

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

图书基本信息

书名：<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

13位ISBN编号：9787506489348

10位ISBN编号：7506489341

出版时间：2013-1

出版时间：中国纺织出版社

作者：韩春启

页数：180

字数：100000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<舞蹈服装设计·场景创意速写>>

前言

序 这是一部解剖艺术创作过程的书；这是一部图文并茂的书；这是一部看似轻松，实际上做起来却并不轻松的书；这是一部有可能把艺术创作变得愉快的书。

听说过医生要学解剖，画人物的要学人体解剖，画风景的要学树木解剖，但是“艺术创作”呢？它不是个实体，它是个过程呀，它能够被解剖吗？

没听说过！

想听听吗？

就请打开面前的这部《舞蹈服装设计·场景创意速写》，它将解剖一幕幕舞台剧中的服装设计过程：从头脑中闪现的稍纵即逝的创作灵感，到涂鸦式的勾画草图，再到近乎完整的设计图，最后到华美绚丽的舞台呈现。

作者解剖的虽然只是舞台上的服装设计过程，实际上却反映了一切艺术创作的必经之路，凡是从事艺术创作的人都可以从作者的这个解剖过程中获得举一反三的益处，并且可以通过亲身实践，提高自己的创作能力和艺术品位，所以把这本书称做艺术创作的解剖并不言过其实。

作者是一位服装设计师，同时也是一个脑、手不闲着的人，他就好像是一台电脑，只有“开机”和“待机”，却没有“关机”的时候。

这种没有“关机”的状态，看起来似乎是他与众不同的地方，其实更是成就他与众不同的原因。

他不仅是在拿到剧本、手头有“活儿”要做的时候，才开动脑筋、寻找素材；即使他手头没有“活儿”，他的脑子也不闲着，手也不闲着。

因为他从来不“关机”，所以 he 可以随时捕捉到倏忽即逝的艺术创作灵感。

没有灵感是绝对不可能产生好的艺术品，但有了灵感就一定能够创造出好的艺术品吗？

未必！

灵感不过是一个美妙的闪念而已，美妙的念头人人都有，何况艺术家？

但是真正能够把它们变成美妙的现实或艺术品的人却不多。

在本书中，作者展现了他是如何把灵感转变为艺术品的过程。

在这个过程中，能够算做他的秘密武器的，就是储备在他头脑里随时听从他调遣的“形象”大军！

这支“形象”大军源于他平时对生活的观察和记录。

生活里千姿百态的人生，社会上各色人等特有的面貌，周围环境的喧嚣嘈杂……这些都逃不过他的眼睛，更不会从他的笔下溜走；他饶有兴趣（绝不是纯理性，也不是盲目）地观察着、兴致勃勃地记录着。

这些形象的日积月累使他的头脑里形成了一支浩浩荡荡的队伍。

养兵千日，用兵一时，在他需要把头脑里的奇思妙想转化成具体形象的时候，这支“形象”大军就派上了用场。

所以他们在他们这个行当里是出名的快手，当然质量也绝对属于上乘。

他就是怀揣着这个秘密武器闯进了当今舞台服装设计大师的行列，在诸如2008北京奥运会、2010广州亚运会、2011深圳世界大运会……诸多大型演出中都留下了他深深的足迹。

就像舒伯特把一时闪现在脑海里的美妙旋律记录在他的衬衣袖口上一样，作者也是随时、随地、随手把闪现在脑海里的各种人物造型记录在任何可以由他“涂鸦”的东西上，他的这种像顽童一样随手“涂鸦”的习惯已经深深地根植在他的艺术创作之中：抓住稍纵即逝的创作灵感需要“涂鸦”，积累生活资料需要“涂鸦”，构思草图需要“涂鸦”……表面上看，他的“涂鸦”似乎是信手拈来的不经意的游戏，实际上却是他严肃的艺术创作的一个必不可少的组成部分。

没有“涂鸦”的过程，他的艺术作品将会成为毫无生气的一潭死水。

当这些被作者涂画过了的纸张杂物被当做垃圾、正要被丢弃的时候，它们没有逃过有心人的眼睛，他的学生们（无愧是他的学生）慧眼识珠，敏锐地发现了这些“废物”的价值。

他（她）们把这些宝藏挖掘出来，认真地做了整理和编辑，完成了这件很多人从来没有想到要做的事情，为后学者捡了一个漏儿。

功德无量！

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

是为序。

于方庄巴掌居 2012年1月12日

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

内容概要

速写，既是一种快速写生的方法，也是一种独特的艺术形式。

本书针对舞蹈服装、场景设计，呈现了大量精美简练的速写作品，通过创意速写的方式，解剖艺术创作的过程，告诉读者如何捕捉灵感、快速构思和设计，并确立自己的风格。

全书图文并茂，融独特性、创造性和趣味性于一体，具有较强的启发性和可读性。

本书适合舞台服装从业人员、时装设计相关专业师生以及广大爱好者阅读与收藏。

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

作者简介

韩春启1977年毕业于中央戏剧学院舞台美术系，现任北京舞蹈学院教授、硕士研究生导师、艺术设计系主任。

是国家一级舞美设计师，中国舞台美术学会服装化妆委员会主任，北京市专家联谊会特聘专家，北京市优秀教师，北京市五一劳动奖章获得者。

近30年来做过大量的舞蹈、舞剧及大型文艺晚会的服装和舞台设计，多次参与国家级大型活动的创意策划及实施（如2008年北京奥运会闭幕式服装造型总设计，2010年广州亚运会开、闭幕式服装造型总设计等），是我国迄今参与国家和国际大型活动最多，最具影响的服装设计师之一，并多次获奖。

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

书籍目录

涂画篇

- 一、涂画有“趣”
- 二、别把老师当大师

资料篇

- 一、模仿、资料与创新
- 二、观察、记录与思考

设计篇

- 一、兴趣与戏剧
- 二、从涂画到效果图
- 三、沟通的媒介

场景篇

- 一、服装设计和场景
- 二、创作感悟
- 三、涂画有“戏”

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

章节摘录

涂画篇 一、涂画有“趣” 1. 涂画和速写 速写是绘画的一个门类，甚至可以单独成为绘画作品。

速写一般有实际对象进行参照，虽然不是照相式的描摹，但基本上要符合对象的基本特征。而涂画一般可以没有实际对象，但一定要在心里有“对象”，即所谓的“印象”，这更确切。涂画是一种自己欣赏、陶醉的语言，涂画是个人思想的自由表达。

如果你同意我的观点，你马上就可以开始涂满下面的空白。

3. 想象和记忆 所有的涂画其实都是曾经的记忆。

所以，无论你是在乱画，还是在一本正经地创作，其实都是在拼接你曾经的记忆。这些记忆有的是直接的，更多的则是间接的，但它们都源于学习中获得的知识。

这些知识储存在你的大脑里，当你开始涂画时才可能唤醒它们。

它们的组接和闪现一般没有什么规律，甚至是胡接乱拼，但往往会组接出一些“新形象”。

这就是把知识化为创作与智慧成果的过程，也是学习者最渴求的状态，更是艺术的理想境界。

4. 表情 涂画就是涂画，没有什么教材可循可教。

我们不可能老在朦胧和模糊的乱线中自得其乐。

有时候我们会对对面的那个人进行速写，并有所发展、创新，使他的形象往我们希望或更有意思的方向发展。

要表现人物的悲喜交加、喜怒哀乐、滑稽幽默、愚笨可怜……全靠肢体的描绘是比较困难的，所以，我们要仔细端详人物的脸，并进行细部的表情涂画，这叫做形象记录。

应多画人物的表情，这对服装创作来说非常有帮助，甚至我想，服装设计专业应该单独设置人物表情课，以专门练习如何捕捉人物表情的各种变化。

5. 多练细节 练习是需要数量累积的。

任何技艺都需要数量的累积，画小人也一样。

只有比较熟练之后，那些理想的形象才可能比较容易被勾画出来。

在乱画过程中，虽然人物形象常常比较生动，但进一步对手脚、头脸进行仔细刻画后，就常常变得不生动或不好看了。

这里反映的是细节刻画的能力问题。

没有其他捷径可走，只有用各种你认为合适的方法，笨练、拙练、巧练、勤练，总之，往死里练，就一定能行。

我试过了，有用。

6. 乱涂瞎画与创意 应该说，几乎不存在没有目的的乱涂瞎画，正是由于某种目的或项目压力，才促使你乱涂瞎画。

而这个时候，你的思维是活跃的、自由的，所以从根本上说你也是快乐的。

创意就是一种想法，就是你怎样去理解和表现的思考过程。

这个过程不可能特别的理性，一定是挺乱的，就像做梦一样，可能有时候还缺乏逻辑性，往往天马行空、自由自在。

乱画瞎涂，其实就是把你想到的或者没有想到的“形”和“像”的感觉都“揪”出来。

创意其实就是用一种方法去寻找，而用笔画出来就是一种寻找的方法。

7. 舞蹈造型与人物服装 舞台服装设计师首先应该是一个画家，而画家就应该有能力以个性的方式来表现对象。

当然你可以有偏爱，但你应该有能力画出你所看、所想的形象，而不应限于某种固定的对象。

舞蹈造型既是人体美的雕塑，也涉及人物和服装的造型设计。

它具有一定的规律性，所以设计师需借助绘画方法完成对人物的外形和灵魂的设计。

总之，我想说的是：设计师应该是一个画家。

……

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

编辑推荐

第29届北京奥运会闭幕式表演服饰总设计师韩春启，是中国舞台服饰界的一位领军人物，曾获十几项国家和省级服饰设计大奖，尤其在大型文艺演出服饰设计领域业绩非凡、硕果累累。从事舞台服饰及舞台美术设计近30年的他，为不同风格的舞蹈舞剧、歌舞晚会、文化部春节晚会、评剧、音乐剧、旅游盛宴晚会以及中国历代服饰展演等舞台剧目做服饰设计和舞美设计。作为舞台服饰界的资深专家，他将其多年的经验和体会融入此书中，同时展现大量珍贵的服装和场景速写手稿，极具启发性和借鉴性。

<<舞蹈服装设计.场景 创意 速写>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>