

舞台绘景知识

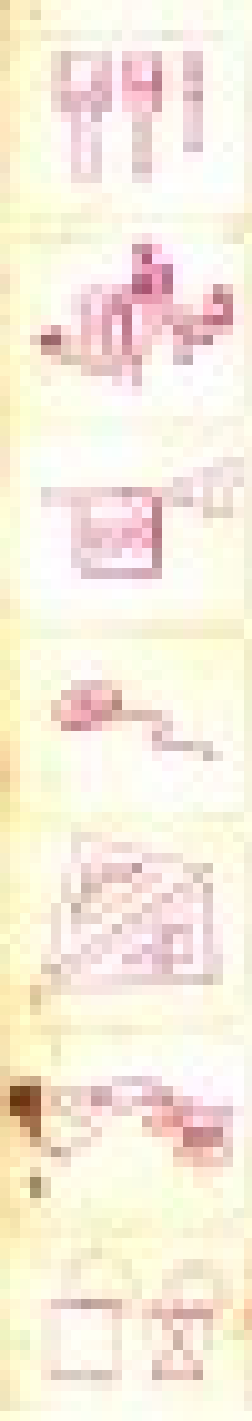
王振山 孙家铨 王锡平著

中国戏剧出版社

舞台绘景知识

张景华 张景华 张景华 编

中国美术学院出版社

中央戏剧学院戏剧艺术丛书

舞台绘景知识

王振山 孙家铨 王锡平著

中国戏剧出版社

内 容 说 明

此书是“中央戏剧学院戏剧艺术丛书”中一部关于舞台美术的论著。作者根据实践体会，结合教学中对理论的探索，并参照各地剧团的实际情况和演出条件，阐述绘景中的主要问题。内容包括绘景的任务及表现，绘景的特征，绘景工作的程序，绘景的设备和工具，绘景的颜料、调料，绘景的基本方法，绘景的特殊方法，绘景与舞台光，并附有插图七十五幅。这是绘景工作者的工具书，对舞台美术设计和导演、演员以及一般的美术工作者都有参考价值。

责任编辑：胡 炼 龄
封面设计：

舞台绘景知识

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

中国戏剧出版社印刷厂印刷

字数 70,000 开本 787×1092 毫米 1/32 印张 3 3/8

1982年10月第1版

1982年10月第1次印刷

印数：1—17,000册

书号：8069·329 定价：0.34 元

目 录

第一章 概说	(1)
第一节 舞台绘景的任务及其表现	(2)
第二节 舞台绘景的几点特征	(5)
第二章 绘景工作的程序	(11)
第一节 准备阶段	(11)
第二节 绘制阶段	(18)
第三节 整理阶段	(22)
第三章 绘景的设备和工具	(23)
第一节 绘景间的设备	(23)
第二节 绘景的工具	(29)
第四章 绘景的颜料、调料	(42)
第一节 绘景的颜料	(42)
第二节 绘景的调料	(50)
第五章 绘景的基本方法	(56)
第一节 室内外建筑景	(57)
第二节 立体景与半立体景	(59)
第三节 色彩造型和素描的协调	(60)
第四节 对于冷暖颜色的特殊用法	(63)
第五节 透视	(65)

第六章 绘景的特殊方法.....	(75)
第一节 透明的方法.....	(76)
第二节 粘贴的方法.....	(86)
第三节 蘸制的方法.....	(90)
第四节 喷绘的方法.....	(91)
第五节 国外特殊绘景工具举例.....	(94)
第七章 绘景与舞台光.....	(98)
第一节 吸收和反射的一般规律.....	(98)
第二节 舞台光的散布对景片的影响.....	(102)

第一章 概 说

我国是个多民族，有悠久文化历史，有丰富多彩的传统戏曲艺术，又有新兴的话剧、歌剧、舞剧和表现现代生活的戏曲的国家。各剧种虽然都有着不同的演出形式和特点，但它们的大多数剧目演出目前都应用着布景。使用布景的多少，决定于演出形式和戏剧情节的需要。布景在各剧目中的作用不同，表现的水平与创作人员的技术能力和物质条件有着直接的关系。在目前的各种演出中，所表现出的艺术水平是有差别的，有的简单、粗糙，有的认真、完整，有着较高的艺术水平。在舞台布景这一范围中，要创造出较高的艺术形象，首先要有正确的设计构思，再要有较高的技术体现能力，绘景就是这种能力的重要一环。舞台绘景是一门技术性很强的业务，从绘景的操作来看，常常是用大刷子往景片上刷颜色，有的是在景片上或布上画房子、山石、树木……等。在一般人看来就是画画，其实它与画画并不完全一样，它比画画还大有文章可做。

舞台绘景也是一门专业。根据实践、体会和尽可能照顾到各地剧团的实际情况和演出条件，就绘景中主要的问题进行阐述。

第一节 舞台绘景的任务及其表现

一、舞台绘景是戏剧艺术中景物造型的手段之一

绘画造型技术，作为一种手段进入戏剧艺术的领域有着长久的历史。从早期与戏剧内容毫无关系的画幕背景，发展到作为戏剧情节的一般环境的示意，后来随着经济、文化和科学技术的发展，剧场演出条件逐步提高，舞台美术的表现手段也不断得到丰富和发展，布景与戏剧内容的结合也越来越紧密，且有更多的表现形式。

戏剧是综合艺术，它包括剧本、导演、表演、舞台美术、音乐、舞蹈等各个方面，所有这些方面紧密结合成为有机的整体，在舞台上塑造出生动的艺术形象。戏剧中的舞台美术方面，包括布景、灯光、人物造型、道具等。其中布景的任务之一，是为剧中人物安排典型环境。绘景是表现环境中的各种景物的具体形象，因此，它是布景的造型手段之一。

二、绘景是体现布景设计的重要过程

布景设计为剧中人安排环境，力图提供最适当的典型形象，与剧本所要表现的主题思想统一，并初步体现于设计图和模型，设计构思的正确性是首要前提。这一阶段是设计构思初步形象化的阶段，是个十分重要的创作过程。然而，设计图或模型与舞台形象还有很大差别，需要再进一步按图

制成与实际舞台相当大小尺寸的景片（或按模型比例放大到适合于舞台大小的尺寸，制成景片），再经过用颜料及绘景造型手段的过程，才有明确的布景形象。还要解决专业中特殊的技术手段问题。为了创造戏剧人物活动的规定情境，表现出它的时代特征、人物性格特征、地域特征、季节性以及空间感、质量感等等，绘景不能依靠临摹设计图或模型，而是把设计图作为按设计构思进行再创造的依据。因此，绘景是体现布景设计的有创造性的重要过程，而且它是直接配合表演，面对观众，与演出效果直接相关的。

三、和绘景密切协作的两个方面

布景制作是绘景的基础，绘景须在制成的布景片上进行，没有制成的布景片，绘景就无用武之地。因此，制景的质量、结构、方法也影响着绘景。立体景、半立体景和平景片的绘制景，大多根据做成的基本形和外轮廓进行，也有一些景片的外轮廓，是画完后再经制作加工，去掉无用部分。软景画幕则是在拼接好的布上进行画景，画完之后再行认真剪裁，力求不要损坏形象，剪裁后平整地粘在网子上，才能进入舞台。绘景和制作两者是互相紧密配合的。

绘景的效果如何，要上了舞台投上色彩光后才能体现出来。画完了的布景，可以看出每片景表现的形象和质量感，把它们按照舞台上的地位布置起来，就能看出是个什么环境了。但这时使人感到的仍是死板无生气的景象，只有在这些景物上投以各种明暗和冷暖适当的色彩光后，才能出现生动的环境气氛。因此，我们把灯光看做是完成戏剧艺术造型的

必要手段。而且灯光随剧情而发展、变化，又能表现出不同的时间感觉。因此，舞台光是赋予景物灵魂，并造成浑然一体的环境感的最后造型手段。

四、搞好绘景工作需要扎实的绘画造型技巧和广泛的生活体验

戏剧所反映的生活面是非常广泛的，与人们生活有关的周围景物都可能在剧中出现。因此，绘景工作者首先要有较强的对自然景物的表现能力；另外，还需要有广泛的生活素材积累。在接受一项绘景任务后，到有关生活中去体验和借助形象资料，这两方面都是不可缺少的。同时，绘景所表现的生活环境和景物往往都是十分具体的。这就对绘景工作者的绘画基础修养提出了要求：对待表现生活中的自然景物，不能是浮光掠影地只概括地表现情调气氛，它要求深入理解对象，尤其是对一些常见题材，如山石、树木、建筑等，应象人物画家了解人体一样。

对于初学绘景的人员在绘画修养方面，强调几种观念是大有益处的。第一，是塑造形体的观念——认识所表现的东西都是占有一定空间位置的，能表现出非常强的体积感。第二，是表现生动的对象特征的观念——画什么就要象什么，就如同画人像一样，不能似是而非。第三，是表现空间层次观念——理解各景物间都是有空间距离的，层次关系要非常明确。如能按上述要求经过长期训练，是可以掌握造型规律，逐渐达到专业要求的技术高度和深度的。同时也能具备较强的形象思维能力，对于经常接触的对象，能够默画。

以上所提出的问题，是搞好绘景工作在绘画造型的基本功方面，所要具备的主要条件，另外还要能表现多种的绘画造型形式。这是由于戏剧剧种、剧目的多样和与之相结合的设计的不同表现形式所决定的。

例如：一九六四年北京京剧团演出的《杜鹃山》的绘景，有中国画的特点。北京舞蹈学校演出的舞剧《蜜蜂与熊》，和中国儿童艺术剧院演出的童话剧《马兰花》都是装饰绘画形式的绘景。中央歌剧舞剧院演出的《欧根奥涅金》歌剧的绘景，要求象西洋油画一般的效果，使用绚丽的色彩和绘画笔触，要求有冷、暖、明、暗变化的体积感。中国青年艺术剧院演出的话剧《万尼亚舅舅》，要求实在的环境感，它的一张画幕树林，表现出生动的白桦树和推远的空间。它的几个家景的建筑和道具，也都很逼真。从以上的几类实例可以说明，绘景者掌握表现多种绘画形式的技巧，则是非常必要的。

第二节 舞台绘景的几点特征

在我国的戏剧演出中，舞台布景成为有机的组成部分，绘景在长久的实践中积累了丰富的经验。由于戏剧的题材和体裁的丰富多采，布景设计表现形式的多样，绘景运用各种手段，也不断创造出新的表现方法。在目前的演出中，写实布景仍是居于多数，在体现上也是难度较大的。下面就以写实布景为主，并概览舞台绘景工作的全般情况，谈谈绘景的一些特征，以求对这一门专业做一个较全面的概括，与读者共同研究探讨。

一、集体性与从属性的特点

戏剧是综合性的舞台艺术，它是各有关创作方面的有机结合。在这个集体创作中，绘景只是一个造型方面，它区别于绘画，不是独立表现的艺术形式，这是它集体性质的一方面。另一方面，绘景本身还必须有布景制作和舞台灯光的紧密配合，才能发挥作用，这两个条件是不能缺少的。同时舞台绘景由于它的规模大、体力劳动强、工作时间又有限，经常处于紧迫状态，因此往往不是一个人能够完成的，一个剧目的绘景工作，常常须经数人合作完成，这是它集体性质的第三方面。

从表现内容上看，舞台艺术这一综合整体，各方都以表现剧本的主题思想为中心。绘景首先就是为了戏剧的演出而存在的，它必须以表达剧本主题思想的需要作为工作的依据，这就严格区别于画架上绘画的个人独立构思创作，这是它从属性的第一点。绘景又是按照设计图或模型所提供的直观形象及表现形式，紧紧地围绕设计构思进行绘制活动的，这是它从属性的第二点。

然而绘景有它创造性的一面。布景的设计构思是从剧本的主题思想和风格体裁出发的，它是布景在体现过程中的思想贯穿线，一直贯穿到舞台合成为止。设计图和模型是这一过程中的中心环节，也是绘景时的重要依据。然而体现在舞台上，结合人物活动的布景，终究和小规模的设计图或模型不同，必须依赖绘景通过创造性的艺术活动才行。它们的不同，首先是形象的具体性不同，因为布景比图扩大千百倍。

第二是体现过程中使用的技术手段不同。第三，在实践上，一出戏的上演往往由于任务紧迫，在设计图或模型还没有完备的情况下，绘景就需按设计构思，直接创造具体形象，体现于布景。因此，绘景是在从属的条件下发挥其创造性的艺术活动。

二、绘画性与工艺性的特点

舞台绘景在实际操作过程中的手段、方式、方法是很多的。在写实的布景中常见的是绘画造型的方法；就是使用笔刷，运用色彩在布景上表现各种具体形象的方法，可以说这是绘景的主要方法。在我国目前的大量演出中，写实的布景是绘景工作的重点，没有写实的高度绘画技巧就难以担任绘景的全面工作。

另一类布景，是使用不同织物通过剪、贴、粘、缝的方法表现形象。还有使用透明性材料表现空间层次，以及各种纱类的重叠表现形象层次的方法，这是为了达到某种造型效果的带有工艺性质的操作。对于大面积的涂刷和用工具喷洒色点，以造成某种质感和制造内景的壁饰——墙花，以及各种纹样图案的幕布、建筑材料的水磨石、大理石的制作等等，是完全用工艺性的手段完成的。此外，装饰性的图案布景，就是工艺绘画的直接表现。

三、空间性与时间性的特点

舞台绘景是在有限的空间中表现空间的。一场布景是由

若干单块景片组成的；把它们按照所表现环境的需要，和其中人物活动的需要，有机地放置在舞台板上，无论立体景和半立体景以及平景片，都占有一定的空间，上面所画各种形象，都画出它的立体感、空间感。中层景，远层景相距有一定的空间，但它们都各自表现了更广阔的空间层次。一场布景是完美的整体，不是彼此无关，而是有着内在的联系，并共同表现一个完整的环境的。为了达到较强的立体感和推远空间，在造型技巧上常常是通过强调和夸张的手法。再加上舞台灯光的造型因素，使人物活动在这样的环境中达到情景交融的地步。这种三向度（高、宽、深）的景物，和二向度（长、宽）的平面绘画相比，是大有区别的，舞台形象给予观众的感染力比一张绘画要强烈得多。

在表现时间上，一张绘画表现某一瞬间的情调，而舞台布景经常配合戏剧情节的发展表现时间的推进。例如：《智取威虎山》第八场，由黎明到霞光四射的日出；山石的尖端由蓝灰色变为局部受到红色阳光。又如：《杜鹃山》第五场中的松树、峭石，由白天转到夕阳出现逆光，又变到黄昏后的夜晚。这些变化，除了用灯光以外，需要绘景以特殊的技术措施配合，才能达到剧情的要求。这是绘景在表现时间上与绘画的不同点。

四、计划性和预测性的特点

舞台绘景的计划性主要表现在整体观念方面。一张绘画就是一个整体，无论画面多么大都是摆在面前的，一览无余，并且画每一笔时都能同时看到与整体的关系。而舞台绘

景的作业是分割为局部进行的，在画前要进行一番筹划，确定每片景上包括的形象范围，以期到台上达到统一。因此，在画这一块景时要明了与那一块景的联系（制作幻灯景同样如此），诸如形象的衔接关系、前后层次关系、透视方面的统一关系等，缺乏这些考虑，上台合成时就容易出现谬误。第二，对于一块大型的布景，长宽都有十数米的面积，作业位置同时只能看到一小部分，因此，对于画面整体也要有所筹划。对于所表现形象要胸有成竹，每落一笔一刷都要有数。对于颜色的运用要分配控制得当，做到形象明确，层次鲜明。第三，是整个绘制操作过程；要有科学步骤的考虑，要有条理地逐步完成，尽量做到不反工或少反工，最好一气呵成。第四，绘景时无论是对一块大型画幕或一场布景，常常是由二、三人共同进行，就要事先有所商量，使步骤、用笔、用色协调一致，彼此相顾，不能各行其是。

绘景一般都是在自然光下或普通的照明光下进行工作的，而它的最终效果是在舞台上、按照剧情需要使用艺术造型的颜色光来体现的。因此，在工作间进行作业时就要考虑舞台投光的因素。这种考虑我们说它是预测性质的，因为在工作间画出的形象不是最后效果。由于这种原因，在工作间观察有多年经验的绘景者所画的景物颜色，如按照架上绘画的审美观进行评论，就有格格不入之处，这是运用色彩有别于架上绘画的缘故。然而更能说明问题的是用特殊手段绘制的布景，必须上舞台以后投上光才能显现效果，它的作业过程预测性质更强。此外，还有光激发光颜料的画景，它的效果也不是作业时直观的。

五、工具、材料广泛性的特点

戏剧的演出可说是包罗万象的，经常要求出现千变万化的艺术效果，因此，绘景所使用的工具和材料远较绘画复杂得多。第一，它要使用几种性质的颜料，其中粉质颜料是主要的、大量的，如散装的粉颜料和广告颜料；染料色也是经常使用的，其它还有油颜料，塑料颜料，以及特殊效果用的荧光颜料和光激发光颜料等。第二，使用多种调料，其中主要的是胶，有树胶、骨胶、化学胶等。其它辅助性调料有酒精、甘油、漆、稀料等。第三，复杂的工具：使用各种长、短和大、小不等的画刷、拖刷、各种型号的各种笔类等。还有喷洒工具，大、小调色器皿，水桶、调色盘，和辅助性工具等。第四，绘景要接触各种画面材料：各种粗、细布类、纱类、绸缎、木板、塑料布等。依据这些材料的特性，适当地运用它们，达到戏剧演出所需要的舞台效果。

总之，舞台绘景是一门技术性强，而且关系较复杂的专业，要学习它、掌握它，必须通过演出实践，也只有认真地通过演出实践，才能总结实际经验，可以说，它有较强的实践性质。除此以外，进行基础性的训练是很有益的，也是必要的。舞台绘景是一个能够发挥专业人员聪明才干的艺术领域。从事这一专业的人，要有较高的表现景物的造型技巧，要有较广泛的知识 and 文学艺术修养，要有对戏剧作品的分析能力，还要有坚强的毅力和健康的体格，它是脑力劳动和体力劳动的高度结合，此外，还要善于团结合作，这都是搞好专业的必要条件。

第二章 绘景工作的程序

绘景是一门科学，它是需要在严密而科学的组织和计划下，按一定的程序，有步骤地进行工作的。绘景的整个过程可以分为三个阶段——准备阶段、绘制阶段和整理阶段。

第一节 准备阶段

准备阶段是一个十分重要的工作单元。准备工作完成得好坏对整个绘景工作能否顺利进行，和绘景质量的优劣有直接的影响。

绘景是与布景设计同时开始工作的。

一、读剧本。绘景工作者在接受了一个戏的绘景任务之后，应该精读剧本，分析剧情。除对其中的人物、情节、矛盾冲突有一定的了解之外，特别应该对该剧发生的具体时间、特定的地点和环境以及各个场次之间的气氛变化做更深入的研究。弄清楚环境与人物之间的关系，从而为正确地在绘景中体现剧本情节对环境的要求打下良好的基础。

在从事歌舞剧绘景工作的时候，除了读剧本之外，还应听导演或乐队指挥对音乐的解释并欣赏音乐，因为音乐是歌舞剧中主要的艺术元素，在一定程度上决定着舞台环境的气