

服装表演专业指定用书
服装高等教育“十二五”部委级规划教材
中国服装设计师协会职业时装模特委员会推荐教材

主 编 王小群 李 刚

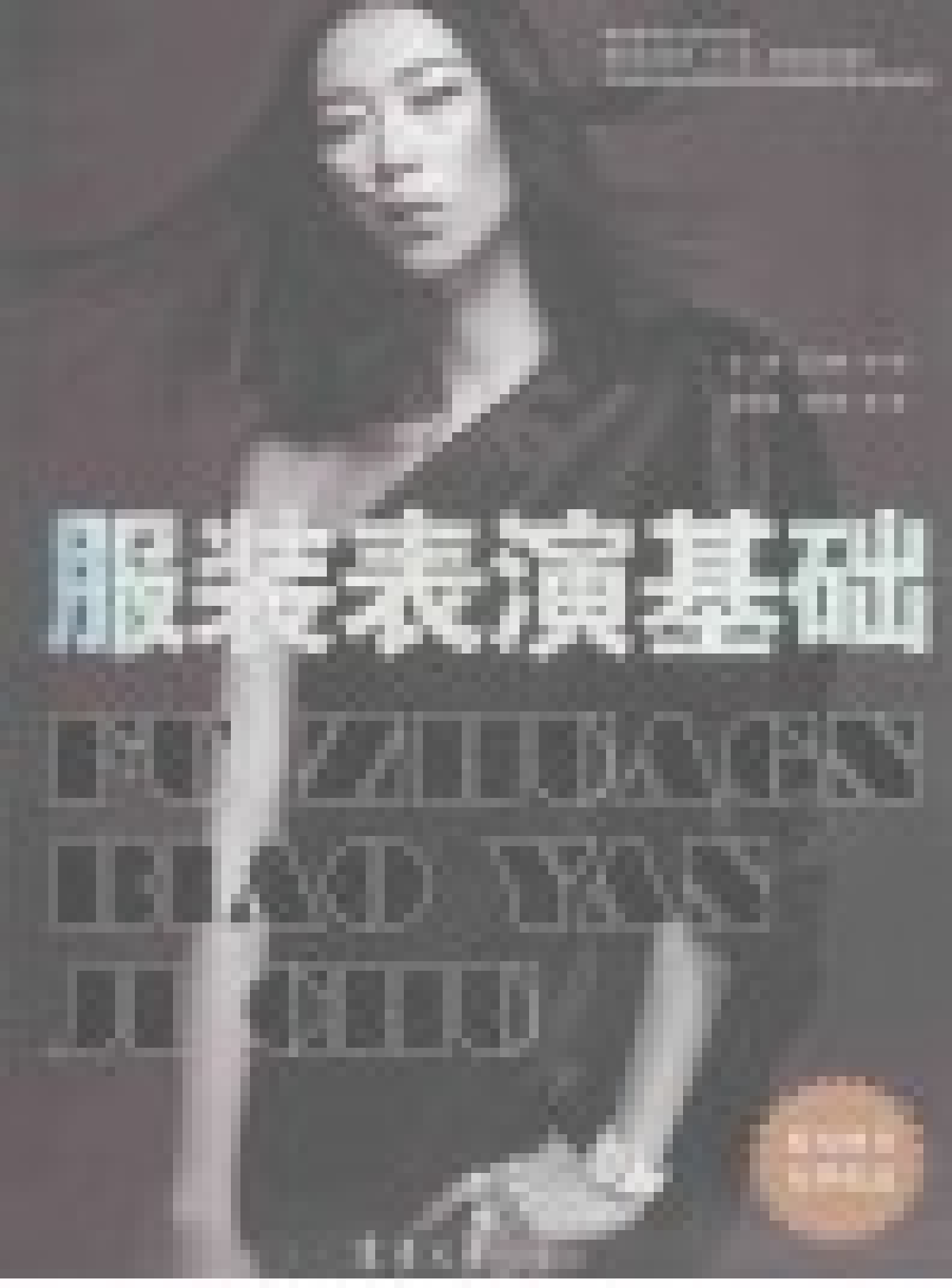
副主编 徐幸芝 陈 思

服装表演基础

FU ZHUANG
BIAO YAN
JI CHU

尚实图书
东华出品

东华大学 出版社

服装表演基础

■ 服装表演概述 ■ 服装表演的基本知识 ■ 服装表演的基本技能

■ 服装表演的基本礼仪 ■ 服装表演的基本造型 ■ 服装表演的基本动作

■ 服装表演的基本步伐 ■ 服装表演的基本队形 ■ 服装表演的基本道具

服装表演专业指定用书

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

中国服装设计师协会职业时装模特委员会推荐教材

服装表演基础

FU ZHUANG
BIAO YAN
JI CHU

主 编：王小群 东华大学
李 刚

副 主 编：徐幸芝 东华大学

陈 思 天津工业大学

参编人员：於 凌 江南大学

沈 汀 山东工艺美术学院

侯珊珊 太原工业大学

东华大学出版社

内容简介

本书以服装表演专业的基本理论为基础,收集和吸收了大量国内外相关资料,构建了服装表演专业科学、规范的教学体系。本书共分为七大部分,系统地介绍了服装表演和服装模特的概念;服装表演的种类和形式;服装模特的形体和表演训练;服装表演的化妆和发型以及服装表演的策划和组织,重点拓展了服装表演的传播与推广理论。本教材结合了全国部分高校服装表演专业教师积累多年的教学与实践经验,用通俗的语言将服装表演基础的基本理论、训练方法与内容,以及相关的基础性知识表述清楚,具有一定的权威性、引领性和规范性。

本书适合于本科、高职高专服装表演及相关专业师生使用,也可供从事服装表演策划和编导工作的社会人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演基础 / 王小群, 李刚主编; 徐幸芝, 陈思编著.

--上海: 东华大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5669-0283-2

I. ①服… II. ①王… ②李… ③徐… ④陈…

III. ①服装表演-高等学校-教材 IV. ①TS942

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第114322号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 悦天书籍装帧 封面设计: 薛小博

服装表演基础

主编: 王小群 李刚

副主编: 徐幸芝 陈思

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.5

字数: 356千字

版次: 2013年9月第1版

印次: 2013年9月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0283-2/J·142

定价: 59.80元

前言

Preface

我国高校服装表演专业的设立发轫于上世纪90年代初。进入21世纪以来,随着我国服装产业的迅猛发展,服装表演专业已成为适应市场需求和学生欢迎的专业之一。然而,由于服装表演是改革开放以后由国外引入我国的新兴专业,虽然经过二十多年的实践,形成了一定的教材基础和教学理论,但从总体上来看,教材的系统性、专业性、完整性还有待提高。

为了改变这一局面,全国纺织服装教育学会把高等学校服装表演系列教材列为纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材,以期在以往分散的、局部的教材基础上,形成一套在高等学校普遍适用的具有权威性、引领性和规范性的专业教材。作为服装表演教学主体课程的《服装表演基础》是这套系列教材的第一本。参与这本教材编写的人员均来自高校服装表演基础教学的第一线,他们有着丰富的训练经验和开阔的教学视野。编者力求用通俗的语言将服装表演基础的基本理论、训练方法与内容,以及相关的基础性知识表述清楚,使教师能够在教材的指导下因材施教,培养出技艺完美的服装表演人才。

《服装表演基础》共分七章。第一章服装模特与服装表演由徐幸芝、管丽芳编写;第二章服装表演的种类和形式由沈汀编写;第三章服装表演的训练由王小群编写;第四章服装表演的场地由凌编写;第五章服装表演的化妆与发型由陈思编写;第六章服装表演的道具与饰品由陈思编写;第七章服装表演的策划与组织由侯珊珊、徐幸芝编写。整本书的策划和统筹均由著名作家李刚先生担纲;本书第三章服装表演的训练照片均由东华大学视觉传达系讲师黄晓昭拍摄。由于时间和能力所限,本教材一定存在一些不尽人意的地方,望大家批评指正。

目 录

Contents

第一章 服装模特与服装表演

第一节 服装表演的起源与发展	8
一、时装玩偶和玩偶时装表演	8
二、真人时装表演	8
三、服装表演的繁荣期	9
四、我国服装表演的发展	10
第二节 服装表演的作用	11
一、促销服装产品的重要手段	11
二、传达服装信息与引导服饰潮流的重要途径	12
三、树立品牌和设计师形象的重要平台	13
第三节 服装模特的分类及其要求	14
一、走台模特	14
二、摄影模特	15
三、试衣模特	16
四、企业形象模特	17
第四节 服装模特的基本条件	18
一、形象要求	18
二、气质要求	20
三、文化基础	21
四、表演技巧	22
第五节 服装模特的管理方式	24
一、团队制	24
二、代理制	24
三、个体	26

第二章 服装表演的种类和形式

第一节 服装表演的种类	28
一、促销类服装表演	28
二、发布信息类服装表演	31
三、竞赛类服装表演	32
四、娱乐类服装表演	34
第二节 服装表演的形式	34
一、程式化表演	35
二、戏剧化表演	36
三、探索式表演	37
四、街头式表演	38
五、主题型表演	39
六、简易型表演	40

第三章 服装表演的训练

第一节 形体训练	42
一、部位塑形训练	42
二、基本姿态训练	48
三、辅助与针对性训练	50
第二节 台步基础训练	52
一、踮脚走步训练	52
二、平脚走步训练	53
三、提胯划圈起步训练	54
四、直线走步训练	55
五、交叉走步训练	55
六、着鞋适应训练	55

目 录

Contents

七、行走中的手臂摆动	56
八、行走中的身体要求	57
第三节 肢体平衡与舞台走线训练	58
一、肢体平衡训练	58
二、舞台走线训练	59
第四节 转身与造型训练	64
一、转身技巧	64
二、造型练习	67
第五节 运用服装和饰物的训练	69
一、服装的基本运用	69
二、饰物的合理运用	73
第四章 服装表演的场地	
第一节 选择地点	80
一、室内	80
二、室外	85
第二节 台型确定	87
一、T型台	87
二、I型台	87
三、Y型台、U型台	88
四、X型台	88
五、H型台	89
六、Z型台	89
第三节 灯光与灯具	90
一、服装表演的灯光布局	90
二、服装表演的灯光作用	91
三、服装表演的灯光运用	93

第四节 舞台与背景	94
一、舞台和伸展台	94
二、背景	96
第五节 音乐与音响	98
一、音乐的选择	98
二、音响效果的实况	100
第六节 后台的设置与管理	102
一、后台的设置	102
二、后台的管理	103

第五章 服装表演的化妆与发型

第一节 时尚对服装表演形象造型的影响	106
一、时尚的多元影响	106
二、时尚造型推动服装表演时尚化	107
第二节 化妆须和服装表演主题相协调	108
一、职业类服装的妆型	108
二、休闲类服装的妆型	111
三、礼服类服装的妆型	113
四、美容流行信息	115
第三节 服装表演的发型设计	119
一、发型要弥补脸型不足	120
二、秀场中几种常用的时尚发型	120
第四节 演出前化妆效果的检查	123
一、检查的步骤	123
二、补妆的方法	126
第五节 模特的护肤与保养	127
一、重点在卸妆	127

二、日常护肤	128	第三节 制定预算	155
三、合理摄取营养	133	一、演出经费预算	155
第六章 服装表演的道具与饰品		二、演出经费的筹备	160
第一节 道具与饰品的作用	136	三、演出经费的实施	161
一、烘托气氛	136	第四节 编导与模特	162
二、设置情景	140	一、确定编导	162
三、表现细节	141	二、选择服装	170
第二节 道具与饰品的种类	142	三、挑选模特	172
一、包	142	四、投入排练	179
二、伞	143	五、演出制作	197
三、扇子	143	第五节 工作人员安排	208
四、围巾	144	一、舞台监督	208
五、眼镜	144	二、催场员	209
六、其他饰品	145	三、检查员	209
七、体育用品	145	四、化妆师与发型师	209
第七章 服装表演的策划与组织		五、风格师	210
第一节 策划与组织	148	六、穿衣工	210
一、服装表演策划	148	七、熨衣工与修补工	211
二、服装表演组织	149	八、保安人员	211
三、服装表演策划与服装表演组织的关系	151	九、服务人员	211
第二节 确定主题	151	十、新闻发布人员	212
一、服装表演主题的概念	152	第六节 相关活动安排	212
二、服装表演主题的选择及命名	152	一、安排席位	212
		二、票务操作	213
		三、新闻发布	213
		四、酒会	214

服装表演专业指定用书

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

中国服装设计师协会职业时装模特委员会推荐教材

服装表演基础

FU ZHUANG
BIAO YAN
JI CHU

主 编：王小群 东华大学
李 刚

副 主 编：徐幸芝 东华大学

陈 思 天津工业大学

参编人员：於 凌 江南大学

沈 汀 山东工艺美术学院

侯珊珊 太原工业大学

东华大学出版社

内容简介

本书以服装表演专业的基本理论为基础,收集和吸收了大量国内外相关资料,构建了服装表演专业科学、规范的教学体系。本书共分为七大部分,系统地介绍了服装表演和服装模特的概念;服装表演的种类和形式;服装模特的形体和表演训练;服装表演的化妆和发型以及服装表演的策划和组织,重点拓展了服装表演的传播与推广理论。本教材结合了全国部分高校服装表演专业教师积累多年的教学与实践经验,用通俗的语言将服装表演基础的基本理论、训练方法与内容,以及相关的基础性知识表述清楚,具有一定的权威性、引领性和规范性。

本书适合于本科、高职高专服装表演及相关专业师生使用,也可供从事服装表演策划和编导工作的社会人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演基础 / 王小群, 李刚主编; 徐幸芝, 陈思编著.

--上海: 东华大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5669-0283-2

I. ①服… II. ①王… ②李… ③徐… ④陈…

III. ①服装表演-高等学校-教材 IV. ①TS942

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第114322号

责任编辑: 马文娟

版式设计: 悦天书籍装帧 封面设计: 薛小博

服装表演基础

主编: 王小群 李刚

副主编: 徐幸芝 陈思

出版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.5

字数: 356千字

版次: 2013年9月第1版

印次: 2013年9月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0283-2/J·142

定价: 59.80元

前言

Preface

我国高校服装表演专业的设立发轫于上世纪90年代初。进入21世纪以来,随着我国服装产业的迅猛发展,服装表演专业已成为适应市场需求和学生欢迎的专业之一。然而,由于服装表演是改革开放以后由国外引入我国的新兴专业,虽然经过二十多年的实践,形成了一定的教材基础和教学理论,但从总体上来看,教材的系统性、专业性、完整性还有待提高。

为了改变这一局面,全国纺织服装教育学会把高等学校服装表演系列教材列为纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材,以期在以往分散的、局部的教材基础上,形成一套在高等学校普遍适用的具有权威性、引领性和规范性的专业教材。作为服装表演教学主体课程的《服装表演基础》是这套系列教材的第一本。参与这本教材编写的人员均来自高校服装表演基础教学的第一线,他们有着丰富的训练经验和开阔的教学视野。编者力求用通俗的语言将服装表演基础的基本理论、训练方法与内容,以及相关的基础性知识表述清楚,使教师能够在教材的指导下因材施教,培养出技艺完美的服装表演人才。

《服装表演基础》共分七章。第一章服装模特与服装表演由徐幸芝、管丽芳编写;第二章服装表演的种类和形式由沈汀编写;第三章服装表演的训练由王小群编写;第四章服装表演的场地由凌编写;第五章服装表演的化妆与发型由陈思编写;第六章服装表演的道具与饰品由陈思编写;第七章服装表演的策划与组织由侯珊珊、徐幸芝编写。整本书的策划和统筹均由著名作家李刚先生担纲;本书第三章服装表演的训练照片均由东华大学视觉传达系讲师黄晓昭拍摄。由于时间和能力所限,本教材一定存在一些不尽人意的地方,望大家批评指正。

目 录

Contents

第一章 服装模特与服装表演

第一节 服装表演的起源与发展	8
一、时装玩偶和玩偶时装表演	8
二、真人时装表演	8
三、服装表演的繁荣期	9
四、我国服装表演的发展	10
第二节 服装表演的作用	11
一、促销服装产品的重要手段	11
二、传达服装信息与引导服饰潮流的重要途径	12
三、树立品牌和设计师形象的重要平台	13
第三节 服装模特的分类及其要求	14
一、走台模特	14
二、摄影模特	15
三、试衣模特	16
四、企业形象模特	17
第四节 服装模特的基本条件	18
一、形象要求	18
二、气质要求	20
三、文化基础	21
四、表演技巧	22
第五节 服装模特的管理方式	24
一、团队制	24
二、代理制	24
三、个体	26

第二章 服装表演的种类和形式

第一节 服装表演的种类	28
一、促销类服装表演	28
二、发布信息类服装表演	31
三、竞赛类服装表演	32
四、娱乐类服装表演	34
第二节 服装表演的形式	34
一、程式化表演	35
二、戏剧化表演	36
三、探索式表演	37
四、街头式表演	38
五、主题型表演	39
六、简易型表演	40

第三章 服装表演的训练

第一节 形体训练	42
一、部位塑形训练	42
二、基本姿态训练	48
三、辅助与针对性训练	50
第二节 台步基础训练	52
一、踮脚走步训练	52
二、平脚走步训练	53
三、提胯划圈起步训练	54
四、直线走步训练	55
五、交叉走步训练	55
六、着鞋适应训练	55

目 录

Contents

七、行走中的手臂摆动	56
八、行走中的身体要求	57
第三节 肢体平衡与舞台走线训练	58
一、肢体平衡训练	58
二、舞台走线训练	59
第四节 转身与造型训练	64
一、转身技巧	64
二、造型练习	67
第五节 运用服装和饰物的训练	69
一、服装的基本运用	69
二、饰物的合理运用	73

第四章 服装表演的场地

第一节 选择地点	80
一、室内	80
二、室外	85
第二节 台型确定	87
一、T型台	87
二、I型台	87
三、Y型台、U型台	88
四、X型台	88
五、H型台	89
六、Z型台	89
第三节 灯光与灯具	90
一、服装表演的灯光布局	90
二、服装表演的灯光作用	91
三、服装表演的灯光运用	93

第四节 舞台与背景	94
一、舞台和伸展台	94
二、背景	96
第五节 音乐与音响	98
一、音乐的选择	98
二、音响效果的实况	100
第六节 后台的设置与管理	102
一、后台的设置	102
二、后台的管理	103

第五章 服装表演的化妆与发型

第一节 时尚对服装表演形象造型的影响	106
一、时尚的多元影响	106
二、时尚造型推动服装表演时尚化	107
第二节 化妆须和服装表演主题相协调	108
一、职业类服装的妆型	108
二、休闲类服装的妆型	111
三、礼服类服装的妆型	113
四、美容流行信息	115
第三节 服装表演的发型设计	119
一、发型要弥补脸型不足	120
二、秀场中几种常用的时尚发型	120
第四节 演出前化妆效果的检查	123
一、检查的步骤	123
二、补妆的方法	126
第五节 模特的护肤与保养	127
一、重点在卸妆	127

二、日常护肤	128
三、合理摄取营养	133

第六章 服装表演的道具与饰品

第一节 道具与饰品的作用	136
一、烘托气氛	136
二、设置情景	140
三、表现细节	141
第二节 道具与饰品的种类	142
一、包	142
二、伞	143
三、扇子	143
四、围巾	144
五、眼镜	144
六、其他饰品	145
七、体育用品	145

第七章 服装表演的策划与组织

第一节 策划与组织	148
一、服装表演策划	148
二、服装表演组织	149
三、服装表演策划与服装表演组织的关系	151
第二节 确定主题	151
一、服装表演主题的概念	152
二、服装表演主题的选择及命名	152

第三节 制定预算	155
一、演出经费预算	155
二、演出经费的筹备	160
三、演出经费的实施	161

第四节 编导与模特	162
一、确定编导	162
二、选择服装	170
三、挑选模特	172
四、投入排练	179
五、演出制作	197

第五节 工作人员安排	208
一、舞台监督	208
二、催场员	209
三、检查员	209
四、化妆师与发型师	209
五、风格师	210
六、穿衣工	210
七、熨衣工与修补工	211
八、保安人员	211
九、服务人员	211
十、新闻发布人员	212

第六节 相关活动安排	212
一、安排席位	212
二、票务操作	213
三、新闻发布	213
四、酒会	214

第一章 服装模特与服装表演

模特，英文为“model”原指用来展示服装的人形木头或塑料器具。现指在体型、相貌、气质、文化基础、职业感觉、展示能力等方面具有一定条件，并对服装设计、制作与面料、配件以及音乐、舞台灯光等具有一定领悟能力的人，一般身材高挑。

服装是为人服务的，无论多么漂亮的服饰，如果离开了人的穿着使用，它的美是静止的、片面的。只有当服饰和人体美相结合，才能使原本无生命的服饰变得生机勃勃。服装模特就是让服装富有生命力的载体，她通过在舞台上的各种肢体造型和丰富的表情为不同类型的表演创造形象。这个形象是神、形、情相互结合的产物，是服装模特独有的，也是其他艺术无法替代的。西方最早用真人作服装模特至今不过150多年，而我国也是从20世纪30年代才开始的，虽然时间不长但却为社会广泛接受。服装模特伴随着服装业的发展，已形成了属于自己的行业。

本章重点

1. 服装表演的作用。
2. 服装模特的种类及其要求。
3. 服装模特的基本条件。
4. 服装模特的代理制管理。

第一节 服装表演的起源与发展

现代服装表演起源于19世纪末，至20世纪60年代服装表演得到了全世界的广泛认同，这期间服装表演走过了艰难的发展历程。

一、“时装玩偶”和玩偶时装表演

早在14世纪末，由于当时的法国经济相当繁荣，王室成员和富人聚敛了相当多的财富，所以宫廷的贵妇和民间的妇女十分追求服饰的华丽。14世纪下半叶英法战争结束后，法国国王查理六世的妻子发明了一种“玩偶”，它是用木材和粘土制成的、和真人同样大小的人体模型。王后为它穿上华丽的宫廷服装，打扮得既时髦又漂亮，把它作为礼物送给英国国王查理一世的妻子安妮王后。在当时，这种玩偶被称为“时装玩偶”，它与今天我们用来陈列服装的人体模型很相似，在功能上也是为了展示新款时装，它是具有生命的时装模特的雏形。在之后的日子里，一个宫廷向另一个宫廷赠送这种玩偶，渐渐成了礼仪和风俗，并被人们当作一种表示善意的礼物，称为“玩偶模特儿”（Model Doll）。用玩偶模特儿来交流时装信息在欧洲很快流行起来。

1896年，英国伦敦举办了首次玩偶时装表演。同年3月，著名的《VOGUE》杂志在纽约举办了为期三天的玩偶时装表演。这是一场义演，在时装表演史上被称为“Model Doll Show”。这种玩偶时装表演可以被认为是现代时装表演的起源。

二、真人时装表演

1858年，著名法国高级时装创始人查理·沃斯（Charles Frederick Worth）为推销服装创造了一种新颖的促销方法，他让自己时装店的女店员韦尔纳小姐披上羊绒披肩，向顾客展示平面的披巾在人体上的立体效果，结果取得很大的成功，披巾销量非常好，这就是世界上第一个真人时装模特儿。后来查理·沃斯在巴黎开了第一家真正的高级女装店，开始用真人时装模特儿展示他设计的作品，这可以算是真人时装表演的开始。

真正意义上的时装表演发生在19世纪末的美国费城，这次演出由英国伦敦的“杰伊斯大商店”组织，场面大而豪华。1914年，芝加哥服装业制造协会主办了一场由100多名模特参加的演出，表演了250套衣服，共举行了9场，观众达5000多人。同时，这次表演被拍成电影在全国上映，现在大家经常见到的“T”型台也是在这次表演中首次被运用。这次表演，在当时是了不起的创举，也奠定了服装表演的基本模式。

三、服装表演的繁荣期

服装表演在20世纪的上半叶开始繁荣起来。这期间出现了一些专事服装表演制作的职业制作人和模特代理公司。其中纽约的埃莉诺·汉伯特（Eleanor Lambert）首创了一年一度的“COTY全美时装评论家奖”，并和杰出的时装编导赫斯托·加巴（Hester Gaba）合作，制作了许多脍炙人口的著名服装表演。1946年，纽约诞生了世界上第一家模特儿经纪公司——福特（FORD）模特儿代理公司。“评论形式和代理制”的出现，对整个时装表演业和模特业的发展起到了极为重要的推动作用。

进入了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，使得时装表演呈现出鲜明的时代特征。1969年，世界上最大的模特儿代理公司——ELITE成立，推动了超级名模的诞生。这一时期，世界上第一个超级名模在法国诞生，她的名字叫崔姬（Twiggy）（图1-1）。她那男孩子般的外貌、迷你式裙装、短发和三道眼线（强调大眼睛的妆容）风靡一时，称为一种“崔姬风貌（Twiggy Look）”；到了80年代，又诞生了一批炙手可热的超级名模，她们的名声、地位和收入直逼好莱坞大牌影星，典型代表有：辛迪·克劳馥（Cindy Crawford），克劳迪娅·希弗（Claudia Schiffer）、琳达·埃万杰利斯塔（Linda Evangelista）、娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell），她们的地位上升到了前所未有的地步；进入90年代，返璞归真的审美时尚卷土重来，时装模特儿新星凯特·莫丝（Kate Moss）

图1-1 超模崔姬

图1-2 超模凯特·莫丝