

现代舞台服装设计丛书

戏剧人物 服装设计：

韩春启舞台作品精选

韩春启

著

现代舞台服装设计丛书

戏剧人物

服装设计：

韩春启舞台作品精选

韩春启

著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是作者对戏剧、舞蹈等舞台服装设计的创作总结。作者根据自己多年的教学经验和艺术创作实践,以通俗易懂的方式,展示了一个设计者在舞台服装设计领域的历程。书中呈现了大量的设计效果图,从中可以看出设计者的不同风格与创作轨迹。这些设计图均是演出的实例,对专业师生和从事舞台服装设计的人员具有很好的学习和参考价值。

全书图文并茂,内容翔实丰富,针对性强,既适合专业院校师生使用,又可供服装设计者参考。

图书在版编目(CIP)数据

戏剧人物服装设计:韩春启舞台作品精选/韩春启著. —北京:中国纺织出版社, 2016. 1

(现代舞台服装设计丛书)

ISBN 978 — 7 — 5180 — 1958 — 8

I. ①戏… II. ①韩… III. ①剧装—服装设计—高等学校—教材
IV. ① TS941.735

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 212663 号

策划编辑:李春突 责任编辑:陈静杰 责任校对:楼旭红
责任设计:何建 责任印制:王艳丽

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

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:889×1194 1/20 印张:12

字数:103 千字 定价:78.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

序言

与春启合作近30年了。从舞蹈《秦俑魂》刚武矫健的战士，到舞剧《大梦敦煌》绚丽斑斓的人物长廊；从《情天恨海圆明园》浓郁北京风情的画卷，到诗画《东方神珠》奇异梦境的幻象……一个个栩栩如生的人物造型，款款准确而生动的服饰，为舞台的艺术形象塑造增添光彩，也为人民大众欣赏与接受这些艺术形象提供了必不可少的素材与想象！

春启的成功在于：他对艺术的挚爱与近似苛刻的独特追求。多年来，我任何时候找他，哪怕是深夜，只要是谈创作，他立刻激情迸发，为此其妻子常常赞赏地抱怨：“只要维亚一来电话，我们全家就兴奋，无法入睡！”有时，为了一个款式，甚至为了一个领口、一条饰带，他能与我争得面红耳赤！多年来，我就是和这个“裁缝”时常探究文本、商议场面，甚至讨论音乐情绪，就这么艺术地生活、艺术地工作，一路走过来。

春启的成功在于：他对生活的热爱与观察。为设计一台世界风情的歌舞晚会，他查阅大量世界各国各地区的服饰资料，这还不够，他还跑到美国、法国、东南亚地区实地考察拍摄，为的就是舞台上每一位艺术形象的准确与生动。舞剧《大梦敦煌》中古代西域服饰的色调与构成；建党90周年文艺晚会《我们的旗帜》中众多革命历史人物与现代百姓形象朴实质感的把握；2008年北京奥运会、2014年南京青奥会中富有高科技含量的未来形象设计，都体现了春启丰富的生活阅历与积累。30多年来，他就是这样一步一个脚印走过来的。

春启的成功还在于：作为一位设计大师，他对人物形象服饰造型的制作精益求精。从概念图至最后制作完成，服装穿到演员身上，这一针一线，一剪一刀，就是大师成功的必不可少的台阶。30多年来，他就是这样一件件地“缝”就了令人难忘的“形象”！

春启的成功原因还有很多，在此无法一一道来。30多年后的今天，春启还在往前走，他在“缝补”之余，又拿起笔来，从事文学剧本创作，这已引起文学同行们的注目与钦佩！我也注目并祝福春启在艺术创作之路上一直前行！

2015年1月

自序

从20世纪80年代到今天，一晃30多年过去了。每天忙忙碌碌好像干了很多事情，待真要总结的时候，突然发现瞎忙了很久，而有意义的事情不多，不禁感叹时光飞逝，人生苦短。作为一个还算认真敬业的老师，不知道如何让学生真正认识时间的宝贵，只知道时光不能倒流，人不可能回到从前，如果学生荒废学业，将来只会望天感叹、追悔莫及。我知道这样的告诫可能没多大作用，学生也听不进去。但是我还是要说，要告诫。作为一名老师，我不仅尽可能地采用一些好的教学方法传授学生知识，同时用自己的经验和教训与学生真诚交流。从艺术学习的角度看，如果你能看到一个老者曾经走过的人生轨迹，这也许会对你有些启发，那就是缘分了。

按理说，我算是很幸运的了。在那样的年代能上大学等于一步登天，然后我又遇到那么多好老师，这才能一步步走正。毕业后也几乎没闲过，什么都想试试，从电视剧美工到舞台灯光师；从化妆助理到绘景能手；从与国际大腕合作到服装厂的监制。这么说吧，舞台美术这个行当的活儿我几乎都干过。最后，连自己也没想到怎么就定到服装行当里了。也许我从骨子里就是个缺少追求的人，所以只要是艺术活儿就行，这已心满意足，相信饿不死也累不坏。我一直以为艺术都相通，无所谓半路和起点，只要你坚持不懈、持之以恒，总会见到亮。

舞台服装设计也是如此。

今天的设计师和学生似乎有很多渠道来获取机会和灵感，但我们那时候不行。所以我们要付出更多的精力和时间，但也让我们能安下心来做事，养成了一些好习惯。比如，设计人物形象要有出处，动态造型要有表现力等。在我看来那些严谨和务实的习惯，对今天的学生来说仍然没有过时。所以就借此书来总结一下。当开始搜集、整理资料时，才发现很多原来的东西都散失了，只好重新绘制、补充，尤其是一些效果图。虽然没有了过去的历史感，但是图面效果应该更好。毕竟，那些剧目已经是很久以前的事情了。

这里收录的一些戏剧设计图，部分是用电脑技术绘制完善的，在表现风格上必然有一些改变，希望对刚入行的年轻人和学生有一些借鉴和帮助。需要说明的是，我的大量设计图都是在学生们的协助下在电脑上完成的，是我与学生们共同完成的。此外，从戏剧导演到服装工厂制作，有很多人都参与到服装设计当中，我心怀感激，更感怀教学相长和青出于蓝的美好意境。

你懂的！

韩春启

2015年1月于北京艺典工作室

目录

舞剧

《玄凤》
《悠悠雪羽河》
《满江红》
《大梦敦煌》
《情天恨海圆明园》
《鹤鸣湖》
《草原记忆》
《徽班》
《格萨尔王》
《红楼梦》
《太极传奇》
《红高粱》

DANCE DRAMA

The Resurrection of the Phoenix / 5
The Long Xue Yu River / 9
The Azolla / 13
The Dream of Dunhuang / 17
Love and Hate in the Summer Palace / 27
Lake of the Crying Cranes / 37
Memories of the Grasslands / 43
The Anhui Theatre Troupe / 47
The Hero King Gelsall / 55
Dream of the Red Chamber / 61
Tai Chi Legend / 67
Red Sorghum / 71

歌剧

《霸王别姬》
《西施》
《高山流水》
《雪原》

OPERA

Farewell My Concubine / 83
The Ancient Chinese Beauty Xi Shi / 89
Lofty Mountains and Flowing Water / 95
Snowfield / 103

戏曲

秦腔《杨贵妃》
评剧《胡风汉月》
秦腔交响乐《梦回长安》

CHINESE OPERA

The Ancient Tang Beauty Yang Gui Fei / 115
The Story of Cai Wen Ji / 119
Dreaming of the City of Chang An / 123

音乐剧

《甘嫫阿妞》
《蝶》
《花儿与少年》
博物馆版《金沙》

MUSICAL

Gan Mo A Niu / 131
Butterflies / 135
Flowers & Youth / 145
Jin Sha / 151

歌舞剧

《西洋行》
《北京之夜》
《哒哒瑟》
《秘境之旅》
《梦回大唐》
《大风歌》
《唐乐宫》
《太阳神鸟》
《日月大明宫》
《梦幻太极》
《吴越千古情》
《千回大宋》
《烟雨凤凰》

SONG & DANCE DRAMA

A Journey to the West / 159
Beijing Nights / 163
Wonderful / 167
A Mysterious Journey / 171
Dreaming of the Tang Dynasty / 175
Song of the Wind / 179
The Tang Dynasty Palace / 185
The Sunbird / 191
The Palace of Da Ming / 195
Tai Chi Illusions / 205
The Romance of Wu Yue / 209
The Magnificent Song Dynasty / 215
Misty Rain Phoenix / 219

创作年表

CHRONOLOGY OF PRODUCTIONS / 224

后记

EPILOGUE / 231

舞剧

DANCE DRAMA

在我的印象中，舞剧是最不被人当作戏剧看待的。原因是，从非专业的角度看，舞剧的故事很难看出来，人物跳来跳去也不知为啥；音乐很好听，但有时确实也听不出个所以然。总之，确实不是我们习惯中认为的戏剧样式。从专业的角度看，舞剧的抽象性和意向性以及人物表演的特殊性，同时再加上戏剧结构的弱化，也好像减少了很多“戏剧”感。

但舞剧确实是戏剧。

因为舞剧具有戏剧要素中的全部因素，就是语言也被音乐化了。至于音乐这种“语言”是否每个人都能听“懂”，那是另一个问题了。故事和戏剧结构的弱化也凸显出舞剧的另一个特征，那就是极强的观赏性，也就是强调审美感受。通俗地讲，我们到剧院去观赏舞剧，更多地去看舞蹈技巧的表演和音乐与动作的完美结合，而不是去了解一个动人或悲愤的故事。因为，那个简单的故事我们早就知道了。

舞剧的戏剧性更多地体现在人物的塑造方面。舞剧中的人物形象容易被人误解，原因就是舞剧人物与话剧和影视中人物形象相比，概念单薄。概念指的是舞剧的戏剧“程式”，单薄一般是说的服装。这两点也许正是其自身特点。但这是由舞剧特殊的艺术形式决定的，与其他戏剧形式不同的除了戏剧样式外，还有差异极大的表演方式。演员要用动作，有时还是难度极高的技巧动作来完成人物形象塑造和故事的推进，决定了它不可能像话剧那样演绎戏剧。而动作的实用性——即表情达意是很重要的指标。这就要求其服饰造型要适应或帮助其完成这些任务，否则就不能成为舞剧人物服装。

另外，舞剧中的戏剧性还包含着重要的“独立审美”性。所谓“独立审美”性是相对于其他戏剧形式而言。看舞剧除了了解故事和人物，更重要的还要看演员和表演，如演员的技巧、炫技等，这些都会给观众带来审美愉悦。像戏曲一样，我们虽然早已知道了故事的结果，但还是不止一次地走进剧场，去体验那种独立审美性所带来的愉悦。所以，舞剧与其他艺术一样，具有构成戏剧的全部要素，只是比其他戏剧形式更抽象，更具有独立审美性，也更加高级罢了。

我认为，就舞剧来说，分幕、时间长短并不一定是舞剧的必要条件。一个小舞蹈只要具有表达完整的音乐，以及具有人物冲突和事件的铺陈，就完全可以算作“舞剧”。也就是说，舞剧就是用舞蹈动作构成的戏剧。如果从这个意义上讲，舞剧就比较多了。但是真正成功的舞剧并不多，这是因为舞剧创作是一个非常复杂、综合的过程，而服装仅仅是其中最不受观众关注的一部分。

舞剧中的人物形象其实要从“舞”的角度看，就像歌剧中演员的外部形象往往要让位于声音一样。但舞蹈演员的形象一般都很好，男士帅，女士漂亮。这就常给人一种“千人一面”的感觉，也容易给人以单薄浅陋之感。但平心而论，舞剧演员在塑造人物过程中所付出的艰辛，往往比其他剧种的演员要大很多，也困难很多。因为他或她不但要表演戏剧，而且还要呈现高难度的技巧。当我为这些人物进行造型时，我常常以真善美的标准去思考、衡量，尽力去表现人物动态的神韵，当然也要挖掘他们的内心世界与戏剧情境。虽然我知道自己能力有限，做得还很不够，但从我的努力中你还是可以看出那种强烈的愿望和不懈的付出。

最后我要告诉初入设计行当的年轻人和学习戏剧服装设计的学生，如果你能有机会从舞蹈或者舞剧人物设计入手，这不只是一种特殊的锻炼途径，而且有助于你为未来做好充分的准备，会给你带来创作的惊喜。

信不信由你。

《玄凤》

The Resurrection of the Phoenix

广州芭蕾舞团，1997 年首演于广州

编 剧：张建民

导 演：张建民

作 曲：杜鸣心

舞台设计：金泰洪

服装设计：韩春启

芭蕾舞剧《玄凤》虽然是我做过的为数不多的几部芭蕾作品之一。但《玄凤》确实是我特别看重并极其认真做的一部戏。首先，我特别喜欢这个题材，不知为什么它让我联想到《天鹅湖》；其次，它的音乐我觉得也特别好听。所以，我几乎用了全部精力来进行创作。

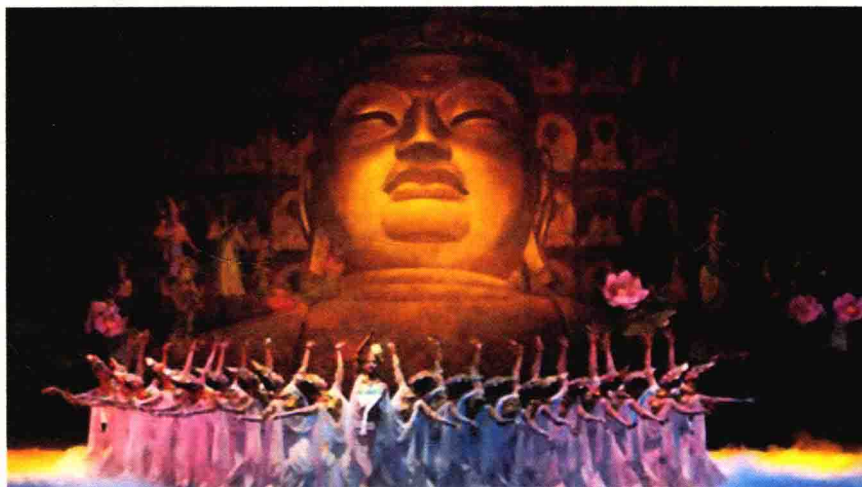
令人遗憾的是这个戏好像也没有演几场。但是服装造型还一直让我觉得意犹未尽，总想有一天《玄凤》会复活。

《悠悠雪羽河》

The Long Xue Yu River

甘肃敦煌艺术剧院，1999 年首演于兰州黄河剧院

导 演：门文元

作 曲：朱嘉禾

舞台设计：金泰洪

服装设计：韩春启

灯光设计：姚兆宇