

J813-43
Z48

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

戏曲卷

戏曲舞台设计

主 编 赵英勉

撰稿人 赵英勉 李 威 崔忠良

A0945298

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲舞台设计/主编 赵英勉 撰稿人 赵英勉 李威 崔忠良
- 北京:文化艺术出版社,2000.9
(中国艺术教育大系·戏曲卷)
ISBN 7-5039-1967-1

I. 戏… II. 赵… III. 戏曲-舞台-设计
IV. J813

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44599 号

责任编辑 蔡宛若
封面设计 王 妮

戏曲舞台设计

赵英勉 主编

文化艺术出版社出版发行

地址:中国·北京市丰台区万泉寺甲 1 号 100073

全国新华书店 经销

北京新华印刷厂印刷

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.5

字数:213 千 彩页:16 面

ISBN 7-5039-1967-1/J-591

定价:25.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总主编 赵 汎

主任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民

徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生

于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯

冯 远 常沙娜 杨永善 羸 枫 郑淑珍

朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

牛耕夫

执行主任 羸 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

戏曲卷 编委会

总顾问 张 庚

主任 朱文相

副主任 赵景勃 钮 骠

委员(按姓氏笔画为序) 朱文相 刘 坚 周育德

赵景勃 钮 骠 葛士良

编辑部主任 王佩孚

《中国戏曲舞台美术教程》主 编 赵英勉

副主编 张 连 谭元杰

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科,并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至

研究生学历的完整的专业艺术教育体系,在大陆拥有 30 所高等艺术院校,123 所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来,在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中,建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系,一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说 20 世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在 50 年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于 1962 年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱,使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革的深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施,以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发,都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995 年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺

术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划;另一方面,为使这套教材具有前瞻性和开放性,对于在21世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是,属于文化领域的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”^①对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的。鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学

^① 《邓小平文选》,第三卷,第44页,人民出版社1994年版。

院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任

“中国艺术教育大系”主编

1998年6月18日

目 录

绪论	1
第一章 舞台设计造型基础	10
第一节 画面小品	10
一、生活小品	11
二、命题小品	14
三、元素小品	15
四、文学小品	22
第二节 空间小品	25
一、现实空间小品	26
二、材料空间小品	27
第三节 戏剧片断小品	31
一、剧场与舞台的基本知识	32
二、戏剧片断小品	33
三、即兴小品	36
第二章 戏曲舞台设计	39

第一节 传统戏曲的舞台艺术特征	39
一、传统戏曲表演艺术的主要特点	40
二、传统戏曲演出形式的主要特点	40
第二节 传统戏曲演出形式中的时空运用规律	47
一、生活时空与戏剧时空	47
二、传统戏曲的时空展示	50
三、传统戏曲的场面调度与场次结构	74
第三节 近代戏曲的舞台美术样式	82
一、各民族文化是舞美样式的历史积淀	83
二、各种戏剧观念是舞美样式的美学基础	84
三、不同形式的舞台是舞美样式的空间载体	86
四、舞台物质技术条件是舞美样式的基本语汇	103
第四节 戏曲舞台美术设计构思	120
一、寄情——感受剧本	121
二、悟理——分析剧本	123
三、熔裁——设计构思	131
第三章 戏曲舞美的中外纵横比较	152
第一节 东西方戏剧演出空间发展流程的比较	152
一、中国戏曲的适应性、延续性与非写实性	152
二、西方戏剧的写实性与风格的多变性	155
第二节 中国传统戏曲与莎士比亚戏剧的比较	158
一、舞台空间结构的比较	159
二、演出形式的比较	163
三、舞台形式美感的不同追求	168
四、戏剧艺术特征上的比较	176

第三节 莎士比亚戏剧与中国戏曲发展进程的区别·····	180
一、莎士比亚戏剧从写实向多元化方向发展·····	180
二、中国戏曲从稳定的完美形态走向多元化·····	183
第四节 莎士比亚剧目设计教学·····	186
一、教学概况·····	186
二、学生作业简介·····	187
第五节 戏曲舞美的纵横比较·····	190
一、戏曲古典名著与现代演出形式·····	190
二、戏曲与歌舞、话剧的舞美及影视美术的比较·····	193
第六节 中日古典剧场比较·····	197
一、中国戏剧与剧场的沿革·····	198
二、日本古典剧场的发展·····	203
三、相似的中日古典剧场·····	205
第七节 中日传统戏剧比较·····	217
第四章 当代戏曲舞台设计观念的更新·····	229
第一节 戏曲现代戏的舞台美术与现代艺术观·····	229
一、戏曲现代戏舞美的变革及初步分类·····	229
二、现代艺术观对现代戏曲舞美发展的影响·····	235
第二节 戏曲舞美设计与导演的合作·····	245
一、二度创作中的艺术合作·····	245
二、舞美设计与导演的合作·····	246
第三节 戏曲舞美设计与其他部门的合作·····	249
一、舞美设计和执导、音乐、演员的合作·····	249
二、舞美设计内部的合作·····	251
三、舞美设计的工作程序·····	254

第四节 毕业设计与毕业论文·····	258
一、毕业设计·····	258
二、毕业论文·····	259
〔附录〕	
学生毕业论文选·····	260

绪 论

中国戏曲是中华民族艺术宝库中的灿烂瑰宝,它是在我国民族传统文化的长期发展演变过程中形成的独具风格的表现形式,并已成为各门类艺术多学科凝聚与交叉的综合艺术。

戏曲舞台美术是民族戏剧综合艺术中不可缺少的组成部分,它既有民族文化延续性的母体基因,又具有开拓时代的创造性内在质素。

“舞台美术”泛指在以演员为主体的演出艺术中,角色和演出空间的视觉形象的造型。在早期戏剧演出中,一般都是简陋的空间,而将装饰美化手段主要用之于人物造型。产生专业性的剧场、舞台以至布景,则是比较后期的转型现象。而戏曲演出艺术,在这种简陋的戏台上的衍生期更长,与表演艺术融为一体的演出方法更为自我完善。它不注重现实景观的再现,而是虚实相生、情景交融,着力于抽象的意向凝练,体现了中国艺术传神写意和以虚写实的时空观念,产生了戏曲独特的“神韵美”;而当规定情境和人物动作密切结合后,产生戏曲展示时空及其转换运动的独特表现方法,创造了具有活跃想象力的“动态美”;传统戏曲的人物造型(服饰、

盔头、化装、脸谱等)和门帘台帐、桌围椅披的图案织绣,砌末的工艺以及古典戏台建筑的格式,共同构成造型优美、色彩辉煌的演出场面,展示了我国民间工艺“装饰美”的艺术张力。传统戏曲的演出造型艺术基本特征,可以归纳为:“虚拟性”的相对自由的舞台空间,“程式性”的场面布局及砌末运用,“装饰性”的舞台画面。也可以更概括地称为“装饰的外观、写意的神韵,民俗画的形式、文人画的意蕴”。

上述这些基本特征,体现了以人为本体核心的具有中国特色的传统戏曲舞台观念、方法和意象观,它是中国传统美学思想的积淀,是具有中国审美特色和审美理想的表现形式。我们对于源远流长的传统戏曲所蕴含的中国古典美学精神,需要深入、反复的认真学习与体味,它是现代戏的“根”和“源”。对传统戏曲的领悟,有随着时代而不断深化与不断更新的过程,“温古而知新”,传统对创新启示的潜能是无穷的,从这个意义上来说,传统是永远充满艺术活力的。因此,本教材在不同年级以不同角度反复学习传统,贯穿教学的全过程。

20世纪初,中国经历了从古老文化到现代文化的大变革,也是传统戏曲向近代戏曲过渡、向现代戏曲迈进的转折期。随着东西方的文化冲撞与时代的挑战,中国戏曲要突破长期在封锁性的文化氛围中养成的孤芳自赏的品格,要在与话剧、歌剧、舞剧、影视等表演艺术的竞争中取得生存与发展。在内容和形式上,都有跟上时代的审美意识而变革自身原有的某些品性的必要。仅就演出空间而论,从“门帘台帐、一桌二椅”的“万年台”进入现代剧场(大量的镜框式舞台),从几乎空空如也的简陋戏台,到能展现风花雪月、人间万象的现代舞台。戏曲如何运用幕布、布景、灯光以及舞台机械设备等,这些物质条件的变化激发了戏曲更新其演出空间

格局,甚至某些传统的戏剧观念和表演方法,尤其在舞台空间和演出形式上,开始了转型期的“开拓性”变革。

在转型和变革的过程中,为探索民族戏曲在新时代的时空落点,对许多布景样式结合运用的尝试和艺术实践,如屏风蝴蝶幕式的布景、值班布景、机关布景、各种形式的写实布景、各种形式的非写实布景等等,也产生了不少优秀的舞台设计作品,其中有的是以中国美学观念与时代精神、现实生活为契合,有的则是西方各种艺术观、戏剧流派在我们艺术作品中的折射和交融,两者都提供了多样的演出形式。还由于现代戏曲中,新编古代戏和现代戏等在剧本题材和风格体裁上的不同,因而形成现代戏曲在演出风格上的“多样性”。这也是现代戏曲有别于传统戏曲的重要特征之一。

传统戏曲的演出形式,以一当十、以不变生万变,但在总体艺术风貌上,没有太大的差异,所以它可以没有导演和舞美设计等创作人员的建制。而现代戏曲的创作过程,也是导演和舞美设计两个专业的产生并在创作集体中发挥越来越重要的作用的过程。导演和舞美设计在剧作的基础上,确定剧目的演出形式和风格的个性特征,舞美设计要在人物造型与景物形象的统一构思和在时空结构的整体布局上,制定未来演出的规划蓝图。所以传统戏曲以程式的共性运用,而现代戏曲则要求创作成员应具有“创造性”的艺术个性的发挥,这是两者间又一重要差别。

总之,现代戏曲的舞美设计,应具有开拓精神,把握多样的艺术手段,才能创造性地完成戏剧演出空间造型设计的任务。近代舞台设计这个专业,在英美被称为“舞台装饰”,在前苏联被称为“舞台布景”,在日本被称为“舞台装置”。

中国对从事这项专业的工作者,从“布景画师”到“舞美设计”,大致都未离开布景和舞台这两个概念。随着近代戏剧的发展,新

戏剧流派的产生和古典戏剧的回归,演出样式的多样化,萌生出许多非布景手段的舞台空间处理,所以有了我国近年的“舞台设计”专业职称。随着当代戏剧趋向更多元的态势,小剧场及许多非舞台的演出空间处理的出现,又开拓了专业领域,日本武藏野美术大学将这个专业定名为“演出空间造型设计”。当然,作为某一学科或专业的名称,也可以是一种代号,不一定非得望文生义,我们仍将本专业称为“戏曲舞台设计”。但从上述定名的演变过程中,也能觉察到这个专业的机制更替与观念更新。这个更新的进程,在不同国家、不同民族、不同时代,都有其特殊的文化背景形成的不同特色。

在我国传统戏曲的演出形式中,蕴含着中国古典艺术的美学精神,这种美学精神是与西方现代艺术,在摆脱写实主义后的艺术寻根追求上有相近、相通之处;而传统的演出形式也需要和新时代、新观念、新材料融合衍变而产生多样的新形式。从而使戏曲舞台设计专业的知识结构,呈现出中外古今纵横渗透的高度综合的艺术特征。为了弘扬中华民族文化,继承和发展祖国戏曲艺术的宝贵财富,借鉴中外古今舞台美术的创作经验,在探索和开辟具有中国民族艺术特色的相对独立的戏曲舞台美术教学体系中,培养经过系统专业理论学习与设计创作实践训练,并具有较全面文学艺术修养的戏曲舞台设计专业人才。中国戏曲学院于1981年筹建戏曲舞台美术系,1982年开始招收本专业的四年制本科生,本教材是这个专业历届教学的经验结晶。

通过四年教学,培养学生能独立担任戏曲专业团体的舞台美术设计任务;在完成教学方案中提出的树立文艺为人民服务,为社会主义服务的正确方向等培养规格和要求的时,着重强调热爱民族艺术,热爱戏曲事业;基本上认识及掌握戏曲艺术的特点及舞

台美术的基础理论,了解民族造型艺术的基本风貌,具有专业创作能力,掌握对戏曲各剧种及各种体裁风格样式的舞台美术进行设计的专业技能。具有较好的舞台空间造型能力,初步具有绘景,舞台技术方案及灯光设计等体现能力,以及与各部门进行艺术合作和演出组织工作的基本知识。

戏曲舞台美术既要有深刻的思想内容,又要有复杂的物质技术要求,在当前又面临戏曲舞台美术如何继承与发展的特殊问题。因此,教学必须对学生的创作思想、理论学习和艺术素养及技术手段的几个方面进行全面培养。在教学原则上,贯彻重视作业的哲理内涵及思想倾向,在创作中培养学生健康的思想情感,培养他们对自己祖国民族艺术成就的自豪感;在一二年级的教学中,要大力培养学生对戏曲艺术的爱好。

由于近年来入学的新生,多数是出于对美术的兴趣,审美情趣上偏向于西方,对民族文化缺乏了解。因此,在入学之后要完成两个转变:首先是从单纯的美术兴趣,转变到戏剧、美术等多学科的兴趣上来,尤其是要加强戏剧文学和导演意识的培养,要用多观摩各类戏剧演出的办法来解决这个问题;其次是对中国民族文化的素质培养,要学贯中西。有了上述两项的转变,才能学好戏曲舞台设计这个专业。

在新生入学时,要对民族戏曲和戏曲舞美的专业予以介绍,参观剧场和演出后台,使学生对专业有个大体的、感性的认识。要通过经常的观摩演出、座谈及戏曲欣赏的讲座,使学生对民族戏曲产生兴趣,有了审美的共鸣,才算是达到今后专业学习入门的最基本条件。

本教程的前后四章,实际上相应于四个学年的专业教学主要内容。第一学年教学重点是通过小品作业,使学生理解从生活到