

 北京电影学院
BEIJING FILM ACADEMY
中国电影美术教育教学丛书

影视服装设计

王 展 著

CFP 中国电影出版社

影视服装设计

王 展 著

图书在版编目(CIP)数据

影视服装设计 / 王展著. —北京: 中国电影出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-106-04822-8

I. ①影… II. ①王… III. ①影视艺术—服装设计
IV. ①TS941.735

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第279312号

影视服装设计

王 展 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编100013

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2018年5月第1版 2018年5月北京第1次印刷

规 格 开本/185×260毫米 1/16

印张/19.75 插页/2 字数/371千字

书 号 ISBN 978-7-106-04822-8/TS·0008

定 价 88.00元

本成果系“本科教学质量提高教学研究项目——电影艺术专业
技术课程建设与教育方法研究”成果之一

北京电影学院

中国电影美术教育教学丛书

主 编：敖日力格

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 跖 刘旭光 刘言韬 刘晓清 杨庆生

张 杰 张丹青 夏晓春 霍廷霄

目 录

第一章 影视服装的功能与作用	1
▮ 第一节 基本概念 ▮	1
一、人物与角色	1
二、影视人物造型	1
三、影视人物造型设计	2
四、影视服装	2
五、影视服装设计	3
六、影视服装设计师	3
七、影视服装设计工作结构组成	4
▮ 第二节 人物造型的功能 ▮	5
一、导演完成创作的重要工具	5
二、演员完成表演创作的手段	9
三、观众理解角色人物的渠道	15
▮ 第三节 影视服装的作用 ▮	16
一、与人物的关系	16
二、与影视画面视觉风格的关系	24
三、与演员的关系	27
四、与其他各部门的关系	31
第二章 影视服装的特性及分类	33
▮ 第一节 影视服装的特性 ▮	33
一、审美性	33
二、表意性	41
三、叙事性	50

四、功用性	52
五、商业性	56
〔第二节 影视服装的分类〕	65
一、按人物属性分类	65
二、按时间线索分类	65
三、按民族性分类	65
四、按影视题材分类	65
五、按服装属性分类	65
六、按拍摄职能分类	66
七、按来源分类	66
 第三章 影视服装的风格类型	 67
〔第一节 风格分类〕	67
一、按影片题材内容分类	67
二、按表现方法分类	67
〔第二节 类型及风格〕	68
一、写实设计风格	69
二、写意设计风格	82
三、虚实结合设计风格	95
四、奇幻风格	99
 第四章 影视服装创作的依据和原则	 112
〔第一节 创作依据〕	112
一、影片的主题、题材、风格样式	112
二、影视美术风格	116
三、文学剧本内容	119
四、人物中的诸因素	123

五、演员的诸因素	132
六、表演的要求	135
〔第二节 创作原则〕	138
一、真实性原则	138
二、形式美原则	139
三、典型性原则	141
四、人物关系原则	141
五、基调创作原则	148
六、细节关注原则	152
第五章 影视服装造型元素的设计运用	154
〔第一节 款式造型〕	154
一、表现社会时代	154
二、表达人物性格	159
三、体现人物身份	164
四、款型的稳定与变化原则	167
〔第二节 色彩〕	168
一、色彩与色调	170
二、色彩的联想和象征	183
三、电影中的色彩	196
四、人物色彩与环境空间的关系	201
五、服装色彩与人物塑造	208
〔第三节 材质〕	218
一、材质的视觉抽象要素与视觉心理感受	218
二、服装面料的风格特质与设计运用	221
三、以材料塑造人物	229
四、服装材料的再造技法	231

『第四节 穿搭方式』	234
『第五节 图案纹样』	238
一、表现社会时代背景与民族地域文化	238
二、体现人物身份	240
三、表达人物性格	241
四、图案纹样的工艺类型	243
『第六节 做旧与气氛装』	245
一、做旧	245
二、气氛装	251
第六章 影视服装设计的创作流程	254
『第一节 前期——设计』	254
一、研读剧本	254
二、做人物分析	255
三、制作人物关系表	257
四、创作素材研究	258
五、设计构想说明	260
六、绘制造型设计效果图	260
『第二节 中期——制作』	261
一、了解预算	261
二、选料配料	262
三、测量	262
四、绘制服装款式图	265
五、下单	265
六、监制	266
七、样衣	266
八、市售成品服装采买	267

『第三节 后期——定装』	267
一、试装	267
二、调整	267
三、定装	267
四、备份	268
五、做旧	269
第七章 设计图的表现方法	271
『第一节 造型设计效果图绘制要点』	271
一、确定表现风格	271
二、人物与场景的关系	273
三、人物性格的表现	274
四、人物的典型动态	276
五、局部细节与随身道具	277
六、质感的表现	278
七、服装搭配关系	279
『第二节 设计稿的表现方法』	280
一、风格类型	280
二、表现技法	287
『第三节 款式结构图的绘制要点』	293
参考文献	296

第一章 影视服装的功能与作用

影视服装是影视艺术作品中一个重要的艺术与视觉元素，其产生与发展是伴随着影视业的生发而逐步发展的。自电影产生至今，从新的艺术形式逐步发展成为产业而不断兴旺的这 100 多年间，影视服装从早期在电影中的无足轻重发展到现如今，可以说是举足轻重了。

影视是以视觉形象为主的艺术形式，从创作的角度来看，人物是影视创作的主体，人物在影视作品中所呈现出来的形象对于作品的成败起着至关重要的作用。一部优秀的影视作品，必然离不开优秀的人物形象设计。

影视服装作为影视人物形象的构成部分，是电影美术的一部分，也是镜头语言表达不可缺少的重要部分。影视作品中的人物形象即影视人物造型是由服装造型、化装造型和随身道具共同组成的。三者是一个整体，互为补充，密不可分。创作过程既有明显的分工，又在美术设计师的总体统筹下统合为一，为完善人物造型服务。而服装以其形式上的多样性、视觉上的丰富性及表达上的内涵性，成为影视艺术创作的重要手段，对人物角色的塑造和影片的视觉风格有着重要的作用。

第一节 基本概念

一、人物与角色

人物：这是一个多义的词汇，在文学和影视术语中的定义为：小说或戏剧中被描写的人。

角色：指演员扮演的剧中人物，也比喻生活中某种类型的人物和戏曲演员专业分工的类别。

二、影视人物造型

“影视人物造型”这个概念包括两个内涵：一个是完成的结果，一个是塑造的过程。

作为名词性的“人物造型”（film character modeling），是指影视作品中，人物在视觉上所呈现出来的外观总和，包括人物的样貌、状态和气氛，即人物外观的“形”+“态”。

作为动词性的“人物造型”（the modeling for a character），是指对文本中的角色进行视觉化呈现的过程。其所塑造的内容包含组成人物外观的所有内容，包括人物服装造型，即服装和服饰

品,包括化装造型,即面部妆容、身体化装和发型造型;以及随身道具。

三、影视人物造型设计

影视人物造型设计(the design of film characters),是指对人物整体艺术形象进行的总体造型设计,是人物造型设计师对剧作中确定的各人物形象所做的艺术构想,并将其构想的形象通过设计图样进行绘制表现。它包括三个部分:服装造型、化装造型和随身道具。其具体内容为:依据已确定的角色的年龄、外貌、气质、民族、职业、文化程度及所处的时代等特征构思并逐一描绘出人物面容、体态、气质与毛发样式,以及服饰、冠履,以至随身物件的样式与色调。

人物总体造型设计要以规定的情境、人物个性及历史或现实生活为依据进行构想设计,既要符合人物个性特征,又要与影片特定的具体情境协调一致,与银幕空间环境的造型风格协调适应,还要考虑造型的实现是否适合电影的诸技术特性,且根据剧作的需要对人物不同时期的形貌及剧情要求的特殊效果做出详细设计呈现。造型设计图样完成后,应提供给服装、化装、道具部门,以便具体实现。

影视人物的总体造型设计主要是由电影总美术师负责组织或亲自设计,由服装设计、化装造型设计(包括妆容设计和发式设计)、随身道具设计三个方面内容组成。

四、影视服装

影视服装(film costume),也简称为戏服(costume),特指在影视剧中,演员在演出时所穿着服饰的总称,属于表演服装中的一类。它具有表演服装的特性,即:以特定的艺术形式为前提,根据演员在影片中所处的位置,扮演的角色来设计制作的服装。每一件出现在人物身上的服装都属于戏服,包括专门为人物设计制作的,也包括为人物借来的、租来的或买来的市售成品,因为这些服装都是为了特定的人物及特定的戏份而特别准备的。其内容包括:衣服、鞋帽和饰品。

影视服装包含电影服装和电视剧服装,虽然可以并称为一个总类,但是二者还是有所不同。由于呈现的媒介不同,电影服装无论是在材质还是在工艺等细节上,都比电视剧服装更为精良。特别是随着电影制作及放映技术的发展,大银幕所呈现的清晰度越来越高,服装服饰上的任何细节都会被放大到几倍甚至几十倍,任何的瑕疵也会被放大,因此要求质料和做工必须精良,不能有明显瑕疵,要经得起对细节放大若干倍的考量。对电视剧服装品质的要求虽然没有电影服装的那么高,但随着电视技术尤其是数字高清录制与播放和传输技术的发展,以及电视、电脑等接收硬件水平的不断提高,对服装的精良程度的要求也越来越高,这是电视剧服装设计必须要注意的一个问题。

五、影视服装设计

影视服装设计 (costume design) 是根据影视剧中人物的种族、年龄、身份、职业、个性和生活习俗等文本信息, 针对特定的场景和特定的情节, 为演员表演所需穿用的服装服饰进行设计, 并用设计图将人物着装形象构思进行表现的过程。

六、影视服装设计师

影视服装设计师 (costume designer) 是为影视剧人物设计服装的设计师。

影视服装设计工作, 与生活服装及艺术和时尚概念服装设计师有很大的不同, 影视服装设计师所研究的对象是文本中的人物, 其工作内容是将文本形象以服装造型的手段进行视觉化表现。由于影视艺术形式的多样性、题材内容的丰富性、导演个人艺术风格的独特性, 以及剧中各式人物身份的复杂性, 服装设计师面临着非常复杂的创作内容, 因此对影视服装设计师的要求也就非常高。电影服装设计师要求比普通服装设计师具有更深的文学修养和人文知识, 具有更强的理解与融会贯通的能力。通常来说, 影视服装设计师应该具备以下几个方面的能力:

1. 良好的审美能力: 审美能力是影视服装设计师的首要能力。这种审美能力包括对外在形式美和内在精神美的把握。
2. 视觉想象力: 影视服装设计, 就是一个将文本形象转化为视觉形象的过程, 而这一过程的完成, 需要设计师有着较强的视觉想象能力。
3. 历史与人文精神: 影视服装设计并非只是简单的服装款式设计, 影片中的每一个人物的着装都有着丰富的内涵, 承载着大量的信息, 包括历史、民族、时代、个人成长过程, 以及个人心理体验等多方面的内容。影视服装设计师要有丰厚的文化底蕴, 将人物形象背后的意蕴表现出来, 而这与设计师的历史与人文精神分不开。
4. 绘画表现能力: 影视服装设计是要通过绘制设计稿的形式作为最初的视觉化呈现, 设计师需要用设计稿来表现服装设计的视觉效果、人物的着装气质表现及服装的整体气氛, 以此作为人物形象视觉化的第一步; 在中后期要依照服装设计效果图进行实物制作。因此, 扎实的绘画表现能力是设计师必备的基本功。
5. 文本理解与视觉传达能力: 理解人物最直接的依据是剧本。理解人物, 借用英国 19 世纪演员麦克雷蒂的说法就是“去测定性格的深度, 去探寻他的潜在动机, 去感受他的最细致的情绪变化, 去了解隐藏在字面下的思想, 从而把握住一个具有个性的人的内心的真髓”。对文本理解的能力, 直接关系到人物形象的设计创作表达的准确度和深度。

6. 严谨的创作态度：创作过程中的每一个细节都是不容忽视的，常常一个细节对于表现人物有着很重要的作用。无论是在设计或者是在制作过程中，一个细节的失败或者疏忽，就可能导致拍摄完成之后无法弥补的错误，因此严谨的、追求每一个细节的正确表达的创作态度是必然要求。

7. 沟通能力：影视服装设计的过程，是要不断和影视创作团队的各个部门进行多方面沟通，无论是与导演，还是与美术部门、摄影部门，以及灯光、录音等部门进行充分沟通，这样才能够较好地完成设计。

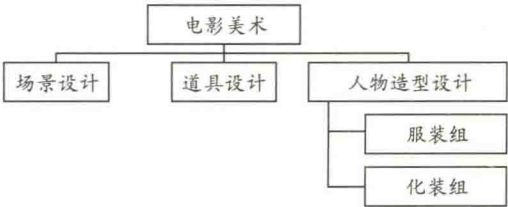
8. 团队合作意识：影视创作是一个复杂的创作过程，其中有着多方面的、多部门的共同参与，服装设计只是整体创作中的一个部分，整个的创作过程是通过创作团队紧密合作才能够完成的，因此设计师必须具有合作意识。

总的说来，影视服装设计的工作概括说来不外乎两方面，一是理解人物，一是表现人物。理解人物是表现人物的前提，表现人物是理解人物的结果。影视服装设计师工作内容虽然很多，但核心任务就是这两个：理解人物和表现人物。这是影视服装设计的出发点，也是最终的落脚点。

总之，影视服装设计师除了要有导演、编剧、摄影、表演等相关影视创作知识外，还要有对人生的独特感悟、对日常生活的细心观察力，对不同文化的审美力和对一切新事物新潮流的鉴赏力。因为只有这样，影视服装设计师才能更宏观、全面地理解所创作的影片，以便更好地完成人物形象的塑造。

七、影视服装设计工作结构组成

影视服装设计在影视创作工作中隶属于人物造型部门，是属于电影美术下的一个部门。通常来说，一个影视创作团队中的电影美术由场景设计、道具设计和人物造型设计部门组成，人物造型设计部门下属两个设计组：服装组和化装组。其工作结构关系如下图。

影视人物造型工作部门结构组成

当然，这是一个中等以上规模的剧组建制，是一种比较规范的结构形式。但在实际工作中，各剧组可以根据投资规模及人员配置的需要，适当地调整，建立合适的规模和建制。

第二节 人物造型的功能

影视艺术是一种复杂的艺术形式，是在导演的总构思下，由摄影、美术、人物造型、灯光、录音、后期制作等诸多艺术和技术部门共同配合工作完成的。人物造型设计由于其视觉的直观性，在以视觉为主导的影视艺术创作中占据着非常重要的分量。人物是影视艺术表现的主体，人物塑造的成败直接影响着影片的艺术水准。人物造型作为人物塑造的外化表现手段，承载着将人物内在的丰富内容通过视觉化的形象直观地表现出来，使观众能够从具体形象中建立对角色的认知。人物造型作为影视艺术创作的重要元素之一，在影片视觉的风格、故事的叙述、角色的塑造、情节的表现上起到了举足轻重的作用。

一、导演完成创作的重要工具

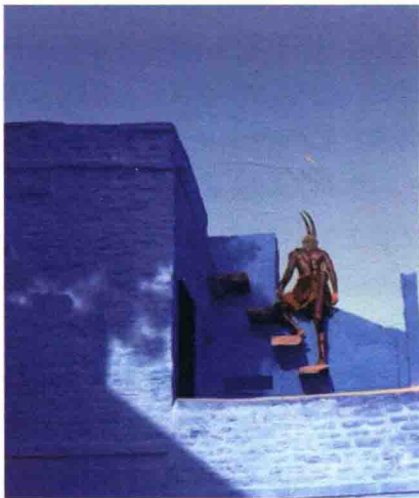
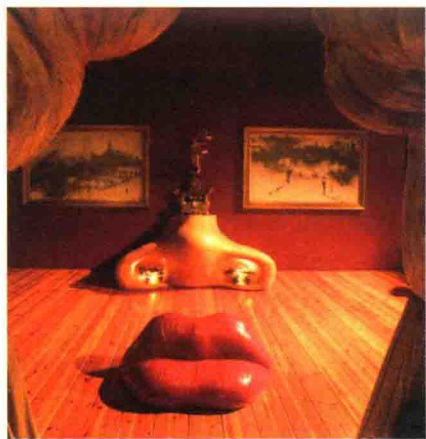
导演是一部影视作品创作主体，是整个创作团队的组织者和领导者，其创作过程就是把剧本文本形象转化为视觉影像的过程。导演要运用电影电视所有视听元素来表达自己的思想和艺术理念，以及审美诉求。作为创作主体，每个导演都有着不同的成长经历、不同的教育背景，处在不同的社会文化环境中，因而有着不同的知识结构和审美情趣、不同的世界观和人生观，有着不同的社会阶层意识和艺术理想。导演都会在创作中展现自己对世界、对人生的认识及对真、善、美的追求和阐释。每个导演的艺术个性、艺术准备、创作动机和创作习惯都不尽相同，因此，影视作品带有明显的个人风格特征。

每一部影视剧的导演在进行创作的时候，都会给自己的作品确定属于他自己的风格。有些影视剧是现实主义的，有些是浪漫主义的；有些是喜剧性质的，有些是悲剧性质的；有些是唯美伤感的，有些是质朴深沉的，等等。不同的风格需要不同形式的视听元素进行表达，这些元素就是导演把文本形象转化为视觉形象的工具与手段。一部影片的风格，也往往体现了导演的艺术风格。

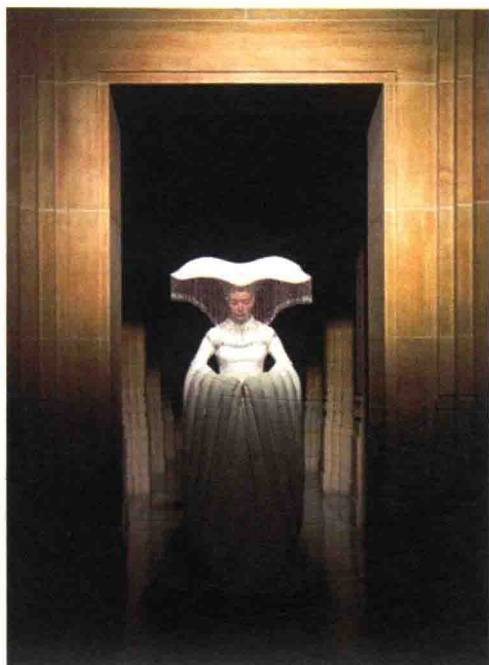
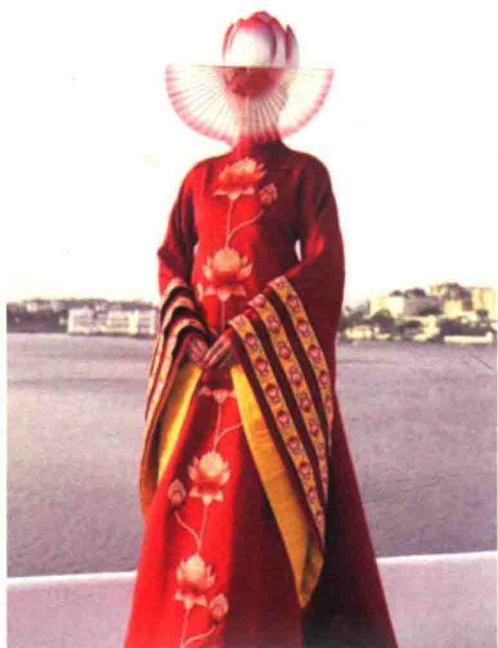
在不同风格的影视作品中，人物外观形象作为重要视觉元素是导演表达艺术风格的重要工具。人物造型以其具象化、过程化、视觉化的特性，可以直接参与视觉风格的定位、剧情的发展、人物性格的表现。通过服装、化装等形象的样式与风格，观众们可以清晰地看出或者感受到导演意图和整体风格所带来的艺术诉求。

在不同风格的影视作品中，人物的服饰装扮不是随意设计制定的，它必须根据影视剧的风格确定属于自己的风格，通过剧中人物的造型更好地体现整部剧集的风格。奇幻还是写真、表现还是再现、平实还是华丽、朴素还是盛大的，通过服装的样式与风格，观众们可以清晰地领略到导演意图和影视剧的整体风格。

如影片《坠入》（*The Fall*，2006）影片类型：奇幻、悬疑。该片是以人脑构造的想象世界与现实世界的交织重叠来打造怪诞不羁的终极想象空间，在各方面都保持了导演大胆前卫的风格。塔西姆·辛通过影像元素让影片更加彻底地打上了他个人风格的印记。整部影片充满超现实主义绘画风格，影像鲜亮夺目，影片无论从色调、剪辑、构图、道具、服饰等各个方面都给人以极强的视觉冲击。服装设计师石冈瑛子用超现实的设计手法，运用明艳、高饱和度的色彩，怪诞、夸张的款式造型，使人物形象充满视觉张力，与影片中超现实主义风格的场景高度契合，非常准确地传达了影片的视觉风格。

《坠入》设计师石冈瑛子

面无表情的神父出卖了他们

《坠入》中传达影片超现实主义风格的服装造型