

中央戏剧学院 研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑

The First Collection

硕士卷

An Article Collection of MA

舞台美术 (下)

STAGE DESIGN

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

中央戏剧学院研究生文集

POSTGRADUATE COLLECTION OF
THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

第一辑

硕士卷

The First Collection An Article Collection of MA

舞台美术 (下)

STAGE DESIGN

中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编

COMPILED BY THE RESEARCH INSTITUTE AND POSTGRADUATE
DEPARTMENT OF THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中央戏剧学院研究生文集/中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部编. - 北京: 文化艺术出版社, 2007. 6
ISBN 978-7-5039-3286-1

I. 中… II. 中… III. 戏剧-文集 IV. J8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064421 号

中央戏剧学院研究生文集 (第一辑)

编者 中央戏剧学院戏剧艺术研究所·研究生部
责任编辑 沈 梅
责任校对 张 莉
封面设计 刘宝华
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2007 年 6 月第 1 版
2007 年 6 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 毫米 1/32
印 张 69.375
字 数 1850 千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3286-1/J·860
定 价 128.00 元 (全六册)

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

总 序

廖向红

经过中央戏剧学院研究生部的广泛征集、六系教授的精选推荐和戏剧艺术研究所的认真编辑,《中央戏剧学院研究生文集(第一辑)》终于要出版了,这是一件十分令人高兴和值得庆贺的事情!

中央戏剧学院于1981年11月经国务院学位委员会批准,首批获得硕士学位授予权;1986年7月获博士学位授予权,至今已先后培养了24届硕士研究生、17届博士研究生,共计300余人。他们在校攻读学位期间,努力学习,勤奋钻研。在我院众多老师的辛勤培养和精心指导下,撰写出了一大批高质量的学术论文,其中有许多都已在高水平的学术刊物或出版社发表、出版,对中国及国外戏剧研究与创作产生了良好的影响。本论文集的整理出版,既是对中央戏剧学院研究生教育成果的总结展示,也更希望这些成果能对国内外的戏剧研究与创作产生更广泛深入的积极作用。当然,这些文集上的论文还只是中央戏剧学院研究生论文库中的一部分,随着学院研究生教育的发展改革,有更大规模及更多专业方向的研究生论文将会涌现。所以,本论文集列为“中央戏剧学院研究生文集”的第一辑,以后,我们将对学院研究生论文不断精选结集,系列化地陆续出版,以展示我院研究生教育的优秀成果和发展面貌。需要说明的是,为了节约经费和让更多新的优秀论文面世,原已出版过的

论文不再收入本论文集。

为了让更多人了解中央戏剧学院研究生教育的发展状况，在此有必要对其作一个简要的介绍。

1981年11月，经国务院学位委员会批准，中央戏剧学院首批获硕士学位授予权。硕士学位授予权的二级学科专业点，专业方向有戏曲历史及理论、戏剧历史及理论、舞台美术研究；

1986年7月，经国务院学位委员会批准，学院的戏剧历史及理论专业获博士学位授予权；

1990年10月，国务院学位委员会将我院的硕士学科专业点增列并调整为戏剧学、戏剧电影文学、导演艺术及表演艺术、舞台美术及技术四个二级学科硕士专业点，其中戏剧学为博士学科专业点；

1997年6月，国务院学位委员会对全国的硕士、博士学科专业进行了合并调整，学院戏剧戏曲学专业被定为二级学科硕士和博士专业点；

2003年，经国务院学位委员会办公室批准，学院开始招收高等学校在职教师攻读硕士学位人员；

2003年，经国家人事部、全国博士后管委会批准，学院新设戏剧戏曲学博士后科研流动站；

2005年，经国务院学位委员会办公室批准，学院成为首批有资格招收艺术硕士专业学位（MFA）的试点单位之一；

2006年1月，经国务院学术委员会批准，在第10批博士和硕士学位授权学科、专业申报中，我院的“电影学”和“广播电视艺术学”两个二级学科硕士专业点获硕士学位授予权。

自1950年4月成立至今，作为中国戏剧艺术教育的最高学府，中央戏剧学院历来强调教学与科研并重，通过不断拓展和加强学科建设，已成为我国重要的戏剧及影视等艺术教学与科研中心。现有中国话剧、戏曲史论、戏剧艺术学、外国戏剧、戏剧编剧及编剧理论、戏剧学、戏剧

导演理论与实践、戏剧（影视）表演理论与教学、舞台设计与理论、舞台服装设计与理论、舞台化装设计与理论、舞台灯光设计与灯光技术、舞台美术历史与理论研究、戏剧（影视）编导、戏剧（影视制片）管理、戏剧管理等 16 个硕士学位研究方向，以及导演艺术研究、欧洲戏剧、戏剧美学、表演艺术与导演理论研究、戏剧（影视）美学、戏剧编剧理论、东方戏剧等 7 个博士学位研究方向。

在研究生的培养与教学中，中央戏剧学院坚持理论与实践相结合，坚持学生的基本功、基本技能、基础理论与独创性的培养学习相结合，坚持专业水平与人格素质培养相结合，积累了深厚的艺术教学经验与传统，形成了富有鲜明特色的办学风格和体系，被国家授予唯一的“戏剧戏曲学”重点学科点，赢得了良好的国际学术及社会声誉。为国内及国外培养了众多优秀的高层次戏剧及影视艺术专门研究人才，其中，有相当一部分人已成为蜚声中外的艺术家、学者、教授和专家。许多国外留学生学成归国后也已成为该国的戏剧专家，成为传播中国戏剧文化和促进中外文化交流的使者。

近年来，学院为树立新理念、建立新制度、形成新秩序，规范学院研究生培养与管理工作，提高培养质量，相继制订、编辑、汇总了一系列规范教学与管理行为的文件 23 个，遵照教育部于 2005 年 2 月发布的《普通高等学校学生管理规定》，编辑、印刷了《研究生手册》，为依法建章、依法治学、规范管理提供了依据。同时不断完善教学设备与基础设施，拥有先进的实验剧场和多个形态规模不一的小剧场，以及国内中文类戏剧图书藏书最为丰富的图书馆，为本科及研究生的学习研究提供了有利的条件。

2004 年 10 月，为加强我院研究生教学实践和创新能力的培养，建立研究生科研创新激励机制，学院研究颁发了《中央戏剧学院研究生教学创作实践剧目制作演出规定（试行）》文件，并为推动该活动的顺利进行，投入了大量的财力、物力和人力。至今已进行了 5 个演出季，创作排演剧目达 13 个。其中，原创小剧场戏剧《长梦》和《四季》参加了

由教育部体育卫生与艺术教育司、中央戏剧学院联合主办的“2005年表演教学国际研讨会与戏剧演出展”。《长梦》还参加了贝尔格莱德“第二届大学生戏剧节”，《朱丽小姐》代表学院参加了2006年10月举办的北京第一届大学生戏剧节，并代表学院赴印度参加第9届国际戏剧节，所到之处广受好评。

研究生教学创作实践剧目的演出，鼓励探索，倡导合作，不仅大大强化并推动了研究生自己动手创作实践能力的提高，更为不同研究方向的研究生开展交流与合作提供了良好平台，切合、突显了理论实践相互促进并与多种艺术综合整体化的戏剧学教育的特性要求，这是提高学院研究生培养质量和研究生教育整体水平的一种积极探索和尝试。

今年是跨入21世纪的第7个年头，中央戏剧学院进入到了一个新的历史发展时期，挑战和机遇令人奋进。学院经过深入调查研究，制定了学院未来中长期发展目标，决定“以转变教育和办学理念为先导，以体制改革为核心，紧密围绕重点学科建设这条主线，走内涵式发展的道路”为指导思想，将“成为具有鲜明特色和国际一流的艺术院校”作为未来30年的办学目标。学院的研究生教育将围绕学院的发展思路与办学目标，不断推进和深化研究生招生选拔机制以及研究生培养管理体制的改革，不断地吸收先进管理经验，有效地组织教育资源，在教育理念、教育制度及管理方法等方面坚定、持续、大胆、科学地进行创新，不断提高硕士、博士研究生教育培养质量，以满足社会对高层次戏剧艺术专门人才的需求。

本论文集的出版，得到了文化艺术出版社的总编辑查振科先生、责任编辑沈梅女士的大力帮助，在此一并表示诚挚的谢意！

2007年6月5日于北京

目 录

总 序	廖向红 (1)
-----------	-----------

结构意识与素描表现 / 吴银杉

引 言	(3)
一、素描表现中的结构与结构意识	(3)
二、绘画史中的结构意识	(4)
三、结构意识与观察方式	(7)
(一) 以理性思维把握感觉	(7)
(二) 分析筛选, 把握结构本质	(9)
四、结构意识与线条表现	(11)
(一) 线条是体现结构意识的重要语言	(11)
(二) 轮廓线与结构框架	(13)
(三) 结构关系中的线条节奏与韵律	(15)

五、结构意识与色调表现	(16)
(一) 色调加强与深化结构意识	(16)
(二) 三维空间与结构意识	(18)
(三) 塑形力与触觉感	(20)
六、结构意识与艺术个性	(21)

舞台空间意识的历史发展

与舞台美术创作 / 王辛华

一、空间、空间意识、舞台空间、舞台空间意识	(27)
二、舞台空间意识的历史演变	(29)
(一) 古代演出中自然朴素的舞台空间意识	(29)
(二) 中世纪演出空间处理的虚与实的特殊结合	(34)
(三) 文艺复兴以来舞台空间对自然环境的模仿	(40)
(四) 20 世纪舞台空间意识的自觉性	(54)
三、舞台空间意识的演变促使了演出实践的多样 发展和舞台美术审美品位的提高	(64)
(一) 剧场空间的变化	(65)
(二) 布景样式的变化	(67)
(三) “舞台实体空间”在高层次上的复归	(68)
(四) 观众参与	(70)
(五) 技术手段的改变与材料的广泛使用	(71)
(六) 舞台美术创作主体的专业意识的确立	(73)
(七) 舞台美术审美品位的提高	(76)
四、舞台空间是人类社会活动空间在演出中的艺术 体现	(78)

(一) 舞台空间向艺术空间的转化	(80)
(二) 转化的条件与依据	(81)
(三) 形象的转化与创造	(82)
(四) 转化中的材料和形式	(85)
结 语	(86)
参考文献	(88)

形式的边缘 / 孙大庆

——舞台设计非具象形式因素浅析

引 言	(93)
一、分崩离析的视觉世界	(99)
(一) “单位”的选择	(99)
(二) 真实的情境与情境的真实	(103)
二、非具象形式因素在舞台设计创作中	(109)
(一) 综合元素的互涉关系	(109)
(二) “正像”与“负像”	(113)
(三) 叠置与凝缩	(116)
(四) 装饰与舞台装饰	(120)
(五) 浓缩的时间	(124)
(六) “现在时”的“眼睛”	(131)
(七) “离题”与“变奏”	(134)
结 语	(137)
文中相关重要概念及术语中英文对照	(137)

健全舞台管理体制 规范舞台管理运作 / 马述智

——对我国演出市场化情况下舞台管理的构想

一、在我国健全舞台管理体制的必要性	(141)
(一) 我国剧院、团的舞台管理现状	(141)
(二) 西方发达国家剧院、团的舞台管理现状	(144)
(三) 在我国建立新型舞台管理体制的必要性	(148)
二、舞台管理的职责及组织结构	(151)
(一) 舞台管理的职责	(151)
(二) 舞台管理的组织结构	(154)
三、舞台管理的工作程序	(156)
(一) 前期准备阶段的舞台管理	(156)
(二) 排练和制作阶段的舞台管理	(164)
(三) 合成阶段的舞台管理	(177)
(四) 演出及演出后的舞台管理	(182)
四、在我国建立新型舞台管理体制的展望	(185)
(一) 舞台管理体制要在实践中不断地完善	(185)
(二) 健全舞台管理体制将会促进我国舞台艺术的发展	(187)
参考文献	(189)

ORCHESTRA——从表演场到乐池 / 边文彤

——试论剧场空间与戏剧演出风格

引言	(193)
一、ORCHESTRA 的历史变迁	(194)
二、剧场空间与戏剧演出风格关系分析	(212)

结 语	(223)
图片出处	(224)
参考文献	(225)

试论肌理构成在绘景艺术中的价值取向 / 张庆山

引 言	(229)
一、肌理构成在绘景艺术历史中的发展	(229)
二、肌理构成在绘景创作中的审美作用	(232)
(一) 肌理构成与绘景艺术的性质与特点	(232)
(二) 肌理构成在绘景中的创意性	(234)
(三) 肌理构成在绘景中的抽象美	(237)
(四) 肌理构成的色彩在绘景中的反映	(239)
三、在绘景艺术中肌理构成的基本要素	(243)
(一) 肌理构成在绘景中的视觉形态	(243)
(二) 肌理构成在绘景中的形式法则	(243)
(三) 肌理构成在绘景中的基本方法	(245)
四、当代肌理构成在绘景中的广泛运用	(247)
(一) 肌理构成在绘景中空间组合的多样性	(248)
(二) 肌理构成与光影在绘景中的表现	(248)
(三) 肌理构成在绘景中的综合运用	(250)
(四) 肌理构成在当代绘景艺术中的展望	(252)
结 语	(254)
参考文献	(255)
实习演出剧目	(255)

略化和塑造的并存 / 陈向群

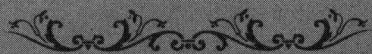
——16 世纪至 17 世纪初中西服装

结构比较

引 言	(259)
一、16 世纪初至 17 世纪初中西方服装审美的差异	(261)
(一) 明代服装的表现美与文艺复兴时期服装的再现美	(262)
(二) 明代服装的朴素直观与文艺复兴时期服装的科学 理性	(265)
(三) 明代服装的复古承继和文艺复兴时期服装的开拓 求新	(267)
二、略化和塑造	(269)
(一) 明代服装裁剪的直线性与文艺复兴时期服装裁剪 的曲线性	(270)
(二) 明代服装量体方式的简约与文艺复兴时期服装量体 方式的精密	(280)
(三) 明代服装制作的平整特征与文艺复兴时期服装制作 的立体内衬特征	(289)
结 语	(296)
参考文献	(296)

结构意识与素描表现

吴银杉

引言

近些年来,“结构”这个词汇在社会生活中出现得越来越频繁了,例如:社会结构、经济结构、知识结构、心理结构、戏剧结构……等等。尽管人们在各学科中广泛使用这一概念时对其含义都有各自不同的解释,但说明了一个社会现象:人们越来越注重对自己的学科进行结构性研究,人们的专业结构意识增强了。在绘画中,虽然结构的含义与其他学科大相径庭,但对物象的造型进行结构性研究却始终是一个重要课题,它是素描表现中最基本、最本质、最核心的问题。以结构研究为特征的结构意识对素描表现的成功与否及其艺术魅力具有重要作用。因此,探讨素描表现中的结构意识有着现实的实际意义。

一、素描表现中的结构与结构意识

素描表现离不开造型结构的研究,结构是物象的基本属性,世间万物都是由各种体积、形态复杂地组合在一起的空间存在,结构是指它们的构成、组合与相互之间的形体关系。例如房屋,它的结构是由梁、栋、砖、墙、柱等不同的建筑方式而构成。从绘画的角度看,建筑物的透视结构也很突出。其他景物,如山石、云水、树木、花草、衣物、器具等都有自己的结构关系。人本身的结构含义包括两个方面:(1)解剖结构。如骨骼、肌肉、筋腱的造型特征及其生长规律与运动规律。(2)形体结构。它们是

人体各部位的几何形体在空间中的位置及其相互之间的有机联系。就二者关系而言,解剖结构决定着形体结构,前者是基本的,后者是从属的。但它们是一个不可分割的统一体。

从以上简述中是否可以定义——

结构:

1. 物象的构成规律与组合关系;
2. 带有必然性,是物象的本质造型因素。

结构意识:

1. 包括上述结构的含义,并以此为主要内容;
2. 是融合解剖学、透视学等知识以及技法经验的综合的造型观念;
3. 是作画者控制素描表现的一种意志。

总之,结构是一种物质形态关系,是独立存在的客观实体。而结构意识不能独立存在,它是以结构研究为特征的主观意识,并通过指导素描表现而体现出来。

二、绘画史中的结构意识

结构意识是人类最早的一种造型意识,从某种意义上讲,绘画诞生的同时也就伴随着一种朦胧的结构意识。例如,在法国发现的丰·的·高麦洞的洞穴壁画,所画的古象和野牛形象,虽然只是用简单的线条,但主要骨骼和大的结构特征都表现得明确、生动。再如西班牙阿塔米拉洞穴壁画中的野牛形象,不仅形态逼真,而且有些解剖结构也隐约可见,说明欧洲原始人已有明显的结构意识。不过这种结构意识是粗浅的、非理性的,因为远古古人没有直接描写自然物象的习惯与能力,所描绘的东西基本是根据直觉而作的印象性的概念记录。

古代欧洲的造型艺术的结构意识也是很强烈的。古希腊罗马人在雕塑方面创造出的艺术成就,不仅表明他们有强烈的结构意识,而且也有