

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
编著 齐静

演艺服装设计

舞台影视美术实用技巧

wutaiyingshimeishu
yanyifuzhuangshejijituanfektangongsi
beifanglianhechubanchuanmeijituanfektangongsi
liaoningmeishubanshe

wutai yingshi
yanyi meishu
fuzhuang
sheji giciao
Sheji

舞台影视美术实用技巧

演艺服装设计

编著 齐 静

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

演艺服装设计: 舞台影视美术实用技巧/齐静编著.
—沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5314-4478-7

I. 演… II. 齐… III. 表演—服装—设计 IV. TS941.735

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第208664号

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟
光 辉 李 彤 林 枫 关克荣 肇 齐 郭 丹
罗 楠 严 赫 范宁轩 王 东 彭伟哲 薛 丽
张思晗 孙雪初 高 焱 崔 巍 高桂林 张 帆
王振杰 刘 时

出版发行 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 苍晓东 童迎强

版式设计 童迎强 彭伟哲 苍晓东 刘志刚 光 辉

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 童迎强 宋柳楠 苍晓东 刘志刚

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 黄 鲲

版次 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 9.5

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-5314-4478-7

定价 65.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高

山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇

呼和浩特职业学院院长 易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽

中州大学艺术学院院长 于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚

辽宁美术职业学院院长 王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正

福建艺术职业学院副院长 周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰 马金祥 孔 锦 尤长军 方 楠 毛连鹏

王 中 王 礼 王 冰 王 艳 王宗元 王淑静

邓 军 邓澄文 韦荣荣 石 硕 任 陶 刘 凯

刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬

许松宁 何 阁 余周平 吴 冰 吴 荣 吴 群

吴学云 张 芳 张 峰 张远珑 张礼泉 李新华

李满枝 杜 娟 杜坚敏 杨 海 杨 洋 杨 静

邱冬梅 陈 新 陈 鑫 陈益峰 周 巍 周 箭

周秋明 周燕弟 罗帅翔 范 欣 范 涛 郑祎峰

赵天存 凌小红 唐立群 徐 令 高 鹏 黄 平

黄 民 黄 芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利

谢 群 谢跃凌 蔡 笑 谭建伟 戴 巍

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文 术 方荣旭 王 伟 王 斌

王 宏 韦剑华 冯 立 冯建文 冯昌信 冯颀军

卢宗业 刘 军 刘 彦 刘升辉 刘永福 刘建伟

刘洪波 刘境奇 许宪生 孙 波 孙亚峰 权生安

宋鸿筠 张 省 张耀华 李 克 李 波 李 禹

李 涵 李漫枝 杨少华 肖 艳 陈 希 陈 峰

陈 域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗 智 范明亮

赵 勇 赵 婷 赵诗镜 赵伟乾 徐 南 徐强志

秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华

曾 颖 谭 典 潘 沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

「 有一种事情，它是你兴趣中的挚爱也是你赖以生存的工作。

有一种工作，它是你的职业也是伴你终生的乐趣。

有一种职业：悠悠美景绝不轻易让你描绘，遍地鲜花但不随便为你开放，涓涓泉水并不有意向你流淌，满天霞光却难披在你的身上。

为了亲近那份深邃、斑斓、清纯、浩渺，你竭尽全力去跋涉、攀登、苦寻、求索；于是，你知道，那是一幅看不够的画，开不败的花，流不尽的水，飘不走的霞；后来，你才明白，那是一条永远走不到尽头的天路，留下你一串串艰辛的脚印；那是一座永远攀不到顶峰的奇山，寄托你一段段难忘的情思；那是一块永远达不到的彼岸，回荡着一声声不甘的感叹；那是一片永远任你驰骋的蓝天，飘舞着一朵朵创意的云团。

当你用最壮丽的图画描绘美景，最香艳的花环装点今天，最清澈的甘泉滋润万物，最灿烂的彩霞照耀空间，自己却也享受着一份别样的轻松与宁静，收获了成熟和自信，同时，还有一丝没有达到终极而残存的惋惜、惆怅和遗憾；也许，恰恰是那种缺憾而焕发出你走向新征程的心理意志和激情，并设定了更高的起点；接着，便是重整旗鼓甩掉不该背负的荣辱奔向那奇妙的诱惑和不确定的明天。

也许这有点像服装设计师，也许这就是服装设计师。

你期待成为一名职业的演艺服装设计师吗？

」

目录

contents

序

— 第一章 演艺服装设计师概说

007

- 第一节 演艺服装设计师 / 008
- 第二节 服装设计师的特质 / 008
- 第三节 服装设计师应具有的人格 / 010
- 第四节 服装设计师的职责 / 010
- 第五节 服装设计的作用和地位 / 011

— 第二章 服装设计审美

013

- 第一节 服装美学 / 014
- 第二节 服装美感 / 014
- 第三节 艺术与美的关系 / 014
- 第四节 美的形式法则 / 016
- 第五节 服装设计的审美元素 / 019
- 第六节 人物造型的审美标准 / 030
- 第七节 演出服装与生活服饰的关系 / 032
- 第八节 服装审美的民族性与时代感 / 033

— 第三章 演艺服装设计

039

- 第一节 设计风格 / 040
- 第二节 服装设计风格的种类 / 040
- 第三节 服装设计样式的种类 / 046
- 第四节 服装设计程序 / 052

— 第四章 服装设计与演出艺术各部门

059

- 第一节 服装设计与导演如何合作 / 060
- 第二节 服装设计与演员的合作 / 061
- 第三节 服装与场景的关系 / 063
- 第四节 服装与化妆的关系 / 069
- 第五节 服装与灯光的关系 / 071
- 第六节 服装与道具的关系 / 073
- 第七节 服装与配饰的关系 / 074

— 第五章 不同艺术形式的服装设计

075

- 第一节 话剧服装设计 / 076
- 第二节 戏曲服装设计 / 079
- 第三节 影视服装设计 / 082
- 第四节 舞剧、舞蹈服装设计 / 087
- 第五节 歌剧服装设计 / 103
- 第六节 音乐剧服装设计 / 106
- 第七节 人偶服装设计 / 110
- 第八节 杂技服装设计 / 117
- 第九节 演唱服装设计 / 117

— 第六章 服装设计与艺术

120

- 第一节 绘画与服装设计的关系 / 121
- 第二节 雕塑与服装设计的关系 / 123
- 第三节 建筑艺术与服装设计的关系 / 127
- 第四节 民间艺术与服装的关系 / 133

— 附：技术与应用的若干问题

140

- 第一节 前期准备 / 141
- 第二节 服装材料 / 142
- 第三节 服装制作 / 145
- 第四节 技术合成、彩排 / 148
- 第五节 演出、拍摄 / 150

演艺服装设计师概说

概说

— 本章重点 >

本章陈述了演艺服装设计师职业的基本特点、职责和设计师所应具备的特质、品格，简述了服装设计专业在表演艺术中的职能与作用和地位。

— 学习目标 >

有志于从事演艺服装设计和立志于在演艺事业中成就一番事业的人士，首先要对这一职业特点、特性、专业内容、专业要求等有全方位的了解。真正了解专业，了解自身，真正对事业投以挚爱，无悔的努力与天赐的灵性必将编织出美妙的人生。

— 建议学时 >

2课时。

第一章 演艺服装设计师概说

第一节 演艺服装设计师

在舞台、影视艺术中为全部参加表演、展示和出现的人物提供服饰造型设计方案的职业，叫做演艺服装设计。它以符合艺术形象特有的造型法则为前提，以直观性、假定性及影、视、剧特有的形象语言为造型手段，创造生动的、鲜活的有艺术美感的服装形象。

演艺服装设计统属于舞台、影视美术设计的范畴。舞台、影视美术是舞台艺术和影视艺术这类综合艺术体系之重要组成部分，它同导演艺术、表演艺术合作形成一个“二度创作”团队，这个团队根据剧本内容和导演创意，在同一追求的艺术构架中，运用各自不同的造型艺术手段创造适合剧情需要的典型环境、气氛、情绪，塑造角色的典型形象与性格，共同完成舞台、片场这些物质空间向艺术空间升华的特殊使命。

舞台、影视美术由场景、灯光、音响、服装、化妆、道具、特效等多种艺术和技术专业组成，这些

专业的设计师统称为舞台美术设计师或影视美术设计师，再具体便有了舞台设计、灯光设计、化妆设计、音响设计、道具设计、服装设计。各部门的设计师按照各自的职业特点和专业要求进行艺术创作和艺术实现，这些工作既有很高的艺术性又有很强的技术性。

演出服装设计归属于人物造型设计，这一专业特点既有普通服装设计的共性，又有自己的特殊属性。

人物造型是戏剧、影视等表演艺术用以塑造刻画角色外部形象的艺术手段，它包括化妆与服装两项专业。化妆的任务是着重面部的刻画与发型的设计，服装的工作则是侧重身体外形的塑造。服装设计就是为剧中角色和舞台形象的展示者设计出合适的衣装，以及与之相关的鞋、帽、袜、围巾、手套、拎包、佩饰等外在的可视实物，用以体现人物在剧情里所处的时代、地域、地位、身份和人物的性别、年龄、职业、性格、趣味等，从而达到展示和塑造人物的典型性格的任务。

第二节 服装设计师的特质

首先，先天的禀赋和后天的努力同样重要。人们经常会形容某些人有磁性的声音，完美的体形，敏锐的思维，超能的模仿……这些与生俱来禀受于天的特点被称之为“天赋”。服装设计师有哪些天赋呢？

一、活跃的形象思维能力

人类的思维方式大体分为两种：逻辑思维与形象思维。逻辑思维侧重于理性、理智和推理的思维形态，而艺术则侧重于感性、情感和灵感的形象思维，尽管它也要有逻辑性。形象思维指人们在进行艺术创

作和欣赏，或以艺术的态度观察存在时的心理活动方式，包括想象、灵感和直觉。服装设计是造型艺术设计之一，服装设计师要有活跃的形象思维能力，创造艺术形象的能力和丰富的想象力。创造能力是指主体孕育艺术形象的创造活动和心理过程。个别而典型的具体意向是构成艺术想象的基本元素，意向的破碎和重新组合是想象的主要方式，它带有创作者明显的倾向性、情绪性、取舍性。新形象是鲜活的、清晰的、特有的且独立的，它服从于创作的动机并受到思想的指导和艺术媒介的制约，从而创造出现实生活中尚不存在的新形象。

自然状态、社会活动以及生活中的许多事物，都会吸引艺术家凭其特有的感觉去领会事态初始的美感与精神，都能激发、激活他们的形象思维活动，激起他们对形象的联想、猜想、幻想，为后来的艺术创作孕育了一粒得天独厚的种子。

二、对色彩敏感细腻感知度

服装设计师首先是一个色彩大师，因为他们的职业特点之一就是要花许多时间与色彩为伴、为伍，他们要熟悉、了解、亲近、珍视、热爱、驾驭色彩。很难想象服装设计师是一个对色彩没有感觉或感觉迟钝的人。

对色彩的敏锐感受经常是与生俱来的。

一株春柳在河边随风飘摇。女孩说：“快看河边那位在风中舞蹈的姐姐！她染着黄色的头发，披绿色的上衣，还穿着深绿的长裤，她手里舞着透明的轻纱……好美啊！”

所以，我们说，女孩具有极好的色彩感知天赋。

三、对形象独到的观察理解

服装设计师要用特别的角度、特殊的视线观察事态。

还说前面那位女孩，“快看河边那位在风中舞蹈的姐姐！”这句话里有环境、场景、人物、行为，有诗歌、音乐和舞蹈，一句话，赋予了一种普通植物以生命、性别、动态、情态。

在人们认为普通的事物中以独特的角度发现了特殊，这种思维方式是人们从事创作工作所最需要的。

四、对创作极大的热情

艺术创作是具有明显个性特点和自我意识的复杂精神劳动甚至是体力劳动，需要极大地发挥创作主体的创造力。它包括敏锐的感受力、深邃的洞察力、丰富的想象力、充分的概括力以及相应的艺术表现能

力。设计师要有扎实的平面造型能力和立体造型能力，即绘画和雕塑的能力，这将有利于对形象的认识、理解和表现。常规的创作过程通常包括如下几个阶段：对生活的观察体验；创作动机的形成；内心意向和未来作品框架的构思；物质形态艺术作品的表达完成。非常规的创作多源于冲动，它是人们创造艺术作品的心理需要或动机，多为现实中的某些特殊体验所诱发，通常表现为推动艺术家进行创作的强烈欲望。冲动产生于创组活动的开始阶段，明显特征是创作者处于强烈而焦灼的情感状态，内心充斥着急切希望把某些感受和体验用一定的形式进行表达的不安、紧张和努力，创作冲动要在作品最后完成才能释放。

服装创作是一件常作常新的活动，就作品而言，每一件新作都是对前面成功的否定。概括地讲，创作的本质就是破坏打碎旧的整体，建构组合新的整体，做前人没有做过的事情，做自己没有做过的事情。如果用“学习—创作—否定”这三个词组为点作三条连线，画个三角形来比喻这项工作的基本规律，那么，这件看似简单的事情却极具挑战性，充满刺激与诱惑。有时，在创作上的成功好像一个飘逸的岸，创作过程就好像朝着岸泳进的过程，你似乎是到达了，但岸却又漂走了。只要去寻找，你总能看到它，可是永远也上不了岸，或许正因如此，它才具有无尽的吸引力，或许正是这种吸引力，艺术家才会投入一生去追求。乐于此道的人不能不归于“天赋”。

五、脑与手的高度协调

服装设计师是一项既要动脑去设计又要知道怎样去制作，甚至在某个重要阶段需要亲自参与操作才能完成好的工作；服装制作是一项把艺术、技术、工艺、手工艺紧密联系在一起的工作，人们通常所说的“心灵手巧”是对服装设计师恰当的评价，这种天分同样是设计师身上不能缺少的。

第三节 服装设计师应具有的人格

《辞海》对于“人格”有如下解释：人格是个人尊严、价值观念、道德品质的总和，是人在社会中的地位和作用的统一，其本质是一种社会特质。心理学则称为“个性”，认为它是指个人稳定的心理品质，包括两个方面：人格倾向性和人格心理特征。前者包括人的需要、动机、兴趣和信念等，决定他们对现实的态度、趋向和选择，后者指人的能力、气质、性格，决定着其行为方式的个性特征，这两方面的结合，使人格成为整体结构，由于人类遗传基因和社会经历及社会实践各不相同，是各个人在人格的倾向性和心理特征等方面各不相同，便形成了不同的人格，这种差异不仅表现在人们是否具有某种特点上，还表

现在同一特点的不同水平上。鉴于这些因素，设计师们会有不同的品格。

一个有着高尚品格的人不一定去做艺术家，但真正的艺术家一定要有崇高的品格和良好的职业道德。

通俗地讲，在一件艺术作品中，人们诚望看到新的视觉形象，希望呈现在我们面前的是全新的感受，渴望领受非凡的思维方式 and 思想，盼望心灵得以净化，期望情操得到升华，这些都需要艺术家有一颗伟大的心灵。设计师要热爱自己的职业，热爱生活，自尊、自强、勤勉、独立；他的作品要充满自信、张扬自我，而为人处世却要严谨谦和；这是一份在名利场边穿行的职业，鲜花和掌声多不是送给你的，你能否长期地坚持那份热情、那份满足、那份平和、那种进取，你的作品将有你做人的品格或多或少的折射。

第四节 服装设计师的职责

一、倾情奉献

凡是具有愉悦、震撼、陶冶、启迪功能和效应的作品，这些功能效应首先能够作用于创作者自己，所以常听到这样一句话：一件作品若想打动他人，首先要打动自己。

“倾情”是要对每一件大、小作品都要极尽自己的情感、才思、智慧、热情和能力，以造型艺术特有的方式、方法、手段、规律去寻找能给人耳目一新的人物形象。这是一件越做越艰难的事业，需要极大的付出，每一件新的作品都是对个人的挑战，都是一份新的考卷，因为在这里你不能取巧，不能重复，不能模仿别人，更不能抄袭别人，同时也包括不能模仿和抄袭自己。

“奉献”除了是指奉献自己的真情、奉献好的作

品这一层含义之外，还有对受众的尊重和怀抱一颗善美之心，恪守职业道德，严谨创作作风，珍惜每一次实践的机会，珍惜舞台或屏幕给予自己的创作空间。

二、完善知识结构

艺用服装设计是一种涉及了多种学科、多种知识范畴的专业。就其自身而言，应该有一整套科学严谨的理论体系。与它密不可分的学科主要有：戏剧、影视、美术、音乐、文学、哲学、历史、美学、色彩学、服装材料学、服装工艺学、人体工程学、气象学、心理学、社会学、经济学、考古学、民族学、民俗学等。它所涉及的边缘学科范围之广、内容之多、种类之杂既是服装学的特点之一，也是艺用服装设计知识结构特征之一。

每一件舞台影视作品的内容、形式、结构、风格以及表现手段对于设计师来讲都是没有先知的，每一件作品特定的时代、时间、地域、故事、人物、内容

等也是不能预定的，所以每一次创作都会或多或少地遇到设计师想到或没想到、用过或没用过、听过或没听过、一知半解或全然不解的知识、科学、文化和理念。用科学的学习方法研究掌握需要的知识，使自己的知识结构不断完善与更新，以利于扩展知识层面、艺术构思的特别角度、造型手段的合理分配、设计语言的独到使用、总体风格的精准把握，以适应时代及专业的需要，这将是设计师一生都不能懈怠的，这些学科的知识必将能在严谨的创作中发挥重要作用，也会为设计师的人生增加无数的体验和乐趣。

三、乐于创新

演艺服装的创作不同于编剧、文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等创作，也不同于时装、生活装的设计，这是由于演艺服装与其艺术形式的功能、特性和审美方式不同而决定的。在写实风格的戏剧和影视中，作品追求的视觉形象主要是还原真实，接近生活，即时间、地点、事件、人物的可信性、合理性。设计师虽然不能不顾及这些而坚持“创新”的形式，但无论是在现实主义风格还是浪漫艺术风格的创造过程里，“创新”的理念应该贯彻于始终。

服装设计师职业的使命是创造人物的外部形象，以帮助演员准确生动地刻画人物的典型性格，它是创

造人物形象外部特征的重要手段。

人物造型工作通常是经过两个阶段完成的，即平面设计和立体造型。把创意构想描绘在图纸上，这是创作阶段，按设计图的要求制作成衣这是立体造型阶段。它是一项艺术性和技术性并重的工作，是试验性、操作性、实践性很强的工作，是一种在禁锢与局限（已有的规律和定式）之中寻求自由、解放、革新、创造的工作。它的创作方式、方法、手段、样式和终极目的虽然不同于绘画、雕塑、工艺美术等，但在每一步骤里包括设计、制作，包括用脑与动手，等等，都存在让你感兴趣的理由，都有名副其实的可称之为“创作”的内容。

乐于创新、享受创造、痴迷于创作、沉醉于创作、全身心投入……这些都是对从事创造设计人员的形容与描述。大多数的专业工作者已经自觉或不自觉地把这项活动当做自己日常的乐趣，人生旅途中最好的朋友或伴侣，是那种可以向她表述、倾诉、宣泄的知己，而她会倾听、能理解、能化解，能和你一起分享喜怒哀乐，分辨真善美假恶丑，并同你荣辱与共。对于许多设计师来讲，“创作”已作为乐趣、习惯、志向和需要，与日常生活、与自己的生命有机地融为一体了。

第五节 服装设计的作用和地位

我们知道，演出艺术除了直观的感受外，较高的追求是一种审美的意境。这是因演员与观众在演出和观赏过后，由戏剧内容、形式、风格所引发的联想、浮想、幻想等思想情感表现。这种情感有时并非在看戏时就能凭直观得到，而是舞台印象存留在头脑中经过洗礼、筛选，并与自我意识碰撞后的演变、伸展或重现。意境的出现，与艺术家们所塑造的直观外在形

象（环境、人物）有必然的关联，它起到将观赏者直接引入到所要传达思想的时空。但演员的表演，导演的手法，不同观众的欣赏角度、趣味、层次等诸种因素都关系到能否出现创作者们所期待达到的意境。创造意境的成败，需要作者与观众共同完成。艺术家要有充分的想象力，观众也同样如此，这在展示和欣赏的过程中既表现为同步也表现为非同步。就同步而言，作品所要表达的理念、思想、情绪、情感在第一时间就与观众有碰撞、有声响，随即产生反馈、反

响或共鸣，这将是艺术家的最佳享受。直接与观众交流，让脉搏与观众共振，让血液与观众同流，让情感与观众交融，从而激发出更大的舞台激情，这种同步过程也正是舞台表演艺术的魅力所在。还有一类戏剧作品，由于其哲理、风格、思想等所要传达的内容较为深邃、婉转、含蓄，在观赏的同时来不及深思，这便与观众产生了现场的不同步。但随后的回味、咀嚼、品鉴、反思却令人思考无限、回味无穷，甚至指点过你的人生，甚至影响过社会……对于艺术家而言，这种始料未及的功能堪称是“奢望”并被誉为至高的境界，这就是舞台和影视艺术。

服装设计是舞台艺术、影视艺术这类综合艺术的组成部分之一，是二度创作。服装设计师是这项艺术工程的主创人员之一。服装设计与化妆设计被称为人物造型设计。

人物造型在舞台艺术和影视艺术中属于美术范畴，它包括对人物的服装、鞋帽、饰物、配件、面部妆容、发型的设计与呈现。它的承载者和展示者就是演员。按照一般规律讲，服装设计在舞台、影视艺术中的作用是：在作品的总体风格框架中，在导演总体构思的指导下，最大可能地帮助演员完成剧中人物的外部形象塑造，使演员接近、符合角色，使人物造型设计符合作品的整体风格，圆满地完成舞台、影视艺术的使命。

随着人类社会的演进，艺术事业的发展，科学技术的普及，大众文化水平与审美标准的提高，娱乐形式和选择方式的多样化，尤其是高科技手段和工具在舞台、影视艺术中的应用，使得舞台艺术和影视艺术的表现形式异彩纷呈，人们在对各种不同意象实行适合表现方法的探索和试验的同时，也使舞台、影视美术的作用和位置随着不同作品所追求的不同表现形式和不同的艺术风格而有所侧重和变化。有些作品甚至由从属地位一跃而为主导地位。

美国百老汇演出的音乐剧《狮子王》曾获得极大成功，剧中舞台美术、灯光、道具、服装和化妆都有许多大投入、大制作和独到创新。恢弘的场景、美妙的灯光、幻化的服装造型、全剧超过232个木偶道具，制作工时超过37000小时，舞台上出现的鱼、鸟、昆虫达25种，这些造型元素使舞台变得美轮美奂，以至于有的评论家认为这部作品的成功在于形式大于内容。

《狮子王》的成功，很大程度是得益于由舞台特别的形式、样式、手段对视觉的冲击力，包括音乐、舞蹈、舞美设计、服装设计等，但更重要的是题材、内容、形式、手段的完美结合，是这种完美组合所产生的艺术力量和魅力感动了创作者也感动了观众。

上海歌舞团的舞剧《金舞银饰》在国内外演出都产生过强烈反响。作为优秀的舞剧艺术剧目，与一般舞剧不同之处在于它强调舞蹈与服饰展示的结合，一方面以舞蹈表现服饰，另一方面以服饰展现舞蹈。它融于中国五千年舞蹈与服饰文化的精华，通过相关历史场景的再现，用一种特殊的视角演绎了具有典型性和代表性的中国不同时代和不同民族的服装和饰品，用舞蹈艺术语言展现了中华民族几千年历史进程中绚丽多彩的服饰文化与艺术。也有人称它是集舞蹈、音乐、服饰展示、戏剧元素、民俗风情于一体的舞蹈晚会。无论它的演出形式被称为“舞剧”还是被叫做“舞蹈晚会”，服装、服饰设计在这部作品中的作用和地位是显要的，然而，这也只是个例，完全是由作品所要追求的主题和内容来定位的。

[复习参考题]

- ◎ 演艺服装设计师应具备哪些典型特质？
- ◎ 演艺服装设计师担负什么职能？
- ◎ 人物造型设计在综合艺术中的作用与位置。

服装设计审美

梅 一 练

— 本章重点 >

本章以演艺服饰审美标准、设计形式美法则、设计审美元素为重点学习与研究课题。对源于西方造型艺术的思维方式和写意的创作手法，进行了抛砖引玉式的特别尝试。结合实例对服饰审美的民族性与时代感这一永无标准定论的话题进行了独特的诠释。

— 学习目标 >

了解和掌握美学理论及创作审美的基础概念；对演艺服装设计的审美法则、设计要素有基本了解与创造性的应用；建立起用独特的视角对演艺服装进行设计与审美的思维方式；在设计理念与设计实践中既有扎实的理论指导又有独到的设计创意。

— 建议学时 >

12课时。

第二章 服装设计审美

第一节 服装美学

美学是研究人对自然现象、社会现象和艺术现象之间的审美关系的学科。

要了解演艺服饰的审美就要涉及服装的审美问题。服装美学是研究人对服装的审美关系的学科，即研究人类在服装方面审美意识的反映形式、特征及历史发展规律，探索服装美学价值的构成、服装审美的客观标准以及社会功利目的；研究服装设计与制作活

动美学要求和规律。这门学科承载的主要任务有两项即：1.不断总结服装设计经验与规律，发现、研究、探讨、更新、完善服装审美的理论与规律，提高服装设计与制作的美学价值，以适应其在艺术创作、技术应用中的需要；2.按照服装审美活动的实践和经验，探索服装设计的基本理论和内在规律，根据社会要求普及服装美学和美育知识，提高大众的服装审美能力和审美趣味，让人们以高尚、美好的仪态面对生活和社会。

第二节 服装美感

服装的美感要具备两个基本条件：自身具有审美价值，有对其审美价值做出裁定的人。

服装产生美感的过程从一个特殊的角度也揭示了人类进步和发展的过程。我们知道，人类服装最初只有实用功能，它是为了适应生存状况而防暑御寒、保护遮掩身体的，这时人与服装的关系只是使用和被使用的关系。随着人类社会的进步渐渐产生了审美意识，而且逐步从实用的意识中分化独立出来，从而逐步发展成为广泛深远复杂的审美意识，其中也包括对服装的审美意识。

美感，也叫做审美感受。它是客观存在的美好事物经人的听觉、视觉，在大脑中所产生的心理反应和主观感受，这种体验能产生精神愉悦和心灵快感，

它是构成审美意识的基础。美感是在审美实践中产生和发展的，其基本心理因素包括直觉、感觉、表象、想象、联想、情感、思维、意志等。美感能否得到满足要求观赏者具备相应的鉴赏力。鉴赏者由于时代、地域、民族、宗教、观念、习俗、性格、素养、爱好等诸多不同，对于同一事物具有的美感各有差异。美感还是人在社会实践中的一种认识过程，是由感性到理性，从低级阶段到高级阶段的过程。当认识上升到高级阶段时人们才能深刻地认识美，并引起强烈的感情。

服装的审美感受，所指的也是这种高级特别的精神体验。服装美感，由于它是通过有生命的人作为载体而展示和体现的，是由设计者、制造者和穿着者共同创造和呈现的，所以它与其他艺术美相比有着自己独特的欣赏角度和魅力。

第三节 艺术与美的关系

关于艺术与美的关系一直是学界讨论不止、争论不休且无定论的话题，论点繁多。不少人认为凡是

美的就是艺术的，或者说凡是艺术的就应该是美的，反之，不美的就不是艺术，丑也就自然是对美的否定了。也有观点认为不能将“艺术”与“美”混为一谈，这样做的结果会妨碍正常的审美活动。

俄国作家托尔斯泰曾说过：“艺术是一项人类活动，其过程往往是这样：艺术家有意识地利用某些外显记号，把个人曾经体验过的感受传达给他人，以此来感染他人，并使他们产生同样的体验。”英国著名美学家赫伯特·里德把艺术称作是：有赖于先前发生的感性直觉与形式组合而产生的特定表现。意大利美学家克罗齐则认为：艺术是知觉的创造。而关于美的定义则更是众说纷纭，古希腊早期思想家毕达哥拉斯曾提出：美在于事物各部分的秩序和比例；18世纪法国唯物主义哲学家狄德罗提出了“美在于事物的关系”的论断；此外还有许多说法如：“美和善是一致的”，“美是生活”，“美是规律”，等等。赫伯特·里德在《艺术的真谛》一书中对美和艺术的界定是：美是一种特殊人生哲学的产物，它具有人的特点，使所有人的价值得到升华；而艺术则是对自然的理想化，特别是对人的理想化；艺术的职能是为了“表达情感和传达认识”。我们不去研究哪一种论点最为贴切，只想揭示艺术和美是两个概念但又存有关系。

一些躺在路边，趴在墙角，躲在沙里，被人不屑一顾的小石头、碎石头，在经过构思、设计、结构、组合、描绘等多种不同艺术手段处理之后，变成了“艺术品”（图1）。浅显地讲，石头被发现和成为艺术品的这个过程可以叫做创作过程即艺术活动，创作过程包括发现美、利用美、创作艺术，艺术品中蕴涵着美的元素、美的规律和美的特性。

的确，“美”让人产生清新、爽朗、愉悦、振奋、神往、联想等思想情绪和心理感受，甚至可以使人的全部价值得以升华；“美”可以让人的性格、品质、外貌达到自然发展的高峰——理想化，并且具有无可预料的永久魅力。古希腊是美的发源地之一，它的雕塑艺术是全人类的宝贵财富。《掷铁饼者》《米洛斯的阿芙罗蒂德》《萨莫德拉克的胜利女神》等著名雕塑，形体完美，比例适度，神态高雅而敬慕，深

情引人思索和联想，带给人们视觉和精神上的享受，称得上是西方古典艺术之杰作。无独有偶，在亚洲大陆上，亦如古希腊艺术在欧洲所享有的盛誉那样，中国艺术在整个亚洲具有最高的声望：精美的青铜器物、壮观的兵马俑阵、宏伟的石窟群雕、多彩的民间艺术、独特的绘画艺术……它们所具有的玄妙、优雅、稚拙、深奥、庄严、瑰丽之美同样流芳百世。由此可见，艺术创造了美，而美的观念又具有一定的历史意义。

然而，创造美并不是艺术的唯一目的。“艺术美”并不排除“丑”的形象。文艺复兴时期杰出绘画大师之一达·芬奇的代表作《蒙娜丽莎》，与公元

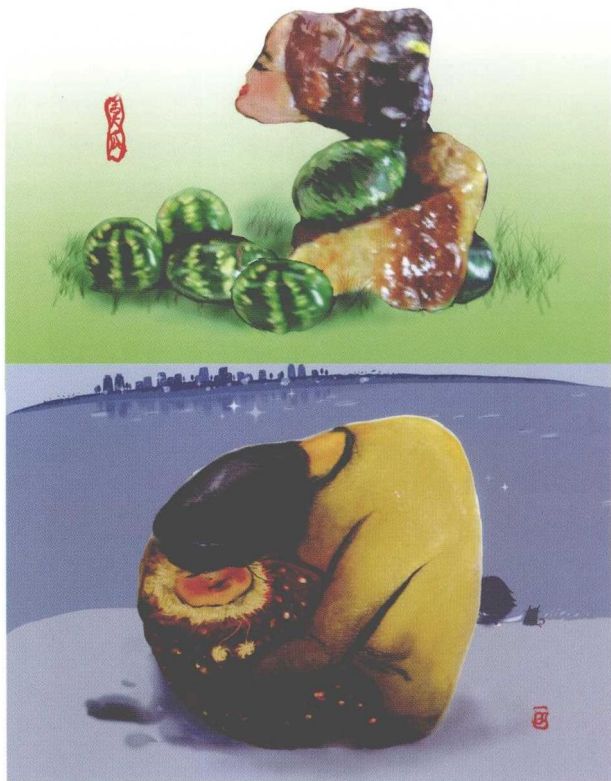

图1

七百多年前亚述帝国的雕像《人面兽身的公牛》同样都是艺术品而进入法国罗浮宫的殿堂，前者所蕴藏的古典绘画之美和作品的美学价值为世人公认，而后者按通常的审美取向则称不上是美的；同样被世人称为“维纳斯”的两尊雕像，在希腊米洛斯岛山洞里发现的希腊时期的阿芙罗蒂德即“断臂维纳斯”（图2）和在奥地利摩拉维亚的维林多夫山洞出土的旧石器时代的“维林多夫的维纳斯”（图3）在造型上风格迥异，前者貌美婀娜、体态万方，庄重典雅，被世人视为女性魅力和永恒青春的典范；而后者在造型材料、体积大小、人体结构等许多方面与前者大相径庭。但是，作为美的一种存在形式，后者仍然具有同样的审美价值，尽管有人认为那尊旧石器时代的遗物并不美，甚至是丑的。

在美学中，丑是同美相对应、相比照而存在的，二者均不可或缺，我们在研究艺术问题时不可忽视或丢弃了丑。法国近代作家雨果用浪漫主义美学观念把丑列为文学作品描绘的对象之一。他在剧作《克伦威尔》的序言中说：“万物中一切并非都是合乎人情的美”；“丑就在美的身边，畸形靠近优美”；“在艺术中如何运用滑稽丑怪这个问题足可以写出一本新颖

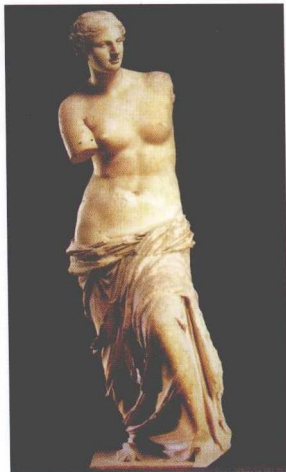

图2

图3

的书来”。俄国文艺批评家、作家车尔尼雪夫斯基甚至认为了解丑之所以为丑是一件惬意的事。在我们的现实生活中既存在着赏心悦目的美的事物、美的人，同时也存在着令人厌恶的丑的事物和丑的人，这两种现象往往是呈对比的状态而存在的。在艺术作品中，丑相对于美，是最好的反衬与烘托，所以双方都为艺术创造所不可缺少。

第四节 美的形式法则

一事物所以能产生美感是由于其自身的结构、组织、排序与外部形态都符合一定的规律。不同的艺术种类有不同的形式美法则。绘画中的线、色、调、形，音乐中的节奏、旋律、调式，文学中的语言、结构、体裁等，都是构成形式美的重要元素。当形式美既与作品的内容达到完美的统一和结合，又有独具特色的个性及审美价值时，它一定是自觉或不自觉地适应了形式美的法则。

德国哲学家、心理学家、美学家与物理学家费希

纳用实验的方法研究审美心理和美感经验，在美学上是实验美学的创始人。他的形式美法则至今一直被视为造型艺术的基本原理而被广泛延用和发展。常用的主要有如下几种：

1. 反复、交替

同一个要素出现两次以上的重复排列而产生的强调手段叫做“反复”；当把两种以上的要素轮流反复时，叫做“交替”。反复和交替是服装设计师常用的手段之一，无论是在结构、色彩还是在材料上运用，其生成的有序与谐调都是美妙的。反复与交替带给作