

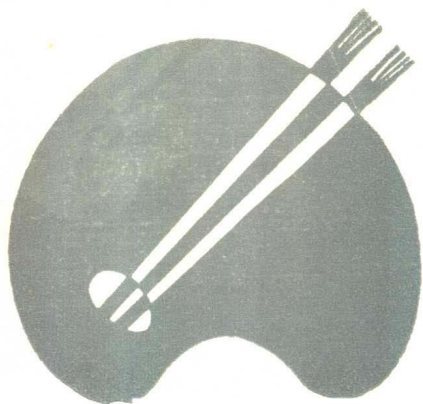
舞台美术设计 概说

欧阳劳汗 著

贵州人民出版社

舞台美术设计概说

欧阳劳汗 著

贵州人民出版社

责任编辑 张 奇
封面设计 洪兰航
技术设计 荀新馨

舞台美术设计概说

欧阳劳汗 著

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 4.75印张 106千字 16插页

印数 1——2,800册

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

书号：10115·541 定价：1.50元

三百年的历史。而这两三百年前期的舞台美术设计还只是追求演出的某些实用要求和华丽的装饰效果，它与戏剧内容几乎没有多大的内在联系。只有到了十八世纪末十九世纪初，导演艺术发展成为独立的专业后，舞台美术设计才发展成为真正的、创造性的、独立的艺术专业。

在我国，舞台美术设计专业那就更为年轻了。千百年来，我国传统戏剧由于程式化表演形式的高度发展，舞台美术也形成了一整套程式化的演出处理原则。基于这一原则，舞台美术各专业大都侧重在技术上处理演出，几乎形成了一整套相对固定的表现格式，因而对于整个戏剧演出也就不需要专门的舞台美术设计。还有一个重要原因：纵观我国舞台艺术史，在漫长的封建社会里，几乎没有著名的画家或建筑师冲出封建等级观念的界限，来从事戏曲的舞台美术。这和封建意识的阶级偏见不无关系。而在欧洲就大不相同。文艺复兴以来，欧洲一些国家都有相当一些绘画大师和建筑师从事舞台美术，并负责戏剧演出的造型创作和处理。由于以上两个原因，我国舞台美术设计专业的形成相对比较晚。大约在本世纪初，话剧运动的兴起，才有舞台设计师的出现。然而直至一九四九年解放以前，专业舞台美术设计人员简直屈指可数。新中国的诞生，才为这一艺术专业的确立，奠定了发展的基础，开辟了广阔的前景。

新中国成立后，在党的“百花齐放，百家争鸣”方针指引下，我国文艺事业蓬勃发展，舞台美术设计这一年轻的艺术专业也蒸蒸日上，飞快地发展着。从五十年代初期到六十年代中期，短短的十几年就培养并成长了大批从事舞台美术和舞台美术设计的专业人员。全国一两千个专业剧团都建立了舞台美术队伍，配备了专职舞台美术设计人员。因而在不长的时间里，就涌现了许

多优秀的舞台美术作品，使我国文艺舞台的面貌光彩夺目，焕然一新。

但是，如同一切事物的发展都是曲折、复杂的情况一样，我国舞台美术设计专业的发展，也是很不平坦的。相当一段时期，尤其是那动乱的十年，“四人帮”推行文化专制，在艺术创作上人为地树立“样板”，使得舞台美术设计这一本来就很年轻的艺术专业刚刚有所发展，又几乎濒于夭折的边缘。

如今，在党的领导下，我国亿万人民正奋起进行社会主义现代化建设，正在努力把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。一个光辉绚丽、繁荣兴旺的文艺创作前景正展现在我们面前。在文艺百花园里，鲜艳夺目的舞台艺术和戏剧艺术之花还需舞台美术丰硕茂盛的绿叶来扶持。（舞台美术在某种意义上讲，也是独特的艺术之花。）由于舞台美术和戏剧艺术所面临发展的要求，舞台美术设计创作势必将更加为文艺界领导、从事舞台艺术的同行以及广大观众所关注和了解。

舞台美术设计之所以被关心和注意，这也是中、外舞台演出发展历史和实践经验所产生的结果。从古迄今，由中及外，舞台美术的发展过程是曲折而复杂的。它在不同的时代、不同的民族、不同的演剧体系和不同的演出条件下曾经有过各种试验、尝试和实践。尽管它缤纷繁复，形形色色，但有一点是众所公认的：那就是任何种类、任何形式的舞台演出对舞台美术运用的要求或多或少，或轻或重，或繁或简总是不可缺少的。因此，这就必然发生这样的情形：即某一舞台演出对舞台美术的运用，不是自觉的，有思考、有比较、有选择的，就是不自觉的、盲目的、拼凑而零乱的。舞台艺术的历史和实践证明：经过深入思考，缜密构思，精心设计的舞台美术与没有经过构思设计的舞台美术相

比是迥然不同的。显然，那些经过精心设计的舞台美术才有动人的艺术魅力和真正的美学价值。所以，“精心设计”正是那些别具匠心，勇于创新，力求建树的舞台美术家们勤奋进取的目标。

然而，俗话说得好：“万丈高楼平地起。”如果我们把优秀的舞台美术设计比作宏伟的艺术高楼，它不也应该建立在舞台美术设计创作基本规律的基础上吗？在舞台美术广阔而复杂的领域内，舞台美术设计的性质、任务和基本创作规律又是什么呢？本文就是试图对舞台美术设计的基本问题予以探索性研究和论述。如能起到抛砖引玉的作用，并能得到从事舞台艺术的专家和同行们的教诲与指正，那就欣然为乐了。

前 言

第一章 舞台美术的基本概念

- 一、舞台美术的范畴和定义.....(1)
- 二、戏剧艺术的基本特征和舞台美术的基本特征.....(4)
 - 1. 戏剧艺术的基本特征.....(4)
 - 2. 舞台美术的基本特征.....(11)
- 三、舞台美术在戏剧艺术中的地位和作用.....(17)
 - 1. 舞台美术在戏剧艺术中的地位.....(17)
 - 2. 舞台美术在戏剧艺术中的作用.....(21)

第二章 舞台美术设计的性质

- 一、舞台美术设计的基本性质.....(29)
 - 1. 舞台美术设计与其它设计的区别.....(29)
 - 2. 舞台美术设计创作发展的经验.....(31)
 - 3. 舞台美术设计的艺术创作原则.....(34)
- 二、舞台美术设计创作的特殊性.....(35)
 - 1. 戏剧艺术属性.....(35)
 - 2. 造型艺术属性.....(40)
 - 3. 工艺技术属性.....(42)
 - 4. 多属性之间的关系.....(45)

第三章 舞台美术设计的任务

- 一、关于舞台设计.....(48)
 - 1. 创造戏剧演出形式.....(50)

2. 处理舞台调度	(69)
3. 表现戏剧规定情境	(76)
4. 创造舞台气氛	(85)
5. 掌握舞台节奏	(90)
6. 掌握和运用有效可行的经济、物质和技术条件	(96)
二、关于人物造型设计	(99)
1. 塑造人物外部形象	(100)
2. 区别剧中人物, 交待人物之间关系	(105)
3. 帮助表演动作	(109)
4. 与舞台场景造型协调统一	(112)
三、舞台美术的总体设计和分部门设计	(117)

第四章 舞台美术设计的案头 工作和舞台体现

一、设计构思和案头工作	(124)
1. 准备阶段	(125)
2. 草图阶段	(130)
3. 绘制和审定设计图	(132)
二、设计的舞台体现	(135)
1. 舞台体现的艺术技术“圆桌会议”	(137)
2. 制定准确、完备和有效的舞台体现方案	(138)
3. 装台、舞台合成和彩排	(144)

舞台美术的基本概念

舞台美术设计是舞台美术的设计创作。为了阐明舞台美术设计的基本问题，自然有必要先对它所创作的领域——舞台美术的基本概念予以简要的论述。

一、舞台美术的范畴和定义

什么是舞台美术？这个似乎是很简单的问题，却常常听到一些含混的解释。一般总以为舞台美术就是指布景或甚至就是指绘画或装饰的景片，俗称“画档子”。如有这样的对话，某人问：“你是搞什么工作的？”回答说：“舞台美术。”某人即说：“哦！原来你是画布景的。”等等。这的确反映了一般人对舞台美术的见解。更为有趣的是，有些专业剧团的领导同志，或甚至有些同行也对从事后台的工作人员把搞灯光的，搞化妆的，搞服装的，搞道具的与搞“舞台美术”的人员加以有趣的区别。显然他们也是认为舞台美术就是单指画布景。

之所以有这样的模糊概念，除对舞台美术缺乏了解，也还有其历史的原因。我国传统戏剧在解放前并无舞台美术之称，就是新剧以及话剧等剧种以前对舞台美术也都通称为“舞台装饰”。有趣的是，欧洲一些国家在历史上乃至当今仍没有“舞台美术”这个专用名词，而是借用“装饰”一词再加上“舞台的”定语来表

示的，这些都自然影响着一般人对舞台美术的正确认识。

但是无论从戏剧的历史还是现实来考察，前面所提到的那些见解，显然没能对舞台美术作出正确、全面而明了的解释。比如在古代和中世纪，根据史料分析，那时的戏剧演出并没有现在概念的布景，更谈不上画景。就连十六世纪英国戏剧大师莎士比亚的戏剧演出也没有什么布景。即便是现在，某些戏剧流派的演出也无需布景，或甚至排斥布景。又如我国传统戏剧以前一般也是不需要布景的，即使到现在，相当一些戏曲演出也没有布景。那么是不是这些戏剧演出就没有舞台美术参与呢？当然不是。舞台美术在戏剧艺术形成之前就已存在并于而后任何的戏剧演出中所必不可少，只是它不一定表现为布景的形式。

应该怎样正确解释舞台美术呢？

当欣赏一出戏剧，你总是通过视觉和听觉来欣赏演出的。一种普遍的艺术分类法把通过视觉观赏的艺术统称为视觉艺术又称空间艺术；而把通过听觉欣赏的艺术统称为听觉艺术又称时间艺术。一切艺术大致都可以分为这两大类艺术以及综合这两类艺术的综合艺术。绘画、雕塑、建筑等造型艺术属于空间艺术；文学、诗歌、音乐等属于时间艺术；戏剧艺术、电影艺术以及其它门类的舞台艺术就是综合了这两类艺术的综合艺术。在我们欣赏戏剧演出时，其中的视觉艺术即空间艺术部分除开演员及其表演的视觉造型，还有其它大量的空间视觉因素。比如古代表演者的面具；莎士比亚戏剧舞台上的长凳或宝座；我国传统戏剧演出中的桌子、椅子以及性格化的脸谱和绚丽多彩的衣装；现代戏剧演出中演员面部涂的油彩，画的皱纹线条，粘的胡须，演员的装束佩带，帷幕，柱子，平台，绘画的软幕和景片，蓝天白云，雷雨闪电，雪花，浪花……以及投向演员和舞台空间的五彩十色的灯

光等等。这样大量的视觉因素并不属于演员及其表演。而它们都是空间有形可视的，并且和一切空间艺术一样都具有造型的要素。这些除开演员本身造型因素之外，而存在于舞台演出中的空间视觉造型的各种形态，也就是我们通常所称的“舞台美术”。这里，所谓的“空间”是指它存在的主要条件或主要方式；“视觉”是指它传达的主要渠道；“造型”则是它的创作方式和创作手段。舞台美术也就是于舞台演出空间中存在，通过舞台演出视觉传达，为舞台演出造型的一种艺术。

这样，我们就可以给舞台美术下一个简明的定义：即顾名思义，舞台美术是应用于舞台演出艺术中的造型艺术。它是舞台艺术中除开演员本身造型因素以外的所有视觉——空间艺术的统称。

当今，人们把舞台空间视觉造型因素从演员的装扮到舞台造型按其具体职能分为化妆、服装、道具、布景——装置、灯光和效果等部门。这些空间视觉造型的各种分部门形式也就是舞台美术所包括的范畴。

还应指出，舞台艺术是包括了各种戏剧、歌舞、曲艺、杂技等舞台演出和舞台演奏艺术的总称。而各种形式的舞台艺术不同程度上都运用着舞台美术，所以舞台美术并不只限于戏剧，它是属于所有舞台艺术范畴的造型艺术。

然而，毕竟在各种形式的舞台演出中，对舞台美术运用的要求，戏剧艺术较其它舞台艺术更为直接，更为全面，更不可缺少。基于这一原因，所以研究舞台美术问题把重点放在戏剧艺术方面，也就很自然了。一般说，对戏剧艺术中的舞台美术有了基本的了解和掌握，对其它舞台艺术如何认识和运用舞台美术，也就获得了相应的知识和方法。

二、戏剧艺术的基本特征和舞台美术的基本特征

物质或事物之间的区别在于各有不同具体内涵的特征。因此找出物质或事物的特征，是认识它最简明的方法。寻找出舞台美术的基本特征，也就有助于我们了解它，掌握它，运用它。

舞台美术属于戏剧艺术的一个组成部分，因而它的特征是与戏剧艺术总的特征密切相关联的。要研究舞台美术的基本特征，自然有必要先考察戏剧艺术的基本特征。

1. 戏剧艺术的基本特征

戏剧艺术有三个基本特征：即“综合”特征；“演事”特征和“舞台演出”特征。

(1) 戏剧的“综合”特征

“综合”特征，这是对于戏剧艺术特征的普遍认识。戏剧明显不同于文学、音乐、绘画等单一形式的艺术，而是由多种艺术因素共同综合构成的。戏剧通常综合了文学、表演、音乐和多种造型艺术（建筑、绘画、装饰、工艺）等。即使最简单的哑剧（又称默剧）演出也至少包含了表演和装扮人物的造型因素化妆、服装、道具以及必要的配音、配乐等。至于那些大型的歌剧、舞剧或大型的歌舞剧演出所综合的艺术形式就更加广泛和繁复了，不但有文学、编舞、作曲、导演、指挥、表演（其中又包括了舞蹈），还包括声乐、器乐以及多种造型艺术和多种工艺技术等等。我国的传统戏剧一般也包容了文学、诗歌、表演（其中又有舞蹈、武打、杂技、杂耍等）、声乐、器乐以及多种装饰工艺美术。可见多种艺术的综合是构成戏剧艺术必不可少的条件。

应该怎样来理解戏剧艺术“综合”的涵义呢？

“综合”就字面上讲，凡是把那些相互独立而又相互关联的事物总合在一起就谓之综合。综合艺术也就是把那些相互独立而又相互关联的艺术总合在一起，而构成的一门艺术。戏剧艺术也就是这样一门由多种艺术形式总合起来的艺术。因此，戏剧艺术的综合显然不是某些艺术的混合或凑合，也不是把各种艺术放在一起平行展览，而是多种艺术成分为了演剧目标而揉成一体综合。简言之，戏剧艺术是揉多种艺术为演出一体的综合艺术。

应该指出，具有综合特征的艺术并不只限于戏剧。建筑、诗歌、工艺美术、舞蹈、曲艺以及电影、电视剧等也都具有综合特征。然而它们之间的综合内涵是不尽相同的。

戏剧艺术的综合包括了以下几层含意：它是多种艺术形式的综合；是时间艺术与空间艺术的综合；是动作艺术与造型艺术、音乐艺术的综合，其中主要表现为以戏剧表演为主体的动作艺术与其它多种艺术的综合。这些内涵的综合因素是其它综合艺术所不完全具备的。比如建筑、工艺美术、诗歌等只是同类艺术的综合，而不具有综合时间艺术与空间艺术的内涵；舞蹈、曲艺、歌表演等虽也综合了时间艺术与空间艺术，并且也包括了动作、造型和音乐等艺术因素，然而它们却不具有以戏剧表演为主体的动作艺术与其它艺术综合的内涵，所以它们都不能称为戏剧。

至于电影故事片和电视剧，的确它们都具有戏剧艺术所有的综合内涵。所不同的是，电影故事片和电视剧不但具有戏剧艺术的综合内涵，而且把戏剧的综合因素与电影摄影技术或电视摄象技术以及录音、录像技术紧密结合在一起而构成新的艺术门类。从这个意义上看，电影故事片和电视剧乃发端于戏剧，它们是在戏剧艺术的基础上，结合了先进的科学技术而产生和发展起来的

新艺术门类。它较之古老的戏剧和其它艺术都要年轻得多。然而当电影艺术和电视艺术形成为独立的艺术后，就摆脱了戏剧艺术的轨道，走自己发展的道路。真所谓“青出于蓝而胜于蓝”。同时也正是由于摄影和摄像技术的产生，戏剧艺术已不再是以往所认为的“戏剧艺术是当代人的艺术”的概念了。戏剧演出可以通过这些技术被保留、保存下来。从某种意义上讲，也正是由于电影和电视具有戏剧演出的储存性质，所以有人形象地把戏剧比成“新鲜食品”，把电影、电视比成“罐头食品”，也不是没有道理的。从中也可以看出：戏剧、电影、电视它们之间只能是相互补充、相互促进而不能相互代替。

关于戏剧的综合特征，还有一点需要提及，即对于戏剧的综合方式、综合程度和综合规模却难以绝对定论。在戏剧史上抑或当今的戏剧活动中，对于应以谁为中心各执偏颇的意见。如在演剧史上就曾有过以“剧作为中心”，以“导演为中心”，以“演员为中心”以及以“舞台美术为中心”的综合方式。至于综合程度和综合规模方面，不同的剧种、不同的演剧体系和不同条件的戏剧演出也有很大差别。如大型的歌舞剧与咖啡戏剧、独角戏、谐剧的差别就简直难以相比。当今，甚至还有主张打破戏剧是个综合艺术的老框框，提出要解除戏剧是综合艺术的概念，等等。这些情况都说明戏剧的综合确实具有灵活可变的品质。

尽管如此，然而多种艺术的综合，总是戏剧必不可少的条件。所以“综合”特征仍不失为戏剧艺术的基本特征之一。

（2）戏剧的“演事”特征

所谓“演事”特征是指溯本正源，戏剧艺术从它形成伊始以及而后的任何戏剧演出（只要是能成为戏剧的）就在于它具有“装扮人物，表演故事”的基本因素，或者再简明一点说，即具

有“演事”特征。

演事特征表明：戏剧必须通过演员的表演和其它辅助手段改变演员自身，而装成、扮成剧中的人物角色（包括拟人化的其它形象，如鬼、神、禽、兽等），并以此活动着的艺术形象现身模仿和表演当今或古代、人世或鬼神、现在或将来、现实或幻想的故事。其中表演故事是戏剧艺术活动的核心；装扮人物则是戏剧艺术活动的方式和手段。这两层意思也就构成为戏剧“演事”特征的内涵。

如果对戏剧的历史作一番考察，可以了解，戏剧艺术的起源和形成是颇为复杂的，它与古代歌舞、祭祀仪典和古代民间娱乐欢庆都有密切的联系。比如古希腊戏剧是从酒神祭祀的宗教仪式发展而来，这种宗教仪式又是大型的歌舞表演。我国戏剧的起源各说不一，但也大体认为源于古代歌舞、祭祀鬼神和民间散乐（百戏、角觥戏）等几个源头。从戏剧形成的史实看，的确这些形式和活动都为戏剧的形成作了准备，孕育了戏剧的胚芽。然而它们终究还不是戏剧，更不是独立的戏剧艺术。其中主要原因就在于它们还没有完全具备“装扮人物、表演故事”的因素。而一旦当它发展为表演故事，并且又是通过人物的装扮来现身的表演故事时，戏剧也就从这些形式中脱壳而生了。我国传统戏剧史学家周贻白先生对此作了明确的论述：“中国戏剧的起源……是用‘俳优’或‘倡优’装扮人物而作故事表演时开始……”^①这一论述从古希腊戏剧的形成的史实也可以得到证实。

戏剧形成以后，虽然走着曲折而复杂的道路，但总是朝着完善、成熟的方向发展。当今戏剧艺术在世界范围内发展得更加成熟、完善而丰富多彩。各民族、各剧种、各演剧体系流派都以自己的特色而争艳于世。尽管不同时代、不同民族、不同演剧体系

难以胜数的戏剧演出，如此纷繁复杂，多种多样，形形色色甚至千差万别。但是，“装扮人物，表演故事”的基本因素是不能舍的，否则就难以成为戏剧。这对于那些反映重大社会矛盾的正剧、悲剧、政论剧，那些反映平常社会生活的风俗剧、喜剧，那些颂扬缅怀英雄的传奇剧、历史剧以及宣扬某种道德观念的哲理剧等等戏剧演出，大约是不会有什么可怀疑的。因为这些题材的戏剧毫无疑问要再现更为广阔、更为深刻的社会生活，表现更为离奇曲折、丰富多样的剧情故事，展开更加尖锐复杂的矛盾冲突，同时也就需要通过装扮更为复杂而丰富的人物表演，予以表现。这些都是“演事”特征更高层次的反映。

不过，还有一些戏剧并没有明显的装扮人物、表演故事的“演事”特征。比如文明戏、咖啡馆剧、独角戏和谐剧等。这些戏剧具有即兴表演，临场做戏的特点。有的还不具体扮成人物外形，而只是装成某一人物或同时装成两三个人物角色。所表演的也往往是些简单的事情，其中还夹杂有叙说和表述故事的成分。此外，当今还有一种“类戏剧演出”。这种演出颇为希奇，它没有演员与观众的分别，只有演出参加者，并且也没有事先拟定的事件或故事，而是根据参加者的自发冲动随心所欲地做各种动作，因此显然它就无需装扮人物，更不表演什么故事。对于戏剧艺术中这些特殊的现象应怎样解释呢？

其实，上述情况正说明戏剧这门艺术具有多么复杂、多么丰富的形态。同时还说明戏剧与其它艺术尤其是相邻的各种表演（舞蹈、曲艺、歌表演和杂技等表演）以及群众性娱乐游戏都有密切的联系，有时还常常相混难以分辨。比如曲艺表演、相声表演就和独角戏、谐剧颇为相近；叙事性的舞蹈与舞剧也有所差不多……然而区别它是戏剧或者不是戏剧的基本点也正是在于看