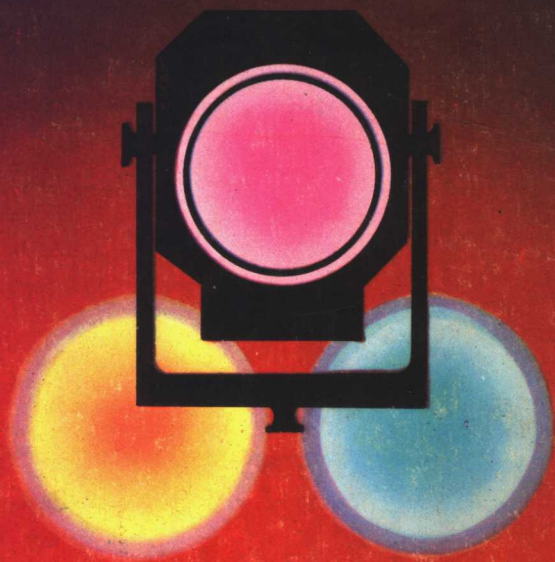
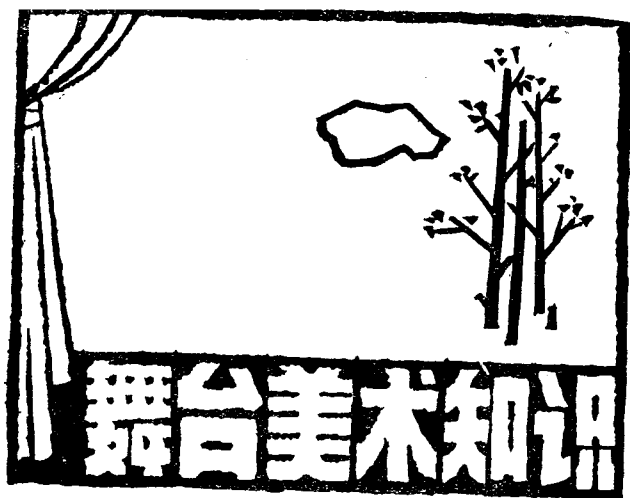

舞台美术知识

广东人民出版社

周承人编著

广东人民出版社

封面、扉页设计：许固令

舞台美术知识

周承人 编著

广东人民出版社出版

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.25 印张 1 插页 141,000 字

1979年2月第1版 1979年2月第1次印刷

印数 1—10,000 册

书号 10111·1085 定价 0.60 元

内 容 简 介

本书以比较丰富的实例，介绍了舞台布景的制作，灯光的设置和使用以及舞台服装、化妆、绘景等各方面的基础知识。内容深入浅出，图文并茂，可供一般基层专业剧团和业余剧团的美工人员参考。

目 录

绪 论	1
第一章 舞台 舞台设备和使用	
第一节 舞台	7
一、舞台形式	7
二、舞台类别	7
第二节 舞台设备和使用	19
一、幕布	19
二、基本灯具	27
第二章 舞台布景和制作	
第一节 舞台布景	30
一、布景的设计	30
二、布景的基本结构方法	42
三、几种简易布景的处理	45
第二节 布景的制作	53
一、几点注意	53
二、景片制作的基本技术	59
三、活动景片骨架的制作	71
四、景片布的代用品	82
五、农村的制景	84

第三章 舞台灯光照明

一、舞台灯光的组成	86
二、舞台灯光的投射	90
三、舞台的光色	94
四、布光	96
五、灯光特效	102
六、自制汽灯灯具	107
七、灯光色纸的染制	112
八、舞台灯光的控制系统	112

第四章 舞台服装

第一节 服装的设计和选择	117
第二节 舞台服装的简易印染	124
一、浆印印花	124
二、拔染印花	130
三、筛框印花	131
四、不用浆料的纸模印花	132
五、涂料色浆印花	133
六、喷印	136

第五章 舞台道具的制作

一、折叠式道具	138
二、一物多用	140
三、纸塑道具	142
四、橡胶道具	147

第六章 舞台化妆

一、四个要注意的问题	149
二、化妆的种类	152

三、化妆的程序·····	152
四、青年、中年、老年的化妆·····	155
五、各个部分的化妆·····	160
六、化妆用品的简易制作·····	169
第七章 舞台绘景	
一、舞台绘景的几个特征·····	172
二、绘景的一般程序·····	178
三、绘景的方法和注意事项·····	174
四、绘景颜色和舞台光色的关系·····	177
五、流动演出的绘景·····	178
六、绘景的工具·····	179
七、绘景用的颜料和性能·····	180
八、调料·····	183
第八章 幻灯片的绘制	
一、幻灯片的材料·····	185
二、幻灯片的绘制方法·····	186
三、绘制幻灯片的颜料和着色·····	188
后 记 ·····	192

绪 论

毛主席说：“不论做什么事，不懂得那件事的情形，它的性质，它和它以外的事情的关联，就不知道那件事的规律，就不知道如何去做，就不能做好那件事。”（《中国革命战争的战略问题》）我们学习从事舞台美术工作，就是通过艺术实践，从舞台美术的实际情形出发，从它和它的周围事物关联中去考察，总结经验，“从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。”（《改造我们的学习》）以充分发挥舞台美术在舞台艺术中的作用，更好地为无产阶级政治服务，为广大工农兵服务。

什么是舞台美术？它是做什么的？有些什么特点呢？

顾名思义，舞台美术就是舞台的造型艺术。它存在于舞台艺术（戏剧、音乐、舞蹈、说唱、杂技等在舞台上进行表演的艺术）之中，是舞台艺术中的布景、灯光、服装、化妆、道具等舞台造型手段的总称。运用这些舞台造型手段，在舞台上塑造工农兵和各种人物，以及他们生活在其中的典型环境等视觉形象，成为舞台艺术中不可分割的重要的有机组成部分。

我们的创作活动要遵循伟大领袖和导师毛主席的教导，为工农兵服务，为无产阶级政治服务，为工农兵而创作，为工农兵所利用。为使舞台美术成为我们手中的锐利武器，我们就有必要了解这件武器有哪些性能和特点。

舞台美术既从属于舞台艺术，又是在舞台上进行造型工作的，这就是形成它的特点的前提条件。

以戏剧为例，它有哪些因素对舞台美术产生影响呢？

1.舞台的因素。舞台是有着一定的高度、宽度和深度的三度空间，在这样一个具体的三度空间中造型，就必须适应它的具体条件，就是要在一个有限的物质空间中，处理好表现无限的艺术空间的要求。

2.演员的因素。演员在舞台空间中以具体的行动表达戏剧内容，他是一个活动着的“体积”，他要求舞台美术的造型在内容和形式方面，与它所扮演的人物的舞台动作相适应，同时，和这个活动着的“体积”相统一。

3.戏剧结构的因素。戏剧是在事件（具体的阶级矛盾和斗争）的发展进程中，逐渐揭示出剧本的主题思想和塑造工农兵英雄人物以及各种人物，它是由无数的连续性瞬间构成有内在联系的时间和空间，它要求舞台美术造型的表现必须和事件的连续性相适应。

4.观众的因素。戏剧的观众在看戏的过程中，对来自舞台上的艺术感染直接作出反应，并以自己的理解和联想补充着丰富着舞台上的艺术创造。例如，舞台上没有水和船，通过演员的形体动作和其他效果，观众可以在自己的视象中看到种种的船和水。从这一点上说，观众是积极参与了舞台上的艺术创造的。由此，我们完全可以在舞台上探讨更多更巧妙的造型方法和技巧。

由上述种种因素所派生的舞台美术特点是些什么呢？

第一、舞台美术是戏剧的造型艺术，它不能独立地起社会作用。舞台美术必须正确地表现戏剧的主题思想、生活内容，它是和戏剧中其他艺术因素一起产生社会影响的。因此，舞台美术的

社会作用只能寓于戏剧的社会作用之中。它不同于绘画、雕塑作品，可以独立地产生社会影响。它离开了戏剧和舞台，就不成其为舞台美术。脱离这些去追求舞台色彩、构图，讲求什么形式、风格，卖弄技术、噱头，去闹什么“独创性”，其实是违反舞台美术这一基本特点的。

第二、舞台美术既是表现空间的艺术，又是要在一定时间之内进行表现的艺术，即具有空间和时间的双重特性。它所用的造型形式表现的内容，不同于绘画和雕塑只表现凝固的静止的瞬间，而是随着剧情的发展，在一定的连续着的时间中有层次地展现所要表现的思想、生活内容，由无数的连续性瞬间构成一个完整过程。舞台设计在图纸上所表现的停顿的瞬间，只是无数的连续瞬间中一个相对的静止场面。它要求设计者必须在总体上把握住戏剧的主题思想，确定全剧的基调，依据戏剧冲突的性质及其发展线索，作出能充分表现它的形象鲜明的造型处理。舞台美术的完整性，是表现于全剧的演出效果，而不是单看某一场如何。由于经验不足，我们常常会忽略了时间上连续的特点，不能从总体上从剧情发展过程的各个环节上去把握一幕或一场的造型处理，形成顾此失彼互不连贯的混杂，而缺乏统一和完整。

第三、舞台美术是在一个有着演员活动的有限的高、宽、深的舞台空间中造型，给可能来自四面、三面、一面的多角度的观众看，为了适应这个客观条件，我们在造型中就要解决两个基本矛盾：一个是真和假的矛盾，另一个是有限和无限的矛盾，这就必然要采用独有的造型手段、材料和结构、形式。真和假的矛盾问题，就是在舞台空间活动着的真人——演员，和基本上用各种物质材料制作的假的景物之间，如何在造型形式上得到统一，内容上又有助于演员表演的问题。有限和无限的矛盾问题，就是说舞

台是有一定高宽深尺寸的物质空间，而戏剧所要表现的是山南海北天上地下无限的艺术要求，如何在有限的物质空间范围内，达到艺术表现的无限要求。为着解决这两个基本矛盾，历史上有过各种处理办法。总的说来，基本上是三种途径：一种是以演员及与他直接接触范围内的景物造型为主，求其具有真切实感，达到形式和内容的和谐。因此注重服饰、化妆、大小道具和帷幔等艺术处理，对戏剧环境是全部或基本省略，或以台词和形体动作表现，而激发观众的想象；又一种是除了对演员所接触部分的物体外，对于周围的环境景物，运用平面绘画的造型规律和技巧，造成在视觉上的幻觉实感，而使人和物在视觉上获得完整的统一，并扩大视觉空间；再一种是选择典型的景物形象，使用特定的物质材料，作立体的塑造，而使景物在一定光线下，和人物一样具有体积的实感。这三种基本方法，现在是经常被综合运用，或侧重于某一种方法，特别是平面绘景和立体实物（或实物的仿制）相结合的处理方法，运用得最为广泛。由于对戏剧环境中景物表现的省略程度大小不同，在造型形式上就呈现出多种多样。为了适应演员的表演动作的要求，以及观众的多角度视线的要求，就要根据具体的剧场、舞台条件，进行平面的布局和立面的结构。同时选择相适应的物质材料和技术手段，把它体现出来。这些就不是单纯绘画、雕塑、建筑所能代替的，而是舞台美术所独具的造型语言、方法和手段。

第四、舞台美术创作的集体性。舞台美术既是戏剧的不可分割的重要的有机组成部分，舞台美术工作者就是创作集体中的一员，就大的范围说，他要和剧作者、导演、演员一起创作，在剧本的文学形象的基础上，正确地理解导演构思，作出舞台美术设计，创造舞台的视觉形象。从小的范围说，布景、灯光、服装、

化妆、道具等各个部门，是舞台美术的创作集体，舞台美术创作的质量，取决于这些部门合作的好坏，从而决定着舞台美术的艺术完整性的程度。舞台美术工作包括三个组成部分：一是设计部分，即布景、灯光、服装、化妆、道具的设计；二是制作部分，即把设计的构想转化为实物，如景片的制作和绘画，服装的印染和剪裁缝制，道具的制作，灯具的配置，等等；三是组织管理部分，即把制成的东西通过一定的技术安排（如布景的装置，灯光的操纵，服装、道具的管理）来体现设计的预期效果。这三个部分是机器的统一体，是舞台美术创作工作的全部过程。比较地说，它们之间的主要方面是设计部分，其余两部分是它的实施和体现。然而，如果不恰当地强调或贬低某一方面，也会影响到演出效果。

只有对舞台美术的特性有了基本的理解，比较正确地对待它，才能自觉地做好这项工作。对于舞台美术通常有两种错误看法是应该防止的，一种是以为舞台美术只不过是剧本的主题和导演意图的图解，或只是挂挂布条，搬搬景片，开关电门罢了，这就贬低了舞台美术所负担的任务的重大意义，以致不能发挥其应有的能动作用；另一种是有意无意的闹“独创性”，在舞台上喧宾夺主，耍噱头，搞“特技”，什么“五彩灯光”、“七彩布景”，离开了舞台美术在舞台艺术中正确的位置，这自然也是错误的。

打倒“四人帮”，文艺得解放。戏剧舞台十分活跃，舞台美术各个部门又有了新的发展和创造。英明领袖华主席在中国共产党第十一次全国代表大会上号召我们：“战斗在社会主义文化战线的一切共产党员和革命同志，应当动员起来，立大志，鼓干劲，遵照毛主席的遗愿，认真搞好各个文化领域的革命，坚持为无产阶级政治服务、为工农兵服务的方向，努力创作具有革命政治内容和

尽可能完美的艺术形式的，丰富多采的文学艺术作品，“大力开展以马列主义、毛泽东思想为指导的创造性的学术研究，兴起社会主义文化建设的高潮。”让我们在各自的舞台美术岗位上，为迎接社会主义文化建设高潮而努力奋斗吧！

第一章 舞台 舞台设备和使用

第一节 舞 台

一、舞 台 形 式

不同的舞台形式,是由于观众和表演场所的关系不同所构成。基本上有下述三种:

1. 中心舞台 观众围在表演场子四周,中心是舞台,常见到的是街头、广场、船舰的甲板以及田头、山坡的空地、打谷场上。

2. 庙台 这是我国广大农村、市镇中常见的一种传统的舞台形式,它的表演场子凸向观众,观众从三面围着舞台。

3. 镜框舞台 观众从一个方面观看表演,舞台口如同一个镜框。这是在我国普遍使用的一种舞台形式。

二、舞 台 类 别

因舞台本身建造结构、设备条件的不同,舞台有三种基本类别:临时舞台;流动舞台;固定舞台。

临时舞台

临时舞台是利用地物的环境条件,有选择地就地创造的演

出场所。如船只、沙滩、丘地……都可以因地制宜地架设临时舞

台。象下列几个图例。

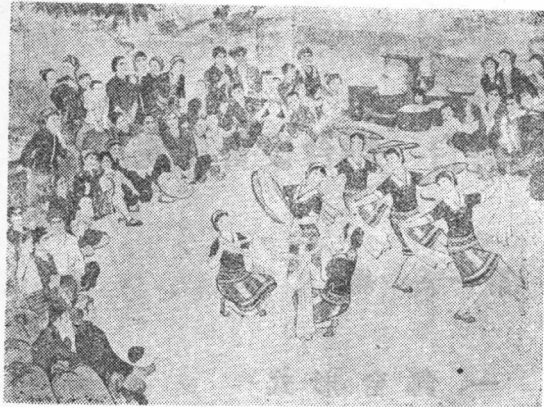

图 1

图 1 是袁浩同志所画的《庆丰收》。表现在农村利用打谷场作舞台，演出舞蹈《喜送粮》的情景。

图 2 在渔港利用船只的甲板

作舞台，演出现代京剧《沙家浜》。

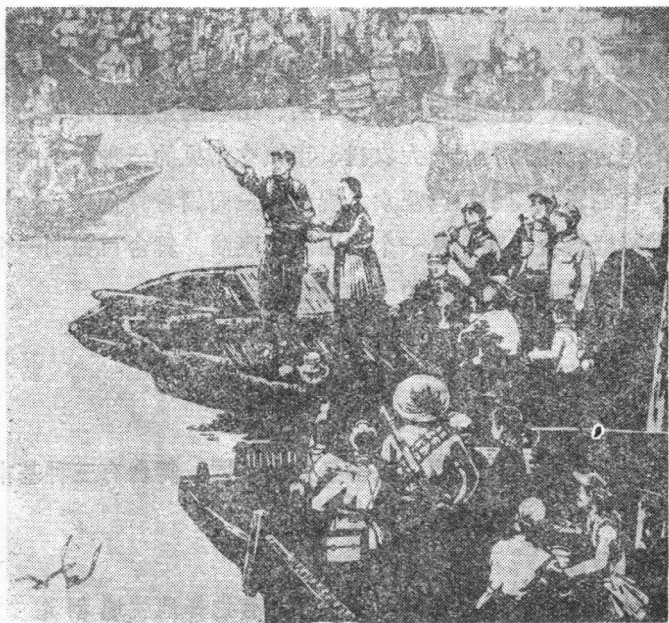

图 2

图 3

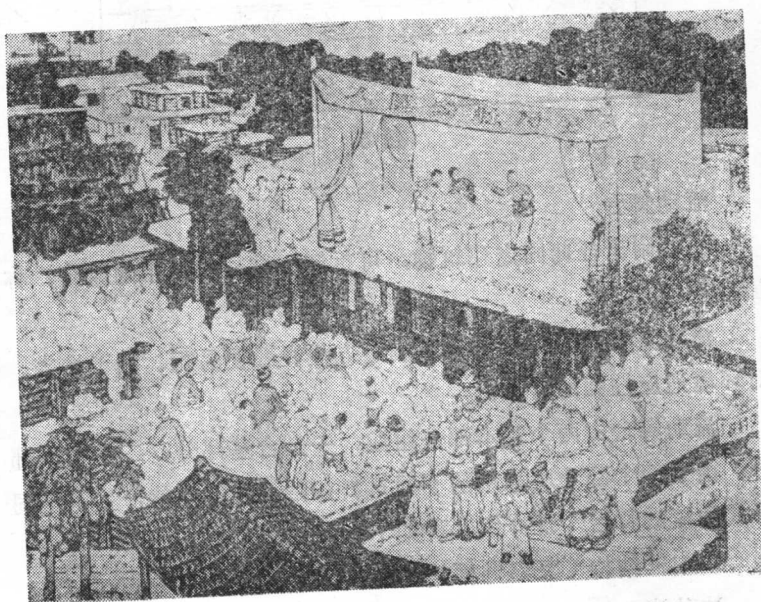

图 4

图 3 是王有政同志画的《我们是大地的主人》。表现在农田基本建设的山坡空地上表演赛诗会。

图 4 在山区利用高低的地势或在石头结构的平屋顶上架设临时舞台，演出《李双双》。

图 5 利用自然景物，略加组织布置，作为演出的舞台。如利用海边沙滩作舞台，把船和海岸稍加布置，就成很好的天然舞台。

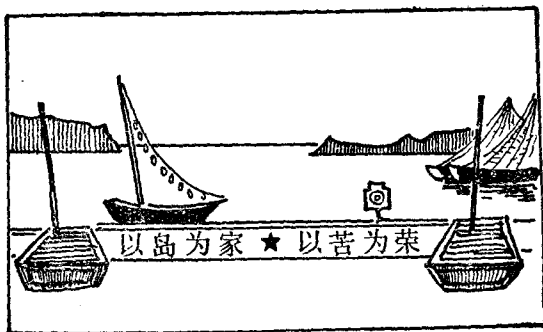

图 5

流动舞台

不依附于任何固定建筑物，可拆卸、装架和携带的舞台，称流动舞台。

流动舞台具有结构简单、制造方便、轻便易行、利于携带、对环境适应性强的特点。

流动舞台由两个基本部分组成，一是台基部分，二是框架部分。由于两个部分所采用的不同材料和结构方法，就产生了不同形式的流动舞台。现介绍几种如下：

1. 木框结构（又名井框结构）

这种流动舞台的结构简便，适应性强。一共用八根杆子，四