

舞台空间的变奏与回响

Variation and Echo of the Stage Space

——宏观舞台美术研究与创作志 徐丹 著

Art Research and Creation Records of Macro Stage

河北美术出版社

舞台空间的变奏与回响

Variation and Echo of the Stage Space

——宏观舞台美术研究与创作志

——Art Research and Creation Records of Macro Stage

徐丹 著

(Written by) Xu Dan

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目(CIP)数据

舞台空间的变奏与回响：宏观舞台美术研究与创作 / 徐丹著. -- 石家庄：河北美术出版社，2018.4
ISBN 978-7-5310-9096-0

I. ①舞… II. ①徐… III. ①舞台美术—研究 IV.
①J813

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第077331号

策 划 田 忠
责任编辑 杜丞轩
责任校对 张青艳
装帧设计 卫 锦

出 版 者 河北美术出版社
地 址 河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
电 话 0311-85915039
网 址 <http://www.hebms.com>
制 版 石家庄披兰文化传播有限公司
印 刷 河北健明印刷包装有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 6
字 数 万字
版 次 2018 年 4 月第 1 版
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷

定 价 90.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

微信公众号

新浪微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

序言

从古希腊时期剧场里的面具和火把，到美国 20 世纪的百老汇歌舞巨作，再从中国戏曲的台帐氍毹到日本东洋的舞台机械，戏剧美学与舞台技术交相辉映，共同穿越数千载时光。在这时光里，舞台空间设计一直在戏剧的母体中不断进化和演变，派生出诸多的新型剧场和艺术创作形式。如何对历史和当下舞台空间进行梳理和总结，同时用创作实践丰富教学经验，积累成果，将自己若干年的理论学习与创作手记撰写整理，带领读者经历剧场内看不到的流沙掠影，一直是我的夙愿。然游心助力、琐事缠身，写作之余拜读太多先辈和当代诸师的著作和言说，断难超越，只觉站在巨人的肩膀，登高望远更显现自己对本领域的浅见。加之当下的舞台空间概念和疆界在不断延伸与扩大，戏剧与影视学科也在不断发展和完善，此书虽名为宏观舞台美术研究与创作志，但实为自身微观呓语及个体经验，所以文中章节内容难免以偏概全、情理混融，粗疏偏执，聊供业界参佐，同仁纠谬。

本书分为十六小节，大体将作者多年来的实践与教学

中的理论框架、学习笔记、设计构思、教改方案、杂文图稿以创作志的方式进行总结梳理。在此书的书写过程中得到了四川美术学院多位领导和同事的支持、家人的鼓励，在此一并致谢。

是为序！

徐丹 丁酉年秋月于四川美术学院

Preface

From the masks and torches in ancient Greek theaters to Broadway singing and dancing masterpieces of America in the 20th century, and from the detailed records and stages of Chinese drama to the stage machines in Japan, dramatic aesthetics and stage technique add radiance as well as charm to each other, and they both have a long history of thousands of years. During these times, stage space design has been undergoing constant evolution on the basis of the matrix of drama, thus creating many new theaters and forms of artistic creation. My long-cherished wish is to explore an effective way of sorting out and summarizing history and contemporary stage space, to enrich teaching experience through creative practice and to accumulate results through writing down theoretical knowledge I've learned for several years and compiling my creative notes, thus leading readers to touch more minor details which cannot be reached in the theaters. However, I feel keenly that my ability falls short of my wishes, which is exacerbated by trifles I've been enmeshed in. In my spare time, I've had the honor to read so many famous works and speeches of predecessors and contemporary masters. It's hardly to exceed any one of them and I only wish that if standing on the shoulders of giants I will present more humble opinions about this field. Moreover, contemporary concepts and frontiers of stage space continue to extend and enlarge, and the

discipline of drama and film also obtain continuous development and improvement. As such, even though the book's name is Art Research and Creation Records of Macro Stage, the book itself is actually full of dictions on the micro level and personal experience. So the content of each chapter and section is unavoidable to hold a part as the whole, to combine reason and emotion and to be inattentive and biased. I've written this book for the reference of other colleagues, and I'll be willing to be corrected if there is something wrong.

This book is divided into 16 sections. Generally speaking, those theoretical frameworks, learning notes, design concepts, teaching reform schemes, essays and drafts of my practice and teaching for several years are sorted out and summarized in a way of creation records. During my writing of the book, I get support from several leaders and colleagues of Sichuan Fine Arts Institute as well as my families. I appreciate you all!

This is the preface!

Xu Dan

Written in the Fall of 2017 in Sichuan Fine Arts Institute

目 录

Contents

一、舞台空间的雏形与底本·····	1
I. Prototype and Original Version of Stage Space	
——古希腊与古罗马的“剧场”形态	
——“Theater” Forms in Ancient Greek and Rome	
二、舞台空间的传统与沿革·····	11
II. Traditions and Evolution of Stage Space	
——中国戏曲的戏台制式	
——Stage Standard of Chinese Drama	
三、舞台空间的古典与发展·····	23
III. Classic and Development of Stage Space	
——日本古典戏剧的传统舞台空间	
——Traditional Stage Space of Japanese Classical Drama	
四、舞台空间的释义与评析·····	33
IV. Interpretation and Evaluation of Stage Space	
——多维戏剧空间探究	
——Exploration of Multidimensional Drama Space	

五、舞台空间的突破与重组·····	45
V. Breakthrough and Reorganization of Stage Space	
——以话剧《幸存者》舞台设计为例	
——Take the Modern Drama <i>Survivor</i> as an Example	
六、舞台空间的建构与确立·····	55
VI. Construction and Establishment of Stage Space	
——以晋剧《甄如玉》舞台设计为例	
—— Take the Stage Design of Jin Opera <i>Zhen Ruyu</i> as an Example	
七、舞台空间的空灵与留白·····	61
VII. Intangibility and Blank of Stage Space	
——极简美学在现代戏曲舞台创作中的价值和意义	
——Value and Significance of the Simplest Aesthetics in the Creation of Modern Drama Stage	
八、舞台空间的象征与具象·····	75
VIII. Symbol and Concretization of Stage Space	
——爱德华·戈登·克雷与李·西蒙森的舞台设计	
——Stage Design of Edward Gordon Craig and Lee Simpson	
九、舞台空间的构思与创意·····	87
IX. Conceiving and Creativity of Stage Space	
——乔治·西平的舞台美术设计	
——Stage Art Design of George Tsypin	

十、舞台空间的虚拟与假定·····	107
X. Virtuality and Hypothesis of Stage Space	
——以新创越剧《红楼人物秀》为例	
——Take the Newly Created Shaoxing Opera Figures Show in <i>The Dream of Red Mansion</i> as an Example	
十一、舞台空间的实验与革新·····	113
XI. Experiment and Renovation of Stage Space	
——四川美术学院影视动画学院《实验戏剧》课程群教学改革研究	
——Research on <i>Experimental Theatre</i> by Curriculum Group Teaching Reform in Academy of Films and Animation of Sichuan Fine Arts Institute	
十二、舞台空间的教育与思索·····	121
XII. Education and Thinking of Stage Space	
——影视演艺制作技术与工程管理课程实践教学模式研究	
——Research on Curriculum Practice Teaching Mode of Film and Television Production Technology and Engineering Management	
十三、舞台空间的元素与凝练·····	129
XIII. Elements and Essence of Stage Space	
——现代川剧《金染坊》的视觉设计	
——Visual Design of Modern Sichuanese Opera <i>Golden Dyehouse</i>	

十四、舞台空间的技术与疆界·····	139
XIV. Technology and Frontier of Stage Space	
——当代舞台技术的多维跨界与视觉融合	
——Multidimensional Crossover and Visual Fusion of Modern Stage Technology	
十五、舞台空间的语言与重构·····	153
XV. Language and Reconstruction of Stage Space	
——儿童剧舞台视觉设计三记	
——Three Records of Child Play Stage Visual Design	
十六、舞台空间的突围与颠覆·····	167
XVI. Breakout and Subversion of Stage Space	
——2012 张艺谋大型景观歌剧《图兰朵》创意手记	
——Creative Notes of Large-scale Landscape Opera <i>Turandot</i> by Zhang Yimou in 2012	
主要参考书目与文献·····	179
Main reference books and literature	

一、舞台空间的雏形与底本

I. Prototype and Original Version of Stage Space

——古希腊与古罗马的“剧场”形态

——“Theater” Forms in Ancient Greek and Rome

西方对于“戏剧”的认识比较统一的观点是从古希腊时期肇始，但是早如古埃及就已经有了相对比较完善的戏剧活动，从现有的各种咨询和记载资料来看，“公元前 1500 年前后到公元前 500 年前后这 1000 年，是人类戏剧发生发育的重要时期，在这个时期的人类各个聚落，形形色色的祭祀活动相当频繁，宗教情绪空前高涨，对宇宙及对生命的探究和关注成为人类最重要的智慧磨刀石。从西方到东方，古埃及到古巴比伦、古印度和古华夏，以及稍后发达的古以色列，都开始发育出一系列繁复的祭祀礼仪活动，这些祭祀礼仪活动，已经综合了建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、文学等艺术形态，发展出既具有祭祀礼仪性又具有观赏表演性的一种综合形态”。然而虽然有比较翔实的石碑文字以及各型雕塑记载了以上诸国的戏剧萌芽与发展，但是它们都还没有形成像古希腊与古罗马一样的“剧场”。

现有的考察已经揭示古希腊剧场形态发展的是三个不

同的阶段：一是初始阶段的简单剧场形态。最简单的元素，舞台和服装间（tent for changing 直译为“换装帐篷”）。二是过渡阶段的石基木质剧场形态拱门形态（architectural form）初期，建立在石基上的木制弧拱，木制座席。三是成型阶段的石质剧场形态。任何戏剧形式的起源都会影响到剧场的形状，剧场的建立又反作用于剧作家，制约着剧本的创作，这在古希腊戏剧中十分明显。古希腊剧场主要由圆场（表演场所）、圆看台（观众席）、景屋（更衣棚）三部分组成，后来又出现了舞台（景屋前的高台）。这里，重点介绍“景屋”和“舞台”，到公元前5世纪末，古希腊戏剧表演仍在一个经过不断加工、装饰精致的景屋前进行。景屋仅是一个中性背景，没有企图用变化背景以适应剧本要求的特定场景。由于它看上去像一座建筑的正面，需要时可做房子使用，使富有创造力的剧作家开始利用这种建筑，逐渐将其转变为戏剧行动的建筑背景。现存古希腊剧本中的情节大多发生在街道、庙宇或宫殿前，说明剧作家已有意识地在戏剧中结合使用景屋。景屋作为一座建筑，有屋顶、门洞，结合舞台面和舞台底舱，提供了内外、上下的多演区结构，制约着演出的空间调度，在演出中起着大型舞台装置的作用，可说是最原始的舞台空间设计。

现存的古希腊剧作中，有些剧情发生在洞穴、悬崖、营帐或林地前，而景屋只能做建筑使用，于是演出中开始使

用绘有不同形象的景片，紧贴景屋安放，以适应不同地点的需要，也会根据演出内容运用简易的舞台小型机械。马可·维特鲁威^[1]在其著作《建筑十书》当中，对古希腊“三棱柱景”做了简单的介绍，因为这里有三角形旋转机械，每个面上有它特殊的装置。每当戏剧中要变换场景，或天神挟着电闪雷鸣来到舞台时，“三棱柱景”就会转动以改变前面装饰的面貌。为了使观众保持兴趣，一方面补充和帮助演员的动作；另一方面渲染特殊的气氛，加强戏剧效果，吸引和震撼观众，舞台上还出现了下列设备：

1. 车台（Exaustra）可能有两种形式，一种是装有轮子的活动平台，可把演员从门内推出来；另一种是转出来的“车台”，正面是一垛木板壁，中设转轴，背面是个半圆形平台，转动一百八十度，舞台就出现在观众面前（图1）。

2. 机器（Machina）。一种安装在景屋顶部的起重机械式的设备，可能挂一个很简单的吊筐，能把人降下升起。古希腊戏剧中常有神灵出现，用这种机器可使演员扮演的神灵从上而降或从舞台上升至景屋顶部，以示升天或下凡，公元前5世纪，这种设备已广泛使用（图2）。

[1] 马可·维特鲁威（Marcus Vitruvius Pollio）古罗马建筑工程师，学识渊博，通晓建筑、市政、机械和军工等技术，也钻研过几何学、物理学、天文学、哲学、历史、美学、音乐等方面的知识，著有《建筑十书》，是世界上遗留至今的第一部完整的建筑学著作。

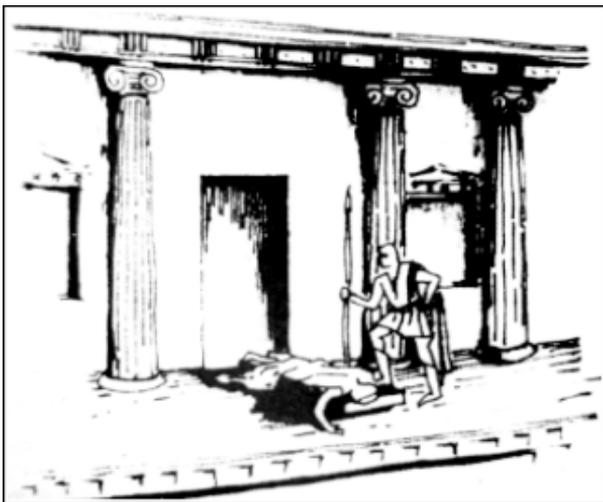

图1 车台，装有轮子的活动平台。按希腊宗教禁令，舞台上不能出现凶杀，但希腊悲剧中常出现死亡，就将事件处理后台发生，然后用车台把尸体推出，展示结果。图片源自《图说西方舞台美术史》第22页。

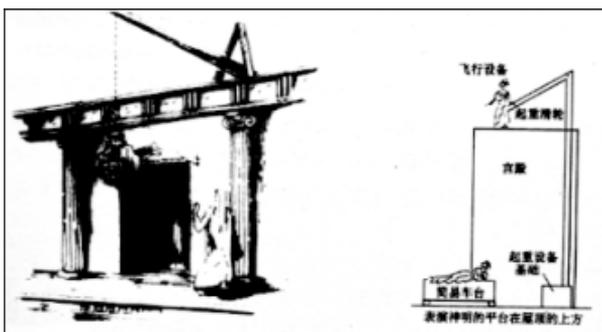

图2 提升机械。安置在景屋顶部的起重式设备，挂一个吊筐，能升降人物，希腊戏剧中常有神灵出现，用这种设备升降神灵，以示升天或下凡。图片源自《图说西方舞台美术史》第23页。

3. 霹雳器 (Bronteion) 可能是几个装着石头的坛子, 当把石块倾倒入一个铜器里时就发出巨响; 也可以用兽皮包着石块敲击金属板发声, 可说是最简单的音响效果。

4. 闪光器 (Keraunoskopeion) 可能是一种三棱柱景, 三面涂黑画上电光, 使用时转动三棱柱景显示闪电。

5. 渡梯 (Charon's Step)。置于圆场或舞台下的“地窖”内。有阶梯通向上面, 演员事先藏在里面, 烟道鬼魂或精灵出现时, 就从地窖里爬出来。

古希腊人对演出效果尝试了许多不同的办法, 丰富了戏剧的表现手段, 也为以后的剧场造型艺术的发展奠定了基础, 并直接影响了古罗马的戏剧形态。

标准的罗马剧场是半圆形的, 舞台、更衣棚以及观众席组成一个整体。更衣棚比希腊剧场中所用的远为扩大, 有坚固的两翼建筑, 而两翼建筑上也有两个门, 代替了希腊剧场中位于更衣棚与观众席之间的露天走道。舞台的上面有倾斜的屋顶, 在暑天或风雨之日, 观众席上也用一块天幔覆盖。而在真正的希腊剧场里, 池子是圆形的, 这可以从埃比道勒斯剧场 (图3) 看到, 这个剧场是未被罗马人修改过的少数几个剧场中的一个。开始时, 只有一个圆形池子, 中设祭坛, 而观众只能在山腰下坐立。后来在山腰设立了木质的座位, 这些座位就成为观众席。再后来, 也许在戏剧还未发展到高峰的时期, 这些木质座位就为石级所代替了, 池子与观众席

形成了以后，又经过了一段漫长的时期，才感到必须有一个演员休息与更换服装的地方，为了这个目的而建筑的就称为更衣棚，这在最初仅是一个简陋的临时性建筑，位于池子之边，观众席的对面。后来这个建筑就比较完善些了，而人们也开始认识到把它作为演出背景的可能。然而在埃斯库罗斯^[1]，甚或索福克勒斯^[2]的时代，这个建筑还仅仅是木结构。而到雅典诗剧衰微时，剧场建筑却大大地讲究起来，更衣棚已用石块建筑，并且用柱子加以装饰。不知什么时候又加上了二层楼，而第一层的屋檐部分向前延伸成为一种沿台，称为台前部。在有些戏剧中，代表神的演员就在沿台上演唱。相信在很长的时期中，希腊人就把这当作一个高舞台使用。在公元前5世纪时，希腊古典戏剧的演出是经常在地面上进行的——在圆池中，或者在圆池与更衣棚之间的空地上。而第一次在使用高舞台时，是不作为正规的演区的。它不过与伊

[1] 埃斯库罗斯(Αἰσχύλοδζ 公元前525年~公元前456年)古希腊悲剧诗人，与索福克勒斯和欧里庇得斯一起被称为是古希腊最伟大的悲剧作家，有“悲剧之父”“有强烈倾向的诗人”的美誉。代表作有《被缚的普罗米修斯》《阿伽门农》《善好者》(或称《复仇女神》)等。

[2] 索福克勒斯(Sophocles 公元前496年~公元前406年)雅典三大悲剧作家之一，他既相信神和命运的无上威力，又要求人们具有独立自主的精神，并对自己的行为负责，这是雅典民主政治繁荣时期思想意识的特征。他根据他的理想来塑造人物形象，即使处在命运的掌握之中，也不丧失其独立自主的坚强性格。和埃斯库罗斯不同，索福克勒斯认为命运不再是具体的神，而是一种抽象的概念。