

2003
2013

着色十年盛典

徐家华/主编 上海书店出版社

COLORIZE
10TH
ANNIVERSARY

2003
2013

着色十年盛典

徐家华/主编 上海書店出版社

COLORIZE
10TH
ANNIVERSARY

图书在版编目 (CIP) 数据

着色十年盛典 / 徐家华编. -- 上海: 上海书店出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5458-0914-5

I. ①着… II. ①徐… III. ①上海戏剧学院-舞台美术-教学经验 IV. ①J813

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 154192 号

着色十年盛典

编 者: 徐家华

责任编辑: 张 冉

技术编辑: 丁 多

装帧设计: 邵 旻

上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社出版

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

上海福建中路 193 号 邮政编码 / 200001

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

全国各地书店经销

上海艾登印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 20

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5458-0914-5/J.251

定价: 388.00 元

2013 绽放 / 16

以自然为创作源泉，秩序和变化、形状和色彩、质地和图案都是用之不竭的素材和取之不尽的形式美。

2012 四季 / 56

以非洲为创作起点，通过色彩的张力，表达出创意无限、独特无比的艺术造型；通过色彩的绽放，呈现出充满创意的浓厚艺术氛围；通过色彩的恣意，刻画出对未来艺术人生的憧憬。

2010 后台 / 102

“后台”寓意着“着色”背后的故事。梦幻岛的奇异之旅充分发挥出丰富的想象力，欧洲古典宫廷服饰则营造出东西合璧、复古奢华的服饰美。

2008 建筑 / 146

用独特的视角去发现建筑元素的美，并以此为灵感尝试探索，用有趣的结构、精妙的色彩和突出的设计特征创造出一场服装的视觉盛宴！

2007 传承 / 186

“民族元素”将传统美、自然美、艺术美高度统一；“京剧元素”用时尚的语言、独特的手法来表现京剧的形式美感；“仲夏夜之梦”为戏剧性设计以及设计的戏剧性留有很大的表现空间。

2005 海洋 / 234

以白色作为整场设计的主色调。白色的高贵与典雅，白色的相融与协调性，白色的整体感给学生的设计与创作带来一种全新的感觉。

2004 非洲 / 272

各种常规和非常规的材料体现出了独特的设计思想，手工染色、手工编织、手工缝纫、手工串连编织成多姿多彩的舞台形象。

2003 着色 / 300

以不同的材料为表现载体，通过嫁接、转化、演绎等方式，将充满戏剧性的肌理运用在作品中，呈现出多样化的风格。

后记 / 311

主编简介 / 315

着色十年同学名录 / 316

着色十年指导老师 / 319

2003
2013

着色十年盛典

COLORIZE
10TH
ANNIVERSARY

徐家华/主编 上海书店出版社

上架建议：舞台美术·服装化妆

ISBN 978-7-5458-0914-5

9 787545 809145 >

定价：388.00元

2003
2013

着色十年盛典

徐家华/主编 上海書店出版社

COLORIZE
10TH
ANNIVERSARY

写在“着色”的卷首

上海戏剧学院院长 韩 生

着时尚之造型，展舞台之绚色，是艺术形象展示“着色”的核心理念。上海戏剧学院舞美系服化教研室的这一优秀教学成果，经过十年磨砺，华丽绽放，散发出前所未有的炫目光芒。

“着色”始于2003年，旨在用一种全新的展现形式，将学生们纸笔间的艺术创意转化为舞台上的艺术作品。在传统教学中，学生们往往将重心放在如何把头脑中的创意绘制成设计稿，但是，只有将充满想象力和艺术性的平面画稿，成功转化成立体的、真实的、戏剧性的舞台作品，创意才能得以真正实现。这个过程，对于学生、老师，无疑都是一个巨大的难点。“着色”这一教学模式，在此境遇中破壳而出。

上海戏剧学院舞美系服化教研室有着一支优秀的教师队伍和一套完整的教学体系，曾培养出一大批优秀的专业人才。在博士生导师徐家华教授的带领下，学生以“着色”项目为创作主线，以“民族风情”、“戏曲”、“海洋”、“未来世界”、“后台”等关键词为创作主题，独立完成设计理念、材料制作、成品展示的创意全流程。

“着色”教学项目从诞生伊始，就强调艺术创意的独创性、坚持艺术造型的整体性，充分结合技术与艺术元素，从戏剧艺术的多元维度出发，综合形体、服饰、化妆、发饰、材料、表演、舞美、灯光、音效等手段，鲜明有力地表达创意和构想，因此，“着色”的真正含义是重创意、全流程、多维度。

非常幸运，“着色”有一批经过多年教学实践的优秀骨干教师，敬业求实、富有创意。正是这个上海市优秀教学团队，年复一年，不辞辛劳，匠心启发同学们的创意思维，授之以全面的专业知识，扩展其艺术视野。可以说，从着色的每个创作步骤到学生的每件艺术作品，都包含着老师们的精心引导和耐心指导。

同时，学生在“着色”中尝试用全新的视角去探索自然中的美，并通过自己独特的视觉表达语言，表达色彩之美、生命之美、艺术之美。也许对于学生来说，关于艺术与美的思考并不十分成熟，但是他们在“着色”训练中形成了纯粹的、宝贵的、原创的艺术思考和人文关怀，并可以将其带入未来的艺术生涯。

“着色”是舞美系服化专业师生集体创作的结晶，为上戏的专业教学拓展了新视野，为人物造型专业方向乃至整个设计学科提供了更为广阔的发展空间。作为上海市教委教育高地建设项目，“着色”以上海戏剧学院演艺类综合学科群建设为依托，以上海乃至世界文化艺术为背景，不断成长、成熟，发展成独具特色的艺术教学品牌。十年来，“着色”的教学内涵不断丰富、表现形式不断创新、参与学生不断受益、社会关注也不断升温。目前，它已经是全国众多艺术院校相关专业竞相学习与模仿的、公认的优秀教学模式。

十年磨砺，华丽绽放。我相信，未来的“着色”，能够在更高、更广的艺术舞台闪耀光辉。

2013 绽放 / 16

以自然为创作源泉，秩序和变化、形状和色彩、质地和图案都是用之不竭的素材和取之不尽的形式美。

2012 四季 / 56

以非洲为创作起点，通过色彩的张力，表达出创意无限、独特无比的艺术造型；通过色彩的绽放，呈现出充满创意的浓厚艺术氛围；通过色彩的恣意，刻画对未来艺术人生的憧憬。

2010 后台 / 102

“后台”寓意着“着色”背后的故事。梦幻岛的奇异之旅充分发挥出丰富的想象力，欧洲古典宫廷服饰则营造出东西合璧、复古奢华的服饰美。

2008 建筑 / 146

用独特的视角去发现建筑元素的美，并以此为灵感尝试探索，用有趣的结构、精妙的色彩和突出的设计特征创造出一场服装的视觉盛宴！

2007 传承 / 186

“民族元素”将传统美、自然美、艺术美高度统一；“京剧元素”用时尚的语言、独特的手法来表现京剧的形式美感；“仲夏夜之梦”为戏剧性设计以及设计的戏剧性留有很大的表现空间。

2005 海洋 / 234

以白色作为整场设计的主色调。白色的高贵与典雅，白色的相融与协调性，白色的整体感给学生的设计与创作带来一种全新的感觉。

2004 非洲 / 272

各种常规和非常规的材料体现出了独特的设计思想，手工染色、手工编织、手工缝纫、手工串连编织成多姿多彩的舞台形象。

2003 着色 / 300

以不同的材料为表现载体，通过嫁接、转化、演绎等方式，将充满戏剧性的肌理运用在作品中，呈现出多样化的风格。

后记 / 311

主编简介 / 315

着色十年同学名录 / 316

着色十年指导老师 / 319

