

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（高职高专）

Directing and Organizing

➔ of Fashion Show

关洁 主编

服装表演

组织与编导

系统讲述服装表演组织与编导

注重基本理论知识、基本技能

图文并茂，使用性和可操作性强

能够更好地提高服装表演策划能力

 中国纺织出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)

服装表演

服装表演组织与编导

关 洁 主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,对服装表演组织与编导概述、服装表演的组织策划、服装表演艺术指导、服装表演舞台设计制作以及服装表演编导等方面做了详尽的阐述,并以图文并茂的形式对服装表演组织技能性内容进行了重点描述,且配以教学光盘,更加方便了教师教学以及学生自学。

本书注重基本理论知识、基本技能,具有较强的实用性和可操作性,可供服装院校师生及相关从业人员学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演组织与编导 / 关洁主编. —北京: 中国纺织出版社, 2008.9

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高职高专

ISBN 978 - 7 - 5064 - 5254 - 0

I. 服… II. 关… III. ①服装—模特—表演艺术—组织—高等学校: 技术学校—教材②服装—模特—表演艺术: 导演艺术—高等学校: 技术学校—教材 IV. TS942

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112461 号

策划编辑:郭慧娟 向映宏 责任编辑:宋 蕊 责任校对:寇晨晨

责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

邮购电话:010—64168110 传真:010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.25

字数:128 千字 定价:26.00 元(附赠光盘)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

出版者的话

2005年10月,国发[2005]35号文件“国务院关于大力发展职业教育的决定”中明确提出“落实科学发展观,把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点”。高等职业教育作为职业教育体系的重要组成部分,近些年发展迅速。编写出适合我国高等职业教育特点的教材,成为出版人和院校共同努力的目标。早在2004年,教育部下发教高[2004]1号文件“教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见”,明确了促进高等职业教育改革的深入开展,要坚持科学定位,以就业为导向,紧密结合地方经济和社会需求,以培养高技能人才为目标,大力推行“双证书”制度,积极开展订单式培养,建立产学研结合的长效机制。在教材建设上,提出学校要加强学生职业能力教育。教材内容要紧密结合生产实际,并注意及时跟踪先进技术的发展。调整教学内容和课程体系,把职业资格证书课程纳入教学计划之中,将证书课程考试大纲与专业教学大纲相衔接,强化学生技能训练,增强毕业生就业竞争能力。

2005年底,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。47种高职教材包括了纺织工程教材12种、轻化工程教材14种、服装设计与工程教材12种、其他9种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现职业技能培养的特点,在教材编写上重视实践和实训环节内容,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从培养学生学习兴趣和提高职业技能入手,教材内容围绕生产实际和教学需要展开,形式上力求突出重点,强调实践,附有课程设置指导,并

于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出高职教育和应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容,并通过多媒体等直观形式反映生产实际的最新进展。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点、实践内容等制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

服装表演是伴随着工业革命的推进而逐渐兴起的新的表演分支。先是为了突破橱窗限制充当活动衣架的展示,进而演化为表现服装设计师的创作意图与服饰艺术展示的表演活动,发展至今已有一百多年,并已逐渐形成一种由服装文化衍生出的特殊表演艺术行业,其专业性较强,且被社会广泛认同与接受。

现代服装表演是把时装、人体、音乐、灯光和背景等融为一体的一种形象表演艺术。人们通过视觉直接感受时装的色彩美、线条美、款式美和面料美,并在音乐、灯光和背景的配合下,欣赏模特的步态、体态、转体与造型,把握服装的流行趋势,提高人们的服饰文化水平。

我国服装表演最早出现在 20 世纪 30 年代,到 80 年代,由于改革开放的深入和人们对服装表演的不断认识,中国的服装表演才获得了飞速的发展,并在高等教育中开设了这一专业,然而目前我国服装表演教学和研究工作尚处于探索阶段。作为本书的主编,80 年代就参与服装表演的创建和教学工作,积累了丰富的教学和实践经验,曾多次主持参与大型服装表演的组织与编导工作,为架构此书奠定了良好的基础。本书系统论述了服装表演组织与编导的概念、服装表演的组织策划、服装表演的艺术指导、服装表演的舞台设计制作和服装表演编导,注重基本理论知识、基本技能和制作方法,图文并茂,具有较强的实用性和可操作性,不仅能提高读者自身的组织能力和审美意识,还可以培养其服装表演组织策划的感知力、控制力和良好的创意表现力。本书适合于大专院校服装设计与服装表演专业的学生、从事服装表演组织策划专业人员、模特经纪公司、服装设计和服装表演的专业人员和相关方面的爱好者学习、参考。

本书由中原工学院、郑州轻工业学院、华南农业大学、青岛大学、山东工艺美术学院、郑州航院信息统计职业学院、河南科技学院联合编写。其中,第一章由王婷、郁艳红、刘晓琳、刘斐元、吴则斌编写;第二

章由张轶、关洁编写；第三章由赵洁、郝丽、贾楠、孔鹏、沈汀、关洁编写；第四章、第五章由关洁编写。此外，李晓鲁、张振亚、南政、彭传华、陈晓鹏、骆卫华、吴明宇、王伟、孔鹏、鲍路为本书提供图片摄影；杨莹、张铮铮、刘扬、许燕、樊昆、张东、胡文雅、张海涛、张倩男、刘亚超、丰宁、胡丹、张寰、岳静、段文文、赖沈洁、刘小钊、李阳、杨霞、田园、孔楠、薛静、张恩义、李伟、阎盛楠、李亮、许恒、林美浩、敬雯、黄玲等同志协助拍摄了本书的图片；同时还得到了中原工学院现代教育技术中心提供的技术支持；由孔鹏制作本书的教学光盘。在编写过程中，得到了多方面人士的关心和支持，特在此表示衷心的感谢！

由于水平和能力所限，希望得到同行的指点和建议，以便不断完善。

关 洁

2008年5月于郑州

教学内容与课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课 程 内 容
第一章 (4 课时)	基础知识 (4 课时)		· 服装表演组织与编导概述
		一	服装表演组织与编导的概念
		二	服装表演的发展历程
		三	服装表演的类型
第二章 (4 课时)	策划与训练 (8 课时)		· 服装表演的组织策划
		一	成立组委会
		二	确定主题与名称
		三	目标观众
		四	确定表演时间
		五	制订经费预算
		六	确定编导和模特
		七	选择服装与饰品
		八	选择场地
		九	制订章程
		十	广告宣传
		十一	安全
第三章 (4 课时)			· 服装表演艺术指导
		一	服装表演基础
		二	服装与饰品展示
		三	模特的面部表情
		四	模特的镜头意识
		五	正确进入角色
第四章 (4 课时)	应用与实践 (14 课时)		· 服装表演舞台设计制作
		一	舞台场地布局
		二	舞台台型的确定与制作
		三	灯光的制作
		四	舞台美术制作
		五	音响制作
		六	后台制作

章/课时	课程性质/课时	节	课 程 内 容
第五章 (10 课时)	应用与实践 (14 课时)		· 服装表演编导
		一	服装表演编导的构思
		二	服装表演编排
		三	表演设计与舞台调度
		四	音乐编辑制作
		五	服装表演的风格
		六	表演前的彩排

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

目录

基础知识	1
第一章 服装表演组织与编导概述	2
第一节 服装表演组织与编导的概念	2
第二节 服装表演的发展历程	5
第三节 服装表演的类型	8
 策划与训练	 17
第二章 服装表演的组织策划	18
第一节 成立组委会	18
第二节 确定主题与名称	20
第三节 目标观众	21
第四节 确定表演时间	22
第五节 制订经费预算	24
第六节 确定编导和模特	29
第七节 选择服装与饰品	32
第八节 选择场地	33
第九节 制订章程	38
第十节 广告宣传	39
第十一节 安全	45
 第三章 服装表演艺术指导	 48
第一节 服装表演基础	48
第二节 服装与饰品展示	60
第三节 模特的面部表情	69
第四节 模特的镜头意识	72
第五节 正确进入角色	73

应用与实践	77
第四章 服装表演舞台设计制作	78
第一节 舞台场地布局	78
第二节 舞台台型的确定与制作	79
第三节 灯光的制作	83
第四节 舞台美术制作	94
第五节 音响制作	95
第六节 后台制作	96
第五章 服装表演编导	100
第一节 服装表演编导的构思	100
第二节 服装表演编排	102
第三节 表演设计与舞台调度	105
第四节 音乐编辑制作	109
第五节 服装表演的风格	111
第六节 表演前的彩排	120
附录1	127
附录2	130
主要参考文献	135

基础知识——

服装表演组织与编导概述

课题名称：服装表演组织与编导概述

课题内容：服装表演组织与编导的概念
服装表演的发展历程
服装表演的类型

课题时间：4 课时

训练目的：使学生了解服装表演的起源、发展历程以及我国服装表演与世界服装表演的近况，加深对服装表演行业的了解。掌握服装表演组织与编导的概念、掌握组织编导服装表演的分类特点和服装表演出现的形式，使学生在在今后的实践中可以迅速地针对不同需求、不同形式的服装表演进行组织与编导。

教学要求：

1. 掌握服装表演、服装表演组织与编导的概念。
2. 学生熟知服装表演的起源和服装表演的发展历程。
3. 分析我国服装表演的发展与现状。
4. 搜寻不同形式服装表演的相关资料，学生通过图片加深对不同形式服装表演的理解。

课前准备：查阅相关服装表演起源和发展历程的相关资料，搜寻不同种类、不同形式的服装表演的相关资料。

第一章

服装表演组织与编导概述

19世纪中叶,著名的服装设计师查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)以大胆的设想,敏锐的经商头脑,让自己漂亮的女店员披上他设计的披肩,向顾客展示其效果,开辟了历史上服装表演的先河。服装表演发展至今日,已成为一种专业性较强的综合性艺术形式,涉及多方面的领域,如服装艺术、模特表演艺术、舞台美术、灯光效果、背景音乐等。涉及的人员也是方方面面的,从项目发起人、新闻宣传、舞台设计到服装表演的导演、模特和保安人员等,因此,一台服装表演需要组织者与编导多方面的人员共同合作完成。

第一节 服装表演组织与编导的概念

一、服装表演的概念

服装表演是用人的形体、形象感觉去展示服装的结构及面料特点,并同时表现设计师的意图,是把时装、人体、音乐、灯光和背景等融为一体的一种形象表演艺术。首先,服装表演是一种视觉艺术。人们通过视觉直接感受时装的色彩美、线条美、款式美和面料美,并在音乐、灯光和背景的配合下,欣赏模特的步态、体态、转体与造型。其次,服装表演是一种穿着艺术。从一般意义上讲,同一套服装穿在谁身上效果最佳,是大有讲究的。对于时装发布会和其他专场表演,编导需花费大量的时间和精力对所表演的系列服装精心选择穿着效果最好的模特;对同台表演的模特之间还要反复调整,以达到各个模特的穿着之间有良好的协调效果。再次,服装表演也是表演艺术。如同其他艺术一样,服装表演艺术也是源于生活而高于生活的。它具有夸张性和强烈的感染力,把设计师用以把握流行趋势的独特构思和设计意图超前的服装样品展示给广大观众,从而产生服装美的引导作用,提高人们的服饰文化水平,使人们的穿着打扮水平在一定程度上有所提高。

二、服装表演组织

服装表演作为一门综合性的艺术形式,涉及的领域是多方面的,如服装艺术、表演艺术、舞台美术、灯光效果、背景音乐等。一台服装表演,无论是发布信息类服装表演、促销类服装表演、竞赛类服装表演还是娱乐类服装表演,都需要由多方面的人员共同合作完成,涉及方方面面的人员和工作。因此服装表演组织在整台服装表演活动中是至关重要的。在发布信息类服装表演,服装设计师在整台服装表演中涉及的工作内容较多,如每件作品的试案、修改,调配服饰品、装饰物、道具,模特的发型、妆型,整台服装表演的形式、基调、风格及特色把握等,单凭个人很难将所有事务考虑得十分周全,所以大型服装表演中,关于表演编排、灯光调整、音乐选编、前后台管理、招商宣传、舞台的设计与搭建等需要聘请编导和相关管理人员。

服装表演组织策划的工作是围绕服装创意和表演内容进行的,该工作一般会受到设计师、主办者、演出条件等因素的限制与影响。服装表演组织的内容通常包括:服装表演的主题与名称、服装表演的目的和规模、服装表演的形式和风格、服装表演的时间和地点、服装表演的经费开支、服装表演的编导、服装表演的服饰与模特、表演的宣传、表演的安全等工作内容。

三、服装表演的组织程序

服装表演作为一种特殊的表演形式,有其独立的组织程序,其组织程序主要分为:前期、中期和后期三个部分,每个部分的任务各不相同,又有一定的联系,从而构成了一个完整、严密的服装表演的组织程序。

(一)前期组织

服装表演的前期组织是在形成整台服装表演之前的对服装表演整体活动的策划构思阶段。此阶段主要是确定服装表演的主题与名称、服装表演的目的和规模、服装表演的形式和时间、服装表演的经费、服装表演的机构及服装表演编导的构思等相应的准备工作。

(二)中期组织

服装表演中期组织是在服装表演整体活动的缜密构思后,各个机构工作人员通过明细的分工与有效的协作,对服装表演整体活动进行具体实施的过程。在此阶段,各个机构间的相互沟通非常重要。此阶段的主要工作内容是进行广告宣传、撰写解说词、组织服装与饰品、挑选模特、试衣、编排顺序与舞台调度、编辑制作背景音乐、确定表演时间、选择场地、舞台设计制作、发型与

妆面设计制作等。

(三)后期组织

服装表演的后期组织是经过前期组织和中期组织后,舞台服装表演的合成、后台工作人员的安排、舞台服装表演合成后的调整的阶段,主要是服装表演的彩排和演出部分。

四、服装表演编导的概念

服装表演编导是服装表演组织过程中的一个核心角色,他是服装表演艺术主题的直接把握者,是寻找表现服装表演艺术主题灵感并将之付诸于实现的人。像所有表演艺术一样,服装表演也有相似的专业分工,但由于服装表演的特殊性,在整台服装表演活动中“编”和“导”往往融为一体,成为舞台服装表演的组织者——编导。服装表演编导是舞台服装表演的编排者、设计者和组织者。

五、服装表演编导的工作步骤

服装表演编导的工作是依据展示服装创造舞台形式美的过程。服装表演编导要根据已定的服装表演主题来做出整体构思,确定编导方案。这一过程编导需要分步实施,主要分为三个阶段。

(一)编导构思阶段

编导构思阶段是在形成一台服装表演演出之前,编导者构思、准备的过程。编导构思阶段是一种精神活动,因为此阶段主要在编导者的头脑中进行,所以又称为“案头工作”。一个好的构思,会带来一台精彩的表演,使时装、人体、音乐、灯光和背景完美结合,达到精美的视听效果。编导构思阶段的工作内容主要包括:根据已定的服装表演主题确定服装表演形式、格调,进行服装表演整体结构布局等构思方案。

(二)编导实施阶段

编导实施阶段是编导者构思的服装表演方案付诸实践的过程。编导实施阶段是进行舞台表演设计合成的阶段。主要的工作内容包括:挑选模特、分配服装与饰品、试衣;编排顺序、进行表演设计和舞台调度;对舞台美术和灯光提出要求;对舞台音响和解说词提出要求;对模特发型和化妆提出要求;指导模特表演,进行音乐、灯光、音响等综合性排练。

(三)编导完成阶段

编导完成阶段是校验编导和排练成果的阶段,这时编导的主要任务是监督演出,即要督促前后台各个部门保质保量完成交付的任务。在演出中,要及时发现问題,能较快地做出反应,随机应变,使服装表演继续下去,同时对表演的不足之处做以修补,以提高服装表演的质量。

第二节 服装表演的发展历程

服装表演的发展历程也伴随着服装表演组织与编导的发展,不同时期的服装表演都留下了那一时期服装表演组织与编导的历史痕迹,无论是模特表演风格、表演路线设计、化妆发型设计还是舞台设计、灯光效果和背景音乐。它为我们今后组织服装表演起到了借鉴作用。

一、早期的服装表演

1845年,查尔斯·弗雷德里克·沃斯在法国巴黎一家专售羊绒披巾、大衣和装饰品的商店“嘎究朗(Gagelin)”工作。他设计出一款新颖的披巾,让店里一位年轻迷人的女营业员玛丽·韦尔纳(Marie Vernet)小姐披上披巾向顾客展示平面的披巾在人体上的立体效果。这种生动新颖的展示吸引了大批顾客,结果披巾被抢购一空。随着经营规模的不断扩大,沃斯雇佣了更多年轻貌美的女士,在玛丽的带领下,不断地将新颖的服饰展示给顾客,开辟了服装表演的先河。

二、舞台服装表演

1908年,“达夫·戈登”商店在伦敦汉诺佛广场举办过一场别开生面的女士套装展示,与19世纪中叶的服装表演相比,这次表演的展示空间扩大了,并在特定的场地,辅以音乐的伴奏,模特们以一定的顺序出场进行服装表演。同年,美国费城、英国伦敦也举办了大型的服装表演,场面宏大、豪华,有大型平台,有乐队现场伴奏,由此,服装表演彻底走出了原来拥挤的店堂,宽敞、华美的舞台为服装表演提供了更多的契机。

1914年8月18日,由芝加哥服装生产商协会主办,在芝加哥举办了被称为是当时“世界上最大型的款式表演”。参加这次交易会的约有5000人,由100名女模特交替出场展示250套服装。这次的表演台非常巨大,达到70英尺×100英尺(1英尺=0.305m),并且有一直延伸到观众处的伸展台,这可以说是T型台的初次运用,它使观众能更清楚地看到服装。另外,此次模特表演的服装展示速度很慢,每

个模特约用80s时间走到前台。这次表演还被拍成了电影,使得全美的服装商们都能在当地的剧院里观看这场美妙的表演。

三、服装表演的繁荣

服装表演在20世纪的上半叶开始繁荣起来。促使模特职业有了文化品位,并使之登上大雅之堂的人是20世纪二三十年代法国的著名设计师让·帕图(Jean Patou),他以对休闲装的贡献和作为加布里埃勒·夏奈尔(Gabrielle Chanel)的竞争对手而知名。他雇用了一些有教养、聪明、有魅力的女孩子在巴黎的服装沙龙里进行表演,被具有宫廷文化传统、以典雅为宗旨的法国社会所接受了。最具有划时代意义的事发生在1926年,让·帕图从美国带回了6个姑娘,让她们与法国的模特同台演出,这些北美女性没有家园意识和传统重负,不但天生丽质,而且动作自由奔放,大方洒脱,充满活力,代表着新时代都市青年文化的风格。

这一时期服装表演的形式一直是采用走台表演的方式,其制作水平在这一时期随着技术的提高而不断提高,许多服装表演开始在舞台布置、灯光、音乐和漂亮模特等方面与百老汇的音乐剧展开竞争。服装表演的这种基本形式一直延续到60年代。

进入20世纪下半叶,由于人们生活方式的变化和各种文化思潮的出现,使服装表演具有了鲜明的时代特征。服装表演用戏剧性和场景性诠释某种特定的文化表征,模特开始用舞蹈和运动代替了传统的行走;音乐作为一项重要表现因素贯穿全场;整个演出过程取消了以往流行的评论和解说,使演出与观众形成一种“离间效果”的体验感。英国设计师玛丽·匡特(Mary Quant)走在时代变化的前沿。匡特的舞台设计、新道具的运用、舞蹈的编排使服装表演更有活力。当代的爵士乐被录下来用于模特走台,一场表演展示40套服装,表演14min。在一个找猎场景中,模特带了一套装备;穿了一件诺福克(Norfolk)夹克和一条灯笼裤,带了一支枪,挑着一支死雉。穿着晚礼服的模特则端着大大的香槟酒杯,完全没有评论解说。这个时期的标志是服装解说从新闻服装表演和贸易服装表演中消失。

70年代的朋克风带动一批野性十足甚至带些邪恶表情的模特出现在各大杂志的封面上。她们有着雪白的脸、漂白染色的头发和夸张的黑眼睛。同时,室外生活和运动的风行使那些皮肤晒得黝黑、金发和健康的女郎也出尽风头。伊曼(Iman)是这时期模特界历史上的一大突破。来自索马里的伊曼是首位加入“超模”行列的黑美人,当年她凭《Vogue》杂志上一辑原野照片让整个时装界惊叹为天人,并为日后有色人种进军素来被白人垄断的T型台铺平了道路。直至80年代中叶,伊曼随着一群新进模特的加入而徐徐淡出。

80年代经济复苏,人们开始喜欢刻意装扮。由此诞生了一批炙手可热的超级