

位置: 首页 >> 《舞台小机械的运用》

专题报道

学术前沿

行业资讯

相关文章

- 舞美当家：艺术新趋势
- 敬畏舞台
- 戏曲视觉审美的再发展
- 构建地方戏曲发展平台...
- 中国现代舞台美术的民...
- 《骆驼祥子》灯光设计...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 潮剧舞台美术概述
- 湘剧的舞台美术
- 舞台灯光与舞台布景的...
- 绿叶扶红花
- 亮度小议
- 临摹与想象是化妆造型...
- 光的旋律
- 能者无疆
- 填补学术空白重构戏曲...
- 传统神韵与现代审美的...
- 创新求索追求卓越
- 舞台上的风景线
- 一目了然和视而不见
- 奥林匹克新视界
- 翱翔舞台上的蓝天
- 粤剧舞美的走向
- 中国现代舞台美术的民...
- 浅谈灯光色彩在滑稽戏...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 舞台是自由的
- 童心，还是童心
- 构建地方戏曲发展平台...
- 传统神韵与现代审美的...

舞台小机械的运用

来源：中国舞台美术学会 日期：2007/9/24 23:47:47

从我开始学习到从事舞台美术专业至今已有五十年了，回过头来看一看，我的设计里有一个小小的特点，就是偏爱舞台小机械的运用。我所以称之为舞台小机械，是它有别于建剧场时就己有了的大型国定舞台机械，例如转台、升降台、移动车台等等。我对这些大型舞台机械没有丝毫反感，相反，从我上个世纪六十年代初参加工作时起，我就一直梦想我所在的剧团能有一个像样的现代化的剧场，也一直嚷嚷着要盖一个这样的剧场，然而，我退休都快十年了，这个剧场至今仍然停留在图纸上。为此，我常感到遗憾、无奈和郁闷。

大家知道，由于种种历史的、国情的、体制方面的原因，我们的剧团大多没有自己的固定的剧场，没有实行西方戏剧发达国家几百年来行之有效的演出年（季）制，以及与之相配套的保留剧目轮换上演制，有自己固定的剧场是实行上述机制的必备前提。舞台设计家有自己固定的剧场，也就有了自己的实验基地，对剧场硬件条件有必要的投入和维修。不能打阵地战，就只好打游击战，我就是个老游击战士。没有“洋”的，就只好来“土”的，剧场固定的大型机械是“洋”设备，为某个特定剧目自己制作的机械设备就是“土”的，用上个世纪五八年大跃进的说法叫“土洋结合”、“土法上马”。这是被逼出来的，然而“土”也有“土”的优势，其一是创作的自由度比较大，其二是经济，在安全的前提下，不必严格按国家机械制造的规范走。第三，不受具体剧场条件限制，便于搬迁。就我所知，目前大多剧团排演剧目围绕各种“节”的周期性评奖活动转，过年、过节和过日子的关系是被颠倒了。各种节的调演往往只给很短装台对光时间，剧场条件也是事先不了解的，有的甚至是节前抓闹来定的。与这一现实相对照的是，我们全国各地都在争先恐后地盖剧场，盖大剧场，功能要求要一流的，推拉升降转样样俱全，这些盖好了的剧场也往往不归剧团所有，场租昂贵以及按此剧场设计别的剧场不一定能演出等原因，设计者也不能将其作为设计前提来考虑，造成这些先进设备的利用率极底，资源惊人的浪费。往往只能被财大气粗的各种电视晚会所利用。对此，我们无法改变，无奈之余，我们选择小机械，不失为一条切实可行的路。

就是实行固定剧场制，现有的大型舞台机械局限性也是很大的，艺术创作贵在创新，假如说我们有一个十八米直径的转台，一个戏用它，二个戏用它，尽管戏的不同，可以玩出不同的花样，用多了难免会重复，重复多了让人烦，你不烦，导演不烦吗？观众不烦吗？我上个世纪五十年代随国家大剧院建设考察团出国考察时，有的外国朋友就向我们介绍过这类情况，说有的剧场盖了几十年了，有些大型机械只被用过一二次，有的根本就没有被用过。据说，国内现在也有类似情况。剧场不归剧团所有，发生这类情况就更不足为奇了。所以小机械的运用，在国际上已成一种趋势，也就不难理解了。当然，大型机械设备也可以和小机械结合起来用。我这里丝毫没有反对现在盖剧场搞大型舞台机械设备的意思，对设计者来说，多一种可能性就是多一条路。硬件是软件开发的前提。任何舞台硬件的完善，会更有利于设计者智慧的开掘和提升。

就我个人舞台美术创作实践而言，我总喜欢为多场次或无场次戏搞一个基本装置，利用小机械的运动使基本装置产生变化，来适应不同场次的需求。例如，我为话剧《阿Q正传》搞了两个倒八字方向运动的车台；为《灵与肉》搞了两个扇型转台；为豫剧《刘胡兰》横向推移的车台；为话剧《我认识的鬼子兵》搞了一个横向推移的车台和一个扇形转台的组合；为话剧《浮士德》高了一个大型天车从台口地面向舞台深处上方后墙天桥移动；为豫剧《程婴救孤》搞了两个带楼梯的转台和一个纵向推移桥组合装置；为吕剧《海殇》搞了一个可调节不同坡度的斜面舞台；为话剧《红尘》搞了两个从舞台左右两侧可开启的门洞中可进出的车台；为小剧场话剧《死无葬身之地》搞了一个在二楼天桥前沿组装的折叠式舞台。设计这些小机械努力追求如下几个特点：

（一） 功能性。它在舞台上对表演而言是实用的，如果这种机械运动是暴露的，只有当观众解读到了它的实用性，即能为某种特定戏剧目的服务了，才会认同它。如果失掉实用性，观众就会从心理上排斥它。

（二） 节律感。小机械运动是沿一定轨迹运行的，或急或缓，无论在空间构成上还是在时间的延续过程中，都会产生某种节律。它 应具有一种运动的美感，参与了全剧节奏的营造，这里有与表演的契合、场景的切换等等。戏剧的魅力，在于它产生的过程，过程是全部，结果是零。

（三） 变化与统一。小机械的造型是全剧舞美设计的有机组成部分，与全剧是和谐统一的。小机械的运动造成了统一中的变化。

（四） 科技与艺术的结合。这种舞台小机械在舞台设计中的应用，与科学与艺术的结合的工业设计有共通之处。实用、合理性和审美性是相互关联的，互补双赢的关系。前者要求运用科学的方法使技术完善、工艺合理、经济可行、便于操作、便于按装和运输、减少噪音、保证安全。后者是指运用艺术法则，其造型的构成要具有魅力、张力和美的表现力，使机械物“人文化”。满足戏剧的需求是设计的起点和终点。不断发展的科技和新工艺、新材料为我们提供了新的创造空间。

（五） 强化个性，追求独特。为具体的特定剧目独特的需求而设计的小机械，自然要竭力避免重复他人和重复自己。这种独特性正是小机械的独有的魅力所在。

作者：薛殿杰

▶ [版权所有](#)

▶ [法律声明](#)

▶ [广告服务](#)

▶ [联系我们](#)

[京ICP备06012649号](#)