

中国舞蹈服饰设计师

CHINESE DESIGNERS FOR DANCING COSTUMES

主编 / 张琬麟 韩春启

— 郁 风
— 夏亚一
— 李克瑜
— 张静一
— 董淑芳
— 宋 立
— 赵纯福
— 王蕙君
— 韩春启
— 陈 黎
— 郭 健
— 梁明玉
— 王秋平
— 李锐丁
— 程 钧
— 莫小敏
— 张柏源
— 麦 青
— 张 阳
— 秦文宝
— 阿 宽
— 文 戈

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

CHINESE DESIGNERS FOR DANCING COSTUMES

中国舞蹈服饰设计师

彭松

主编 / 张琬麟
韩春启

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国舞蹈服饰设计师 / 张琬麟, 韩春启主编, —北京:
文化艺术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-5039-3609-8

I. 中… II. ①张…②韩… III. 舞蹈艺术—服装(戏剧)
—设计 IV. J717

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第177781号

中国舞蹈服饰设计师

主 编 张琬麟 韩春启

责任编辑 董瑞丽

封面设计 雪 媛

设计制作 王 威

责任印制 王敬华

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346(总编室)
(010)64813384 64813385(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2008年12月第1版
2008年12月第1次印刷

开 本 787×1092毫米 1/16

印 张 29.5

字 数 150千字

印 数 0001—4000册

书 号 ISBN 978-7-5039-3609-8 / J · 980

定 价 168.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

序

《中国舞蹈服饰设计师》经过近两年的辛勤耕耘终于出版了，我感到特别地高兴！

这本书以舞蹈服饰设计为主题，首次将活跃在新中国舞台上的22位老、中、青优秀舞台服饰设计师的精美作品汇集成册，首次从多角度论述了舞蹈服饰的概念、造型特征及中国舞蹈服饰造型的简要发展历程；以简历、文章、设计图、剧照相互映照的方式，图文并茂地展示了设计师们在舞蹈服饰设计方面取得的辉煌成就。尤其本书收入的20多篇文章，是设计师们在百忙之中特意为本书撰写的，是设计师们在长期的实践中积极探索、不断创新的理论总结，内容涉及舞蹈服饰设计各个方面的问题。如此大规模、多层面地展开舞蹈服饰设计的理论探讨，无论是在服装界、舞蹈界，还是在舞台美术界，都属首次，所以这本书的出版既填补了我国在这方面的空白，又对促进我国舞蹈和舞蹈服饰艺术事业的发展具有重要的意义。

舞蹈事业的发展与舞蹈服饰事业的发展是紧密联系在一起的。当人类之初，人们有意识地跳舞时，就已经认识到舞蹈服饰与舞蹈形象塑造的密切关系。伴随着舞蹈的发展，我国古代人民创造了丰厚的舞蹈服饰文化。从历史文献记载，从原始岩画、历代舞蹈形象资料，我们仍能依稀洞见当年舞蹈服饰的灿烂身影……然而，让人们真正在舞台上欣赏舞

蹈表演的时候，也同时欣赏到有特色的舞蹈服饰设计艺术，应该是在新中国成立之后。为此，一大批为舞蹈演员设计包装的设计师们，以自己的才华和对舞蹈事业的热爱，奉献了他们毕生的精力，使新中国的舞蹈形象更加优美，更加靓丽，创造性地展现了中国舞蹈和舞蹈服饰文化的美丽、博大与精深，而他们却始终默默地甘作绿叶，默默地隐在舞蹈演员耀眼的光环背后。这就是舞蹈服饰设计师的职业，也是他们闪光的历史。

中国老一辈舞蹈服饰设计师虽然有的已经离开了舞台，甚至有的已经永远地离开了我们，但中国的舞蹈历史会记住他们，中国的舞蹈服饰历史会记住他们。而那些用更加多彩的画笔对美不懈追求的设计师们，正在为中国舞蹈事业插上腾飞的多彩翅膀而继续辛勤地工作着；在他们身后，更有一批朝气蓬勃、锐意进取的新人，正在显露出骄人的才华。

本书介绍的22位舞台服饰设计师虽然只是从事中国舞蹈服饰设计工作的一小部分，但他们一路奋斗所取得的成就，既是历史的记录，也是现在的足迹。由于时间、篇幅等客观因素的限制，本书未能囊括所有中国最有才华的舞蹈服饰设计者们的丰硕成果，只有待以后的续集加以弥补了。

最后，由衷祝福我们广大的舞蹈服饰设计师，共同为中国的舞蹈艺术事业描绘出更加美好的未来！

李克瑜

2008年11月28日

Preface

I am so happy to see that this book has finally been published more than two year's efforts of editing.

I am happy because this book is a first ever book with a theme on dancing costumes, which ensembles 22 elderly-aged, middle-aged and young dancing costume designers who are so keen in this field during the time of New China into one book, and for the first time discusses the notion and imaging features of dancing costumes and tells a brief outline of the development of Chinese dancing costumes. It employs a mode of résumé, article, stage pictures and designing sketches to exhibit the result of the designers with their mature achievements in dancing costumes designing. The more than 20 articles are especially valuable since they are all theoretical analysis and summaries of what these designers get from their work and their experiences, and the contents of these articles talk about the different aspects of dancing costumes designing. This book, no matter in the field of clothing, field of dancing, or field of stage producing, is the ever first for showing a theoretical discussion within the career in such a big scale. This book not only fills in a vacancy in the academic work, but also promotes the development of this career in the country. This book has a positive significance both in the field of practice and theory.

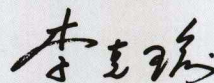
The relationship between dancing and dancing costumes is a closely linked one. Even in the primitive times, when the human being danced with a purpose, they were realizing the intimate relations between the two. Along with the civilization of the dancing career in China, the ancient Chinese created a rich cultural heritage of dancing costumes. From the historical literary recordings, from the primitive rock paintings, and from the dancing

images of the different dynasties, we can still see the splendid traces of the ancient dancing costumes.....However, it was after the establishment of New China that people got a real chance to appreciate the dance performance as well as the featured dancing costumes. It's a result dedicated by a big bunch of designers who use their brains and their love for dance and put the dancers into beautiful packages. They have devoted all their life-long efforts making the dances of the period more beautiful and charming, and have exhibited the Chinese dances and dancing costumes in a more excellent way, while they have stayed behind the scene and the glamour without being noticed like a green leaf to match a red flower. This is the job of a dancing costumes designer's, and this is a history with shining bright light.

Many dancing costumes designers of the elder generation have already left the career, and some of them have left us for good. But, the Chinese dance will remember them, and the Chinese history of dancing costumes will remember them. Today, there are still many gifted designers using their colourful pens and the pursuit for beauty, working energetically to decorate the Chinese dance career and help it flying to a higher level. And following them, more newcomers in their high spirit are showing even more talents and confidence.

This book has introduced 22 designers of stage costumes, though a very small part in the whole work of Chinese dancing costumes designing, yet their achievements after what they have paid are a record of the history and their present footprints as well. Because of the limited time and the space of this book, it could not include all those talented Chinese dancing costumes designers and their fruits into this book. What we can compensate for this pity is that we can add more designers for a sequel to come.

Finally, I would like to make a good wish for all our dancing costumes designing colleagues. Let's do our best for a better future of the Chinese dance career!

Li Keyu Nov. 28, 2008

目录

001/ 序 (中英文)李克瑜

001/ 导言张琬麟

010/ 郁 风 追求艺术的一生

024/ 夏亚一 有意味的舞蹈服饰设计丹 林

044/ 李克瑜 继承·整合·创新张琬麟

064/ 张静一 《蛇舞》与服装设计师张静一陈爱莲

084/ 董淑芳 适合与创意张琬麟

102/ 宋 立 设计的文化感把握张琬麟

122/ 赵纯福 挥舞传统与时尚交辉的神来之笔赵纯福

144/ 王蕙君 民族服饰文化的沃土滋养王蕙君

164/ 韩春启 论大型演出服饰设计特性与制作管理韩春启

188/ 陈 黎 舞台服饰的面料特征陈 黎

206/ 郭 健 简练写意蕴丰富郭 健

226/ 梁明玉 舞蹈服饰的创意空间梁明玉

246/ 王秋平 《金舞银饰》服饰设计心得王秋平

- 264/ **李锐丁** 舞蹈服饰的时尚性建构……李锐丁
- 286/ **程 钧** 舞蹈服饰设计语……程 钧
- 308/ **莫小敏** 设计·制作……莫小敏
- 330/ **张柏源** 舞台服饰设计“蜕变”经历回眸……张柏源
- 350/ **麦 青** 会说话的舞蹈服饰……麦 青
- 370/ **张 阳** 舞蹈服饰的多角度设计……张 阳
- 390/ **秦文宝** 戏剧情节之情感表达与服饰设计……秦文宝
- 410/ **阿 宽** 用画笔追逐舞步……阿 宽
- 432/ **文 戈** 舞蹈服饰造型探索……文 戈

454/ 后记

导言

张琬麟

如果没有舞蹈服饰的参与,很难想象舞蹈艺术能够拥有如此灿烂、赏心悦目的舞蹈艺术形象;如果没有舞蹈服饰的辅助,很难想象舞蹈形象可以如此畅言人类复杂多味的情感精神世界;如果没有舞蹈服饰的提携,很难想象舞蹈形象能够达到如此震撼人心的舞台艺术效果……舞蹈服饰对于舞蹈艺术这种不可忽视的重要价值,早在人类之初,人们有意识地跳舞时就已经萌生了。那些刻绘在山岩、洞窟、石壁或生活器物上的头戴鸟羽兽角、臀饰兽尾的羽人或鸟人、兽人等原始舞蹈形象,那些“鸟兽路路”、“百兽率舞”、“凤凰来仪”的古籍描述,是初民对舞蹈服饰价值认识的最早形象和文字记录。

从舞蹈实践看,“舞蹈服饰”是包含着“服”与“饰”两大部分的广义概念。它不仅包括首服、足服、躯体服对舞者进行全面的艺术包装,也包括对舞者外形进行全面的修饰,如使用各种装饰手段对舞者进行装饰点缀、做发型和化妆部分,还包括帮助舞者塑造舞蹈形象的服饰配件——道具部分,如长绸、绢帕、伞扇、刀剑、棍棒等。“舞蹈服装”是约定俗成的称谓,从字面上讲,它仅指包裹舞者躯体的服装,不含对舞者的装饰和配件部分;但从其实际使用内涵看,它也是包含着舞蹈的“服”与“饰”两大部分的广义概念,并且从对扶助舞蹈形象的事实看,“饰”比“服”的艺用功能往往更多更重要,所以使用“舞蹈服饰”称谓能比较准确、科学地概括舞蹈服饰的实践内涵,这也是本书为何使用“舞蹈服饰”之称谓的用意所在。

纵观人类服饰,五彩缤纷,浩如烟海,但从其使用对象、使用目的、使用时空和设计重点看,却不外两大系统:生活服饰系统、舞台服饰系统(又称“演艺服饰系统”)。生活服饰系统的使用对象是生活在各阶层、各行业的广大民众,使用目的是满足广大民众的各种物质生产和日常生活需求,使用时空是自然、真实的生活现场,设计重点首先是追求服饰的实用功能,其次才是在实用基础上的精神价值,如服饰的美化、个性化、情趣化等,所以生活服饰系统属于实用服饰造型范畴。舞台服饰系统的使用对象是各类演员,使用目的是帮助演员完成演艺使命,使用时空是人为虚拟的舞台艺术时空,设计重点与生活服饰系统呈逆向,首先是追求服饰的精神价值,如对舞台形象造型艺术效果的执着追求,其实

用功能因此被相对淡化和旁置于次要地位,因此大量的代用品被堂而皇之地纳入舞台服饰家族。只要能达到舞台形象所需的艺术效果,有助于演员的演出,任何代用材料都可以成为舞台服饰的家族成员,成为演员扮演角色、塑造舞台艺术形象的得力助手。除扮演现实人物外,舞台艺术还有扮演人的主观精神、客观自然和社会现象的角色,所以有了为神灵、为幻想、为观念、为抽象精神造像的抽象服饰、写意服饰、象征服饰,模拟自然、社会现象的拟装服饰等非生活使用的服饰类型。因此舞台服饰系统是一个比生活服饰系统更为丰富的世界,属于艺用服饰造型范畴。虽然这两大系统各具特点,但并不对立;相反,命中注定,它们之间的关系永远都是千丝万缕的。事实上,一切生活服饰都是舞台服饰的潜在服饰,这是因为无比丰富的生活服饰是与人类生活的无比丰富性相对应的。而人类生活的无比丰富性,也给人类的艺术表演提供了同样无比丰富的表演艺术题材。无比丰富的表演艺术题材,使得无比丰富的生活服饰向着舞台服饰的艺术转化成为可能,所以生活服饰系统是舞台服饰系统的基础、源泉,舞台服饰系统是在生活服饰系统的基础之上产生、创造和发展而来,是生活服饰系统的艺术升华。

根据具体用途和造型要求,也为研究的方便,可以把舞台服饰系统划分成两大类:一类是用于一般表演艺术的服饰,诸如杂技、魔术、武术和曲艺演员,歌者、演奏者、朗诵者、报幕员或节目主持等使用的服饰。这类服饰造型要求比较自由宽泛,一般没有塑造作品角色形象的特殊艺术要求,只要与表演内容不冲突,并不影响演员的表演,其在款式造型上、面料材质上、色彩搭配上、装饰设计上,可以随意追求或古典、或新潮、或民族、或时尚、或高贵、或酷毙、或优雅、或奇异、或传统、或现代等赏心悦目、冲击视觉的不同服饰造型艺术风格。另一类是用于特殊表演艺术的服饰,诸如舞蹈、歌剧、话剧、戏曲、影视剧等演员使用的服饰。特殊表演艺术的本质,是通过演员自身活灵活现、身临其境的艺术表演,把人及其社会生活内涵生动、形象地展示在观众面前。所以这类服饰要帮助演员扮演作品角色,经过一系列头部造型、面容化妆、服装穿着、饰品佩戴等特定的艺术包装,使演员从现实时空转换到作品的艺术时空,从生活的自我状态跨越到作品的角色状态。它的造型要求是强调对作品角色形象典型塑造的执着追求,比如角色造型的时代特征、民族特点、职业身份、时令季节、性别年龄、性格气质、知识修养、审美爱好、社会关系,甚至暗示或象征作品的精神内涵等,都是这类舞台服饰造型设计首要关注的至重环节。本书的设计师们所探讨的舞台服饰是特殊舞台服饰造型类中的舞蹈服饰造型设计。

诚然,舞蹈服饰也要帮助舞蹈演员去扮演舞蹈角色和塑造舞蹈作品形象,但由于舞蹈艺术同其他特殊表演艺术在表演方式、表现内容和塑造形象上的本质差异,形成了舞蹈服饰明显不同于其他表演艺术服饰的独特造型风格。显而易见,影视剧和其他舞台剧(如话剧、歌剧、戏曲)演员的表演方式是全方位的,演员可以像生活中的人那样,灵活调用声音语言和动作语言,全景式地塑造综合生活画卷背景下角色形象的特征,其服饰除了给角色以外部造型外,一般无需秉承特殊的演艺使命,比如利用服饰交代故事情节,切换角色活动时空,夸张或变形服饰的某些细节,使之成为角色形象塑造之本身等,因此构成了它

们的服饰追求生活服饰形貌的真实,或贴近生活服饰形貌造型特征的相对写实的造型风格。相形之下,舞蹈是单纯依靠演员的身体动作来直接表现人的情感精神世界,可以最大限度地调动演员身体各部位的动作来创造多姿多彩的、传达不同情感精神内涵的艺术律动形象。这个特点既构成了舞蹈是依靠演员身体全方位的艺术律动来塑造形象的特征,也构成了舞蹈在总体上呈抽象动态形象的特征。即使有模拟自然如动植物,模拟人的日常生活等具体动态,但都很有限。事实上,舞蹈只是抓住它们的某些典型动态特征,用作舞蹈表情动机的切点来引发对既定情感、精神内涵浓墨抒写的人体抽象艺术律动,而赋予这类舞蹈以模拟动作与抽象律动相间互进的跳跃式表情结构。舞蹈这种总体上的抽象动态形象特征,使舞蹈服饰拥有另类的演艺特征和造型个性成为必然。为了弥补抽象动态形象难以详说具体、过程和细节的缺憾,舞蹈经常需要借用服饰来帮助它框定和标识抽象人体律动的角色形象内涵,来帮助它结构情节、揭示情节和推进情节,帮助它写景造势、渲染气氛和切换进行时态的舞蹈时空,甚至充当道具来帮助舞蹈传情达意。事实上,充分调动舞蹈服饰的各种造型元素,诸如款式、色彩、图案、发型、饰品、配件、面料质感、服饰用量等,以扶助舞蹈动作表达,丰富舞蹈动态意象,直接参与舞蹈动态形象的创造,在舞蹈作品中比比皆是。凡此都促成了舞蹈服饰对大胆夸张、象征、写意、变形乃至变异等造型手段的非常频繁使用,使它同其他特殊表演艺术服饰倾向于“天然去雕饰”的写实造型风格相区别,而凸显出格外强调传达人的主观精神的、极具浪漫气质的抽象造型风格,舞蹈服饰的造型个性也随之确立起来。

回溯历史源头不难发现,舞蹈服饰的巨大造型能力,如人类生活的自然景观、人文景观、精神景观,几乎都能设计成头饰、款式、饰品穿戴在舞者身上,或将其色彩、图案纹样绣绘、印染在舞者的衣装上等,并不是现代设计师突发奇想的偶然创造行为,而是与初民求生存的原始宗教舞蹈祭祀活动及其巫术思维方式有着深刻的历史渊源。

以狩猎为主要生存方式的初民从本能模仿狩猎对象的实践中发现,披戴兽头兽角兽皮或鸟喙鸟羽等,装扮成鸟兽和学做鸟兽动作所带来的神奇效果:使不易靠近捕获的鸟兽变得容易靠近捕获。这使理性逻辑能力低下的初民在模拟装扮动物形象及动作与征服动物之间建立起神秘联系,演化出法术,即幻想通过这种模拟舞蹈仪式来增进狩猎效果。巫术是法术的发展,有了超自然力的观念。巫术对事物或现象的模拟装扮,为的是感应其超自然力来实现人的思想欲求,所以模拟被认为是具有超自然力的事物或现象,尤其是以图腾形象来装扮自己,成为初民自觉的服饰行为,也成为初民创造性发展服饰文化的内在精神动力。重要的是,初民头戴兽头兽角、鸟喙鸟羽,披挂有着天然色彩、质地肌理、图案纹样的兽皮鸟羽、兽牙贝壳等行为,不仅形成了头饰、色彩、质地肌理、图案纹样、饰品装饰、动物假形等造型元素和造型模式,还培养了人类对它们的认同心理。随着农耕畜牧业的出现,相关的植物、天文地理等现象也被纳入巫术活动。培养起来的人类认同心理就自然地将这些造型元素和模式移用到模拟新形象的装扮造型中,于是就有了模拟日月天象、云雨气候、

植物花卉等新的服饰造型样式。依此类推,也就有了为各种主观、客观事物或现象造型的服饰样式。

由于原始自娱舞蹈的乘兴而来、兴去而逝的自发即兴特征,使它所涉及的服饰现象难以成为初民的自觉装扮行为而得到传承和发展。原始宗教舞蹈涉及的服饰现象因息息相关初民生存利益,不但被很好地传承,而且得到了创造性发展。从最早的具有法术、巫术性质的模拟鸟兽的装扮,到对各路图腾、神灵和与之相关的多种角色的模拟、装扮、迎送、取悦、求祷和借助神力打鬼驱疫的舞蹈情节,舞蹈服饰造型都是围绕着造神、拜神、求神、娱神的活动展开,形成了五大原始造型特征和三大造型方式。五大原始造型特征:(1)单纯模拟某个客体对象,如动物或图腾形象特征等来装扮舞者,使之成为该动物或图腾形象的单纯服饰造型特征。(2)撷聚、模拟和复合组构多个形象特征,如图腾物、崇拜物、吉祥物或其象征物来为身份、能力非凡的特殊舞者造型,如主持祭祀活动的氏族首领、巫师等所形成的复合服饰造型特征。(3)依照人的主观幻想和想象,采撷多个现实形象的某些成分进行夸张、变形乃至变异与复合组构来为无形鬼神赋形造像的变异服饰造型特征。(4)各族百姓出于祭神祈福、求祥避灾的诸多功利心理,将多个图腾物、崇拜物、吉祥物或其象征物形象等复合组构甚至堆积装饰于身所形成的盛装服饰造型特征。(5)模拟某人卓著功绩的原在生活装束特征来装扮舞者,使之成为该人物形象的原装服饰造型特征。三大造型方式即写实的、复合的和抽象的造型方式。其中模拟某个客体对象的形象特征或某人的原在生活装束特征来装扮舞者的造型方式就是写实的造型方式,前者是模拟自然、社会现象形象特征的舞蹈拟装的原初蓝本,后者是舞蹈作品写实性人物服饰造型的原初蓝本。复合组构多个崇拜物、吉祥物形象及其象征物来装扮舞者的造型方式,如显示非凡能力的巫师祭服,寄托各族百姓求祥避灾心理的民族盛装,都是复合的造型方式,它的根据主观需要可以随意复合组构各种服饰造型元素的方法,广泛适用于各类舞蹈服饰的造型设计,所形成的民族盛装成为民族舞蹈服饰创意设计取之不尽的素材源泉。为鬼怪神灵赋形的造型方式就是抽象的造型方式,它为后来舞蹈作品的抽象角色造型提供了依据。

随着人类社会的进步和阶级的出现,原来全民族共同享有的原始宗教舞蹈祭祀活动走向分化,形成了两大社会走向:一是继续传承、鲜活于广大民间,成为千百年来各族百姓在宗教节日里祭神祈福、求祥避灾、娱乐身心的民间舞蹈祭祀活动。此活动发展至今已演变成各族百姓在佳节吉日自娱自乐的广场民间舞,与之相随的原生态舞蹈服饰和五大造型特征、三大造型方式都被很好地传承。二是进入宫廷,适应统治者的不同享用需要,被宫廷化和进一步分化,形成雅乐、俗乐两大宫廷舞蹈形态。雅乐是专用于统治者祭神祈福、求祥禳灾的宫廷祭祀舞蹈活动。为统治者政治礼仪服务,雅乐的服饰被严格规范,形成固定程式,其制作工艺日趋讲究。如周公治礼作乐,将先王之乐:黄帝乐《云门》(又名《大卷》)、尧乐《大章》、舜乐《大韶》、禹乐《大夏》、汤乐《大濩》,加上周乐《大武》,定为用于宗庙祭祀的“六代舞”等。虽然关于它们服饰的直接记载不多,但从统治者最隆重的祭祀礼服——冕服的记载,仍能让今人依稀可见当年宫廷雅乐服饰的严格礼仪、等级规

范和奢华的宫廷品位。冕服雏形于夏商,完善于周,是由巫师祭服发展而来。从最早的巫师,同时也是氏族领袖、最早的专职舞者是从巫师的角度,可以说冕服是一种专为统治者享用的特殊舞蹈服饰,它的十二纹章、冕冠、服色等形制的丰富文化寓意,无不是复合造型方式的结果。

俗乐是指以女乐为代表的宫廷乐舞艺术,它伴随着统治者的声色享乐需要应运而生,使混沌的原以娱神为目的的原始宗教舞蹈分化,发展出专供人娱乐欣赏的独立的表演性舞蹈艺术。其原生态舞蹈服饰在统治者追求声色美艳等趣味的需求、舞蹈艺术自身发展规律的制约以及宫廷优厚物质条件的支持下,走上了宫廷美化和舞蹈艺术化的发展方向。从原始岩画鸟人兽人饰羽戴角的简陋,到宫廷乐舞艺术扮演各种大自然角色服饰造型的精致;从初民的兽牙兽骨、贝壳饰品的粗糙,到宫廷乐舞的仙髻步摇、金铜杂花、玉佩璎珞、舞毕珠翠可扫的珍饰华奢;从初民裸态或披草裙兽皮的原始,到画衣绣赏、锦袍绫裤、凤冠丝履的精美华丽,纱衣、罗袖、舞裙的轻盈飘逸,如汉代“翘袖折腰舞”的飘逸舞袖,古诗句“质如轻云色如银”对以舞服面料为舞名,并传演了几个朝代的《白紵舞》舞服那轻丽的质感和神奇的舞台效果的描绘;从著名唐舞《霓裳羽衣舞》舞者被羽毛、披霞帔、着霓裳、饰珠玑、佩璎珞、头梳九骑仙髻簪步摇的美轮美奂的仙女服饰造型;从笨重的实战金属铠甲,到有利于舞蹈的轻便五彩文甲;从对《九部乐》、《十部乐》、《立部伎》、《坐部伎》舞者华美服饰的配套记载等,都是原生态舞蹈服饰被宫廷美化和舞蹈艺术化的历史见证。还有那些大量献演于宫廷的胡舞、四夷乐以及外国民族民间舞服饰的配套记载,是我国少数民族民间舞及外国民族民间舞进入宫廷的一个历史缩影。它们的服饰同样遵循着被宫廷美化和舞蹈艺术化的发展规律,呈现出奢华的、便于舞蹈的造型特点。如绣帽缀珠、金绣罗衫、饰腰花钿、红锦柔靴……是古代诗词对著名胡舞《柘枝舞》轻便华美服饰造型的生动形象记录。至宋、元、明、清,舞蹈作为具有独立艺术品格的宫廷主流艺术,虽然被逐渐盛行的戏曲艺术吸收融合而一时沉寂,但由原始宗教舞蹈角色装扮而形成的服饰造型元素和造型模式、五大造型特征和三大造型方式,都对戏曲服饰造型产生了巨大影响。

20世纪前半叶,中国社会急剧变化,外国列强疯狂掠夺、瓜分中国,给中国人民带来深重苦难的同时,也唤醒了全中国人民的奋起反抗。舞蹈艺术就在“民族要独立,人民要解放”的艰苦卓绝革命历程中走向复苏。它剔除了旧日舞蹈的封建迷信内涵和为封建统治者歌功颂德、声色享乐的内容,成为直接表达和激励人民革命斗志的重要精神武器。同时西服东渐,异国舞蹈文化进入,使那个时期的中国舞蹈和舞服造型在中西文化的碰撞交汇中,形成了传统舞蹈、新舞蹈和外来舞蹈,中式传统舞服、中西合璧舞服和西式舞服造型同存并置的历史新景观。传统舞蹈,即民间舞、古典舞和军事舞,是古代舞蹈的新时期延伸。那个时期的民间舞是直接将世代相传的各民间舞蹈形式,赋予反帝反封建的思想内涵,其服饰是几近或就是原生态的各族百姓服饰。从历代积淀的宫廷舞蹈语汇被戏曲艺术吸收、融合的角度,由戏曲艺术抽取和还原舞蹈语汇的古典舞则是对古代宫廷舞蹈的曲折延伸,所以戏曲服饰、古代服饰就成了古典舞服饰造型元素的依据和来源。从现象上看,

现代军事舞动作和服饰造型与古代军事舞差别很大;但本质上看,它们确是一脉相承。军事舞缘起于人的记事象功动机,所以模拟当下现实军事斗争生活动作及其现场原在军服装束是历代军事舞遵循的传统,现代军事舞也不例外。所不同的是,由于武器变革,古代冷兵器让位于现当代热兵器,促使现代军事斗争形式和军服形制都发生了革命性变化。那个时期的军事舞服饰造型,主要是当下流行的中西合璧的制服和游击队员中式生活服样式。新舞蹈是借鉴外国舞蹈创作经验和方法来反映中国社会现实的创作性舞蹈。它的现实主义舞蹈创作精神为其服饰造型打上了写实风格的烙印,所以由黎锦晖创作的表现新少年健康思想情趣生活的学堂舞蹈,其服饰造型是那时款式新颖的西式少年服饰样式;由吴晓邦创作的反映中国社会现实的舞蹈,其服饰造型是随着作品角色的变化而变化,是中西服饰造型样式兼有;由戴爱莲创作的民族舞蹈,其服饰造型是已经明显简化了的方便舞蹈动作的民族服饰样式。由于长期战乱,物质极度匮乏,使那个时期的舞蹈服饰造型大多是对原生态生活服饰的直取。外来舞蹈如芭蕾舞、交际舞等,由于多种历史原因,它们的演出仅限于当时少数几个大城市,没能得到普及,但是它们截然不同的舞蹈形式、更加有利于舞蹈和展现人体美的开放式服饰造型样式,令中国舞坛耳目一新,也为后来积极影响新中国舞蹈艺术创作和舞蹈服饰造型设计做了前期铺垫与准备。

如果说伴随着中国人民推倒三座大山的革命历程,舞蹈艺术走向复苏,那么促进它走向繁荣发展则是在新中国成立之后。在建国后的前17年里,虽然承上启下,倡导现实主义舞蹈创作精神,使写实风格的服饰造型一直盛行;红色革命主题和劳动人民作为舞蹈主人翁,使贵族的服饰元素没有立锥之地,形成了崇尚劳动人民服饰造型朴素美的时代风气。但是建设新中国的和平环境,物质条件的一定改善,中国人民站立起来当家做主人的自豪与狂喜,追求幸福美好生活的愿望,尤其是出现了有史以来有名有姓的有着专业艺术水准的舞蹈服饰设计师(他们虽然被冠以“舞美设计”称谓,但是他们的舞蹈服饰设计在整个舞台美术艺术效果中占据着“半壁江山”的重要位置),在他们富有艺术才华的设计笔下,新中国的舞蹈服饰造型在细节上出现了可喜的新气象,如通过鲜艳的服饰色彩设计来表达涌动于人民心中的革命激情,借助有限的装饰讲究来传达中国人民爱美天性的回归,如汉族舞蹈《荷花舞》、《红绸舞》、《花鼓灯》、《花伞舞》、《丰收舞》等,少数民族舞蹈《摘葡萄舞》、《葡萄架下》、《鄂尔多斯》、《盅碗舞》、《草原上的热巴》、《长鼓舞》等,古典舞蹈《飞天》、《长绸舞》、《春江花月夜》等,军事舞蹈《乘风破浪解放海南》、《陆军腰鼓》、《艰苦岁月》等,大型音乐舞蹈史诗《东方红》等,就是那个时期涌现出来的优秀作品。而大胆改革传统沿用的笨重的动物假形架子,取而代之以解放舞者动作肢体的简洁轻便的舞蹈拟装,如傣族舞蹈《孔雀舞》在当时产生了轰动一时的演出效果。不少被靓丽舞服包装的舞蹈作品荣获了史无前例的国际舞蹈比赛金、银、铜质奖。移植外国芭蕾舞剧,借鉴它们的创作方法来创作反映中国题材的民族芭蕾舞剧如《红色娘子军》、《白毛女》,民族舞剧如《宝莲灯》、《鱼美人》、《小刀会》等,不仅填补了我国舞剧创作的空白,迎来了中国舞剧创作的第一个历史高峰,而且为中国舞蹈服饰设计师深刻认识不同动作风格舞剧的服饰

造型特点,主次角色与剧情脉络对服饰色彩和款式语言艺术效果设计的决定性关系等等,积累了大量有价值的经验,使他们对舞剧众多角色服饰造型的综合驾驭能力得到了迅速培养和大幅度提高。十年浩劫,“极左”政治背景下的舞蹈服饰造型设计同舞蹈艺术创作一样,步履艰难,景象萧条,一直被束缚在朴素的模拟写实造型风格的狭小圈子里,难有质的突破。

真正迎来舞蹈服饰造型个性的成熟与全面发展是在改革开放以后。随着外国各种风格的优秀舞蹈作品的访华轰动演出,尤其是西方现代舞在中国舞坛的正式扎根,它那对传统舞蹈的反叛精神,变化多端、不拘一格、灵活自由的直接抒写人类心灵轨迹的抽象动作方式,和与之相呼应的最大限度地彰显人的肢体运动的无符号化设计的抽象服饰造型,给中国的本土舞蹈和封闭式传统舞服造型样式带来巨大冲击。舞蹈观念更新,舞蹈本体意识的觉醒和不断加强,大大推动了中国舞蹈及舞服造型在创作方法上的突破与创新。积极吸纳芭蕾舞、现代舞开放的服饰造型样式,促使中国各民族民间舞、古典舞、军事舞服饰造型向着更加简约、更加符合舞蹈艺术规律,并能充分展现人体动作空间造型美的方向一路奔跑,贵族的服饰元素、平民的服饰元素、古代的服饰元素、现代的服饰元素、本民族的服饰元素、外来民族的服饰元素等等,都能平等地成为舞蹈服饰造型的素材来源,出现了舞蹈服饰造型种类齐全,本土舞蹈与外来舞蹈的服饰造型样式相互学习、相互借鉴、花样翻新、日新月异、万象新颜、多元发展、共同繁荣的大好局面,使荣获国内外舞蹈比赛服饰设计大奖的优秀舞蹈服饰作品如雨后春笋般不断涌现。

奉行拿来主义的当代舞创作是对更高艺术水准的驾驭,它不以某种风格动作为舞蹈创作蓝本,唯以新颖独特、淋漓尽致地表达人类情感精神为己任,将不同风格的动作素材进行有机整合来创造动作、语言、表情更加强烈,视觉效果更加新鲜的舞蹈艺术作品。与之呼应,中国舞蹈服饰设计师积极站在更高的艺术层面,大胆突破以往在摄取造型元素上的狭隘的门户之见,自觉地从微观的本民族服饰、宏观的世界各民族服饰,乃至人类生活的一切景象中,从古今借鉴、中外借鉴、各民族服饰之间的借鉴,乃至各艺术之间的纵横驰骋借鉴中,汲取源源不断的设计灵感,在不同的元素中寻找有机的契合点,从表象上的对立中创造本质上的和谐统一,从而创造出独树一帜的富有视觉冲击和艺术感染力的并能积极扶助舞蹈作品形象塑造的服饰造型样式。舞蹈服饰的造型个性就在千百年来人们孜孜不倦的艺术追求中逐渐确立起来,概括起来主要表现在以下6个方面。

舞蹈化,即舞蹈服饰造型的“功能性”设计。为配合舞蹈艺术最大限度地开掘人体各部位动作的表现力和扶助人体动作,设计师常会采用“超常减法”和“超常加法”来展开舞蹈服饰的“功能性”设计。“超常减法”即对一切多余的“服”与“饰”的数量、重量和服饰面积等进行大刀阔斧地删减,以此放大和特写舞蹈人体肌肉运力的细腻表情,凸显和展示动态人体的空间造型美。“超常加法”是充分利用服饰的随动性来刻意增加舞蹈服饰某些部位的余量,以使裙摆、裤摆等硕大,衣袖、衣摆、条带等超长,使之成为人体动作的空间延伸、强化,乃至化为舞蹈动态形象之本身来创造所谓神奇美妙的“衣装之舞”,

舞蹈服饰造型的浪漫气质也随之形成。

符号化,是舞蹈化造型设计的逻辑结果。伴随着对一切多余的“服”与“饰”的数量、重量和服饰面积等进行大刀阔斧地删减,原生态服饰的装饰、佩戴、穿着体系等被打散、被分析和被解构,那些最具代表性的服饰元素,诸如特色的款形、饰品、色彩和图案纹样等,作为象征性符号被有选择地用于或重新组构于舞蹈服饰造型中,成为舞蹈服饰造型内涵的“点睛”之笔。

审美化,是舞蹈服饰造型设计适应人对舞蹈作品形象高度审美需求的结果。除作品内容的特殊需要外,全方位地追求舞蹈服饰造型的视觉冲击和赏心悦目性是舞蹈服饰强烈的主观造型美要求所使然,这使它与其他舞台服饰造型比较追求自然的造型美相区别。所以款式标新、色彩响亮、面料适宜、搭配精美、装饰灿烂、视觉新鲜,甚至不断吸纳时尚因素于舞蹈服饰造型的设计中,是舞蹈服饰造型审美化设计始终追求的境界。

主观化,是舞蹈艺术抽象动律特征打造的结果。为弥补抽象动律的“再现”缺憾,既要求舞蹈服饰造型要有诸多艺用功能,还要求其款式、色彩、图案、发型、饰品、配件、面料质感、服饰用量等设计都尽可能地直接传达人的情感精神,促使舞蹈服饰造型濡染上强烈的主观色彩。所以舞蹈服饰造型的舞蹈化、符号化、审美化设计不是盲目孤立的,而应该始终紧扣作品主题,使之成为舞蹈作品精神内涵之载体、形象塑造之语言。

个性化,强调的是舞蹈服饰造型设计的突破与创新,追求的是别具一格的富有视觉冲击力和艺术感染力的服饰造型样式。具体地讲,是对款式、色彩、图案、材料质感、饰品配件以及发型、化妆等多种造型元素独特艺术效果的创意考量与有机整合,是对设计师自己和他人已有成果的不断超越。

多样化,是舞蹈服饰造型设计个性化和适应舞蹈艺术创作多样化的逻辑结果。因为丰富多彩的人类生活要纳入舞蹈创作的题材视野,“喜新厌旧”的艺术审美规律要求舞蹈作品表现形式的不断革新,多元化的个性创意又带给舞蹈无限丰富变化的新形象,与时俱进的艺术创作规律又在不断刷新着编导和设计师的艺术视角、创作观念和审美判断,这一切都给舞蹈服饰造型设计带来了千变万化的新样式。

本书介绍的22位舞台服饰设计师当中,有50年代以前出生的,他们是郁风、夏亚一、李克瑜、张静一、董淑芳、宋立、赵纯福;有50年代出生的,他们是王蕙君、韩春启、陈黎、郭健、梁明玉、王秋平;有50年代以后出生的,他们是李锐丁、程钧、莫小敏、张柏源、麦青、张阳、秦文宝、阿宽、文戈。22位都是曾荣获舞蹈服饰、其他舞台服饰设计大奖的优秀设计师,有的还活跃在当今国际舞台上,并获得国际舞台服饰设计大奖。作为骨干力量,他们中的不少人参加了第二十九届奥运会、残奥会开闭幕式表演服饰的造型设计,为祖国争得了荣誉。虽然他们不能完全代表中国所有最优秀的舞台服饰设计师,但作为其中的一部分,他们的优秀作品曾扮靓过多少新中国舞台艺术形象而被历史铭记。本书中千余幅精美的设计图和剧照、艺术简历和文章,图文并茂地反映了他们在舞蹈服饰设计