

“常青藤”系列丛书

舞台与空间艺术

蔡体良 著

中国戏剧出版社

WU TAI YU KONG JIAN YI SHU

舞台与空间艺术

WU TAI YU KONG JIAN YI SHU 蔡体良 著

中国戏剧出版社

J8-53

舞台与空间艺术 蔡体良 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

廊坊海翔印刷厂 印刷

3000千字 850×1168毫米 1/16开本 150印张 20插

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 1-1500册

ISBN 7-104-02036-5

全册定价: 280.00元

本册定价: 28.00元

题 记

深秋，秋风秋雨，常说的是弄笔杆子的人，“最难将息”的时刻，到了感新怀旧的一个季节。深秋，被劳作了大半年的大地上，一片的金灿，成熟的气派，常说的也是到了收获的季节。

深秋，我尽管没有更多的感新怀旧，没有更丰硕的收获，然而，无论从哪一个角度来审视一下自己，我还是无情地踏入了这块秋天的土地，秋天的门槛，也或多或少迎来了秋天的收获，那就是我刚刚编就的《舞台与空间艺术》。

《舞台与空间艺术》无疑是我的秋天的果实。

《舞台与空间艺术》也是一本文稿的结集，与本人前两册论集（即《舞台美术散论》、《台前幕后散记》）相似，是将前面一段时期的、散落在报刊上的文字，撮掇在一起，便成了此书的整体格局了。这里，显然有着明显的缺失。一是有着不能磨去的那个时期的观念、认知、思考的烙印，受到了一定的表述局限性。说得雅一点儿，留下了“历史的痕迹”。现在回眸一看，不是惊喜，而是值得推敲的地方倒突显出来了。二是因为是“结集”，针对彼此彼时的戏剧舞台或演出现象，既有即兴的感慨、议论，也有具体的评述、乃至负面的判断，因而，全书每个篇幅，皆为独立成章，无内在联系，无严密的逻辑构架。相反，在有些文稿中，有些观点和论述尚有重复之处，也在所难免了。上述这两个方面的缺失，我先“亮”出来，以免误导读者朋友也。

全书编选的文稿，基本上是我近五年来的劳作。虽均已见诸于报刊上，但在编选时，恢复了“原汁原味”的原文模样，以便更富有“历史感”罢了。文稿的“上篇”，主要是剧论、剧评一类的；“下篇”则是与舞台美术创作相关的文字。两个部分相加、相结合，便成了现在的模样了。数学家乃至哲学家们一直在辩证一加一究竟等于几的命题。我的“相加”，绝没有大于二的奢望，只要不相互消减或不相互抵牾，就十分满意了。因此，我期待着听到不同的声音，才能品味到此举的价值。就像在我自己，在这大半辈子生活中，已历经过的风风雨雨那样，我感到无悔无憾。平淡无味的人生，虽说也是一种生活方式，但它绝不是最佳的选择。

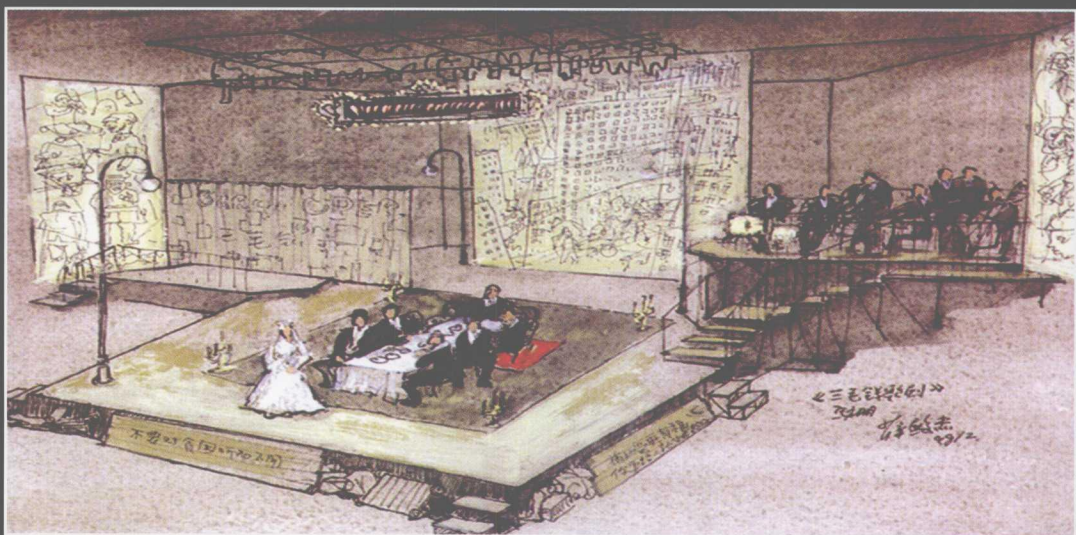
戏剧是直观的艺术，形象的艺术，是三维甚至是四维的艺术。它的生命，它的价值，它的魅力，最最能够张扬、闪烁、辉煌的地方，就是在舞台上，舞台美术作为戏剧外部形式的主要创造者，单纯用文字来表述，总有点儿局限。为此，本书插入了少许的舞台设计图照，增强一些形象感。这些图照，在文字的表述中，或多或少均有所涉及的。

“树树皆秋色，山山唯落晖”。《舞台与空间艺术》，是我的果实，极其普通的秋天的果实而已。

2004年10月20日 于北京架松居

话剧《生死场》舞台设计：薛殿杰 灯光设计：周正平

话剧《三毛钱歌剧》舞台设计：薛殿杰

话剧

话剧《红鼻子》舞台设计：毛金钢

话剧

话剧《白门柳》舞台设计：王履玮

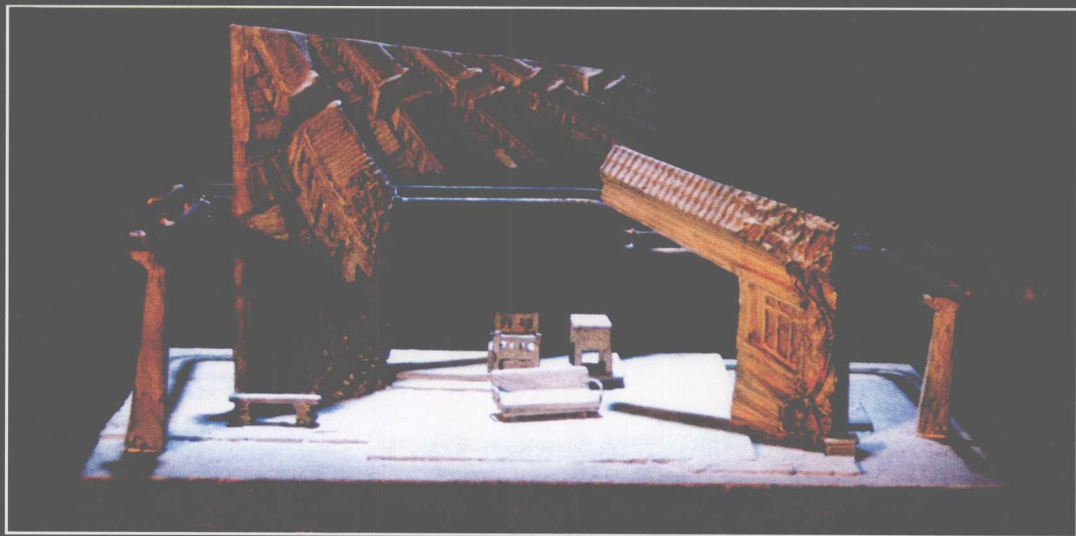

话剧《十三行商人》舞台设计：季乔

话剧《俗世奇人》舞台设计：戴延年

话剧

话剧《父亲》舞台设计：王纪厚

戏曲

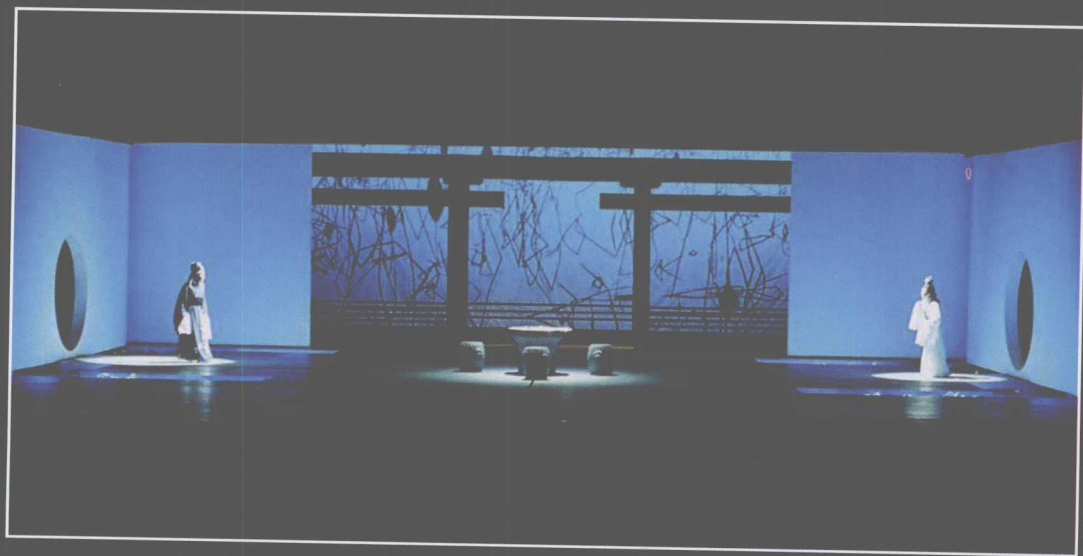

越剧《家》舞台设计：韩生

戏曲

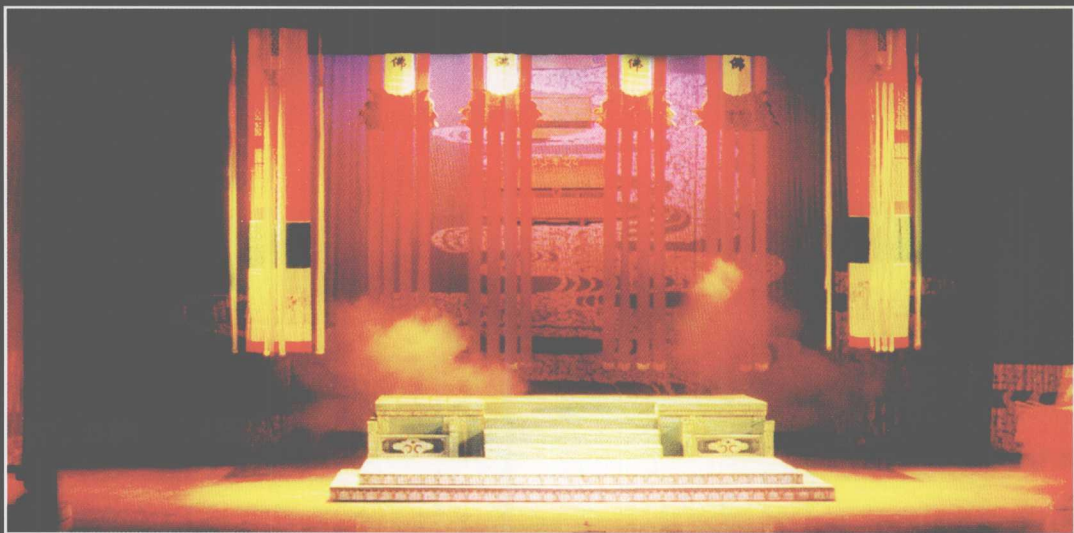
甬剧《典妻》舞台设计：周本义 灯光设计：邢辛

越剧《陆游与唐婉》舞台设计：刘杏林 灯光设计：周正平

戏曲

戏曲

越剧《西厢记》舞台设计：罗志摩

戏曲

粤剧《论文叙传奇》舞台设计：梁三根

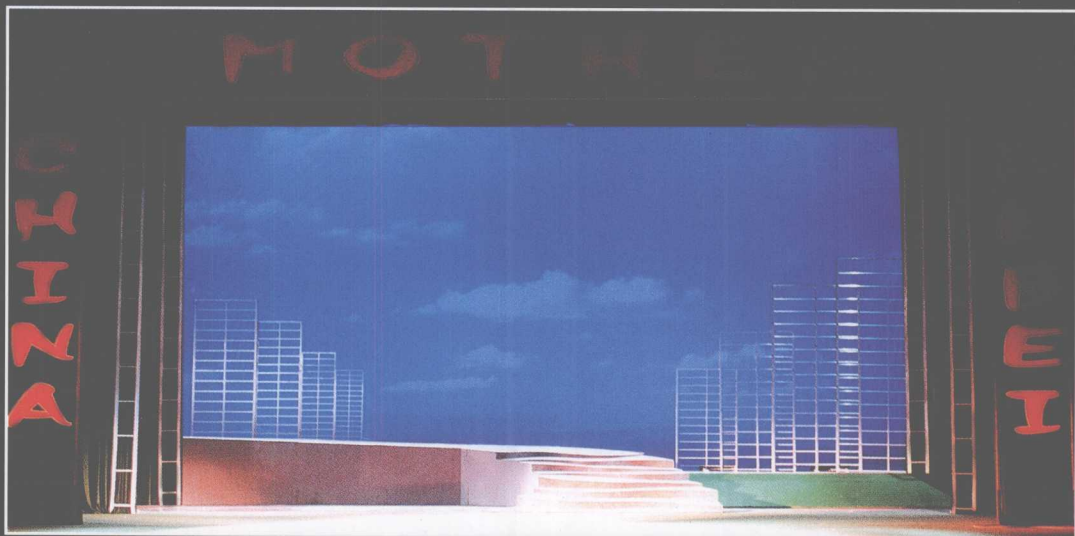

潮剧《葫芦庙》舞台设计：管善裕

越剧《沁阳公主》舞台设计：朱吉庆

戏曲

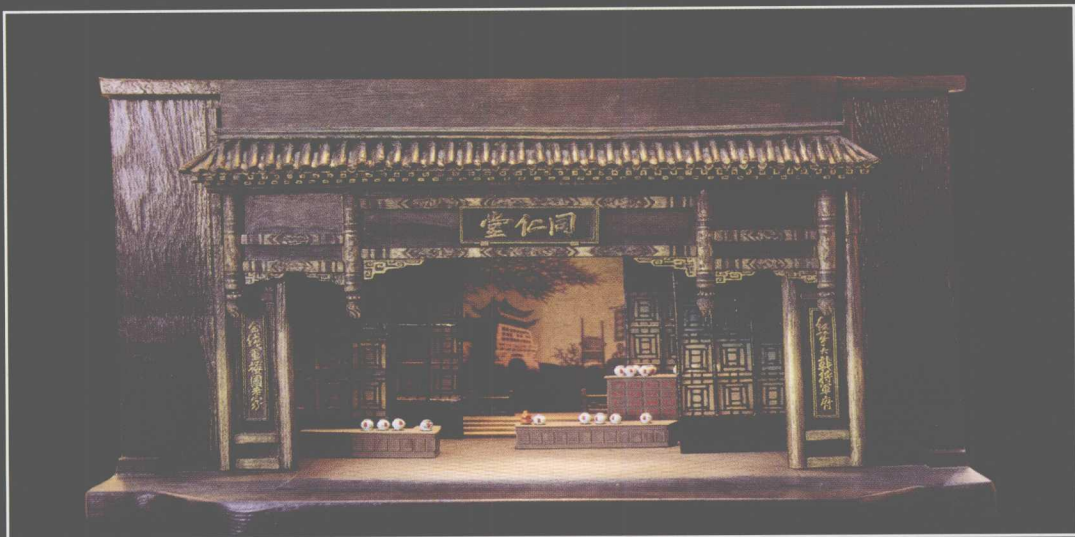

评剧《妈妈》舞台设计：段光杰

戏曲

吕剧《老榆树下》舞台设计：寇彬

京剧《风雨同仁堂》舞台设计：郑传恩

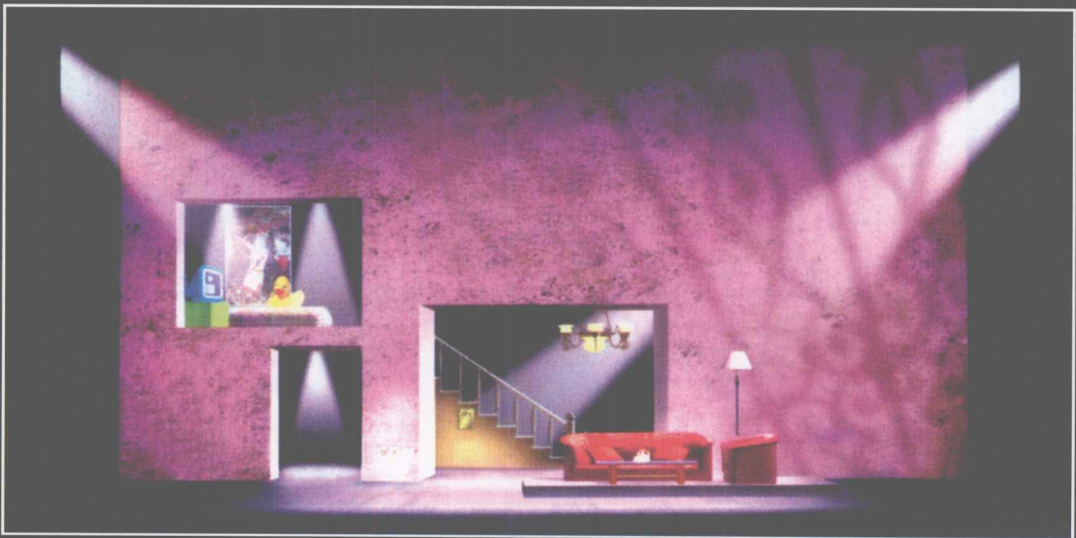
京剧《华子良》舞台设计：王卫中

戏曲

京剧《太真外传》舞台设计：郭大有

儿童剧

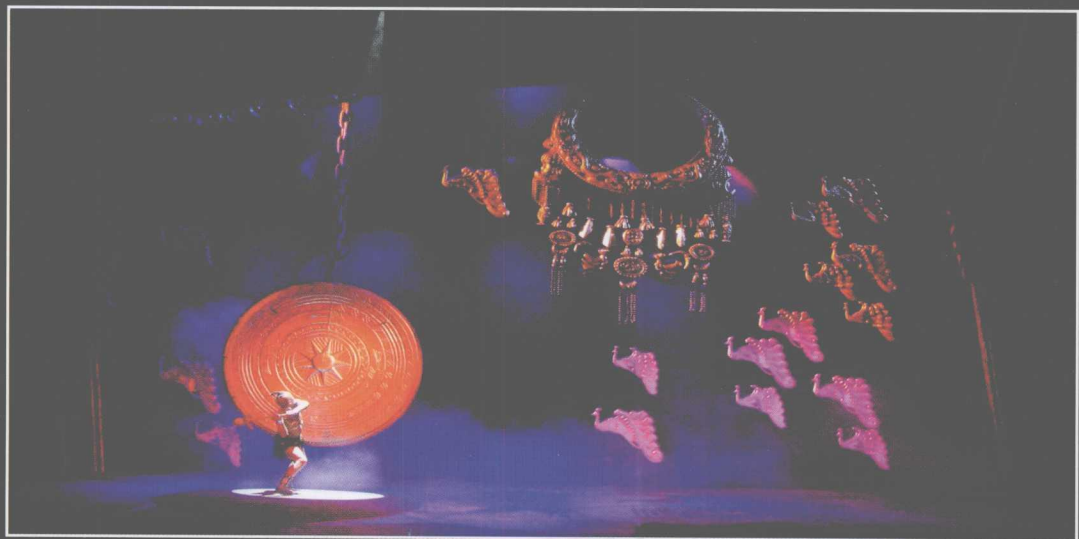
儿童剧《享受艰难》舞台设计：苗培如

舞剧

舞剧《末代皇帝》舞台设计：刘元声

舞剧

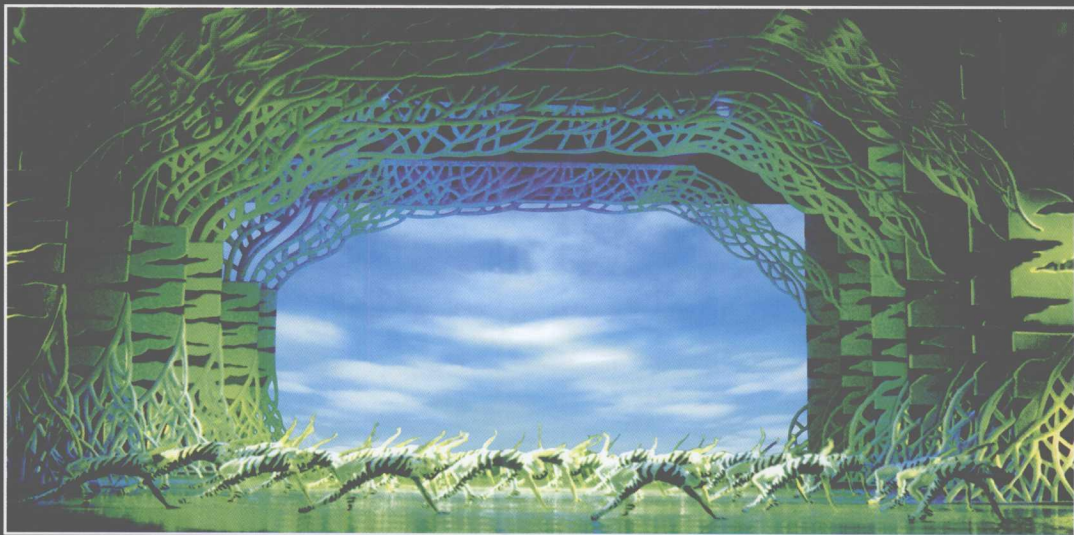
舞剧《云南映象》舞台设计：孙天卫

舞剧

舞剧《霸王别姬》舞台设计：张继文 灯光设计：王瑞国

舞剧

舞剧《野斑马》舞台设计：张继文 灯光设计：沙晓岚

舞台与空间艺术

目 录

题 记

上 篇

跨越新世纪的舞台门槛	1
拉得开大幕是硬道理	10
现代剧目应成为主流舞台的主角	21
漫话现代剧目创作	25
舞台法则与戏剧现象的思考	37
健康向上的风貌 丰富多彩的舞台	45
沉重的舞台大幕	53
漫谈舞台创作与“三农”	73
“文化大省”存疑	81
演员的翅膀	83
开放的风姿 包容的舞台	86
漫议“二人转”	94
一墙之隔话歌剧	97
多样的探索 未来的展望	108
关于音乐剧及对它的期盼	114
写戏需要真诚	120
始终拥抱着艺术的土地	128
现代戏素描	130
“今天玩的就是心跳!”	135
七个女人闹台戏	141
车站人的爱心	146
观小剧场话剧《死亡与少女》	149

