

影视服装设计特性的探讨

陈晓芬

(温州职业技术学院 轻工学院, 浙江 温州 325035)

[摘要] 影视语言的表达离不开服装效果的紧密配合,服装在影视中具有举足轻重的作用。相对日常服装设计来说,影视服装的设计具有其特性。这些特性能够给从事日常服装设计的专业人员提供一些启发和帮助。

[关键词] 影视服装;设计观念;设计表达

[中图分类号] TS941.12 [文献标识码] A [文章编号] 1671-4326(2006)03-0064-03

An Exploration on the Features of Dress Design in Movies and TV Series

CHEN Xiao-fen

(Light Industry Faculty, Wenzhou Vocational & Technical College, Wenzhou, 325035, China)

Abstract: The language of movies and TV series has a close relationship with the dress the actors or actresses wear, thus, the dress plays an indispensable part in movies and TV series. Compared with the daily dress design, the dress design in movies and TV series has its own features that can give some hints to the professionals engaged in the daily dress design.

Key words: Dresses in movies and TV series; Design concept; Design expression

一、服装在影视中的作用

1、增加影视可观赏性,衬托影视的气势表达

影视语言的表达与服装一直保持着良好的互动关系,与时尚行业紧密地结合在一起,互相推进、互相影响。电影需要美感来吸引观众。如电影《茜茜公主》中的女主角在华丽宫廷轻提裙摆,轻舞飞扬营造浪漫的梦境,色彩缤纷的晚装为梦境场景添上美丽一笔,整个影片也因服装增色不少。影视中除了音乐、灯光、场景等的配合外,服装所占的分量很重,如电影《项链事件》在服饰上的支出就高达75~100万美元;电影《歌剧魅影》为了能够再现影片放映年代的奢华感觉,设计师ALEXANDRA BYRNE和工作组改制了借来的2,000件衣服,还另外为手工缝制了300件豪华戏服。由此可以看出,一部部影视片为打造视觉盛宴,在服装上的投入是很惊人的。

2、塑造明星形象,丰富影视内容

从AUDREY HEPHURN(奥黛莉·赫本)穿著国际服装设计师GIVENCHY所设计的服装,出演电影《罗马假

日》(见图1)、《FUNNY FACE》、《第凡内早餐》等经典影片,到NICOLE KIDMAN(妮可·基德曼)饰演的《红磨坊》,主角们每换一场场景必换一款服装,服装不断更换,主人公细腻心事也不断变换,一袭袭服装也将剧情推得跌宕起伏。影片中赫本优雅的气质和经典的穿着,尼可的妖艳性感的穿着塑造了截然不同的明星形象。如在电影《FUNNY FACE》中,利用茄克搭配休闲黑色和白色条形T恤,再配上传统绅士的背心,用穿着松散纽扣的衬衫来解释他们的一种豁达的想法和一种自由悠闲的生活方式。服装设计得很有情感和韵律,设计师很英明地在该电影的一个舞会场景上为舞者设计明亮的轻快的服装色彩,与女主角赫本全身黑色形成鲜明的对比,具有很强的视觉冲击力。看到影视明星,人们自然会想起他们在影片中所塑造的形象,影片中的服装造型也会随着角色塑造的成功而深入人心,征服观众,演员们因其演出角色所着之衣裳将其特色诠释的淋漓尽致。

二、影视服装设计特性

[收稿日期] 2006-06-15

[作者简介] 陈晓芬(1979—),女,浙江苍南人,温州职业技术学院轻工学院助教。

图1 《罗马假日》中的服装效果

影视语言的表达离不开服装的装配，影视服装设计与日常服装设计有所不同，有其服装设计的特殊性。

1、特殊的设计观念

在设计观念上，影视服装设计师更注重的是特定环境下的人物的形象刻画，他们在设计时要考虑剧本的时代服装特征，采用一些强调的手法，体现一种理念；而日常服装设计师注重的是服装大众化的设计，考虑的是现在服装的流行发展趋势等，以及符合现实生活的穿着打扮。影视服装设计师在设计之前要仔细地阅读剧本，斟酌每一个人物形象。如果剧本写的是一个特殊的历史年代，那么就必须要研究这个时期的服装时尚。体现历史剧本的服装一定要符合历史，并在此基础上给予强调凸现，才能增加影视的可看性和真实性。作为一个影视服装设计师要展示故事的每一个情节、每一个镜头人物、每一个地点的穿着打扮和个性，这样服装设计师在设计影视服装时就要与制作人员谈话，了解每一位演员对自己扮演角色的看法，然后再与艺术总监、设备师、灯光师及导演进行交流，理清思路，并画一些服装草图，看是否体现导演所要刻画的人物性格。如在科幻电影《第五元素》中，著名服装设计师Jean-Paul-Gaultier担任其服装设计造型师，女主角米粒·乔沃维奇扮演的女人有着满头橙色的头发，穿着白色的绷带服装，白色的上衣配上男主角一样的金黄色吊带银色裤子，充满了感性和性感的冲击，服装所呈现的感觉与科幻片的题材紧紧吻合（见图2）。此外，影视服装设计师也要考虑电影的预算和场景设置的均衡性，因为这决定了衣服投入的成本，要考虑哪些要购买，哪些要租用。影视服装设计最主要的阶段是掌握剧本，包括日期、天气状况、社会经济、人物的身份地位、他们个人独特的风格等。在这方面日常的服装设计考虑的是一年四季的更替与变化，时刻关注流行信息，结合流行趋势，推出新的

款式。日常服装的设计更多考虑的是消费者的购买力、消费者的年龄定位、职业以及穿着场合。

图2 《第五元素》中的服装效果

2、独特的设计表达

在设计表达方面，影视服装设计在制作服装时经常使用一些特定的材质来代替完成；而生活服装设计考虑的是服装材质的舒适性、环保性，更多考虑人体工程学。影视时装设计师根据个人的想象和创造力来设计服装，为达到一种视觉效果，在材质上可以使用特殊的材质，如一次性的材质使用、材料的替代品运用等。为服装具有立体感，设计师在褶皱处可以用胶纸来处理。如在电影《第五元素》中，主角盖瑞欧德曼半边光头，身上有点希特勒式的服装就运用了胶质的材料，外带反五彩光的效果，各种富有未来感的服装跃然而现，与整个故事题材相一致。影视服装大多数时候通过手工缝制而成，这与高级时装制作有很多相似之处。有时电影服装的制作造成了很大的浪费，花费几个月时间，耗资几百万的服装，只为了那几分钟的银幕光芒。日常服装是批量化生产，远没有影视服装那样复杂多变，从购买角度上说，都能够从市场上直接买到。日常服装的特点就是满足顾客的消费需求，如抗皱、环保、美化、价位合适等，并能够恰如其分地表达自己的个性。

3、特殊的设计对象

若说设计师是时尚的创造者，那么明星就是时尚的引领者，明星是设计师的特殊对象。作为受群众追捧关注的明星似乎随着热播的影视片对于服装的影响力更能带动整个服装潮流。明星需要有名的设计师为之造型，量身定制，以保永久魅力，而影视片可由服装设计师的知名度与专业度来增加看头，设计师亦可随影视片的播放而声名大涨，为此可以缔造多赢局面。如赫本和服装设计大师纪凡喜（GIVENCHY）的合作就是一个很好的例子。在电影《龙凤配》中，赫本那十八世纪风格的长裙就出自国际服装设计大师GIVENCHY之手。白色的丝绸质地黑色花卉刺绣，上面还有白色的珠子，这条被人称为撒布丽娜裙（见图3）与赫本一同永载史册，和GIVENCHY共同成为人们关注

的对象。由此人们记住了GIVENCHY时装的幽雅精髓与内涵,皇室名伶们争购他的礼服和时装。日常时装设计的对象是面向大众,而不是针对具体某一个人,采用大多数人的体形特征,找出共同的特点进行大众化设计,考虑大众的喜好,满足大众的要求。

图3 《龙配凤》中的服装效果

三、由影视服装设计带来的启发

1、转变设计观念

为普通消费者设计创造的是一个消费群。把消费群看作一个特定的人物,日常服装设计师在设计观念上要像影视服装设计师对待影视剧中主角那样对待整个消费群,将“量身定做”的精神发扬光大,注重人的生活情境,这样设计出来的服装才能真正称得上以人为本的设计。设计师也可采用影视服装中的一些稍微夸张的手法,来强调人们的视觉感受。生活是活生生的舞台,日常服装设计也应该像影视服装那样,把人放在特定的情景之下,去设想顾客的生活方式,考虑消费者的经济状况、社会地位、生活习惯等,细致地塑造消费群独有的气质和品位。服装设计除强调满足顾客理性需求的同时,更强调满足顾客的感性需求。因为随着社会的进步,在基本需求逐步得到满足的情况下,人们又有了更高层次的渴望——自我实现的渴望。

2、提取灵感

由影视的走红带来的时尚潮流,将服饰和影视紧密相连,这给服装设计人员提供了良好的学习资源、

学习环境、新的服装秀场。影视观众在光与影的变换中跟随情节的发展,在美的艺术享受中同时被影视服饰的魅力所深深吸引。影视服饰能带给人们最直观的感受,很多服装设计师也开始领悟到影视的魅力,纷纷从影视中寻找灵感,利用影视的氛围、影星的独特气质为顾客带来独特的情感体验。影视服装设计中一些设计的要素在特写镜头下更显得耐人寻味。从影视服装色彩、面料的搭配中,我们可以嗅到时尚的味道,通过借鉴学习运用于日常服装的设计中。如在观看影视片时,设计师可以拿着速写本快速画下各种亮丽的款式,捕捉那一瞬间的灵感。此外,在日常服装设计时,也要像影视中那样考虑到穿着时每个角度的美观性,从影视服装中得到灵感,提取元素,然后结合市场,运用于人们的日常服装设计中。同时,可以利用影视服装的魅力、消费者的追星热潮及赶时髦的心理,很好地指导日常服装的设计。

3、模仿

影视明星们的穿着给人们提供了时尚的参考。随着韩国电视剧《看了又看》、《人鱼小姐》等的热播,服装界便又刮起了一股“韩流”。模仿影视明星的着装打扮已经成为一种时尚。一些服装设计师抓住大众化的跟风模仿心理,及时赶制从影视片中得到的服装设计稿制成成衣,抢占市场。如人们在看过电影《花样年华》后,除了对其故事情节感动,更为其张曼玉扮演的女主角的旗袍服装所深深吸引折服,于是带动了旗袍的消费群,旗袍的生意也红火了。影视服装就这样潜移默化地影响着现实生活中的人们。

服饰加强了影视的气势,影视推动了服饰的发展。我们可以试着以影视服装为借鉴,以影视服装作为追逐时尚的风向标,从这些影视片中寻找一些服装流行的要素,如色彩的搭配、款式造型的设计、材质的运用等,进行借鉴、模仿,提高服装设计品位,使日常服装更具美感、富有特色。

[参 考 文 献]

- [1] 华梅. 秀世花火[M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2003.
 [2] KIKIYO. 《罗马假日》剧照[EB/OL]. (2004-02-10)[2006-04-15]. <http://yule.sohu.com/article219013066.shtml>.
 [3] 罗翀翀. 《第五元素》剧照[EB/OL]. (2004-06-11)[2006-04-15]. <http://gb.chinabroadcast.cn/mmsource/images/ej040611024.jpg>.
 [4] 赵毅. 奥黛丽·赫本九种时尚武器[EB/OL]. (2005-02-26)[2006-04-15]. <http://gb.chinabroadcast.cn/6851/114@461393.htm>.

[责任编辑:王宝东]