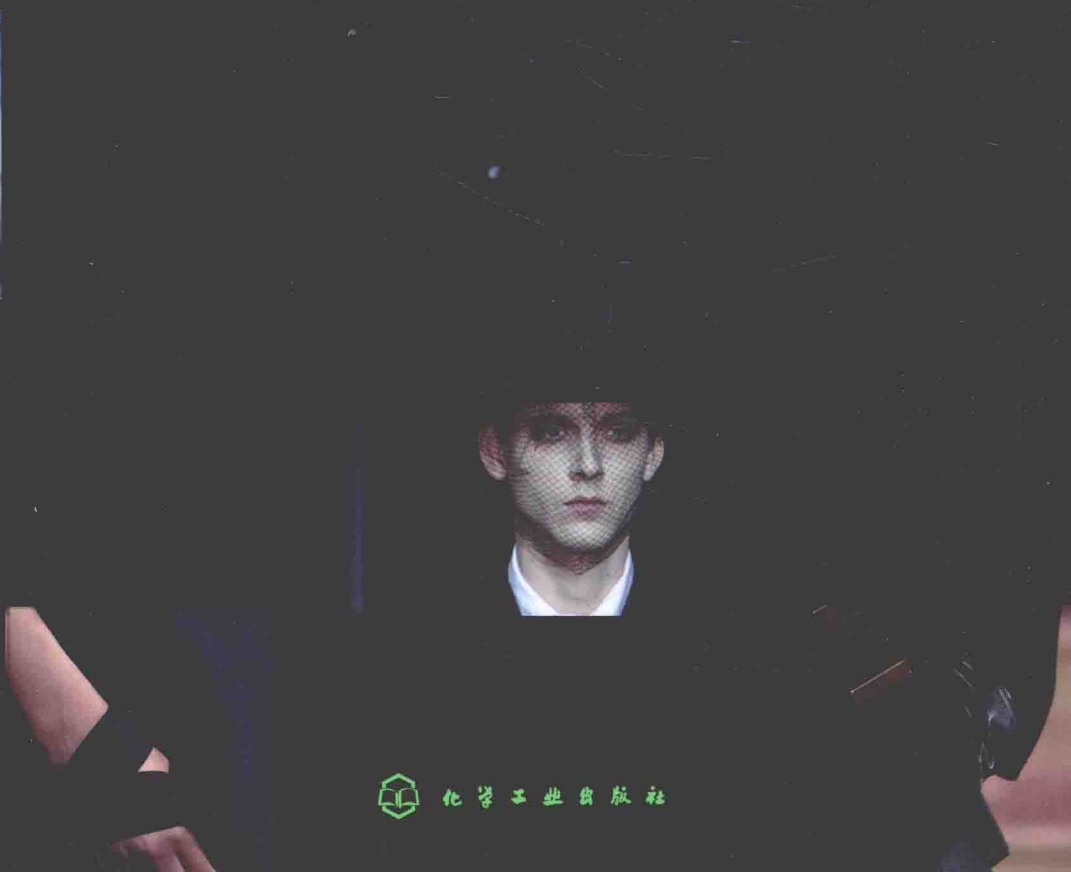

MODEL PERFORMANCE SKILLS

模特表演技巧

周晓鸣 编著

化学工业出版社

MODEL PERFORMANCE SKILLS

模特表演技巧

周晓鸣 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书全面深入地阐述了模特的表演技巧,包括不同服装风格的表演技巧、服装细节的表演技巧、服装配件的表演技巧、不同表演设计中的表演技巧、产品展示的表演技巧等。全彩精美版面设计,海量操作示范照片,理论阐述与图例技巧相结合,便于读者根据示范训练表演动作,从而提高表演技巧。本书可作为高等院校时装表演类相关专业的教材,也可供模特从业人员或爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

模特表演技巧 / 周晓鸣编著. —北京: 化学工业出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-122-25696-6

I. ①模… II. ①周… III. ①时装模特—表演艺术
IV. ①TP942. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 282412 号

责任编辑: 崔俊芳

责任校对: 边涛

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印装: 北京彩云龙印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 7 $\frac{1}{2}$ 字数 316 千字 2016 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

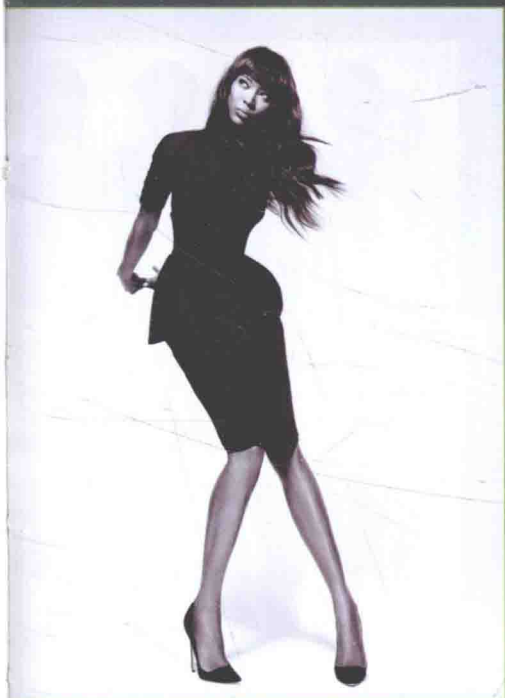
购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 59.00 元

版权所有 违者必究

Fordword

前言

第一次与模特表演真正结缘，始于1988年。

适逢校庆10周年，我有幸为之编排了一场时装表演秀，并受到了学校师生及校友们的喜爱。虽是挂着“服装表演队指导老师”的头衔完成了任务，但心里很明白，我还是个门外汉，要真正做好服装模特表演这件事似乎还有很长的路要走。

第二次与模特表演深度接触，并将之视为陪伴终生的事业。

在陆续尝试了几次服装表演编排，并获得了不少演出机会后，发现自己对模特表演充满了热情和喜爱，渴望投入更多的时

间和精力。记得是1989年，带队参加了由上海电视台举办的上海“迅达杯”时装模特大赛，这是全国范围内第一次由专业模特作为时装表演团队参加的比赛，参赛的团体包括当时家喻户晓的上海服装公司、上海丝绸公司等。那次大赛中，虽然我们的团队只获得了第四名，但也算是对自己的一个鼓励和启发。我渐渐意识到模特表演是需要一定技巧来支撑的，而如何掌握这些基本技巧是需要接受专业培训的，我愿为之努力和探索。

与模特表演为伴的第一个十年，在探索中积累。

在20世纪90年代初，我国基本没有系统的模特表演培训，模特市场主要以模特经纪公司组织各类商业、文艺演出为主。大家都是摸着石头过河，在各种实践中总结经验，自我完善。于是我非常好奇，既然国内没有系统的培训，那么在时尚产业非常发达的欧洲国家是否存在模特相关培训呢？带着对表演的疑问和追寻，我来到了巴黎。经过几番实地调研后，发现法国的高等院校也没有开设特定的专业去培养模特。法国的实际情况是，模特通常都会接受1周左右的化妆培训，但台步造型等是没有专门训练的，在表演等过程中更多地体现了模特自身的气质和风格。为什么模特经纪公司等专业组织没有开设一些专门的课程去训练模特的形体呢？究其原因可能是，在欧洲的教学体系中，芭蕾等舞蹈是必修课。从小就接受了舞蹈等艺术熏陶的模特在进入模特行业后并不需要长期的强化培训，就可以较好地表现设计师的服装等作品。但是，在我国的基础教育中，舞蹈等艺术课程并没有受到重视，我国孩子对于艺术的体验和理解相对欧洲国家的孩子会弱一些。那些希望从事模特职业的人，或许可以通过在专业院校的强化训练来增强对艺术的感知力，更好地表现服装作品。就这样，带着对本土模特培养的思考，我投身到我国高校模特教学的实践和研究中。

与模特表演为伴的第二个十年，在积累中提升。

模特是否能够把握设计师的作品尤为重要。因为对于设计师而言，模特是一个具有生命力的、灵动的衣架。设计师希望通过模特这个载体来表现作品、传达理念。当然这里的作品不局限于服装，它可以是各行各业的各种产品。设计师对模特表演的要求促使模特需要不断地提高自己的舞台表现力。那么模特又如何提高自身的表演能力呢？这就需要通过专业系统的课程来进行培训。培训的途径是什么，培训采用何种有效的方法，这些都值得探讨。模特表演培训的渠道有很多，可以去专业的培训机构，可以在

市场中自己摸爬滚打、不断成长，也可以选择进入高等院校接受系统的学习深造。2001年上海工程技术大学开设了模特专科课程，我有幸主导并参与了整个专业的申请和建设，并于2006年本科申报成功，招收了第一届本科生。在这些年的模特培养中，我发现模特从业人员非常需要一本较为全面系统的教材。

模特表演具备一定的艺术性，每个人对作品的理解也大相径庭，但是在千变万化之中总有一些规律可循。既然我无法从国外的时尚圈里找到合适的“教科书”来学习借鉴，为何不根据自己多年的实战经验，总结出一些基本的表演原理，尝试写一本比较全面系统的教科书，分享给广大模特表演的从业人员呢？

回顾30年与模特表演的同行之路，既感触亦心安。模特表演是我的毕生事业，更融入到我的生活、我的思想。这看似不经意的滋长，却也是在日复一日点点滴滴地打磨下，在此时开花结果……谨以此书献给我模特表演事业中的每一位新朋旧友。

此书最终面世离不开我的学生、我的同事、我的同行和专家们的共同努力与帮助，在此表示由衷的谢意。特别感谢参与编写此书的在校的和已经毕业的专业模特，特别感谢在校学生和教师团队的支持，尤其是杨旭东老师、姚佳慧老师对于本书做出的贡献。

本书出版由上海工程技术大学内涵建设项目资助。

受编写时间和资源的限制，此书中难免存在不足和疏漏，希望得到大家的包涵与指正。任何批评或修改意见，欢迎发至我的邮箱：13901855371@139.com。

参与本书图片拍摄的学生名单（排名不分先后）

姜靖棋 李晓冉 王奕鑫 高超 王智龙 于文龙 韩月 杨玲 朱丽华

化悦 陈钰珉 王玮玮 熊永菁 夏蕾 余琦

周晓鸣

上海工程技术大学

2015年10月

目 / 录

第一章 模特表演概论 / 001

第一节 模特表演基础知识/002

- 一、表演的概念/002
- 二、服装表演艺术与表演特点/002
- 三、中国模特表演的发展与现状/005

第二节 模特的职业要求/007

- 一、模特及其职业领域/007
- 二、模特的的主要工作/008
- 三、模特的工作要求/010

第二章 服装风格类型与模特表演技巧 / 013

第一节 服装风格与模特风格/014

- 一、服装风格概述/014
- 二、模特风格概述/015

第二节 不同类型女装的表演技巧/018

- 一、生活类服装/018
- 二、泳装/023
- 三、礼服/024

第三节 男装的表演技巧/028

- 一、眼神的处理/029
- 二、肢体动作幅度的控制/029

第三章 服装细节的表演技巧 / 031

第一节 服装设计细节的表演技巧/032

- 一、肩部造型的表演技巧/032
- 二、衣领的表演技巧/033
- 三、宽袖或夸张袖型的表演技巧/033
- 四、裤装表演与裙装表演的差异/034
- 五、拖地裙摆的表演技巧/036
- 六、巨大裙摆的表演技巧/036
- 七、窄裙的表演技巧/037
- 八、中性化设计的表演技巧/037

第二节 服装功能性细节的表演技巧/040

- 一、口袋的表演技巧/040
- 二、外套或可脱卸设计的表演技巧/041
- 三、双面穿着或一衣多穿的表演技巧/044

第四章 服饰配件的表演技巧 / 045

第一节 包袋的表演技巧/046

- 一、背包技巧/046
- 二、抓包技巧/048
- 三、挎包技巧/049
- 四、拎包技巧/050
- 五、夹包技巧/052
- 六、拉包（箱）技巧/053
- 七、以包袋为主对象的服装表演中的关键技巧/053

目 / 录

- 第二节 扇与伞的表演技巧/054
 - 一、扇子的表演技巧/054
 - 二、伞的表演技巧/057
- 第三节 其他服饰配件的表演技巧/062
 - 一、披肩、丝巾与围巾的表演技巧/062
 - 二、眼镜的表演技巧/068
 - 三、帽饰的表演技巧/070
 - 四、其他服饰道具的表演技巧/074

第五章 不同表演设计中的表演技巧

/077

- 第一节 程式化的ONE BY ONE 表演/079
 - 一、行进线路/080
 - 二、间隔距离/080
 - 三、定点造型/080
 - 四、个人与整体风格的协调/081
- 第二节 组合编排表演/081
 - 一、队形变化/083
 - 二、组合造型/083
 - 三、出场与退场/084
- 第三节 情景表演与静态表演/084
 - 一、情景表演/084
 - 二、静态表演/085
- 第四节 服装表演过程中的应急处理/088

第六章 产品展示的表演技巧 / 091

第一节 产品展示概述/092

一、产品展示的主要工作/092

二、产品展示的一般规律/093

第二节 不同产品的展示技巧/095

一、珠宝与手表的展示技巧/095

二、化妆品的展示技巧/099

三、电子产品的展示技巧/101

四、车辆的展示技巧/103

五、游艇的展示技巧/106

参考文献/110

CONTENTS

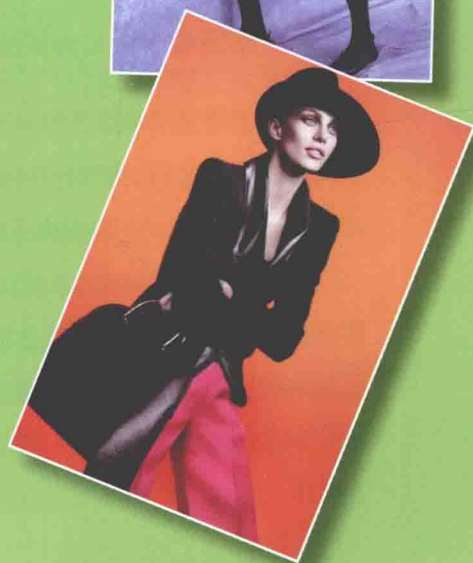
MODEL

第一章 模特表演概论

Chapter 01

主要知识点

- 服装表演和相关表演艺术之间的内在联系与相互影响。
- 中国模特表演的简要发展史。
- 模特的职业领域。
- 模特的的主要工作及其特点。
- 模特的基本工作要求。

第一节 模特表演基础知识

一、表演的概念

总体而言,表演是指演奏乐曲、上演剧本、朗诵诗词等直接或者借助技术设备以声音、表情、动作公开再现作品。表演的概念可以从以下三个基本方面来理解。

表演(Performing)在本质上主要指表演者利用技艺或专长来传达具体的事件或非具体的意象,以达到艺术或是娱乐的目的。这里所指的技艺或专长包含肢体动作、声音等,由于强调传达的动作,因此不局限于任何特定的媒介或形式。

表演(Acting)从行为来看,特指戏剧活动的一个部门或戏剧演出中的表演动作,担任表演动作的人员称为演员。

表演(Performance, Show)通常是指表演的形式,指用来表现人的主观意识的一种艺术形式,包括戏剧、舞蹈、歌唱、演奏等,都属于表演的范畴。这种艺术形式不限制发生的地点,但强调表演者与视听者之间的直接接触或互动。如果一种表演需要通过媒介连接表演者与视听者,通常不会被直接称作表演,而常在“表演”前冠以媒介名称,如影视表演、服装表演等。

二、服装表演艺术与表演特点

(一) 表演艺术

所谓表演艺术,是指通过人的演唱、演奏、人体动作和表情来塑造形象、传达情绪、情感,从而表现生活的艺术。表演艺术通常包括舞蹈、音乐、话剧、曲艺等,其代表性的门类为音乐和舞蹈,有时将杂技、相声、魔术等也划入表演艺术。

(二) 与服装表演相关的表演艺术

作为表演艺术和服装视觉艺术的结合体,服装表演有其独特的艺术表现形式,是以人为载体、以服装穿着效果为展示目的的一种舞台表演形式。关于服装表演的定义,业内有着多种解释,常用的服装表演(Fashion Show)是指由服装模特在特定场所通过走台表演而展示服装、传递服装服饰信息的活动。

从营销的角度定义,服装表演可以释义为一种利用真人模特向顾客现场展示服装的促销手段,或者是服装产品、设计师作品公布于市的一种商业途径。从艺术的角度定义,服装表演通常也可以被称为服装动态展示,是一门实用的动态人体造型艺术,在服装服饰基础上,通过与音乐、舞蹈、戏剧等其他艺术形式之间的有机集合,借助人体的体饰语言展示服装作品的设计思路与表达理念,体现服装的艺术之美。

服装表演与其他表演艺术的最大区别在于：服装表演的表演技能既为传递服饰信息服务，同时也为表达服装的艺术效果而服务，而不是以为某个故事或情节服务为主。因此，服装表演的创意和表演分寸的把握，都应以满足服装内涵为前提，都应带有明显的展示服装的意识特征。当然，在服装表演的发展进程中，包括音乐、舞蹈与戏剧等表演艺术都对服装表演产生了深远的影响。

1. 音乐与服装表演

音乐是以声音为物质媒介、以时间为存在方式并且诉诸听觉的艺术。音乐在时间中展开并完成，具有时间上的连续性和流动性。声音的非造型、非语义的性质，决定了音乐是一种抽象的非描写的艺术。音乐不能描绘、造型、叙事和写景，不能提供空间的视觉形象，也不能说明思想与概念，生活中大量的视觉形象也难以用声音再现。然而音乐却十分擅长表现人的情感、情绪状态及运动过程，是情感的艺术。受表现媒介的制约，音乐表现的情感往往是微妙、复杂而宽泛的，甚至只代表某种抽象的情绪本身。

1914年，在美国芝加哥举办的服装表演中首次出现乐队伴奏，之后的服装表演保留了与音乐同步的表演方式。在服装表演演出中，音乐通常贯穿全场，成为模特现场动作的节奏指令和表演段落转折的重要提示，更在观众与表演之间架起一座情感桥梁，将服装表演的美由浅表引入观众心灵深处。在日常训练和正式演出时，服装模特对音乐的理解应立足于两个层次，第一个层次是要研究音乐艺术效果的本质，如旋律、节奏、力度等；第二个层次是要研究音乐作品的情感和情绪的表达，理解服装表演选用音乐与服装的关系，把握服装表演的情感基调。

2. 舞蹈与服装表演

舞蹈是人体动作的艺术，通过有节奏、有组织和经过美化的流动性动作来表情达意。舞蹈表情、舞蹈动作、舞蹈构图是舞蹈艺术的三要素。舞蹈表情运用舞蹈手段表现出人的各种情感，是构成舞蹈形象的重要因素，也是观众进行欣赏、获得共鸣的桥梁。舞蹈表情不仅是指舞蹈者的面部表情，还包括了人体各部分的协调一致以及有节奏的动作、姿态和造型所传达的情感。舞蹈动作是舞蹈艺术最基本的表现手段，是经过艺术提炼、组织和美化了的富于鲜明节奏感和韵律感的人体动作，它来源于对人的各种生活或情感动作以及大自然各种运动形态的模拟，但又是对现实生活动作及大自然运动形态的提炼、凝聚与升华。舞蹈构图是舞蹈表演在一定空间与时间内，对色、形、线等各个方面关系的合理布局，包括舞蹈队形的变化形成的图案和静态造型形成的画面，对表现主题、创造意境、渲染气氛和形象塑造均具有重要意义。上述三要素不是孤立的，而是以人物内在情绪和心灵贯穿起来，构成有机的艺术整体。

舞蹈对服装表演的影响是多方面的。服装表演与舞蹈相似，同样以人体动作为主要艺术表现形式，因此，在当前服装模特的基础培养方面，通常采用舞蹈演员的训练方法对服装模特的形体进行针对性训练；舞蹈动作则对服装模特的台步技巧、T台定点造型技巧、平面镜前造型技巧等动作训练内容产生重要影响；舞蹈队形的线路变化、静态造型时形成的画面感以及舞台构图的形式美，则成为服装表演尤其是编排秀性质的服装表演中最为常见的编排借鉴手段。当然服装表演中的动作并不等同于舞蹈，两者相

比,舞蹈的形体语言更夸张、更浪漫,也更丰富,舞蹈中的动作和服装为更好地表现舞蹈的内容而服务;而服装表演中的动作则是为了表现服装,为服装服务。

3. 戏剧与服装表演

服装表演的舞台、舞美与化妆技术,脱胎于戏剧(包括话剧和戏曲),并在发展过程中受到戏剧的深远影响。1900年在法国巴黎举办的服装表演第一次使用舞台,1914年在美国芝加哥举办的服装表演中首次使用T台,1917年在美国芝加哥举办的服装表演首次采用电影画面为表演背景。当前的服装表演普遍保留舞台和背景设置,表演借助舞台完成。一是利于服装模特展示服装;二是利于观众从各个角度欣赏,体现较强的舞台性。此外,在服装模特的舞台形象塑造方面,服装表演借鉴了戏剧中的化妆与人物造型的技巧,并在发展中逐渐形成自我特点。进入21世纪后,服装表演与戏剧并肩合作,相互影响,在舞台灯光、音响技术发展,多媒体技术、LED(发光二极管)技术、3D技术应用方面取得前所未有的进步。

(三) 服装表演的特点

从最初简单的商场现场促销,到现今被世界认可成为时尚产业的重要组成部分,服装表演作为一种特殊的表演艺术形式、一种成功的商业营销模式,在发展历程中逐渐形成商业、艺术相结合的发展模式,并逐步形成以下几个显著特点。

1. 实用性

服装表演活动在艺术传播的同时,致力于打造商业品牌、加速产品流通、传递经济信息、促进生产消费、塑造组织形象,具有直接的功利性商业目的。

2. 审美性

服装模特在展示产品或塑造形象的过程中,给人带来多种“美”的体验,服装表演的载体是“服装模特”,服装模特是服装表演艺术的第一审美对象。在服装表演舞台上,形体动作是模特“语言”的核心元素,模特变幻无穷的台步、手势和造型引导受众用心去触摸艺术的灵魂。而服装表演中,服装及其服饰配件主观上直接追求的是实用性,但客观效果中它的色彩、造型等给予观众附加的审美意义,作为相对独立的审美对象改造人的形象。

3. 时尚性

服装表演通过艺术化地诠释产品,集中反映了大众的审美注意力和想象力,其展示的不仅仅是服装师的设计理念、时装潮流,更体现着时尚的现代生活方式和时代的审美趋势,是当代时尚生活的诠释者,甚至是启动者。

4. 独特性

服装表演的独特性体现在下述方面。

第一、艺术载体和表现手段的独特性。服装表演直接以人体为载体,以自身的艺术化动作为表现手段。

第二,反应生活方式的独特性。服装表演既能和舞蹈、戏剧一样直接地、动态地反映生活,又能提供形体及造型成为艺术家绘画、摄影的参考原型,间接地、静态地反映社会生活。

第三,表演形态的独特性。服装表演中服装模特以轮廓表演、情绪表演见长,主要表演形态包括不同风格的台步与造型,娴熟、自如、优美的提示性动作。

第四,称谓的独特性。模特表演的角色性比较弱,早期的服装模特曾被称为“时装演员”,现今“模特”已经作为一个独特的职业存在,一般不再以“演员”冠名。

5. 开放性

西方“外放与扩张”的文化特质与服装表演自身强调商业性的“实用性”特征决定了服装表演的“开放性”,其表演空间、艺术形态、训练体系均呈开放状态,不是单一、固定、封闭的模式,并与其他学科相互融合、交叉影响。

三、中国模特表演的发展与现状

20世纪80年代,中国发生了令世界瞩目的全面改革。西方某些商业模式和文化观念携着具有新属性的艺术特点进入中国。1979年,法国服装设计师皮尔卡丹携8名法国模特、4名日本模特在北京民族文化宫举办服装表演,使得“服装表演”这一独特的、同时融合商业和艺术特点的、以“服装”及“模特”为载体的艺术表现形式在中国得以复苏。1980年上海服装公司成立国内第一支服装表演队。1981年皮尔卡丹再次在北京举办服装表演,不同的是,参与此次表演的模特2名来自法国,其余10名均来自中国。这是新中国成立后举办的首次公开的国际服装表演,距离1930年上海美亚丝绸厂建厂10周年蔡声白先生在上海大华饭店举办的、观众多达2000余名的服装表演,时间上已经整整过去了51年。

从1980年至今,中国的服装表演和模特行业奋起直追,中国与世界的差距逐渐缩短。中国模特协会成立;以模特经纪公司为主导力量的模特中介机构日趋规范;以杜鹃、刘雯、孙菲菲等为代表的中国模特先后登上《Vogue》杂志,多名中国模特排名上升至世界前五十;上海、北京等中国时尚重地借鉴世界四大时装周经验,实现每年2次的时装周运作;时尚界知名制作公司APAX川力企划等入驻中国,一手操办策划包括Fendi长城秀(图1-1)、Hermes环球金融中心秀、Dior外滩秀(图1-2)等具有国际影响力的服装表演的经典案例。

图1-1 Fendi长城秀

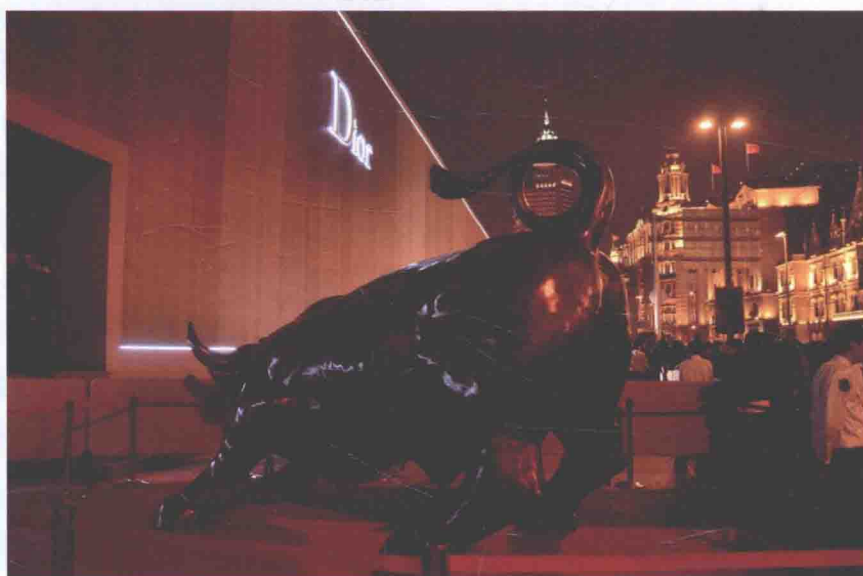

图1-2 Dior外滩秀

高等教育方面，1989年苏州丝绸工学院（现苏州大学）在全国高校中率先成立服装表演专业，之后北京服装学院、中国纺织大学（现东华大学）等相继开设同类专业。在这一教育风向标的引导下，到2015年，全国近百家高校开设服装表演相关专业。在专业设置上，37.5%以表演定义专业的学科属性，

54.1%以服装与服饰设计定义专业的学科属性,8.4%以舞蹈定义专业的学科属性,队伍壮大,影响广泛,受到社会的认可和普遍关注。分析当前各高校服装表演专业的设置情况,不难发现,目前高等教育服装表演的专业设置,逐渐由原来的服装设计类向表演类过渡,更符合模特选拔和人才培养的实际。

需要强调的是,在表述上,国内目前普遍存在“服装表演”“服装模特”和“时装表演”“时装模特”两种相近的提法,本书在写作时统一选择“模特表演”“服装模特”的称谓。

第二节 模特的职业要求

一、模特及其职业领域

(一) 模特与服装模特的定义

参考国家职业资格鉴定的定义,模特是指担任展示艺术、时尚产品、广告媒体的人员;服装模特是指从事服装服饰展演、品牌形象展示的人员。服装模特最初是为了促进服装的销售而存在。今天,作为一种可以灵活适应多数产品或服务要求的、有效的媒介,人们逐渐意识到模特能为大众展示值得羡慕的、关注的产品形象,能引起顾客的极大兴趣,为产品做更好的宣传。这一共识使得模特所涉及的职业领域在近年内得以飞速扩张。

(二) 模特的职业领域

从模特业的现状来看,目前模特可以从事的职业领域主要包括以下四个方面。

1. 时装领域

模特在正式的舞台或非正式场合,身着设计师作品或品牌服装向群体、个人展示着装。这是模特最重要的工作,也是模特的本职。

2. 平面领域

模特提供个人肖像与形体造型,供摄影师创作平面作品,该平面作品通常为报刊、杂志、产品外观包装、产品目录、企业宣传单、书籍、展会展板等所用,这些平面作品可被用来描述一个观念、一个产品或者一项服务。由于模特不以现场表演为主,所以平面领域对于模特的身高要求较为宽松。当然,平面领域对于模特的要求不仅是肖像上镜或形体线条优美,同时还会要求模特具备在镜头前的瞬间表现力,神、情、形的协调统一和形象内涵的纯真、明确,要有高度的感染力、亲和力。平面作品与摄影师、化妆师和后台制作息息相关,是模特提高业内知名度的重要途径。