

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 (上)

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 (上)

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,这些文集集中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、博士研究生的教育培养质量，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)
-----------	-----------

舞台美术家的创作个性与风格 / 刘元声

引 言	(3)
一、舞台美术历史溯源	(4)
二、舞台美术创作的特点	(13)
三、尊重发挥舞台美术家的创作个性	(17)
四、舞台美术创作风格分析	(25)
五、舞台美术发展趋势	(38)
参考文献	(44)

戏剧风格与舞台美术的艺术完整性 / 马维丽

引 言	(49)
一、戏剧二度创作的主要特征	(49)

二、演出风格形成的基础和条件	(51)
三、舞台美术艺术完整性的概念	(60)
四、与艺术完整性有关的两个问题	(65)
(一) 舞台美术的综合性	(65)
(二) 艺术的分寸感	(66)

空荡的演出场所——舞台设计的天地 / 徐 翔

——对小剧场戏剧空间的思考

引 言	(71)
(一) 戏剧空间的基本涵义	(71)
(二) 小剧场艺术的界定	(74)
一、小剧场空间特点辨析	(76)
(一) 参与感	(76)
(二) 亲近感	(78)
(三) 灵活的空间	(79)
二、小剧场戏剧舞台设计的特点	(82)
(一) 封闭与开放	(82)
(二) 问题的发现	(84)
(三) 一个图示	(88)
(四) 小剧场舞台设计建构空间的特殊性	(90)
三、小剧场戏剧空间建构的几种形态及示例分析	(92)
(一) 身临其境	(92)
(二) 承载空间	(95)
(三) 疏远空间	(99)
(四) 空间中的真实与假定	(104)
(五) 丰富的剧场环境	(107)

结 语	(110)
-----------	-------

运动中的戏剧视象 / 刘杏林

——舞台设计动态语言例析

引 言	(115)
一、呈现空间的流动	(119)
(一) 组织空间结构的变化	(123)
(二) 暗示环境的转换	(125)
二、参与戏剧动作的展开	(128)
(一) 演员动作的延伸	(128)
(二) 景与演员动作的呼应	(134)
三、强化演出节奏	(136)
结 语	(143)

分解构成的设计方法 / 赵 耀

引 言	(151)
一、现代设计与舞台美术的变革	(153)
二、形态的分解	(165)
(一) 分解是一种生理机能和视觉形象	(166)
(二) 分解在艺术中表现为积极主动的认识和探索	(167)
(三) 艺术中的分解是对于整体和功能的突破	(170)
(四) 分解的结果真的是没有整体的局部吗	(173)
(五) 分解素材与形式积累	(174)
(六) 从旧整体到新整体的升华	(178)
(七) 主动的修正和变异	(180)

三、形态的构成	(185)
(一) 构成的原则和原理	(186)
(二) 构成是演出过程的创造	(189)
(三) 视觉样式与应用功能	(190)
(四) 构成实体与舞台空间	(193)
四、分解与构成的具体方法	(195)
(一) 分解的方法	(196)
(二) 构成的方法	(203)
结 语	(212)

试论油画表现性语言的感染力 / 李延洲

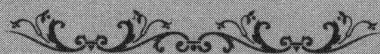
引 言	(217)
一、油画表现性语言的特征	(218)
二、表现性意识和主导作用	(220)
三、造型和色彩的有机结合	(222)
四、以笔触、肌理来铸造形象	(225)
五、以线条描绘物象	(228)
六、节奏、韵律的作用与魅力	(230)
结 语	(233)

中性布景的个性问题 / 章抗美

引 言	(237)
一、中性布景、个性、缺乏个性的中性布景	(238)
二、历史的回顾	(243)
三、创造个性的中性布景	(252)

舞台美术家的创作个性与风格

刘元声

引 言

我要歌颂我的选择——它是我一生中最热爱的、最神圣的——它是在一瞬间产生的，然而却经过了长时间的酝酿，可以一直追溯到我出身之前，在我的全部生活中产生。我现在的这个光荣选择就是，我成为创造者中间的一个。

戈登·克雷

艺术风格，就是指艺术家在其作品中所表现出来的艺术特色和创作个性。这个问题，在其他艺术形式中已经比较明确了。而在舞台美术创作中，却由于戏剧艺术综合性的特点，至今未引起足够的重视。

舞台美术创作是戏剧演出的一个组成部分，舞台美术设计风格对戏剧演出风格的形成有着重要的作用。而决定舞台美术创作风格的最重要因素是设计者个人的创作个性。俗话说“文如其人”，在这里，“人”是指舞台美术家本人。

近些年来，在我国戏剧舞台上，对于根据不同的剧本，创作不同风格的舞台布景这个问题，已经基本上得到了解决。在理论上已经没有什么障碍了，它已经成为绝大多数舞台美术家共同遵循的创作准则。但是，这个问题的解决，并不意味着舞台美术创作在风格多样化的问题上找到了最终的答案。舞台美术专业确实有与其他艺术形式不尽相同的成长过程和专业特点，但这并不妨碍它成为一门有个性的艺术创作活动。

舞台美术家根据自己的不同理解和不同的个性差异，创作各具特色的舞台布景形象，才是舞台美术设计风格多样化的最重要的因素。

一件艺术作品所表现出来的风格，并不是艺术家在艺术活动中所追求的全部目的。一个舞台美术家在进行艺术构思的同时，必须对剧本的主题思想和全部事件、事实进行分析，还要对剧作家的个人风格以及剧本所反映的时代特点等等，进行研究，但是，所有这一切都必须融化在一个具体的艺术家的艺术个性之中。通过“自我”的过滤，体现在作品中。不论他是有意识的或是无意识的，一种个人素质的作用，有力地支配着他作品的风度与品格。

一、舞台美术历史溯源

舞台美术作为一门艺术，它必须像所有的艺术那样：

——是人的活动的产物；这种活动是一种有意识的创作活动，必须是由掌握了一定艺术技巧的艺术家所从事的创作活动。

——是为人而作的；是从感性世界汲取源泉，诉诸于人的感官，并以感性事物的外部形态来显示的。

——它是有目的性的；需要注意的是：作为舞台美术创作的目的，它不应解释成“为戏剧演出服务”，而是作为戏剧艺术的创造者之一，去表现一个具有社会意义的目的。

萌芽状态中的一切艺术，都不是一开始就具备这些属性的。它在人们长期的物质活动中逐渐形成。舞台美术随着演剧活动而产生，在它的雏形阶段，完全是依附性的，只是在这个专业自有人专门从事以来，即专业化以来，才逐渐自成形态。专业化的产生，并不是由于舞台美术发展中量的递增而使人无法兼职，而是人们对戏剧演出中所表现的环境形象逐渐有了具体的、明确的要求。在古代希腊、罗马戏剧中，舞台环境主要借助于剧场的固定建筑结构。舞台后部的建筑物同时作为演员更衣

的场所和上下场的出入口，它达到了方便演出的目的，却不能起到充分表现环境的作用。在中世纪，无论是世俗剧或宗教神秘剧的演出，都没有专设的演出地点，有了一些特制的道具和服装，它仅仅是为了戏剧情节的连贯与发展。只有到了伟大的文艺复兴时期，对布景的要求不再是说明性的，而是要求其具有一定的美学价值。很多建筑师、画家、机械师，甚至包括一些文艺复兴时期的巨匠都开始认真地投身这个专业。1470年乌切罗^①发现了透视原理，然后被用于舞台，透视布景开始出现。1490年达·芬奇为米兰诗人贝林松的《天国的节日》设计了舞台美术史上第一个精巧的转台^②，出色地把自己作为一个画家、发明家、工程师的技能充分地运用到戏剧演出中去，在戏剧史上确立了自己的地位。1528年第一个固定的剧场菲拉腊剧场^③在意大利诞生。1543年圣迦罗^④首次使用了三棱柱布景。1545年赛里奥^⑤根据古罗马文献，重新提出了按悲剧、喜剧、牧歌剧的体裁，分别设计三种不同的值班布景方案。1560年巴托罗莫·纳罗尼^⑥在锡耶那设计了第一个镜框舞台布景。1619年舞台美术家阿里奥提创造了第一个平面侧景^⑦，侧幕、沿幕体系开始形成。1637年第一座营业性剧场桑·卡西诺^⑧在威尼斯建立。戏剧艺术开始探索演出的外部形式，从而也导致了舞台美术的专业化。

① 乌切罗 Paolo Uccello (1396—1475)，意大利佛罗棱萨画派画家、金银工艺家。

② 达·芬奇是为米兰公爵的侄子迎娶西班牙阿拉贡王国的公主的婚礼设计了这个转台。

③ 菲拉腊剧场，剧场于1528年建，四年后被烧。Ferrara为意大利北部城市，位于威尼斯西南，1135年建立城市。

④ 圣迦罗 Aristotile Sangallo (1481—1551)，意大利画家、建筑师，文艺复兴时期最早的专业布景师之一。

⑤ 赛里奥 Sebastino Serlio (1475—1554)，意大利建筑学家、画家、舞台美术家。

⑥ 纳罗尼 Bartolomeo Neroni (1500—1571)，锡耶那画家，Siena意大利中部城市，佛罗棱萨以南，1247年建立著名的锡耶那学院。

⑦ 阿里奥提，意大利文艺复兴著名建筑师，曾建造著名的巴玛城的法尔尼斯剧场，1619年落成，以平面侧景代替三棱柱侧景。

⑧ 桑·卡西诺，这是第一个面向观众的剧场，阿里奥梯的学生托勒利主要在此活动。

文艺复兴时期，人的个性得到了解放，人的创造力空前旺盛，“这是人类史上的一次辉煌日出”，“人的自我意识有如大梦初醒，发现了‘人’，发现了自我”。^① 现代文明的很多事实都渊源于这个伟大的巨人时代。时代的影响和戏剧发展的特定阶段使舞台美术专业化发生在人类科学文化发展的这个重要里程上。它作为一种特殊的艺术形式而初具形态，开始以明确的分工出现在戏剧综合艺术之中。综合和分工，是戏剧艺术中无法分解的两个方面，有了分工才谈得上综合，没有分工也就无所谓综合。明确的分工是文艺复兴时期戏剧艺术发展的必然需要，也是戏剧综合艺术这一概念形成的先决条件。

最早的舞台美术家，都是从兼职开始，进而把它作为一门特殊的艺术专业来从事的。他们中间的绝大多数是画家和建筑师，他们在戏剧艺术中开辟了造型艺术的新领域，并且把自己在绘画和建筑等其他方面的修养和经验输入到这个新的领域中去，不断地使其完善。他们带来了那个时代在建筑科学方面取得的成果，带来了造型艺术上的新发现，同时也带来了他们自己——作为一个艺术家，在长期艺术实践中的认识、见解、爱好和习惯。

赛巴斯提诺·赛里奥就是文艺复兴时期最早关注舞台美术专业的艺术家之一，他出身在工匠家庭，从小跟他父亲学艺，在波罗纳^②的教堂和宫殿里画了四十年壁画，在五十岁时他断然放下了画笔，来到了罗马，以比他年轻四岁的别鲁茨^③为师，学习建筑、考古和透视。在他漂泊的一生中，曾建造过著名的维晋寨木剧场^④，去达尔马提亚海岸^⑤丈

① 《文汇报》1982年6月22日三版“不能轻易否定‘自我表现’”。

② 波罗纳 Bologna 又译波罗尼亚，意大利北部城市，12世纪初建造了欧洲最古老的波伦亚大学。

③ 别鲁茨 Baldassare Peruzzi (1481—1531)，意大利建筑师，对维特鲁威的著作作过注释。

④ 维晋寨 Vicenza，意大利北部城市，威尼斯之西。

⑤ 达尔马提亚海岸 Dalmacija，亚得里亚海岸，现南斯拉夫克罗地亚省，古城普拉(Pula)有古罗马和拜建庭的角斗场、庙宇、教堂等古建筑遗迹。