

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPEDIA

CHINESE TRADITIONAL OPERA VOLUMES

戏曲卷

戏曲服装设计

CHINESE TRADITIONAL OPERA COSTUME DESIGN

谭元杰 编著

文化艺术出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

戏曲卷

戏曲服装设计

谭元杰 编著

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲服装设计/谭元杰编著. - 北京:文化艺术出版社,2000.9

(中国艺术教育大系·戏曲卷)

ISBN 7-5039-1966-3

I. 戏… II. 谭… III. 服装(戏曲)-设计

IV. TS941.735

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 43329 号

责任编辑 仲 江

封面设计 王 妮

戏曲服装设计

谭元杰 编著

文化艺术出版社出版发行

地址:中国·北京丰台区万泉寺甲 1 号 100073

全国新华书店 经销

新华印刷厂印刷

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11.25

字数:253 千 彩页:8 面

ISBN 7-5039-1966-3/J·590

定价:22.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 泓

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民

徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生

于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯

冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍

朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

牛耕夫

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

戏曲卷 编委会

总顾问 张 庚

主 任 朱文相

副主任 赵景勃 钮 骠

委 员(按姓氏笔画为序) 朱文相 刘 坚 周育德

赵景勃 钮 骠 葛士良

编辑部主任 王佩孚

《中国戏曲舞台美术教程》主 编 赵英勉

副主编 张 连 谭元杰

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科,并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至

研究生学历的完整的专业艺术教育体系,在大陆拥有 30 所高等院校,123 所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来,在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中,建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系,一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说 20 世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在 50 年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于 1962 年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱,使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施,以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发,都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995 年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺

术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划;另一方面,为使这套教材具有前瞻性和开放性,对于在21世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是,属于文化领域的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”^①对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的。鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学

^① 《邓小平文选》,第三卷,第44页,人民出版社1994年版。

院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人,以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚,计国内一流的专家学者数百人。同时,这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验,从内容到方法均已被证明行之有效,而且是比较稳定、完善的优秀教材,其中已被列为国家级重点教材的有9种,部级重点教材19种。况且,这些教材在交付出版之前,均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信,“大系”的所有教材,足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平;也有理由预见,它对规范我国今后的专业艺术教育,包括普通艺术教育,将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员,对上述领导部门,特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意!

教育部艺术教育委员会主任

“中国艺术教育大系”主编

赵沅

1998年6月18日

目 录

绪 论	1
-----------	---

上·继承编

第一章 传统戏曲服装简述

第一节 传统艺术形式	11
第二节 扮相	15
第三节 衣箱制	16
第四节 穿戴规制	17

第二章 传统戏曲服装的构成要素

第一节 款式	21
一、戏衣款式	21
二、盔头款式	57
三、戏鞋款式	70
第二节 色彩	78
一、“上五色”与“下五色”	79

二、色彩运用的三大规律	85
第三节 纹样	95
一、以龙、凤为主的纹饰美	96
二、形状、布局及其象征	101
第四节 刺绣	103
一、刺绣的工艺美	104
二、彩绣、金绣、混绣及其象征	106
第五节 面料	107
一、面料的华贵美	107
二、刚柔相济利于舞	108
第三章 传统戏曲服装的艺术内涵	
第一节 “写意”美学原则	110
一、戏曲服装属于“写意艺术体系”	111
二、写意美学原则的体现	113
第二节 “意象创造”——基本创作方法	117
一、“意象”释义	117
二、意象创造的典型实例	119
第三节 表现性艺术手法	124
一、夸张与变形	124
二、寓意与象征	126
第四节 三大美学特征	128
一、可舞性	128
二、装饰性	132
三、程式性	134
第五节 功能与作用	136
第六节 发展规律	138

第四章 传统戏曲服装临摹法

第一节 临摹的目的	142
第二节 临摹的要求	144
第三节 临摹的步骤与方法	145

下·发展编

第五章 树立创新意识

第一节 为什么要创新	153
一、创新意识的涵义	153
二、创新是内在规律性所决定的	154
三、创新是剧目发展的必然要求	156
第二节 怎样创新	158
一、近、现代戏曲的服装创新概述	158
二、在继承传统基础上进行创新	164
三、创新三要素	165

第六章 设计创造酝酿

第一节 剧本分析	168
一、剧本分析的意义	168
二、剧本分析方法解说与示范	170
第二节 人物分析	185
一、提炼出人物的传神特征	185
二、推断正确的传统穿戴程式	187
三、人物分析方法示范	189
第三节 素材研究	191
一、全方位寻求灵感启示	192
二、积极促进意象之生成	195

第七章 活用程式法

第一节 保持三大美学特征	199
一、保持三大美学特征的必要性	200
二、关键是正确对待、灵活处理程式	202
第二节 程式性决定的两种基本设计走向	203
一、维持程式的创新	205
二、突破程式的创新	217
第三节 新排传统剧目设计训练	228
一、两种基本设计走向的重点设计	228
二、作业规范与要求	232

第八章 意象创造法

第一节 坚持意象思维	234
一、以程式思维为先导	235
二、追求“物、心”结合	236
三、注重意象的物态化过程	239
第二节 意象思维的形象体现	240
一、创作意蕴·艺术形象·色彩线条	240
二、小百花越剧《西厢记》服装——意象创造范例	241

第九章 综合设计法

第一节 设计师的合作关系	254
第二节 全剧设计构思	261
一、主角服装的定位	262
二、情绪线的体现	265
三、群体服装的对比协调	268
第三节 设计构思阐述	270
一、阐述重点——意象思维	271

二、设计构思阐述的写作示范	272
第四节 新编历史剧剧目设计训练	277
一、以意象创造为中心的全剧设计	278
二、作业规范与要求	281
【附录】近代史题材剧目服装创作范例	282
第十章 艺术形式多样化的探索	
第一节 内容与形式统一的基本观点	287
第二节 现代剧服装的现有样式	289
一、基本写实	289
二、整体写实 局部装饰美化	290
第三节 坚持写意原则 探索写意样式	293
一、“写意”原则同样适用于现代剧	293
二、来自时装艺术的多维启示	296
三、大胆地运用夸张变形艺术魔法	298
第四节 现代剧剧目设计训练	303
一、以探索写意样式为主的变体设计	303
二、作业规范与要求	304
第十一章 中西服饰文化交融的探索	
第一节 有关戏曲莎剧设计酝酿的提示	306
第二节 戏曲莎剧设计的三种类型	316
一、洋人洋装	316
二、洋人半洋装	318
三、华人华装	320
第三节 戏曲莎剧剧目设计训练	324
一、三种设计类型的变体设计	324
二、作业规范与要求	324

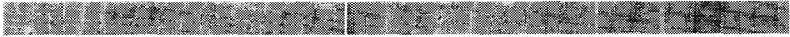
第十二章 一专多能

- 第一节 表演服装三大样式 327
 - 一、三大样式的类比 328
 - 二、写实服装与非写实服装的成功创造 330
- 第二节 古典名剧剧目设计训练 338
 - 一、表演服装三大样式的变体设计 338
 - 二、作业规范与要求 338

第十三章 设计艺术风格追求

- 第一节 风格——艺术成熟的标志 341
- 第二节 毕业设计 343
 - 一、全面检验继承创新设计能力与设计风格
 - 追求的综合设计 343
 - 二、检验相应的创作理论水平 344
 - 三、作业规范与要求 344

- 后 记 346

绪 论

戏曲服装设计是一门个性很强的戏曲舞台美术分支课程。其专业特色,一是民族性,二是传统性,三是因继承传统任务而带来的创作上的艰巨性(与相关专业比较而言)。

戏曲服装设计的创造基础在于继承传统戏曲服装。传统戏曲服装艺术历史悠久、博大精深,艺术积淀丰厚,是我国民族艺术宝库中的精华之一。因此,必须忠实地继承这一艺术传统,以此作为设计基点,在继承传统的基础上进行创新。当代戏曲服装设计的实践、得失成败,关键在于纵向继承,以及在纵向继承基础上的横向借鉴。以继承传统为本,正确解决“继承与创新辩证统一关系”问题,是本专业的核心设计命题。

本教材的目的是,通过理论与实践相结合,讲授戏曲服装设计的基本知识、基本理论、基本技能,培养学习者的创造能力。如何正确解决“继承与创新辩证统一关系”这一核心设计命题贯穿全书始终。为了将这个核心设计命题予以突出强调,本教材需要首先通过与相关专业的类比,开宗明义地阐明戏曲服装设计的独特设计原理,并对与此相关的学习目的、学习内容和学习方法,做出扼要说明。

服装设计的一般规律

一切服装设计都有其共性。在共性中,有三个因素最具有典型性,一是运用造型艺术手段;二是遵循造型艺术的基本法则;三是追求艺术的内容与形式美的和谐统一。这些,都可以称之为带有普遍性的基本规律。

从应用角度来分,有实用型的生活服装、艺用型的表演服装等两大门类。它们的设计创造,都需要遵循上述的基本规律;然而,由于各自门类的功能、作用和要求各不相同,因此,各自具有鲜明的个性,同时,共性又寓于个性之中。

1.生活服装的设计 在充分了解人和人的需求的前提下,运用造型艺术手段和造型艺术基本法则,选用相应的材料和加工工艺,使所设计的服装与生活中的人,与现实生活环境有机地、和谐地统一起来。当代生活服装的设计,其艺术参照主要在西方。

2.表演服装的设计 属于塑造角色外部形象的重要手段之一。在充分理解剧中人物的基础上,运用造型艺术手段和造型艺术基本法则,合理地体现角色的身份、年龄、性格等,并显示出剧中特定的时代、地域、季节等规定情境;其造型原则受到表演艺术(戏剧、影视等)样式、风格、流派总的风貌的制约,服装必须与各自的表演艺术特色高度协调。当代表演服装的设计,一般要求“要从生活出发”,即尊重古今中外生活服装的真实性(以写实话剧和影视为甚),所以,其艺术参照是全方位的。

需要附带指出的是,当代的生活服装艺术,是一门新兴的艺术;而当代的表演服装艺术,除了其中的传统戏曲服装而外,从总

体上看,也属于新兴的艺术。话剧传入中国才不过百年,而电影、电视的发展普及,也是近代的事。

戏曲服装设计独特原理

戏曲服装的设计,同样要求运用造型艺术手段(线条、色彩等),同样要求遵循造型艺术法则(统一法则、多样法则、多样统一等),其造型原则,跟所有表演服装相同,同样要受到表演艺术样式、风格、流派总的风貌的制约与支配(与表演艺术特色高度协调)。戏曲服装设计,除了要遵循上述那些一般规律而外,主要强调自身所独有的、十分鲜明的独特原理——这是由戏曲服装艺术发展的内在规律性所决定的。

戏曲服装艺术发展的内在规律,具有以下四个特点:(1)戏曲服装艺术发展史具有个体发生的品格,它是古老的中国服饰艺术历史长河伸向古典戏曲艺术领域的一条支流,在中国服饰文化和中国戏曲文化的双重作用下,民族性极强;(2)戏曲服装艺术的发展,从变化的契机来看,多是靠承传来推移的,主要表现为嬗变(缓慢的、叠加式的渐变),传统性极强;(3)戏曲服装早已由生活化引向了艺术化,以可舞性、装饰性、程式性为其恒定的美学特征;其中的程式性是由戏曲表演艺术程式性支配和影响下所形成的,程式性极强;(4)服装应用上的程式一旦定制,又反作用于表演艺术,从人物外部造型方面促成了稳定的戏曲表演的艺术形态;实际上,服装已成了一种表演工具,与表演艺术融合成为了一个不可分割的艺术整体,所以,稳定性极强。

从上述戏曲服装艺术发展规律的特点中,我们可以概括出两