

COSTUME DESIGN
AND PRESENCE
OF MODERN CHINESE XIQU

戏曲现代戏服装设计 设计与体现

潘健华 陆笑笑 著

中国社会科学出版社

潘健华 陆笑笑 著

COSTUME DESIGN
AND PRESENCE
OF MODERN CHINESE XIQI

戏曲现代戏服装设计 与体现

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲现代戏服装设计与体现 / 潘健华, 陆笑笑著.
— 北京: 中国社会科学出版社, 2017.8
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0777 - 2

I. ①戏… II. ①潘… ②陆… III. ①剧装—服装设计 IV. ①TS941.735

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 181656 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 熊 瑞
责任校对 韩海超
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http:// www.csspw.cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 9.25
插 页 2
字 数 125 千字
定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序

P r e f a c e

弘扬传统文化及戏曲创新是当下的重大文化命题，戏曲现代戏创作富有担当。其服装设计与体现具有它的特殊性，是一种在戏曲程式特殊符号体系上围绕现代剧目创作理念的全新概念，具有当下文化表征及审美取向的现实价值。

随着戏曲现代戏的繁荣，传统程式及话剧影视类服装，均对戏曲现代戏严重不适，难以匹配戏曲艺术所要求的当下美学特征，以及适应反映现代生活的时代要求和青年观众的欣赏趣味。为此，建构戏曲现代戏服装符号体系，科学地界定戏曲现代戏服装设计理念及体现规程，尤为迫切。本书围绕戏曲现代戏服装作了理论与实践的系统阐述，尤其根据作者多年来大量戏曲现代戏的创作实践，有感而发，有理有据，图文生动，拾遗补阙，是国内首本戏曲现代戏服装专业著作。

戏曲现代戏服装是戏曲与服装艺术结合的产物，有着它内在的规定属性，服装是它外显的语言形态，戏曲现代性题材与样式有它的属性的内含规定，二者密不可分。在戏曲现代戏演出样式多样化的今天，要求服装设计者具有深厚的戏曲艺术与服装设计艺术修养，以丰富的想象力及开阔的知识视野来获取设计灵感，由此来体现剧目的风格样式与角色包装的创意，既为戏曲形象的体现提供依据，又具有独立的审美鉴

赏价值。

本书富有鲜明的创新特色。其一，提出戏曲现代戏的设计与制作是一个工程，具有系统性。从剧本研读到舞台呈现，环环相扣，层层推进，极具操作性；其二，运用的资讯鲜活，均来自作者团队的自身体验，接受过市场与社会的检验，贴切当下；其三，有理论支撑的学术价值，对全新的戏曲现代戏服装概念、功能、特质作了理论界定；其四，对每个示范剧目的设计制作有详细的分析与评述，涉及剧目类型、角色、表现力等诸多方面，信息量大、参考性强。所有这些详尽的资讯既可作为教材，也可作为专业院团直接运用参考的教科书。

作者潘健华是国内首位戏剧服装设计专业的研究生，长期任教于上海戏剧学院舞台美术系戏剧服装设计专业，是该专业的资深教授。陆笑笑是一位青年学者，团队的核心成员，参与设计制作了大量的戏曲现代戏服装，有自身的独立思考与研究。在戏剧服装设计专业课的教学过程中，他们发现学生在现代戏曲服装设计与体现方面存在诸多困难，而戏曲现代戏的设计又具有市场，国内数以千计的戏曲院团均缺乏相关人才，渴望有此方面的系统、实用、理论性强的专著来指导、引领和参照。为此，作者及其团队用了多年的时间将数年来亲历的戏曲现代戏服装实践收集、整理、汇编。书中既有对戏曲现代戏服装设计概念、特性、功能、工程等方面的理论指导，也有一百多幅不同剧目的图像分析，填补了专业教程的空白，是上海戏剧学院建设一流院校、一流专业进程中的建设成果。

多年来，潘健华教授在中国服饰文化及女红艺术

方面成果不断，有《云缕心衣——中国古代内衣文化》、《中西内衣文化》、《女红——中国女性闺房艺术》、《戏剧服装设计与手绘效果图表现》、《服装人体工程学与设计》等著作、论文，开创了国内服饰艺术设计与文化这一新的学术增长点。在取得丰硕成果的同时，也积极从事专业教材的建设，其中精品课程《服装人体工程学与设计》已成为几十所专业院校的教材，这种严谨治学并“立足讲台，服务社会”的重拓展、求创新的精神，值得推崇。

上海戏剧学院 院长 黄昌勇

2017年5月

前言

F o r w a r d

戏曲现代戏对于传承戏曲艺术具有特殊的意义，它是时代提出的要求，又契合了传统戏曲艺术在伴随社会与民众需求的同时而寻求自身发展的需要。戏曲现代戏关注时代和民众最为直接，它是体现民族戏剧真正步入现代社会并服务现代观众的一种艺术业态。戏曲现代戏的服装创作与其他部门一样，有一定的难度，但对其发展来说又具有特殊的意义和价值。说到它的难，无非在于新编现代戏剧目既要建构现代品格，又要保持戏曲的表演特质，说到底，就是要面对当代戏曲发展中那个无可回避的传统程式化与现代化的根本关系问题。这也是戏曲所有新编剧目所要共同面对的难题，需要我们深入思考和提出自身的价值判断。

戏曲现代戏服装设计与体现有它的特殊性，它是一种在戏曲程式特殊符号体系上围绕现代剧目创作理念的全新手法，其特殊性表现在既有广泛而持久的因袭性和不容逾越的规范性，又有当下文化表征及审美取向的现实性。

戏曲现代戏服装，指服务于戏曲艺术中反映现实生活题材剧目的服装，早期称为时装戏、时事新戏或西装旗袍戏。这里有两层含义：一是直接表现剧目现实时空的服装，真实性、地域性、年代性为鲜明特征；二是对传统曲目改良及程式创新的服装，在因袭

和遵循规范中融入现代审美意识，不失程式特征，又具现代欣赏趣味。

戏曲现代戏为我们提供了现代性的思考，它所表现的内容离我们很近，服装造型系统在承认传统戏课程式系统在表现现代生活方面存在局限时，想方设法完成创作思维的转变，通过实践来实现中华戏曲艺术发展的创造性转化与创新性发展。围绕戏曲现代戏服装的考量，其中程式创新性、时空鲜明性、风格多样性、技艺独特性四个方面值得研讨。

一 程式创新性

戏曲程式是一个庞大的系统，涉及文本、音乐、角色行当、服装化妆、舞台表演等各个方面，内涵极其丰富，这里只涉及戏曲现代戏服装的程式与创新。近代戏曲在表演符号与服装造型体系的建构方面，虽然在艺术表现形式上有革新与探索，如早期齐如山等有识之士用西方戏剧观念指导京剧表演艺术家改装的戏曲服装改革，在整理传统剧目造型方面取得了不小的成就，戏曲现代戏的服装创新试验从民国初年就开始了，那时叫“时装戏”，但现代戏曲符号体系的建构则未能引起足够的重视。新中国成立后的现代戏创作以反映现代生活为己任，服装旧程式与新形式的矛盾空前尖锐。现今随着现代戏曲艺术大繁荣的来临，建构戏曲现代戏符号体系的任务无可回避地摆在了当代戏曲服装设计艺术家的面前。这么多年来，戏曲现代戏服装运用独特的表现形式，展现和塑造了许许多多

多栩栩如生的现代人物形象。如精品工程剧目京剧《骆驼祥子》、《华子良》，川剧《金子》，豫剧《铡刀下的红梅》等，在自觉遵循戏曲特有的美学规律的基础上，努力探索表现现代生活的服装造型形式，塑造具有行当意识、程式化语汇、现代时空兼具、特征鲜明的人物形象。以黄梅戏《倾宁夫人》为例，该剧的时代设定为明末清初，于是服装设计采用该历史段的形制，在色彩布局、纹样处理上大胆创新，追求装饰的唯美，大调和小对比的色彩配置（见图0-1、图0-2）。

纹样布局突破传统范式的结构（见图0-3），将生活化与艺术化高度融合。

戏曲现代戏服装创新，在结合文本创作和舞台表

图0-1 《倾宁夫人》服装设计效果图1

图0-2 《倾宁夫人》服装设计效果图2

图0-3 《倾宁夫人》服装设计效果图3

图0-4 《金缕曲》服装设计效果图

演方面均已取得有目共睹的成就，但至今并未创造出一套“被普遍采用”的“新程式”。这是由于现代戏曲符号体系的建构始终未能走出程式化的理论误区，21世纪的戏曲史已清楚地告诉我们，戏曲现代化服装的一个重要方面在于建构具有现代品格的符号体系，陈旧的程式不能很好地对应及激活当代观众的情感与生活体验，是戏曲演出与票房陷入困境的重要原因之一。建构现代戏曲服装符号体系，既要适合戏曲表演的程式意味，又要不重复以故常为法度的程式造型道路，一句话：程式必须创新。服装程式创新与行当程式、音乐程式、舞台动作程式创新一样，是一种契合现代戏时空规定的艺术表现手段和规则。上海大剧院与上海京剧院共同创作的现代京剧《金缕曲》的服装设计就是创新的大胆探索，该剧服装设计师将顾、吴二人服装的色彩处理为一黑一白，且顾贞观由浅入深，吴兆骞由深到浅，顺应二人之间心理转换的过程。装饰纹样采用书法中的行草为元素，借用狂草来担当纹样的功能，对应角色因文字狱而遭流放几十载的命运（见图0-4、图0-5）。

披风参与表演中对遥寄情感的宣泄，极具道具化，结构上采用四片式，动感中的可舞性得以体现。再根据角色

图0-5 《金缕曲》剧照

和时空场景的变化，赋以不同处理，浪漫而诗意。色彩的设置以一种高度符号的处理来对应程式；装饰纹样又符合传统戏曲服装程式所要求的装饰性与图案美，看似新，实为循。山东省吕剧院原创现代戏吕剧《回家》，根据“感动中国”2012年度十大人物之一高秉涵的故事改编，《回家》的服装设计可以说是在现实主义的创作基调上，大胆融入浪漫主义、表现主义的创作理念，赋予了鲜活的当代生活质感，角色服装通过当代生活质感来达到现实观照的情怀，形象亲切可信，从而引起更多观众的共鸣。上述两个剧目有个共同点，它们都在遵循戏曲程式的前提下，不同程度地验证现实关怀，设计上通过现代手法将程式转化创新。

戏曲现代戏服装设计，首先需严格遵循和熟练掌握戏曲服装程式，因为戏曲服装是表演的一部分，是

戏曲演员进行角色创造的包装。戏曲现代戏服装离开了程式，戏曲的鲜明的节奏性和歌舞性就会减弱，艺术个性就会模糊。但这里的程式不是指传统戏曲服装的穿戴法则，而是指坚守戏曲艺术装饰性、综合性、虚拟性、动作化、性格化的美学特征。如淮剧现代戏《武训先生》乞讨一场戏中服装的“大带”及“半只水袖”的运用，充分体现了程式创新，也体现了服装是戏曲表演的一部分——配合乞讨的杂耍、抖铜钱等动作，清末生活服装的造型融入传统戏曲服装程式，巧妙混搭，生活服装与戏曲大带、水袖的调和，用色彩来统一。生活服装是静，戏曲服装大带与水袖是动，动静相宜，大带与不对称的半只水袖为表演提供了一个重要支点，而清末生活服装作为原型又再现了那个时代。这种着落于角色塑造及帮衬表演的创新手法，合理而自然。作为现代题材剧目的服装创造，不能把程式看作“镣铐”，应该激活程式而大胆创新，在把握程式的前提下结合剧目规定，灵动地运用它，进入从有法到无法的自由境界，此时戏曲现代戏的服装创作就会呈现出一种程式中具有现代意味，多元中显百样性格、见众多流派的特点。

二 时空鲜明性

戏曲现代戏服装与传统剧目服装的根本不同，在于前者表现的是现代题材，时间与空间有明确界定；后者表现的往往是传统剧目，依照传统穿戴方式装扮。戏曲现代戏服装要求对时空的表达比较鲜明，体

现在对参与塑造戏剧事件的时空、参与事件的展开，编织与解释事件中人物的身份、地位、个性、心理状态、境遇等再现的职责。

戏曲现代戏服装中的时空鲜明性要求反映在一些功能再现上。它与其它类型的戏剧服装一样，塑造事件的时间与空间，参与剧本事件的展开，编织与解释剧本事件中人物的身份、地位、个性、心理状态、境遇等。每个现代戏剧目均有特定的时代背景、地域及场景特征，戏曲现代戏服装作为角色装束，必然要昭示这些内含，而且要鲜明。

戏曲现代戏服装时空鲜明性，具体指服装的年代与场景既要准确，合乎考据，又要具有典型性。通过服装的款式与色彩、附件、工艺手段来揭示所表现剧目的时间、地点、季节等。如裹腿风俗为清末民初山西农村；姑娘小袄浓丽大花为东北地区，清淡小花为南方地区；补服为清代标识。所有这些，即使没有唱词、没有背景也能表现角色的时空境地。厦门市金莲升高甲剧团创作的高甲戏《大稻埕》，描写的是1895年清朝政府与日本签订了丧权辱国的《马关条约》，将台湾割让给日本，全剧没有正面表现战争，而是通过民众的意识向世人发出“愿人人战死而失台，绝不愿拱手而让台”的惊天动地的呐喊。《大稻埕》服装设计以服装史中“满清十八滚”及我国东南地区闽式服装结构的设计元素来处理造型，角色的时代感与地域性富有特色。剧中母亲的服装以大块面的空来构成虚，镶滚的密来达到实，装饰上以鲜明的虚实相生来传达清代服饰的鲜明特征，也与剧中母亲殷实的家境相符（见图0-6）。

图0-6 《大稻埕》剧照

广西戏剧院创作的壮剧《冯子材》取材于民族英雄冯子材当年抗击法国侵略者的史实，服装设计大胆采用壮族服饰，色彩使用蓝、黑、棕三种颜色，结构为上衣短领对襟，缝一排（六至八对）布结纽扣，胸前缝小兜一对，腹部有两个大兜，下摆往里折成宽边，并于下沿左右两侧开对称裂口。穿宽大裤，短及

膝下。有的缠绑腿，扎头巾，款式富有个性。以具有广西地域特色的服饰造型来对应地方剧种及剧的发生空间，巧妙地将戏曲程式与地域、时代交汇融合，既有史实感，又有异域情，结构上富于变幻，色彩上浓烈厚实，材料上多样穿插，总体上具有交响性（见图0-7、图0-8、图0-9、图0-10）。

戏曲现代戏服装中的时空鲜明性，不仅反映在现

图0-7 《冯子才》剧照1

图0-8 《冯子才》剧照2