

中央戏剧学院舞台美术教学丛书

舞台服装

[英] 玛丽·T·基德 著

赵伟月 译

中国纺织出版社

内 容 简 介

《舞台服装》指导你如何设计和制作各个主要戏剧时期和各种风格的戏剧服装。丰富的插图、详细的说明和精美的专业戏剧服装照片使此书成为专业和业余舞台服装设计与制作的理想参考书。

书中介绍了五种基本形——长方形、半圆形、梯形、T形和紧身上衣形。各种服装，如裤子、裙子、衬衫、外衣都可以用这五种基本形中的一二种制作完成。把服装拆开，形成基本形，进行一些简单的调整。用这种方法很容易制作如戏剧用的带硬支撑的衬裙和简单的古罗马托加外袍(toga)等不同风格的服装。

书中介绍了各个主要历史时期的典型服装式样，并提供了当时使用面料与色彩的小样照片。每件服装都用图文说明了从基本形开始的制作过程和如何正确地搭配附件。在书中你将学到简单、快捷的制作方法和如何修改已有的服装，以便用有限的经费达到最佳效果。

无论作什么剧目，是《哈姆雷特》、《灰姑娘》，还是《三个火枪手》，《舞台服装》都是创作具有专业水准、给人以深刻印象的舞台服装的必要指南。

中央戏剧学院舞台美术教学丛书

[英] 玛丽·T·基德 著

赵伟月 译

中国纺织出版社

作者介绍

玛丽·T·基德在伦敦老威克剧团工作过六年。曾为著名的演员制作服装。例如劳伦斯·奥利弗、鲁道夫·努里耶夫和彼得·奥图尔。她帮助建立了名叫拉斯金的地方业余剧团，并在此剧团设计制作服装近 20 年。

舞台服装

图书在版编目(CIP)数据

舞台服装/(英)玛丽·T·基德(MARY T. KIDD)著;赵伟月译.
-北京:中国纺织出版社,2000.3
(中央戏剧学院舞台美术教学丛书)
书名原文:Stage Costume
ISBN 7-5064-1747-2/J·0064

I.舞… II.①基… ②赵… III.服装(戏剧)-高等学校-教学参考资料 IV.J816

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71142 号

Stage Costume
Mary T. Kidd
©1996 Quarto Publishing plc
The Old Brewery 6Blundell Street London N7 9BH

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means – graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems – without the prior permission in writing of the publishers.

版权所有。未经出版者事先书面许可,不得以任何方式或手段,无论是图形的、电子的或机械的,对本著作内容进行复制,包括翻印,录制唱片、磁带等。

著作权合同登记号:图字:01-1999-2837

策划编辑:刘磊 责任编辑:唐小兰 责任校对:俞坚沁
责任设计:任星荪 责任印制:刘强

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 电话:010—64168226
利卡雅高印刷(深圳)有限公司印刷 各地新华书店经销
2000年3月第1版第一次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:9
字数:229千字 印数:1—3000 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

导言	6
策划与设计	8

基本形

长方形	14
裤子	15
衬衫	18
古希腊希顿衫	20
裙子或衬裙	22
莎笼	25
莎丽	26
庞乔斗篷	27
披肩	28
轮状皱领	29

半圆形	30
斗篷	31
裙子	34

目 录

梯形 36

袖子 37

裙子 39

T 形 40

基本 T 形 41

巴布和丹施基 45

美洲土著民族服装 46

和服 47

紧身上衣形 48

长紧身上衣 49

带衬垫的道布莱特

上衣 51

短紧身上衣 52

巴斯克紧身上衣 53

王政复辟时期外衣 54

斯沃洛燕尾服 55

泰尔燕尾服 56

军服 57

背心 58

内衣 60

饰边衬裙 61

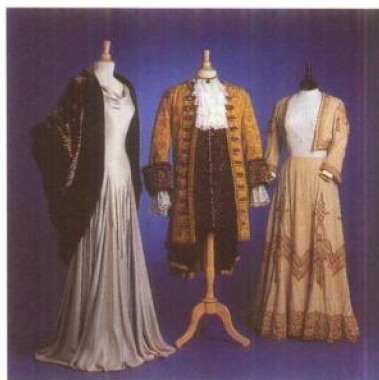
带硬支撑的衬裙 62

紧身胸衣 63

臀垫圈 64

臀衬垫 65

历史服装

古典时期服装 68

古希腊服装 70

古罗马服装 72

中世纪服装 74

中世纪前期服装 78

中世纪后期服装 80

16 世纪服装 82

都铎王朝服装 86

伊丽莎白时期服装 88

17 世纪服装 90

保皇党风格服装 94

清教徒服饰 96

王政复辟时期服装 98

18 世纪服装 100

19 世纪服装 104

帝国风格服装 108

19 世纪中期服装 110

维多利亚风格服装 112

20 世纪服装 114

20 世纪早期服装 116

20 世纪 20 年代服装 118

20 世纪 30 年代服装 120

20 世纪 40 年代服装 121

20 世纪 50 年代服装 122

20 世纪 60 年代服装 124

20 世纪 70 年代服装 125

圣诞儿童剧和音乐剧服装 126

圣诞儿童剧中的

老妇人服 128

青年男主角服装 129

舞台剧中的猫服 130

圣诞儿童剧中的牛服 131

军服 132

中世纪军服 134

16 世纪军服 135

18 世纪军服 136

19 世纪军服 137

服装制作窍门 138

索引 142

序

此丛书共分四本《舞台艺术》、《舞台灯光》、《舞台服装》和《舞台化装》。四本书的作者都是英国舞台美术各方面艺术创作的实践者。《舞台艺术》的主编特里弗·R·格里菲斯是该行业的资深专家。《舞台灯光》的作者格雷厄姆·沃尔特斯是戏剧、电视灯光设计师。《舞台服装》的作者玛丽·T·基德曾为劳伦斯·奥利费等著名演员制作过服装,并在剧团设计、制作服装近20年。《舞台化装》的作者罗斯玛丽·斯温菲尔德是国际闻名的化装艺术家。

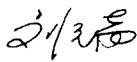
丛书具有很强的专业知识性。《舞台艺术》从宏观角度总览戏剧各方面的问题。《舞台灯光》介绍了电的知识。《舞台服装》介绍了西方几个主要历史时期的服装知识。《舞台化装》讲述了化装的基础知识和基本原理。

丛书作者丰富的艺术实践经验使丛书具有很强的实践性和操作性。如《舞台艺术》涉及包括导演、舞台监督、表演、布景设计、灯光、服装设计、化装、制景车间、经营管理、选择剧本、戏剧节汇演及巡回演出的戏剧实践等各方面的内容,并详细探讨了舞台设计具体运作中的细节。《舞台灯光》描述了灯光设计工作的各个层面,其中包括如何与导演和布景设计进行沟通、如何从剧本中找到灵感及如何为不同的演出样式和布景设计灯光。《舞台服装》将服装按裁剪的形状归纳为五种形状,并介绍如何利用这五种裁片制作各种服装。《舞台化装》系统介绍了化装材料的使用方法,演示了舞台、影视人物化装的操作程序及效果化装的表现技巧。

丛书作者根据舞台美术具有很强的实践性与可视性的特点,在书中配有大量的图片。使丛书更加简明、实用、易懂。另外,负责丛书翻译的是中央戏剧学院舞台美术系的四位中青年教员,他们是舞台美术各专业的艺术创作的实践者并具有一定的英语翻译能力,因此能较为准确地表达原著的专业论述。

在我国,培养舞台美术设计专门人才的高等学府为数不多,系统介绍舞台美术设计与理论的专业书籍也寥寥无几,这套丛书的出版可使我们了解外国同行的工作方式,从中借鉴许多已经或即将遭遇的专业艺术创作的问题。它可以成为我国舞台艺术专业教学理想的补充材料,也可成为专业和业余舞台美术工作者的完备指南。

中央戏剧学院副院长
中国舞台美术学会会长

2000年2月7日

身 言

《舞台服装》总结了作者从事专业和业余剧团服装制作的多年经验。它的目的是帮助业余剧团和戏剧专业学生在各种剧目演出中设计制作专业化的完美服装。

首先,服装制作者设计的服装要有利于演员在观众面前扮演角色。分毫不差地再现历史服装既不必要也不一定合适。服装制作者不但一定要使服装在舞台上具有可信度,还要实用、耐穿、容易换装和利于表演动作。当然服装的造价也是一个不可忽视的要素。

《舞台服装》分为两部分:基本形和历史服装。第一部分对制作最基本式样的服装进行了循序渐进的指导;第二部分用图示意如何改变基本形去创造特殊的历史服装。

书中用服装基本形的简化方法,使经验较少的服装师能进行看起来相当复杂的服装制作工作,而不被其复杂性吓倒。书中介绍的所有制作方法是作者多年

一定要做出附件的预算。许多角色必须配附件。附件常常使服装产生更完美的效果。

必须精心挑选面料和色彩。

这件中世纪后期的服装看起来很难制作，但用几个调整后的基本形便可制作出来。

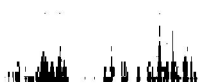

的发明和发展的经验总结，人们能很快和很容易掌握，同时使服装更适合舞台演出。要展现所有的历史服装式样是不可能的，但根据书中的例子，你可以制作具有一些时代特点的准确、典型的历史服装。书中展示的面料、色彩、发式和附件的图例，可更进一步加深你对某一特殊年代服装服饰的印象。

有许多服装史和生活史的书籍可以用来研究，把使用基本形作为起点，你就能创造出各式各样的服装。在进行装饰前，不断地发展服装的基本形——这便是创造有效的舞台服装的启门钥匙。

音乐剧《布里奇杜恩》(Brigadoon)里合唱队的服装可用旧服装进行改制或用基本形制作——《舞台服装》将指导你制作这类服装。

Mary T. Kidd

策划与设计

如果你负责舞台服装的设计与制作,你将经历戏剧服装制作的全过程,即从阅读剧本到剧目演出结束及服装入库准备的全过程。

在业余和学生剧团与在专业剧团进行服装设计和制作有很大的不同。在人力和财力上都存在着巨大差距。大多数业余剧团用于舞台服装的经费是非常有限的,经常只有一个人——通常是服装制作师——负责服装设计与制作。在专业剧团,在服装和布景设计中设计者负责与制作人联络。设计者、制作人和导演共同讨论服装风格、设计者绘制服装图,设计图被讨论通过后将提供给服装制作部门。服装制作部门在服装制作中将与设计者紧密合作。服装制作部门由采购、裁剪和制作人员组成,他们要参与服装制作的全过程。

无论如何,在舞台服装创作中总有一些专业剧团和业余剧团都需遵循的基本原则。作为创作的关键,首先要强调的原

装 备

一些业余剧团很幸运,能有一个装备齐全的、供服装设计与制作者单独使用的服装车间。其它的业余剧团则需要在设备有限的家里工作。然而一个装有特殊工具的箱子是必须永远带在身边的。

缝纫机
(大概需要一台带摇摆针的)

则是：确立剧本所不能背离的时代以及此时代的服装式样。为了服装式样与装饰的准确性，服装设计要查阅相关时代的绘画与照片资料。首先，研究历史服装的各种外形，例如都铎王朝时期男子夸张的正方形和维多利亚时期马臀式裙撑所创造的长方形。要全力去重塑这些基本的服装外形。记住，大多数观众的座位远离舞台；如果服装外形正确，服装的总体感觉将是可信的。

第二个原则是服装不要使演员脱离角色。例如，一个农村人不应该装扮成一个富人，穿比国王还精致的服装。佣人不能穿得比主人还讲究。色彩和面料可有助于创造角色性格：一个阴险的角色不应穿明亮、艳丽颜色的服装——暗灰或黑色更合适；年轻女子穿明亮色彩的服装为好，老年妇女穿暗颜色的服装。材料同样可以帮助塑造角色。粗糙的毛织物、塔夫绸和棉布服装可用于装扮次要角色和不太富有的人；天鹅绒和丝绸服装可用于装扮主要角色和贵族。使用装饰布常比使用服装面料效果好。装饰面料图案大，并经常提供极大的选择余地。装饰材料的天鹅绒比服装面料的天鹅绒质地厚实，颜色丰富。

绘制一个标出每一场所有演员所需的服装和附件的表格是个好主意。许多问题将一目了然。例如哪里需要快速换装，哪里可能由于服装颜色对比太强烈或太弱而产生了视觉上的不协调。当你决定了整个剧

的风格后,就可考虑每一套服装的细节。作出详细的预算,根据各个角色的需要分配经费。下一步,为每个演员制作独立的表格。表中分别列出各场次的每件服装。记录每件服装的色彩与面料,服装制作完成情况以及每项预算与实际花销情况。每当完成一项时要在表中用记号标出。

在排练的时候就给他们提供类似演出服装的排练代用服装,以使他们适应正式演出时的情况。女演员用长衬裙作排练服。在正式的斗篷做完前可用一块矩形面料做其代用品。你还需要像帽子、扇子和阳伞之类的附件。可用任何旧的非正式服装进行排练。

服装制作

在服装制作前为每位演员全面地测量身体尺寸。这可给每个人提供方便,当演员不在的时候你也可以进行服装制作。绘制一个标准尺寸单,为每个演员填写。注意定期更新表格。如果说服装制作是从设计开始,那么第二步便应是制板。可以将旧衣服拆开做模板;也可以用现成的现代纸样加

姓名 _____

裙号 _____

胸罩号 _____

西服号 _____

鞋号 _____

手套号 _____

帽号 _____

手指号 _____

穿耳洞 _____

左/右手尺寸 _____

身高 _____

颈部至腰线长度 _____

颈部至地长度 _____

腰线至地长度 _____

立裆 _____

袖窿底线至腰线长度 _____

腿内侧长 _____

圆周长:

胸围 _____

腰围 _____

臀围 _____

二头肌围 _____

肘围 _____

前臂围 _____

腕围 _____

大腿围 _____

膝围 _____

小腿肚围 _____

踝围 _____

头围 _____

后颈至肩头长 _____

袖窿深 _____

上臂长 _____

手臂弯曲时肩头到手腕长 _____

上臂内侧长 _____

手臂伸直内侧到腕部长 _____

手臂平举,左腕至右腕长 _____

前肩总宽 _____

后肩总宽 _____

前胸宽 _____

后背宽 _____

胸点间距 _____

肩到胸点长 _____

前额到后颈长 _____

右耳经头顶至左耳长 _____

(在表格后面画脚印)

以改动；或者根据相关的尺寸自己制作纸样。在基本形部分中每一种服装都标明了你所需要的尺寸，你可以根据它打板，这就是打纸样。要特别注意在每个纸样上标明部件的名称与尺寸，并保存好，以便将来使用。

当你对纸样满意后，就可以计算你所需的面料数量。在书中我指出服装所需的面料的长度，但没写幅宽。大多数情况下，如裁衬衫的基本形，我用幅宽 90 厘米（36 英寸）的面料。但你很容易计算出它需要多少幅宽为 120 厘米（48 英寸）的面料。有些服装可能要调整所需面料的数量。例如一条裙子，你可能要增加或减少一些裁片。可根据另一时代袖子的式样买出多余的面料，日后只改袖子而节约重新做一套服装的面料。这也是多买面料的原则。可能还需多备一些面料以备修补之用。

如果有时间和经费，用白市布制作一半以上的服装，以检验设计思想是否能够体现。如果服装必须做特大改动，用白市布试制则可节约昂贵的面料。无论是否有可能用白市布试制，在制作过程中都要在演员身上试几次正式服装——服装制作中的

专业试穿是非常必要的。如果准备修改现有的服装，同样可以通过几次试穿来计划如何改动，以达到最好的效果。

时间和经费是最重要的。一旦着装彩排的日程定了，就一定要调整时间表以保证准时完成服装制作。集中完成基本形，把缝装饰边和底边工序放在最后。如需要，底边可以临时用粗针脚迅速缝上，装饰边可以粘上或用大针脚缝上。无论什么事情发生都不要慌乱，始终保持冷静。这会使别人充满信心并保证制作部门成员的最大和谐。

服装管理

在每次演出时都保持服装的清洁。衬衣和袖口要经常清洗。每次演出完要检查服装是否需要缝补，并将其熨平。虽然使用衣罩储藏服装需要更多的时间和地方，但它可以防止服装变旧。在舞台侧台预备好针线和安全别针以便能快速地进行修整。最后当整个剧目演出结束时进行所有服装的修整工作，标好标签并在储藏时将服装放入塑料袋，以便在将来的演出中使用。

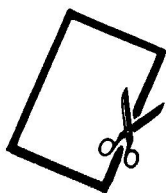

基本形

长方形	14
半圆形	30
梯形	36
T形	40
紧身上衣形	48
内衣	60

基本形

长方形

长方形是简单而极具变化的形状。它可以变成各种服装，从宽松下垂的裤子到潇洒浪漫的肥袖衬衫，或是裙子和斗篷。

在克里斯托弗·马洛的《马耳他的犹太人》(The Jew of Malta)一剧的演出中演员穿宽松的齐膝短裤。因为裤子不需要塑形，所以可用简单宽松的长方形面料制成。