

中国舞台美术史上的一次盛会

——参加全国舞台美术理论座谈会汇报提纲

汪凤岐

中国戏剧家协会吉林分会
长春市艺术研究所

1981·2

前 言

全国舞台美术理论座谈会，是中国戏剧史上第一次舞台美术盛会。文艺界许多领导同志和知名人士到会讲了话。舞台美术界许多专家、学者及舞美新秀在会上做了专题学术发言。内容丰富，论题广泛。

为了把这次舞美盛会的精神和学术成果，汇报给省、市文艺界有关领导和舞美界的同行们，根据个人的记录和手头的部分材料，整理出了这份汇报提纲，仅供参考。如有疏漏或不当之处，皆由个人负责。

敬送母校图书馆。

王叔岐

81.4.2

目 录

一	舞台美术理论座谈会的盛况	1
二	文艺界领导同志在舞美理论 座谈会上的讲话（摘要）	4
三	舞美学术上的各种主要观点（节录）	9
四	大会提出的一些建议	42
五	与会者畅谈收获和体会	46

一 舞台美术理论座谈会的盛况

当前，全国人民正在党的领导下，为实现祖国四个现代化而极积奋战。在具有重大意义的全国第四次文代会后，文艺战线生气勃勃，戏剧舞台百花争艳。舞台美术在广大舞美战士的苦干和努力下，克服了许多困难和阻力，近几年来得到了很大发展。看来，革除因袭，人心所向；创新思变，势在必行。在这种新形势、新任务下，我国舞台美术史上第一次全国性的盛会——舞台美术理论座谈会。于一九八〇年十二月二十日至一九八一年一月九日在北京举行。

由各省、市推荐、大会筹备组审定邀请，出席这次会议的各地舞台美术创作、教学、研究人员共一百余人。会议收到论文一百多篇。总共召开了十一次大会，有四十多位同志在大会上作了学术性发言。还分组进行了十五次讨论会。会议开得紧张、热烈、朴素、活泼，学术空气非常浓厚。会议就：（一）舞台美术的性质、功能和艺术构思特点；（二）舞台美术的表现形式、手法和风格、流派；（三）戏曲舞台美术的特点及其发展；（四）舞台美术与造型艺术、科学技术的关系；（五）舞台美术创作方法、规律及发展概况；（六）舞台美术队伍建设和人才培养、提高等等问题，进行了广泛的交流和热烈地讨论。

通过座谈讨论，使大家认识到：舞台美术这门内容丰富的艺术学科，大有搞头，大有挖头。同时，也看到了在舞台

美术界人才辈出，大有希望。

在会议期间，大会组织与会全体同志参观了中国人民解放军第一届舞台美术展览会。观摩了首都文艺界演出的话剧《蒙塞拉》、《灵与肉》、《九·一三事件》、《茶馆》，民族舞剧《剑》，评剧《野马》等剧目。还观摩了世界各种风格流派的舞美设计作品幻灯片及上海戏剧学院舞美进修班的绘画和舞台设计作品的录像等。与会同志们还参观了中央戏剧学院新建的现代化多功能剧场及舞美系学生作品。大会组织这些有益的观摩、参观活动，对与会全体同志都很有启发和帮助。

在会议期间，中宣部、文化部、全国文联、中国剧协的领导同志周扬、贺敬之、陈荒煤、周巍峙、林默涵、曹禺、赵寻、吴雪、戴碧湘、李超、刘厚生等会见了与会全体同志，并合影留念。这些领导同志还在会上发表了热情洋溢的讲话。会议期间，张庚、王朝闻、黄永玉等文艺界知名人士，给大会做了专题学术报告。当时，正在中国访问的日本舞台美术家田中照三教授和松原刚副教授，与中国同行进行了热情友好的座谈。这些有意义的会见和活动，都给这次盛会增添了新的生气。

根据国内外舞台美术发展的迫切需要，考虑到我国两万多人的舞美队伍需要组织起来，和国际上舞台美术家协会需要对口交流，成立中国舞美学会势在必行。在广大舞美工作者的要求、建议和有关领导的积极支持下，于舞台美术理论座谈会后期，经过与会同志们的充分酝酿，反复协商，共同努力，和大会领导小组的审定，大会在热烈地掌声中，一致通过了中国舞台美术学会章程和学会领导机构人选。大会

主席宣布了舞台美术家自己的学术组织——中国舞台美术学会正式成立。赵寻同志代表剧协常务理事会和书记处，宣读了经过批准的中国舞台美术学会的会长、副会长、秘书长、副秘书长名单。舞台美术的前辈孙浩然教授被推选为会长。剧协主席曹禺同志，代表剧协和戏剧界人士，对中国舞台美术学会的成立，表示热烈祝贺，并发表了热情洋溢的讲话。继曹禺同志之后，先后在大会上讲话的还有剧协副主席、中国艺术研究院副院长张庚同志，剧协副主席、中央戏剧学院院长金山同志，剧协副主席、文化部艺术二局局长吴雪同志，全国文联副秘书长李庚同志，北京剧协分会副主席夏淳同志，中国京剧院院长张东川同志，中国电影美术学会副会长钟灵同志，他们都向学会的成立表示祝贺、表示支持，并对舞台美术界今后的工作提出了殷切的期望。他们的贺词、讲话都受到与会同志热烈的欢迎。

文化部艺术教育局副局长李超同志高兴地即席献诗，向舞美学会的成立表示祝贺。年过七旬被舞美学会聘请荣任顾问的老舞台美术家陆阳春同志向大会献礼。他画了一张傲雪的红梅，上面的题词是：“曲曲折折，不求媚时；红白相间，各见殊姿”。他用梅花的凌霜傲雪，来象征后台“无名英雄”的品格；用“红白相间，各见殊姿”，来赞美艺术上的独创精神。李超同志的献诗和陆老的献画，都受到与会同志热烈的欢迎。舞台美术理论座谈会在热烈的气氛中胜利结束。舞台美术学会工作也在热烈的气氛中开始。全国舞台美术理论座谈会的召开和中国舞台美术学会的成立，这是中国戏剧史上的一件盛事。它将对舞台美术创作、教学、科研水平的提高，对社会主义戏剧事业的繁荣和发展，产生积极而深远的影响。

二 文艺界领导同志在舞美理论 座谈会上的讲话(摘要)

(以讲话先后为序)

1

中国戏剧家协会主席曹禺同志代表剧协对舞美理论座谈会的召开，致以热烈的祝贺。他说：“舞台美术为戏剧的演出和发展作出了贡献，他们是无名英雄。”“希望大家充分发扬民主，搞好团结，在学术讨论中畅所欲言。通过这次会议，成立自己的学术组织，以促进舞美艺术发扬光大，迎接更光辉的未来”。

在祝贺中国舞美学会成立的大会上，他说：“舞台美术是戏剧艺术的重要组成部分。但过去戏剧界对舞台美术家们的努力和成就重视不够。从某种意义上说，没有舞台美术，也就没有戏剧。希望学会成立后，广泛地团结和吸收各部门的专家，为提高戏剧艺术共同努力。”他还说，这次盛会，标志着舞台美术新的发展史的开始。预祝大家走在时代的最前面，成为开拓者。

2

中国剧协副主席赵寻同志说，这次会议是空前的，不仅解放前没开过，就是解放后也没开过，这在中国戏剧发展史

上要写上一笔。他希望中国舞美学会，能成为全国舞美工作者团结的中心、活动的中心、交流(包括与国外的交流)的中心。学会是群众团体，与剧协一样，应体现三性：革命性、群众性、专业性。他表示，我们剧协要在今后为舞美学会尽可能地提供各种方便条件。希望我们搞舞台美术的同志回去以后，不仅要关心本身的业务，还要关心大的方面，要参与剧团演出剧目的选择，争取上演好的剧目，使戏剧更好地为人民服务，为社会主义服务。

3

文化部艺术二局局长吴雪同志代表文化部艺术一、二局，对这次盛会表示祝贺。他说：舞台美术，近几年来有比较明显的发展。希望出版一些建国以来的舞台美术精品，外国朋友也很需要。他相信通过这次会议的召开，会引起各地文化部门的进一步重视，对舞台美术的进一步发展，将产生深远的影响。

4

中国剧协副主席、中国艺术研究院副院长张庚同志向到会的舞台美术家们表示亲切的慰问。他说：同志们非常辛苦，既是脑力劳动者，又是体力劳动者。但同志们在艺术上的成就和技术上的发明创造，还没有得到适当的荣誉。这一门专业要被人们重视，还需要经过曲折的过程，这主要得靠我们自己的努力。他还说，戏曲是我们民族的艺术。农民爱看戏曲，戏曲在国际上也有影响。现在的问题是，如何使它成为社会主义的新艺术。戏曲需要现代化，其中包括舞台美

术的革新创造。他希望舞台美术界的同志都来关心新的戏曲舞台美术的创造。

张庚同志还寄希望于广大文艺工作者要做观众的知心朋友，不要做观众的酒肉朋友。①

5

全国文联党组第一副书记陈荒煤同志到会作了《关于目前形势和文艺工作任务》的报告。他指出，文艺工作的任务主要是：

- (1) 培养新人；
- (2) 提高人们的社会主义道德和文化水平；
- (3) 鞭打和荡涤一切污泥浊水；

(4) 用丰富多彩的艺术形式，满足广大人民群众对文化生活的需要。

6

中宣部副部长周扬同志说：舞台美术工作者为戏剧的发展做出了很大的贡献。他在谈到八亿农民需要文化时，希望舞台美术工作者能设计一些简易的布景，使布景、灯光也可到农村去，提高戏剧综合艺术的表现力。

① “做知心朋友”，就是要站的高，看的远，帮助观众丰富感情，引导观众思想向上。

“不做酒肉朋友”，就是不搞邪门歪道，不做观众消遣、取乐的玩物。

7

文化部副部长林默涵同志说：在《简报》上看到许多论文的题目很新鲜，表明这次座谈会的召开很有意义。通过讨论，将提高舞台美术的创作水平和教学水平。

他呼吁要重视对少年儿童的教育。他说，不重视少年儿童，也是不重视国家的未来。现代儿童智力的发展高于我们，总是老一套就行不通。我们想在北京搞一个儿童艺术中心。当谈到艺术教育时，他说，艺术院校应培养专家，也应培养艺术师资，也要培养有艺术欣赏水平的观众。

8

中国美术家协会副主席、中国艺术研究院副院长王朝闻同志说：这次座谈会收到一百多篇论文，是同志们从实践经验上升到理论的成果。希望今后经常开这种会。成立舞美学术组织，创办专业刊物，这不仅是为了推动舞台美术的创作和理论的发展，而且也是为了整个社会主义戏剧事业的发展。

9

中国剧协书记处书记韩林波同志说：我是从一九五六年开始参加舞台美术工作的。主要做组织工作。几十年相处，深深感到，我们的舞台美术工作者是最可爱的人！她还说，通过这次会议，更加坚定了我们的事业心，也促进了舞台美术界的团结。这是一次团结的大会。同志们回去以后，还会更加广泛地团结舞美界的同志，共同为社会主义戏剧事业努力奋斗。

文化部艺教局副局长李超同志说：由政府部门和中国剧协来召开舞台美术的全国性会议，这是有史以来第一次。通过这次会议，充分表现出有创作才能的舞台美术家们，也有理论上的才能。把实践经验升华到了理论，我们就能更快的前进。他还说，这是一次真正体现了“双百”方针的会议，大家各抒己见，自由讨论。在为人民服务，在为“四化”服务上，我们是一致的，是有统一意志的；但在学术思想上，我们可以不一致，可以作多种多样的尝试、探索。他希望舞美学会成立之后，舞台美术界更广泛地团结起来，团结在党的周围，为祖国的繁荣昌盛努力奋斗。

三 舞美学术上的各种主要 观点(节录)

(一) 关于舞台美术的特征

1

王韧同志认为，从属于表演艺术是舞台美术的主要特征。他说，舞台美术古已有之，从它诞生时起，其主要特征已经呈现出来，即：舞台美术不能离开表演艺术而独立存在，它的创造，必须从属表演艺术的需要；同时，表演艺术也离不开舞台美术，它需要舞台美术创造的丰富与补充。

2

石路同志认为，舞台美术的任务就是创造戏剧演出的视觉形象。而不是创造其它的造型艺术。舞台美术是戏剧艺术的一个组成部分。它的创造只能为加强表演艺术而存在。这是舞台美术最基本的特征。

3

毛金钢同志认为，舞台美术是戏剧综合艺术中的一部分，是戏剧范畴中的造型艺术，是从属于戏剧的。在戏剧演出中它起着拱云托月、推波助澜的作用。而更重要的是它却又以其自身的创造反过来给予戏剧演出以很大的约制性。它

不仅约制着导、表演的艺术处理，而且约制着戏剧整个演出形式的处理。这都是舞台美术区别于其它造型艺术而独自具有的特殊性。

毛金钢同志说，戏剧演出由于舞台的存在，它又给舞台美术创造了独特的、也是其它造型艺术所不能与之比拟的条件。那就是在一定的空间里造型，在延续着的时间里造型，在可控的光线下造型，在不同的距离下造型，在活的人物身上造型，以及利用不同的手段、不同的材料和不同的技术来造型。这就是舞台美术在造型和表现手段上的特征。

附：对舞台美术特征见解的参考资料

瑞士著名舞台美术家阿道尔夫·阿庇亚认为，舞台美术是“织在时间上的绘画”。

（二）关于舞台美术的功能

1

孙浩然同志认为，舞台美术的作用是随着戏剧演出的发展而发展的。关于舞台美术的功能，他归纳为三点：

①状物；②叙事；③抒情。对这三点，他解释说：

所谓①状物——就是模拟客观事物的形象；②叙事——就是通过人物和景物造型来说明角色的身份、地位以及他所处的环境、地点、时间和时代气氛等为舞台上人物活动提供

的某些背景。他说，欧洲直到十九世纪末，舞台美术作用，还只限于“状物”和“叙事”这两个功能上。所以，当时的舞台美术功能还只能说是一种外在的、静止的、被动的，是没有生命的、僵死的功能。③抒情——就是用创造出来的演出形象来表达自己的思想感情，在情景交融的境界中，通过形象，利用感觉，向观众说话。这是到二十世纪初，才发现的功能，也是最关键性的功能。

他提出，我们的任务是：通过具体的艺术形象，不但要使观众看到什么，感到什么，而且要使他们联想起一些在舞台形象之外的东西，要使他们触景生情，在头脑中产生某种意境，要使观众们“根据自己的理解和自己的思想去感受它”，进行感情上的交流。

2

胡妙胜同志认为，从历史发展来看，舞台美术有以下五个功能：（1）构成组织动作的空间；（2）描绘动作的环境；（3）表现动作的气氛与情调；（4）揭示剧作的思想；（5）创造美的视觉形象。他说：这五个功能虽然彼此之间是有联系的。但是，在不同的历史阶段，对于不同的风格所强调的重点是不同的。在古希腊、中世纪及中国传统戏曲并不强调描绘环境的功能。只限于对地点作些暗示。只有十九世纪的写实布景才把描绘动作环境置于首位。而现代化西方舞台美术，强调除了描绘动作环境以外的其他功能。

3

龚和德同志认为：“舞台美术在戏剧演出中的基本作用，可以概括为如下几点：

- （1）改变演员的外形外貌，帮助演员刻画角色；
- （2）提供各种实物和空间结构，帮助演员完成舞台行动，加强演员的舞台动作；
- （3）创造正确的气氛，帮助演员感染观众；
- （4）通过总的造型处理，使整个演出在风格上鲜明化起来；
- （5）以富有表现力的造型形式，帮助演员揭示演出的思想。”

（根据龚和德同志1980年在长春讲学记录整理）

附：对舞美功能的各种见解的参考资料

1

英国的舞台美术家哥登·克雷（Goldon Craig）认为，“布景应该是一个戏的内在精神的视觉表现”。

2

美国戏剧家麦克高温（Kenneth Macgowan）认为“布景是戏剧内在意识、情感的外现，由那牵制情感的光、线条、色彩和演员组织起来一幅有生命的图画”。

3

苏联戏剧专家古里耶夫认为，如果我们把舞美设计所具有的基本作用归纳一下，那么必然得出下列几点：

(1) 把动作与时间具体化。

(2) 创作适宜的环境。为剧本事件的发展和扮演者的动作创造适宜的环境。

(3) 舞台空间的正确安排。决定便于支持舞台调度和能够确立正确动作、速度节奏的舞台空间。

(4) 创造正确的舞台动作气氛。

(5) 以富有表现力的形式揭示演出思想。

编者评语：这是写实布景的一种理论根据。该理论对中国戏剧发展影响很大。

4

苏联斯坦尼斯拉夫斯基认为：“布景是揭示人的精神生活的好背景，布景之所以需要，正是因为它有助于完成主要任务——勾画形象和精神生活。揭示习惯、趣味和精神需要”。

他还说：“谁要想以外部的灿烂辉煌来掩饰演员的缺点，谁就要犯错误。同时，不仅掩盖了演员，而且主要掩盖了作品的内在实质和它的灵魂。没有灵魂，作品本身就会死亡”。

5

美国舞美设计家兼导演爱德门·琼斯认为：“布景是动

作的环境”。他说：“一个完成了的布景，是当幕升起时，观众认为它是布景，而不是多美丽的一幅图画”。

6

台湾学者聂光炎认为，舞台布景①的效用有三个：

（1）安置动作，给动作一个适宜的地点。

至于这地点的处理，设计者则可按戏的需要，戏的特点，去运用各种方法。

（2）是去帮助、解释、美化动作，这可称之为增强动作。

一个富有匠心设计的布景，除了它是动作赖以存在的地点，同时它还可以在许多方面去帮助动作，补助动作的不足，去显示出人物的性格。

（3）使动作能有构图的美，我们称它为装饰动作。

它是使用构图的技巧，用色彩、线条、光等视觉艺术的要素组合成背景，配合戏剧动作，而增强动作的美感，使动作能产生审美的价值。

（该文节录于聂光炎编著的《舞台技术》）

编者评语：这是“布景描绘动作环境功能论”的一种见解。

①本文提的布景，是指包括布景、道具、灯光、服装四个相互关连的部分。