

■ 孟庆波 张思凯 编著

影视 服装 设计

Film & TV Clothes Design

辽宁师范大学出版社

·大连·

总序

1895年电影诞生了,这是一个伟大的发明;而真正用画面与声音的有机结合,创造了奇迹般的社会文化景观并影响和改变了人们的生活方式、审美习惯与思维进程的,还是有声电影的发展和电视的发明与普及。自滥觞之时起,作为姊妹艺术的电影电视就超越了单纯的技术属性而蒙上神秘的艺术面纱,成为以先进的科学技术为载体的新兴艺术门类。相伴而生的影视艺术理论研究和影视教育研究也在我们的理论视野中卓萃而出,方兴未艾。

影视艺术理论如何与时俱进并引领影视艺术实践?影视艺术教育又如何与日益丰富的视听表达同步并获得前瞻式发展?针对这些核心问题,辽宁师范大学影视艺术学院推出了《影视艺术基础教程》丛书,试图从学科建设发展和艺术实践教学两个视角,建构一套既涵盖影视艺术发展规律,又适于本科学生理解和掌握的理论体系和实践教程。总括而言,本套丛书呈现三个较明显的特点:

其一,突现综合性。影视艺术最基本的特点便是综合性。这种综合性,既体现在它对绘画、音乐、舞蹈、文学等传统艺术元素的融合上,也体现在艺术的结合上,同时,它在美学上创造了空间与时间、视觉与听觉、表现与再现的一体化样式,它在功能上兼具了新闻传播、大众娱乐、社会服务和公共教育等交融性作用。因此,丛书在理论建构上体现视听兼容、技艺并包,在学生培养上强调多方涉猎、综合养成,这是影视艺术教育的入口和门径,也是符合学院多个专业协调发展的办学实际的。丛书涉及影视艺术概论、影视编剧、影视表演与主持、影视动画、影视美术、影视音乐等众多领域,无论在整体构思上还是在每册教程设计上,都体现了影视艺术的综合性。

其二,重视基础理论,强调实践技能。悠悠百年的发展历程,为影视艺术积淀了日趋完整的理论体系和丰富多彩的实践样式。

在新技术日新月异、新理念层出不穷、新需求海量增长的情况下,影视艺术的理论与实践在相辅相成、相互促进中不断获得飞跃式发展。本套丛书作为基础性教程,着眼于理论与实践的双向对接,在兼顾学科知识的前沿性和理论探求的深广度的情况下,把影视艺术相关方面的基础理论和基础知识作为基本内容。在此基础上,凸显影视艺术的实践性,强调实践操作的环节与技巧。每册教程都尽可能做到既注重基础理论的阐述,又融入大量文本或实例的解读,使学生能够在深入扎实地理解作品的基础上尽可能较为全面地把握艺术规律,培养创作能力,从而使丛书成为一套具有较高理论水平和较强应用价值的影视艺术基础教程。

其三,多样风格统一于艺术规律与教育规律的有机结合。本套丛书是辽宁师范大学影视艺术学院针对影视艺术类学生策划和设计的,主要由学院的中青年专业教师独立编著完成,其中个别专业的教程由特聘专家学者执笔编著。由于内容涉及面广,体系颇为庞大,编著者较多,每册书在风格上必是各具神采、独富魅力。人的创造力无穷无尽,作为艺术领域的工作者,尤其需要个性的彰显、创造力的自由发挥。我们鼓励百花齐放,但也力求整合全部资源和力量,把艺术规律和教育规律有机结合起来,以培养德艺双馨、素质全面的复合型人才为目标,用扎实严谨的学术规范、丰富翔实的内容、生动活泼的文风贯穿始终。

应时而生的文化创意产业在中国已成蓬勃之势,作为影视产业源头活水的影视教育必然有着广阔的前景。影视艺术学院作为辽宁师范大学最年轻的学院,是按照社会需求和学校总体规划设置的。在短短几年的办学历程中,学院已经步入健康协调的发展阶段,并赢得了良好的社会声誉。学院的教师队伍也很年轻,他们以勤谨敬业的精神,出色地承担着繁重的教学任务;他们以务本求实的态度,在学校统筹下,及时地策划并认真完成了这套基础教程的编著工作。其间甘苦,可想而知;其中收获,可喜可贺!丛书的出版,对历练教师队伍、促进学科建设、提升办学水平无疑具有重要意义。我们感谢为丛书付梓罄尽心力的影视艺术学院和辽宁师范大学出版社,并期待着更多更好的著作问世。

曲 慶 彪

2007年12月于辽宁师范大学

前言

影视服装设计是一门介于影视艺术和服装设计之间的艺术学科,具有历史性、民族性、地域性和人文性等特点,所涉及的领域也是多元化和包罗万象的。近年来,随着影视业的不断发展,影视服装所需的设计人才也越来越多,同时设计要求也越来越趋于专业化和成熟化。关于影视服装设计的教育,大家一直也在探索中,针对目前影视服装设计教学资料的匮乏,本书以服装设计为理论基础,结合影视艺术的特点进行了专业的细化,并通过对服装基本构成的分析找到与影视服装设计的契合点,使读者能够建立一套系统和完整的设计思维方式,把握影视服装的设计方法和设计技巧。本书采用文字介绍和图片说明相结合的方式,便于大家直观具体地参阅。为了突出设计方法的纯粹性,本书选用了大量具有典型性和代表性的服装设计图片以及影视剧照,在此说明。同时本书在编写的过程中参考了相关学者的研究论著以及大量的服装、影视刊物以及网络资讯,在此谨向这些作者和给予大力帮助的人士表示衷心的感谢。

编著者
2008年5月

目录

第一章 概 论

- 一、影视服装的概念 2
- 二、影视服装的特点 4
- 三、影视服装与生活服装的区别 5
- 四、影视服装的设计流程 7
- 五、影视服装设计师具备的素质 11

第二章 影视服装设计的美学原理

- 一、点、线、面 13
- 二、服装的形式美法则 23

第三章 影视服装的色彩

- 一、色彩的基本知识 40
- 二、色彩的形象效应 46
- 三、服饰配色 49
- 四、服装色彩与诸因素之间的关系 56

第四章 影视服装设计中的材料与应用

- 一、服装材料的构成 60

二、常用服装材料的性质与特点	61
三、面料的再造	68
四、面料在影视服装设计中的运用	72

第五章 影视服装的造型设计

一、服装造型与人体的关系	80
二、服装造型的构造方法	82

第六章 影视服装的分类

一、古装剧服装	100
二、现代剧服装	107
三、民俗剧服装	115
四、道具服装	119
五、魔幻剧服装	121
六、戏曲服装	126
七、歌舞剧服装	128

第七章 服装史概述

一、中国服装发展历史脉络	133
二、西洋服装的历史脉络	136
三、中国民族服饰的特点	143

附:服饰发展图表	171
----------------	-----

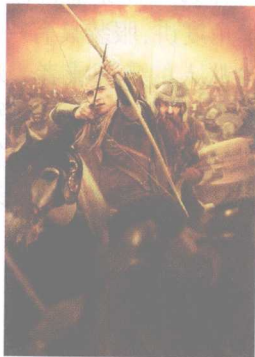
第一章 概论

服装是人类文明的一种象征,也是人们物质文化生活的一种直观表现。作为一种非语言性物质,服装反映着人类的进步和发展。从设计学角度讲,服装具有一定的功能性和艺术性。在功能表现上,服装无论从人的生理或者心理上都会起到一定的保护作用。服装的艺术性是指着装后的状态所产生的视觉美感,服装带有符号语言和象征性,不但可以表现一个人的身份、气质和个性,还可以更深刻地体现出地域形象、时间形象和民族形象等。

影视是通过影像和表演制造出虚拟的真实景象的一种视觉传达艺术。影视产生于工业时代,是科技与艺术的结合体,包含文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画等多种艺术语言和形式,能够体现时代的文化气息和文明成就。服装与影视是一种连体的艺术,服装是影视的道具,可以帮助影视完善视觉语言;同时,影视又可以推动服装的发展,为时尚和流行起到导引作用。所以,服装和影视的关系是密不可分的,影视服装是结合了两种艺术形式的综合体。

一、影视服装的概念

影视服装是指电影、电视剧中人物的服装。影视服装设计就是设计师根据影视剧本的特定内容和艺术定位而进行的服装设计。影视服装在专业性上具有特殊的意义,既归属于影视美术的范畴,又属于服装设计的行列。但作为整体服装概念的一个分支,影视服

装由于所涉及的受众和穿着目的不同,服装在设计 and 表现上也决定了其形式的多样化。根据影视作品题材的不同,影视服装常分为古装、时装、戏曲服装、歌舞服装等,每一类服装都具有典型性和人文性。从影视产业上讲,影视服装是由服装设计、服装管理、服装制作三个方面构成的,它是影视生产的一个重要环节。我们都知道,服装是指人着装后的一种状态。服装美是指穿着者与衣服之间、与环境之间的交流和协调所产生的统一和谐的状态美。同样,在影视艺术作品中,服装是塑造人物形象和揭示人物内心世界的重要手段,不但可以展现剧中特定的民族风貌、地域特色,还可以充分地展现人物的鲜明特点和时代感,最终达到影片所需要的整体的艺术效果。影视服装源于电影业的兴起,作为向大众传递文化、艺术、思想的媒介,影视在其发展的一百多年中经历了很多变革,同样,影视服装也在这个历程中以不同的面貌影响着人们的生活方式和观念。

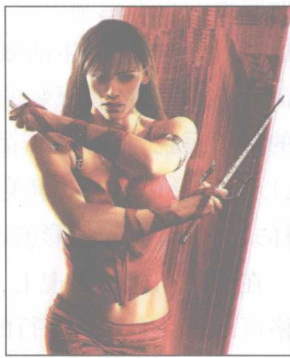
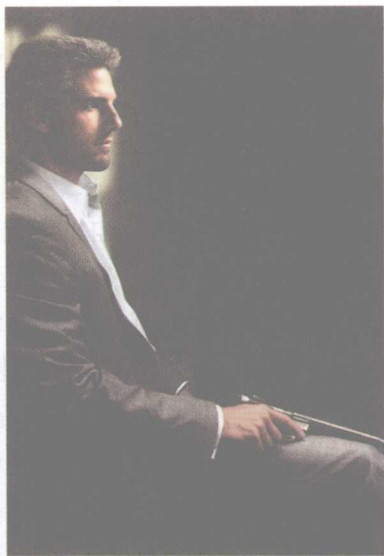
二、影视服装的特点

影视服装设计是影视美术的一个重要部分,影视服装的造型和影视人物的形象塑造有着紧密的联系。成功的服装设计不但能够反映角色的身份、衬托角色背景、表达角色情绪,还可以围绕影视的主题和目的,通过色彩、面料以及造型的变化,辅助或者增强影片的视觉效果。首先,影视服装具有写意性和象征性。写意和象征主要是指影视服装在形态上可以产生一定的寓意,通过一些具体可感的形象代表剧目中某种抽象的观念或感受,例如恐惧、浪漫、怪异等。因此,在影视作品中,成功的服装设计可以烘托影视剧的主题,渲染故事的气氛,同时还可以传达人物的性格变化和情绪的起伏。其次,影视服装具有艺术的真实性。这主要是指服装的样式以史实为依据,客观地表现真实生活的面貌。影视服装是表现社会生活缩影的物化证据,必须真实地再现生活的片段,对于时代、季节、气氛、性格的刻画要做到具体真切。当然,客观地表现并不是完全地复原,要根据剧情的需要对服装进行艺术化、情感化的加工,使其具备影视的典型性;影视服装还具有地域性和时空性。影视最大的特点是具有蒙太奇的视觉效果,那么,服装也同样具备跨越时空和地域的能力,影视服装对历史和时尚兼容并蓄,既可以反映当下的时尚流行,又可以再现几千年前的历史风貌;既可以表现服饰的主流文化,又可以展示民族性、地域性的审美习惯。影视服装是一门综合的多元化的艺术形式,透过服饰的表象可以感受到更深刻的文化内容,正是因为这些特点和属性,才使其能够以独特的形象展现在艺术的舞台上。

三、影视服装与生活服装的区别

影视是一门综合的艺术形式,影视服装也同样涵盖了广泛的艺术门类。它既是服装的一个分支,又归属于影视美术的范畴;既有戏剧的夸张性又有现实的实用性。所以,可以说影视服装既是舞台服装又是生活服装。影视服装和生活服装在审美法则、设计方法、流行趋势等很多方面都是相通的。比如在表现都市情景的剧作中,影视服装就和生活服装一样具有反映当下的时尚和潮流的作用,真实地再现了生活中人们的服饰面貌。但作为戏剧服装的一种,影视服装又有很多地方与生活装或时装不同。首先,服装的性质、目的和使用的受众都不相同,它的目的是服务于影视作品,体现的是不同时代、不同阶层、不同文化的典型形象。其次,影视服装不具备生活服装那么直接的商业性。虽然影视服装会辅助或间接地影响影片的商业运作,但不会直接进入市场的推广和发布。生活服装具有商业化和市场化的特点,能够满足人们穿衣行为和审美习惯的需要。影视服装则不同,目的是为了突出和营造影片的主题和视觉感受,它所服务的对象是剧中带有时代性和典型性的角色个体。再次,服装的艺术表现不同,生活服装必须具备现实性语言,要符合市场以及流行的审美导向,服装的面貌不能脱离现实生活,要能够反映大众的精神面貌。在影视作品中,有的服装是可以夸张和艺术化处理的,以满足影片的视觉审美需要。比如古典剧目可以复原古代的服装样式,带有魔幻色彩的剧目可以虚拟或神化人物的服装及形象等。在服装的艺术表现上,影视服装是自由和写意的,它的设计和风格可以不完全服从流行的导向或者商业的运作。当然,影视来源于生活,影视服装和生活服装始终保持着密不可分的联系,生活服装往往会给影视服装提供灵感和设计元素,影视服装也会引导和推动流行趋势的发展,它们之间是相互影响和促进的。因此,要把握生活服装和影视服装的关系,真正使影视服装设计能够博采众长、推陈出新。

四、影视服装的设计流程

影视服装设计是影视艺术、服装艺术、服装技术、服装史学的综合体现,也是设计师专业技能和审美品位的展示。虽然影视服装不用像商业服装一样,需要考虑它的市场性和推广性,但服装的时代性和影视性决定了影视服装特定的设计流程。

(一)研究剧本

影视是通过镜头的画面语言虚拟和制造了一个相对真实的事物或情境。影视服装就是辅助和表现这个事物或情境的。剧本是影视艺术的一度创作,是影片创作及表现的依据。所以,我们在开始进行设计前一定要对剧本进行深入的研究,明确剧本的题材和所要表现的主题思想,以及影片的艺术风格和表现形式。同时还要了解故事发生的历史背景和时代特征,了解当时的社会情况、政治形势以及阶级关系等;并且要对剧中人物所在的地域特点和民族民俗特点进行分析和调查,把握人物的思想状态、审美习惯、文化底蕴等。影视是一门多元的艺术,设计师对于剧本的研究和理解不是孤立的,要与导演、制片人、美术师、演员共同研究和分析,根据剧情的发展以及人物的性格特征,定位角色的塑造方向以及服装的整体基调。设计师通过这个明确的设计定位,再进行下一步的设计工作。

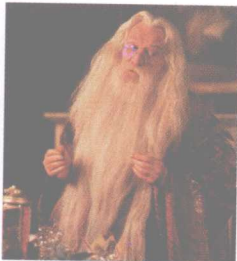

(二)服装的创意和构思

影视服装的创意和构思是设计的基础,也是服装得以成功的关键。设计师往往会根据对剧本的分析进行影片角色的归纳和定位。通常将剧中人物按照身份、性格、年龄、出场顺序的不同划分和制订一个服装计划,便于对每个角色背景资料的收集、整理和创作。服装的创意和构思是服装造型由抽象到具体的过程,需要对大量的信息和资料进行提炼和归纳,最后以效果图的形式展示出来,以便于剧组的磋商讨论。虽然创意和构思只是影视形象的一个初步构想,但在设计和策划中必须考虑到影视服装的特殊性。比如影片的表现风格、剧情发生的时代背景、人物角色的性格特征等。这些特性也为设计师准确地把握影片的艺术感觉提供了创作和想象的空间。在这个阶段,设计师将根据影片的需要,把服装的款式、色彩以及面料的使用规划成一个大体的轮廓,服装的细节处理和深入细致的刻画会在具体的操作中加以完善。

(三)服装的设计和制作

服装的设计和制作是影视服装形象化和具体化的过程。设计师在经过创意和构思之后,对服装的造型有了一个基本的整体的确定。这种初步的确定会根据导演的意见和投资的预算进行设计方案的整合并开始制作,最后以完整的服装展现出来。设计和制作过程是将设计思维视觉化的过程,包括表现构思的设计手法、服装细节语言的刻画和工艺制作要求等。这个过程需要对服装的结构进行具体和细致的安排,包括造型的塑造、结构线的分割等;另外还要把握好服装色彩的搭配,处理好色彩之间的对比和协调的关系;在面料的使用上还要考虑到质感所产生的视觉效果是否符合剧中人物的形象和身份。虽然影视服装在视觉传达上的目的与传统生活服装不同,但它的功能性和对工艺的要求都是一样的,设计师在设计 and 制作时,要考虑到服装与人体的空间关系是否符合人体运动的需要。另外,工艺美是服装美的一个表现形式,工艺的好坏往往决定了服装品质的优劣。影视不同于其他一些舞台艺术,镜头有时会放大和夸张一些事物的细节,所以对服装工艺的要求还是有必要的。

(四)服装的后整

影视服装的后整主要指服装在设计制作完成后,经过演员的试穿对于一些局部不合适地方进行的调整,包括对服装造型和制作上的简单调整、服装后期的整熨、线头的修剪等。另外,影视服装的后整还包括服装的管理和搭配。在影片拍摄前的准备阶段,要将服装按照场景、人物进行编排,以方便拍摄时选用和穿着。在场景跳拍或镜头跳拍的情况下,服装的衔接也要保证自然流畅。根据角色的戏份划分,影视服装又分为主要演员服装和群众演员服装,主要演员的服装是服装表现的核心,也是设计和制作的重点;群众演员的服装相对简单,主要是能够对场景和气氛进行烘托。服装后期的调整,包括对主要演员和群众演员服装的调配和编排,这样能够使角色的主次关系得到明确和区分。总之,影视服装的后整琐碎而凌乱,我们只有保证头脑的清晰和思维的理性,才能使服装有条不紊地出现在影视画面上。

五、影视服装设计师具备的素质

影视不同于其他的艺术形式,涵盖了历史、政治、人文、艺术等众多内容。影视服装是构成影视艺术的一个重要的基础,观众往往通过剧中人物的着装了解到影片的时代背景、地域文化、人物的性情甚至故事发展的节奏等。所以,作为一名优秀的影视服装设计师要比普通的时装设计师具备更丰富的知识和专业技能。首先,要培养自己的文学修养和文化底蕴,对剧本的研究分析表现出敏锐的理解和领悟能力,在和导演及剧组对服装的研讨中,能够把握和领会导演的思路和意图,以确保服装能够准确地体现影片的基调。其次,