

北京人民艺术剧院

舞台美术选集

北京人艺舞台艺术资料编辑组编

中国戏剧出版社

责任编辑： 胡炼龄

舞台美术选集

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京胶印厂制版印刷

开本787×1092毫米1/12 印张10 插页4

1983年8月第1版 1983年8月第1次印刷

书号：8069·310

定价：(精)9.35元
(平)8.55元

序

三十年来，北京人民艺术剧院演出了不少的剧本，形式多样，风格不同。其中有许多中外古今经典著作，也有目前国内外的著名剧本。

这样众多的著作，形成一片广阔的天地，供给舞台美术家来驰骋，表现他们的生活、才能和想象。

我们的舞台美术家，付出了辛勤的劳动，画出了一幅一幅才情洋溢的作品。这个集子里收入的，有写实的《龙须沟》、《茶馆》、《雷雨》；有风格化的、写意的《伊索》、《为了幸福，干杯》、《公正舆论》；还有吸收民族传统手法的《蔡文姬》、《武则天》、《悭吝人》等。这些舞美作品，有的真切含蓄，有的雄奇壮丽，有的点染出情趣神韵，有的承袭了民族风格的特色。

北京人艺的艺术风格是以现实主义创作方法为基础的，它的舞台美术也是从社会现实生活出发，努力达到生活真实与艺术完美的统一。

在话剧民族化的探索方面，他们热爱并且努力熟悉、表现我国古代和现代的民族生活。他们努力塑造形形色色的富有民族性格的典型人物。在典型环境的表现技法上，也努力向中国传统戏曲学习，向民族绘画学习，向民族建筑和园林布局学习，尽量使话剧的舞台美术体现出民族气派和风格。

我们的舞台美术家们总是尽力和导演、表演艺术家的构思密切配合，追求演出形象的一致性和整体性。他们的设计，服从剧本的主题思想，渲染时代背景。这些设计，突出人物，安排典型环境，创造气氛，烘托表演。他们的舞台设计和灯光、服装设计，以及化妆、道具、效果的艺术，形成一个有机的整体。三十年来，北京人艺的舞台美术工作各部门，已经形成了自己的工作习惯与传统，在演出中决不允许舞台美术游离于剧情、人物、演出气氛之外。整个演出的统一、谐调，将是我们永远追求的目标。

北京人艺的舞台美术家，是在丰沃的生活土壤里培植、成长起来的。他们为形成北京人艺特有的艺术风格贡献了他们的青春和精力。他们将继续创造，继续发挥舞美艺术的力量，把有限的舞台空间，推到无限广阔的天地中去。

曹 禺

一九八二年二月十日

简 介

一九八二年是北京人民艺术剧院建院三十周年。为了这个值得纪念的日子，我们把剧院历年来具有代表性的一些舞台美术作品汇集成册，编成了这本《北京人民艺术剧院舞台美术选集》，献给广大观众和关心、热爱舞台美术事业的读者。

舞台美术在我国还是个比较年轻的专业，原来底子很薄。解放后，物质条件日趋完备，加上国内外艺术团体的互访、交流，使我们学到不少东西；我们还邀请了一些国外专家，在设计、绘景、装置各方面，从实际到理论作了系统的讲授。随着我国社会主义经济建设的发展，文艺事业的繁荣兴旺，促使这个专业得到了迅猛的发展，在各个剧种中都出现了众多的优秀作品，从而活跃和丰富了舞台生活，为祖国的社会主义舞台艺术增添了多姿多彩的一页。

这本《选集》展现了剧院在舞台美术创作方面，三十年来所走过的道路和艺术成长的概貌。我们希望通过它能够起到相互交流、学习的作用，也能够为进一步促进舞台美术事业的繁荣、发展，作出一点微薄的贡献。

在这个集子里，我们从剧院三十年来排练、演出过的近一百五十个古今中外的大小剧目的舞台美术设计中，选出五十三个反映不同历史阶段、不同风格、不同表现手法的作品。这些作品所涉及的剧目，包括我国戏剧大师郭沫若、老舍、曹禺以及外国戏剧大师莎士比亚、莫里哀、高尔基、契诃夫等的著作，还有比较成功地反

映现实生活并且有独特风格的年轻一代剧作家的优秀著作，具体内容，除了设计图之外，还选用了舞台景照、剧照、人物造型照、服装设计图、灯光布光图，以及一些重点剧目的平面图等，以此体现设计构思，反映舞台全貌。版面安排，按重点保留剧目、外国剧目和其它剧目逐次排列，部分设计图、景照与演出照并列排在一起，以便使读者更好地了解设计构思和舞台体现之间的相互关系，互相印证，加深认识。

生活是艺术创造的唯一源泉，这是我们始终遵循的法则。在表现作品的形式与内容、思想性与艺术性方面，我们努力追求生活真实与艺术真实的统一；在体现作家作品的风格上，不但保持我院演出风格上的总体因素，而且根据每一作家和其作品的特点，进行思维和想象。比如郭沫若同志作品的大气磅礴，老舍同志作品的犀利幽默，曹禺同志作品的浓郁严谨，以及许多外国作品清新洗练的风格情调等等，都要求在舞台上得到体现。这些风格各异、有表现力、真实可信的舞台美术形象，给观众留下了深刻的印象。

三十年来，在院内丰富的艺术实践中，也锻炼、造就了一批人才，形成了剧院舞台美术工作的队伍。其中有经验丰富、成就显著的老一代舞台美术设计家，也有年富力强、不断进取、已经崭露头角的比较年轻一代的舞台美术设计工作者。这些同志，在剧院发展的各个不同历史时期，为形成剧院演出风格，做出了自己的贡献。

如果说，我们在话剧的舞台美术创造上，通过不间断的努力，取得了一些经验，做出了一点成绩的话，这首先是由于剧院领导的重视，给予了可靠的组织保证，提供了必要的物质条件。同时也是与导演、演员紧密合作、互相切磋的结果。加上全体舞台工作人员在绘景、制作、灯光等方面的共同努力，使得我们的演出成为一个有机的、和谐的整体。

这本《选集》的编辑和出版，激起了我们的联想，回忆页页往事，就象在大幕的开合中，看到时代的烈火怎样锻造出一台一台的时代艺术。“她”虽也曾在成长中蒙受磨难，历经艰辛，但瞩目未来，前程似锦，欢乐和感激之情在胸中奔腾澎湃。现在谨以这本《选集》作为“抛砖引玉”，期待我国舞台美术界同行们的批评指正，同时也祝愿我国社会主义舞台美术事业不断地发展繁荣。

北京人民艺术剧院

舞台艺术资料编辑组

编辑： 韩西宇

方堃林

赵崇林

黄清泽

赵保潭

摄影： 黎 路

苏德新

制图： 戴 明

目 录

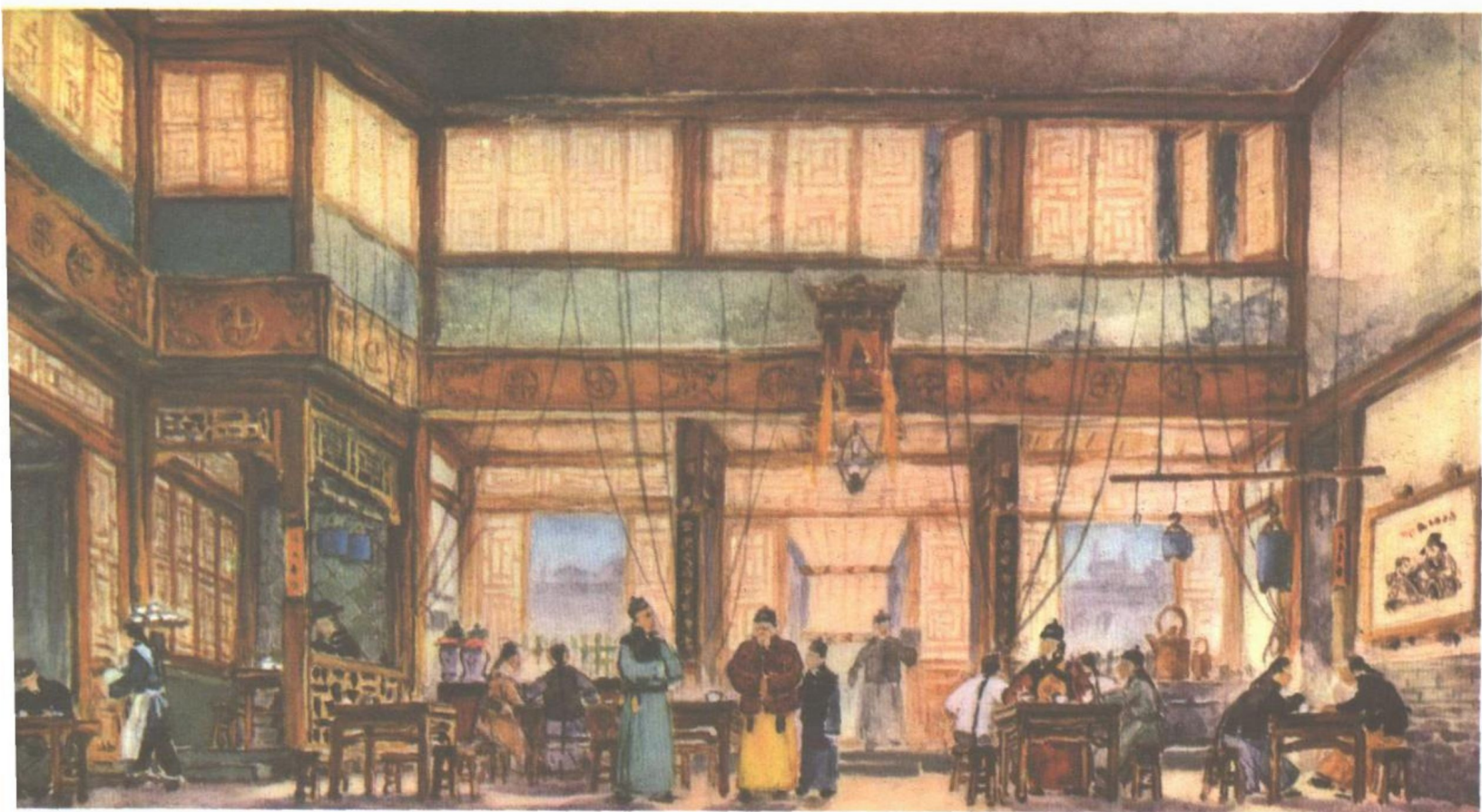
《茶 馆》	1
《蔡文姬》	11
《雷 雨》	19
《武则天》	24
《明朗的天》	29
《女店员》	33
《王昭君》	36
《关汉卿》	42
《虎 符》	43
《骆驼祥子》	44
《龙须沟》	47
《智取威虎山》	50
《同志!你走错了路!》	52
《丹心谱》	53
《请君入瓮》	54
《悭 吝 人》	58
《三姐妹》	62
《带枪的人》	64
《伊 索》	68
《青春的火焰》	72
《公正舆论》	73
《红色宣传员》	76
《耶戈尔·布雷乔夫及其他人们》	77
《智者千虑必有一失》	78
《渔人之家》	79
《北京人》	80
《哎呀呀!美国小月亮》	80

《金 鹰》	81
《红 岩》	82
《春华秋实》	84
《海滨激战》	85
《青春之歌》	85
《风雪夜归人》	86
《左邻右舍》	87
《结婚之前》	88
《日 出》	89
《日 出》(新)	90
《巴山红浪》	91
《年青的一代》	92
《山村姐妹》	94
《矿山兄弟》	95
《生活的彩练》	96
《群 猴》	97
《名优之死》	97
《星火燎原》	98
《向井岗》	99
《针锋相对》	100
《三月雪》	101
《为了幸福,干杯!》	102
《老师呵!老师!》	103
《救救她》	103
《芨芨草》	104
《咸亨酒店》	105
《箭杆河边》	106

《茶 馆》 第一幕

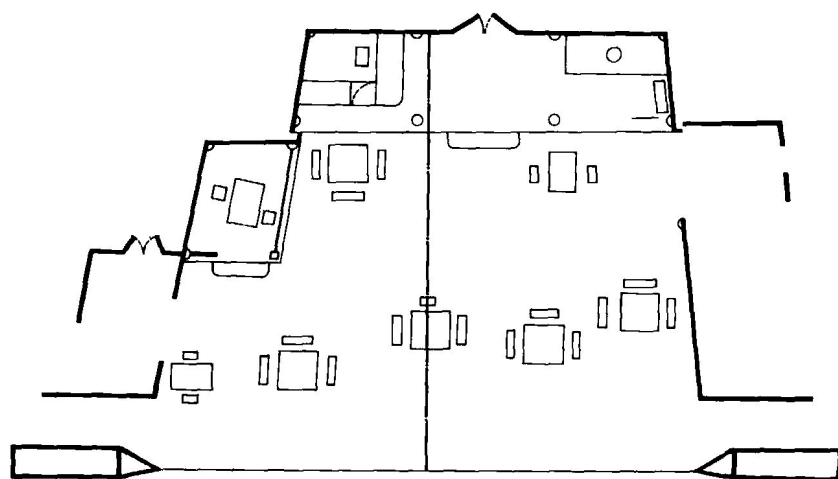
编剧 老舍 导演 焦菊隐 夏 淳

第一幕 裕泰大茶馆

《 茶 馆 》

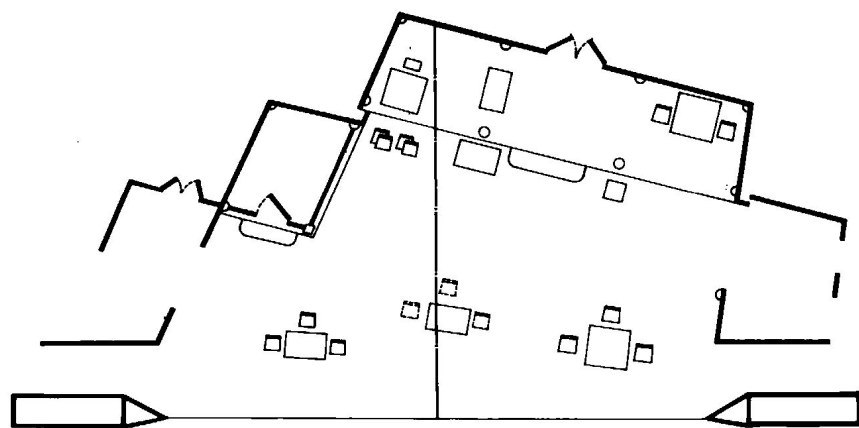
设计：王文冲
关哉生
宋 垠
钱 斌

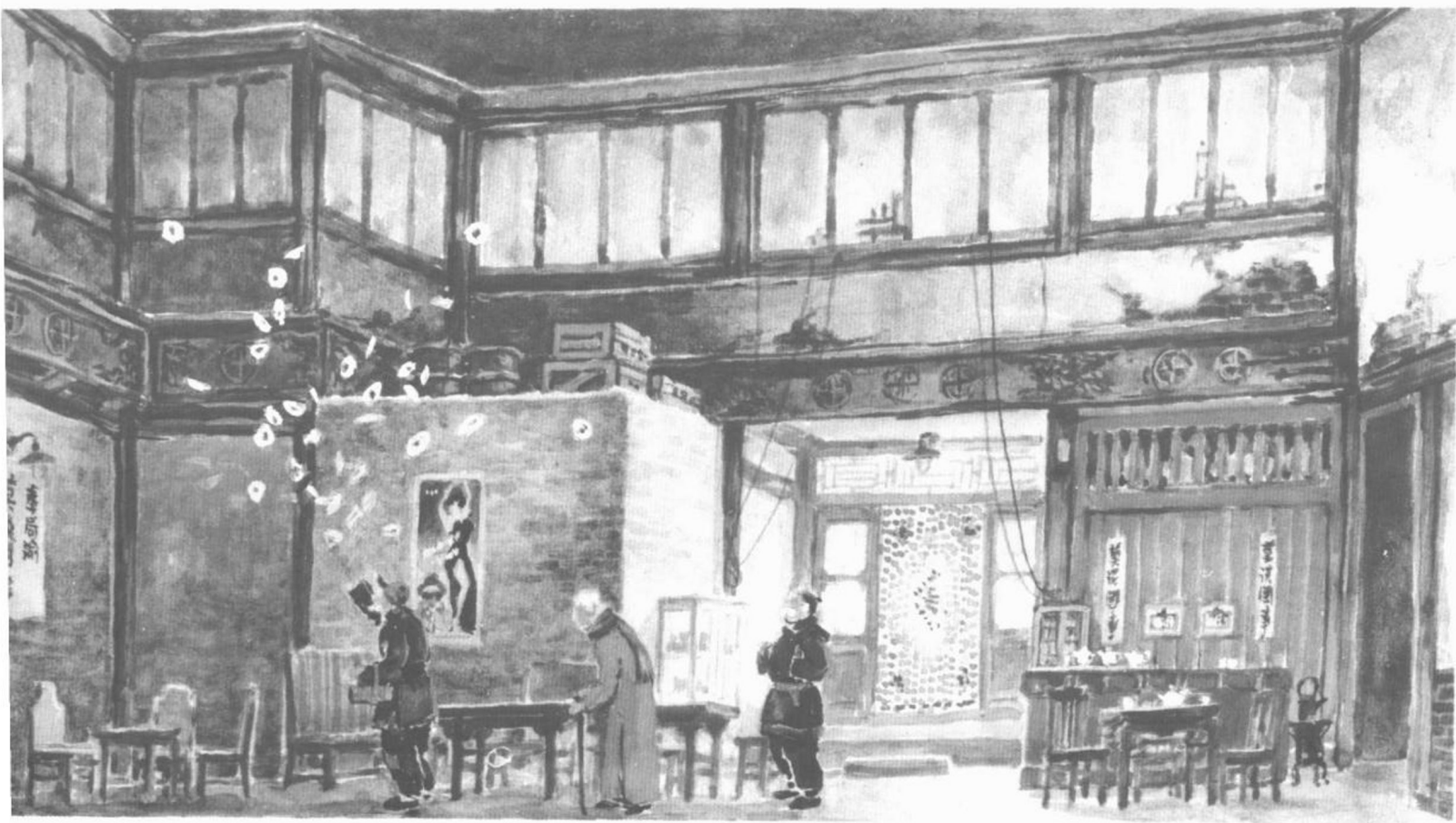
示意平面

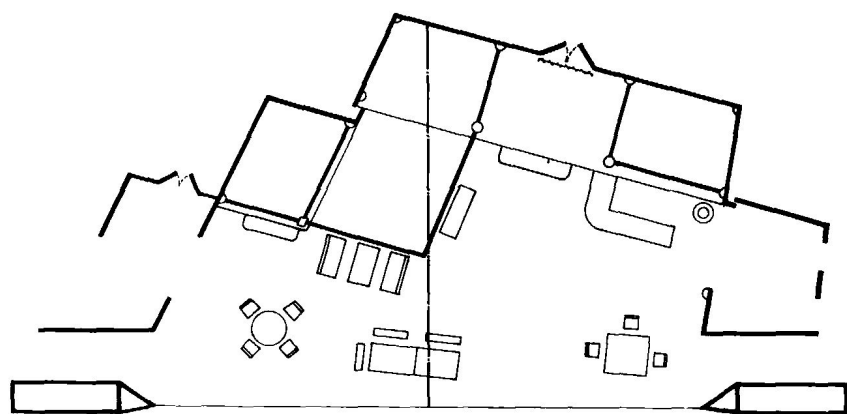
第二幕 裕泰大茶馆

示意平面

第三幕 裕泰大茶馆

示意平面

王利发：

青年时期

中年时期

老年时期

人 物 造 型

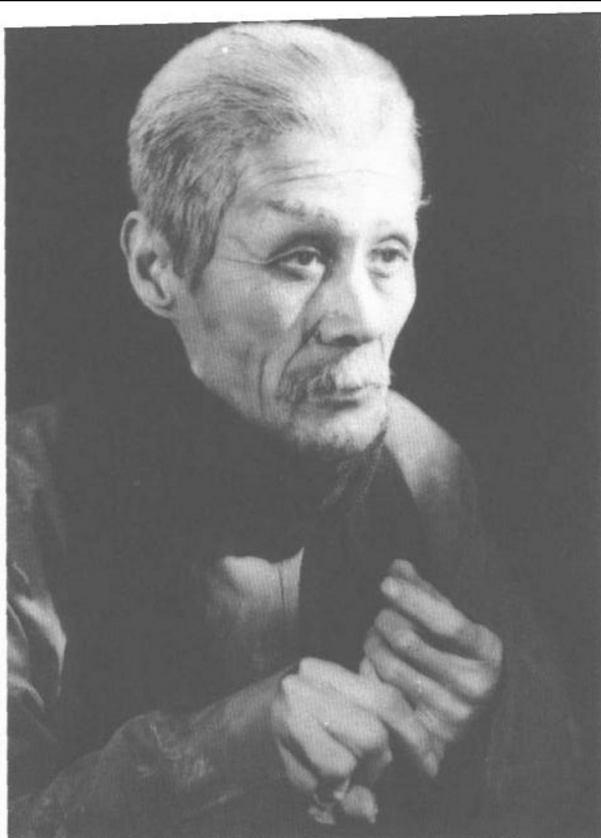
常四爷：

青年时期

中年时期

老年时期

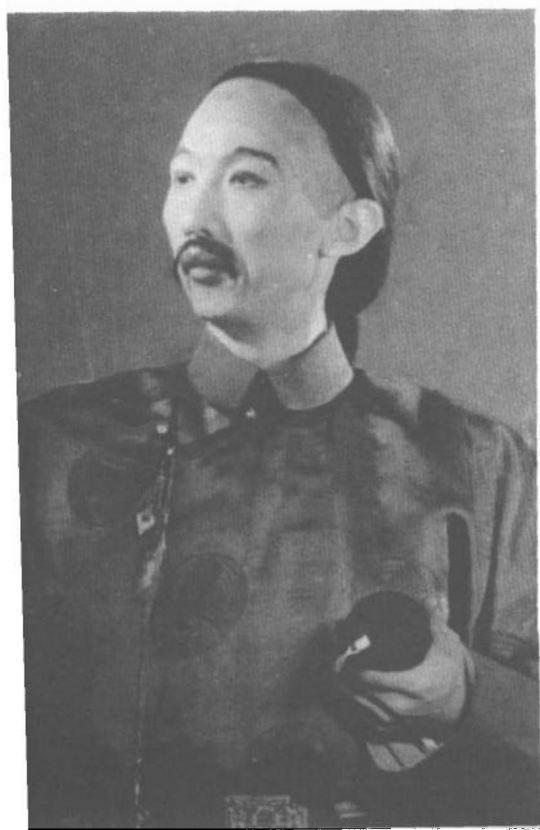

秦二爷：

青年时期

老年时期

松二爷：

中年时期

老年时期

刘麻子:

青年时期

中年时期

小刘麻子

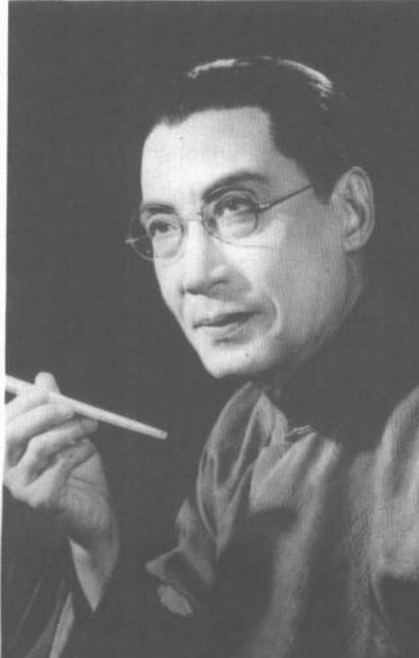

唐铁嘴:

青年时期

中年时期

小唐铁嘴

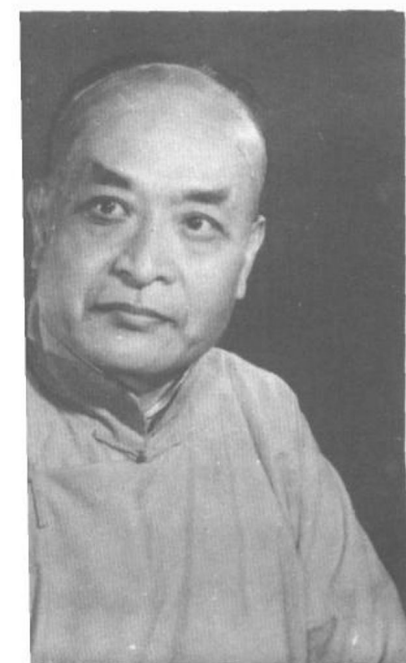

吴祥子:

青年时期

中年时期

小吴祥子

宋恩子:

青年时期

中年时期

小宋恩子

康顺子:

青年时期

老年时期

庞太监
评书艺人

