我们总是强调某一元素，但决不形而上学地排斥其他元素。在第一和第二部分中，其最后的练习都是综合性的。而第三部分则可以看作是前面两个部分的综合。整个三部分的教学系统是以功能的分析与综合为轴心的螺旋形上升的发展过程。我们认为，这是一条进入舞台设计大门的教学“捷径”。

3. 二维与三维

以往的舞台设计教学，尤其在构思和案头作业阶段，基本上是训练学生在二维的平面上进行思维，设计图成为构思的基本表达方式。学生的思维过程是将想象中的各种意象组织在平面的画面上。一般的进程是确定了草图以后再画出平面图。这就是说舞台平面的结构是由画面的构图决定的，其结果必然是动作的空间关系服从于画面的需要。用设计图表达构思的致命伤是导致学生一味追求纯粹的画面效果。例如一个学生在画面上不得不考虑笔触效果和色层的微妙转化，而这一切在舞台上早就消失得无影无踪了。学生对此所作的解释是：“舞台技术太落后了，无法体现我的艺术风格。”设计图迫使设计者将画面价值作为评价舞台设计的标准，并迫使他追求适合于创造画面效果的样式。要知道，舞台并不是画面，而是三维的空间。对于演员来说，最重要的不是在他身后、与他的活动无关的背景，而是他要在他上面活动的舞台面。我们一开始就要培养学生善于在空间中进行思维，改正他们平面思维的习惯。对于舞台空间中的任何一点必须在立面与平面的结点上加以考虑。显然，表达空间思维最合适的手段不是设计图，而是模型。它的优越性是很多，可以提供给导演研究场面调度，可以提供给灯光设计者进行布光的设计，可以让布景制作部门研究布景的结构和切换。对舞台设计者来说，模型提供了立面、平面和布景结构，最大的好处是迫使学生进行空间思维。面对模型舞台空洞的空间，学生们在这里摆些什么，那里又摆些什么，构思就在这个过程中完成。自然，过去的教学也做模型，但那是在设计图完成后才做的，目的是检验设计图。现在，也画设计图，不过这是在模型完成后才画的，目的是记录模型。我们将模型作为表达构思的手段，做模型的过程就是构思过程。模型缩小了案头作业与演出实践的矛盾，诱导学生探索适合于舞台本性的形式与表现手段，这是已为实践所证明了的。

注释1

近年来，我们发现，学生手绘设计图的能力越来越差。这自然和学生入学时的绘画水平的下降有关，但在设计教学中也必须加强手绘设计图的训练。

4. 理论与实践

随着我国舞台美术理论的发展，过去那种设计教学不讲理论的状况已有可能从根本上加以改变。没有系统的理论只能说明这门学科的教学不成熟。但是我不主张对低年级学生讲授系统的理论，最好将它安排在三年级，让学生有了一定的实践积累后再学习系统的理论，这样做比较有效。舞台设计是一门艺术实践的课程。设计的方法与技术只有在实践中才能掌握。艺术实践的质与量是相互制约的。量多不一定引起质的变化，但质变只有在量达到一定程度时才能产生。过去的舞台设计教学不仅缺乏理论，也缺乏实践。一个学生在四年中只做三台戏的作业是明显不够的。1984届的学生每人在四年中共完成了12个小品和片段，两台自选剧目设计和三台演出剧目的设计。对于低年级的设计教学尤其需要有足够数量的练习。我们渴望编制一整套入门“练习曲”。它们是有系统的，循序渐进的。每个作业都要提出新的课题，不是简单的重复，并要成为初步掌握舞台设计的方法与技巧的里程碑。舞台设计ABC企图成为这样的“练习曲”。

三 舞台设计A

第一部分为功能小品设计，目的是了解舞台设计的三个功能特性和表现手法的独特性。它包括五个练习，最后一个为综合练习。

1. 环境小品

这个练习的要求是在模型舞台上再现日常生活的一个场景，如街心花园、加油站、电影院门口、车站、轮渡码头、露天茶座、小镇石桥头、农家院落、车间一角等等。场景是人的活动环境。这个作业虽然没有剧本，也不要求自编情节，但学生应该想象人们在这样的环境中将如何活动。因此这个作业不是拼凑一些建筑物，而是要创造一种情境。如街心花园是一个可供路人休息的街头绿化地带，我们要想象人们在这里如何休息，如下棋、看书、带孩子、打太极拳等等。这样，环境的布置应该适合于这些活动。不了解人就无法抓住环境的特征。为此，要求学生上街观察，画些场景速写。学生第一次做这样的作业，可能有点手足无措。他们习惯于在平面上表现幻觉的深度，一遇到实际深度就不知如何处理了。要使他们了解舞台空间的尺度是活动在其中的演员的身体。凡是与演员接触的物体必须保持真实的比例。为了增强学生的比例感，可让他们在模型上放上几个按比例缩小的人物形象。通过模型还要培养学生的尺寸感，一扇门该有多高？一条长凳又该有多高？

注释2

这个练习后来发展为以下两个练习：

- 一、空间写真或称“自然一角”小品。学生可在周围生活的场景中选择其中的一角再现在模型舞台上。其要求为：
 1. 强调再现对象细节的真实性，呈现为自然主义作家左拉所说的“自然一角”。
 2. 强调观察生活的能力。允许拍照，但必须经历实地观察后才允许使用照片资料。
 3. 必须适合镜框舞台的空间和条件。

二、场所精神小品，其要求为：

1. 与上一个作业不同，这个练习要求抓住场所的特征，即爱德蒙·琼斯所说的“场所感”或“场所精神”。
2. 也可采用选择现实主义方法，即以部分代表整体。例如不必自然主义地再现一个教堂，可选择教堂最具表征性的部分，如柱子、拱券、彩色玻璃镶嵌画窗户等等。可以“神龙见首不见尾”，但呈现出来的部分必须是逼真的。
3. 由于场所再现的片断化，允许学生更具舞台特点地将它们组成一个结构体。例如可用一个纯功能的结构将片断组合在一起。

2. 空间构成小品

这个练习要求学生在一个规定的空间（模型舞台）中用抽象的体量组织一个能加强人物形体动作表现力的、具有某种意象的空间。这个练习的主要任务是将水平的舞台地板改造为有利于动作展开的空间结构。一个平台可以在空洞的舞台上划出一个特殊的演区；一个台阶可以引起上升和下降的动作；一根柱子可以划分空间，作为动作的支点，如此等等。度量抽象结构的尺度依旧是人的动作。你布置了一个80厘米高的平台，那么演员如何上去呢？这就要用台阶将地面与平台连接起来。其次，抽象的点、线、面、体也要作为符号起作用。例如垂直结构有一种端直、上升的感觉，倾斜结构有一种运动和不安定的感觉，台阶有一种平稳的节奏感。尽管情绪表现不是这个练习的主要内容，但学生必须有某种情境的想象才能把各种几何形体联结成统一的造型结构。因此并不排斥为了激发联想而采用极少量的象征性符号。

3. 动态空间小品

这个练习是上一个练习的延伸，但增加了一系列新的元素。首先，空间结构不是静止的，而是动态的。舞台设计是时间——空间的综合体。因此不仅要求学生建立三维的空间观念，而且要培养他们的四维空间观念。这个练习要求空间结构是可变的。它们或者是活动的，或者是可以分解和重新组合的，一般要考虑三至五个变化。每个变化都要画出简单的平面图。另一个新元素是光。要求学生用最简单的手段照亮空间。可以在舞台的平面上套上镜框舞台的黑盒子。它们是用纸板固定在木框上的。可以在盒子的顶部、背部、两侧挖些洞并贴上所需的彩色玻璃纸，借助自然光和灯光就可创造色彩和光影效果。尽管手段原始，但已将光作为一种造型手段来加以运用。此外，这个练习要求学生将材料也作为符号来运用，可以运用金属、镜面、织物和其他材料，并且要求材料的质感应与总的意象一致。活动、材料、光，这些是当代舞台设计的重要表现手段。这样一开始我们就使习惯以绘画为唯一表现手段的初学者了解现代的表现手段，这跟单纯地在纸面上画小品是完全不同的。

4. 色彩音乐小品

这个练习是根据一段乐曲组织色彩的空间。舞台设计是二度创造的艺术，剧本对舞台设计是一种限制，但这也正是舞台设计的特征。我们由学生自由构想开始，但从现在开始要逐步培养学生根据某种文本进行构思。用音乐作文本是一种限制，但比起剧作来，它还是相当自由的限制。音乐是不确定的，今后我们将逐步削弱不确定性。音乐——诗——剧本，这就是强化限制，弱化不确定性的序列。我们在课堂上给学生放四段不同乐曲的旋律，有的低沉，有的昂扬，有的抒情，有的狂热。要求学生任选其中的一段并据此构想相对应的色彩意象。这是音乐——色彩，听觉——