

齐牧冬

Qi MuDong's Stage Design and Art
舞台美术作品集

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

齐牧冬

舞台美术作品集

天津出版传媒集团

©天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

齐牧冬舞台美术作品集 / 胡青等编. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5305-6330-4

I. ①齐… II. ①胡… III. ①舞台美术-作品集-中国-现代 IV. ①J813

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第227397号

齐牧冬舞台美术作品集

出 版 人: 李毅峰

责 任 编 辑: 陈 一

技 术 编 辑: 魏 韬

策 划 人: 王占娥

整 体 设 计: 赵利辉

排 版 设 计: 黄婉珍

出 版 发 行: 天津人民美术出版社

社 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

电 话: (022) 58352989

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京永诚印刷有限公司

印 张: 11

印 数: 1-1500

开 本: 889mm×1194mm 1/16

版 次: 2014年10月第1版 第1次印刷

定 价: 86.00元

版权所有 侵权必究

齐牧冬 (1922—2004)

浙江宁波人，原名顾雪棠，曾用名顾望。

1942年参加抗日演剧宣传队，从事美术宣传和舞台美术设计。

1950年任华南文工团美术部主任，后任中央实验歌剧院舞台美术设计。

1954—1957年赴列宾建筑雕刻美术学院攻读舞美专业研究生，获艺术家称号。

1957年任教于中央戏剧学院，曾任讲师、教授、设计教研组组长、舞美系系主任、院学术委员；中国戏剧家协会理事、艺术委员会副主任；中国舞美学会副会长、顾问；享受国务院政府特殊津贴。

代表舞美设计作品有：歌剧《白毛女》，芭蕾舞剧《天鹅湖》《海侠》《鱼美人》，民族舞剧《文成公主》《红楼梦》《冬兰》，话剧《黎雅王》《杨开慧》，音乐舞蹈史诗《东方红》《中国革命之歌》等。

编著有《关于舞剧舞美设计》《剧场与舞台技术》(合著)等。曾获中国话剧研究会颁发的金狮奖，中央戏剧学院首届学院奖——园丁奖，从事话剧事业逾五十年荣誉证书。

目 录

前 言

徐晓钟：中国舞台美术设计与教学的辛勤耕耘者 ——《齐牧冬舞台美术作品集》之序	02
---	----

齐牧冬舞台美术设计

舞台美术设计	07~95
--------------	-------

齐牧冬绘画作品

绘画作品	99~122
------------	--------

齐牧冬舞台美术理论

关于舞剧舞美设计	125
演出形式和舞台功能的关系	131
精通专业，向“造型导演”发展	135
舞台美术创新中的几点看法	138
《黎雅王》设计随感	141

齐牧冬艺术人生

沈尧定：舞台美术设计大师——齐牧冬	147
刘锐：饮水思源	154
胡青：平凡一生 艺术一生	156
潘予：患难与共 勇往直前	162
齐牧冬年表	164
齐牧冬舞美设计作品表	166

后 记	171
-----------	-----

目 录

前 言

徐晓钟：中国舞台美术设计与教学的辛勤耕耘者 ——《齐牧冬舞台美术作品集》之序	02
---	----

齐牧冬舞台美术设计

舞台美术设计	07~95
--------------	-------

齐牧冬绘画作品

绘画作品	99~122
------------	--------

齐牧冬舞台美术理论

关于舞剧舞美设计	125
演出形式和舞台功能的关系	131
精通专业，向“造型导演”发展	135
舞台美术创新中的几点看法	138
《黎雅王》设计随感	141

齐牧冬艺术人生

沈尧定：舞台美术设计大师——齐牧冬	147
刘锐：饮水思源	154
胡青：平凡一生 艺术一生	156
潘予：患难与共 勇往直前	162
齐牧冬年表	164
齐牧冬舞美设计作品表	166

后 记	171
-----------	-----

中国舞台美术设计与教学的辛勤耕耘者

——《齐牧冬舞台美术作品集》之序

齐牧冬老师，作为新中国第一代舞台美术设计家和舞台美术教育家，他的舞台美术设计和创作理念，深深影响了我国舞台美术设计创作，充实了舞台美术教学，培养了几代舞台美术设计家和理论家。

齐牧冬老师受过战争年代随军演出的磨炼，新中国成立后，曾被国家送往苏联，在“列宾建筑雕刻美术学院”留学三年，六十多年来一直在创作与教学第一线耕耘。多年来，他磨砺了坚实的现实主义绘画与舞台美术设计的功底，他忠诚地继承了民族绘画与民族舞台艺术的深蕴，又有借鉴东西方造型艺术的开阔视野和胸怀，终于在他自己的创作个性的基石上形成了他自己的舞美创作的风格和理论。六十多年来，面对不同的剧种、不同的风格、不同的题材，他创作和参加创作了近八十部舞台美术设计：如造型音乐剧《黄河大合唱》，歌剧《打击侵略者》，话剧《法西斯细菌》《家》，歌剧《白毛女》《董存瑞》，芭蕾舞剧《天鹅湖》《海侠》，民族舞剧《鱼美人》《文成公主》，作为舞台艺术的领导者和设计者参加设计了大型音乐舞蹈史诗《东方红》《中国革命之歌》，其中，许多成为我国舞台美术的里程碑。

他在自己的舞美设计中，总是既追求符合剧情发展的规定情境，又倾心于创造出富有民族与时代意蕴的诗情、诗境。他能敏锐地用舞美造型手段，在“景”“物”与“意境”中表达自己对作品、对文学、对音乐的体验和感受。

在他的设计中，他非常着意民族绘画艺术的“留白”美学的体现，他信奉“景越‘藏’，境界越‘宽’”的美学，给欣赏者以丰富的想象余地。在他的设计中善于用“幕”和“幔帐”的“显”“遮”和“隐”，既突出景的主体形象，又给予观众对景物的外延以想象的余地。加上他的丰厚的现实主义绘画功底，使他常常能够在中景、远景上透过幕与幔帐留下的空间描绘出诗情诗意的“风景写生”，以此传递出了他所动情的意境。他是一位努力追求“浓”与“淡”，“虚”与“实”完美结合的大师。在舞美设计的创造中，在现实主义基础上，对典型环境的富有意境与诗情的创造是齐牧冬舞台美术设计的灵魂。

自1957年，齐牧冬调中央戏剧学院任教，终身从教三十多年，历任中央戏剧学院舞台美术系主任和教研组长，任“设计”主课教授，辅导毕业班及研究生的主课——设计创作，在教学中，他坚持因材施教、循循善诱，培养了众多舞台美术人才，他培养的学生桃李满天下，成为中央直属院团及全国各省市戏剧院团的舞美设计家、艺术骨干。

在学院的教学，他以现实主义为基础的舞台美术设计的创作方法和理论，结合实际地充实着课堂上的教学。学院永远不忘齐牧冬老师在教学中对舞台美术基础教学的强调、对舞台美术绘画基

基础教学的重视，是他，在学院提出将舞台美术专业原有的四年“学制”延长至五年，力求夯实学生舞台美术绘画的基础，并重视启发学生的构思能力。

他在自己的文章——《精通专业，向“造型导演”发展》中提出“造型导演”的观念和培养“造型导演”型的舞台美术设计家的教学理想。他认为，舞美设计者不应该只是被动地依据剧本和“导演构思”创作。他认为，舞美设计者应懂戏、懂导演学，深刻地理解戏剧文学，理解导演构思和演员的表演，因而能够从“导演构思”及演员表演的要求出发，创造角色“行动”的“支点”和应有的“环境”“气氛”。他主张在一台演出的创作排练的初始，舞台美术设计者就应该根据自己对文学剧本和导演构思的理解，在导演构思统一原则的指导下，积极与导演沟通甚至“碰撞”，努力提出统一于导演构思而富有创造性的舞台美术设计方案。“造型导演”的追求，要求舞美设计者应是一出戏的“演出形式”的创造者。因此，舞台美术界认为，齐牧冬老师“造型导演”的理论使舞美工作者变被动创作为主动创作；我还认为，齐牧冬老师的这一观念，也丰富和启迪了“导演学”。

齐牧冬老师从1942年参加“演剧七队”开始经历了抗战和解放战争的锻炼，新中国成立后，在从事新中国舞台美术创作与教育事业的同时也经历过“文革”的舞台美术“封冻”时期的磨炼。几十年来，他沐浴着民族文化艺术阳光雨露的哺育，民族文化培育了齐牧冬，齐牧冬也用自己的血汗回报了我们的民族，这就是他创作中诗情、诗境的源泉！

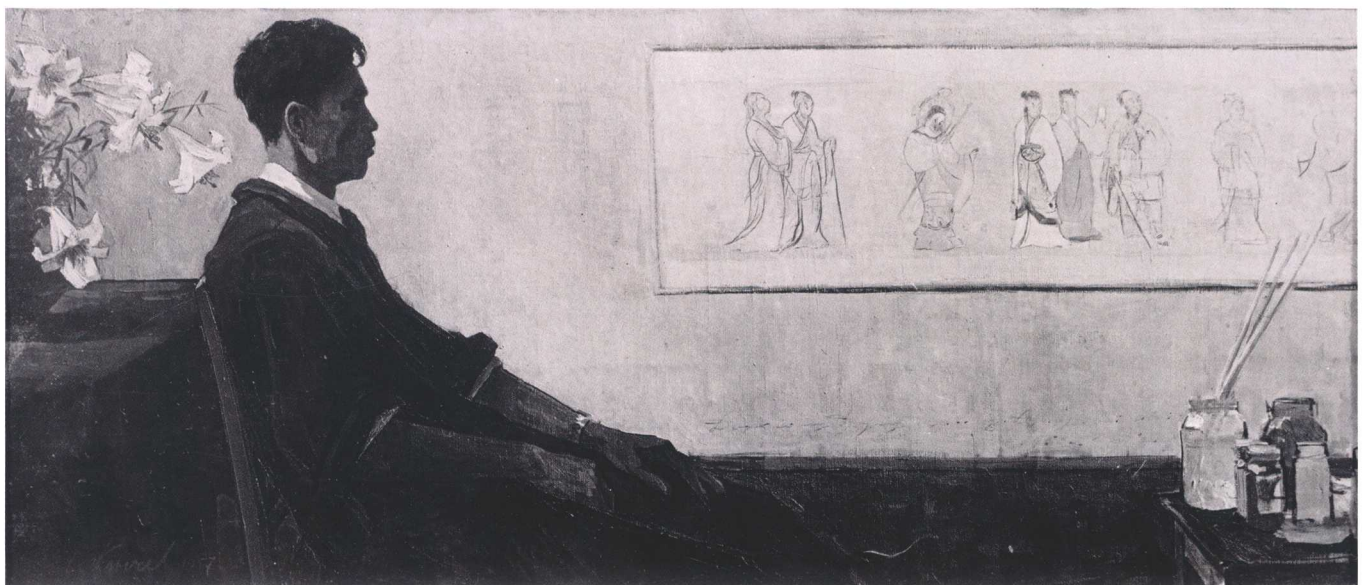
六十多年来，他经过创作与教学的艰辛实践，把他自己的舞台美术设计创作和对舞美教学的成果汇入了我国先进文化艺术与教育建设事业的洪流，这本《齐牧冬舞台美术作品集》即是他一生成就与贡献的部分见证。

我作为一个戏剧工作者和戏剧教育工作者，作为他的战友，我对齐牧冬老师六十多年来为我国舞台美术创作和舞台美术教育事业所作出的成果和奉献，表示由衷的敬佩！也表达我心中对他的怀念！

徐晓钟

2013年11月5日

齐牧冬舞台美术设计

1957年苏联画家克雷契夫为齐牧冬画像

三幕歌剧《农村曲》

1942——1946年 剧宣七队在桂林、柳州、赣州、曲江、梅县、香港演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在马来亚槟城、吉隆坡、新加坡、泰国曼谷等地演出。

描写日寇烧杀抢掠，老百姓家破人亡和农村妇女送男当兵打鬼子的故事。

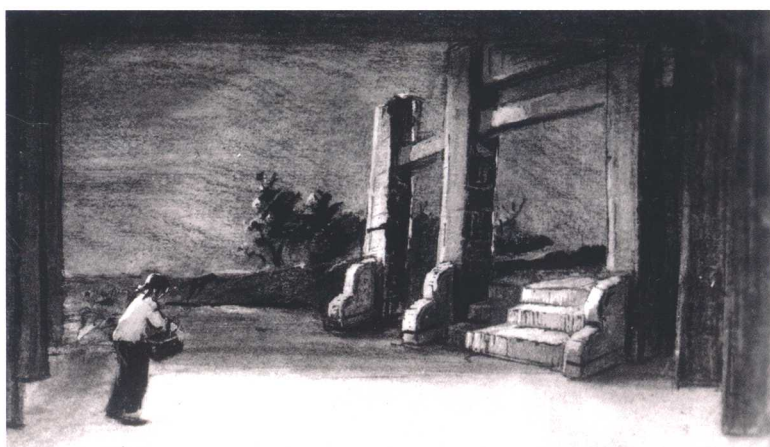
编剧：李伯钊、向隅等集体创作

导演：范莱、史进

舞美设计：袁宾、李庶民、齐牧冬

剧照 凤姑哭诉日军的残暴

二幕歌剧《军民进行曲》

1940——1946年 剧宣七队在桂林、柳州、曲江、坪石、长沙、南宁、广州、赣州等地演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在泰国曼谷，新加坡，马来西亚吉隆坡、檳城等地演出。

表现军民团结一致抗战的故事。著名戏剧家焦菊隐曾担任总导演。1944年西南剧展唯一的歌剧，在桂林连演三场，每场观众万人以上。

天蓝等集体创作，王震之作词，冼星海作曲。

导演：范莱、史进

舞美设计：李庶民、齐牧冬

剧照 抗击日军

剧照 被民众救护的抗日伤兵

剧照 军民团结奋起抗日

布景照

造型音乐《黄河大合唱》

1940——1948年 剧宣七队在桂林、柳州、曲江、长沙、广州、赣州演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在泰国曼谷，新加坡，马来亚吉隆坡、槟城演出。以人物造型配合灯光布景，更深刻地表现了作品的思想内容。

作曲：冼星海 作诗：光未然

导演：范莱、史进

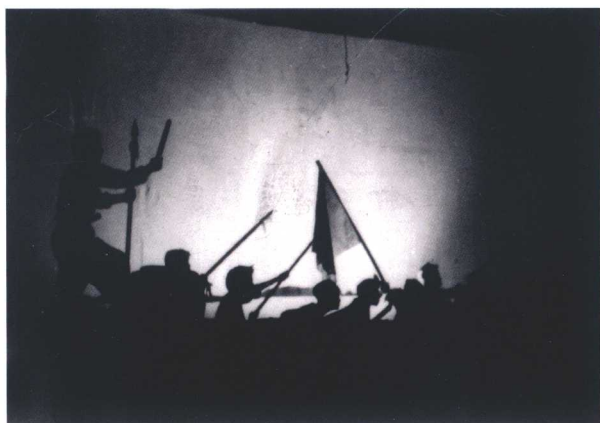
舞美设计：俞亮、齐牧冬等

剧照 黄水谣

剧照 黄水谣

剧照 保卫黄河

剧照 保卫黄河

剧照 怒吼吧！黄河

布景气氛照

剧照 黄河船夫曲

话剧《家》

1943年 剧宣七队在曲江、坪石演出。

根据巴金的小说编剧。揭露封建家族虚伪本质。表现青年一代的觉醒和对封建势力的斗争，歌颂他们对封建制度的叛逆行动。

编剧：曹禺

导演：陈卓猷

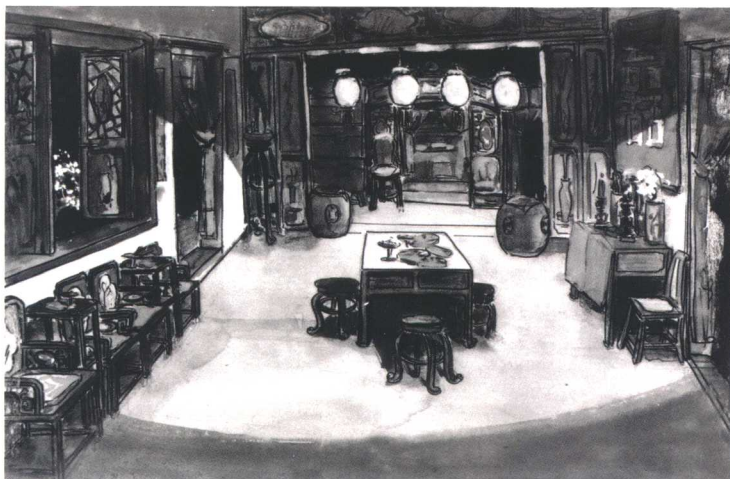
舞美设计：齐牧冬

剧照 婉儿受笞

剧照 瑞珏之死

高家宅院 正堂

高家后院 觉慧书房

高宅庭院 水云乡

乡间茅屋 瑞珏分娩的农家

街头剧《流浪到南洋》

1947—1948年 中国歌舞剧艺社
在新加坡，马来亚吉隆坡演出。

编导：齐闻韶

舞美设计：王守一、齐牧冬

话剧《小人物狂想曲》

1945年 剧宣七队在曲江、广州演出。

1946—1948年 中国歌舞剧艺社
在泰国曼谷，新加坡，马来亚吉隆坡
演出。

编剧：沈浮

导演：史进

舞美设计：齐牧冬

歌剧《生产大合唱》

1940——1946年 剧宣七队在桂林、柳州、曲江、广州演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在泰国曼谷、新加坡演出。

创作：冼星海等

导演：吴晓邦、范莱、史进

舞美设计：李庶民、齐牧冬

歌舞剧《生产三部曲》

1940——1946年 剧宣七队在桂林、柳州、曲江、广州演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在泰国曼谷、新加坡、马来亚演出。

创作：冼星海等

导演：吴晓邦、范莱、史进

舞美设计：李庶民、齐牧冬等

独幕剧《风波亭》

1943——1946年 剧宣七队在柳州、曲江、广州、梧州等地演出。

1946——1948年 中国歌舞剧艺社在泰国曼谷、马来亚演出。

导演：范莱、齐闻韶、史进

舞美设计：齐牧冬等

