

创意时代

演艺空间的疆界与形态

2006上海国际舞台美术学术会议论文集

THE COLLOQUIA OF SHANGHAI INTERNATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE ON STAGE ART, 2006

主编 蔡体良 韩 生

AGE OF CREATIVITY
THE SCOPE AND MODE OF PERFORMING SPACE

上海文艺出版社
Shanghai Literature and Art Publishing House

AGE OF CREATIVITY
THE SCOPE AND MODE OF PERFORMING SPACE

责任编辑：徐如麒
特约编辑：伊天夫
装帧设计：薛伟峰 方敏俊
版式设计：王 嫵

ISBN 978-7-5321-3329-1

9 787532 133291 >

定价：70.00元

创意时代

演艺空间的疆界与形态

AGE OF CREATIVITY

THE SCOPE AND MODE OF PERFORMING SPACE

2006上海国际舞台美术学术会议论文集

THE COLLOQUIA OF SHANGHAI INTERNATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE ON STAGE ART, 2006

主编 蔡体良 韩 生

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意时代:演艺空间的疆界与形态/蔡体良,韩生主编. —上海:上海文艺出版社,2008.5

ISBN 978-7-5321-3329-1

I. 创… II. 蔡… III. 舞台艺术-国际学术会议-文集

IV. J813-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 058891 号

责任编辑:徐如麒

特约编辑:伊天夫

装帧设计:薛伟峰 方敏俊

版式设计:王 嫵

创意时代

——演艺空间的疆界与形态

蔡体良 韩 生主编

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@publicl.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 华东师范大学印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 18.5 插页 6 字数 428,000

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-3329-1/J·251 定价:70.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-62431136

序 一

蔡体良

深秋是金色的,是美丽的,上海的深秋也是金色的,美丽的。在这个“黄叶满城都是秋”的成熟季节里,我们在上海举办了“上海国际舞台美术学术会议”。同时,出版了这一本《创意时代——演艺空间的疆界与形态》文集。这是我们当代舞台美术理论园地里一个重要的收获。

近三十年来,我们的戏剧创作和舞台艺术有了长足的进步,尤其是舞台美术的创作领域,已经越来越引起人们的关注,让人刮目相看。当代的舞台美术家们为当代戏剧文化的变革、繁荣、发展,已经做出了自己出色的贡献,积淀了一批脍炙人口的艺术作品。他们创作观念的多元化和标新立异,他们层出不穷的艺术表现手段和样式,他们广泛运用当代发展中的舞台科学技术等等。这不仅仅使当代舞台艺术乃至其他演艺、文体广阔领域的艺术风貌,姹紫嫣红,焕然一新,而且也充分地展示了广大舞台美术家们睿智的创造、搏击的勇气、求索的精神!

写到这里,我想借用曹禺先生的一句针对舞台美术的名言。1981年元月初,他在中国舞台美术学会成立大会上说:“有了戏剧,就有舞台美术;没有舞台美术,就没有戏剧。”那么,我想说的是,如果没有当代舞台美术家们积极的参与和智慧的创造,当代的戏剧大厦会留下遗憾,会缺失应有的光彩,甚至倾斜。

舞台美术是“织在时间上的绘画”(瑞士阿道尔夫·阿比亚语)。舞台美术的创造,是紧靠着实践的艺术劳动,它的成果体现不能停留在纸面上而是舞台上。舞台美术的创造又是非常物质化的艺术创造,需要各种材料、器具设备,需要空间和场所等。然而,舞台美术的创作也需要理论的支撑。所有的理论并不全都是灰色的。至少在舞台美术的园地里,在一定的创作境况和氛围中,它有可能闪烁出自己的色彩。这本文集,正是对大量实践中的舞台美术创造的回答。撰写文稿者,他们大多数是艺术实践创造者,而且是已足有成就,当前仍活跃在实践创造的第一线。可以说,他们的文论都来自自己

切身的体验和感受,来自自己丰富的艺术积累和创作实践。所以,此文集的价值是,既有一定理论的思考梳理,更有扎实的实践根基,经得起实践检验。理论联系实践,实践产生真知。我认为《创意时代——演艺空间的疆界与形态》文集,是当前较佳的,值得一读的舞台美术方面的文本。

借此机会,我还想说,在新的世纪,我们舞台美术家的理论与实践的相互沟通、融贯,还有较大的空间可以拓展,还可以更上一层楼,使之将舞台美术的创造提高到一个新的水准,促使舞台美术事业和戏剧文化更大的发展。

常说舞台美术是舞台上的“绿叶”,我祝愿在理论沃土上培育的绿叶,不断张扬生命的力量,洋溢绿色的魅力,永远长青长绿!

我更祝愿在美丽的秋天的上海召开的舞台美术盛会圆满成功!

2006年11月2日于北京

序 二

贺寿昌

在美丽的金秋季节,来自中国和世界各地的舞台美术家、戏剧家们共聚在上海戏剧学院,迎接 2006 上海国际舞台美术会议的隆重召开。作为东道主,我们感谢会议的发起者——中国舞台美术学会的邀请,来共同主办此次盛会,有机会为舞台美术事业的发展做出自己应有的贡献。我们欢迎来自世界各国的舞台美术专家们,让我们通过对“创意时代——演艺空间的疆界与形态”这一会议主题进行广泛深入的讨论,来更加深入地理解“戏剧的空间”和“空间的戏剧”的深刻内涵和外延,以推动中国和世界范围内演艺空间观念的变革及艺术创作的发展。

今天已进入知识经济的时代,演艺空间越来越朝向多样化、多元化的方向发展,作为戏剧艺术重要组成部分的舞台美术,应该如何发展,是当代各国演艺空间设计者面临的共同课题。社会的进步和科技的发展已经深深地改变了我们的生活方式,同样,科技的进步也必然会改变戏剧等各艺术门类的疆域和形态。随着时代的发展,需要我们重新认识和建立更加开放的演艺空间观念,探索在今天新技术、新生活方式基础上,演艺空间的新的形态、新的呈现方式、新的可能性和更加广阔的存在空间。当然,所有这些探索,都是建立在对优秀的人类戏剧文化传统的尊重基础之上,建立在对自己本民族优秀文化传统的传承之中。无论社会如何发展,科技如何进步,戏剧艺术的人本属性不会改变,人本意识更要坚持。戏剧艺术要抵御各种肤浅的流行和时尚文化的侵蚀,抵御纯粹技术的堆砌。在多元发展的今天,坚持戏剧艺术的这种人文主义精神,挖掘深厚的社会历史文化资源,是时代发展的必然要求。只有在此基础之上,舞台美术才能大胆接纳新技术,研究利用新技术与艺术结合、与样式结合、与新生活结合无限多样的可能性,才能创意、创新、创造出属于新时期的舞台美术!

上海戏剧学院舞台美术系作为这次会议的承办方,是会议研讨的直接受益者。与会艺术家们的真知灼见,必将为我院舞台美术教学改革提供重要的参考依据,为我院舞

台美术系探讨如何有效地研究和继承传统教学体系中的成功典范,与当代社会需求相结合,与未来演艺空间发展的趋势相结合,以此为契机,寻找到符合上海戏剧学院舞台美术系发展的新坐标。

六十多年来,从这所校园走出了无数著名的戏剧家、导演、演员、舞台美术家、美术家和艺术设计人才;有无数学子和艺术家们曾在这里对戏剧艺术的方方面面进行过卓有影响的切磋探讨;同样,在这所校园里,它也曾为各种演出、学术研讨、国际会议的成功举办提供过广阔的平台。今天,由于你们的到来,使这所原本已充满浓郁艺术气息的校园再添活力和新气象。我们相信,你们将在这里倍感家的亲切和温暖。

最后,我代表上海戏剧学院真诚地祝愿 2006 上海国际舞台美术研讨会成功!祝与会的艺术家和学者身体健康!

序 三

韩 生

从两年前蔡体良会长提出在上海举办国际舞台美术学术会议的计划,以及刘元声名誉会长在 2003 年提出动议至今,中国舞台美术学会、上海戏剧学院、上海舞台美术学会等机构的领导和专家进行了大量繁重的准备工作。

会议的召开极为必要,因为舞台美术和戏剧等各类演出艺术的发展正面临着前所未有的深刻变化。这些变化首先源于我们所处的时代社会生活的深刻变化。经济的发展,技术的进步以及社会的转型必然影响到各类艺术的变革,包括从创作观念、技术手段到艺术形式。社会生活的变化速度大大超过了艺术创作的反应速度,艺术家在当代社会生活面前的被动之感似乎是共同的。我们随着时代的大潮没有间断的创作和设计,但我们是处于一种自觉的状态吗?在此,对理论的饥渴越来越成为我们共同的强烈感受。

围绕关于会议的主题,我们在周本义老师的工作室展开了几次头脑风暴。“创意时代——舞台美术的疆界与形态”作为会议的主题,得到了北京、上海等地学会各位领导和专家的认同。我想这主要来自主题的开放性。在知识经济时代,创意产业正处于蓬勃发展之势。我们可有作为的领域已经远远不是传统的戏剧等演出艺术领域所能框范。灯光艺术家伊天夫的一句比喻极为贴切——疆界无垠。

已故著名导演胡伟民说过:“在戏剧革新的浪潮中,舞台美术是冲锋的。”确实,戏剧等演出艺术的变革,在形态上往往最初都表现为由舞台新技术支撑的对空间样式的突破,继而带来表演方式和文学创作方式的深层变化。这一点极易证明,我们只要拿一张剧照,看一眼,无须读到剧本和任何说明文字,无须听到台词对话,便会获得这个剧目的时代、地域、民族、国家、环境、身份、性格、情绪、气氛、艺术流派、创作风格、技术手段等等基本信息。正如生产力的发展是社会变革中最活跃的因素一样,从某种意义而言,我们可以把舞台美术比喻为是戏剧艺术中的生产力。

对于舞台美术的重要性认识已经不成为主题问题,而对于舞台美术家来说,如何正确把握、展现舞台美术在戏剧表演艺术系统中的重要作用则需要引起特别的重视和思考。一切以人为本,为人服务,为表演艺术服务。这是戏剧艺术内在的本质属性,是戏剧艺术发展的必然要求。而以人为本具有鲜明的时代物质文明特征,是时代科学技术和文化成果的集中呈现。“人”是具体的。正如在当今这个时代,我们的衣食住行所必不可少的90%以上的内容,是近一百年以来才诞生的新技术和发明。也就是说,假如一百年前的人来到今天,基本上是不会生活的。今天的演出艺术是建立在知识经济时代科学技术革命所带来的剧场技术和艺术手段基础之上的。

现在,剧场存在的时间——空间方式正悄然发生着变化,戏剧不仅发生在剧场里,也不仅仅在舞台上,它其实已经存在于我们生活的方方面面。从艺术教育领域反映出来的现象是,全国有96个大学增设了戏剧戏曲学专业,而在美国则有1300多所大学设有戏剧系或学院。但从事戏剧专业的学生只占选修戏剧学生总数的不到10%,大量的学生进行戏剧方面的训练,是为了以后进入社会中的政界、法律、管理和商界等作为增加个人魅力、增强交往能力、增进亲和力的方法和手段。如今,人们和社会、媒体交往等各类社会表演活动,已经构成了其自身的一项重要社会生活内容。

戏剧艺术本身集空间与时间、艺术与技术、过程与结果于一体,包含了文学、表演、设计、技术、艺术策划、设计管理等各个环节。这些环节在不同的时代,其表现形态可能各异,所产生的戏剧样态也不尽相同,但正是在历史长河中对它们的不断认识,是戏剧内涵与外延被不断深化和拓展,是时代赋予我们的历史使命,对戏剧概念的认识不能狭义化。在此,我想引用上海戏剧学院教学评估自评报告中关于“大戏剧观”的一段话加以说明:

“所谓戏剧观是指人们对戏剧本体的认识,是对戏剧艺术概念的内涵和外延的总体看法。

所谓大戏剧观是指在当今社会文化艺术发展变化的背景下,对戏剧本体以及对戏剧与其他艺术门类之间的关系的整体思考;从对戏剧综合性艺术规律的认识拓展到对相关艺术门类的综合观照,深入研究电影、广播电视、节目主持、舞蹈、网络游戏、动漫、会展、游艺等艺术门类中戏剧元素与规律的运用;同时也吸收当今各艺术门类的观念与形态对戏剧艺术不断充实和创新。大戏剧观即在此基础上形成的多元综合与动态发展的戏剧观念。

所谓大戏剧教育观就是在大戏剧观指导下的艺术教育,表现为戏剧与各类艺

术融合的观念,艺术与科技综合的观念,艺术教育与社会应用结合的观念;表现为以戏剧教育为参照进行各表演艺术门类的艺术教育与吸纳各表演艺术门类的元素精华来充实完善戏剧教育本体的观念。”

随着经济的发展,以知识经济为基础的创意时代已经到来,文化艺术成为社会发展的重要原动力,我们需要从当今社会经济环境的发展变化,特别是创意产业的发展角度重新认识戏剧等演出艺术。文化的产业化途径有两种,一种是把文化创意变成产业,即把文化变成商品;一种是将传统产业通过文化创意内涵来增值,即把商品变成文化。演出艺术存在的社会基础得到了空前的扩展。

因此,舞台艺术的发展空间非常广阔,演出空间的疆界是无垠的,它不仅是我们以往经验中的戏剧艺术,而是以各种形式存在于我们的社会生活之中。

本次学术会议吸引了来自国际舞台美术组织主席,各国舞台美术组织主席以及代表性专家的关注。会议的文集将由上海文艺出版社正式出版。要将会议的成果,特别是来自各国专家的发言编辑入内,由于时间匆忙以及水平所限,错误之处在所难免,也借此机会征求各位作者和专家的修改意见。

感谢中国舞台美术学会、上海舞台美术学会、中央戏剧学院、中国戏曲学院、南航艺术学院等专家学者以及学生的积极推动、支持和参与,感谢作为东道主的上海戏剧学院舞台美术系、上海舞台美术学会的专家、老师和学生的辛勤工作。感谢各位舞台专业设备企业家的大力支持。

2006年11月

目 录

1	序一	蔡体良
3	序二	贺寿昌
5	序三	韩 生

上篇 观念篇

3	蔡体良	戏剧文化资源与舞美创作 ——漫话当前舞美创作
8	周本义	设计札记——2006
13	刘元声	戏剧教育改革之呓语
24	韩生	大戏剧观·原创意识·实践能力 ——关于舞台美术教学模式的探索与实践
35	〔日〕小石新八	小剧场空间的新舞台美术
37	金长烈	创造自由的照明空间
61	胡妙胜	开放、多元、创新
65	王邦雄	当戏曲遇上话剧
72	丁加生	论戏剧时态
83	章抗美	90年代中国话剧的舞台设计
94	刘杏林	当代舞台设计中的平面绘画因素
100	刘永华	文物考古与舞美创作 ——试论考古学对戏剧影视设计创作的作用

戏剧空间的构图 伊天夫 105

——论灯光、画面对舞台信息的传达

大型文艺演出的灯光设计与思考 石士昌 116

教学管理与教育质量质疑 韩春启 123

——专业教学思考之一

传统装饰空间与审美场 曹林 129

演绎“学院派”的经典与时尚 徐家华 145

——从《着色》看服装与化妆专业的教学改革

解构戏曲的错位与迷失 党宁 152

演出空间与动作空间 〔新加坡〕吕萍 160

——对舞台设计新界定的思考

中篇 创新篇

The Frontiers and Shape of the Stage Art Space:

Music Concert's influence on shaping the contemporary stage.

〔美〕MICHAEL RAMSAUR 169

舞台小机械的运用 薛殿杰 174

舞台设计与材质 〔日〕高田一郎 姚振中译 177

感悟绿叶 毕启亮 181

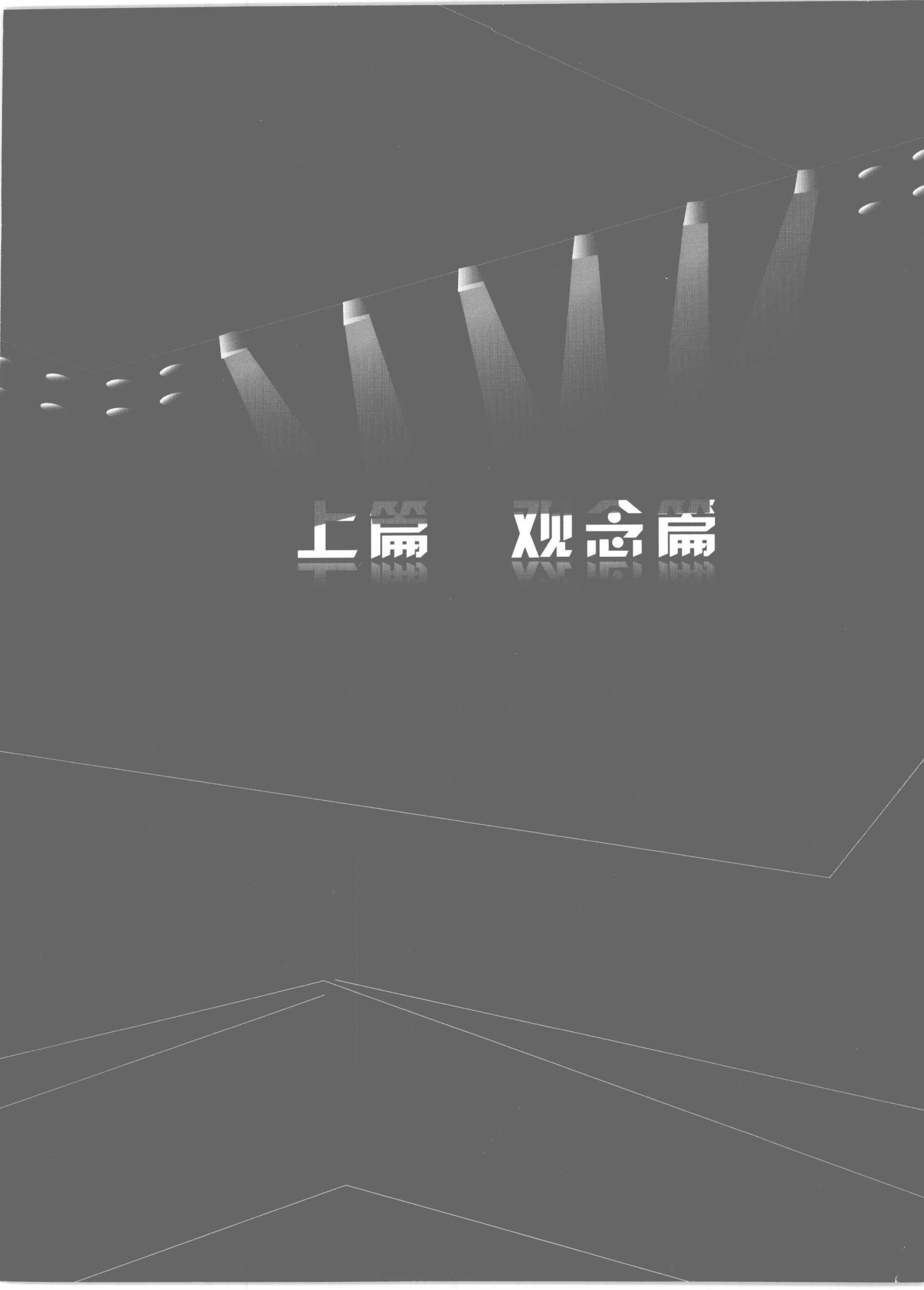
歌剧舞美设计的实践与思考 许晓明 186

——兼论物理性与艺术性的互融

192	撒勤	与时俱进 相融交汇 繁荣舞台美术
196	谢同妙	继承、借鉴与融合 ——戏曲舞台美术的崛起和革新
201	车承滨	质朴的语言 绚烂的感受 材料与色彩:大型音画时尚剧《狂舞大河》舞台设计回眸
205	王履玮	有一种论文叫“流水账”
217	马述智	对戏剧演出组织结构的一些思考
228	马长山	舍形而悦影 ——南航大艺术学院舞美设计文案的思考
233	黄永碛	创意时代:浅论演剧空间的疆界与形态
238	朱永军	浅论舞剧《莎士比亚和他的女人们》的多媒体设计及运用

下篇 科技篇

245	马礼民	当代强大的数字平台 ——舞台技术与艺术的对话
254	梁国芹 钟林枫	科技的魅力 艺术的享受 ——浅谈 HDL-BUS 智能环境艺术灯光系统在大连自然博物馆的应用
260	阮小华	风光无限 创意无边 ——个性化舞台机械的设计与运用
265	陈国义	演出灯光控制系统的网络化管理初探
272	徐承志 张敬平 朱云	虚拟演艺合成系统集成研究与应用

The background is a dark gray field. In the upper half, several light gray rays emanate from a point on the right, fanning out towards the left. These rays are partially obscured by a series of small, white, oval-shaped perforations along a diagonal line. In the lower half, a series of thin, white, geometric lines form a series of nested, angular shapes, resembling a stylized roof or a series of steps. The overall composition is minimalist and architectural.

上篇 观念篇

戏剧文化资源与舞美创作

——漫话当前舞美创作

蔡体良

一、理性地去认识舞台美术创作者自己应扮演的角色

戏剧舞台上,舞台美术应该如何定位,应该扮演什么样的角色,并不是十分复杂的问题。我用直白的话说:“就是扮演好‘绿叶’的角色”。说起来明白,做起来就容易犯糊涂。像演员创造人物,必须把握人物自身性格、脉络和与其他人物之间的相互关系的分寸感。演过火了不行,演不到火候也不行。舞台美术在舞台综合、整体的创造中,也同样要把握好这个至关重要的“分寸感”。

然而,“分寸感”常常出现失去常态的现象。出现不平衡和不应有的倾斜,出现人为的、非艺术因素的干扰等等。我想,无非是创作者主观因素和外在客观因素造成的。我认为作为以表演艺术为中心的舞台艺术,至今还没有被其他舞台呈现手段所颠覆,还是作为主体的艺术格局而存在,这就决定了舞台美术在舞台上的基本地位。也就是说,它依然是从属于、甚至依附于表演艺术的创造,是扮演“配角”的角色。通俗的说法,表演者就是“红花”,你就是“绿叶”。你不可能超越,不可能越俎代庖,成为“红花”。

目前,有些舞台上过分关注舞台的样式手段,甚至是技术手段,让舞台美术的“角色”替代表演者,让表演者成为导演手下的道具,弱化表演艺术,做“前卫”状的处理。借用外部因素的包装,艺术成功的概率是很小的。即便是采用多媒体等手段的、营造虚拟空间的、突破传统时空关系的演出,也不可能替代真人的表演魅力。例如,卡通多媒体演出的《三毛从军记》,在运用多媒体的尝试上,大胆地作了突破,让演员扮演的三毛与投影上的、卡通漫画上的三毛相互交融,多时空的交替,重新编织了舞台上的令人酸