

位置：首页 >> 《浅论新时期西安舞台美术》

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...

浅论新时期西安舞台美术

来源：中国舞台美术学会 日期：2007-10-30 16:12:35

20世纪八十年代以来，随着我国社会主义建设突飞猛进地发展，科学技术的进步，西安市舞台美术也发生了巨大的变化和发展，取得了辉煌的成绩！

舞台美术是从属于舞台演出艺术的造型艺术。它承担着为舞台演出塑造全部环境气氛和人物形象及其有助于演出的各种造型任务。它是建立在一定的物质和科学技术基础上才能完成的。20世纪八十年代以来，随着我国人民群众思想的解放，改革开放步伐的加快，国内外各种艺术交流活动得到了前所未有的发展，舞美艺术的各种流派、主义如象征主义、构成主义、存在主义、意识流、现代派、荒诞派等，理论观念的传入，人们的戏剧及其他演艺等观念发生了深刻的变化和更新。加上人们经济生活的改善，艺术欣赏水平的提高和多样化，演艺特别是剧本创作也出现了多品种、多样式的百花齐放。作为戏剧改革前身的舞台美术，不仅打破了以往多以幻觉性写实布景和值班布景为主的格局，在舞美设计和体现上，出现了形式多样，异彩纷呈、百花争艳、绚丽多姿的喜人景象。从八十年代以来西安市戏剧演出的舞台美术的设计与体现为例，既有用写实手法精心选择，把典型的生活环境逼真的展示给观众，如西安话剧院创作演出的话剧《小长安》中秦镇街景的舞美设计与体现；又有在“取形离形，夸张得似”的传统美学思想指导下，用简洁明快而具有特定历史印记的单一图象如瓦当、铜鼎等，将其夸张放大以渲染时代特征，结合大写意全景式的表现，既再现出宏伟壮观的历史场面和气势磅礴的气势，又为演员的各种舞蹈表演提供了较为自由的空间，更有着强烈的时代美感，如西安市歌舞团创作演出的舞剧《秦俑魂》的舞美设计和体现；还有巧妙应用平台结构，房屋支撑大红立柱，三棱柱等，紧紧结合剧情和表演而不断变换位置造型，既满足了剧情场景迅速变换的演出需要，又画龙点睛地展示了环境变化，体现了主题，突出了主要人物，如西安话剧院创作演出的话剧《毛泽东的故事》中高低平台的应用的变化，既突出了作为领袖毛泽东形象的高大，又展示了走下神坛的毛泽东日常生活的风采；而话剧《艰难时事》中几个大红立柱的设计与体现，既为多场景多时空的话剧演出提供了方便，又给人以顶天立地、威武雄伟的感觉，从而深化了该剧的主题；而易俗社整理排演的传统戏曲《三滴血》中几个三棱柱的位置和光色变化，更好地揭示了剧本深刻的内涵，又给人以新颖别致的美感，还有舞台画面典雅优美，意蕴深沉，凝炼明快，虚实相生的舞美设计与体现，如易俗社创作演出的戏曲《卓文君》中月夜丝竹的意境展示，有力的展示了文人才女的形象；而西安市儿童艺术剧院创作演出的童话剧《丑小鸭》中那房屋草舍，花草池塘，特别是开场时的几个蛋壳造型等的舞美设计与体现，不仅展示了一个神奇幻化的童话世界，而且加强了戏剧悬念，突出了丑小鸭不同一般的形象；易俗社创作演出的现代戏曲《日本女人关中汉》中斜坡转台的应用，延长了舞台的时空，特别是德田帮芳子拉车一场，很好的展示了二人复杂的内心世界和夫妻之间的深情挚爱；西安市秦腔一团创作演出的秦腔现代戏《市井民风》，以写实风格的大画幕背景，全景式的展示了以钟楼为标志的西安古城全貌，前景则以点式布景的虚实点染和霓虹灯的光色变化，展示了都市化的市井风情。前景的有机结合，

为该剧的演出创造了典型的环境气氛；西安话剧院演出的话剧《外省轶事》的布景设计与体现，则着重以舞台道具的变化和象征性艺术形象的提示来处理环境的变化，既为导演的处理，演员的表演提供了充分展示艺术才能的自由空间，去创造各种“意在象外”的意境美，又有利于流动性小剧场的演出；西安市豫剧团创作演出的豫剧古代剧《秦祭秦王宫》舞美设计与体现中对黑天幕的应用，从感觉上加强了秦宫的纵深感，展示了皇宫深似海的肃杀气氛和该剧的悲剧基调。还有浓笔重彩、富丽豪华；淡雅清新，风格各异，五光十色的条屏式装饰性布景，更让人目不暇接，如易俗社演出的古代戏《空海在长安》，西安儿艺演出的儿童剧《绿营少年》等等。综上所述的多种多样的布景设计与体现，真正呈现出万紫千红、百花争艳的景象！

化妆、服装，是舞台演出中塑造人物外部形象的重要手段。而戏剧演出的化妆和服装，更是创造角色外部形象，帮助演员表现复杂内心情绪的重要手段。八十年代以来，西安市戏剧艺术的化妆、服装设计和体现，也发生了很大的变化和惊人的进步。首先在塑型化妆方面，西安易俗社创作演出的秦腔现代戏《西安事变》中周恩来总理的肖像化妆，开创了戏曲现代戏塑型化妆的先河。继而在西安的戏剧舞台上出现了毛泽东、刘少奇、朱德、任弼时、林伯渠、彭德怀等众多以假乱真的领袖人物的肖象化妆，在全国也是绝无仅有的。而其他戏剧，特别是戏曲演出的新编古代戏的人物化妆和服饰，打破了以明代服饰为主体的程式化規制，不仅重视对人物身份、年龄、个性、职业特征，习惯等外部形象的塑造，而且注意对特定时代、民族、国籍、地区和特定情境的展现等。如易俗社创作演出的古代戏《洗夫人》的化妆、服饰，充分展示了特定历史时期西南少数民族的人物形象特征和服饰特点，又发挥了戏曲化妆服饰的装饰性特点；而西安市话、儿艺演出的童话剧《金发小姑娘的故事》、《丑小鸭》的化妆、服装，不仅塑造了形象生动的动物，人物的形象，而且展示了童话世界幻化的艺术美；西安市歌舞团创作演出的《长恨歌》的化妆、服饰，既注意了人物的唐代特征和舞台形象的当代美感，又便于演员灵活多变的舞蹈动作发挥及服饰变换，从而取得了很好的舞台效果。由于各院团舞美艺术家的精心创造，不仅给戏剧舞台增添了新的光彩，而且留下了众多典型人物的外部形象造型，如易俗社创作演出的古代剧《卓文君》，为了塑造卓文君这个汉代才女的典型外部形象，根据女演员的脸型，给额际头发衬上发垫，将头发加高梳起，括住耳前脸颊代替了贴片子的装饰性，呈现出汉代妇女的发式特点。头戴一朵淡黄色菊花，发髻用淡兰色纱巾包裹，突出了卓文君心灵高洁，女中英才的新寡形象。服饰设计上，给脖子加项箍以取代“搭领”，把园领古装改成对门襟领，把一尺五长的衣袖改成一尺宽的衣袖，把原来的扣带板前端加宽成弧形；当垆的围裙设计成方形，以梅兰竹菊花型镶边，服装外加罩一层白纱，使服装色彩不直露艳乍，给人以清新淡雅，含而不露的朦胧美感。使演员的身材更加窈窕大方，舞姿更为飘洒而富有韵味，成功地塑造了卓文君的典型外部形象，可谓戏曲人物造型的范例。还有市歌舞团演出的《长恨歌》中杨玉环的玉环发造型；易俗社演出的《珍珠泪》中清代的头饰、服饰设计，《空海在长安》的唐代人物外部造型；市豫剧团演出的《情祭秦王宫》的秦代帝王形象造型和五一剧团演出的《翠花姑娘》中翠花的发髻造型等。在戏曲现代戏的人物造型上，克服了以往在化妆、服饰设计体现上的纯写实性的自然主义倾向，采取适当的夸张，注意发挥戏曲的装饰美和歌舞美的特点，有的放大了衣袖，有的加了花边和适当的装饰等，呈现出光彩夺目的景象。这充分说明新时期西安舞台美术在人物外部形象设计体现方面，不仅追求当代风采的形式美，且从剧本的内在需求出发，以塑造鲜明的人物形象为本去进行创造，从而对戏剧的演出真正起到烘云托月的作用。

舞台灯光和音响效果，是创造舞台艺术形象的眼睛和耳朵，是舞台的生命和灵魂。在当代的舞台上，随着社会的发展，日益先进的科学技术如电脑自动化的程控技术，不断更新的光源，音响设备、器材，为舞台艺术提供了丰富多彩的手段，为舞台美术家的创造提供了广阔的天地。正是改革开放以来的经济腾飞和技术进步，才使西安市各剧团的灯光、音响设备发生了巨大的变化，如可控硅调光台，调音台的普遍应用，新的光源、灯具、音响设备如激光、自动追光灯。新式天幕投影灯，各种新型效果灯，立体声、混声音响，电脑灯等等科技产品投入和使用，加上新时期以来，西安舞美工作者的思想解放，开拓进取，探索创新等二者的结合，才促进西安市舞台美术的设计，制作的综合体现水平，发生了突飞猛进的变化和发

展，出现了不少新的表现形式。如易俗社创作演出的古代戏《洗夫人》的舞台美术，采取条屏式装饰性布景，在大幕不关闭的情况下，随着剧情的变化，以演员的表演为中心，条屏等实景采取拉扯、升降变化，结合天幕幻灯淡出淡入的自动切换和上下场演员随身撤换大道具的方法来变换场景，使影视艺术的蒙太奇手法和戏曲捡场人的作用巧妙的结合起来，既保持了传统戏曲转场形式而不切断观众思绪的长处，又有着形式新颖，出神入画，“韵味”无穷的美感，大大提高了该剧演出的艺术效果；再如西安话剧院创作演出的话剧《轩辕黄帝》，通过光色变化和产体声、混声音响的结合，很好地渲染了洪荒时代的环境气氛，如大夏河一场光色变化中的“细胞”滚动造型，既展示了大夏河如花的环境，又给观众耐人寻味的深思；而氏族之间撕杀争斗时立体声音响则让人心惊胆颤；西安市歌舞团演出的《长恨歌》中，应用紫外线灯照射下产生的荧光效果和自动追光特写光的巧妙应用，形象的展示了唐明皇对死去的杨贵妃的思念之情，和梦中相见的神气幻化意境。全剧以粉色追光作为杨贵妃特写光的主色调，最后一场的光色变化中，让粉色光斑在不同方位出现。随着唐明皇的捕捉，时隐时现，以光代人，光人共舞，展示了唐明皇的内心世界和独特新颖的视觉效果。豫剧《情祭秦王宫》秦王登基大典一场的混声拟音应用，则把私生子嬴政登基时外强内虚的复杂心理鲜明的展示在观众面前等。这些都是现代科技的艺术再现和艺术创造的科技升华。至于新材料的应用，不仅给舞台美术的表现制做带来了便利和新的光彩，如塑料、玻璃钢制作的各种道具制品，头饰带荧光色的面料、而且拓宽了舞台美术走向市场的道路。如市歌舞团演出的《秦俑魂》制作的秦俑，做为艺术品被外商购买陈列；西安市秦腔二团舞美工作者创造的天然石色制作的条屏字画，给艺术市场增添了新的专利产品等，都是科技进步给舞台艺术创造带来的新的辉煌。

新时期西安舞台美术的发展变化，不仅体现在舞台演出方面，而且在舞台美术、学术交流理论研究成果方面也取得了突出成就。自1981年4月14日“剧协陕西分会舞台美术学会”成立以来，积极开展了各种形式的国内外学术交流，观摩、讲座、参观、报告、研究等活动。使西安市的一些优秀舞美作品，不仅参加了全省、全国的舞美展览，而且参加了世界性的舞美展览，如市歌舞团《秦俑魂》的舞美设计图和《长恨歌》的舞美，服装设计图，参加了在布拉格举办的国际舞美展览，不仅给西安市赢得了荣誉，也大大推动了西安市舞台美术的发展进步。并相继在全国及省市刊物上发表了不小西安市舞美工作者撰写的理论文章等。而由龙宝诚、高非、安华主编的美术辞林《舞台美术卷》的出版发行，不仅填补了我国舞台美术没有专业系统工具书的空白，而且给广大舞美工作者学习掌握全面知识、技能、理论等，提供了方便，对舞台美术进一步的发展提高，将起到无可估量的作用，这也是新时期西安舞台美术辉煌成绩的重要成果。

总的来看，新时期西安市舞台美术的发展是巨大的，成绩也是显著的。但也存在着不足和问题。

首先，随着表演艺术品种的增多，娱乐场所的开放，影视艺术的普及和家庭化，加之话剧等外来演出艺术的民族化和地方戏曲剧种的现代化方面，从内容到形式都跟不上时代前进的步伐，难以满足当代观众日益提高的审美需求和多层次的选择，戏剧演出门庭冷落，每况愈下，特别是城市演出市场日益缩小，剧团改革举步艰难。在此境况下，众多剧团日常演出的舞台美术，普遍出现了因陋就简，少花钱能凑合就凑合，甚至粗制滥造的倾向，面对市场竞争，有些新剧目的演出，不是以演出内容和技艺赢人，而是以光怪陆离的豪华外包装的舞美表现来招揽观众，出现了形式大于内容的现象。有些参加会演、比赛，力争获奖晋京的剧目，在装饰性舞美设计与体现方面，有过份追求豪华性外表的趋向。

再者，作为从属于演出的舞台美术，它是幻觉性的。它的创造与体现，应是以一当十，以假乱真、以次充好、以廉价的材料做出精彩高档的效果，以减少演出成本。但一些新创作演出的剧目，为了在舞美上“创新”，在设计体现上有追求大而全的不惜工本的倾向，在服装头饰面料的应用上，有求实求真，追求高档化和买现成的现象。这些都是不附合舞台美术设计和体现的特点要求的。另外，装饰性、写意性布景的制作体现，因省时省钱而得到普遍应用，也出现了雷同化，模式化的趋势，特别是条屏式装饰幕的应用。这都应给予重视纠正。

更值得重视的是，由于剧团经济困难，舞台美术既是一个花钱多而让剧团头疼的部门，又是个易于走向市场好赚钱的行当。为了改善生计，不少舞美工作者以自己的一技之长，纷纷改行从事它业，有的则是

“人在曹营心在汉”，对自己从事的专业，不学习不钻研，而是全身心开拓付业，特别是舞台美术设计人员和高级技术师普遍老化和后继乏人的景况，更让人担忧。而众多剧团舞台设备简陋陈旧，更难以适应时代前进的需要。

以上这些不足和问题，若得不到有关部门的重视和解决，特别是后继无人的问题得不到及时解决，舞台的发展进步是难以维继的。

21实际是高科技发展和信息共享的时代，具有悠久历史的西安古城，将以现代文明的旅游名城和高科技快速发展的大都会风姿展现在世人面前。作为都市文明重要标志的剧场建设必将得到加强和发展。而唯一能让演员直观表演和与观众直接的感情交流所产生震撼心灵的美感，愉悦的戏剧艺术，也将走出低谷而再度辉煌。因此，总结过去，展望未来，舞台美术的发展前景将是无限广阔的，走向是丰富多彩的。

首先，进入21世纪以来，在科教兴国的方针指引下的我国社会主义建设事业将得到迅猛发展，人民的经济生活将大大得到的提高，精神文明生活将更加丰富多彩。作为现代文明的大都会西安，随着旅游业的兴旺发达，科学技术的高速进步，为满足国内外游客的多层次需要，演出场所的舞台设备将更加现代化，将会出现镜框式、伸出式、圆形、转台、升降台、小剧场等多种形式，戏剧品种和样式更加异彩纷呈。因此，未来的舞台美术设计与体现，继续向多极化发展将是主要趋势。

再者，当代舞台美术是“科学技术的艺术再现和艺术的科技升华”。随着现代科学技术的高速发展，特别是电脑应用的普及，舞台光源的不断更新和多样，必然产生更多的舞台新型灯具和自动化设施，器材及新材料等。可以预料，未来舞台美术的设计与体现，将会更加程控自动化，舞台空间将会更加多维化和立体化。特别是电脑灯光的应用和多样化，光色变化的无限自由和造型的丰富多彩，液晶屏幕，投影技术的高科技化等。应用灯光造型和光色变化，来创造随心所欲的舞台设计造型，制造环境气氛、意境，以满足舞台演出的各种需要，将是其主要手段。灯光将真正成为主宰舞台演出的生命和灵魂。

现代化的发展，将为推动戏剧和其他演艺艺术的发展，提供更丰富的物质基础的技术条件。随着话剧、舞剧等外来表演艺术的更加民族化和传统戏曲的现代化，戏剧特别是传统戏曲艺术将借助现代科技，尤其是影视艺术的蒙太奇表现手法而腾飞，而使传统戏曲艺术的美学特征，将得到神气幻化的发扬光大，为戏曲表现现代生活，提供广阔的天地和自由。从舞台美术的体现来讲，中国的传统戏曲艺术，是以演员的表演为转移，以唱白的表演交代场景（如：“走一山又一山”“骑马来之在汾河湾”的唱词），结合砌末的应用点化，音响效果的渲染（如锁呐拟音的马嘶），形成意象性表现剧中场景转换和环境气氛变化为重要特征。正是这一美学特征，为戏曲艺术表现大千世界提供了时空“无限”自由的天地。所以传统戏曲艺术对天地人间及江海湖泊，“阳间阴间”真实的幻化的各种生活，都能借助想象的翅膀得心应手的加以表现，且有着神奇的艺术效果。自话剧写实性布景引入戏曲舞台以后，它的负面影响，就是破坏了戏曲艺术传统美学特征的发挥和发展。现代舞台科技的发展，特别是程控自动化的应用，为戏曲艺术插上现代化的翅膀而腾飞则创造了条件。就戏曲艺术意象性表现场景变化的美学特征来看，它和影视艺术的淡出淡入，化出化入，推拉摇移，自由切换衔接转换场景的蒙太奇手法是极其形似的。只是戏曲是以虚为主虚实相生，影视是是以“真实”为主而已。所以，未来戏曲艺术的舞台美术设计与体现，在应用虚实相生的“中性景”和写意性，装饰性等多种形式的同时，应借用现代科技，将戏曲意象性的造景特征和影视艺术的蒙太奇手法有机的结合起来，不仅可以发扬传统戏曲艺术固有的美学特征，也为戏曲表现万紫千红的现代生活提供无限的自由，从而使戏曲艺术在现代化的道路上，出现新的辉煌。这是其它表演艺术所无法比拟的。应受到戏剧界的高度重视。

在市场经济大潮的冲击下，和舞台美术设计体现、制作的高科技化，专业化和工业化。舞台美术要很好地服务于演出并走向市场，从改革的角度讲，未来的舞台美术设计，制作，体现，将以企业化的设计生产和多方配合为其主要手段。因此，今后的演出单位只应留少数的舞美技术操作、装置人员外，应联合组建西安市舞台美术设计、制作发展公司。这样既有利于舞台美术的现代化，又可避免重复和材料设备的闲置和浪费。修旧利废，拆旧翻新，以减少演出成本。还可开拓市场，用现有的舞台美术成品服务社会；

腾出的库房场地可开展其他产业，联合公司还可开展日常服装设计制作，工艺品制作，化妆美容，装饰装潢，灯光音响设计、安装，技术培训等服务。这是未来发展的必由之路。

面对未来的挑战和机遇，为了适应现代舞台美术高科技化发展的需要，西安市文化主管部门要特别重视对新一代舞美工作者的培养。随着经济基础的加强，要加大舞台设备的革新换代和科技投入，以利于剧团的演出和提高。作为舞台美术工作者本身，不仅要不断提高自己的文化艺术和思想素质，加强专业知识的学习和提高。还要加强现代科学技术的学习，掌握。从某种意义上讲，现代舞台美术是当代最新科学技术的艺术展示，也是戏剧革新的先声。因为没有新的舞台美术设计、体现手段，就没有新的戏剧表现形式。舞台美术工作者，只有不断更新和掌握新的知识技能，开拓创新，才能适应未来舞台美术高科技化发展的需要，创造出更加耀眼绚丽的业绩，使戏剧艺术走向新的辉煌。

作者：东晔

▶ [版权所有](#)

▶ [法律声明](#)

▶ [广告服务](#)

▶ [联系我们](#)

[京ICP备06012649号](#)