

主 编：刘立滨

Editor-in-chief: Liu Libin

副主编：原一平 崔正逸

Executive Editor-in-chief: Hara Ippei Choi Jeung II

亚洲戏剧教育研究中心 编

COMPILED BY ASIA THEATRE EDUCATION CENTRE

舞台美术教育 的 现状与未来

Stage Design Training: Today and Tomorrow

第三届亚洲戏剧教育研究国际论坛文集
Collection of the Third ATEC International Forum

舞台美术教育的现状与未来

Stage Design Training: Today and Tomorrow

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ASIA THEATRE EDUCATION CENTRE

主 编 刘立滨

Editor-in-chief: Liu Libin

副主编 原一平 崔田毅

Executive Editor-in-chief: Hara Ippei Choi Jeung Il

亚洲戏剧教育研究中心 编

COMPILED BY ASIA THEATRE EDUCATION CENTRE

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

第三届亚洲戏剧教育研究国际论坛文集

Collection of the Third ATEC International Forum

图书在版编目 (CIP) 数据

舞台美术教育的现状与未来: 第三界亚洲戏剧教育研究国际论坛论文集/刘立滨主编. —北京: 文化艺术出版社,

2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3594 - 7

I. 舞… II. 刘… III. 戏剧—舞台美术—国际学术会议—文集
IV. J813. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 165508 号

舞台美术教育的现状与未来

主 编 刘立滨

责任编辑 胡 晋

责任校对 方玉菊

装帧设计 玲 子

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2008 年 11 月第 1 版

2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 720 × 960 毫米 1/16

印 张 35.625

字 数 500 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3594 - 7

定 价 58.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目 录

致辞：杨贵仁 王 丰 季国平 王福麟 麦克·拉姆索

蒙史·费兹·阿合麦德 蔡体良 徐 翔 杜长胜 崔正逸

原一平 朱添寿 韩 生 蒋维国 奥布里·麦勒 陈青协

有关舞台美术教学建设的两点思考 章抗美 (1)

舞台美术教育和文化原型 朴东祐 (12)

在美术教育的感性培养中探求舞台美术学科化的可能性

——关于舞台美术教育的实践活动及发展方向的考察

..... 上田淳子 (19)

在过去的成果上进行未来的美学教育

——设计也是一种表演 麦克·拉姆索 (27)

印度国立戏剧学院的舞台照明教学与实践

..... 苏瑞施·巴哈德瓦吉 (37)

未来之舞台美术设计 彼得·库克 (52)

舞台美术教学的数字化影响 黄意如 (73)

演绎“学院派”的经典与时尚

——谈服装与化妆专业的教学改革 徐家华 (86)

舞台空间：体现的经验 白英周 (98)

戏曲舞台设计专业三·下教学的思考

——传统经典戏曲剧目课程的设计 党 宁 (112)

借鉴是服装设计的重要手段 赵伟月 (124)

舞台美术教学与实践的成就与问题 沙菲·阿合买德 (137)

简约主义与舞台设计 陈志权 (146)

戏曲元素在教学中的应用

——戏曲舞台灯光设计教学思考 马 路 (150)

保持特色 适应发展

——关于舞台化装设计专业教学的思考 王小荭 (161)

传统舞剧的布景方式 秦 烨 (167)

校内实习课与校外舞台演出 大久保惠儿 (182)

谈当代艺术观念与舞台美术发展及教学的关系 梁 涛 (189)

戏曲服装设计教学与实践 刘小庆 (202)

无剧本戏剧中的舞美创作特点 于海勃 (215)

笔墨当随时代 创新赢得天地

——论当代舞台美术与戏曲“现代化” 蔡体良 (230)

大型演出服装设计存在的问题与思考 韩春启 (244)

演出灯光多元化创作思维理念的价值取向 冯德仲 (257)

演出艺术史专业的教学与思考 王辛华 (271)

舞台美术设计专业的戏曲舞美和歌剧舞美设计课教学 边文彤 (286)

材料造型与意象

——舞台美术设计专业基础教学实践浅谈 孙大庆 (300)

扭曲的精灵

——话剧《好运派尔的旅行》之化装造型 田 丹 (317)

舞台技术管理专业教学研究 管建波 (332)

创作意识与专业特性在绘景基础教学中的体现 张洪琛 (345)

浅谈舞台服装设计专业的服饰史教学 陈向群 (361)

浅论 DMX512——多路数据数字传输协议与灯光网络化控制

..... 许 彤 (374)

“环柱走”

——从“荆轲刺秦王”画像看汉画中的时间与运动

..... 赵 晨 (389)

当代舞台美术发展的趋势与教学 宋延宁 (414)

舞台美术教学与实践

——舞美设计的色彩应用 姚殷娅 (425)

舞台设计创作中的修辞学

——对基础元素创作训练《诗小品》教学再思考 滕勇前 (436)

“八佾舞于庭”的审美批评

——另一种舞台美术教学的思考 马建云 (448)

导演的抒情性

——导演教育的方针 神永光规 (460)

导演课程的理论和实践 金斗荣 (471)

戏剧导演课程及制作

——有助于中央大学校戏剧专业生

导演法的阶段性教学过程 金钟佑 (500)

Contents

Two Thoughts on Improvement of Professional Training of Stenographers	
<i>Zhang Kangmei</i>	(7)
Stage Design Training and Culture Identity	
<i>Park Dong-Woo</i>	(15)
The Potential for Inclusion of Theatrical Design in an Art Curriculum Aimed at Fostering Children's Sensibilities	
<i>Junko Ueda</i>	(25)
Future Aesthetics Built on Past Developments: Design as Performance	
<i>Michael Ramsaur</i>	(31)
Teaching and Practice of Stage Lighting in NSD	
<i>Suresh Bhardwaj</i>	(44)
Tomorrow's Scenography	
<i>Peter Cooke</i>	(62)
Digitalization Impact on Teaching of Scenography	
<i>Huang Yiru</i>	(82)
Development of the Classic & Vogue of "Academism"	
——on the innovation of costume and cosmetic teaching	
<i>Xu Jiahua</i>	(95)

Stage : An Embodied Experience

Youngju Baik (108)

Thoughts on Stage Designer Training on the Second Semester of the Third Year

——Designs of traditional and classical opera courses

Dang Ning (120)

Incorporating Elements from a variety Resources is an Important Method for costume Design

Zhao Weiyue (135)

Training and Practice of Stage Design

Achievements Made in the Area and Issues to be Addressed

Shafi Ahmed (141)

Minimalism and Stage Design

Chen Zhiquan (148)

Application of Opera Element in Teaching

——Thoughts on Lighting Design Training for Traditional Operas

Ma Lu (157)

Characteristics, Adaptation and Development

——Thoughts on the Training for Stage Make - up Design

Wang Xiaohong (164)

Scenography of the Traditional Dance Drama

Qin Ye (179)

A Road Show as Practical Training in Stage Lighting

Keiji Okubo (187)

The Relationship among Contemporary Art Concepts, the Development of Stage Design and Teaching

Liang Tao (201)

Teaching and Practice of Opera Costume Design for Chinese Traditional Operas

Liu Xiaoqing (211)

Designing For Devised Theatre

Yu Haibo (225)

Modern and Innovative Scenography Expanding Horizons

——A discussion on the “modernization” of scenography and traditional Chinese opera

Cai Tiliang (240)

The Problems and Concerns of Costume Design for Big Events

Han Chunqi (255)

The Value of Diversification: The Trends of Lighting Design

Feng Dezhong (267)

Thoughts on History of Performing Arts Course

Wang Xinhua (281)

The Design Training for Chinese Traditional Operas and Western Operas

Bian Wentong (296)

Material Modeling and Image

——A Talk on the Basic Training for Stage Design

Sun Daqing (312)

Distorted Fairies

——On the Make - up Design of “Lucky Per’s Journey”

Tian Dan (328)

Researches on the Training of Stage Technical Management

Guan Jianbo (341)

Creativity and Professionalism Shown in the Basic Training of Scene Painting

Zhang Hongchen (357)

Thoughts on Teaching of Costume Accessories History

Chen Xiangqun (370)

DMX512 Control Protocol and the Lighting Network

Xu Tong (386)

“Running around the Pillar”: the Time and Motion in the Painting

“Jing Ke Assassinating Emperor Qin Shihuang”

Zhao Chen (411)

The Trends and Training of the Contemporary Stage Design	
<i>Song Yanning</i>	(422)
Color Application in Stage Design	
<i>Yao Yinya</i>	(435)
The Rhetoric in Stage Design	
——Reflections on the Training Session “Fundamental Elements-Poems”	
<i>Teng Yongqian</i>	(445)
Another Way of Training	
——Inspired by “Eight Yi Dance on the Courtyard”	
<i>Ma Jianyun</i>	(456)
Possibilities and Problems in Directing Work	
<i>Mitsunori Kaminaga</i>	(468)
The Theories and Practice of Stage Director Training	
<i>Kim Doo-Young</i>	(495)
The Stage Directing Course Program and Production	
——The Systemic Curriculum to Promote Directing Method for Theatre Students in Chung Ang University	
<i>Kim Jong-Woo</i>	(513)

有关舞台美术教学 建设的两点思考

章抗美

中国中央戏剧学院

中央戏剧学院舞台美术系是一所开办在戏剧艺术专业院校中的舞台美术教学机构。它的发展是与戏剧艺术的发展密不可分的。

然而，长期以来，我们也特别地注意到，就整个世界范围看，各国舞台美术教学有着各种不同的环境和条件。舞台美术（scenography）作为一种高等教育的学科存在 100 多年了，到今天为止，也许可以大体概括为以下一些情况：

1. 开办在戏剧艺术院校或其他演出艺术院校中的舞台美术教学；
2. 开办在美术或其他设计艺术院校中的舞台美术教学；
3. 开办在综合大学中的舞台美术教学。

我想，这些不同的学科背景也许会对于舞台美术的教学产生不同的影响。开办在戏剧艺术院校或其他演出艺术院校中的舞台美术教学，会更多地与戏剧和其他演出艺术产生交互的影响。开办在美术或其他设计艺术院校中的舞台美术教学，会更多地与美术或造型艺术、设计艺术产生交互的影响。开办在综合大学中的舞台美术教学，会更多地与各种人文和自然科学学

科产生交互的影响。

任何学科的发展都不是孤立的，与别种学科产生交互性影响对于任何领域的发展都是有益的，舞台美术这一领域也是如此。舞台美术的创作几乎涉及到人类存在的各种范围和角落，舞台美术的发展也需要各种学科的滋养。

在上述各种办学环境和条件下的不同教学会形成不同的特色面貌和优长之处。例如，有些戏剧院校或美术学校的舞台美术教学重视演出和美术创作实践，培养出很多富有创作实践能力的舞台美术家，在创作实践方面显出优长。而在一些综合性大学的戏剧或艺术院系里，也有在学术研究方面领导潮流的杰出理论家和思想者，在学术研究方面显出优长。还有一些舞台美术专业开办在综合性大学中的戏剧学院或艺术学院中，在具有戏剧或美术创作实践优势的同时，又具有综合性大学的哲学、文学及其他人文学科背景，逐渐具有了更为全面的优势。

中央戏剧学院舞台美术系作为一个开办在戏剧艺术院校中的舞台美术教学机构，在长期的教学实践中，以戏剧舞台美术专业创作为主干，注重美术和其他设计艺术课程，同时也大力地倡导舞台美术学术研究。我认为，我们中央戏剧学院的舞台美术教学应当吸收不同舞台美术教学模式的优长之处，在戏剧和造型艺术实践和学术研究方面全面发展。这是因为，中国的舞台美术教育状况与许多西方国家有所不同。有些西方大国的舞台美术教育存在于数百所大学中，各校的规模相对较小，因而可以各有某一种特点。中国的舞台美术教育则比较集中在十几所学校里，各校舞台美术系的规模较大，其中中央戏剧学院的舞台美术系规模最大，教学设置最完整。中央戏剧学院拥有中国国家教育部权威机构认定的戏剧教育重点学科。我们理应在创作实践和学术研究等方面全面达到最高水平。而实际上，中央戏剧学院的舞台美术系在艺术创作和学术研究方面一直引导中国舞台美术的潮流。

鉴于这样一种全面发展的认识，我们在最近几年里创建了美术设计的相关专业，并计划在新校区建成后，创立绘画和其他造型艺术专业，使我们的舞台美术专业建设获得美术学科的背景。为了更进一步地加强舞台美术学术研究，我们在 2002

年创建了演出艺术史论专业，并将从 2008 年开始招收舞台美术专业博士学位研究生。而博士学位研究生的研究领域将逐步深入到布景、灯光、服装等不同的方面。

二

我认为，学术研究是任何一个学科发展变革创新的重要条件。但是，在这一方面，历来就有不同的见解。有观点认为，舞台美术是一种实践性的学科，不需要更多的理论研究，更不需要招收博士生。而我认为，舞台美术实际上是处于戏剧学、美术学之间的一种领域，其创作又处于文学与造型之间，它的各种关系又处于各种复杂的因素之间，它的研究很直接地联系着哲学的一些基本问题和前端问题。我认为，博士教育有可能加强舞台美术学术研究的深度。在艺术风格急速变革的时代，学术研究显得尤为必要。

关于艺术创作的实践和理论的关系问题是值得思考的问题。我认为两者之间的关系是相辅相成的，两者是不能互相代替的。理论研究是根植于实践的，实践中才能得到真知，这些观点都是不错的。但是长期以来，我们可能忽视了实践和研究之间的一个重要的不同点。我认为起码有这样的不同点需要重视。在某种意义上，人们的实践可以有这样两种情况，有一类实践是创新性的实践，或者可以称为创造性的实践，这样的实践是艺术创作真正需要的实践。因为这样的实践具有既不重复自己也不重复别人的创造性特征，也就是具有艺术的不可重复性。然而还有另外一种实践，这就是重复性的实践，也就是不断地以相同的或近似的材料，相同或近似的手段去进行重复性的生产活动。这样的重复性实践也是一种实践，当然也会有成果，然而那也许仅仅是一个产品，而这样的产品的重复性本性是与艺术相悖的。我们作为从事艺术创造的艺术家的显然需要的是创新性的创造性的实践，而不是那种只能产生产品而不能萌发艺术的重复性实践。而反观我们艺术界的现实，难道不存在那种在低水平上不断重复着类似的材料和类似的手法的重复性的实践吗？显然还是存在的。那么，这两者之间的差别在哪里呢？我认为，差别就在于在我们的创作实践中有没有是真正

来源于实践而又能指导实践的学术研究。研究与实践这两个概念有所不同，所谓研究就是创造新知、开掘新域。研究就是创新。不创新、不创造就不是研究。研究是不能重复别人，也不能重复自己的。总之，存在重复性实践而不存在重复性研究，重复性的工作就不是学术研究，这或许是实践与研究的不同之处，也是我们需要在实践中重视学术研究的缘由之一。总是以老的内容老的形式示人，这也就是我们的有些演出作品不能吸引人的原因之一。这也许就在于：我们在实践中进行了过多的重复，而缺乏创新性的研究。

也有人认为，舞台美术无需专门的理论研究，直接引用哲学的、美术的、戏剧的研究成果就可以了。而我认为，舞台美术的研究领域是一个交错的地带，有极为明显的独特性。哲学的、美术的、戏剧的研究不能替代舞台美术的研究。哲学领域的研究成果相对于舞台美术而言会显得不够贴切，而美术方面的研究与舞台美术常常不对号，下述的事实可以从一个侧面表明这一点。20 世纪有一种常见的现象，一些伟大的艺术家，在绘画领域产生了巨大时代性变革。他们在一般造型领域获得成功以后，也常会到剧场中客串一下舞台设计的工作。可是，他们除了把自己的新画风带到舞台上以外，并不能在舞台的空间中创造重大的变革。在 20 世纪的绘画和舞台美术中，有许多一眼看上去完全相同的东西，其实并无联系。而那些似乎毫不相干的东西却有着意外的姻亲关系。

对于戏剧演出整体的研究也不能替代舞台美术研究，例如，从戏剧变革的角度来看，就会发现戏剧整体中的各种因素（剧作、导演、表演、舞台美术、音乐）的变迁并不是完全平衡并行的，这就是戏剧这个整体之中的整体与局部之间、局部与局部之间发展的不平衡，有时发生历史的错位，甚至表现为整体的裂变。这在最近三四十年的戏剧和舞台美术发展中有所表现。有人总是说戏剧是一个整体，其实有些时代比较整体，有些时代并不那么整体，或者说有时整体性比较强，有时就不那么强。我觉得，戏剧里的各种因素就像一些朝着一个方向流淌的河流，有时彼此交汇，有时各自奔流。例如，如果把当代的先锋舞台美术仅仅理解为当代先锋戏剧中的舞台美术，就是

不恰当的,因为有些戏剧或演出虽具有先锋前卫的性质,但其舞台美术家的创作方法也许是比较传统的,与以前的舞台美术方法区别不大。而如果我们对于后现代舞台设计的研究,仅仅局限于对那些具有后现代主义特征的剧本的演出,显然也是极为片面的,而许多数百年、上千年前古典剧目的当代演出却常常表现出鲜明的后现代特征。而这些内容都需要做出极为贴近的、细致的、具体的研究。

关于舞台美术的学术研究,在中国还有一个问题值得注意,这就是我们舞台美术历史课程的讲授内容常常止步于距今数十年以前的某一历史阶段,也就是说,我们的舞台美术历史课程通常不包含当代史,甚至也较少涉及到所谓现代史。似乎历史由史论老师教,而当代(现状)由设计实践老师教。而我们通常将现当代史称为“现状研究”,而现状又似乎是与历史分属两个不同的范畴。一般历史著作的内容常常并不能及于当代,理由是当代距离太近,研究不成熟,不宜写入历史。但是,断开了历史研究与现状研究的连接,并不有利于学科的发展和创新。有些西方大学的做法值得借鉴。例如斯坦福大学道格拉斯·罗赛尔教授的50万字教材《时代风格和戏剧》,1980年版分为18章,从远古人类的表演及表演空间到古希腊、古罗马,到中世纪文艺复兴、古典主义,到19世纪的浪漫主义、现实主义,一直到1970年代的中后期为止。而该书就完成于1980年,该书的最后一章就名为“当代风格”,涉及五六十年代以来总体艺术风格背景中的戏剧和舞台美术。其内容明显地有别于20世纪中前期的斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特戏剧和戏剧空间的内容。特别值得注意的是,该书又于1987年出版了第二版,其内容编排与第一版大体相同,而最后一章也同样描述了自五六十年代以来的戏剧革新,并将这一章节的名称改为“后现代风格”,将内容延续到1980年代的中期。其中,特别对于“后现代风格”背景中的舞台空间作出了概括性的描述。我认为,由此可以见到两点可取之处,其一,就是历史的研究延续到当代的历史;其二,历史性的教材在不到10年的时间段中修订改动再版,体现了一种知识更新和紧跟时代的指导思想,从中表现出一种历史研究力求达到温

故而知新、推陈而出新的作用。我以为，这一点是值得我们学习的。

舞台美术作为高等教育学科是比较晚近的，历史不长，因而研究的空白还很多；舞台美术是复杂的，深奥的，需要深入的研究；舞台美术是独特的，需要专门的研究。

中央戏剧学院是一所研究型的高校。中央戏剧学院舞台美术系是一个包括学士、硕士、博士不同教育层次的教学和研究机构，也是注重创作实践与学术研究相结合的教育和研究机构。