

舞台美术

北京大学艺术教育
与美学研究丛书
舞台美术
之 11
幻觉与非幻觉
的诱惑

幻觉与非幻觉的诱惑

汪又绚 著

北京大学艺术教育与美学研究丛书

之十一

北京大学艺术教育与美学研究丛书

北

J714
1
3

北京大学艺术教育与美学研究丛书(11)

舞台美术：幻觉与非幻觉的诱惑

汪又绚

北京大学出版社
北京

舞台美术

北京大学艺术教育
与美学研究丛书

舞台美术

之
11
的诱惑

幻觉与非幻觉的诱惑

著

汪又绚

图书在版编目(CIP)数据

舞台美术:幻觉与非幻觉的诱惑/汪又绚著. —北京:
北京大学出版社, 1997. 5
(北京艺术教育与美学研究丛书; 11/杨辛等主编)
ISBN 7-301-03319-2

I. 舞… II. 汪… III. 舞台美术 IV. J714

书 名: 舞台美术:幻觉与非幻觉的诱惑

著作责任者: 汪又绚

责任编辑: 张文定

标准书号: ISBN 7-301-03319-2/J·0057

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62752018 编辑部 62752032

排版者: 北京大学出版社激光照排中心

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787×1092毫米 32开本 8.25印张 169千字

1997年5月第一版 1997年5月第一次印刷

定 价: 15.00元

古希腊大理石面具

古希腊粘土烧制成的悲剧面具

▲ 古罗马演员玉雕

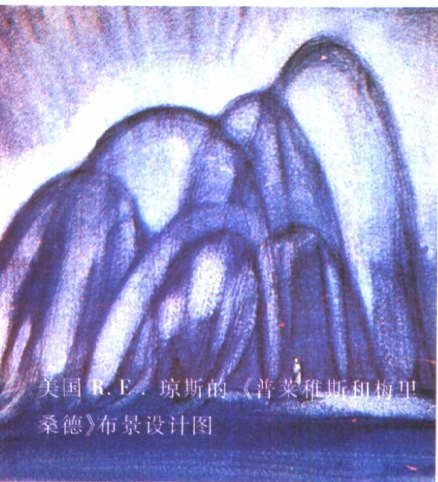
《被缚普罗米修斯》希腊国家剧院演出

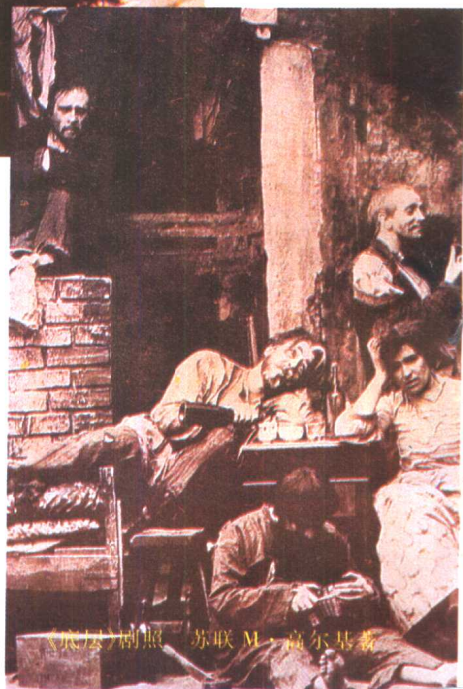
《俄狄浦斯王》剧照 中央戏剧学院演出

《哈姆雷特》剧照 英国老维克剧团演出

美国 R. E. 琼斯的《普莱雅斯和梅里桑德》布景设计图

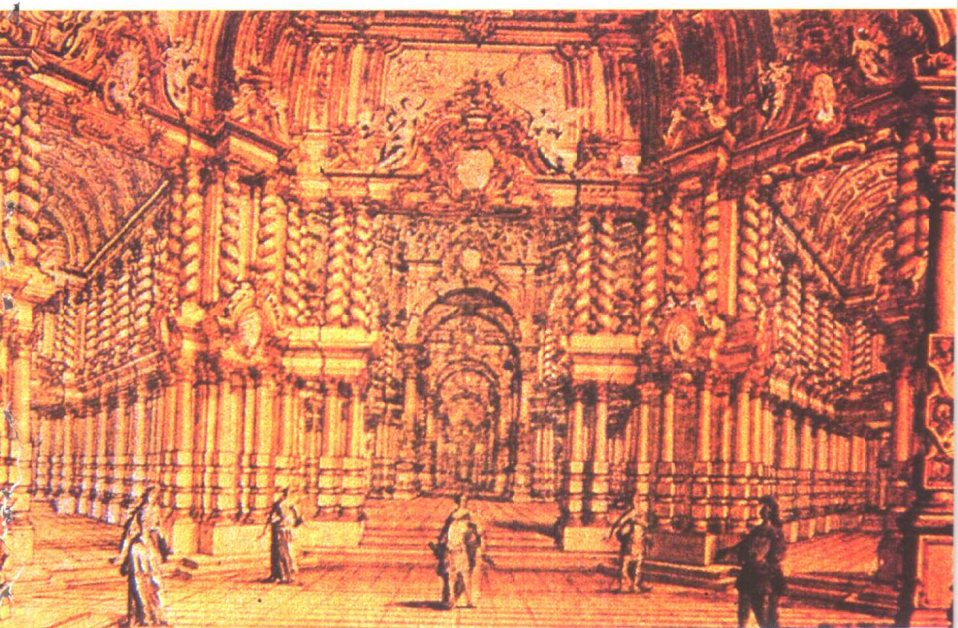
《底层》剧照 苏联 M. 高尔基著

俄国舞台设计家 L·巴克斯特
《天方夜潭》布景设计图

▲ 1818 年德国舞台设计家 M·克阿里欧
的《魔笛》布景设计图

▲ 意大利 17 世纪舞台设计家费迪南多·加里一比比耶那设计的巴罗克
式舞台布景图

布袋木偶戏《闹天空》剧照 中国木偶剧团演出

《马兰花》剧照 中国

中国清代秦晋皮影戏《富宫图—赵太宗登殿》

《咸亨酒店》的布景设计

《老舍茶馆》剧照 北京人艺演出

儿童艺术剧院演出

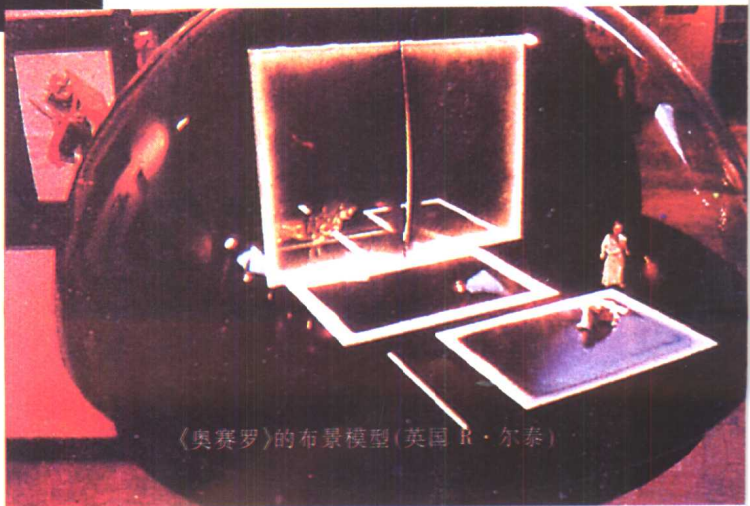
《阿Q正传》的布景

黄清泽

《红牡丹》的布景设计图(电影剧照)

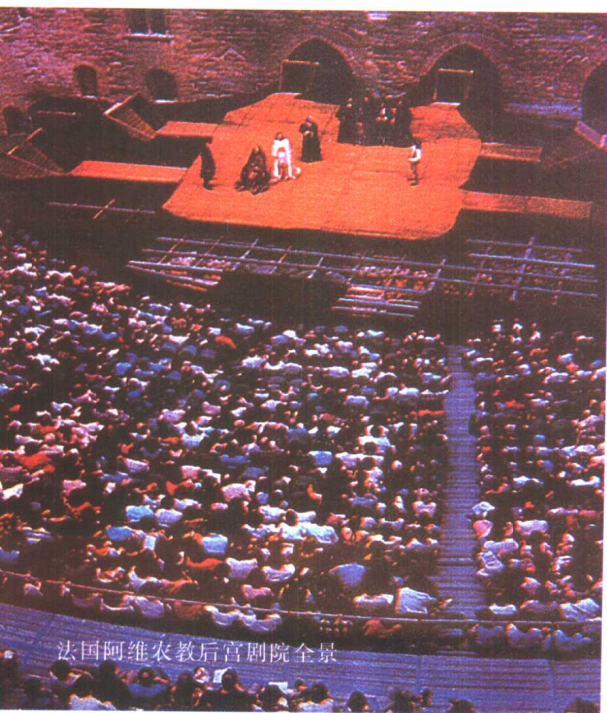
《奥赛罗》的布景模型(英国 R·尔泰)

北京故宫内畅音阁大台

18世纪德国贝

法国阿维农教后宫剧院全景

美国林肯中心大都会

德国威斯巴登新

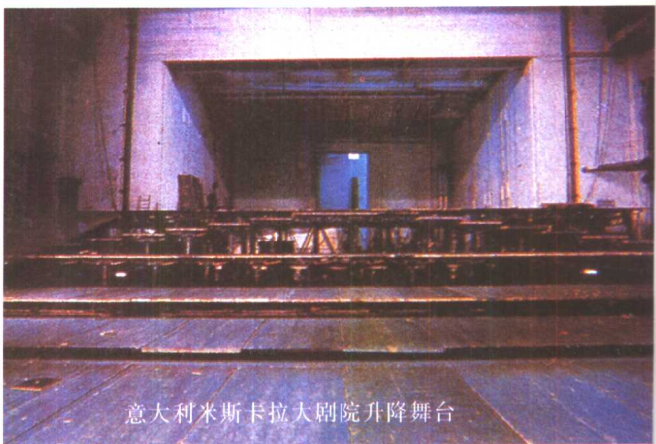
侯爵歌剧场

英国伦敦国家剧院

剧院观众席

意大利米斯卡拉大剧院升降舞台

林国立剧场

德國慕尼黑加普隆格文化中心劇院

▲ 意大利喜剧《老顽固》剧照 (服装设计:汪又绚)

▲ 曹禺《北京人》剧照 (服装设计:汪又绚)

总 序

90年代是20世纪和21世纪交替转折的年代,也是一个科技文化飞速发展、人类精神与智慧高扬的时代。

中国社会主义现代化建设在90年代进入了一个崭新的历史阶段。随着人民群众物质生活水平的不断提高,对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到,美育和艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设,对于为21世纪培养德、智、体、美全面发展的一代新人,对于提高全民族的精神素质,对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力,都有着不容低估的重要意义。“北京大学艺术教育与美学研究丛书”的出版,正是为了适应这种时代的要求和社会的需要。

这套丛书的问世,也是为了更好地系统地整理、发掘和研究中华民族光辉灿烂的艺术宝藏。在中华民族五千年的文明史上,涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品,需要我们认真仔细地加以整理和研究。继承和弘扬这份宝贵的文化遗产,对建设未来的中国文化,对广大青少年进行爱国主义教育,对提高民族的自尊心和自豪感,都有重要的现实意义和深远的历史意义。

北京大学在艺术教育和研究方面有着优良的传统。早在本世纪20年代蔡元培先生担任北京大学校长期间,就非常重

视美育和艺术教育,他强调应当把美育列为国民教育的宗旨之一,并且规划了一幅全民艺术教育的蓝图。从世界各国的高等教育来看,近几十年艺术教育更是有了很大的发展,欧美发达国家的综合大学基本上都设立了艺术院系,许多新的艺术学科和艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前还在不断发展。世界著名的未来学家奈斯比特在新近推出的《2000年大趋势》一书中认为,决定未来世界走向的十大发展趋势之一就是“艺术在90年代将会有空前的发展”。艺术的繁荣发展,必然向艺术的教育和研究提出更高的要求。我们的教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强这方面的教育和研究。因此,这套丛书的出版,也是为了继承和弘扬北大重视美育和艺术教育的优良传统,是为了适应教育“三个面向”的需要。

这套丛书在选题上,既注意研究中外传统的艺术,又注意开拓艺术教育和研究中的新学科、新领域,以全新的面貌来传播90年代艺术教育和研究的新成果,将艺术生产与物质生产和其它精神生产密切结合,将学术性、知识性、趣味性、可读性熔于一炉,力求深入浅出,文笔优美,图文并茂,使读者在艺术的天地里陶冶情趣,得到美的享受,提高自身创造美和欣赏美的能力。丛书主要面向大专院校学生和广大青年读者,作为大学进行美育和艺术教育的教学读物或参考书籍,同时也可供广大文艺工作者和文艺爱好者从事艺术研究之用。丛书的作者是在艺术教育与研究领域里颇有声望的专家以及近年来在学术上颇有成就的中青年学者。

“北京大学艺术与美学研究丛书”分辑出版,计划在5年内陆续出版20余种。丛书的出版,得到了北京大学艺术教育委员会、北大出版社的领导和其它有关方面的支持和帮

助,在此,我们谨向所有关心和支持本丛书编写工作的同志们表示感谢,向本丛书责任编辑同志们致以谢意。

杨 辛 彭吉象 张文定

1991年3月

引 言

戏剧属再现性时间艺术。戏剧世界从整体上反映着世界的面貌。人类的历史，现实和未来，人类社会的问题和成就，忧虑和理想，人类生活的各个角落的现状和风采，无不在戏剧里表现出来。戏剧是一个民族的当众思考。优秀的戏剧可以加强一个民族的敏感性，衰落的戏剧只能使整个民族变得粗俗麻木，戏剧是社会学、历史学、哲学的研究对象，或者说，人们运用这些科学研究戏剧文化的内涵和表现。

人类步入 20 世纪下半叶，整个世界仿佛从梦中惊醒。放眼望去，一切都充满着生机。尽管科学技术和与之相适应的经济正在飞速发展，并没有使人们沦为只追逐金钱的机器，相反，对文化艺术的渴求又重新摆上了社会的天平。在艺术——这座使人的精神世界得以自由驰骋的神圣殿堂里，世界似乎浓缩了许多个世纪，将几千年来人类文明丰富瑰丽的戏剧艺术精华奉献给今天的人们，使人们在这里无所顾忌地得到情感最大的宣泄、最大的寄托，而敢哭、敢笑、敢骂、敢恨、敢悲、敢哀、敢刚、敢柔、敢惆怅、敢缠绵、敢渴求、敢希望，凡是人所能有的情感、欲念、祈盼都以最典型的方式表现出来。在这个多维立体的空间里，人类精神得以升华，灵魂得以净化，当人们从剧场出来，心灵重又变得纯净。戏剧艺术便是这样一种高尚艺术。

舞台美术是舞台演出艺术的一个重要的有机组成部分。它承担着为戏剧演出展示全部环境，烘托气氛和塑造人物形象的任务，以及其它有助于戏剧演出的造型任务。舞台美术是从属于舞台演出艺术的造型艺术。它以舞台造型的手段在各种舞台演出艺术中发挥着实用与审美相结合的功能。尤其在戏剧演出艺术中它更发挥着多方面的作用，诸如表现时代、时间的特征；表现环境、空间的特征；表现气氛、情绪和心理的特征；它还要为戏剧表演的调度和节奏提供物质的和意念的依据及方便条件。它是综合上述作用并通过表演的过程完成表达戏剧思想内容任务的一门艺术。舞台美术设计师们为此付出了聪明的智慧，高超的技术，丰富的想象。舞台美术是戏剧内在的意识，情感的外观，舞台美术设计家用那牵制情感的灯光、线条、色彩和魔术师般的手段创造出变幻莫测的空间并和演员组织起一幅幅颇具生命力的画面。

走进戏剧的宇宙，这是一个群星璀璨的星空。在西方文明史上，古希腊戏剧虽然年代久远，然而它为后世留下的珍贵记载影响了迄今为止的欧美戏剧。文艺复兴和莎士比亚戏剧的产生，以及后来诸多的戏剧流派的诞生，造就了一大批舞台美术家。中国从宋代的“勾栏”到清末的“茶园”就在这样简单的“砌末”装置中，中国戏曲走过了将近千年的演出历史，以它独特的艺术风格写下了辉煌的一页。从最初的检场人到今天庞大的舞台美术家队伍，中国的舞台美术历经了从裁缝、裱糊匠、泥瓦匠、木匠、油漆匠的工匠手艺人到设计师、艺术家的一条漫长艰辛的道路，他们创造了昨天，也正在创造今天和明天；创造已知的世界，也创造未知的世界，他们在东方文明这个大舞台上进行着最伟大的设计和实践。