

现代舞台服装设计丛书

服装高等教育『十二五』部委级规划教材（本科）

情感对话

——舞台服装设计

教学与创作

韩春启 著

中国纺织出版社

现代舞台服装设计丛书
服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

情感图话

——舞台服装设计教学与创作

韩春启 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作为服装高等教育“十二五”部委级规划教材之一，是一本专门针对舞蹈、戏剧等舞台服装设计人员及专业师生的教材。

本书作者从自身的经历出发，对舞台服装设计在艺术教育和技巧学习的层面进行了梳理。从中你也许可以感受到一个人从懵懂无知的起步到进入艺术殿堂的过程。同时，也可以看到一个学生逐渐成长为老师的过程。

本书图文并茂，夹叙夹议。内容翔实、图画丰富、语言朴实，记录了从学生到老师的真情实感。本书适合专业院校师生和艺术爱好者阅读、使用。

图书在版编目（CIP）数据

情感图话：舞台服装设计教学与创作 / 韩春启著.

—北京：中国纺织出版社，2015.10

（现代舞台服装设计丛书）

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

ISBN 978-7-5180-1142-1

I. ①情… II. ①韩… III. ①剧装—服装设计—教学研究—高等学校 IV. ①TS941.735

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第240198号

策划编辑：李春奕 责任编辑：杨 勇
责任校对：余静雯 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010-67004422 传真：010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2015年10月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/20 印张：9
字数：98千字 定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育学会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入

手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国职业教育的发展要求。

前言

自从20世纪70年代毕业到21世纪初，算起来也大大小小干了不少的活儿。那时候年轻气盛，有一股不服输的劲，甭管什么活儿，没有不敢接的。这些活儿有艺术的，也有纯粹应景的。经验也许没有那么多，但是耳濡目染地站在旁边看，也多少有些心得。也是赶上好环境，净跟着大师们干事。从孙家铨、王振山、王锡平老师，到沈尧定、郑曰洋、王临友、金泰洪、孙振东等一大批优秀的艺术家。你想，跟这些大师干活儿想不学东西都难。

那些年要说学习可比在学校体会得深。虽然我上学那时候是“文革”期间，但我渴望学习的欲望可比你们现在强。但是，年轻人都一样，原来老师也说要多读书、多实践，可是一有风吹草动就忘脑后去了。在毕业后从这些老师身上除了学习技术，更重要的是

感受到艺术家的人品、气度和素养。这些当时没怎么意识到，只是觉得这些老师人好，应该好好向他们学习。现在想来那是一种润物细无声的情感交流，也是一种温暖的艺术教育。

世界上事情的难易全在于你会不会和有没有兴趣。多难的事对会的人一点不难，多复杂的活，对有兴趣的人一点不累。舞台美术这门手艺也一样。开始，我也不知道舞台美术是干啥的。后来知道了心里这高兴。因为这行当学的杂，面广，当时理解似乎还用不着学太深，有点水就能和泥，学点本事就可以干活儿，正对我路。虽然随着学习摸索没有我想的那么简单，但基本上我学的那点东西都没糟蹋，好歹全用上了。“骗”了不少导演，也挣了点私房钱。那时候我给马运洪、郑曰洋老师做助手，担任电视剧《西游记》的美

歌剧《霸王别姬》服装设计及打样

南宁“风情东南亚”服装设计及打样

工；给刘宝骏、付红老师做助手担任电视剧《红楼梦》的美工；给蔡龙西老师做助手担任电视剧《末代皇帝》的美工。其他要提的就是大型革命舞蹈史诗《中国革命之歌》的创作。那时候中国的全部舞美精英们几乎都在这里，我作为最小的“小韩”，也在这个大会堂里上蹿下跳地折腾了一把。其他的事情太多了，根本记不过来。就拿画景来说，我们一年画的景不说盖满全中国，起码盖满海淀区还是有富余。当然这话有些吹牛，就是说，干的戏多，画景画得手都磨出茧子来了。

多少年过去了，后来自己也做了老师，也试着用另一种角度审视和观察这门学问。发现舞台美术其实就是一门手艺，只是它相对于开荒种地稍微复杂一点而已。可是在学校里，不像在外边想怎么干就可以怎么干，这里规矩太多，且常常注重形式。后来，我慢

朝鲜歌剧《红楼梦》服装设计及打样

慢慢摸出一些小窍门，既能符合舞台美术的教学规律，又能让学校的规范得以实施。

这么多年下来，也有好多届学生毕业。有些学生回来谈起学校的学习大多唏嘘不已，也让我看到那时候的自己。其实，我的教学理念就是认准一条——实践。舞台美术其实有两条线：一条线就是实践，干活儿中能学到很多。要是老师带着那就更好，只要不偷懒，大胆地干，不要怕错。另外一条线我叫它“暗功”。是什么呢？那就是看不见的一些内功，如读书。听起来好像不太搭边，读书与舞台美术有多大关系？其实不然。你不要看你身边不读书也成大师的那些人，你怎知人家是如何练就深厚的内功的？所以，不要被那些表面所蒙蔽。要从自己的情况出发。我的经验是先把自已定位为不是天才，在此基础上，尽量多读书。各种类型的书都

要读，不要仅限于经典书。不仅要读小说，还要热爱诗歌散文，喜欢心灵鸡汤。中国的、外国的、言情的、武打的统统涉猎。慢慢的，你会觉得周围的一切都不一样了，那就是读书的作用。从实用的角度看，舞美设计师你不知道会碰到个什么题材的戏，什么内容的剧，涉猎广泛，到时候你干活儿才会得心应手。

内功还不全是读书，还要行千里路。有机会或者利用所有机会将出差、回家和开会等这些活动，都当做是一种采风积累。或记下感想，或画几幅速写，既锻炼自己的手活，还开阔了视野。最重要的是养成一种好的生活学习的习惯，这比什么都重要。

我认同大学就是寻找学习方法的说法，因为你以前的学习都是灌输式教学，根本就不是学习而是为了应试。到大学你应该好好想想了。这里不会有人硬要

你如何，但你自己要学会如何。时代已经变化，终生学习是现代的学习观念。因为变化太快，不学习就会被抛弃。所以，在大学里去寻求一种适合你的，能够终生伴随的学习方法至关重要。

我知道你们就是当年的我，即便我说一千遍，你们听见但没记住，知道了也不知道怎样去完成。没关系，作为老师我必须说，不说那是失职，但信不信由你。总之，我把自己的一点感想体会写出来，希望能对你有所触动，也算我没有白费一场心思。

韩春启

2014年12月10日

CONTENT 目录

第一章 学生和老师的缘分	1
一、敬师礼——久违的仪式，情感的真实表达	3
二、谈专业——一个美丽的目标或一个温柔的陷阱	5
三、用真情——老师的责任	9
四、讲实话——学生也不易	13
第二章 戏剧和游戏的快乐	21
一、从戏剧出发——兴趣游戏，玩儿就是艺术	23
二、多读书——情感体验，阅读就是学习	25
三、多干活儿——在玩儿中实践	27
第三章 情感的形状是画出来的	29
一、有兴趣，打好基础，用心学画.....	31
二、持之以恒，情感在里头.....	51
第四章 快乐是情感酿造的	67
一、设计有情才精彩——从戏出发，情感在里头	69
二、有心与无心.....	72
三、技术有根才耐看——从艺出发，感情在里头	73
四、感受采风——自然与人的情感	85

五、触发灵感——创意和绘画兼得	87
六、搜集素材——形象提炼是情感酿造的过程	89
七、敦煌——一个梦一样的地方	96
第五章 设计实践	103
一、旅游演出服装设计作品	104
二、大型活动服装设计作品	109
三、舞蹈服装设计作品	110
四、插画服装设计作品	118
五、舞台设计作品	124
第六章 老师的酸楚与期盼	133
一、我对艺术教育的困惑与思考	135
二、学生们的话	141
三、艺术教育的情感教育——沟通，师生以诚相待	162
四、谢师礼——情感的链接	165
五、缘分——写在你们毕业的时候	167
六、结束语	169

学生和老师的缘分

“

我是无神论者，但我相信缘分。

特别是老师和学生，似乎冥冥之中有一种引力将我们连接在一起。这种连接不是点到为止，也不是顺水推舟，而是一种刻骨铭心。只是这种感觉会伴你一生，让你不能忘怀。每一位老师都是从学生走过来的，不单是一种身份转变，更是一种人生位置变换。而给我们真正留下印象值得回味的，是那些真正触动我们情感的经历。

大学的敬师礼就是那种简朴而深刻的人生仪式。 ”

2008级毕业生谢师礼

一、敬师礼

——久违的仪式，情感的真实表达

现代化的大学有一套既定的规矩。从入学报到接受入学教育，到四年中每个阶段都有据说是科学的安排，但很多在我看来纯粹就是形式上的东西。如每年的新生军训，就那么几天的形式流程，再说得天花乱坠，我也不信它能对孩子的心灵产生多大的帮助。还有一些形式就不说了。

我这样说并不是说形式不好，相反，从事艺术的人从某种意义上讲就是在创作形式。但形式一定与内容有关且能水乳交融。我以为大学中的敬师礼就是一种好形式。因为学校是研读学问的地方，而我们每个人一生中都离不开老师的教导和影响。所以，尊敬老师是一个文明社会最基本的礼仪形式。而今天在大学里，一本正经地进行这样一种仪式，往往让人感到有些另类。那其实是这个社会存在问题，因而使这种仪式显得突兀。

特别是在今天，我觉得这种回归传统的仪式更有必要。现在，几乎全社会都呈现出一种浮躁的求学心态，盲目的追求学历，使艺术教育表面光鲜而实际荒凉。这是一个既可悲又无奈的现实。人们在一纸学历

面前蒙上自己的眼睛，为一个虚幻的名分在学历的独木桥上拥挤挣扎，甚至为此弄虚作假、行贿欺骗，无所不用其极。很多极端的事情发生在大学，但根子其实是社会的教育系统出了问题。我当然知道，在这样的情况下去参加一个敬师礼，不但像一种作秀，其实也真的起不了多大的作用。但“不因事小而不为”，不能因为怕被人讲而不做正确的事，这是自古以来老师就反复告诫的话。

如果有人说敬师礼就是一场秀，那又怎样？有什么不好？如果所有的学生和老师都能以礼相待，这个秀做得好！就应该永远做下去。其实，敬师礼是一种仪式，而且是一种平淡而温暖、重情而深刻的心灵洗礼。这样一个简单但是特殊的仪式——敬师礼，目的在于强调人与人之间应有的尊重。本来社会礼仪是一个国家的文明标志之一，但在自由开放的今天，人们似乎已经淡忘一些作为人应该具有的起码的礼仪，很多优秀传统的、心对心的礼仪已经被逐渐忘却，或者已经变得庸俗和廉价，而这些却是人类进化、文明进步的重要标志之一。

2012级新生敬师礼留念

敬师礼是一种古老的礼仪，远在周朝之前中国就已经有较完备的敬师礼仪的记载。敬师礼是一种文化，它标志着一个国家和民族的集体素养，承载着文化传承的敬畏和教育崇高的认知。虽然现在文化教育存在种种问题和不足，但我相信，只要我们每个人回到本真，只要人的良心还在，师恩终能感知，只要缘分相合，师生总会诚心相伴。和你们一样，在老师面前我永远都是学生，时至今日，仍然能在老师身上汲取知识营养和为人之道。你们敬师，敬的不是哪个人，而是为人之道，行为之德。因为明天你可能也成为师长，

担负起传承爱的恩泽和善的理想的职责。

敬师礼就是一个郑重的承诺，因为我们都在努力做一个有教养的人。因为我们将自己的名字写在一起，缘分将让我们今后共同分享快乐、痛苦、幸福与悲伤。因为我们是师生，我们在共同的路上。

二、谈专业

——一个美丽的目标或一个温柔的陷阱

我说专业是个“陷阱”可能有些过激，但我只是想告诉那些煞有其事的选报专业的学生和家长们，你认为的所谓专业早已不是字面上的意思。那些将兴趣与专业挂钩的学生往往会很失望，原因就是你对专业的理解与实际情况有差别。专业也许并非你想象、认为的那样，如很多学校都大肆将成功的校友作为专业的典范宣传，这就造成名人现在的成功与专业直接相关的假象，很多考生和家长则愿意相信好专业会带给学生好的未来。从某种意义上讲，这也没有错，甚至有一定的道理。但问题是今天的专业名称与专业内容已经偏离的太远，非但名不副实而且还生造概念。此种现象在艺术专业教育中尤甚。

本来专业就是为一个人提供兴趣学习或从事工作的一种预先选择。但今天已经变成一种极其实用主义的职业选择。人们对着现在的社会商业价值进行选择。家长和学生常常会问：“老师您觉得这个专业将来好找工作吗？或者这个专业将来发展前（钱）景好吗？”每到此时我常窘迫难言，不知说什么好。我理解家长的心态，只是恨自己太无能为力。专业对位社会需求是

一个很难把握的概念，往往给人一些虚幻的错觉。这种需求似乎人人都清楚但又都不清楚。它很具体，就在我们身边，甚至有具体数字，但这些数字又很空泛，不知用什么方式统计出来的。所以，真正需要做判断的就留给了我们自己。对一个学校的一个专业来说，需求是具体的，它有一个辐射圈也就是实际就业圈，形成这样的就业圈需要时间的积淀和教育质量的维护，它包括人脉关系等。但毕业生的质量永远是硬道理，社会上更大的需求信息不可能作为就业考量的准确标准。

（一）大学教育

大学教育含有很强的技能教育，特别是艺术设计专业更是如此。但是，从根本上讲，艺术教育应该以全面的素质教育作为目标和理想。当然，全面的素质包含技能教育，但只重视技能的艺术教育却会沦为低级的职业教育。在这个意义上我认为很多考生甚至学生都跳进了专业的“陷阱”。学生甚至老师容易有一种错误观念，他们以为专业是大学教育的一切。其实，专业选择不可能与职业选择直接对位，事实上也

考试现场一

不可能做到。大学的专业教育只是素质教育的一种形式，学生在大学中不仅要接受技能教育，还应掌握知识运用的能力，同时还要学习各种人文知识，树立正确的世界观、人生观和价值观。这些才是所有大学教育的根本，而不是专业技能教育就是一切，并以此来自我蒙蔽。今天的专业门类还在迅速变化之中，以应对未来不断变化的社会需求环境。面对需求，教育永远滞后，因为教育需要时间。但强化综合性的教育模式，可以对学生自我拓展性的培养产生良好影响，使专业跨界成为可能。当然，它是有条件的，不太可能是普遍的，但是这样的教育意识却十分重要。在这个意义上，我对你们说：“注意！专业是个‘陷阱’。”

由于从小学到高中都采用模式化教学，教出优秀的考试人才，却抹杀大多数人的创造性思维。而你们无论以何种心态进入大学，其实都应该重新思考一下学习的真正意义。艺术学习最重要的就是：你有兴趣吗？通过一个学期的粗浅了解，燃起你对某一种技能

的兴趣了吗？如果你不想就混个文凭，那就应该为自己的四年做一个规划。别和我说你真的喜欢这个专业，我要知道的是，你是否为此可以不考虑将来的工作，不在乎能否挣钱，甚至与望你成龙的父母对立？就是从事此专业一辈子也无怨无悔？我想没几个人真这么喜欢，所以我们也别谈什么真正的艺术家。我们充其量就是个行家能手罢了。

要成为行家能手，我们得学点什么吧？那就先从方法开始。大学要求你要有很强的自主学习能力，所以你可能要花一点时间尽快调整自己的学习方法。简单说，以前是要你学而现在是你要学，过去是死记硬背而现在是理解和探究。我知道学习方法与习惯不太好改变，但是你必须改变！因为不如此，你就永远走不出被动考试的阴影。大学里也有各种各样的考试，实话说也和你过去考试没啥区别，我本人也不赞同这种考试方法。问题就在于你不能唯此考试为学习的终点，那种考试应该花你很少的精力，而大部分精力应该主动投入在创造性训练和技能苦练方面。

专业考试现场

我的感想是，大学真的是个非常好的试验场。为什么呢？让我告诉你。

第一，你可以在这里交到真的朋友。我指的不光是同学式的朋友，有的可能会成为你终生的朋友。除这些朋友，更主要的还有老师。在大学里，老师既要有真正的师道尊严，又要有爱心，有本事，有能力，有真道，有追求，有理想。另外，老师和学生就是朋友，无论年龄是否接近，都可以真诚交流，在交流中碰撞思想，挑战观念，达到教学相长的目的。这种朋友相对单纯，不会附加各种利益。而且会在未来一直成为你生活和学习的助力，这是你人生中的重要资源。

第二，在这里可以进行各种试验性的探索和实践而不需承担失败的后果。我的体会是，你尽可以在此犯各种错误而吸取经验教训，因为你是学生。你尽可以对各种自己感兴趣的事进行多种反复的探索，一旦成功，成本是老师和学院的，成果却是自己的。

第三，尽可能地去接触一些陌生的领域。如选修

一些大学的平台课程，甚至尽量与自己所谓的专业拉开距离，去尝试多了解不同的专业。这样，才有可能让你慢慢地解开封闭的应试思维惯式，也才能试着真的创造点什么。

大学四年一晃就过去。学习方法却不可能一蹴而就。但是如果你不主动地试图改变，那你将只能在一种既有的“管道”中延长时间而已。你会在一个个考试中得到很好的成绩，却在后来发现自己最多只是个考试机器。所以从现在起你就应该质疑，质疑自己的学习方法，质疑老师的观点和授课方式，质疑大师的理论和言行，质疑那些似乎天经地义的知识。这才是创造思维的温床，这才是一个有艺术情感的人。只有这样，你才有可能真的成为一个具有艺术家气质的人。当然，你现在就可以质疑我这种说法，只要你能思考和思辨这些问题。

那时候，我们不但有师生的经历，还有朋友的情感。我也许帮不上你，但我一定是你成功的旁观者。