

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)
现代舞台服装设计丛书

舞蹈服装设计

韩春启 著

舞蹈服装设计

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)
现代舞台服装设计丛书

舞蹈服装设计

韩春启
著

舞蹈服装设计

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作为服装高等教育“十二五”部委级规划教材之一,是一本专门针对舞蹈、戏剧等舞台服装设计人员及专业师生的教材。作者根据自己多年的教学经验和艺术创作实践,结合当前舞蹈服装设计的专业建设和行业发展,以通俗易懂的方式,全面阐述了舞蹈设计的概念、特征、影响因素、设计和制作的过程及其要点等。书中还收录了大量舞蹈服装设计图片,主要是作者近几十年来所设计的作品,均是演出的实例,对专业师生和从事舞蹈服装设计的人员具有一定的学习和参考价值。

全书图文并茂,内容翔实丰富,针对性强,既适合专业院校师生使用,又可供服装设计者参考。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈服装设计 / 韩春启著. —北京: 中国纺织出版社, 2013.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材: 本科

ISBN 978-7-5064-9491-5

I. ①舞… II. ①韩… III. ①舞蹈艺术—剧装—服装设计—高等学校—教材 IV. ①J717

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第295680号

责任编辑: 李春奕 特约编辑: 张 玮 王 璐

责任设计: 何 建 版式设计: 程 程 黄桂壤

责任校对: 寇晨晨 责任印制: 何 艳

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: 10

字数: 161千字 定价: 68.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

（1）围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

（2）突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

（3）实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国职业教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

在各种表演艺术创作中，特别是在那些光彩夺目的大型晚会、舞剧、歌剧和舞蹈晚会中，人们常常会忽略节目单后面那些舞台美术设计师的名字，好像一句“幕后英雄”就能概括他们的成果。其实，如果晚会缺少了舞美设计这一部分，不要说根本谈不上什么成功与否，甚至连根本意义上的完整艺术都不复存在。

这本《舞蹈服装设计》所使用的实例，大都是我国近年来各种歌剧、舞剧和大型晚会中服装设计的成果，虽然因版权原因，所用资料更多采用了作者本人的作品，但仍不失典型性。

本书用大量的设计图展示了舞蹈服装设计的各种造型，并用一定的文字对收集素材、设计构思、选料以及工艺流程等做了概括性阐释。同时，用大量事实说明了舞蹈类服装设计与话剧、影视艺术的区别。虽然它们之间存在不少共性，但仍然存在个体差异，服装设计者应了解并掌握这一特点，否则，会在舞蹈服装设计和使用过程中遇到麻烦。

本书还强调了一个服装设计师应具备的修养，特别是文学、艺术（音乐和舞蹈等）的修养。因为对文学、艺术的鉴赏力会直接影响到设计师对设计的判断，并关系到未来作品的品质。本书作者主张服装设计师也应该像其他艺术创作者一样，对周围世界充满强烈的好奇心，能够眼观六路、耳听八方，让各种事物都能进入自己的视野。深厚的知识积累，最终会形成一把开启艺术迷宫的金钥匙，成为一个设计者灵感与创造力的源泉。另外，服装设计者还要与一切合作伙伴建立良好的合作关系，不仅要与编导人员真诚合作，更要与服装厂的技师、技工主动沟通，再好的服装设计如果没有精湛的裁剪与制作，也可能会前功尽弃。

本书作者韩春启，从中央戏剧学院舞台美术系毕业分配到北京舞蹈学院的最初几年，经历了一段沉寂的时光，事业的发展不见起色，参加了几个小节目的服装设计工作，但是并没有显露出什么出众的才华。首露头角是参与全国第七届运动会开幕式《爱我中华》的服装道具设计工作，他的兵马俑、骆驼队等设计相当成功，特别是在《潮》中使用的七色斗篷等，以鲜明的艺术形象和大胆的色彩运用而受到人们的称

赞。在舞美界的座谈会上，其作品受到同行专业人士的一致赞许。从此，他的创作便一发而不可收。

北京舞蹈学院青年舞团，是他艺术发展的根据地。这个舞团虽然以小节目居多，服装设计作品也很少能制造轰动效应，但是能力的锻炼、经验的积累，都是通过在这些小节目中进行服装设计实践而获得的。最终这些锻炼和积累都集中反映在他为舞团进行的一系列主题晚会服装设计中。他为出访美国的《中国舞蹈王朝》所设计的服装，在运用大胆的现代处理手法的同时，还表现出服装的丰厚底蕴，就连《纽约时报》的评论家对这套作品都不吝嗷最美好的赞誉之词。他的设计在表现中国内涵的同时不失国际性，这就是他能担任2003年在北京上演的超大型全景歌剧《阿依达》服装设计师的原因，也是韦伯音乐剧主办者点名要他担任服装设计师的原因。这位主办者是在观看了中国众多晚会后才做出的选择，在这之前，他并不认识韩春启。

1992年韩春启有机会到深圳“世界之窗”担任一个部门经理，直接参与众多晚会的服装设计。在那里，他经历的一切困难都变成了宝贵的经验，不仅使他对后来各种大型晚会的设计得心应手，而且使他的艺术才华在进行大型舞剧创作时，也得到了很好的施展。他的舞剧《大梦敦煌》和《情天恨海圆明园》的服装设计，正是艺术才华和宝贵经验的结晶。

我与他一起合作过不少晚会，我们不仅在艺术上互相尊重、互相启发，同时他的做人态度也使我深受感染。他为那么多舞台形象设计了华美的服装，而自己却始终穿着工作服样式的服装；他身为腕级设计师，却也经常挥起扫把当起舞台清洁工。吃苦耐劳、善于合作，是他的一贯作风，这也为他赢得了许多工作机会。这种可贵的精神已被写进教材，虽然隐去了他个人的表现，但我认为这应当是学生学习设计技法时不可忽略的一面。

北京舞蹈学院艺术设计系已将这本书作为教材使用。本书提供了大量的经验和图片，对于服装设计和艺术爱好者来说，这是一本有益的参考读物。即使是非专业读者，阅读起来也会赏心悦目，不会有专业障碍。

北京舞蹈学院前院长

硕士生导师

吕艺生

2012年6月20日于厦门演艺职业学院

自序

我国历史源远流长，泱泱中华民族服饰的演变和发展是五千多年优秀历史文化的组成部分。在这华彩的服装文化长河中，舞蹈服装是洪流中璀璨的一涓，它伴随着舞蹈艺术的发展而蕴含着丰富的文化内涵。舞蹈是一种特殊的艺术形式，它发源于最古远的原始人类时期，发展于最发达的现代文明和生活中。舞蹈服饰文化伴随着舞蹈艺术的发展，在不同历史文化中演变，在世界文化的大熔炉中不断地融合、碰撞、变异和发展，如今已经形成了门类繁多、风格各异的形态，成为人类文化中最具特点和形态的艺术形式之一。

历史上，中华民族曾经创造了丰富多彩的舞蹈文化，同时也存留了大量舞蹈服装的样式与形态，为我们的研究和学习提供了宝贵的资料。但是，将它们作为一种单独、特殊的文化现象进行专门和系统的研究还是近代的事情。本书并不研究传统舞蹈服装的历史演变，而是侧重研究现代舞蹈服装的设计方法，强调创意构思与技术实施。所以，在本书中对提高学生专业素养的传统服装文化知识将不再做专门论述。

从20世纪50年代起至21世纪初，我国的广大文艺工作者创作了大量的舞蹈和舞剧作品，为弘扬民族文化、向世界展示民族艺术做出了巨大的贡献，也取得了令人瞩目的成就。这当中就包含了优秀的舞蹈服装设计师辛勤劳动的成果！随着时代的发展，特别是改革开放以来，我国与世界文化不断地交流融合，异彩纷呈的服饰文化对我们无时无刻不产生着各种影响。所以，重新审视我们的审美观念和创作现状，同时对舞蹈服装设计方法与设计理念进行较为系统的梳理就变得十分重要。

纵观我国近20年来的歌舞剧创作发展可以看出，舞蹈形式的变化极其迅速，风格种类日新月异，并且随着社会文明的进步，特别是旅游文化的发展，歌剧、舞剧和戏曲服装设计的风格也受到越来越多因素的影响。因此，反映在舞蹈服装设计创作和教学方面的矛盾也开始凸显，所有这些都促使我进行分析和思考，努力探究舞蹈服装设计的独特规律性，并且将舞蹈服装设计作为一个独立的学科进行研究，从而指导舞蹈服装设计的艺术创作与教学实践。

舞蹈服装设计属于表演服装设计范畴，与其他表演服装有很多共同的特点。例如戏剧表演服装既要表现戏剧人物的身份、年龄和职业，还要适应戏剧表演内容的需要，它都是生活服装原型的艺术再现，其设计必须遵循从生活到艺术形象的一般创作规律等。舞蹈服装设计同样如此。但从创作方法和风格类型来说，舞蹈服装与其他戏剧服装仍然存在明显的不同，特别是在设计观念、审美特征、功能需求以及技术呈现方面存在着巨大的差异。

从戏剧服装的发展历史看，无论设计创作还是设计教学，都没有将舞蹈服装设计与其他戏剧服装设计相分离，对舞蹈服装设计进行单独、系统的研究。究其原因有两点：其一，将舞蹈服装设计从广义的舞台服装设计中单独分离出来进行研究，需要广泛的理论知识以及不断深入的探求；其二，将舞蹈服装设计单独分离出来研究是否有必要，对此还没有形成统一的观点。我个人认为，由于舞蹈服装的特殊呈现过程，将它作为一个单独的课题进行相对系统的研究还是非常有必要的。因为从现在戏剧艺术的发展趋势来看，不同戏剧形式，特别是舞蹈艺术，其服装设计在审美要求和形式特征上越来越强烈地反映出独特的个性，这也使得舞蹈艺术与其他戏剧形式形成明显的风格差异。同时，现代舞蹈创作大量吸收其他艺术形式的因素，正在呈现出新的发展形态，这也使得这种专门研究显得更为必要。

在实践中我们发现，只经过一般性的戏剧服装专业的学习，往往不能很好、很快地适应舞蹈服装设计的特殊要求。换句话说，即使学习过话剧和戏曲服装设计，也不一定能设计舞蹈表演服装；而学习过舞蹈服装设计，则常常因为借鉴了话剧和戏曲服装设计的规律和方法，所以能够很快地适应其他戏剧服装的设计工作。具体而言，学习舞蹈服装设计是从话剧、影视服装设计入手，特别是“大戏剧”观念的影响以及对戏剧文学扎实的学习过程，都使得舞蹈服装设计者必须站在抽象的艺术形式中去考虑整体的艺术形式风格。所以，与其他服装专业的学生相比，舞蹈服装设计的学生更应当加强“大戏剧”观念的学习和设计意识，这尤为重要。如果我们能将综合戏剧形式作为舞蹈服装设计学习的基础，同时与舞蹈艺术的思维方式相结合，将会达到培养、训练舞蹈服装设计能力的目的。

另外，舞蹈艺术的抽象性决定了它虽然被划分在戏剧的同类中，但对“剧”和剧本的依存性非常小，对人物表演空间的要求特别严苛。在戏剧文学构成上，它虽然不像其他戏剧形式会给出相对明确的人物定位，但与音乐形象（感觉）却能形成较强的对应关系，肢体表达与音乐这两个抽象元素结合在一起，使舞蹈艺术的抽象与具象表达具有了极大的拓展和游动空间。从技术层面上看，即使是针对有具象文学指示的舞蹈人物形象，由于舞蹈动态、功能方面的限制或特殊的审美需求，在进行服装设计时往往也会进行一定的变形与重组，可能抽象也可能具象，这要视具体情况（如编导个人的风格、喜好等）而定。进行舞蹈服装设计时，既要遵循“舞蹈化”的思维创作方式，也要符合舞蹈服装的创作规律与审美需求。但这并不是

说，舞蹈服装设计者不需要戏剧文学的基础，恰恰相反，只有具备扎实的戏剧文学基础，才能够在有限的、相对抽象的文字和音乐的提示中准确捕捉人物形象。

总而言之，学习舞蹈服装设计，需要有较强的艺术敏感性、较深厚的文学修养以及较强的绘画表现能力。因此，笔者以实用为目的，根据自己多年的实践经验和体会，结合在教学中发现的以及同学们经常提出的问题，用简单易懂的叙述方式，对舞蹈服装设计的创作构思和艺术表现的审美性与实用性进行系统梳理和深入研究，希望能对关心舞蹈服装设计教学和艺术创作的人有所帮助。由于本人学识浅陋，理论水平有限，书中难免存在错误和不足，期望得到前辈、同仁和读者的指教，共同促进舞蹈服装设计教学的发展。

韩春启

2012年8月

目 录

一	概述	1
	（一）舞蹈服装设计的基本概念	1
	（二）舞蹈服装设计师应该具备的基本素质	9
二	舞蹈服装设计的特征	15
	（一）舞蹈设计的艺术创作特征	15
	（二）舞蹈服装设计的审美特征	24
三	影响舞蹈服装设计的因素	47
	（一）设计方案与舞蹈动作的关系	47
	（二）制作工艺和面料特性对舞蹈服装表现效果的影响	47
	（三）舞台灯光对舞蹈服装色彩的影响	49
	（四）舞蹈服装效果图与实际服装的差异	50

四	舞蹈服装的设计和制作过程	53
	（一）舞蹈服装的设计过程	53
	（二）舞蹈服装的制作过程	71
五	不同舞蹈表演形式的服装设计要点	79
	（一）舞蹈作品	79
	（二）舞剧	87
	（三）综艺表演	94
六	关于舞蹈服装设计相关知识的补充	101
	（一）舞蹈服装的发展历史	101
	（二）大型演出的相关介绍	104
	（三）舞蹈服装设计面临的现状	108

参考文献	115
------	-----

附录	舞蹈、舞剧服装设计作品选	117
----	--------------	-----

（一）韩春启作品选	118
（二）阳东霖作品选	154
（三）陈晓君作品选	160
（四）吕云作品选	166
（五）张莹作品选	172
（六）王钰宽作品选	178

一 概述

（一）舞蹈服装设计的基本概念

1. 什么是舞蹈服装

舞蹈服装一般指舞蹈演员（专业或非专业人员）在特定的场合进行舞蹈表演时所穿戴的服装、鞋帽和其他配饰，一般经过特殊设计、装饰或刻意挑选，常统称为舞蹈服装。

舞蹈服装的风格和种类非常丰富，历史相当悠久。从某种意义上讲，在舞蹈诞生时舞蹈服装就随之产生了。舞蹈服装是一个相对宽泛的概念。可以说，凡是跳舞者所穿的服装都可以称之为舞蹈服装。无论是原始人类在欢庆、悲哀、典礼时在身上涂抹的纹样，还是今天街头巷尾的老年秧歌队、时尚青年的街舞装，都属于舞蹈服装的范畴。但我们在这里所要讨论的舞蹈服装，则是专指在特定的表演场合（如舞台、场馆、广场等演出场地）进行专业性舞蹈表演时所使用的表演服装，一般经过专门设计，也就是现代人理解的专业舞蹈服装。

由于舞蹈在风格、类型和题材上存在诸多的差异和不同的要求，因此，专业舞蹈服装的风格、类型和题材也多种多样，在形态上呈现出百花争艳般的美姿。具体而言，目前有独立的舞蹈，有构成戏剧样式的舞剧舞蹈，有歌剧中的舞蹈插部，有影视作品中的舞蹈，有话剧、音乐剧中的舞蹈，有传统的、现代的舞蹈，有探索性的、实验性的舞蹈……所有这些，无不对舞蹈服装设计形态产生巨大的、甚至是决定性的影响。但无论舞蹈样式有多少种，其服装的形态还是可以归类的，并给人一种舞蹈化的感觉。这种舞蹈化的感觉使舞蹈服装别于其他戏剧形式的服装，它是舞蹈艺术本体的审美需求

使然，同时也是舞蹈本身功能化的需求使然。

舞蹈服装与其他表演服装相同，都包括衣、裙、裤、帽、鞋和头饰等，但舞蹈服装往往还包括多种多样的手持道具，如：手绢、扇子、伞、刀、枪、绸、纱等。对某些舞蹈来说，这些道具往往起着非常重要的作用，如舞蹈《飞天》中的长绸、《春江花月夜》中的羽扇等。可以说，各种手持道具是舞蹈服装设计中普遍采用的辅助性物件。此外，舞蹈者的头饰和发型一般在造型和色彩上都非常夸张，其设计变化常常会起到非常重要的作用，特别是在广场舞蹈服装设计中。应该指出的是，在传统的专业分工中，道具和头饰发型本来分属在不同的专业部门，但从舞蹈服装设计的创作实践来看，它们往往由舞蹈服装设计师来统一设计，这样的安排较为合理。所以说，舞蹈演员所需要的手持道具、头饰和发型等设计工作都应该属于舞蹈服装设计的工作范畴。

图1-1 歌舞诗剧《大风歌》剧照

2. 什么是舞蹈服装设计

前面介绍了舞蹈服装的基本概念，接下来我们来讨论什么是舞蹈服装设计。

一般来说，舞蹈服装设计是指为舞蹈作品、舞剧以及歌剧、音乐剧中的舞蹈部分等专业演出所进行的有关服装的创造性设计活动，它涉及不同的艺术门类，重在表现一种特殊的戏剧服装设计风格。

舞蹈服装是表演服装的一种特殊类型。舞蹈服装与其他表演服装既有许多相同的特征，又有很多不同点，在设计时，经常相互借鉴。在服装设计专业教学中，我们一直以话剧服装设计为研究对象，因为话剧具有相对完整的戏剧形态，可以说，学习话剧及其服装设计是了解戏剧的最基本的渠道和方法。但是对初学的学生来说，常常会误以为只要学习了话剧服装设计，就能设计所有戏剧形态的表演服装，这是不全面的。对于舞蹈服装设计者而言，仅仅具备话剧服装知识是远远不够的。因为与舞蹈话剧相比，后者具有明确严整的文学提示和具体的情景规定；而舞蹈艺术则显得“缺东少西”，并常常令初接触舞蹈服装的设计者无从下手。这是由舞蹈艺术的特殊性决定的，舞蹈在艺术形式上比话剧与电影更抽象、更跳跃，所以在服装的设计构思和审美上存在极大的、甚至本质的差异。如果不能很好地意识、理解这一点，就会在工作

图1-2 歌舞剧《秘境之旅》剧照

方式和设计观念上遇到很多很难克服的问题。

舞蹈服装在设计理念上强调形象的抽象性、概括性和唯美性，在构思方法上强调浪漫性、音乐性和跳跃性，在表现风格上强调夸张性、象征性和装饰性。所以与其他戏剧服装相比，舞蹈服装在造型样式上更多样、更自由，表现形式上也更抽象、更概括。特别是许多姐妹艺术的影响和介入，以及舞蹈艺术本身的创新发展，都为舞蹈服装注入了新的设计理念和风格。比如近年来的舞蹈表演中，明显融入了杂技、魔术、体操和武术等诸多艺术形式，从而促使舞蹈服装在样式和设计风格上产生了相应的变化。从某种意义上说，所有这些变化非但没有削弱舞蹈服装本身的艺术感染力，反而为舞蹈服装设计拓展了新的形象空间，同时也为舞蹈服装的发展注入了新的活力和内容。

在创作实践中可以发现，舞蹈服装既像话剧服装一样会赋予人物一些特定的属性，同时还具有非常广泛的、可以延展的表现空间，而且存在着抽象审美形式要求，这些都是舞蹈艺术的特殊性所决定的。

舞蹈服装设计就是为表现舞蹈作品而进行的设计创作活动。这里强调的是“创作”的含义。创作是指在音乐、编导等提示及人物要求的基础上，从“创作性”的思维角度出发，给具体人物（演员）变换一种“新”的形态，用一种具象的材料构成一个或一组“戏”中的形象，这个过程就是“设计”的过程。听起来也许会觉得复杂，其实通过一段时间的学习和感悟，你就能“感觉”到设计的方法，“感受”到你需要设计的人物的“影子”。设计构思需要借用大量的文学资料，这里说“借用”，是因为在舞蹈创作中文字叙述是非常吝啬的，所以我们需要从对文学形象的理解中去想象，从音乐的撞击和旋律中去慢慢地（或许是瞬间地）捕捉一种形态的感觉，从演员的表演或编导的描述中去展开具体形象的联想……

进入“创作”的状态，可以有多种角度和方式。一开始，构思的“形象”也许很模糊，但是在你不间断的思考中，会渐渐变得明晰，脑海中会出现一点儿形态“模样”。如果你做过类似的创作，你可能曾经经历过这样的过程。这样的设计过程会因时间、地点和人物的变化而变化，没有什么既定的规则，也许你只会在一个作品中体会其中的一种类型。不管怎样，它确实没有那么“玄”，但确实也不那么简单。它需要你具有一定的人文文学基础、艺术敏感度、悟性以及学习的动力等，最重要的是你要具有设计（创作）欲望。后面我们会谈到设计的具体问题，在这里我们先了解一下舞蹈服装设计与其他服装设计的差异，将这些差异梳理清楚，会对设计的具体操作有很大的帮助。

舞蹈服装设计与其他类型的服装设计的差异主要反映在表现手法和设计理念两方面，下面重点介绍舞蹈服装与时装以及其他几种戏剧服装的差异：

①与时装相比，舞蹈服装的使用对象范围相对狭窄。舞蹈服装设计不像时装设计那样，可以针对某一类型的人群进行设计定位。舞蹈服装设计的对象只此一个或一种。理解这一点很重要，这是抛开表面现