

全国高等院校
艺术通识系列丛书

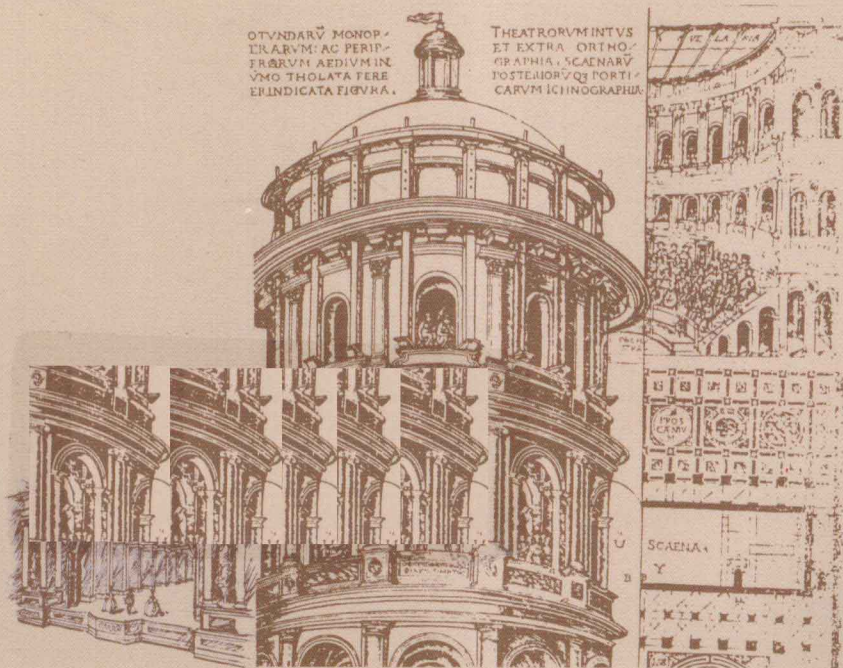

上海戏剧学院
规划建设教材

郑国良 著

图说西方舞台美术史

——从古希腊到十九世纪

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

全国高等院校艺术通识系列丛书

上海戏剧学院 规划建设教材

郑国良 著

图说西方舞台美术史

——从古希腊到十九世纪

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

图说西方舞台美术史——从古希腊到十九世纪/郑国良
著. —上海:上海书店出版社,2010.10

(全国高等院校艺术通识系列)

ISBN 978-7-5458-0284-9

I. ①图… II. ①郑… III. ①舞台美术—美术史—古希
腊—19世纪—图解 IV. ①J813-095

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第163470号

责任编辑 计 敏
技术编辑 丁 多
封面设计 麦 辉

图说西方舞台美术史

——从古希腊到十九世纪

郑国良 著

上海世纪出版股份有限公司

上海书店出版社出版

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

(200001 上海福建中路193号)

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

上海叶大印务发展有限公司印刷

开本 710×1000 1/16 印张 27.5

2010年10月第一版 2010年10月第一次印刷

ISBN 978-7-5458-0284-9/J·62

定价: 68.00元

出版前言

“全国高等院校艺术通识系列丛书”是我们与上海戏剧学院、上海音乐学院、上海大学美术学院等共同发起，广邀全国艺术教育界名师编写的一套大型高等艺术通识教育读本，涵盖文学、音乐、美术、舞蹈、电影、戏剧、建筑等主要学科领域。

这套丛书的定位是“艺术通识教育”，力求推出一套高品位、高质量的艺术普及读物。其间艺术名家畅谈艺术人文，让青年学子犹如游学于高等艺术学府，亲炙名师教泽。这套书可以作为艺术院校与非艺术类院校大学生的选修课教材和课外读物。

教育家蔡元培先生认为美育可以“陶冶活泼敏锐之性灵，养成高尚纯洁之人格”。对于美育的作用，《礼记·乐记》亦早有记载：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王著其教也。”美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程。我们这套丛书便是从这一理念出发，试图通过各个艺术领域的课堂，最终达到美育之功能。

这是一个开放性系列丛书，课题追求经典性、创新性、前瞻

性、权威性和可读性,其中既有原创选题,也有翻译选题。在这套丛书中,我们将以兼容并蓄、海纳百川之心态,让艺术课堂有别于传统课堂,呈现出开放、多元与包容之特色。我们将怀着“努力成为一代又一代中国人的文化脊梁”之情怀,努力使一堂堂精彩纷呈的知识传授,转化为纸上的艺苑风景线,使无缘身临其境的普通读者,也能了解当代校园艺术文化知识、思想与学术的发展,为促进高校和社会的互动,普及艺术教育,促进文化积累奉献力量。

“全国高等院校艺术通识系列丛书”将陆续出版,祈望艺术教育界和读者齐力支持,一起来努力创造一项宏大的艺术教育工程!

上海书店出版社

2010年10月

目 录

第一章 古希腊 / 001

- 一、戏剧黄金时代 / 001
- 二、剧场建筑 / 003
- 三、剧情环境 / 020
- 四、剧场设备 / 021
- 五、人物造型 / 024

第二章 古罗马 / 038

- 一、对希腊的继承 / 038
- 二、剧场建筑 / 039
- 三、布景上的革新 / 050
- 四、人物造型 / 053

第三章 中世纪 / 060

- 一、弥撒中萌芽的戏剧 / 060
- 二、演出场所和布景 / 062
- 三、图解文本的特技效果 / 074
- 四、戏装 / 078
- 五、其他演出的造型艺术 / 082

第四章 文艺复兴时期 / 094

第一节 意大利 / 094

一、初期的舞台布景 / 095

二、透视布景 / 098

三、塞里奥的贡献 / 100

四、镜框台口 / 104

五、换景技术 / 106

六、特技和照明 / 112

七、剧场建筑 / 115

八、假面喜剧 / 119

第二节 英国 / 127

一、文艺复兴初期的演出 / 127

二、剧场建筑 / 130

三、自由的舞台时空 / 134

四、舞台服装 / 138

第三节 法国和西班牙 / 139

一、布尔岗戏院的布景 / 139

二、法国宫廷演出 / 144

三、西班牙的剧场和布景 / 147

第五章 十七世纪 / 152

第一节 意大利 / 152

一、剧场建筑 / 152

二、侧幕体系布景 / 155

三、布景魔术师托列利 / 164

第二节 法国 / 167

一、古典戏剧对法国的影响 / 167

二、古典主义戏剧的布景和服装 / 168

三、机关布景 / 180

第三节 英国和德国 / 188

一、宫廷假面舞的布景 / 188

二、剧场建筑 / 197

三、德国的演出造型艺术 / 202

第六章 十八世纪 / 211

一、比比艾纳布景世家 / 211

二、其他著名布景设计师 / 229

三、值班布景 / 255

四、布景风格的变化 / 261

五、特洛宁荷姆剧场的布景 / 267

六、剧场建筑 / 275

第七章 十九世纪(上) / 293

一、浪漫主义思潮 / 293

二、历史准确性 / 303

三、箱式布景 / 323

第八章 十九世纪(下) / 330

一、现实主义的兴起 / 330

二、梅宁根公爵对舞美的贡献 / 340

三、欧文剧团的成就 / 354

四、安图昂和自然主义 / 361

五、莫斯科艺术剧院 / 374

第九章 十九世纪剧场 / 384

一、剧场建筑的变化 / 384

二、著名剧场 / 393

三、拜罗兹节庆剧院 / 409

图说

舞台美术史

四、舞台技术 / 413

五、机械舞台 / 420

六、舞台灯光 / 425

参考书目 / 431

后 记 / 433

第一章 古 希 腊

一、戏剧黄金时代

古希腊文明在世界历史上占有极其重要的地位,并对全世界各民族产生了巨大影响。古希腊灿烂的文化出现了众多的伟人,留下了丰富的遗产,戏剧艺术是其中一颗耀眼的明珠。虽然古埃及早在公元前3 000年左右就可能已出现戏剧形式,但从留存下来的少量资料中尚不足以证实。有关剧场的可靠资料,以及世界上最早最伟大的剧作均来自希腊。

希腊戏剧在公元前6世纪已经形成,诞生后存在近千年,其中公元前5世纪是希腊戏剧的黄金时代,称希腊古典时期,光悲剧剧作就有一千多部,可以想象当年戏剧演出的盛况,现存希腊悲剧全是这一时期的作品。此时的戏剧都在祭祀酒神狄奥尼索斯(Dionysus)的节庆上演出,出现了三大悲剧家:埃斯库罗斯(Atschylus)、索福克勒斯(Sophocles)、欧里庇得斯(Euripides),喜剧家阿里斯托芬(Aristophaues),以及后来的喜剧家米南德(Menander),还有伟大的思想家、哲学家亚里士多德(Aristotle),他的《诗学》是一本有关希腊戏剧的最珍贵的历史文献。

希腊人对酒神情有独钟,酒神节成了规模最大的全民性宗教活动,人们载歌载舞,在湛蓝的天空下,在明媚的阳光里尽情欢乐,颂扬酒神,戏剧表演是其中的一部分。

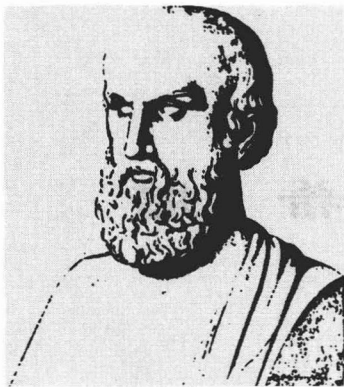

图1.1 埃斯库罗斯(公元前525—前456)希腊悲剧创始人,被称为“悲剧之父”。创作了七十九部悲剧,传世仅七部,代表作为《被缚的普罗米修斯》、《俄瑞斯忒亚》。他将演员增至二人,使戏剧要素“冲突”出现在舞台上。

图1.2 索福克勒斯(公元前496—前406)被誉为古希腊最伟大的戏剧家,作品多达一百二十部,留存下只有七部,其中《俄狄浦斯王》被公认为最佳希腊悲剧。他在悲剧中引进了第三名演员,使剧中有第三方来加强或调和戏剧冲突,剧情更为复杂。

图1.3 欧里庇得斯(公元前480—前406)是一位学者和思想家,大约写了九十多部剧作,保存下来十八部,《美狄亚》是其中最具代表性的作品。

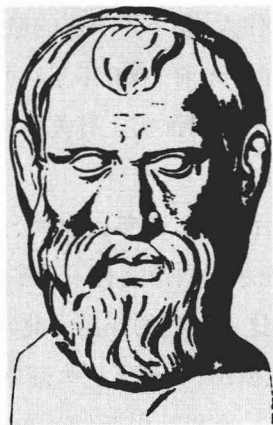

图1.4 亚里士多德(公元前384—前322)思想家、哲学家,他写的《诗学》一书着重讨论了悲剧,是目前留存下来的有关希腊戏剧的最珍贵的历史文献。

图1.5 米南德(公元前342—前292)希腊普化时期喜剧作家,写过一百多部作品,只留下几部残缺不全的剧本,较完整的一部是《愤世者》。

戏剧演出由演员和歌队组成,希腊戏剧中讲话的演员不超过三名,歌队达50名,因此歌队的地位十分重要,没有歌队就构不成希腊戏剧。

古希腊悲剧把民间歌舞、史诗、抒情诗结合在一起,形成一种独特的演出体系。演出开始是介绍剧情的“开场”;接着是歌队的“进场歌”;然后以剧中人物对话为主的三场戏(最多有七场)与三支“合唱歌”交织进行,展开矛盾形成演出主体,中间插入“抒情歌”或“哀歌”,调节气氛;最后矛盾解决,全剧以“退场”结束,剧中人物和歌队相继离场,整个演出类似于音乐歌舞剧。

这种规模巨大的露天演出形成了独特的希腊剧场。

二、剧场建筑

在古希腊版图的领域内,至今仍散落着许多希腊剧场的遗迹,依稀可辨出当年戏剧演出的辉煌。

目前发掘出来最早的希腊永久性剧场是位于阿提卡的索里戈剧场(Thorikos),约建于公元前525年,曾经过两次扩建。

最初是在山脚下整平一块矩形场地作表演区,山坡上配置长条木板凳成观众席,形成最原始的观演两区域。

到公元前5世纪,观众席由石凳取代,座席两翼向前环抱,扩大了观众区。

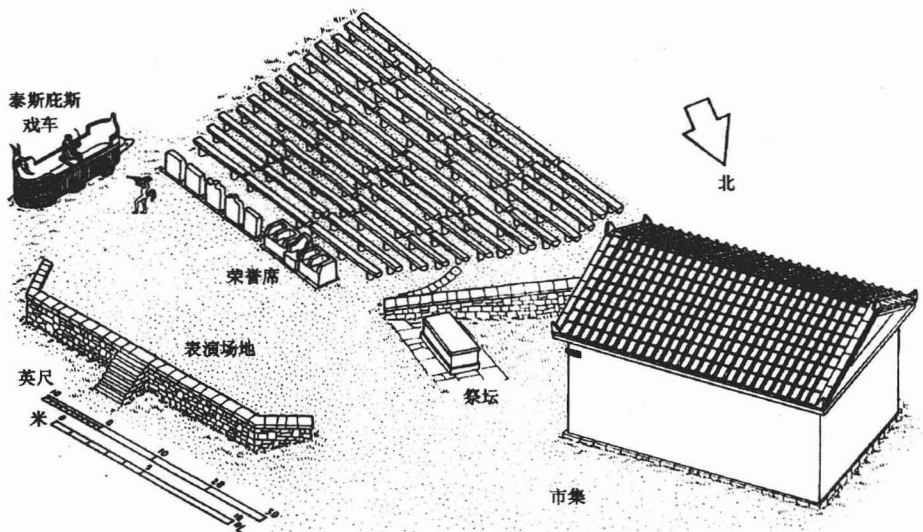

图1.6 希腊伊卡拉酒神祭坛旁的表演场所。最初的古希腊戏剧演出多在酒神庙前的空地上进行。

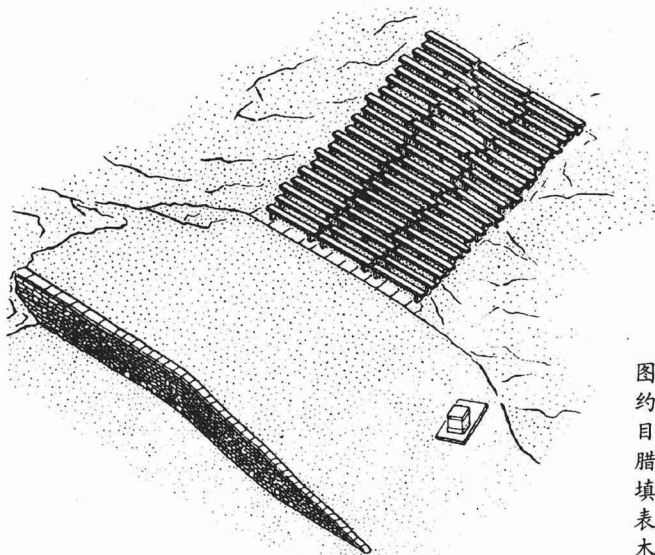

图1.7 希腊索里戈剧场，约建于公元前525年，为目前发掘出来最早的古希腊永久性剧场。在山脚下填土整平一块矩形场地作表演区，山坡上配置长条木凳成观众席，形成原始的观演两区域。

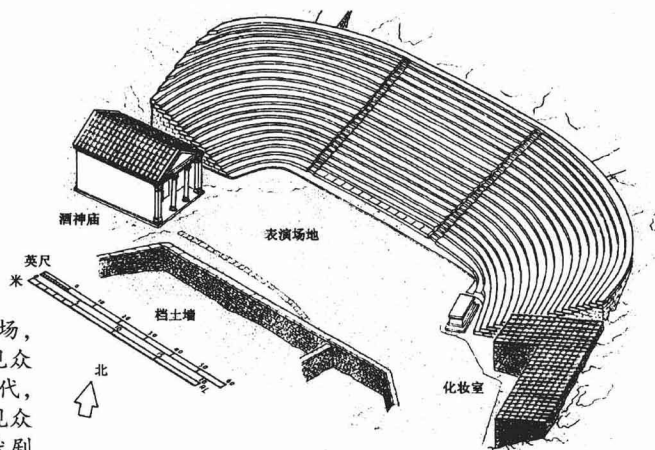

图1.8 希腊索里戈剧场，于公元前5世纪扩建，观众席的木板凳由石台阶取代，两翼向前环抱，扩大了观众区，形成古希腊露天碗状剧场的雏形。

最前面一排座席的中间部分的长条石凳上刻出座位的宽度作为荣誉席，是主祭司和长者的专座。在表演场地的一侧建了一座酒神庙，庙与观众席之间是歌队入场通道。庙对面，表演场地的另一端建了一座祭坛，祭坛后面紧靠山坡建了两间小房子。

到公元前4世纪，将原有的观众席向后延伸，扩大容量，延伸部分已无法利用不规则的自然地貌，则用石材筑墙填土修建看台。

著名的酒神剧场(狄奥尼索斯剧场)位于雅典卫城南麓,约于公元前499—496年建造,利用山坡地形修建成一座大型永久性石结构剧场。

由于酒神剧场经历过无数次改建,现存遗址中圆场也被罗马人改建过,因此最初是什么模样已难以考证,后人根据各种资料作了假想复原。现存的石筑圆看台保留了公元前4世纪后半叶时的形状,可容纳一万四千多观众。现存希腊悲剧均在这里上演。

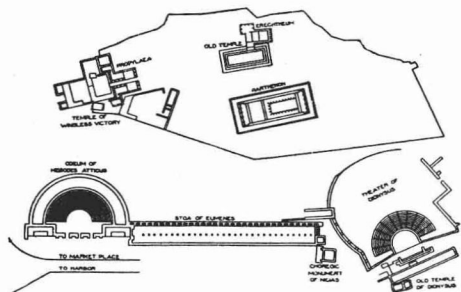

图1.9 雅典卫城平面图。希腊最著名的酒神剧场(狄奥尼索斯剧场)位于雅典卫城南麓,约于公元前499—前496年建造,利用山坡地形修建而成。图中右下角为酒神剧场。

图1.11 雅典狄奥尼索斯剧场

这是1900年的遗迹,显示出挖掘的罗马隧道和装有大理石矮墙用于斗兽,左边的地基也是罗马人所筑,观众台的石座为希腊人在公元前4世纪所建。

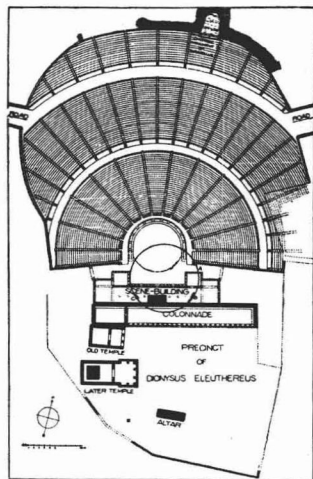
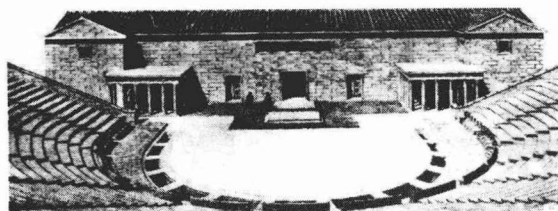

图1.10 狄奥尼索斯剧场及周围环境的平面和立面图。圆看台可容纳一万四千多观众。图中小圆形为古希腊时期圆场,大圆形是古罗马人改建后的圆场,此时圆场的直径已位于景屋前沿线上,成为半圆形场地。

图1.12 公元前4世纪的狄奥尼索斯剧场。该剧场由于经历过无数次改造,景屋也已经倒塌,最初是什么模样已难以考证,这是August Frickenhaus根据各种资料所作复原图,其中石筑圆看台保留了公元前4世纪时的形状。以下三图均为后人对公元前5世纪到公元前4世纪的狄奥尼索斯剧场和景屋的复原图。

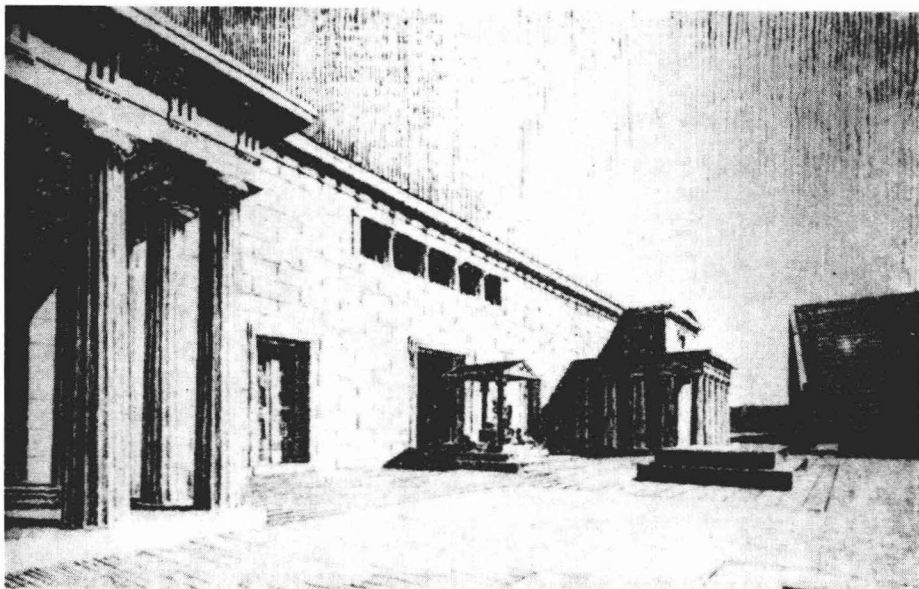

图 1.13 公元前4世纪的狄奥尼索斯剧场 August Frickenhaus的复原图。

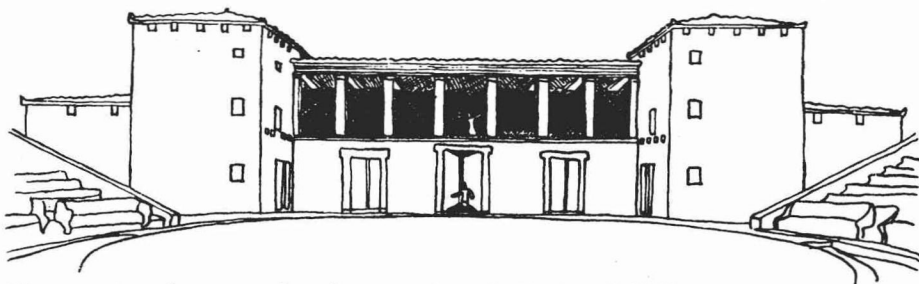

图 1.14 公元前4世纪狄奥尼索斯剧场景屋 E.Fiechter构想图。

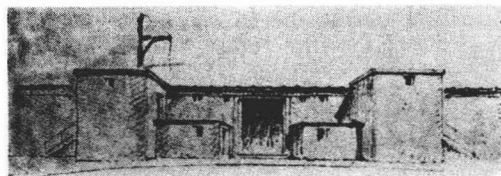
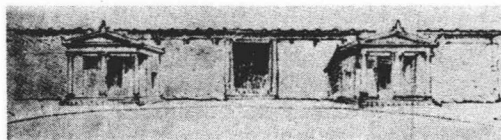
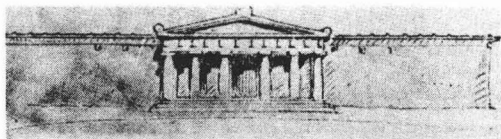

图 1.15 公元前5世纪狄奥尼索斯剧场景屋三种可能的样式复原图。

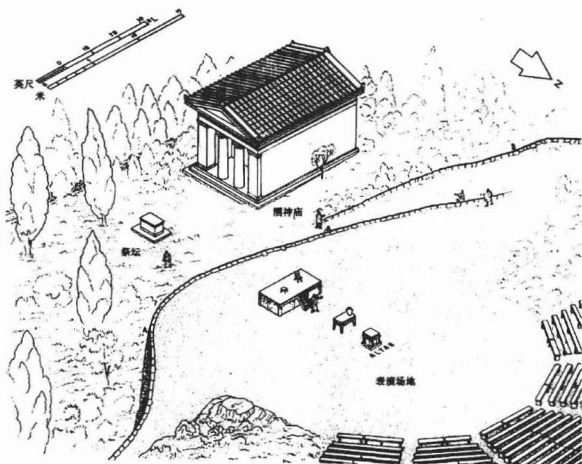

图1.16 早期狄奥尼索斯剧场表演场地设想。在酒神庙一侧山脚下整平一块场地作演区，沿山坡放置木板长凳，场中搭一小平台，并有梯子通向场地。舞台上和场中均置有立体道具。在古希腊剧场里，观众呈半环形包围圆场，所以必须根据空间设计的原则进行演出造型的处理，作三度空间的设计，而不是平面的调度设计，因此只有三度空间的布景才是古希腊剧场中唯一可采用的布景形式。

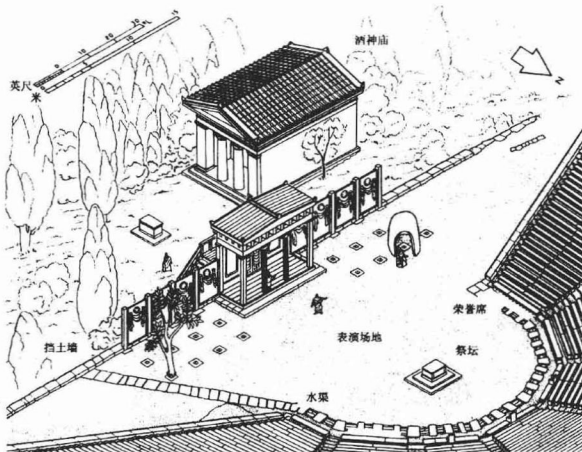

图1.17 早期狄奥尼索斯剧场景物设想之一。观众席的木板凳已改为石凳，并搭建了一座景屋，设一扇门，供演员换装和上下场。场上出现了象征树林和洞穴的立体景，故有学者认为古希腊早期剧场中演区作分段处理：圆场很大，一般并不将它看作是一个统一的剧情环境，观众通常注意的只是正在演出的那部分圆场，因此可以根据剧情发展的要求在圆场内同时搭起各种布景和道具，随着演员和歌队的移动轮番使用这些景点。此说法有其合理性，但尚无史料证实。

图1.18 早期狄奥尼索斯剧场景物设想之二。立体景的制作迁移既麻烦又费时，所以在以后的剧本创作上逐渐形成一种惯例，即仅仅要求建筑景(景屋)表现宫殿庙宇，景屋的作用增大，扩建成三扇门，两侧各伸出一座敞开式廊亭，围出一长形区域，后演变为舞台。景屋成为通用的中性建筑背景和大型舞台装置。

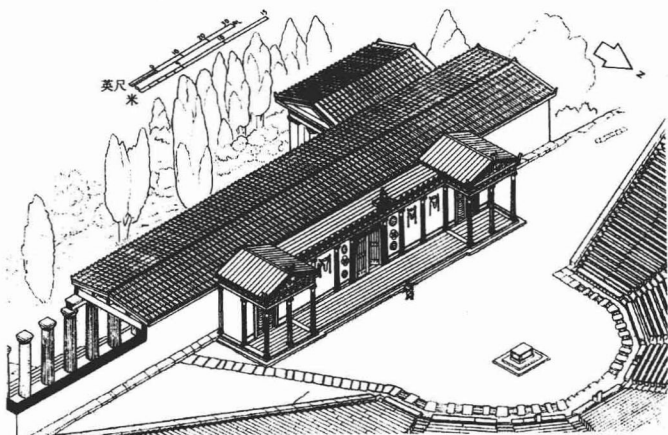

图1.19 巴特农神庙和狄奥尼索斯剧场，前为剧场中祭坛。

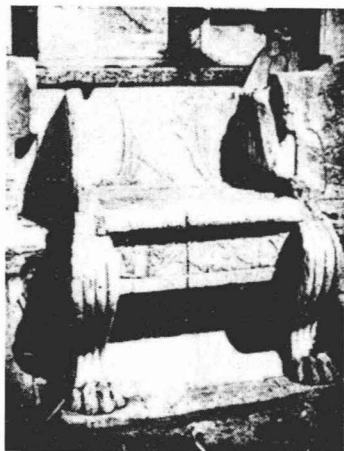

图1.20 狄奥尼索斯剧场中执政官的座位。

图1.21 雅典早期圆场残垣。

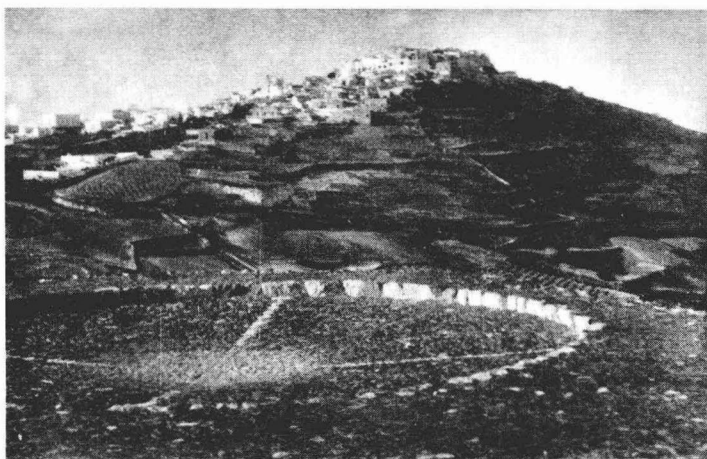

图1.22 希腊打谷场地——在希腊各地及岛屿上都有这种圆形场地，农民秋收时在此打谷，也用于跳舞，很可能这是最早的希腊剧场的遗址。