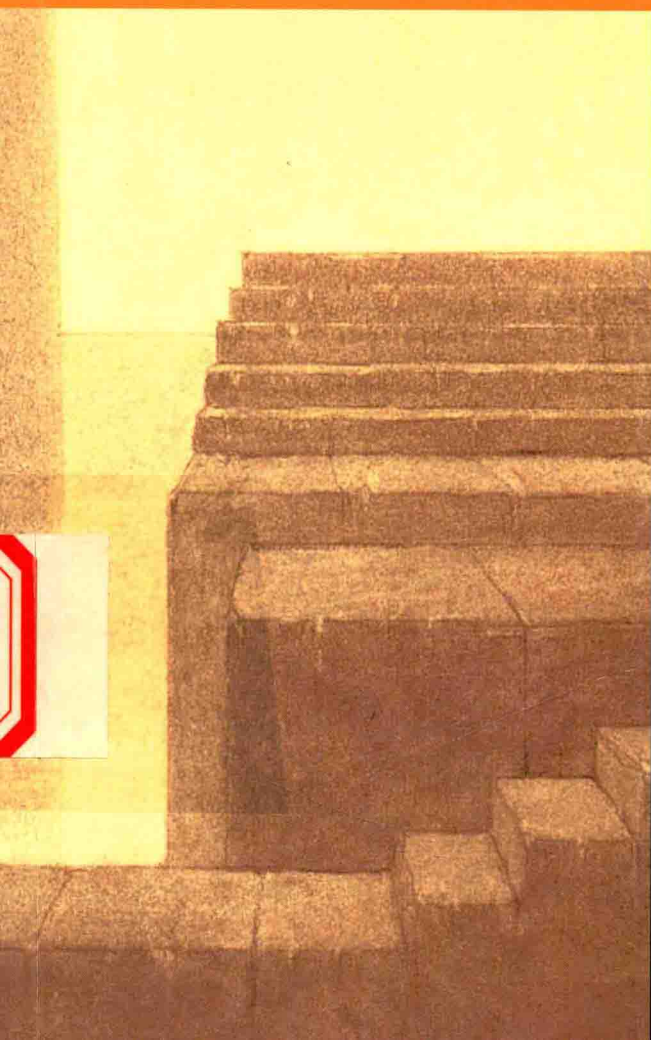

Essentials of Scenography
in the West

HaiBo Yu

于海勃 著

西方舞台美术基础

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

西方舞台美术基础

Essentials of Scenography in the West

于海勃 著

HaiBo Yu

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方舞台美术基础 / 于海勃著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2018. 8
ISBN 978-7-104-04687-5

I. ①西… II. ①于… III. ①舞台美术—介绍—西方国家 IV. ①J813

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第157426号

西方舞台美术基础

责任编辑: 王松林
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
邮编: 100055
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—63387610
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

印刷: 北京顶佳世纪印刷有限公司
开本: 787mm×1092mm 1/16
印张: 22.5
字数: 280千字
版次: 2018年8月 北京第1版第1次印刷
书号: ISBN 978-7-104-04687-5
定价: 168.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前言

这是一本介绍西方舞台美术的书。

这也是我在过去三十余年教学与设计实践（包括先后在中国、英国与美国的教学与实践）中的一些个人体会。本书中的大部分内容取自我在美国加州大学的设计基础课教案，也包括我在国内讲课的一些章节。我试图通过这些内容对现代西方舞台美术，尤其是英美两国舞台美术的概况向读者做一系统性的介绍，为希望了解国外舞台美术的人们提供一扇兴趣之窗；或许可作为专业院校舞台设计课的补充教材。

倒退几十年，知道“舞美”为何物的人寥寥无几，在中国称得上舞美专家的人数估计两幅巴掌就能数全。而今，“舞美”似乎大步流星地从幕后走向前台，成为演艺评论一项不可或缺的评论焦点，连一般观众也能对“舞美”侃侃而提出自己的诸多品论。据说，已开设有关舞台设计课程的高等学府已近百所，舞美设计队伍日渐庞大，“大舞美”的概念近年也被隆重推出。

作为舞美工作者，看到自己多年从事的行业渐渐被普及并得到观众的了解、欣赏甚至敬重，当然会感到由衷的欣慰与自豪，但同时又不禁对近年来某些将“舞美”作用过分夸大与期望过高的现象而感不安。“戏不够，景来凑”虽然是句行内老话，但它却准确地描画出目前演出行业的某种创作生态。

我们不应该忘记美国舞台设计家罗伯特·琼斯（1887-1954）曾经说过的话：“舞台美术从来没有自己的独立性，它服从于表演，没有演员的舞台美术是不存在的。令人诧异

的是，这个简单而基本的舞台设计原则似乎仍然被广泛地忽视。”这段话多么值得我们重温，因为至今仍然有人在继续忽视这个原则，仍然在过度地挥霍舞美的外部包装而放任干瘪的内容。

在内容与形式的关系上，不同的见解与较量似乎一直没断，有些人将现代装置艺术与行为艺术的创作理念与方法嫁接到表演艺术上，以视像先行作为戏剧表演的出发原点，甚至干脆摒弃台词与故事等至关重要的戏剧元素。这种形式大于内涵的表演（西方将此叫作Performance Making）或许可以成为一种新的艺术形式，但无论如何不是我们所说的戏剧与从属于它的舞台美术。

被绝大多数人认可并接受的事实是：戏剧是一门综合艺术，舞台美术是这门综合艺术中的重要分支。在戏剧团队中演员应永远处于被优先考虑的地位。这个原则不但没有过时，而且在现代所有教授戏剧的课堂与教科书中仍被继续强调。戏剧发生的两要素一个是表演另一个是观众，古代戏剧如此，现代成功的戏剧作品也莫不如是。布莱希特的御用设计师卡斯帕·内赫也用他的“零起点”舞美创作方法再一次明确地诠释了这一“表演至上”的原则。他劝戒舞美设计师在创作初期不要“过于热情”，而应以空白的心态（即零起点）从最简单的“演员需要什么”开始。归根结底，让演员感到舒服，让导演感到好用的设计才称得上是一个成功的好设计。

西方国家（尤其是英美两国）的舞台美术专著与教科书种类繁多，学术见解、艺术观念百花齐放。有些学者精于舞美的理论阐释与实践上的标新立异；但多数教授与前线设计师则始终将舞美视为踏踏实实的一门实用艺术甚至是一门“手艺”，这本书可能就属于后者。但舞美教学无论在哪个国家或地区，其基本构成可说是大同小异，无外乎演剧制作、舞美发展史、剧场建筑、设计方法、技术制作等等内容。这本书也不例外，只是在排列顺序，具体的内容选取，表述方法上与其它同类书籍有所不同；尤其在有关设计理念与具体设计的步骤与方法上，以及附图的选取上较为主观，因而也不可避免地显露出—

些个人偏爱与倾向。

我们目前所处的这一信息爆炸时代改变了人们的阅读习惯，尤其年轻的一代往往习惯于用最短的时间获取最大信息量的刷屏方式进行阅读。为了顺应这一趋势与现实，本书遵循极简主义的原则，尽量采用提纲式的写法，将大量叙述文字浓缩为简要的事实排列，就像一瓶10毫升的运动饮料，量虽不大但却营养俱全，以便读者能以最经济的时间消耗获取有关舞美知识的最大信息。

我对书中所涉及的专业名词都顺便加注了英文翻译，希望对读者的学习与未来可能的国际交往有些帮助。这也算是此书的一个小小特色吧。

于海勃

2016年5月写于拉斯维加斯

自序

萌生写这本书的想法很久了。

一九八三年，我在中国美术馆的一个外国书展上见到了此生所见第一本真正的原版西方舞台美术专著——《舞台灯光》，作者理查德·皮保罗（Richard Pilbrow），英国灯光设计师，世界著名剧场咨询公司Theatre Project的创始人。此书打开了我的眼界，尽管当时阅读英文原文十分吃力，但书中的内容与精美的舞台效果图却深深吸引了我。

此后一年，一九八四年，作为中方设计助理，我有幸参与了中央戏剧学院的中美合作剧目《安娜·克里斯蒂》。导演等主创团队全部来自纽约，其中舞美设计是大名鼎鼎的李明觉，甚至纽约时报当时还专门派出了一名记者对这一合作剧目进行跟踪报道。为了配合美方主创团队的工作，院里派出了以刘元声老师领衔的助理团队，我们几位青年教员因为稍懂一点英语而有幸入选。在演出结束后的宴会上，一位美国主创人员认真地对我说，为了感谢我出色的工作，希望能送我一件礼物（Anything! 要什么都行!），我的回答也十分直接，我希望得到一本有关舞美的书（只要有关舞美方面的，什么都行!）尽管我的这一愿望最后没有实现，但那确实是我当时作为一名青年教师最渴望得到的东西。因为，我们在中戏学习的整整四年当中，竟从来没有购置过一本专业书，当时有关舞台美术的书籍在书店里完全是绝迹的!

一九八六年我到英国留学后，每当在大学图书馆和街上的书店里见到那些琳琅满目有关舞美的专著，就幻想着什么时候在北京的图书大厦、三联书店或是中戏的图书馆里也能出现许多这样的书籍，最好不仅仅是译著，还有我们自己的原著。

从一九八六到二〇一六这三十年间，我先是到北京来到伦敦，十五年后又从英国搬到了美国的西海岸，近年来又频繁穿梭于太平洋两岸，但舞台美术从来没有离开过我的生活。我的书架上现在已积攒了近百种有关舞美方面的专著，其中也包括那本理查德·皮保罗亲笔签名的《灯光设计》（后来在伦敦我曾多次见到他，他的儿子建筑设计师弗雷德·皮保罗是我在圣马丁学习时认识的朋友）。

多年身处伦敦这一世界设计圣地，一些经常在那些舞美著作中被提到的设计大师们也在我的学习与工作生涯中由事业中的偶像变为触手可及的普通人，我也有幸近距离接触了许多著名的前辈。高大的约翰·伯瑞外表极为和善，但偶尔也会暴怒。那一次是在格兰邦德大剧院里连排《卡门》，记不得舞台监督犯了一个什么小错误，伯瑞突然从座位上站起“啪”地一声将一寸多厚的音乐总谱（他的灯光计划就写在上面）摔在导演桌上并大吼道“这个事也需要我教你怎么做吗？”。剧院里顿时鸦雀无声，无人敢顶撞这位德高望重的大师，坐在他身后的我第一次感到设计师原来可以如此的威严啊！拉夫·科尔泰除了嘴上永远叼着一只不太粗的雪茄外，简直就是一个老工人的形象，每次见到他的时候总是见他弯着腰，手里拿着工具，不是在锯木头，就是在敲打或焊接着什么；外表看来坚韧强大的约瑟夫·斯沃博达其实是个非常和善可亲的小老头，与他在伦敦稻草剧院门外的那次见面与交谈让我感到他是那样的儒雅谦逊，与照片上的硬汉形象完全不符；我的老师帕梅拉·霍华德在同行与学生的眼中永远是个像撒切尔夫人一样的女强人，但她却会把孩子们宠得一塌糊涂……。渐渐地，舞台美术在我的眼里变得并不像三十年前那么“神圣”，那样朦胧，而是变成了一门实实在在的“手艺”；那一本本舞美著作现在看来也不再仅仅是干巴巴的学术成果与艺术圣经，而是活生生的创作经历与艺术人生。我于是常常想着能有机会把这些年来我在西方的学习体会与国内同行们静静地分享，同时也为我国的舞美资料库提供一份来自“西线”的考察报告。

现在与三十年前不可同日而语，中外文化交流全面而深

入，鲜有尚未开发之死角。然而在戏剧影视设计的出版领域似乎今日之发展还存在不足。目前国内舞美方面的书籍还以作品集与译著为多数，而较为系统的专著还略显不足。

在英语世界，近几十年来有关舞台美术的书籍多得令人眼花缭乱，难以统计。同样的专业会有多种不同的版本，有偏重理论的，也有偏重实用的类似工作手册的书籍，更有设计师们的个人作品集（就在我书写此文的时候还刚刚收到了我的老师帕梅拉·霍华德寄来她的新作品集《剧场素描》）。它们分别用不同的语言，从不同的角度对舞台美术进行深入与精彩的论述。相比之下，这本书未免显得单薄，但我希望这只是一个开始，我会继续向国内的同行们提供更多的来自“西线”的报告。

于海勃

2016年4月24日写于洛杉矶

目 录 contents

前 言 / 1

自 序 / 4

第一章 舞台美术与舞美设计 Scenography and Scenic Design / 001

看到的“真实” Real to be Seen / 003

什么是舞台美术 Scenography / 006

什么是舞美设计 Set / Scenic Design / 006

设计的核心评判标准 Design Criteria / 011

第二章 演出的制作流程与工作团队 Production Process and Team / 013

戏剧制作流程 Production process / 016

戏剧制作团队 Production Team / 027

第三章 舞美设计师 Scenic/Set Designer / 033

团队精神 Team Spirit / 035

舞美设计师的素养 Designer's Quality / 035

舞美设计师如何工作 How Does A Designer Work / 036

第四章 设计基础 Basics of Design / 067

舞台美术的特性 Characteristics of Theatre Design / 069

设计的灵魂——想象力
Soul of the Design——Imagination / 070

视觉翻译/隐喻 Visual Interpretation & Metaphor / 071

主题形象 Key Image / 072

舞台构图 Stage Composition / 074

设计元素 Design Elements / 085

设计的局限 Limitations for Design / 103

第五章 设计风格 Design Style / 107

设计风格的选择 Choose Design Styles / 110

写实风格与非写实风格 Literal & Stylized Styles / 110

不同艺术流派对舞台美术的影响
Influence of Different Artistic Genres on Theatre Design / 112

附录：现代戏剧流派 / 131

第六章 舞台美术发展概要 Brief History of Theatre and Scenic Design / 143

古希腊的剧场艺术 Greek Theatre / 145

古罗马的剧场艺术 Roman Theatre / 152

中世纪的剧场艺术 Medieval Theatre / 157

文艺复兴的剧场艺术 Renaissance Theatre / 159

17、18、19 世纪的剧场艺术
17, 18, 19 Century Theatre / 165

20世纪初的剧场艺术 Early 20 Century Theatre / 170

近代与现代的剧场艺术

The Modern and Contemporary Theatre Design / 176

第七章 舞台样式与设计要点 Stage Forms and Design Essentials / 201

现代舞台样式 Modern Stage Forms / 203

舞台的构成元素 Stage Parts / 218

第八章 舞台技术 Stagecraft / 231

艺术与技术的合作

Collaboration of Art and Techniques / 233

制作车间 Scene-shop / 234

工具 Tools / 241

材料 Materials / 258

常用布景元素 Basic Scenic Elements / 261

布景迁换 Scenery Shifting / 269

第九章 舞台灯光对舞美的影响 the Impact of Stage Lighting to the Design / 281

光，视觉呈现的灵魂

the Soul of Visual Presentation / 284

舞台灯光的基本功能

Basic Functions of Stage Lighting / 286

灯光的造型要素

Controllable Elements of Stage Lighting / 288

第十章 了解世界舞美的窗口 **the Windows of World Stage Design / 305**

演出设计 Design for Performance / 307

其它类型的演出设计

Design for Other Forms of Performance / 317

体育赛事表演设计 Design for Sport Events / 321

国际舞台美术会展

International Conference & Exhibition / 324

舞台美术期刊 Theatre Design Journals / 328

重要国际舞美奖项 Elite Theatre Design Awards / 330

第十一章 西方的舞台美术教育 **Education of Stage Design in the West / 333**

基本介绍 Introduction / 335

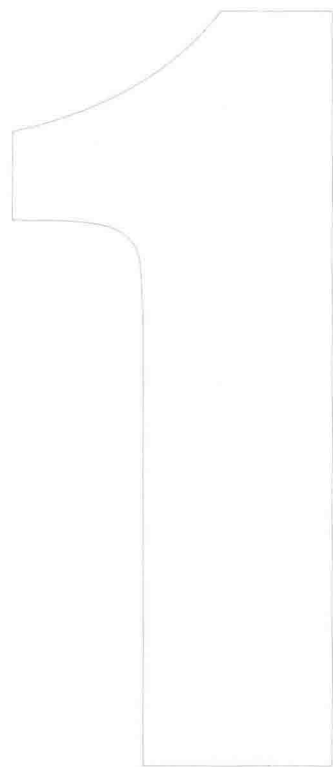
入学资格 School Admission / 339

学习与学业考评 Program & Assessment / 339

附录1: / 340

附录2: / 343

附录: 参考书目 / 345

第一章

舞台美术与舞美设计

Scenography and Scenic Design

本章提要:

- 看到的“真实” Real to be Seen
- 什么是舞台美术? What is Scenography?
 - 布景设计 Scenic / Set Design
 - 服装设计 Costume Design
 - 灯光设计 Lighting Design
 - 音响设计 Sound Design
- 什么是舞美设计 Set / Scenic Design
 - 确定观众与表演者的空间关系
Establish the Acting/Audience Relationship
 - 为剧中人物提供生活与行动空间
Provide Space for Acting
 - 表现剧本所要求的戏剧环境
Environment and Atmosphere
 - 明确演出风格与基调 Identify the Style
 - 以特定的视觉符号强化与揭示戏剧的主题
Visual Interpretation
 - 为剧本中的体现难点提供解决方案
Solve Scenic Problems
- 设计的核心评判标准 Design Criteria
 - 是否为演出提供了合理的行动空间
Providing Physical Space
 - 是否准确地表达出剧本的意境与主题
Expressing Visual Impression

每当被圈外的朋友们问及什么是舞台美术时，我总想用一句最平实的语言能让他们迅速了解这个行当。然而，我的回答可能会大出你的意料：舞台美术实际上是一门仿真艺术，或曰“做假的艺术”。

看到的“真实” Real to be Seen

我的回答听起来似乎太不严肃，也很有些大不敬。我们的老师从来没有这样教过我们，在任何舞美教科书中也从未有过这样的解释。然而我却一直认为这是对专门“制造舞台幻象”的舞台美术最直白的诠释，它也代表了我个人多年来游走于舞美江湖的感悟和对这个我多年来一直从事并热爱的职业的理解。

我的定义基于这样的客观事实：

在一个为演出而准备的舞台上，我们看到的一切都不是真的：假的山，假的水，假的天空，假的港口，假的城市，假的街道，假的房子，假的火车，假的潜艇，假的宫殿或假的厨房……，这一切都归功于舞台美术神奇的创造。

舞台灯光在本来一片漆黑的室内环境里营造出虚拟的霞光，月夜，星空，明亮的阳光，阴霾的雾气，霓虹闪耀的广场或壁炉中暗红的火光……

舞台服装用华服装点着舞台上的众生相：珠光宝气的贵妇，铠甲叮当的武士，神话中的仙子或是穷困潦倒的乞丐……但珍珠不是真的，高贵的绫罗可由低廉的化纤顶替，贵重的金属可能只是塑料制品……

舞台美术（也包括影视美术）的魅力恰恰在于，它像魔术师一样根据戏剧要求用艺术的想象与特殊的手段在舞台上以最短的时间，用与真实造价相比显得微不足道的代价变幻出令观众叹为观止，让演员身临其境的“真实”空间，让观众“看”到一种人造的真实。这是艺术的真实，是经过加工、升华的“真实”。归根到底，舞台美术的主要任务在于满足观众眼睛“看”的需求，而不需要他们用手去摸，更不需要像鉴宝那样

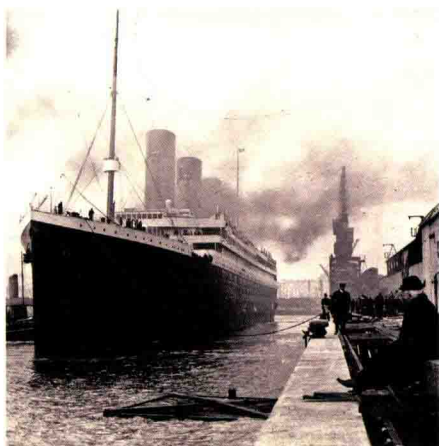

图1·1 1912年真正的万吨邮轮泰坦尼克号在英格兰朴茨茅斯港准备启航。

去辨别真伪。金銮宝殿并不需要一两黄金，悬崖峭壁也不可能搬来成吨的岩石。我所谓“造假说”就是这个意思。（见图1-1-7）

图1·2 卡梅隆的好莱坞巨片《泰坦尼克》真实地再现了泰坦尼克当年的雄姿与它悲壮的结局。

图1·3 电影《泰坦尼克》摄制组在加利福尼亚圣地亚哥市以南，墨西哥境内的罗萨里托巴哈海滨搭建的45英亩的拍摄基地，一艘与原型1:1比例搭建的巨型“邮轮”被建在一个巨大的水池中。

图1·4 为影片拍摄的需要，模型组建造了多个大小不等的船模，设计师与有关人员在模型前讨论模型的布光问题。

