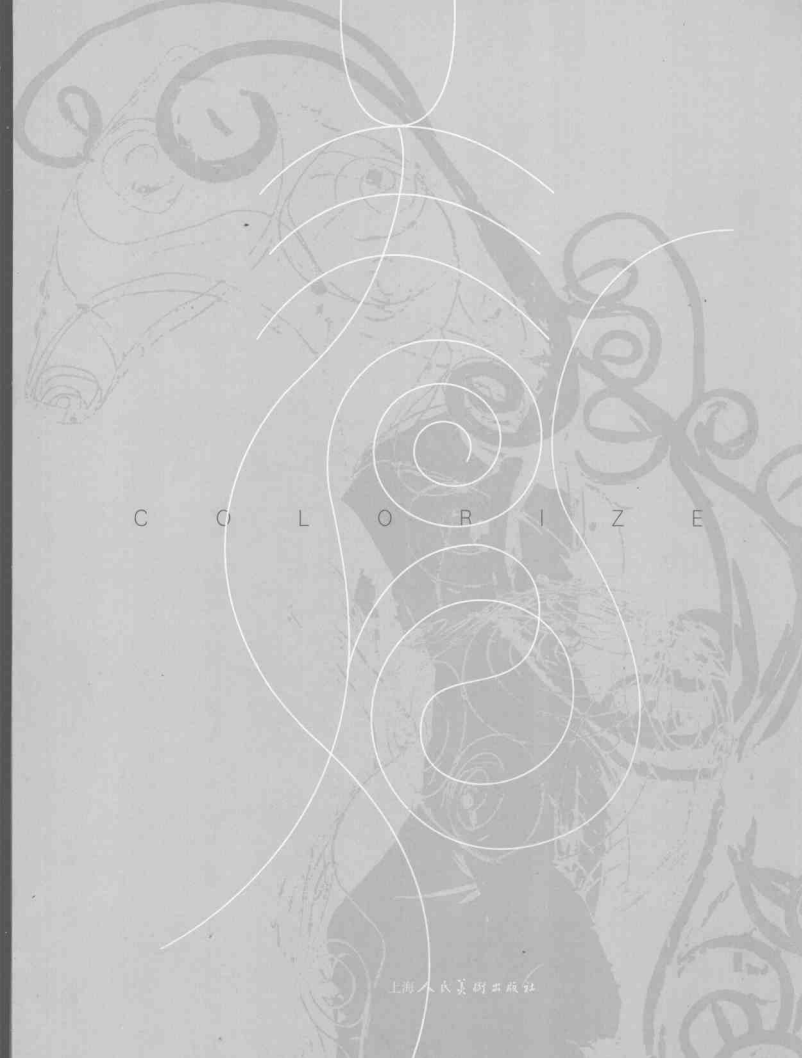

C O L O R I Z E

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

07着色/徐家华编.—上海:上海人民美术出版社

2007

ISBN 978-7-5322-5402-6

I. 0... II. 徐... III. 舞台美术—作品集—中国—现代

IV. J813

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第167955号

艺术指导 徐家华

潘建华 全 金 陆 乐 袁晓红 吴 娴 范丛博 冯燕容

龚志英 岳亚麒 石 磊 李 伟 王珠峰 张晓研

摄影 PHILLIP JARRELL 赵长胜 李富明

特邀编辑 徐贝力

责任编辑 张 燕

整体设计 周艳梅 姜 明

07着色

编 者 徐家华

出版发行 上海人民美术出版社

社 址 长乐路672弄33号

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9.375

版 次 2007年11月第一版 第一次印刷

印 数 0001-1100

书 号 ISBN 978-7-5322-5402-6

定 价 180.00元

艺术指导 陈宪华

潘建华

金 金

陆 乐

袁晓红

吴 娟

范丛博

冯燕容

龚志英

岳亚朝

石 磊

李 倩

王珠峰

张晓研

摄 影 PHILIP JARRELL

赵长胜

李富明

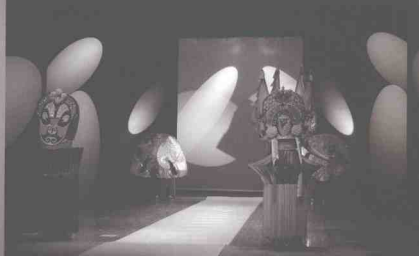
特邀编辑 徐贝力

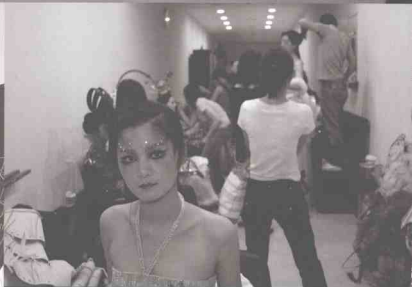
责任编辑 张 燕

整体设计 周艳梅

美 术

07

C O L O R I Z E

主编

徐家华

编委

范丛博 冯燕容 吴 嫻 陆 乐 全 金

上海人民美術出版社

前言

一年一度的“着色”，已成为学校春末夏初一个令人期待的节目。在小剧场的玻璃墙面上，耀眼的造型照片让来来往往的师生都会停下匆匆的脚步驻足观赏；舞台上色彩绚烂、美轮美奂的艺术人物形象，赢得了满场观众的高度好评。

一年一度的“着色”，已对我们教研室提出了越来越高的要求，作品要有新意，演出要有水平。为此，老师与学生痛苦而快乐地忙碌着。许多学生在这个过程中哭过，许多学生几天几夜不睡觉；不少女孩子的手指被戳破，被热胶灼伤，也有许多同学做梦的时候都在制作自己的服装。

一年一度的“着色”，也给了学生辛勤付出后的回报。一个二年级的学生在“着色”演出结束后带着自己的作品去参加亚洲化妆大赛，得了季军，明年还将代表中国队参加在美国举办的世界化妆比赛。许多学生在小结中都写到“着色”对他们的学业和能力帮助和提高。一个学生说：“从这次漫长的艰辛的‘着色’制作过程中，学到了课堂里学不到的东西，比如自信、独立、合作、团队精神等等，动手能力更是得到了充分的锻炼。可谓是为四年的大学生生活划上了完美的句号。”

另一个学生也写道：“‘着色’对于我来说更多在乎的是一个过程，是一段经历——十分珍贵而且永生难忘的经历。我觉得，通过这样的一次创作过程，让我对于舞台人物造型，对于戏剧，对于艺术，有了更多的认识与体会，对于我未来的创作也好，学习生活也罢，必然会受益终生。”

一年一度的“着色”艺术形象展示，是我们服装与化妆专业的教学实践，它既是相对固定的教学演出，又要求有新的样式，这就牵涉到主题的确定。几年来，大家都认为我们的“着色”是前卫的、时髦的，可是，我认为这样的前卫和时髦有着传统的根基。正是坚信这一点，所以，今年的“着色”更加强调传统与经典，我们希望学生在传统中发现时尚，在经典中汲取创意的灵感。

一年一度的“着色”都有主题，也就是将“着色”主题作为一个设计项目，统领着服装与化妆专业的设计教学和基础教学，使学生在完成这个项目的过程中，获得并巩固专业知识，亲身体验设计流程。教学就是在应用的过程中检验教和学的效果，并不断提高教学水平。

张继华

今年“着色”的创作主题是“传统、经典与时尚”，由三个部分组成。一是“民族元素”，二是“京剧元素”，三是“经典戏剧元素”。这三个题目感觉很小，因为有明确的限制范围。但这个主题又很大，可以有无限的创作空间。比如“京剧元素”，对于每一个人来讲，年龄、文化等诸多因素都会形成对京剧的不同解读。在年轻的学生眼里，或许对京剧的理解是陌生的、浅薄的，这些其实都不重要，重要的是他们如何把理解到的元素化解到自己的艺术思维中去，在这个设计源中挖掘属于个人的艺术潜质。对于古老的传统的艺术，年轻人会有他们独特的视角，而专业教师的责任就在于如何引导学生不断实现他们的设计思想，完善他们的设计意图。

一年一度的“着色”作为一项教学任务，要获得良好的教学效果，首先要使学习者有兴趣，有热情。“着色”对学生充满了挑战，也使学生具有了学习的激情。他们自觉地、主动地、积极地学习和实践，教学效果与成果大大高于单纯的课堂讲授。

一年一度的“着色”作为一个教育目的，既要让学生掌握知识与技能，但又不仅仅只是书本知识的学习。“着色”的教学过程让学生锻炼了与人沟通、与社会接触、与艺术创作的其他部门合作的能力，这些都有利于他们的终身发展。

一年一度的“着色”作为一个教学活动，为每一位学生提供了公平的学习权利和展示才华的舞台。过去，舞台美术专业的教学与艺术实践，经常受到许多客观因素和传统教学模式的限制，处于被动教学的地位，这样的状况既不公平也不合理。而“着色”这一教学活动使教师与学生都发挥出最大的能量。一个学生说：“就我个人而言，‘着色’是一场过程远重于结果的创作。创作的灵感总是起源于一点心动，创作的过程则是这一点心动引发的一场艰苦的修行。修行的结果就是以实物呈现出来的作品以及在修行中的成长。”

作为艺术教育，“着色”是一个教学相长的过程，是一个探索与改革的事业。这个事业和过程给予我们的是创作的痛苦与体现的辛劳，然而，伴随而来的幸福与快乐，也是鲜花和掌声都无法掩饰的。我们这一代人有责任把前辈留下来的宝贵经验传承下去，并且在这个基础上创造出新的知识与方法。只有这样，专业的生命力才是旺盛的、永恒的。

□学校领导关心“着色”与教学改革进展

□学校领导与静安区领导参观人物送展设计工作室

服装与化妆教研室老师在点评学生作业

古典元素

□用莎士比亚的名剧《仲夏夜之梦》作为四年级的设计主题,既是戏剧之梦,又是设计之梦,给戏剧性设计以及设计的戏剧性留有很大的表现空间。□借“仲夏夜之梦”这个主题,让学生将梦里的一切由不可能变为可能,用自己的“语言”去诠释主题,用时尚设计的理念来体现戏剧的诙谐、夸张,带给观众强烈的视觉冲击和直观的审美艺术。□在“仲夏夜之梦”主题中,浪漫夸张的欧洲古典元素、精致完美的建筑风格、典雅华丽的装饰纹样、精灵古怪的花卉昆虫以及高调的色彩搭配,表现着学生想象中的精灵和仙王仙后等形象。美丽的“仲夏夜之梦”,留给我们无尽的遐想。

王心 徐丛婷 张鹭云

“传统与时尚”是“着色”的主题，设计围绕着古希腊的柱子这一人们非常熟悉的传统建筑样式，让人们从视觉上感受到传统文化的气息。在服装款式上、整体造型感上又加入了时尚的元素，例如纹样的重新排列组合，拟人化的柱子形象等等，用自己的“语言”去阐释着该主题。

