

中央戏剧学院舞台美术教学丛书

舞台艺术

——舞台实践之完备指南

[英] 特里弗·R·格里菲斯 编著
孙大庆 译

中国纺织出版社

300

320
G57

舞台艺术

——舞台实践之完备指南

图书在版编目(CIP)数据

舞台艺术:舞台实践之完备指南/(英)格里菲斯(Griffiths, T. R.)编著;孙大庆译.-北京:中国纺织出版社,2000.3

(中央戏剧学院舞台美术教学丛书)

书名原文:Stagecraft: The complete guide to theatrical practice

ISBN 7-5064-1748-0/J.0065

I.舞… II.①格… ②孙… III.舞台艺术-高等学校-教学参考资料 IV.J81

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第71141号

Stagecraft

Consultant Editor: Trevor R. Griffiths

@Copyright 1982 Quarto Publishing plc

The Old Brewery 6Blundell Street London N7 9BH

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems-without the prior permission in writing of the publishers.

版权所有。未经出版者事先书面许可,不得以任何方式或手段,无论是图形的、电子的或机械的,对本著作内容进行复制,包括翻印,录制唱片、磁带等。

著作权合同登记号:图字:01-1999-2839

策划编辑:刘磊 特约编辑:张善明 责任编辑:马涟
责任设计:任星荪 责任校对:陈红 责任印制:刘强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷 各地新华书店经销

2000年3月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12

字数:300千字 印数:1—3000 定价:98.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

目 录

前言 · 7
导演 · 9
舞台监督 · 31
表演 · 53
布景设计 · 73
灯光 · 93
服装设计 · 109
化妆 · 127
制景车间 · 143
经营管理 · 159
选择剧本 · 167
戏剧节汇演及巡回演出 · 179
专业词汇表及有关地址 · 184
索引 · 189
鸣谢 · 192

图 注

今天的戏剧将演员、制作人员以及观众囊括在内。这是一出中世纪轮回剧的晚会式演出,以对传统戏剧的现代诠释,使我们理解中世纪戏剧那种演、职员和观众密切交流的状态。

舞台艺术

——舞台实践之完备指南

图书在版编目(CIP)数据

舞台艺术:舞台实践之完备指南/(英)格里菲斯(Griffiths, T. R.)编著;孙大庆译.-北京:中国纺织出版社,2000.3

(中央戏剧学院舞台美术教学丛书)

书名原文:Stagecraft: The complete guide to theatrical practice

ISBN 7-5064-1748-0/J.0065

I.舞… II.①格… ②孙… III.舞台艺术-高等学校-教学参考资料 IV.J81

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第71141号

Stagecraft

Consultant Editor: Trevor R. Griffiths

@Copyright 1982 Quarto Publishing plc

The Old Brewery 6Blundell Street London N7 9BH

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems-without the prior permission in writing of the publishers.

版权所有。未经出版者事先书面许可,不得以任何方式或手段,无论是图形的、电子的或机械的,对本著作内容进行复制,包括翻印,录制唱片、磁带等。

著作权合同登记号:图字:01-1999-2839

策划编辑:刘磊 特约编辑:张善明 责任编辑:马涟
责任设计:任星荪 责任校对:陈红 责任印制:刘强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号

邮政编码:100027 电话:010-64168226

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷 各地新华书店经销

2000年3月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12

字数:300千字 印数:1—3000 定价:98.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

目 录

前言 · 7
导演 · 9
舞台监督 · 31
表演 · 53
布景设计 · 73
灯光 · 93
服装设计 · 109
化妆 · 127
制景车间 · 143
经营管理 · 159
选择剧本 · 167
戏剧节汇演及巡回演出 · 179
专业词汇表及有关地址 · 184
索引 · 189
鸣谢 · 192

图 注

今天的戏剧将演员、制作人员以及观众囊括在内。这是一出中世纪轮回剧的晚会式演出，以对传统戏剧的现代诠释，使我们理解中世纪戏剧那种演、职员和观众密切交流的状态。

序

此丛书共分四本《舞台艺术》、《舞台灯光》、《舞台服装》和《舞台化装》。四本书的作者都是英国舞台美术各方面艺术创作的实践者。《舞台艺术》的主编特里弗·R·格里菲斯是该行业的资深专家。《舞台灯光》的作者格雷厄姆·沃尔特斯是戏剧、电视灯光设计师。《舞台服装》的作者玛丽·T·基德曾为劳伦斯·奥利费等著名演员制作过服装,并在剧团设计、制作服装近20年。《舞台化装》的作者罗斯玛丽·斯温菲尔德是国际闻名的化装艺术家。

丛书具有很强的专业知识性。《舞台艺术》从宏观角度总览戏剧各方面的问题。《舞台灯光》介绍了电的知识。《舞台服装》介绍了西方几个主要历史时期的服装知识。《舞台化装》讲述了化装的基础知识和基本原理。

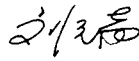
丛书作者丰富的艺术实践经验使丛书具有很强的实践性和操作性。如《舞台艺术》涉及包括导演、舞台监督、表演、布景设计、灯光、服装设计、化装、制景车间、经营管理、选择剧本、戏剧节汇演及巡回演出的戏剧实践等各方面的内容,并详细探讨了舞台设计具体运作中的细节。《舞台灯光》描述了灯光设计工作的各个层面,其中包括如何与导演和布景设计进行沟通、如何从剧本中找到灵感及如何为不同的演出样式和布景设计灯光。《舞台服装》将服装按裁剪的形状归纳为五种形状,并介绍如何利用这五种裁片制作各种服装。《舞台化装》系统介绍了化装材料的使用方法,演示了舞台、影视人物化装的操作程序及效果化装的表现技巧。

丛书作者根据舞台美术具有很强的实践性与可视性的特点,在书中配有大量的图片,使丛书更加简明、实用、易懂。另外,负责丛书翻译的是中央戏剧学院舞台美术系的四位中青年教员,他们是舞台美术各专业的艺术创作的实践者并具有一定的英语翻译能力,因此能较为准确地表达原著的专业论述。

在我国,培养舞台美术设计专门人才的高等学府为数不多,系统介绍舞台美术设计与理论的专业书籍也寥寥无几,这套丛书的出版可使我们了解外国同行的工作方式,从中借鉴许多已经或即将遭遇的专业艺术创作的问题。它可以成为我国舞台艺术专业教学理想的补充材料,也可成为专业和业余舞台美术工作者的完备指南。

中央戏剧学院副院长

中国舞台美术学会会长

2000年2月7日

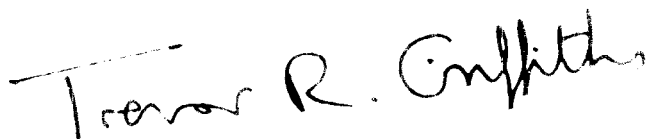
前 言

制作成功的演出并不存在现成的模式。此歌队(左图)的视觉震撼力和协调统一的整体合作效果融入了每一位成员数月的艰苦工作。《俄瑞斯忒亚》(The Oresteia)是1981年伦敦国家剧院的上演剧目之一。业余剧团并不希望能达到那些大型专业剧团的制作水平。尽管如此,若有精细的策划、创作的活力、密切的沟通以及全身心的投入,任何演出都可以让观众得到享受,并给他们留下深刻印象。

创造好的戏剧是一项有价值但又艰难的活动。那些曾以职业或非职业方式介入戏剧的有影响人物,总结出不少能够使戏剧演出以更好、更令人信服的方式呈现的实践经验以及具体原则。在本书中,我们把那些专家们总结出的自己艰难地取得成功的经验汇编起来,形成一套指导大纲。他们展示了如何去创作一部尽可能完美、预料之外的错误尽可能少的演出。在剧场中,由于最初的构想未能深思熟虑,以至难题经常出现——这在戏剧活动的许多领域都一样。本书谈的就是运作思路以及实施方法。本书当然不能解决演出团体会遇到的、可以想见的每一个难题,但它确实提供了一套解决一台演出各方面难题的指导原则。

推出一台演出的任何人,不管演出的是儿童剧还是正统的歌剧,都有责任在考虑到资金投入多少的情况下,将尽可能好的作品奉献给观众。本书囊括了难以置信的众多实践信息和建议,在正文和例证中均有;为最简单的或是最复杂的戏剧创作指点迷津。

表演的冲动,是深深地扎根于人类内心的。参与制作一台演出,这本身是令人激动的;若是该演出组织完美,那就更让人激动了。之后,它将面对尽可能多的观众,而该演出各方面的质量——包括表演、导演、布景、服装、舞台监督、灯光、音响、化妆,甚至经营管理和宣传策划都会给观众留下印象。本书有助于不论是有经验的还是无经验的人去实现这一目标。

导 演

· 选择和阅读剧本

· 角色分派 · 试演 · 演出宣传

· 排练 · 舞台调度

· 首 演

导演一出戏是戏剧行当中最大的几项挑战之一。尽管我们很难准确地界定一名好导演的素质，但是他必须具备挑选剧本的能力，选择合适的角色人选的能力；并且，不管他已导演过多少出戏，他都须具备以全新的方式处理题材的能力。而且对于导演们来说，另一项主要的要求是，他们必须有能力最有效地掌握剧本、演员、舞台工作人员以及其它可利用的便利条件。导演同时要有一双关注空间及其构成的眼睛，以及把剧本从书面搬上舞台的思维。在开始执导之前，到戏剧的其它领域——诸如舞台监督或表演——之中进行实践将是有益的。

导演的方式

导演与批评家，是两种截然相反的角色。批评家的任务是评价一部作品并指出其缺点、错误；而导演则要从作品中寻找所有值得称道、赞扬的地方，调整、修改其自相矛盾、承启不畅之处，确保演出和表演服务于剧作家的意图，诠释该作品的主题、梗概。众所周知，不同的导演，在工作方式上以及角色的处理上颇为不同。

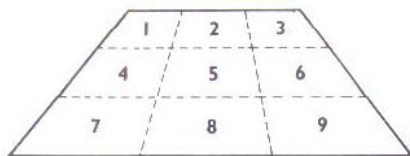
近年来，导演进行执导工作的一般性方式已

诺尔·考沃德 (Noel Coward) 的《半个世界》(Semi-Monde) 一剧会给非专业演出团体的演出做一个很好的榜样。考沃德的名字对于观众一向具有很大的吸引力，《半个世界》一剧在作者生前未曾公演，因此当格拉斯哥的市民剧院首演时，该剧更多了一层

有了显著的改变。在这之前，导演通常都相当专制。例如，英国演员兼导演劳伦斯·奥立佛 (Laurence Olivier) 在《纽约时报》(1960年2月7日) 对他的一次访谈中称：“我希望我的演员精确、快速地完成我让他们做的事情，那么一旦我搞错了，就可马上发现自己的错误所在。我相信，导演必须懂戏，以便他能抓住每一场的每一个要点。导演知道——也只有他知道——演员在不同时刻的节奏变化。他知道在什么地方安排台词的重音。演员个人并不能洞察剧情的逻辑……演员的成功表演只有经过反复的练习。所谓激发演员等等那些议论都是废话。”

然而近年来，奥立佛式的“我要怎样”型的导演，在一种新的“来试试这样”型的导演面前，前者就显得有点过时了。当合作性质的演出团体出现之时，从导演的角度已开始认同一种更为民主的导演——表演的工作关系。奥立佛所说的正是导演并且也“只有他”知道动作什么时候该怎样处理，其合理成份在于，导演能以一个局外人的眼光发现一些对于演员来说搞不清楚的地方。但很多时候，导演必须考虑到演员扮演角色的直觉并尊重他们的意见。当然，导演们可以使用许多

特别的吸引力。(左图) 庞大的演出阵容对于许多专业演出团体来说，在预算上就会出现障碍。但该团体充分利用有利条件，精心地导演以及优美、出效果的布景设计，使该作品创造出一种给人留下深刻印象的活跃感和优雅的氛围。

舞台区域通常被划分为如下各部分:

1. 右后台	6. 左中台
2. 后中台	7. 右前台
3. 左后台	8. 中前台
4. 右中台	9. 左前台
5. 台中	

布景吊杆

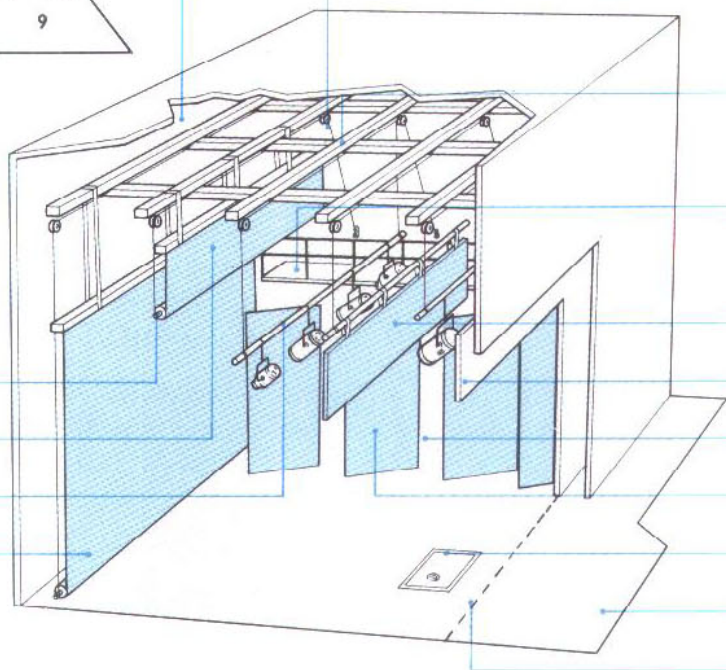
部分卷起的背景幕

灯光吊杆

天幕

舞台后墙

吊绳

栅栏天顶

天桥

檐幕

假台口

边厢

侧幕

台仓口

台唇

布景前线

镜框式舞台: 下列构造图表显示了传统的镜框式戏剧舞台的构成要素。

创作流程表

职能	排练之前
导演	选剧本·明确演出权·与布景、服装、灯光设计师讨论剧本·试演·分派角色·讨论广告和节目单·看排练场所·筹划排练时间表
舞台监督	与导演讨论演出·购买或复印剧本·寻找排练场地·组织舞台工作人员·布景工作·在排练场做地面标记·拟出全体演、职人员名单·计划可利用的时间·道具清单
表演	准备试演·阅读剧本,记下感受·研究角色·向舞台监督提供地址及有关情况
布景设计	读剧本·做出基本构思·与导演讨论演出·研究剧场·研究剧本·画设计图·做模型·与导演、舞台监督讨论模型·对模型做相应修改·列出道具、家具清单
服装设计	读剧本·与导演讨论演出·研究剧本·制订计划表·制订演员着装表·设计图·找布料样品
制景	与设计师见面·讨论制作内容·考虑疑难之处·研究材料并设法找到·如有必要,买工具·制订工作进度表
经营管理	拟定制作经费·核实演出场地的所有法规·讨论票务·考虑剧场的餐饮供应·与导演讨论宣传工作
灯光设计	读剧本·研究剧场·计划基本灯光设备

心理上的把戏来让演员们觉得他们正在照着自己的本能来演，导演能设法通过隐秘、巧妙的方式使得演员做导演想要的事，而不用去直接命令他们。

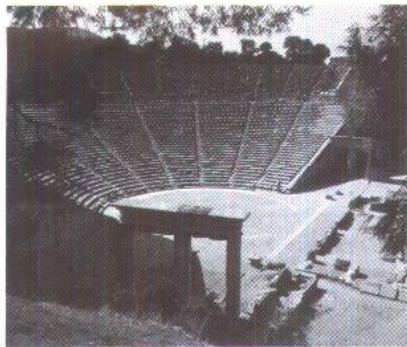
毋庸置疑，一名导演在创作初始阶段，就必须对于自己将如何处理一部戏、该戏的主题类型以及导演要通过这部戏传达给观众什么信息这几个方面有构想上的充分把握。然而仅仅告诉演员《哈姆雷特》(Hamlet) 这部戏的目的就是呈现行为不检的母亲和深爱自己父亲的儿子之间的冲突，那就远远不够了。这样也会使这部戏变得毫无意义。尽管这一方面也是重要的，但更重要的是要去研究并找出其它不甚明显的目的，即每一场中每一个角色的最高任务。如果这方面得到揭示和合理化处理，那么不同角色的构思以及呈现将有助于整部戏的演出。导演认可演员围绕这种方式来工作是至关重要的。

演员的表演首先要围绕构思，其后才是台词。对于台词，重要的是去理解而不仅仅去死记硬

背。表演本身是一个不断揭示的过程，其中演员的真实反应是至关重要的。导演的工作就是去帮助演员找到他所扮演的角色的真实，以及这种真实的根源。德国剧作家贝尔托特·布莱希特(Bertolt Brecht)说过，模仿在戏剧中是并不丢人的艺术行为——因为戏剧本身就是人类行为的模仿。导演必须帮助演员进行自我思考。

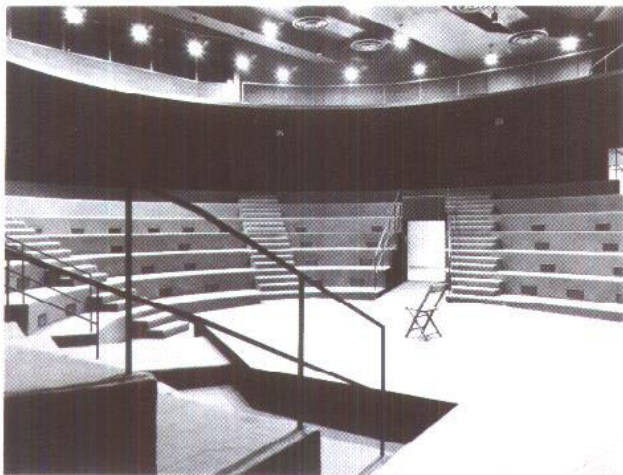
在上面提到的那次访谈中，奥立佛称：“我宁让一场戏反复排演八次，也不愿意把同样的时间浪费在神聊抽象概念上。”在排练过程中，舞台是导演的又一思考重点，因此将戏的各部分排演若干遍是非常重要的。如果演员没有找出表演的最高任务以及表演思路，那么戏排得越多，积下的错误就越多，演员要想在后来修改就更难了。看上去似乎很多时间由于较为民主的排练方式以及谈论所谓“抽象概念”和人物动机而浪费掉了，然而这也是有一定价值的，可以充分发挥全体演员的个人素质和聪明才智。导演永远不要羞于去强调那些看似显而易见的事情，因为恰恰就是这些事情

排练	合成周	上演
实验性练习·读剧本并排戏·与舞台监督和设计师们保持密切联系	技术合成·着装排练·全面检查·做记录并提供给其他成员	出席演出·就出现问题的地方总结经验·组织全体演员聚会
道具到位·做出场记本·标出舞台提示·催场和效果要求	确认一切就绪·制订舞台监督助理的操作顺序表·制订舞台提示单·制订灯光·音响提示大纲·技术合成·完成舞台	确认一切就绪·整理舞台·核对全体演、职人员·催场
准时到场·背台词·熟悉角色·练习·参加试装	提示工作本·着装排练·整体合成 技术合成·着装排练·完成服装、化妆工作	准备演出·保持状态
将模型向全体演员展示·监督制景·安排道具	参加运景·装台·技术合成·记下疑难之处·技术合成·做最后的修整	监督修整布景·检查布景破损之处·归还道具
监督服装制作·租借服装·寻找饰物·试装	完成服装并试装·完成所有附件·着装排练·做最后的调整	监督修整服装·归还服装及附件
制作难做的部分·制作实用部分·保持正常进度	参加运景和装台·检查装台后的布景·检查角度·技术合成·做最后的调整	随时准备修整布景
安排海报·预售票·做前期宣传·印制节目单·组织剧场工作人员	着装排练·安排票务、餐饮工作·节目单	组织剧场工作·票务
参加排练·记录细节·画布光图	装灯·对光·技术合成·做最后的调整	整理灯具·调整

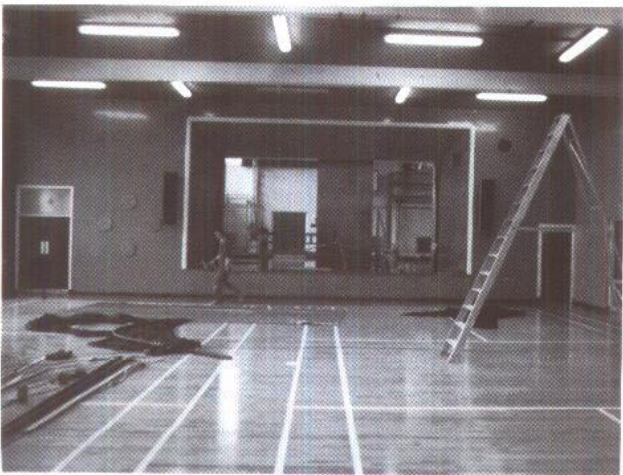

多种多样的剧场设计 多数人对于传统的镜框式拱门形的剧场较为熟悉,但还有众多其它的剧场形式和舞台空间样式。圆形剧场非常巨大。这座古希腊的半圆形剧场(见图1)位于埃皮道拉斯(Epidauros),至今仍在使用。它可容纳大量观众。这是相对小得多,但却有很强的适应性的实验剧场(见图2),同样也把观众席安排在表演区的周围。

2

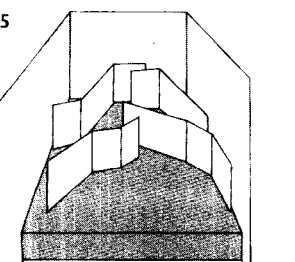
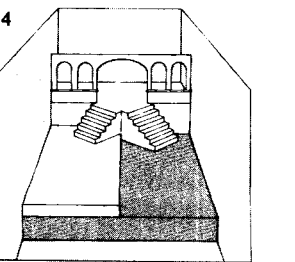
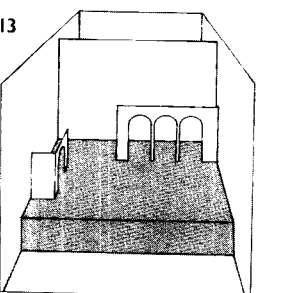
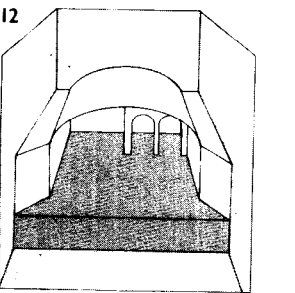
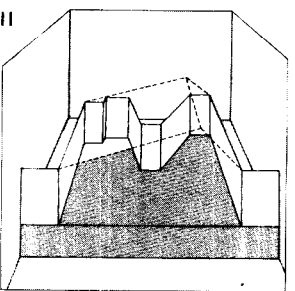
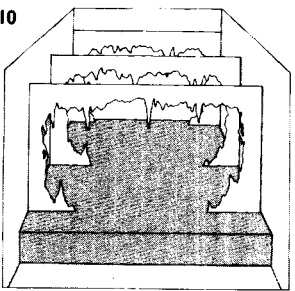
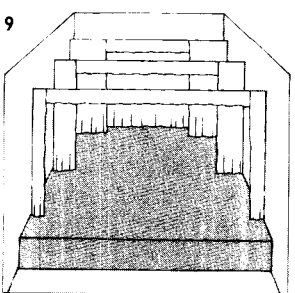
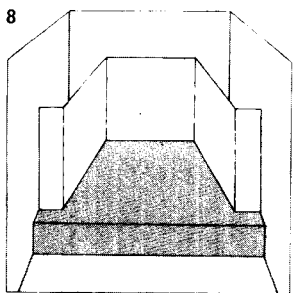
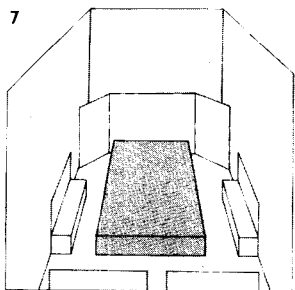
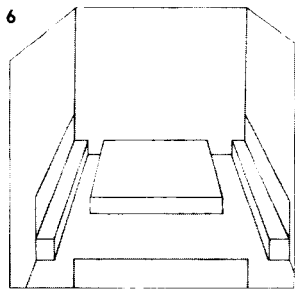
4

该剧场位于英国伦敦的文斯戴德中学。米兹·E·新屋剧场的现代设计给人留下深刻印象,它是纽约的林肯中心的一个组成部份(见图3)。新西兰威灵顿的前台剧场(见图4)的一大特色就是其简洁的伸出式舞台。假如场地面积足够大,即使是围观式的剧场也能提供其它方式的表演区(见图5)。剧场空间的使用方式多种多样。最简单的是伸出式舞台(见图6),可使用折叠式屏幕作为背景但只适用小型布景(见图7)。带折叠式屏幕的终端式舞台(见图8)能够创造封闭的空间感觉。带帷幕

的幕布式布景(见图9)在圆形剧场较为常见,但在终端式舞台上也能营造出来。带横栏的剪裁侧幕(见图10)如今主要在哑剧和小型歌舞剧中使用。箱式布景(见图11)。用于创造写实的内景,而箱式内部再套箱式(见图12)。可以创造双重内景。这种方式通常可使用局部迁移的固定布景(见图13、14、15)。

5

会被演员忽略。把关于剧本的所有发现和见解都公开化,也是重要的一个方面。

导演的气质也是非常重要的。作为一个导演,不要试图去掩盖戏的缺点,而要向演员们提供在较差的剧作中修饰和规避的方式,并不一定要让他们知道导演的全部想法。通常,导演要变点花样减少排戏的困难。这么做的话,一定要非常小心,不要在解决矛盾上投入太多精力。变花样对于导演来说并不一定是坏事,因为在戏的范畴内这么做是可以理解的,在对于作品的形式以及程式化的演出风格方面也是如此。例如,乔治亚的鲁斯塔弗利剧团在俄罗斯搞的《理查三世》(Richard III)一剧,其中使用的许多花样手法对于剧作的意象起到了合理化的作用。戏最后的高潮是在理查和被打倒在一张巨大地图上的里奇蒙德之间展开的,这场戏视觉上富有冲击力,但又不过火。另一个例子,米切尔·波格达诺夫(Michael Bogdanov)1977年在斯特拉特福的艾冯剧场上演的《驯悍记》(The Taming of the Shrew)引起争议,剧中人物皮特鲁乔骑着一辆大马力的摩托车,并且该剧使用黄铜镶圈的布景,导演手法跨度较大。因为导演在剧中使用现代服装,这一切就变得合理了。事实证明,对于观看过该剧的许多观众来说,这出戏非常有趣;因而合理性方面再次得到肯定。

近年来的一个较为自然的变化就是,导演作为独裁者的势力已经减弱,取而代之的是演出团体的集体合作甚至包括与剧作者的合作。个别演出团体,不论专业的还是非专业的,或许会在即将推出的剧目的布景制作工作方面花上几周的时间,来推敲与作品有关或无关的事情。这方面要由剧作家的风格以及他对该剧的阐释来定。某些导演甚至会组织一个演员班子,让他们扮演他们自己。著名英国导演彼得·布鲁克也很赞同这种作法,1975年、1976年在巴黎和伦敦上演的他的作品《电视电话》(The IK),便是这种方式的一个好例证。该剧改编自一部关于非洲部落的衰落的书,由布鲁克组织的混合演员班子出演。

所有导演的工作方式都不同,他们对于如何使用剧场这个具体媒介的思维方式,影响着他们的实际操作。这些思维可能是完全个人化的。一个倾诉