

第三章

服裝設計

在服裝儲藏室裡，一排排的戲服懸掛在衣架上，看似華麗卻無生命，因為它們只是幾塊布拼湊而成的，但是當這些服裝被穿在演員身上時，頓然間它便充滿了戲劇意義。一件Doublet只是衣服，然而哈姆雷特的Doublet已不是普通的一件衣服，而是戲服。哈姆雷特的Doublet使我們追溯到文藝復興時代莎翁筆下的人物、角色，這就是戲服的力量，它的視覺效果使演員栩栩如生的站立於舞台上。

戲服設計出自於心思細膩、具有豐富想像力的設計師。戲服設計是劇場藝術，設計理念均來自劇本。除了閱讀、分析劇本、考據收集及與導演進行理念溝通之外，設計時可考量下列幾項基本原理：

(一) 線條的表現 (Line)

線條可分直線條、粗線條、細線條、圓弧線條、轉彎線條、方向感線條等，不同的線條呈現不同的感覺。經常聽到一句話「你真是個粗線條的人」，由此可見，線條可以代表一個人的個性。反之，處事細心的

人適合細膩的線條。線條亦可詮釋劇中人物，如生性猜疑的奧賽羅、青春浪漫又血氣方剛的羅密歐、聽信甜言蜜語的李爾王。什麼樣的線條可以表現什麼樣的人物呢？細心的思量便可分曉。

(二) 形狀的表達 (Shape)

形狀可分大、小、長、寬等。「大、小」在視覺上常被形容有關體積、重量；在感覺上有可能是雄壯威武、威風凜凜或嬌小瘦弱、楚楚可憐。「長」容易令人聯想到高，「寬」則有往橫的方向發展。形狀帶來的視覺感官效果有助於角色的詮釋，如歌劇《阿依達》凱旋歸來的埃及將軍華達米斯，威風八面，身披戰勝的榮耀，但是內心卻牽掛著戀人同時也是俘虜的阿依達。因此，將軍服要有雄壯感覺，然而在服裝的某部分亦可安排一些較柔情的設計。

(三) 顏色與感覺 (Color)

顏色具有象徵意義，根據西洋的色彩定義，白色

代表純潔，常被用於新娘服；紅色則有赤辣的感覺，黑色常被用於喪禮，藍色代表憂鬱等。歌劇《卡門》裡火辣辣的卡門、《米提亞》裡愛恨交集的米提亞、《奧賽羅》裡忠貞於丈夫的苔絲達蒙娜，顏色可用來表達他們的角色與個性。用色時應謹慎細心，並且必須有選擇性的使用顏色(selective colors)，否則，太多種顏色會造成舞台上視覺凌亂，而無法抓住重點。設計之初就須考慮適度用色，並且在演出前，多數的導演、設計師及技術人員將會安排定裝彩排，顏色之使用此時可一目了然。

有時候劇情本身已設定戲服顏色，西班牙劇作家羅卡所寫的《白納德之屋》第一幕中闡述，舞台一片沉寂只有喪鐘聲陣陣傳來，接著是剛毅的母親帶領五位成熟的女兒進場，至於他們的戲服顏色可想而知。

(四) 紋路與觸感 (Texture)

紋路與觸感又是另外一項設計重點。布料本身質感差異甚多，棉料柔軟吸汗，麻料通風但稍微粗糙，絲則是光滑亮麗頗有富貴之氣；棉麻常用於僕人、奴

隸之身，絲綢、絨布常見於富豪之家。布料本身有分素面及花紋，花紋布料之形狀與線條頗具象徵意義，使用時應謹慎小心。因此，如何選擇布料的質地及花色應用於設計是一門學問。

法國劇作家莫里哀的《守財奴》中，父親教訓其兒子道：「你這一身打扮足夠我一年的花費」，可見兒子的戲服必然是華麗氣派的，又因是富家子弟，布料質感應是不差，而年代正值巴洛克時期，布料的紋路設計想必非凡。反觀父親這一邊，則是為了節省金錢，草率穿著。為此，設計師應細心巧思。

戲服設計圖不僅是溝通的工具，更是至高的藝術創作。設計師幾經思索之後，便將一些想法、理念繪製成圖稿，圖稿通常以黑白、彩色鉛筆素描、水彩…等方式繪製。設計圖稿是最簡便的溝通工具，只要導演和服裝技術人員看到圖稿，便能一目了然，所以好的繪圖技巧是必備的。然而服裝繪圖技巧則來自於人體素描訓練，繪圖技巧需要經驗的累積，並非一蹴可幾。

服裝設計圖——《三分錢歌劇》(1985)

服裝設計/傑利里希 演出單位/美國愛荷華州表演藝術中心

The Three Penny Opera

Two Prostitutes

服裝設計圖 —— 《三分錢歌劇》(1985)

服裝設計: 傑利里希 演出單位/美國愛荷華州表演藝術中心

服裝設計圖 —— 《窈窕淑女》(1968)

服裝設計/傑利里希 演出單位/美國費城音樂劇坊

在設計師巧妙的安排之下，設計圖一張張的出籠，並送至戲服製作技術人員手裡，此時技術員得花一些心思，分析裁剪問題。一位訓練有素的技術員讀圖能力極高，然而技術員的職責並非只是詮釋設計圖稿，其實本身也有一些創作及想像的空間，如適度的建議設計師有關布料材質的選擇、特殊的裁剪問題，甚至飾品選擇。優秀的技術員真是設計師的好幫手。

六〇年代正是美國百老匯音樂劇盛行之時，一位優秀的戲服設計師琴·艾卡特(Jean Ekart)，回憶中提到她的一位技術員，同時也是好友，總是那麼的善解人意，製作出一件件精緻的戲服，溝通似乎不需言語，只需圖稿。當時艾卡特必須在二十分鐘之內完成一件圖稿，而每一齣音樂劇中演員都很多，時間終究是有限的，她的技術員總是讀完草圖，利用其想像力著手製作戲服。劇場就是一個讓大家發揮想像力的地方，無論是導演、設計師或技術員。

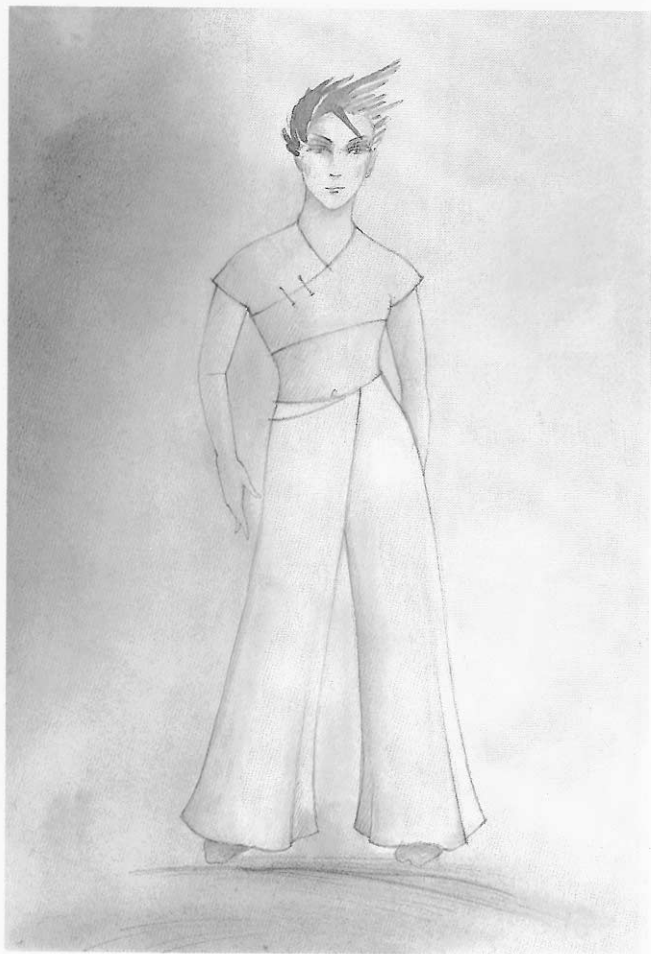

服裝設計圖——《仲夏夜之夢》

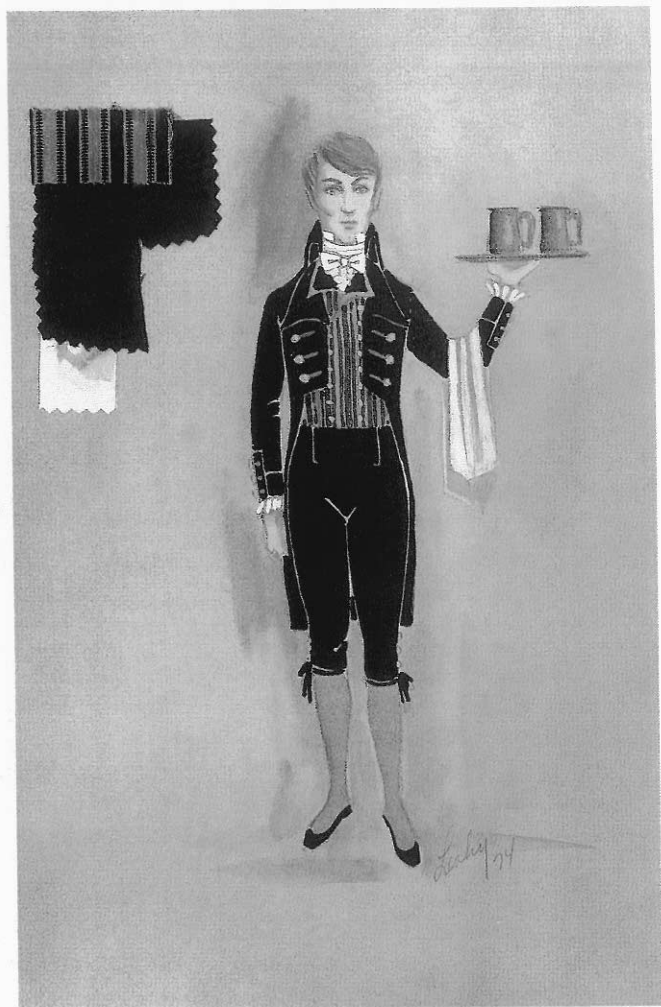
服裝設計/傑利里希 美國愛荷華州莎士比亞藝術節

服裝設計圖——《芭蕾之夜》(1996)
服裝設計/林宜毓 演出團體/蘭陽舞團

服裝設計圖——《另類舞蹈》(1999)
服裝設計/林宜毓 編舞家/曾瓊薇

服裝設計圖——《A Man With A Load Of Mischief》(1974)

服裝設計/傑利里希

服裝設計圖 —— 《A man with a load of mischief》(1974)

服裝設計 / 傑利里希

服裝設計圖——《李爾王》

服裝設計／傑利里希 美國愛荷華州莎士比亞藝術節

服裝設計圖——《李爾王》

服裝設計/傑利里希 美國愛荷華州莎士比亞藝術節

服裝設計圖——《音樂之夜》

服裝設計／傑利里希 演出單位／美國佛羅里達州表演藝術中心

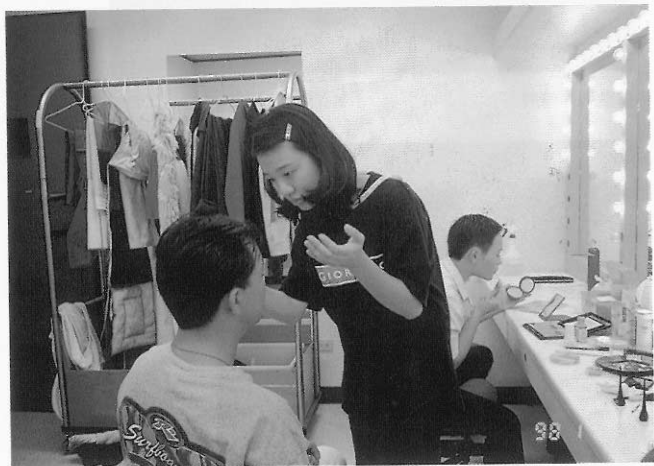

服裝製作情形

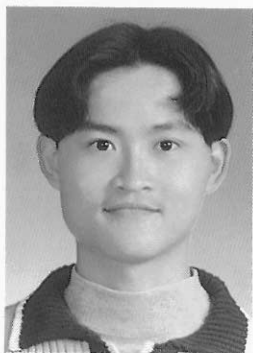
服裝製作完成

戲服製作過程包括演員量身、打版、裁剪、車縫等，之後還需試身，有些戲服需要布染，甚至噴漆，製作過程繁雜。由圖片所顯示之製作情形可見一斑。劇場藝術總是精雕細琢，巧奪天工，其創作更需群策群力，耐心與毅力是必然的。

化妝作業情形

佈景需營造一種層次感的立體空間，而戲服使演員「重生」於舞台上，接下來要談的是「光與影」的舞台魔術——燈光設計。

化妝前

化妝後

