

周本义 主编

王履玮 副主编

凝驻美好时光

上海高校人文艺术创新工作室——上海戏剧学院舞台美术创新工作室研究项目

凝驻美好时光

主 编 周本义

副 主 编 王履玮

编 委 黄 甦 马长山 乐国庆 包荣官

漓江出版社

上海高校人文艺术创新工作室——上海戏剧学院舞台美术创新工作室研究项目

图书在版编目(CIP)数据

凝驻美好时光/周本义 主编. —桂林:漓江出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5407 - 5300 - 9

I. ①凝… II. ①周… III. ①舞台设计—教学研究—高等学校 IV. ①J813

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 167986 号

组 稿:郑纳新

特约编辑:石 昊

责任编辑:张玉琴

装帧设计:李星星

出版人:郑纳新

漓江出版社出版发行

广西桂林市南环路 22 号 邮政编码:541002

网址:<http://www.lijiangbook.com>

全国新华书店经销

销售热线:021 - 55087201

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码:276017)

开本:889mm × 1 194mm 1/12

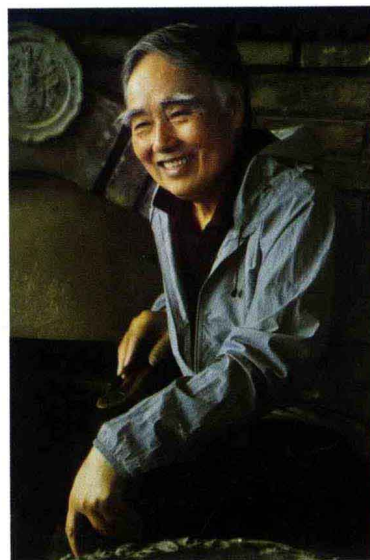
印张:20 字数:130 千字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

定价:108.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印单位联系调换。

(电话:0539 - 2925659)

周本义

上海戏剧学院教授

舞台美术家

画家

国务院有突出贡献专家，享受政府特殊津贴

上海舞台美术学会名誉会长

上海市欧美同学会留苏分会副会长

上海市教委人文艺术舞台美术创新工作室主持人

1931年七月初七出生于江苏武进

1950.9—1955.7

上海剧专——中央戏剧学院华东分院学习，毕业后留校任教。

1954.9—1955.7

经国家考试选拔，北京俄文专科学校留苏预备班接受出国俄语培训。

1955.9—1960.10

在苏联列宁格勒列宾美术学院油画系M. 鲍勃晓夫教授工作室学习。

1960.10— 回上海戏剧学院任教

舞台美术设计作品获奖概况

文化部“文华奖”舞美大奖五次

中国戏剧节优秀舞美设计奖多次

全国歌剧、音乐剧汇演舞美大奖

中国话剧研究会金狮奖

中国舞台美术学会学会奖

第二届全国舞台美术展突出贡献奖

话剧百年文化部优秀话剧工作者称号

首届上海宝钢高雅艺术特别荣誉金奖

序

“一九七九年，那是一个春天……”，一九七九年的五月，一批参加工作多年的历届毕业生回到母校，进修学习……二〇一〇年年底，我们又邀请他们返回母校，在校庆65周年之际，集体编纂了这本《凝驻美好时光》，以总结、发扬周本义教授近60年的艺术教育和舞美创作经验。

对当今这个“最好的时代”和“最坏的时代”来说，一九八〇年代真的算得上是一个“美好的时代”。因为那个时代，我们曾经经历过一段短暂的幸福生活：中国的新时期戏剧。

与整个经济社会的思想解放和多元发展同步，那时的中国戏剧界，正在进行着一场关于“戏剧观念”的大讨论。而在这场大讨论中手擎大旗、冲锋陷阵的，正是我们的舞台美术界的前辈与同行们。

“革命”是从形式开始的。田本相先生曾经评述说：“中国新时期戏剧有一个最鲜明的特征，就是由形式的革新领先而行的，无论是在中国新时期戏剧的初始时期还是在高潮阶段和关键时刻，都是导演艺术和舞台美术两个部门显得最为活跃和最为得力。”

二〇一〇年六月，中国舞台美术学会在北京为薛殿杰先生召开舞台美术研讨会。我在会上说，这场“革命”曾经有两个命题对中国当代舞台美术的发展产生了深远的意义。一个是周本义教授提出的“样式论”，另一个是薛殿杰先生所主张的“场所论”。自上世纪八十年代起，这两种学说直接影响了整整一代中国舞台美术家，对中国新时期戏剧的探索作出了重要贡献。

“样式论”是针对“文革”前十七年“幻觉式

布景”的传统思维和“文革”中以样板戏为代表的舞台模式所发出的质疑，也是当时的思想解放运动在舞台美术界的具体体现。“样式论”号召摒弃传统的再现手段，向表现的美学开掘；鼓励舞台美术家追求与创造个性鲜明的舞台形象和具主观意念的舞台景观。徐晓钟先生在谈到当时的导演问题时指出：“新时期的思想解放运动，艺术视野的拓宽，唤醒了导演的创造意识。导演的创造思维方式由单元向多元，由守一向求异转化，于是，出现了导演艺术的有史以来空前巨大的一次变革——导演美学从‘再现美学’向‘表现美学’的拓宽，由一统的‘再现美学’发展为向‘表现美学’的倾斜！”

我想，这也同样唤醒了舞台美术家们的创造意识。

而随后对剧场假定性的重新认识，更加强化了舞台的功能性特征。将舞台向“场所化”转变，成为当时舞台美术家在戏剧二度创作中的一个重要追求。

如果说，“样式论”在美学的意义上改变了创作的思维方式，那么，“场所论”则在哲学的意义上解放了舞台的空间形态。

正是因为有了形式的追求和哲学的思考，在我的记忆中，从那时起，舞台美术便有了自己的“话语权”。舞台美术家可以在自己的作品中表述观念，宣示主张。

新的传统延续至今，以至于今天我们的舞台美术事业，已经成为国家美学意志的重要象征！

上海戏剧学院舞台美术系主任 王履玮

2011年9月10日

凝驻美好时光

——上海戏剧学院舞台美术进修班（1979.5—1980.10）教学案例回顾

总结教学经验，是市教委嘱咐工作室需要做的事情之一。经考察，我想选择两个有特色的班级，作为教学案例的回顾和总结：

一个班级是上海戏剧学院舞台美术进修班（1979.5—1980.10），这个班的成员是校友，他们是毕业后已经在岗工作了十年左右的艺术实践者，把他们再请回来，用不到两年的时间，继续学习，总结和提高，然后再回原来单位工作。

另一个班级是想选择上海戏剧学院85届舞台美术设计专业本科班（1981.9—1985.7）他们在校学习四年，毕业二十多年来，十个人中出了蔡国强，韩立勋，韩生等多位人才，这里的经验好像也值得回顾总结。

这里就先从舞台美术设计进修班做起：

去年，2010年冬天，正值上戏欢庆建校65周年纪念之际，我们把进修班年龄都已在70岁上下的老同学请回了母校，除了遗憾早逝的王玫芳、石泓同学和

绝症在身的吴明肇同学缺席外，其他十二位同学来自国内外的都到了。三十年过去，今日能再重聚，多不容易啊。经过几天的座谈，唤醒了美好的回忆，盘点着往日的精彩，回忆过去，审视当下，展望未来，每位同学以总结最深刻的印象和体会，记下了宝贵的图文，绝症在身的吴明肇同学也尽了最后一点心力写了文章，实为感人。现在都将编成册，作为教学参考奉献给母校。

美好时光，美好心灵，舞美设计进修班是在特殊的历史时期开的班，当年，经历十年浩劫，十年荒废，为了文化艺术事业的发展，这些同学来自实践的第一线，怀着特别急切的心情，期待总结、学习和提高；劫后余生的老师们，也焕发了青春，全力以赴投身教学，一个想学，一个想教，这就形成了教学互动，教学相长，教学奋进的磁场，处在最佳的教学境界中，共享着流程中的每一份快乐。

艺术无止境，悟性在脚下。

根据实践，总结，再实践的理念，在不到两年的学习时间里，进修班安排了以下的菜单：

一，舞台美术设计课，包括两个部分：

一部分是三个艺术创作实践剧目：

《清宫外史》：编剧/导演：杨村彬

设计指导老师：苏石风、徐海珊

《霜天晓角》：编剧：周端木、曹路生、吴新嘉

导演：吴仞之

设计指导老师：孙浩然、吴光耀

《贵人迷》：编剧：莫里哀

导演：胡导

设计指导老师：周本义

三个剧目三种类型，同学分组参与，演员由同期的表演师资进修班成员担当。

在设计教学中，力求根据三种不同类型文本的气质和内蕴，在把握戏剧整体样式的格局上，拉开距离，打破常规，激活思路，探索“这一个”剧目最贴切的艺术表现样式，从构思源头上开悟，让每位同学的激情和感受深度介入，最后达到极好的演出效果。

通过这三个戏的创作演出实践，虽然每一位同学参加的只是一个戏，但领悟到的是三个戏的创意。

第二个部分是自选剧目的设计练习：

在这里更强调的是放开思路，大胆追求，在艺术想象方面得到历练。

设计是专业，绘画是修养。我是一直这样认定的，我认为并不是舞台美术专业中带有美术两个字，因而要学点美术那么简单。作为艺术家，美术和音乐应该是作为必需的修养。在这方面积累，必然提升着艺术家的审美情趣。

因此，我们在进修班学习期间同时安排了两次

采风写生。在大自然天人合一的意境感觉中汲取思想和精神的活力，在不断面对、触摸、观察、体验、判断和感悟中，品质和学养受到冲击和洗礼。

艺术教育和培养艺术方面人才是有特点的，无论是设计课教学，还是绘画课教学，每一时段都不能仅仅停留在技术层面上，真正要让同学在艺术上“开窍”，必须调动师生激情与共，做到“神交”、“神游”、“意会”贯穿教学的全过程。

“神交”是指教学中师生的心灵互动；“神游”是要放飞想象；“意会”是在心照不宣中开悟。艺术教育一旦能进入这样的“迷境”，就必然能逐步具备原创能力的悟性。艺术教育的规律，应该是从“无法”到有法，从“有法”再达到“无法无天”的另一个层面。要倡导即兴和感觉取代理论上的清规戒律，培育情商和灵感常常就是在即兴中闪光的，学会创造性思维必须学会抽象思维，抽象思维是对具象的高度概括，以“最少”表现“最多”。这里彰显的都是智慧，要打开艺术创作中这些密码和诀窍，是需要师生共建的。

通过进修班的教学实践，我认为：进修班应该在戏剧学院提倡常态化，高层次的艺术创意人才培养，通过实践而后的再学习和再提高才能走向成熟。

艺术教育在历史的进程中经常会遇上一些困惑。这里总结的是三十年前进修班的一些体会，对当下来说，有些精神还值得传承，因为传承是一种积累：有些则该放弃的，放弃则意味超越。

周本义

2011年10月5日

目 录

序 王履玮

凝驻美好时光 周本义

一、美好时光（摄影）

进修生活掠影 / 3

研讨会活动剪影 / 5

二、快乐分享

舞台设计作品 / 15

绘画及摄影作品 / 23

三、解读三十年

教学回顾总结研讨会发言记录

石昊、肖纯婕 / 127

四、论坛（论丛）

深秋的霜叶别样红 乐国庆 / 161

春晖 马长山 / 167

感悟大师 毛信科 / 176

理念·行动 程元怜 / 179

悟性悟道及我的帕蒂娜感觉 孙林 / 184

独特之趣 查国钧 / 186

弃旧、纳新、从头越 徐开铭 / 188

走向大舞美 黄甦 / 193

艺术的火花 陈璇 / 198

艺术创作与创新 洪德馨 / 200

导师 严师 恩师 吴明璧 / 202

试谈舞台美术的主观情感因素 吴殿顺 / 205

创出一片新天地 包荣官 / 210

返校 石泓 / 212

舞台美术意识流视听化初探 孙林 / 220

在美好时光里（后记） 黄甦 / 230

—

美好时光

进修生活掠影

(79-80) 进修班合影

上海戏剧学院表演、舞美进修班结业留影 80·

进修班合影（1980）

进修班合影（2010）

研讨会活动剪影

研讨会侧影（一）

研讨会现场

研讨会合影

研讨会发言（一）

研讨会发言（二）

研讨会会场

研讨会侧影（二）

研讨会侧影（三）

