

• 现代舞台服装设计丛书 •

韩春启 著

CREATIVE SKETCHES OF DANCE

COSTUME DESIGN & SCENE

舞蹈服装

设计·场景

创意

速写

中国纺织出版社

现代舞台服装设计丛书

舞蹈服装设计·场景 创意速写

韩春启 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

速写,既是一种快速写生的方法,也是一种独特的艺术形式。本书针对舞蹈服装、场景设计,呈现了大量精美简练的速写作品,通过创意速写的方式,解剖艺术创作的过程,告诉读者如何捕捉灵感、快速构思和设计,并确立自己的风格。全书图文并茂,融独特性、创造性和趣味性于一体,具有较强的启发性和可读性。

本书适合舞台服装从业人员、时装设计相关专业师生以及广大爱好者阅读与收藏。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈服装设计·场景创意速写/韩春启著. —北京:中国纺织出版社, 2013.1

(现代舞台服装设计丛书)

ISBN 978-7-5064-8934-8

I. ①舞… II. ①韩… III. ①舞蹈—剧装—设计—速写技法 ②舞蹈艺术—舞台设计—速写技法
IV. ①J717②J714.1③J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第176582号

责任编辑:李春奕 责任校对:陈 红 责任设计:何 建
责任印制:陈 涛 版式设计:于 冉

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

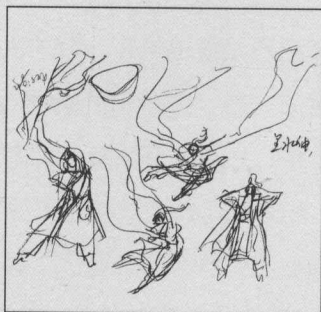
2013年1月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/20 印张:9

字数:100千字 定价:36.00元

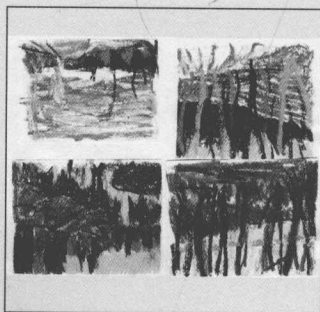
凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目 录

涂画篇

- 一、涂画有“趣” 11
- 二、别把老师当大师 101

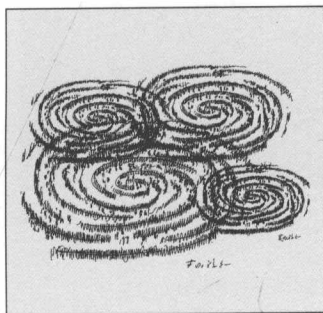
资料篇

- 一、模仿、资料与创新 110
- 二、观察、记录与思考 113

设计篇

- 一、兴趣与戏剧 118
- 二、从涂画到效果图 119
- 三、沟通的媒介 121

场景篇

- 一、服装设计和场景 142
- 二、创作感悟 146
- 三、涂画有“戏” 180

现代舞台服装设计丛书

舞蹈服装设计·场景 创意速写

韩春启 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

速写,既是一种快速写生的方法,也是一种独特的艺术形式。本书针对舞蹈服装、场景设计,呈现了大量精美简练的速写作品,通过创意速写的方式,解剖艺术创作的过程,告诉读者如何捕捉灵感、快速构思和设计,并确立自己的风格。全书图文并茂,融独特性、创造性和趣味性于一体,具有较强的启发性和可读性。

本书适合舞台服装从业人员、时装设计相关专业师生以及广大爱好者阅读与收藏。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈服装设计·场景创意速写/韩春启著. —北京:中国纺织出版社, 2013.1

(现代舞台服装设计丛书)

ISBN 978-7-5064-8934-8

I. ①舞… II. ①韩… III. ①舞蹈—剧装—设计—速写技法 ②舞蹈艺术—舞台设计—速写技法
IV. ①J717②J714.1③J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第176582号

责任编辑:李春奕 责任校对:陈 红 责任设计:何 建
责任印制:陈 涛 版式设计:于 冉

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年1月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/20 印张:9

字数:100千字 定价:36.00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

这是一部解剖艺术创作过程的书；这是一部图文并茂的书；这是一部看似轻松，实际上做起来却并不轻松的书；这是一部有可能把艺术创作变得愉快的书。

听说过医生要学解剖，画人物的要学人体解剖，画风景的要学树木解剖，但是“艺术创作”呢？它不是个实体，它是个过程呀，它能够被解剖吗？没听说过！想听听吗？就请打开面前的这部《舞蹈服装设计·场景创意速写》，它将解剖一幕幕舞台剧中的服装设计过程：从头脑中闪现的稍纵即逝的创作灵感，到涂鸦式的勾画草图，再到近乎完整的设计图，最后到华美绚丽的舞台呈现。作者解剖的虽然只是舞台上的服装设计过程，实际上却反映了一切艺术创作的必经之路，凡是从事艺术创作的人都可以从作者的这个解剖过程中获得举一反三的益处，并且可以通过亲身实践，提高自己的创作能力和艺术品位，所以把这本书称做艺术创作的解剖并不言过其实。

作者是一位服装设计师，同时也是一个脑、手不闲着的人，他就好像是一台电脑，只有“开机”和“待机”，却没有“关机”的时候。这种没有“关机”的状态，看起来似乎是他与众不同的地方，其实更是成就他与众不同的原因。他不仅是在拿到剧本、手头有“活儿”要做的时候，才开动脑筋、寻找素材；即使他手头没有“活儿”，他的脑子也不闲着，手也不闲着。因为他从来不“关机”，所以他可以随时捕捉到倏忽即逝的艺术创作灵感。

没有灵感是绝对不可能产生好的艺术品，但有了灵感就一定能够创造出好的艺术品吗？未必！灵感不过是一个美妙的闪念而已，美妙的念头人人都有，何况艺术家？但是真正能够把它们变成美妙的现实或艺术品的人却不多。在本书中，作者展现了他是如何把灵感转变为艺术品的过程。在这个过程中，能够算做他的秘密武器的，就是储备在他头脑里随时听从他调遣的“形象”大军！这支“形象”大军源于他平时对生活的观察和记录。生活里千姿百态的人生，社会上各色人等特有的面貌，周围环境的喧嚣嘈杂……这些都逃不过他

的眼睛，更不会从他的笔下溜走；他饶有兴趣（绝不是纯理性，也不是盲目）地观察着、兴致勃勃地记录着。这些形象的日积月累使他的头脑里形成了一支浩浩荡荡的队伍。养兵千日，用兵一时，在他需要把头脑里的奇思妙想转化成具体形象的时候，这支“形象”大军就派上了用场。所以他在他们这个行当里是出名的快手，当然质量也绝对属于上乘。他就是怀揣着这个秘密武器闯进了当今舞台服装设计大师的行列，在诸如2008北京奥运会、2010广州亚运会、2011深圳世界大运会……诸多大型演出中都留下了他深深的足迹。

就像舒伯特把一时闪现在脑海里的美妙旋律记录在他的衬衣袖口上一样，作者也是随时、随地、随手把闪现在脑海里的各种人物造型记录在任何可以由他“涂鸦”的东西上，他的这种像顽童一样随手“涂鸦”的习惯已经深深地根植在他的艺术创作之中：抓住稍纵即逝的创作灵感需要“涂鸦”，积累生活资料需要“涂鸦”，构思草图需要“涂鸦”……表面上看，他的“涂鸦”似乎是信手拈来的不经意的游戏，实际上却是他严肃的艺术创作的一个必不可少的组成部分。没有“涂鸦”的过程，他的艺术作品将会成为毫无生气的一潭死水。

当这些被作者涂画过了的纸张杂物被当做垃圾、正要被丢弃的时候，它们没有逃过有心人的眼睛，他的学生们（无愧是他的学生）慧眼识珠，敏锐地发现了这些“废物”的价值。他（她）们把这些宝藏挖掘出来，认真地做了整理和编辑，完成了这件很多人从来没有想到要做的事情，为后学者捡了一个漏儿。功德无量！

是为序。

孙家铨

于方庄巴掌居

2012年1月12日

写在前面的话

从小学画，就此喜欢画画。因为实在找不出当时喜欢画画的原因，所以就认为可能是天性使然吧。但是从没有想到有一天会教别人画画。其实自己也确实没有学好画画，只是所从事的这份工作与画画关系密切，所以至今依然需要动笔涂画罢了。

每次创作都要根据想象来涂画，表现一些小想法。乱写乱画之中，偶尔会抓住一些形象，从此似乎就更喜欢涂画了，久而久之养成了习惯。好像那些人物形象就存在于这些乱写乱画当中，你得一点一点地把它们提炼出来。当然，有时也非常苦恼，吃饭睡觉也想着，可就是找不着。

后来，干的活儿多了，就要不断地绘制一些小草图，也便于做设计时反复比对方案。开会时溜号，旅途上发呆，只要可能，随时都可以拿出笔来画一下。在各种纸上乱画乱涂，这已经成了习惯，改不了了，同时，也觉得时间过得很快，需要珍惜时光，记录转瞬即逝的美妙灵感或形象。开创意会时，随时画几笔，很容易进入创作状态，即使实在没有想法，就画一些参会人员的表情与姿态，这也挺有意思。总之，这些乱画的线条有时竟成为了一种记忆的语言，有时候翻翻，能回想起一些很有趣的事情。

所画的这些小人和场景，有些具有很强的目的性，常作为创作设计的笔记和形象记忆，是针对具体项目而创作的；有些则是随心而起，似乎漫无目的、随笔乱画而已；还有些就是打发无聊的时间，纯粹是一种放松的游戏。

从学习舞美设计的角度看，我觉得养成这样的习惯是非常好的，有人把它叫做“职业习惯”，也许吧。但时时将一些海阔天空、似乎不着边际的想法记录下来，或者把当时的感觉、创意或场景粗粗地画出来，起码没有什么坏处。这既可以随时练练手，也可以开动脑筋，同时还可能对所谓的艺术构思提供一些有用的思路和切入点。

我曾经在《舞蹈服装设计》一书中说过，设计其实是很难说清楚的，更是很难教授的。因为每个人进入创

作的渠道和角度不一样，而语言的传达有时又难以尽意，所以补充一些涂画可能会使交流变得容易一些。而要想掌握涂画，就需要学习一些方法和技巧，并不断练习。只有恰当而巧妙地运用方法和技巧，才能更好地表达形象，从而利于交流和沟通。所以从某种意义上讲，采用一种特定的形式表达富有个性的想法，就可能形成一种艺术的语言。这种涂画的练习就相当于学习一种独具个性的语言。我认为，每个人在进行了基础美术训练之后，都应该掌握一二，但不必一个模样，就像同是说中国话，除了普通话，还有众多的方言，虽然语音不同，但是不妨碍表达，甚至方言有时更具特色。因此，我在这里就算提供一种“方言”吧，不见得准确，但实践证明对我有用，希望也能启发你的艺术潜能，帮助你尽快找到自己的“方言”表达形式。

总之，不管用什么方法，任何能力的培养都需要多练多学，有的人是被迫学习，有的人则是自己的兴趣使然。其实很多兴趣的缺失是因为没有去做。世界上存在太多所谓的兴趣，大多是未经判断的从众行为，我们自己的内心很少思考，因此，很多所谓的兴趣难以彰显独特的个性。所以，只要你愿意试一试，也许涂画游戏会唤醒你真正的兴趣呢。

我希望这些涂画游戏能引起你的一点兴趣。

世界上，无论做多么伟大和有意思的事，需要的是兴趣和自信。游戏既不是为别人，也不是为谋功利，就是为自己快乐和满足。游戏可能幼稚、可能简单，但只要自己有感觉、有心得、有收获，这就足够了。世界上没有绝对的伟大，因为大多数人都是普通人，并做着普通的事。有些事，因起哄的人多了就变得“伟大”；而有些事，由于别人没注意则变得平常。但往往就是平常事、小事，才让人们觉得亲切，并愿意交流和效仿。所以，我这本平常的涂画本，希望能带你做一个小游戏，就为自己玩，但也许你会把事情做得伟大呢，我等着。

最后，感谢我的学生于冉；是她将我这些卖废品的纸片收集起来并变成了一本书。还有黄桂攘和于羽等同学都为此做了很多繁杂的工作，在这个过程中，她们花费了大量的精力处理图片和设计版面，我只是希望她们在这个过程中也能体会到游戏的快乐。

艺术学习是快乐的，而涂画就是艺术游戏。

时间正在流逝，游戏随时可以开始。

在这个简陋却温馨的小屋里，我和学生们每天都在享受着艺术游戏的快乐。

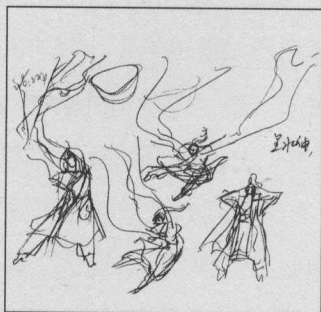
韩春启

于北京舞蹈学院艺典工作室

2011年10月

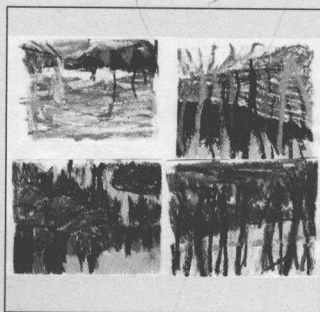
creative sketches of dance costume design & scene

目 录

涂画篇

- 一、涂画有“趣” 11
- 二、别把老师当大师 101

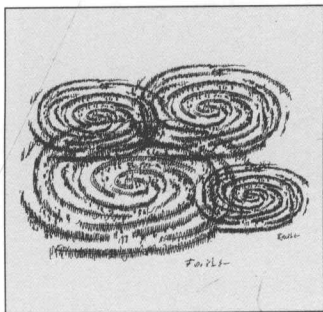
资料篇

- 一、模仿、资料与创新 110
- 二、观察、记录与思考 113

设计篇

- 一、兴趣与戏剧 118
- 二、从涂画到效果图 119
- 三、沟通的媒介 121

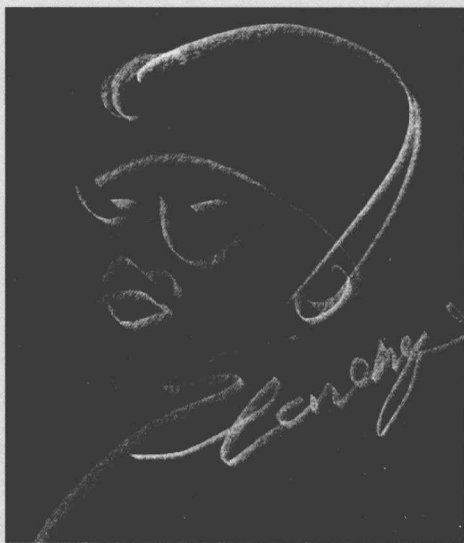

场景篇

- 一、服装设计和场景 142
- 二、创作感悟 146
- 三、涂画有“戏” 180

学而乏术，教无良方，业不专精，
只做一点能做的事。

——韩春启

涂画篇

一、涂画有“趣”

1. 涂画和速写

速写是绘画的一个门类，甚至可以单独成为绘画作品。速写一般有实际对象进行参照，虽然不是照相式的描摹，但基本上要符合对象的基本特征。

而涂画一般可以没有实际对象，但一定要在心里有“对象”，即所谓的“印象”，这更确切。

涂画是一种自己欣赏、陶醉的语言，涂画是个人思想的自由表达。

如果你同意我的观点，你马上就可以开始涂满下面的空白。

