

THE THEORY OF DANCE COSTUMES

张琬麟 著

舞 蹈 服 饰 论

中国社会科学出版社

THE THEORY OF DANCE COSTUMES

舞蹈服饰论

张琬麟 著

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈服饰论/张琬麟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2005. 8

ISBN 7-5004-5153-9

I. 舞… II. 张… III. 舞蹈艺术—服装(戏剧)—研究 IV. J717

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 083498 号

责任编辑 田 文

责任校对 李小冰

封面设计 赵永强

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 鑫鑫装订厂

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8.5

插 页 2

字 数 195 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序 一

在研究人类的服饰文化的学术论著当中，专门研究舞蹈服饰的尚不多见，而由一位舞者来研究舞蹈服饰的就更为罕见。张琬麟就是从舞蹈理论研究领域进入服饰文化研究领域的，《舞蹈服饰论》是她献给舞蹈界的礼物，也是献给服装界的礼物。

认识张琬麟时间并不长，但感觉已是故交。因为还未曾见面，就常从各种学术刊物上拜读她的大作，后来，常通电话，相互探讨一些问题。我非常佩服张琬麟的执著和钻研精神，也十分欣慰她为我国服饰理论研究拓展出一片新的领域。

我以为：从一个专业舞者的实践体会，从一个舞蹈理论研究者的独特视角，这部《舞蹈服饰论》给人们打开了一个崭新的视野。

我对舞蹈服饰没有研究，受托写序，实不敢当，但确实给了我一个很好的学习机会。

衷心祝贺这部学术专著问世，也期待着张琬麟在此基础上取得更加辉煌的研究成果，为我国服饰理论研究事业做出自己的贡献。

2005年2月于北京

序 二

张琬麟是专业舞者出身的舞蹈理论研究人员。在她的研究成果中，充分显示了理论从实践中来，再回到艺术实践中发挥其领引作用的理念。

张琬麟研究舞蹈服饰的学术专著，弥补了这一领域的科研空白。具有独到的见解，论据翔实，行文明畅。这是她获得文学硕士学位后，又到北京服装学院专修服装设计学，进行研究结出的硕果。得到专家和社会的肯定，并有舞蹈服饰论文获奖。

由于张琬麟有舞蹈艺术实践的经验，当过多年的舞蹈演员，因而她所撰写的有关舞蹈服饰的论文，能较准确地掌握如何用恰当的舞服去表现不同舞蹈的风格，去展示舞者体态和舞姿流动中的美感。舞服的设计，正是为了达到上述目的。由于琬麟的勤奋努力，脚踏实地、倾注全部心血地研究舞蹈服饰这一专题，才有了今天的成果。

衷心祝贺琬麟第一本专著《舞蹈服饰论》出版，我深信，以她的智慧和她的勇于克服各种困难的精神，今后还会有更多的研究成果问世，为舞蹈服饰的设计从理论到实践的诸方面，做出更大的贡献。

2004.10.29

前 言

舞蹈艺术是综合的艺术。舞蹈艺术形象得以最终呈现的事实，往往不是仅有舞蹈动作本身的孤立存在，而是要依赖包括舞蹈服饰在内的诸多艺术成分的积极参与和辅助。因此，对舞蹈艺术的伴同物——舞蹈服饰进行理论研究，其重要意义是不言而喻的。

其实，舞蹈服饰之于舞蹈艺术的这种重要意义，早在人类之初人们开始有意识地跳舞时，就已萌生了。当原始初民举行头戴鸟羽兽角、身披兽皮兽尾而舞蹈叫唱的具有法术巫术意味的仪式时，就已开始感觉到舞蹈服饰的重要意义。那些刻绘在山岩、洞窟、石壁或生活器物上的羽人或鸟人、兽人等舞蹈形象，就是原始初民对这种重要意义认识的一种形象记录。

伴随着舞蹈艺术的发展历程，舞蹈服饰之于舞蹈艺术的重要意义也相随至今。无数舞蹈艺术实践证明：只要舞蹈艺术在，舞蹈服饰之于舞蹈艺术的这种重要意义就不会泯灭。即使在当今世界舞坛上，出现了某种身着“日常服饰”而舞的现象，但是，由于这些“日常服饰”依然是经过了舞蹈编导、服装设计师或舞蹈演员们的主观过滤，表达着舞蹈形象的创造者们的某种新的艺术审美理念，承载着既定舞蹈形象的塑造使命。所以，这些貌似日常服饰的舞蹈服饰，在事实上已与日常

服饰拉开了距离。因此,无论从实践还是理论上讲,舞蹈服饰之于舞蹈艺术的重要意义,早已是不争的事实。

然而奇怪的是,如此不可偏废的舞蹈服饰,如此丰富多彩的舞蹈服饰艺术实践,其在理论上的研究,还几乎处在未开垦的处女地状态。尽管舞蹈艺术的理论研究成绩斐然,但却都偏重于舞蹈艺术的本体研究,而很少有专门研究舞蹈服饰方面的学术论文,至于学术专著则更是凤毛麟角。这种舞蹈理论的研究现状,显然与综合的舞蹈艺术创造现实是不相称的,而且也严重滞后于蓬勃发展的舞蹈服饰设计事业。

《舞蹈服饰论》专著,正是针对这种现状而提出并展开研究的。事实上,从舞蹈服饰视角来审视和研究舞蹈艺术的某些特征,其本身也是对舞蹈艺术本体研究的一种积极补充和丰富。

《舞蹈服饰论》专著从准备到完稿,一直坚守从舞蹈的实践出发,通过史实考察和辩证逻辑的理论分析,来探索潜在于舞蹈服饰现象背后的某些具有规律性的东西。由于舞蹈服饰课题研究,无论在舞蹈界还是在服装界,都是具有填补科研空白意义的课题,致使这方面的研究少有现成的学术成果可资直接借鉴和参考。所以,吸纳相关学科领域的学术成果,采用实证的方法,理论联系实际的方法,通过分析和梳理大量的舞蹈服饰实践,来形成一定的理论认识,就形成了本专著的主要特点。

本专著的内容结构,主要分上篇、中篇和下篇三个部分。

上篇:“舞蹈服饰的独特演艺品格”,由“广义的舞蹈服饰”、“服饰的基本形制和现实类型”、“生活服饰同演艺服饰的关系”、“独特的舞蹈服饰”四个部分构成。

“广义的舞蹈服饰”,通过梳理与舞蹈服饰相关的服饰概

念，如服饰的狭义广义，阐明了舞蹈服饰的广义服饰概念内涵。“服饰的基本形制和现实类型”和“生活服饰同演艺服饰的关系”，通过梳理服饰的具体形制和基本形制、服饰的抽象分类和服饰的抽象类型、服饰的现实分类和服饰的现实类型，论述了专用于表演艺术的演艺服饰，作为服饰现实类型的一大特类，它同与它既相互并列、又密切关联的其他服饰现实类型，亦即各类生活服饰，它们之间的异同关系。“舞蹈服饰的独特演艺品格”，通过分析影视剧、话剧、歌剧和戏曲表演艺术同舞蹈表演艺术在表演方式上的差异，阐明了舞蹈艺术不同于其他表演艺术的独特表演艺术特征。并由此，着重论述了受舞蹈艺术独特表演艺术特征的约定，作为演艺服饰一个分支的舞蹈服饰，不单有着其他演艺服饰的一般演艺特点，而且更有着使之立身的不同于其他演艺服饰的独特演艺特征。

中篇：“舞蹈服饰萌芽及其原始造型特征”，由“舞蹈服饰萌芽”和“舞蹈服饰原始造型特征”两个部分构成。

“舞蹈服饰萌芽”，通过对原始自娱舞蹈的自发性和即兴性、原始宗教舞蹈的有意识性和有目的性的史实分析，论述了舞蹈服饰之所以萌芽于原始宗教舞蹈活动，是因为原始宗教舞蹈出现了舞蹈服饰得以萌芽的前提——舞蹈角色。“舞蹈服饰原始造型特征”，通过对原始宗教舞蹈活动中，舞蹈角色装扮造型特征的回溯和梳理，概括了舞蹈服饰原始造型的五个基本特征，这就是：单纯装扮造型特征、复合装扮造型特征、变异装扮造型特征、原装装扮造型特征和盛装装扮造型特征。

下篇：“舞蹈服饰原始造型特征的历史延伸”，由“单纯装扮造型特征与舞蹈拟装的设计特征”、“复合装扮造型特征与复合组构舞蹈服饰的设计特征”、“变异装扮造型特征与抽象舞蹈服饰的设计特征”、“原装装扮造型特征与写实舞蹈服

饰的设计特征”、“盛装装扮造型特征与民族舞蹈服饰的设计特征”，这五个部分构成。

下篇的这五个部分，以舞蹈服饰原始造型的五个基本特征为透视点，一方面论述了它们对艺术舞蹈服饰中的舞蹈拟装设计、复合组构舞蹈服饰设计、抽象舞蹈服饰设计、写实舞蹈服饰设计和民族舞蹈服饰设计的主要贡献，另一方面探讨了这些艺术舞蹈服饰种类，对舞蹈服饰原始造型的五个基本特征的艺术延伸情况，以及它们各自的艺术设计特点。尤其在“单纯装扮造型特征与舞蹈拟装的设计特征”这部分中指出，由原始初民模拟某个客体对象，主要是模拟动物或图腾动物的外形形象特征，所形成的单纯装扮造型特征，不仅形成了舞蹈服饰的基本造型语符模式和写实造型方式，而且还培养了人们对这些基本造型语符模式和写实造型方式的认同心理。特别在模拟巫术思维方式支配下，所形成的“相似物”造型语符和“局形”写实造型方式，其互为的创造机制，对其后的舞蹈服饰能够走向多姿多彩的创造发展之途，产生了深远影响。

附文：“张扬与隐匿的舞蹈服饰话语”，通过分析舞蹈服饰对其舞蹈形象所产生的或张扬或隐匿的话语视觉效果，论述了舞蹈服饰与舞蹈形象在舞蹈作品中的艺术辩证互动关系。

作者

2004年9月

于北京立水桥

目 录

前言	(1)
----------	-----

上篇 舞蹈服饰的独特演艺品格

1. 广义的舞蹈服饰	(3)
服饰的狭义广义·广义的舞蹈服饰	
2. 服饰的基本形制和现实类型	(6)
服饰的具体形制·服饰的基本形制·抽象分类	
与服饰的抽象类型·现实分类与服饰的现实类型	
3. 生活服饰同演艺服饰的关系	(14)
什么是生活服饰·什么是演艺服饰·生活服	
饰与演艺服饰的关系	
4. 独特的舞蹈服饰	(22)
影视剧、话剧、歌剧和戏曲艺术的表演艺术	
特征和其演艺服饰的演艺品格·舞蹈艺术的独特	
表演艺术特征和其舞蹈服饰的独特演艺品格	

中篇 舞蹈服饰萌芽及其原始造型特征

5. 舞蹈服饰萌芽	(51)
原始自娱舞蹈的自发性和即兴性·原始宗教	

舞蹈的有意识性和有目的性·舞蹈角色·舞蹈服饰萌芽

6. 舞蹈服饰原始造型特征 (62)

单纯装扮造型特征·复合装扮造型特征·变异装扮造型特征·原装装扮造型特征·盛装装扮造型特征

下篇 舞蹈服饰原始造型特征的历史延伸

7. 单纯装扮造型特征与舞蹈拟装的设计特征 (103)

造型语符模式·模拟客体形象特征的写实造型方式·模拟巫术的思维本质·“相似物”造型语符和“局形”写实造型方式互为的创造机制·舞蹈拟装的设计特征

8. 复合装扮造型特征与复合组构舞蹈服饰的设计特征 (161)

复合装扮造型特征的主要贡献·操作性极强的复合组构造型方式·复合组构舞蹈服饰的设计特征

9. 变异装扮造型特征与抽象舞蹈服饰的设计特征 (175)

变异装扮造型特征的主要贡献·抽象造型方式·抽象舞蹈服饰的设计特征

10. 原装装扮造型特征与写实舞蹈服饰的设计特征 ... (185)

原装装扮造型特征的主要贡献·模拟主体原在生活装束的写实造型方式·写实舞蹈服饰的设计特征

11. 盛装装扮造型特征与民族舞蹈服饰的设计特征 ... (190)

盛装装扮造型特征的主要贡献·民族舞蹈服

2 目 录

饰的设计特征	
附文 张扬与隐匿的舞蹈服饰话语	(226)
张扬舞蹈形象的舞蹈服饰话语·隐匿舞蹈	
形象的舞蹈服饰话语·舞蹈服饰与舞蹈形象的	
辩证互动	
插图目录	(238)
主要参考文献	(250)
后记	(255)

Contents

Foreword	(1)
-----------------------	-----

Chapter One: The Uniqueness of Dance Costumes

1. Dance Costumes In A Broad Sense	(3)
☐ Costumes of both broad and narrow senses	
☐ Dance costumes in a broad sense	
2. The Basic Forms and Practical Types of Costumes	(6)
☐ The concrete forms of costumes	
☐ The basic forms of costumes	
☐ The abstract classification and the abstract types of costumes	
☐ The realistic classification and the realistic types of costumes	
3. The Relations of the Clothing in Real Life and the Costumes on Stage	(14)
☐ What is the clothing in real life	
☐ What is the costume on stage	
☐ The relations of the clothing in real life and the costumes on stage	

4. The Uniqueness of Dance Costumes (22)

- ☐ The features of other performing arts like movies, TV series, dramas and Chinese operas and the performing arts and qualities of their costumes
- ☐ The features of the uniqueness of the art of dance and the unique showing qualities of dance costumes

**Chapter Two: The Burgeon of Dance Costumes and the
Characteristics of the Original
Forms of Dance Costumes**

5. The Burgeon of Dance Costumes (51)

- ☐ The spontaneity and improvisation of self – entertained dances in primitive times
- ☐ The consciousness and intention of the primitive religious dances
- ☐ The role of dances
- ☐ The burgeon of dance costumes

6. The Characteristics of the Original Forming of Dance
Costumes (62)

- ☐ The characteristics of unitary dressing in forming
- ☐ The characteristics of multiple dressing in forming
- ☐ The characteristics of variation dressing in forming
- ☐ The characteristics of origin dressing in forming
- ☐ The characteristics of full – dressed – up dressing in forming

Chapter Three: A Historical Perspective of Dance Costumes towards the Characteristics of the Original Forms of Dance Costumes

7. The designing characteristics of unitary dressing vs.
imitation method of dance costumes (103)
 - ☐ Glossematics method
 - ☐ Realistic method
 - ☐ The nature of thinking of mimic witchery
 - ☐ The interior creative mechanism inside of the glossematics method of analogue and realistic method
 - ☐ The designing characteristics of imitation method of dance costumes
8. The designing characteristics of multiple dressing vs.
compound combinations of dance costumes (161)
 - ☐ The main contributions of multiple dressing
 - ☐ The richness of operations in compound combinations
 - ☐ The designing characteristics of compound combinations of dance costumes
9. The designing characteristics of variation dressing vs.
abstract dance costumes (175)
 - ☐ The main contributions of variation dressing
 - ☐ The abstract method of forming
 - ☐ The designing characteristics of abstract dance costumes
10. The designing characteristics of origin dressing vs.

realistic dance costumes	(185)
☐ The main contributions of origin dressing	
☐ The realistic method of the imitation to the original subjects' living clothing	
☐ The designing characteristics of realistic dance costumes	
11. The designing characteristics of full - dressed - up dressing vs. dance costumes of minorities	(190)
☐ The main contributions of full - dressed - up dressing	
☐ The designing characteristics of dance costumes of minorities	
Attachment: Displaying and Hiding Dance Images in the Language of Dance Costumes	(226)
☐ Displaying dance images in the language of dance costumes	
☐ Hiding dance images in the language of dance costumes	
☐ The dialectic interactions between dance costumes and dance images	
A List of Dance Costumes	(238)
Bibliography	(250)
Postscript	(255)

上 篇

舞蹈服饰 的独特演艺品格