

Art

艺术

院校辅导考生书系

舞台美术

教学对话与

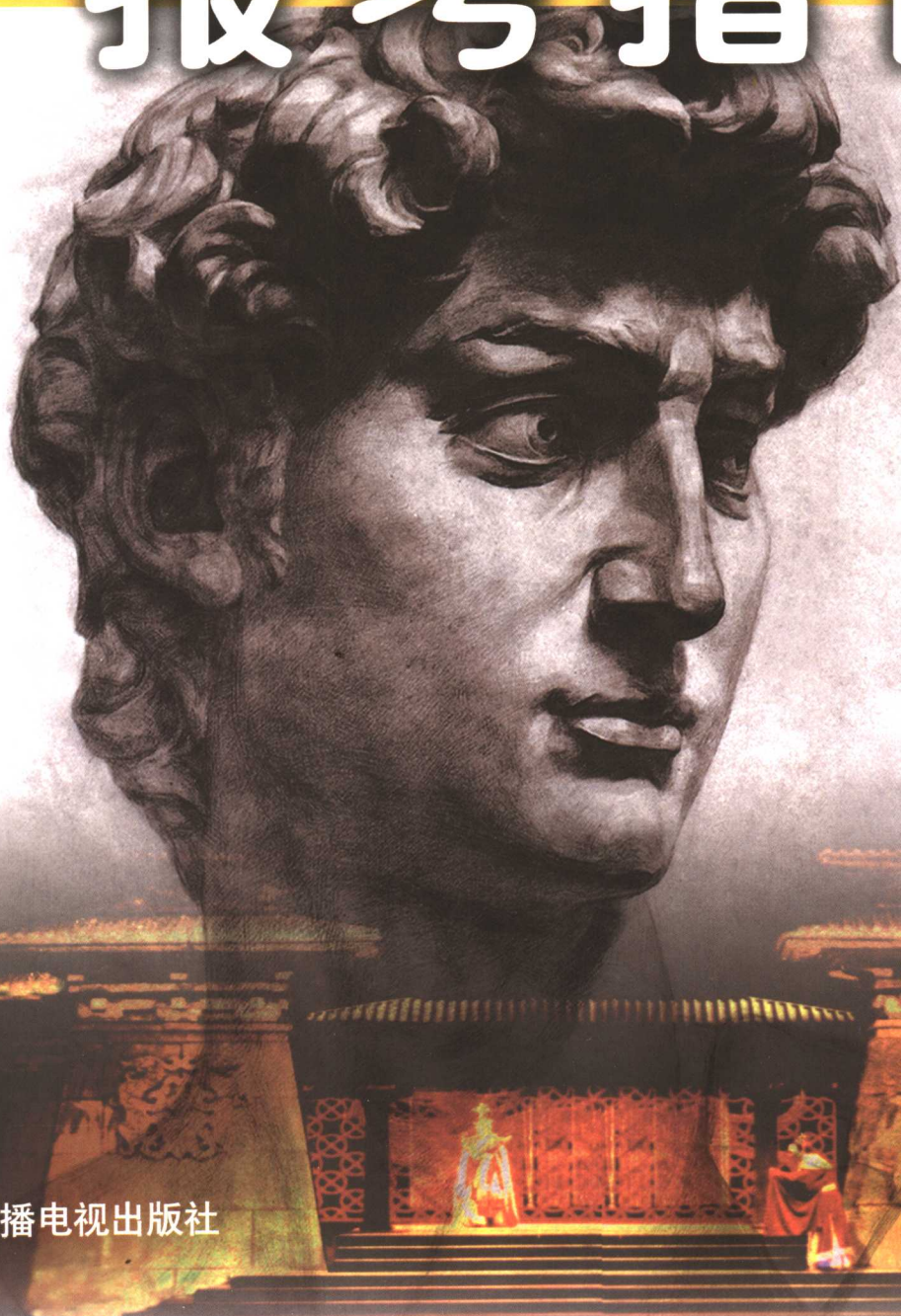
报考指南

主 编 章抗美
刘杏林
执行主编 吴银杉

中央戏剧学院舞台美术系教师 编著

中国广播电视出版社

最权威 最综合

艺术院校辅导考生书系

舞台美术

教学对话 报考指南

中央戏剧学院舞台美术系教师 编著

主 编 章抗美 刘杏林
执行主编 吴银杉

编 委 会

章抗美 刘杏林 夏小万 冯德仲 赵伟月
王小荭 刘小伟 管建波 黄意如 吴银杉

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞台美术教学对话与报考指南 / 章抗美, 刘杏林主编.
北京: 中国广播电视出版社, 2003.1
(艺术院校辅导考生书系)
ISBN 7-5043-4068-5

I. 舞... II. ①章... ②刘... III. 舞台美术-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J813

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 004025 号

舞台美术教学对话与报考指南

主 编:	章抗美 刘杏林
执行主编:	吴银杉
策 划:	牟国栋
责任编辑:	牟国栋
封面设计:	郭运娟
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	石家庄市胶印厂
开 本:	889 × 1194 毫米 1/16
字 数:	67 千字
图 片:	210 幅
印 张:	12.25
版 次:	2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	3000 册
书 号:	ISBN 7-5043-4068-5/J · 338
定 价:	58.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

编著者的话

现在社会上出版的美术专业高考辅导书很多,大部分都只局限于考前阶段的基础训练。本书编著者认为,有必要将考前训练与入学后绘画教学结合起来讲述,以便使学生了解舞台美术专业基础教学与高考科目的相互关系,特别是对自己所报考专业的特点、专业性质、课程设置以及专业的发展方向有一些粗略的了解。因此,我们在书的前面部分,对舞台美术各专业进行了简单介绍,并配有教师的创作及学生的作业,这对考生增强选择性,减少盲目性,日后立志从事舞台美术专业是有益的。

考前训练与入学后的绘画教学的基本规律是一致的,考试科目中的石膏像素描、静物色彩是入学后低年级基础教学的主要课目。命题创作的考试则对舞台美术专业的设计有直接帮助。因此,把绘画教学与考前训练一起讲述,其基础性强、起点高,具有包容性和前瞻性,是有实际意义的。

编委会

2002年10月

前 言

章抗美

随着社会的发展和文艺事业的繁荣,近些年来报考戏剧、影视美术设计(舞台美术各专业)的考生越来越多,许多考生及家长经常咨询有关报考方面的情况,同时也希望了解舞台美术各专业的教学。因此出版一本对报考舞台美术各专业具有指导意义的书就十分必要。应中国广播电视出版社之约,由中央戏剧学院舞台美术系编著了这本对考生针对性、实用性、参考性都很强的书,希望能给有志于报考各相关专业的考生一些有益的启示。

舞台美术在戏剧与影视剧中有着重要的地位。在创造演出空间精神境界方面,在刻画演出环境的气氛方面,在表现时代的特定背景方面,在塑造演出的人物形象方面,舞台美术各专业都发挥着独特的作用。在文化生活日益丰富的当代社会中,人们更需要通过各种形式、各种渠道的视觉感受来获得大量的信息,通过多样化的艺术形象使人们得到艺术的享受。绘画是从事舞台美术工作的基本能力之一,也是本科入学考试的主要的内容,绘画的素养深刻地影响着舞台艺术家的艺术品质。中国的舞台美术教育在国际上有着很好的声誉,是与在积极拓展专业领域的同时,重视绘画教学分不开的。我们将坚持一贯的办学传统,同时不断吸收艺术发展前沿的新成果,重视学生的创造能力和综合素质的培养,以适应时代发展的需要。

2003年1月

话剧《皆大欢喜》(英)莎士比亚

舞台设计 章抗美

主 编 者 简 介

章抗美 中央戏剧学院舞台美术系硕士研究生毕业。现任中央戏剧学院舞台美术系主任、教授。在致力于舞台美术教学和研究的同時也担任国内外大型戏剧演出的舞台设计。代表作品有《家庭大事》、《屈原》、《皆大欢喜》、《第十二夜》等。曾获日本兵庫亚太戏剧节最佳舞台奖、第七届中国戏剧节优秀舞台设计奖。

刘杏林 中央戏剧学院舞台美术系硕士研究生毕业。现任中央戏剧学院舞台美术系副主任、教授。多次担任国内大型戏剧演出的舞台设计。代表作有《雷雨》、《天下归心》、《巫山神女》、《马》等。曾获中国话剧金狮奖、文华奖、“五个一工程”奖等。

吴银杉 中央美术学院油画系本科毕业，中央戏剧学院舞台美术系绘画研究生毕业，获硕士学位。现为中央戏剧学院舞台美术系副教授。代表作品有油画《背脊》、《远方地平线》、《雪域盛事》、《等待》、《神曲》等。作品多次参加全国及北京地区美术作品展览并多次获奖。近些年还多次获中央戏剧学院舞台美术系绘画教学基金奖。出版专著有《吴银杉素描写生集》。

内 容 提 要

本书介绍了戏剧学院舞台美术系各专业的性质、教学特点和课程设置等。采用绘画教学与考前训练相结合的方式，分别讲述了入学考试科目——素描、色彩写生、命题绘画创作的教学要求，全面、系统、简洁地介绍了绘画技法，分析了初学者在学画中的许多疑点、难点。特别是挑选了一些近年中央戏剧学院舞美专业入学考试中具有代表性的考卷，作了准确、详尽的评析。全书内容丰富、视角独特、要点清晰、针对性强，并且配有大量高质量的绘画作品、作业和典型试卷的图片。对广大立志报考舞美各专业的考生，舞美、影视美术设计专业的在校生，以及报考其他美术院校的考生都有很好的实用价值。

目录

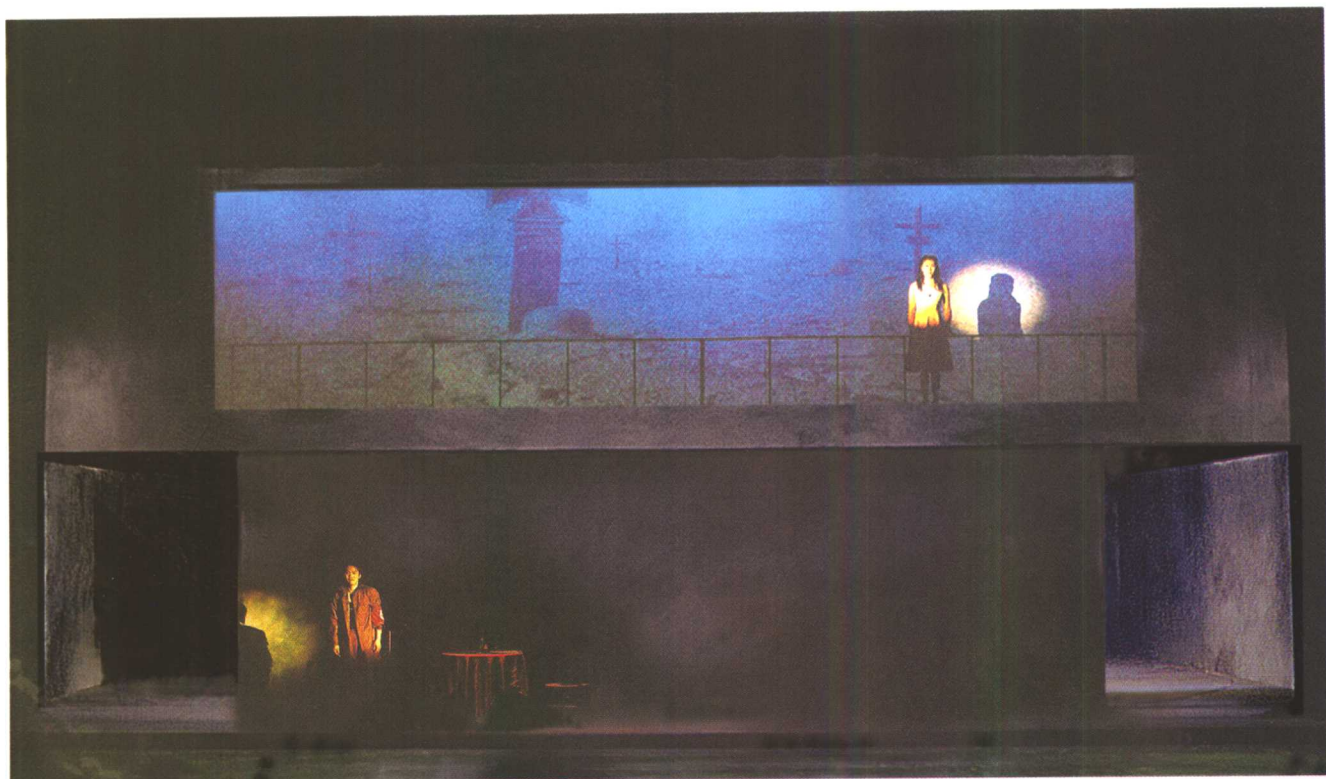

1	编著者的话	编委会
2	前 言	章抗美
1	第一部分 戏剧、影视美术设计（舞台美术各专业）简介	
1	一、舞台设计专业简介	刘杏林
8	二、灯光设计专业简介	冯德仲
13	三、服装设计专业简介	赵伟月
19	四、化装设计专业简介	王小荏
23	五、舞台绘景专业简介	刘小伟
28	六、舞台技术管理专业简介	管建波
30	七、电脑美术设计专业简介	黄意如
32	第二部分 绘画教学对话	吴银杉
32	一、入学绘画考试科目之一 素描	
32	（一）素描概论	
	1. 素描的基础功能	
	2. 素描的艺术功能	
	3. 结构素描和调子素描	
39	（二）石膏像写生	
	1. 素描写生的“秘密武器”——整体观察	
	2. 素描写生中的理性思维与绘画感觉	
	3. 石膏像写生的步骤与方法	
47	（三）人头像素描写生	
	1. 形象的生动性	
	2. 注意不同年龄、不同性别的差异	
	3. 人头像的头发、胡须、衣领的处理	
56	（四）着衣人物写生	
60	（五）静物素描写生	
69	二、入学绘画考试科目之二 色彩写生	
70	（一）色彩的基本原理	
	1. 三原色、三间色、复合色、补色	
	2. 光源色、固有色、环境色	
	3. 色相、色性、色度、色质、色调	

第一部分 戏剧、影视美术设计 (舞台美术各专业) 简介

一、舞台设计专业简介

刘杏林

话剧《屠夫》

舞台设计 刘杏林

舞台美术设计主要学习戏剧演出的舞台设计。教材大部分采用中外名著并进行案头设计作业。它要求学生能够深入研究并把握演出内容,以准确鲜明的视觉造型和空间结构为演出提供外部环境,以流动变化的统一处理,满足演出场景转换和演出节奏的需要,以对技术手段和材料运用的

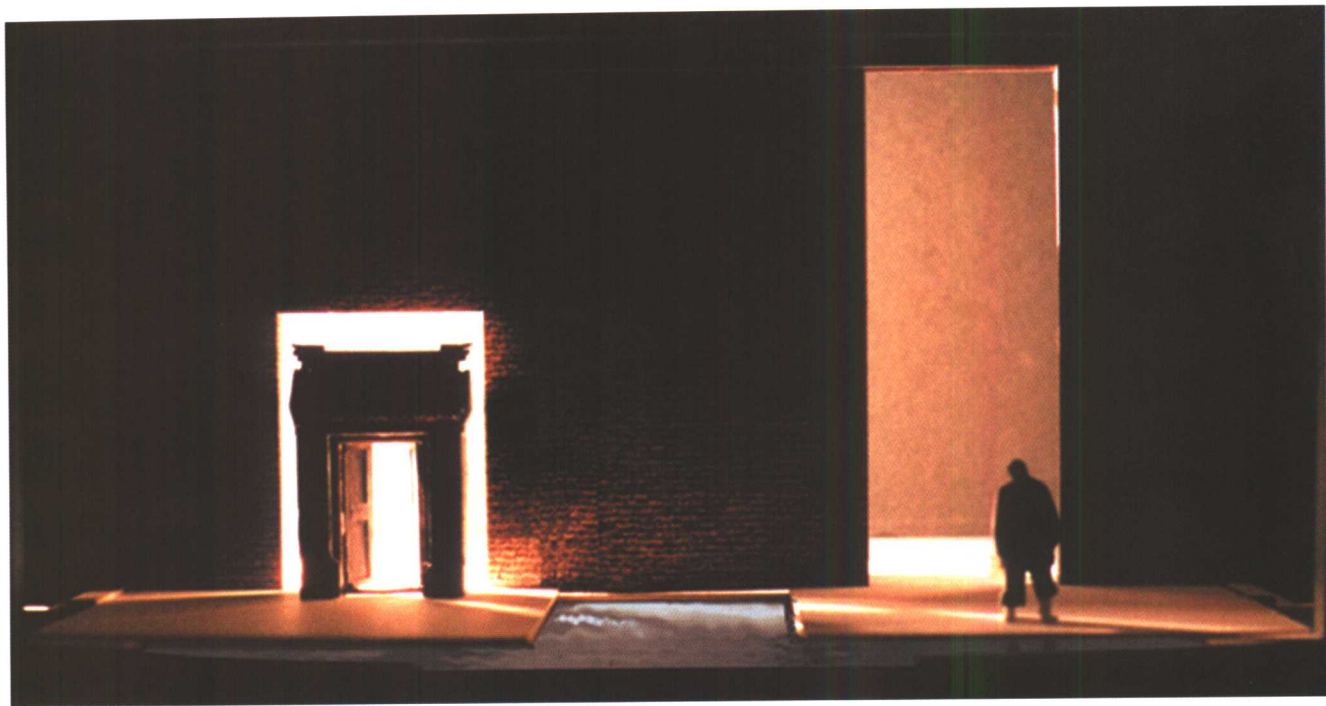
话剧《俄狄浦斯王》（希）

舞台设计 刘元声

话剧《安道尔》（俄）

舞台设计 徐翔

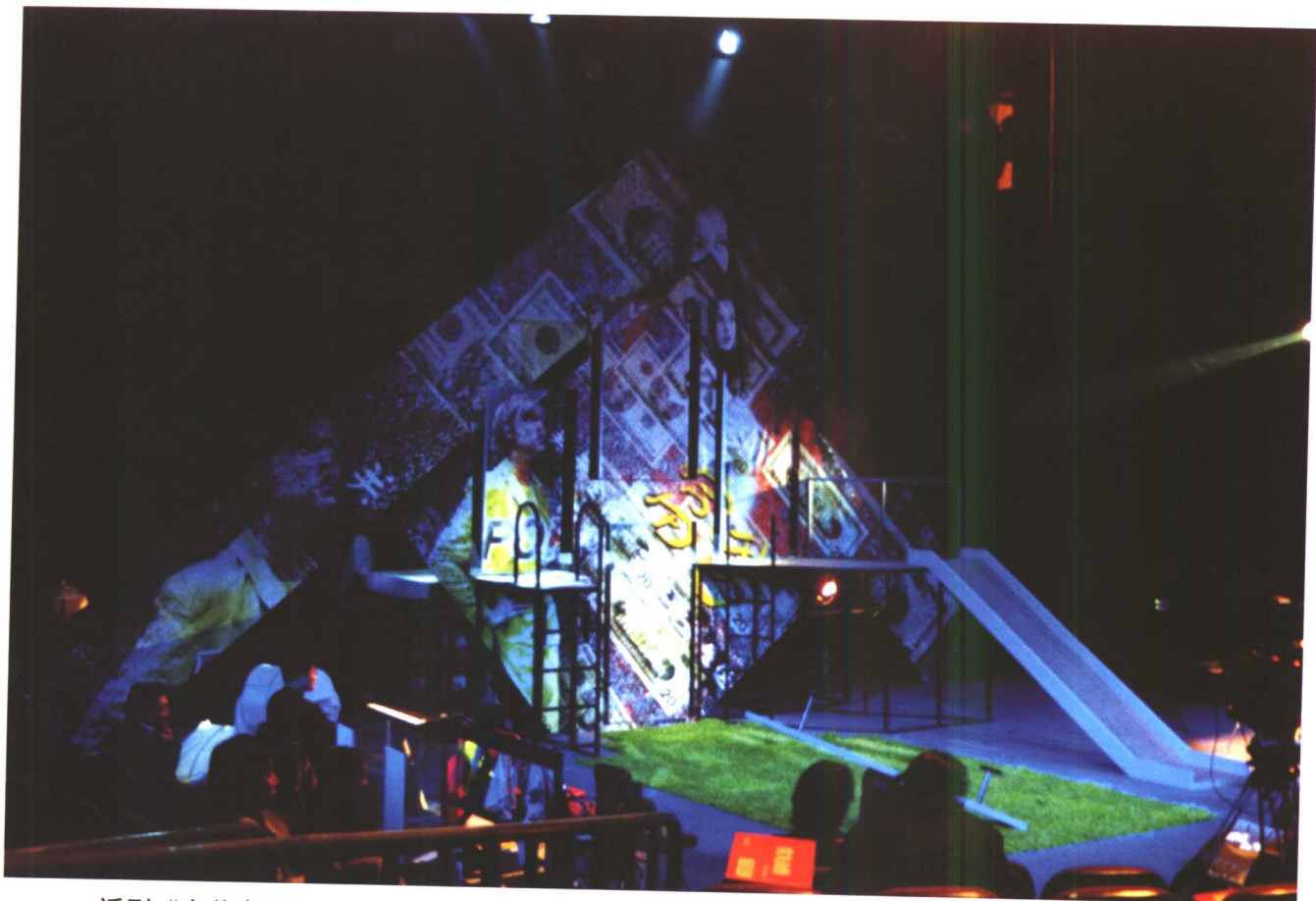
歌剧《正红旗下》

舞台设计 黄海威

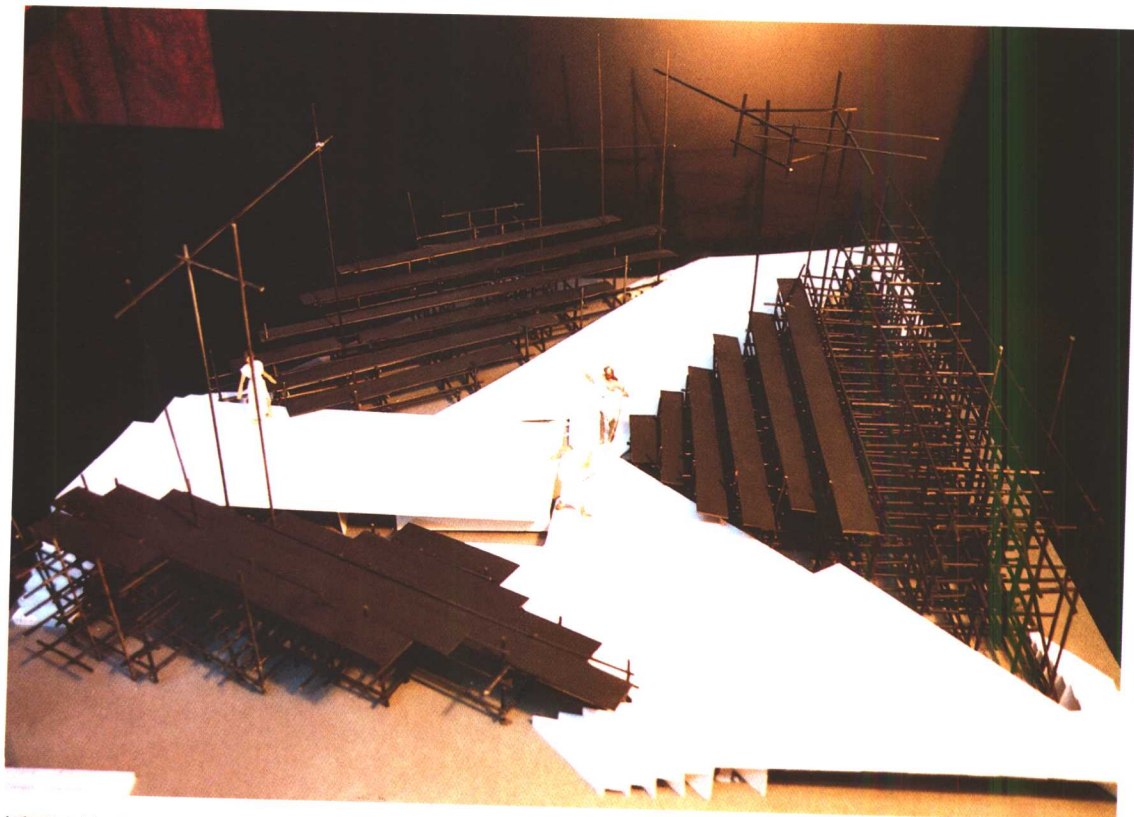
话剧《这里的黎明静悄悄》（苏）

舞台设计 罗江涛

话剧《穷爹富爸》

舞台设计 章抗美

话剧《俄狄浦斯王》 (希)

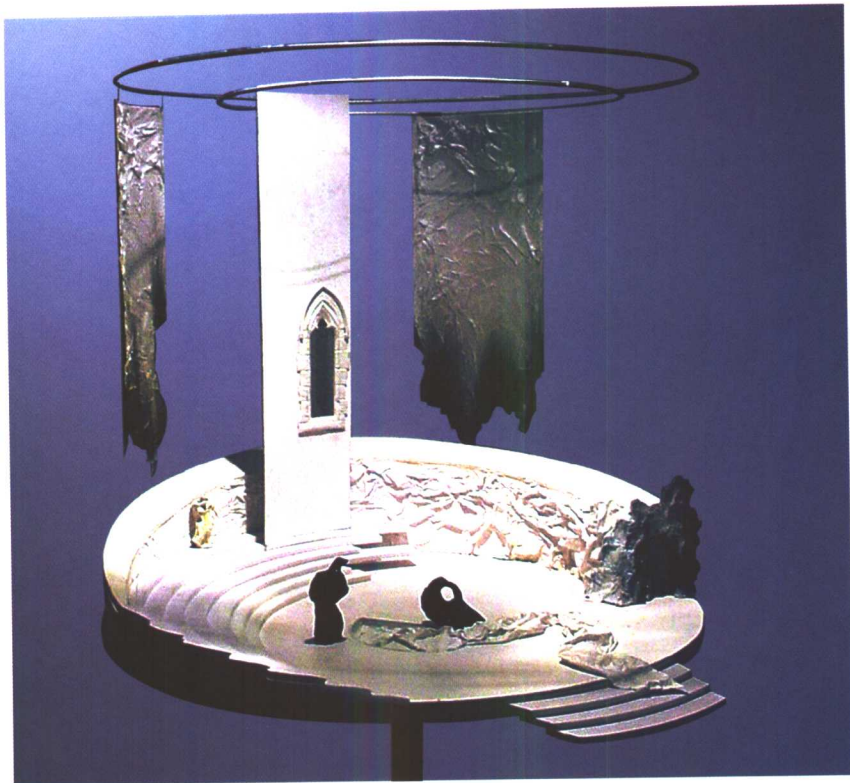
舞台设计2000级 陈亭廷

指导教师 修岩 吕新利

毕业设计《佩利阿斯和梅丽桑德》

舞台设计 1995 级 高文军

指导教师 章抗美

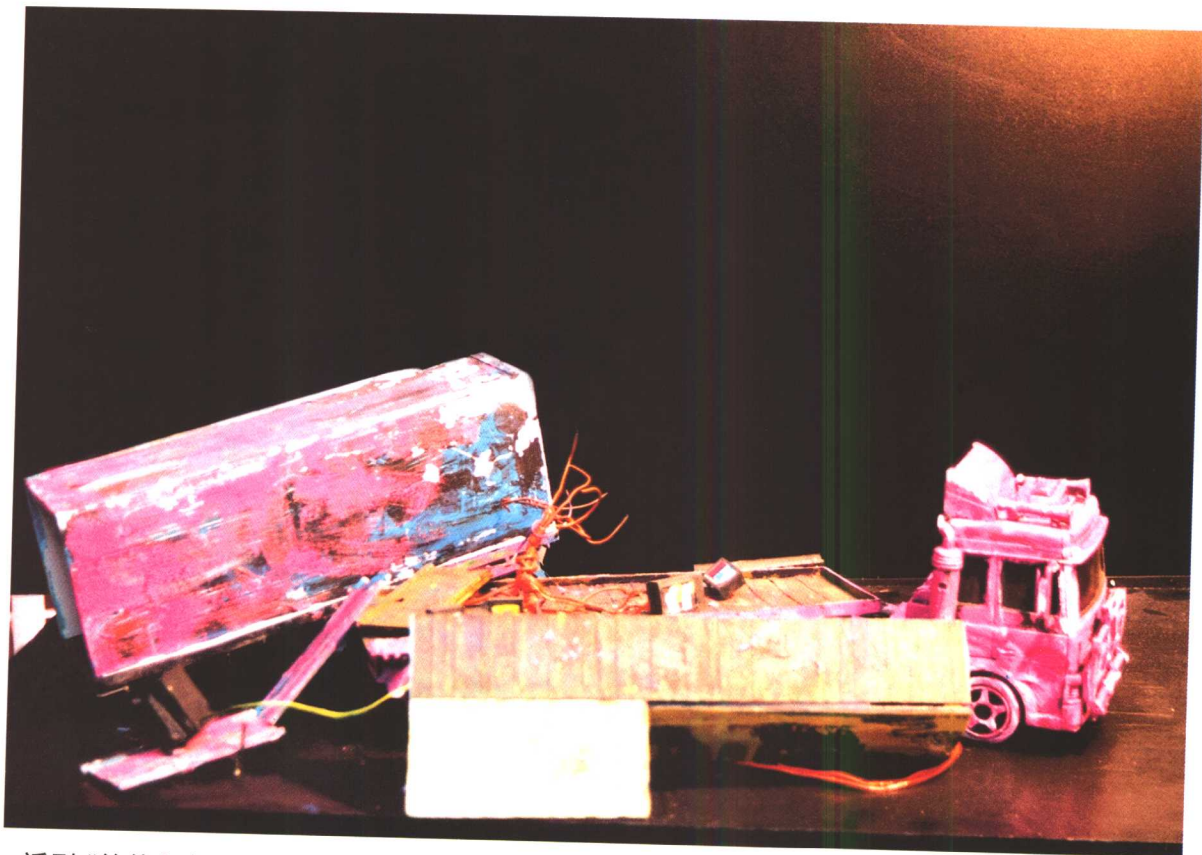

充分考虑，保证设计方案的可行性。教学注重学生的创造性思维和艺术的多样化。舞台美术设计的教学尽管是以戏剧演出为重点，但通过多种课程的设置和对各种舞台剧、影视剧的涉猎，学生学习毕业后可以胜任话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、戏曲等舞台设计和电视剧、电影等不同艺术类型的美术设计。

舞台设计专业现设置大学本科和硕士研究生课程，分别为四年制和三年制。在本科四年的学习中要经过从舞台设计元素的训练到舞台模型的制作、舞台设计图的绘制，从阅读剧本和分析剧本到对各剧种舞台设计经典作家的研究、造型艺术流派的研究，以及对新观念、新材料、新技术的研究。经过大量的绘画课程的严格训练，达到具备一定的造型能力、较好的艺术修养和艺术想像力。本专业的学生还要经过导演、戏剧文学、艺术理论等课程的学习，以实现掌握舞台美术设计技术和表现手段，再经过舞台演出或电视剧摄制实习等一系列教学实践，最后撰写毕业论文、毕业设计，合格后方可毕业。

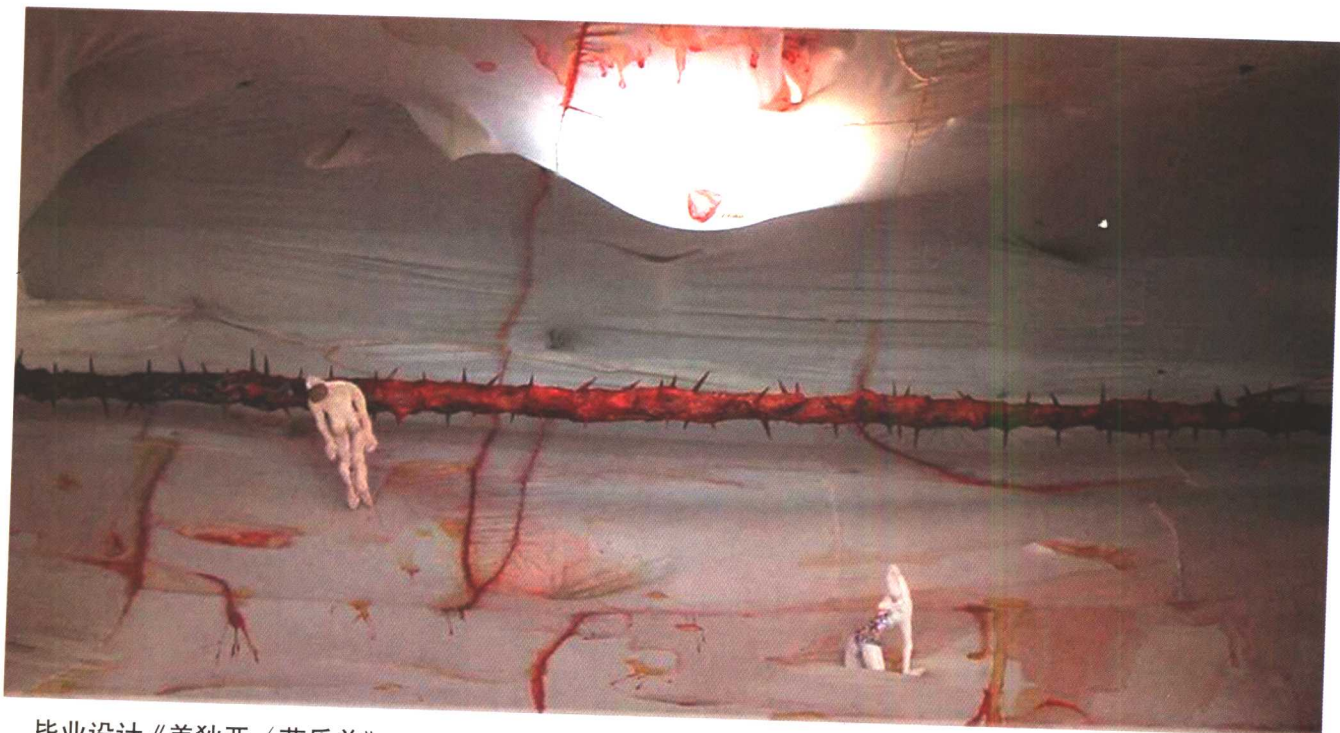
研究生课程则更集中和专业化，为社会培养更高层次的舞美设计人才。

中央戏剧学院舞台美术系的舞台美术设计专业是该系设置历史最长的主要专业之一，五十多年来，为国家输送了大批优秀的美术设计人才，目前活跃于社会上有影响的舞台美术设计师中，我系该专业的毕业生占有相当的比重，其中不少人在影视美术设计领域也很有成就。我系有雄厚的师资队伍，其中包括在国内外有影响的舞台设计师，有从法国、德国、前苏联等国家学成回国的任课教师。这批教师功底深厚、视野开阔，教学水平和创作水平在国内都处于领先地位。

话剧《等待戈多》（英）

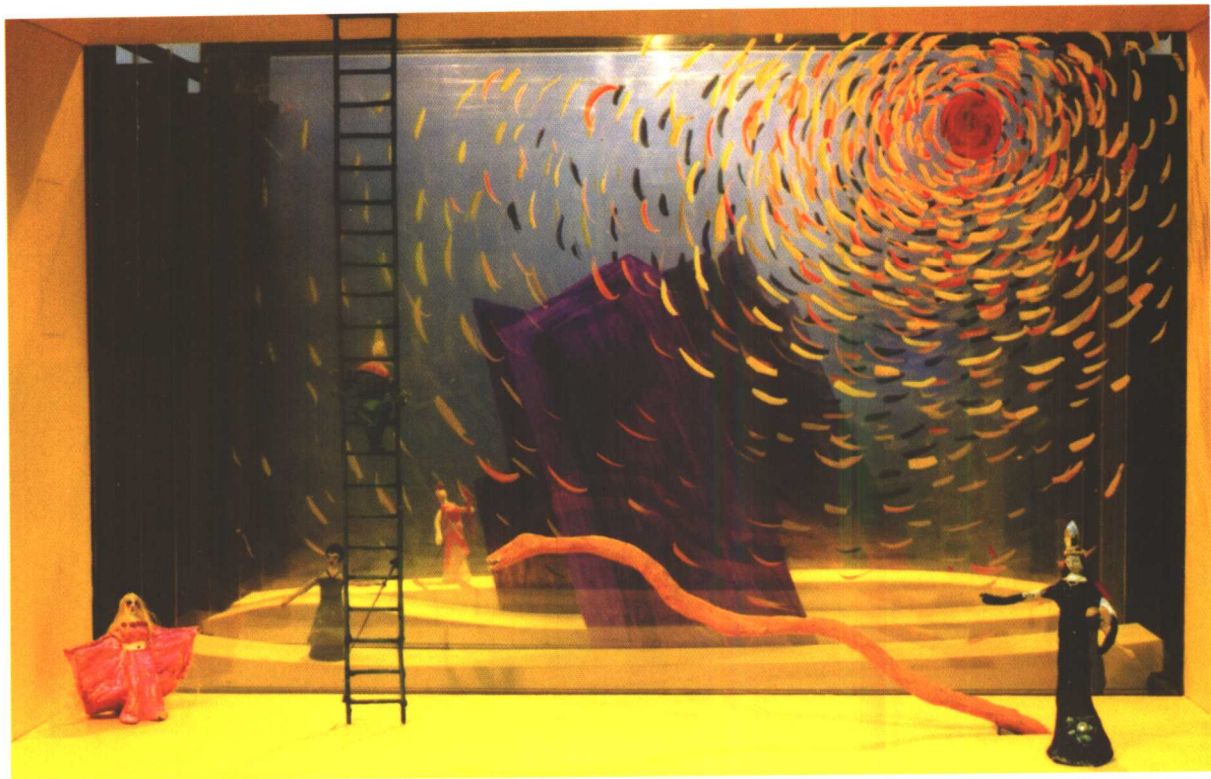
舞台设计2000级 王人可 指导教师 修岩 吕新利

毕业设计《美狄亚 / 莎乐美》

舞台设计1995级 欧阳雯

指导教师 刘杏林 张慧

毕业设计《魔笛》 梅特林克

舞台设计1995级 宋 扬

指导教师 罗江涛

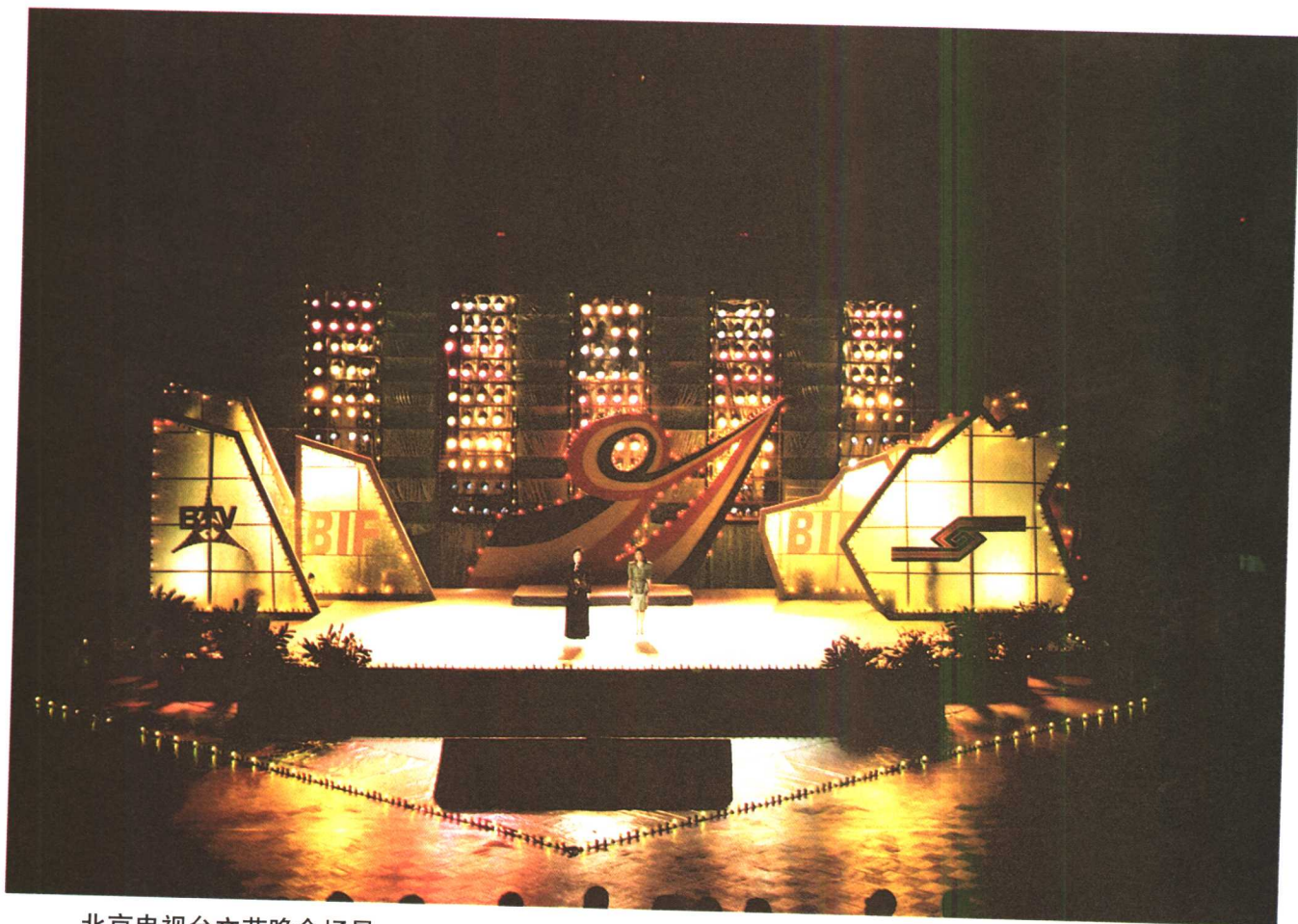
毕业设计《雅克和他的主人》 米兰·昆德拉

舞台设计1997级 关音夫

指导教师 刘杏林 张 慧

二、灯光设计专业简介

冯德仲

北京电视台文艺晚会场景

灯光设计 冯德仲

灯光设计，是专门学习并掌握运用灯光的布局与变化来进行舞台演出创作的专业，是舞台演出的有机组成部分。它与舞台设计既有联系又有区别。舞台灯光设计必须与导演、舞台设计等主创人员合作，根据剧情的需要，通过灯光的照明与造型来参与舞台剧的演出，用灯光的强弱刚柔、明暗对比、光线的渐变与突变以及色彩变化等灯光专业语言来塑造人物形象，渲染剧情气氛，切换舞台时空，变换舞台结构，调整演出节奏等等，灯光效果是舞台演出，尤其是舞台戏剧演出中不可缺少的艺术表现手段。

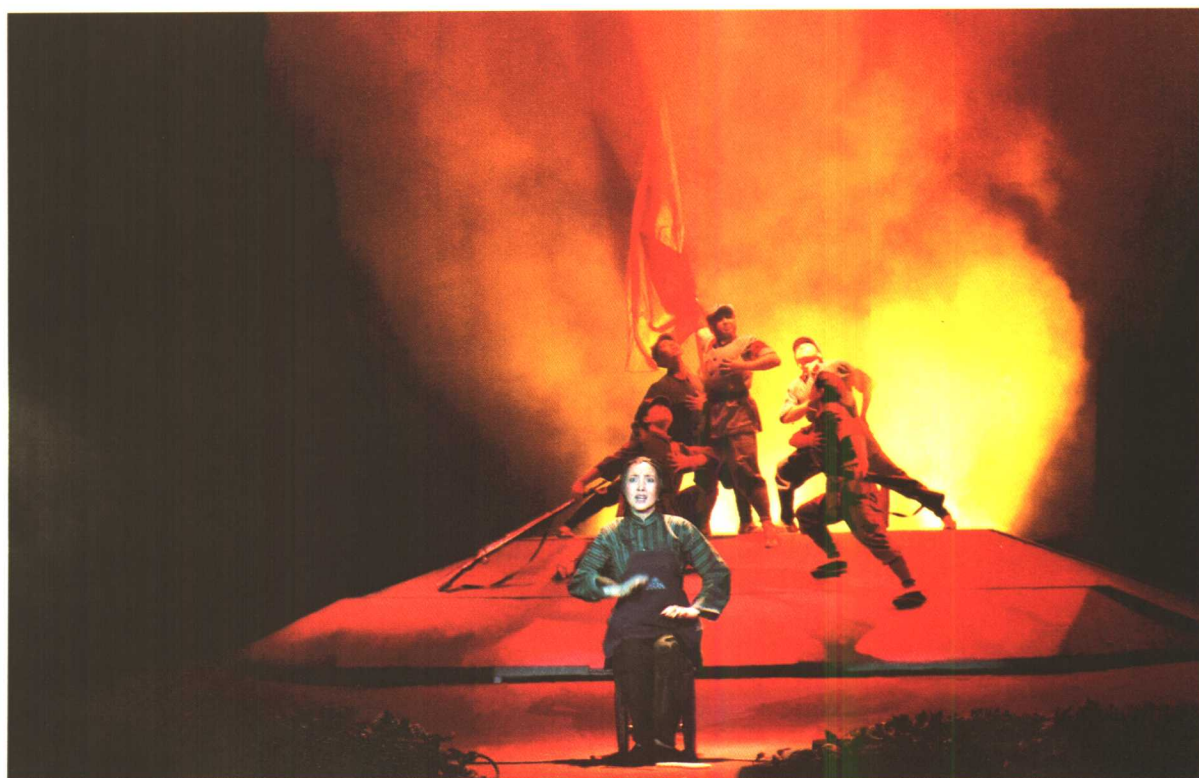
灯光设计在戏曲、歌剧、舞剧、音乐剧、文艺晚会演出中都有相类似的作用；在电影、电视剧中，灯光的使用更是有着须臾不可离开的重要作用，其艺术功能和表现效果也是众所周知的。

灯光设计专业的考生需要有广泛的知识，需要具备基本的文艺常识，了解艺术创作规律；同

歌舞《牵手》 鞍山歌舞团

灯光设计 王宇刚

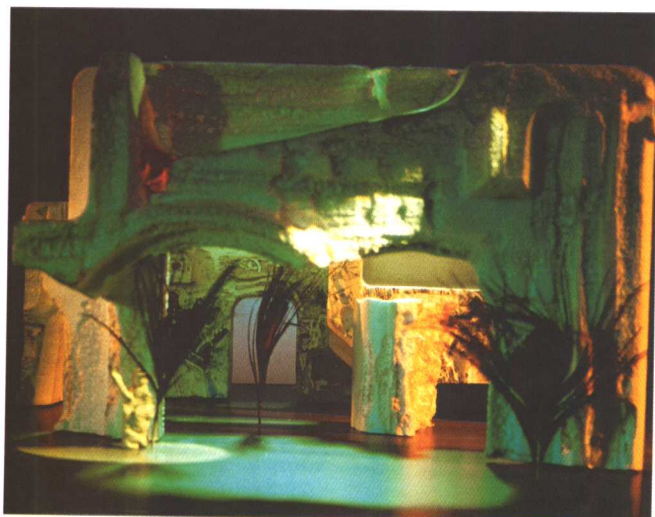
评剧《山花》

灯光设计 胡耀辉

多幕剧歌剧舞台灯光设计《阿依达》场景 1

灯光设计 2000 级 朱 丹 指导教师 王宇刚

《阿依达》场景 2

《阿依达》场景 3

