

“十二五”职业教育国家级规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

THE FASHION SHOW
ORGANIZING AND DIRECTING

服装表演 组织与编导

(第2版)

关 洁 等编著

中国纺织出版社

附赠教学光盘

“十二五”职业教育国家级规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

服装表演组织与编导

(第2版)

关洁 等编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是“十二五”职业教育国家级规划教材。教材对服装表演组织与编导的概念、服装表演的组织策划、服装表演艺术指导、服装表演场地的设计与制作和服装表演编导等方面作了详尽的阐述,并以图文并茂的形式对服装表演的技能性内容进行了重点描述,且配以教学光盘。本教材注重基本理论知识、基本技能和制作方法,具有较强的使用性和可操作性。

本书可作为大专中职业院校服装设计与服装表演专业的教材,同时可供从事服装设计、表演、组织与策划的专业人员,模特经纪公司以及服装表演爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演组织与编导/关洁等编著. —2版. —北京:中国纺织出版社, 2015.3

“十二五”职业教育国家级规划教材

ISBN 978-7-5180-1289-3

I. ①服… II. ①关… III. ①服装表演—组织—高等教育—教材 ②服装表演—导演艺术—高等职业教育—教材
IV. ①TS942

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第292636号

策划编辑: 向映宏 王 璐 责任编辑: 王 璐 责任校对: 楼旭红
责任设计: 何 建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京睿特印刷厂印刷 各地新华书店经销

2008年9月第1版 2015年3月第2版第2次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10

字数: 152千字 定价: 38.00元(附光盘1张)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

出版者的话

百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，与时俱进，编写出高质量的教材，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。2012年12月，教育部颁发了教职成司函[2012]237号文件《关于开展“十二五”职业教育国家规划教材选题立项工作的通知》（以下简称《通知》），明确指出我国“十二五”职业教育教材立项要体现锤炼精品，突出重点，强化衔接，产教结合，体现标准和创新形式的原则。《通知》指出全国职业教育教材审定委员会负责教材审定，审定通过并经教育部审核批准的立项教材，作为“十二五”职业教育国家规划教材发布。

2014年6月，根据《教育部关于“十二五”职业教育教材建设的若干意见》（教职成[2012]9号）和《关于开展“十二五”职业教育国家规划教材选题立项工作的通知》（教职成司函[2012]237号）要求，经出版单位申报，专家会议评审立项，组织编写（修订）和专家会议审定，全国共有4742种教材拟入选第一批“十二五”职业教育国家规划教材书目，我社共有47种教材被纳入“十二五”职业教育国家规划。为在“十二五”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，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下几个特点：

（1）坚持一个目标——服务人才培养。“十二五”职业教育教材建设，要坚持育人为本，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用，充分体现我国改革开放30多年来经济、政治、文化、社会、科技等方面取得的成就，适应不同类型高等学校需要和不同教学对象需要，编写推介一大批符合教育规律和人才成长规律的具有科学性、先进性、适用性的优秀教材，进一步完善具有中国特色的普通高等教育本科教材体系。

（2）围绕一个核心——提高教材质量。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介

绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，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，提升学生科技素养和人文素养。

（3）突出一个环节——内容实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，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。

（4）实现一个立体——多元化教材建设。鼓励编写、出版适应不同类型高等学校教学需要的不同风格和特色教材；积极推进高等学校与行业合作编写实践教材；鼓励编写、出版不同载体和不同形式的教材，包括纸质教材和数字化教材，授课型教材和辅助型教材；鼓励开发中外文双语教材、汉语与少数民族语言双语教材；探索与国外或境外合作编写或改编优秀教材。

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，以适应我国职业教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

第2版前言

服装表演艺术是伴随着服装行业的蓬勃发展而衍生出来的一门新兴的艺术形式,20世纪80年代初期,受改革开放的冲击,我国服装行业得到了空前的飞速发展,并且带动了服装表演行业的发展与进步。但是相比较西方国家,我国的服装表演行业起步仍然较晚,在服装表演的组织、编导、运作、策划与推广方面仍存在着一定的差距。

服装表演组织与编导是一门创作性艺术,通过动态展示将情感与思想表达出来。一场成功的时装表演能够给观众带来全新的视觉盛宴,使其感受到服装流行讯息,体验到新的生活理念,同时提升服装品牌形象。服装表演组织与编导的形式多种多样,作为本书的编著者,20世纪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。编者根据时代的流行和变迁针对舞美设计与调度、时装表演组织、时装表演风格及服装表演运作体系建立等进行研究,为时装表演提供理论依据和实践经验,为架构此书奠定了良好的基础。

本书作为“十二五”职业教育国家级规划教材,紧跟时尚潮流的变化,注重基本理论知识、基本技能和制作方法,并以图文并茂的形式对服装表演的技能性内容进行了重点描述,且配以教学光盘,具有较强的使用性和可操作性。力求使广大的读者和服装表演专业的学生能从服装表演的基础理论和基本方法入手,逐步深入到表演的实践中去,提高其表演能力和组织大型服装表演活动的的能力。不仅拓展学生的知识面,还进一步加强了学生的职业素质和操控能力,使其在日后的工作与学习中具有更强的职业竞争优势,满足社会对人才培养的战略需求。

本教材主编为中原工学院关洁老师,由中原工学院贾楠和郑州轻工业学院秦杰老师担任副主编。其中,第一章至第五章由关洁、贾楠、秦杰共同编写完成。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、刘小铄、李阳、杨霞、田园、孔楠、薛静、张思义、李伟、阎盛楠、李亮、许恒、林

美浩、敬雯、祝露雯、陈梦露、陈东、黄玲等同志协助拍摄了图片，中原工学院现代教育技术中心提供技术支持。在编写过程中，得到了郑州轻工业学院、华南农业大学、青岛大学、山东工艺美术学院、河南科技学院等多方面人士的关心和支持，以及中国十佳设计师刘勇和艺术制作人范湧的大力支持，在此表示衷心地感谢！由于时间仓促，在编写过程中难免有不足与疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

关 洁
2014年7月

第1版前言

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。

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。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、刘小铄、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

教学内容及课时安排

项目/课时	课程性质/课时	任务	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	服装表演的类型及表现形式
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	确定时间
		五	制订经费预算
		六	确定编导选择模特
		七	选择服装与饰品
		八	选择场地
		九	制定章程及安全工作
十	广告宣传		
第三章 (4 课时)			• 服装表演的艺术指导
		一	服装表演基础
		二	服装与饰品的展示
		三	模特面部表情的运用
		四	模特镜头意识的培养
		五	指导模特正确进入角色

项目/课时	课程性质/课时	任务	课程内容
第四章 (4 课时)	应用与实践 (14 课时)		• 服装表演场地的设计与制作
		一	服装表演场地布局
		二	服装表演台型的确定与制作
		三	灯光的设计与制作
		四	舞台美术的设计与制作
		五	音响的选择
		六	后台的设计与维护
第五章 (10 课时)			• 服装表演编导
		一	表演编导的构思
		二	服装表演编排
		三	服装表演设计与舞台调度
		四	服装表演音乐的编辑制作
		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点和教学计划对课程时数进行调整。

目 录

CONTENT

001	基础知识
002	第一章 服装表演组织与编导概述
002	第一节 服装表演组织与编导的概念
006	第二节 服装表演的发展历程
009	第三节 服装表演的类型及表现形式
017	策划与训练
018	第二章 服装表演的组织策划
018	第一节 成立组委会
020	第二节 确定主题与名称
021	第三节 目标观众
022	第四节 确定表演时间
024	第五节 制订经费预算
028	第六节 确定编导和模特
032	第七节 选择服装与饰品
033	第八节 选择场地
038	第九节 制定章程及安全工作
039	第十节 广告宣传
050	第三章 服装表演艺术指导
050	第一节 服装表演基础
063	第二节 服装与饰品展示
071	第三节 模特面部表情的运用
074	第四节 模特镜头意识的培养
075	第五节 指导模特正确进入角色

079	应用与实践
080	第四章 服装表演场地的设计与制作
080	第一节 服装表演场地布局
081	第二节 服装表演台型的确定与制作
085	第三节 灯光的设计与制作
101	第四节 舞台美术的设计与制作
105	第五节 音响的选择
107	第六节 后台的设计与维护
112	第五章 服装表演编导
112	第一节 服装表演编导的构思
114	第二节 服装表演编排
118	第三节 服装表演设计与舞台调度
122	第四节 服装表演音乐的编辑制作
124	第五节 服装表演的风格
133	第六节 表演前的彩排
139	参考文献
140	附录 1
143	附录 2

基础知识——

第一章 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

服装表演的类型及表现形式

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的形式，使学生在今后的实践中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、模特和安保人员等，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，同时表现设计师的意图，是把服装、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服装的色彩美、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、体态与服装造型。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。能把设计师用以表达流行趋势的独特构思和设计意图通过服装展示给广大观众，从而产生服装美的引导作用，进而提高人们的审美，增进人们对服饰文化的了解。

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，如服装设计艺术、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中,服装设计师在整台服装表演中涉及的工作内容较多,如每件作品的试穿、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。

服装是表演的主体,编导要根据不同的表演目的来了解每一套服装,所以与设计师沟通是必不可少的前期工作,充分理解设计师的设计意图和所要表达的服装细节,然后将这些服装的特色熟记于心,在脑海里进行创意,给予服装鲜活的生命力。在编排演出的过程中,通过音乐、舞美、模特等各个要素的创意表达,使表演尽可能地展现服装的灵魂,将这一系列“头脑风暴”跃然于纸上,便于和其他工作成员讨论与沟通,所以前期的策划工作主要通过文案的形式表达出来。

(二) 中期组织

服装表演的中期组织是在经过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在前期组织和中期组织之后，包括舞台服装表演的合成和后台工作人员的安排。舞台服装表演合成后的调整阶段，主要是服装表演的彩排和演出部分。在后期的演出过程中，编导还要做好各种突发状况的预案，对可能出现的突发性事件做好处理准备，比如天气原因对场地的影响等。

四、服装表演编导的概念与作用

（一）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其实现的执行者。和所有表演艺术一样，服装表演也有专业分工，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，成为了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。

（二）服装表演编导的作用

如果将整场服装表演比喻为一个人，那么服装表演编导相当于这个人的大脑中枢，由大脑指挥身体各个部位协调运动，所以在服装表演的创作策划过程中，编导是策划的中心，来分配协调各个参与者的工作，调动他们的积极性，使演出顺利进行，达到预期效果。

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的服装，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的构思。

（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，要及时发现问题，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加以修补，以提高服装表演的质量。

六、服装表演编导策划的基本原则

（一）明确演出目的

服装表演的主体是服装，服装表演的目的是用模特的肢体语言展示设计师的设计及思想，扩大服装品牌的影响力，赢得客户的青睐，获得广大媒体的关注，促进时尚信息的交流，得到业界人士的认同。

（二）具有创新性

服装表演是形象展示艺术的一种类型，是与时代潮流紧密相连的艺术展现形式，随着时代的进步、科技的发展、人们审美的变化，服装表演要在发展中不断创新，为其注入新的生命，使观众享受到视听的盛宴。

（三）具有可操作性

服装表演是直接面对观众的时尚传播形式，实践性较强，具备一定的商业特征。编导要能够根据顾客类别不同，在富有创意的同时也要兼顾实用性，制作出符合观众审美的演出，使观众乐于接受，不可过于浮夸，要能够将天马行空的创意付诸实践。

（四）具备统一协调性

时装表演为集舞台、灯光、音乐为一体的舞台表现形式，因此要整合相关方面的各种因素。展示的主体是服装，而模特又作为载体存在，要使模特和服装完美融合在一起，需要方方面面的协调和统一。