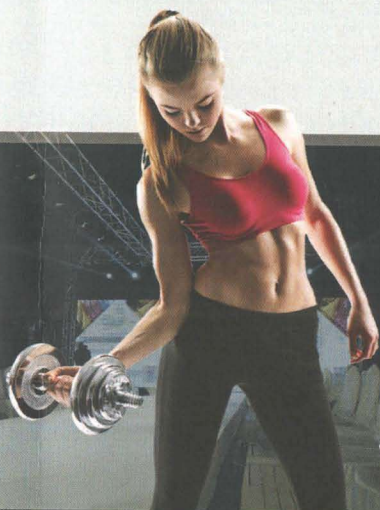

服装模特的 形体与修塑

FUZHUANG
MOTE DE
XINGTI YU
XIUSU

张颖 著

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

服装模特的形体与修塑

FUZHUANG MOTE DE XINGTI YU XIUSU

张 颖 著

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

服装模特的形体与修塑/张颖著. —武汉:中国地质大学出版社,
2015.12

ISBN 978-7-5625-3786-1

I. ①服…

II. ①张…

III. ①时装模特-形体-健身运动

IV. ①TS942.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 296033 号

服装模特的形体与修塑

张 颖 著

责任编辑:胡珞兰

选题策划:高 源

责任校对:代 莹

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮政编码:430074

电 话:(027)67883511 传真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:210 千字 印张:7.25

版次:2015 年 12 月第 1 版

印次:2015 年 12 月第 1 次印刷

印刷:武汉三新大洋数字出版技术有限公司

ISBN 978-7-5625-3786-1

定价:28.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前言

现如今,全世界范围内,不同规模和类型的服装表演比比皆是。在表演时,模特身着各式各样的服装,利用其良好的形体条件来展示服装的整体风格与精彩细节,向观众传递时尚的设计理念和美感。在整个展示过程中,模特成为服装的重要载体。因此,模特所具备的形体条件以及表现力会对服装表演的效果产生极大的影响。

对专业的服装模特而言,良好的形体条件是必备的基本素质。为了提高自身的形体水平,更好地对不同类型与风格的服装进行展示,模特需要做好相应的形体训练与修塑工作。但目前,关于服装模特形体与修塑方面的相关系统研究相对较少。为此,本书从我国服装表演的发展情况入手,分析服装表演对模特形体素质的具体要求,并对服装表演中的形体训练的目的、作用以及影响等进行研究。书中还从教学内容和教学模式等方面,对服装模特的形体课程的实际情况进

行分析,并介绍形体课程教学的具体实施情况。

全书一共分为 5 个章节,第一章介绍我国服装表演的发展情况;第二章介绍服装表演对模特形体素质的要求,包括模特形体标准的变迁和服装模特形体的重要性以及模特形体美的评价标准;第三章介绍服装表演中的形体训练,包括形体训练的目的及其对模特训练的影响等;第四章介绍服装模特的形体课程教学,包括教学定位和教学目的以及教学内容和教学模式等方面;第五章介绍形体课程教学的具体实施,包括身体各指标的测试、分析及比较身体各项指标的测试结果以及开展多种形式的形体训练等。

本书在编写的过程中,得到了中国地质大学出版社的领导和编辑的大力支持,得到了作者单位领导和同事的热心帮助与支持,在此一并表示衷心的感谢。由于时间紧,工作量大,难免会出现不足之处,希望广大同仁和读者批评指正!

著者:张 颖

2015 年 10 月

目 录

第一章 我国服装表演的发展	(1)
第一节 服装与表演	(1)
第二节 服装表演的发展	(2)
第三节 我国服装表演的现状	(5)
第二章 服装表演对模特形体素质的要求	(9)
第一节 模特形体标准变迁	(10)
第二节 服装模特形体的重要性	(29)
第三节 模特形体美的评价标准	(53)
第三章 服装表演中的形体训练	(65)
第一节 形体训练	(67)
第二节 形体训练对模特训练的影响	(79)
第四章 服装模特的形体课程教学	(88)
第一节 形体课程教学	(88)

第二节 形体课程教学内容	(103)
第三节 形体课程的教学模式	(111)
第五章 形体课程教学的具体实施	(129)
第一节 身体各指标的测试	(129)
第二节 分析及比较身体各项指标的测试结果	(131)
第三节 模特形体课程内容安排	(132)
第四节 开展多种形体训练	(140)
第五节 分类设计形体训练方式	(192)
结 语	(196)
主要参考文献	(198)
附录 1 模特手工测量表	(205)
附录 2 模特测量手册	(208)
附录 3 模特考核评分标准	(215)

第一章 我国服装表演的发展

第一节 服装与表演

服装是一种特殊的文化,可以十分直观地展现出不同国家和地区的政治与经济风貌以及文化特征等,并见证时代的发展变化。不论何时何地,风格各异、色彩斑斓的服装总是一个时代、一个地区最为鲜活生动的形象记录。但是,对任何类型和风格的服装而言,再精美昂贵,被单纯地摆在橱窗中,只能是无生命的、处于静止状态的物体。服装只有穿在真人身上,才能得到全面、立体的展现,鲜活生动,具备强大的生命力,体现出真正的内涵。由此,服装表演也开始逐渐出现。在服装表演过程中,模特身着各式各样的服装,成为服装的载体,并通过各种动作、姿态和表演来展现服装的各种细节以及整体效果。服装表演中,模特的各种形体动作也成为重要的内容。各种形态动作丰富多样、层次分明,且和谐统一,并带

有各种服装信息,共同构成特殊的服装语言以及艺术符号。可以说,服装表演是一种特殊的表达方式,是一种“有生命的形式”,实现了对服装最具表演力、最有形有质的全方位表达。而以模特为载体,通过各种形式的表演对服装进行展示,可以赋予不同服装真正的生命力。相应的服装也可以由此获得生命,焕发出活力,带给人美的享受。

第二节 服装表演的发展

1840年,法国开始出现世界上最早的真人模特。当时,为了更好地推销自己的服装产品,法国一位服装商雇佣一名青年男子,身着自己设计的西装在公园里进行展示,吸引人们的注意力,帮助大家更好地了解服装细节。1846年,在法国巴黎的一家时装店,英国人查尔斯·沃思也采用相似的方式,让女营业员玛丽·维尔纳披上自己设计的披肩,在时装店里进行展示。玛丽容貌美丽,身材姣好,姿态优美,很好地展示出披肩的精美。精彩的表演也吸引了众多顾客的目光。这一次服装展示,也成为世界上第一次真正意义上的服装动态展示,女营业员玛丽·维尔纳也成为世界上第一个女性时装模特。之后,随着时代的发展,大量专门从事服装表演的真人模特开始不断地涌现出来,各种形式和内容的服装展示也给服

装行业带来了新面貌,注入了活力,推动了服装行业的发展。

到了1908年,初具规模的服装动态展示在伦敦诞生。在这次服装动态展示上,在一家伦敦的商店内,一位英国的服装设计师指导真人模特在舞台上进行服装表演,并进行现场伴奏,以更好地展示服装各方面的细节,吸引顾客的注意力。虽然从本质角度进行分析,这次服装动态展示的根本目的是进行服装展示和促销,完全属于一种商业行为。但是,在进行展示和促销的过程中,融合了服装和表演以及音乐等多种元素,是一种内容丰富的艺术形式,因此,这次活动依然是一场真正意义上的服装表演。1914年,较具规模的服装展示活动开始出现。美国服装制造协会在美国芝加哥市寺庙会上举办了一场服装秀,此次服装表演规模空前,一共涉及到250套服装和百余名模特,并动用了专业的音乐和舞台设计。此次表演,也被誉为“世界最大系列表演”,产生了十分深远的影响,极大地推动了服装行业的发展。之后,服装表演的形式和内容也得到了进一步的丰富,电影元素也开始与服装表演融合在一起。1917年,芝加哥服装协会在举办服装表演的过程中,采用电影常用的背景变化方式来对服装展示过程予以渲染,以增强服装展示的效果。从此,服装表演的影响力开始得到进一步的扩大,并逐渐形成一种特殊的行业。

服装表演开始逐渐具备自身独特的展示方式,并开始拥有较为稳定的社会需求,得到了广泛的接受与认可,并逐渐专

业化。1928年,美国诞生了世界第一家专业的模特经纪公司。1937年,开始出现专门从事服装表演的男性模特,并开始与女性模特一起进行同台演出。模特队伍逐渐壮大,各种服装模特相关的机构建设也不断健全。从事服装表演的模特开始具有固定的收入,模特的社会地位也得到了巩固和不断提高。1970年,服装动态展示新的形式开始出现,各种高级灯光和音响开始被应用到各种服装表演之中。1971年,在有着“世界服装中心”之称的巴黎,Elite公司诞生。这家公司是世界上第一家跨国性质的专业模特服务网络公司,实现了模特行业的新发展。服装模特除了可以在常规T台上进行服装展示之外,开始有机会出现在各种时尚杂志上,并逐渐崭露头角。于是,服装模特之中,又开始出现一种新的类型,即“平面广告模特”。与之相关的时装摄影也由此开始出现,并逐渐得到发展,奠定了模特在传播界的地位。

总体来看,服装表演在产生之初,最根本的目的便是更好地展示各种服装产品,并进行促销,属于商业活动。而随着时间的推移,服装表演开始不断发生演变,吸收各种元素,融为一体,并逐渐成为一门综合性的艺术学科。对不同类型的艺术而言,相互之间虽然相互独立,但也存在着千丝万缕的关系,而非泾渭分明。而且,很多艺术类型都存在向另一种艺术进行延伸和发展的趋势,以从别的艺术中汲取到营养,获得发展和升华。对各种服装设计作品而言,作为一种特殊的艺术

品,并作为重要的纽带,以服装表演的方式,将创作者与普通受众紧密地联系在一起,产生共鸣。当代的服装表演,形式和内容进一步丰富化和深化,并与人们的日常生活以及整个社会的方方面面都息息相关。所以说,如今的服装表演,已经不再是一种单纯的艺术行为,而是一种综合性的活动,蕴涵着巨大的发展潜力,可以发挥出展现服装产品细节、传递服装产品信息、增强艺术效果以及树立企业形象等多方面的作用。

第三节 我国服装表演的现状

在我国,服装表演也经历了漫长时期的发展。从我国古代开始,在进行任何一种表演的时候,都需要不同类型的服装。例如,每逢盛事节日,在进行各种歌舞表演的时候,人们便会纷纷穿上具有民族特色的服装,并载歌载舞,以更好地表达自己的情感和愿望。在我国的历朝历代,贵族以及歌女舞伎们的服装,都与当时的社会风气和风俗文化以及服饰潮流等紧密相关。在我国,20 世纪 30 年代服装表演开始得到初步的发展。

1930 年 3 月 24 日,上海先施公司举办了我国第一场商业运作的专场时装表演。在当天,表演从上午十点一直持续到十二点半,下午从两点持续到六点半。表演过程中,伴随着留

声机传出的音乐,身着精美服装的女子穿着上海先施公司设计师设计的时装,慢慢走到台前,通过各种形体动作对服装进行展示。在此次服装表演中,主办方邀请中西名媛登台表演,佳丽们姿态曼妙,举止大方,得到了人们的交口称赞。表演过程中涉及到大量精美的服装,颜色夺目,令观众产生了无限的美感。此次是我国第一次服装动态展示,涉及到服装展示的大量元素,在宣传方面,通过报纸这一当时影响力较大的媒体对此次表演进行了大力的宣传,让人们更好地了解到的表演的时间、地点。邀请的模特是当时的社会名媛,具有一定的知名度和社会影响力,可以吸引更多的观看群体。表演中模特在进行表演的时候,还伴有优美的音乐,获得了更好的艺术效果。虽然从今日的视角来看,此次服装表演存在诸多不足之处,但是,仍然不失为一次成功的活动,对我国服装行业以及服装表演业的发展产生了极大的推动作用。同年10月9日,在我国第三届国货运动会上,增加了一项十分重要的内容,即“国货时装展览会”。这次展览会由上海妇女发起,在这一展览会上,以展示名贵丝绸面料为主要目的。大量的服装模特通过一定的表演,对各种国货服装进行了很好的展现。此次“国货时装展览会”是我国最早的国产服装展示,并成立了专门的服装表演队,在全国各地进行巡回演出。

但是,在中华人民共和国成立的初期,受到“文化大革命”的影响,我国的服装表演业遭受重创,处于停滞状态。直到

1979年,我国的服装表演业才开始复苏,并逐渐得到进一步的发展。1979年,法国时装设计大师皮尔·卡丹先生来到我国,并通过服装展示的方式进行个人产品宣传。1980年4月,在上海我国第一支时装表演队正式成立,并于1981年2月9日在上海友谊电影院进行了首次演出。此次服装表演由我国工作人员和模特参与,精心组织、编排,首次亮相之后,即得到了社会各界的广泛关注和一致好评。1983年,我国的服装表演得到了进一步的发展,众多优秀的社会青年开始投身于服装表演事业之中,参与到各种服装表演班培训中。1984年,全国各地众多城市开始相继成立专业的服装表演队,包括北京、上海、天津、深圳、大连、广州、西安等城市。1989年,在我国的一些高校,开始开设服装设计与表演相关专业,并积极地进行招生,大力培养服装设计和服装表演的相关人才。到了20世纪80年代,我国的服装表演业得到了较快的发展,并涌现出大量优秀的服装模特,例如陈娟红等。1989年,我国还诞生了第一家专业的模特经纪公司,即“新丝路模特经纪公司”。该公司是我国第一家真正意义上的模特经纪公司,其出现标志着我国迈向了国际服装表演市场的第一步。

进入20世纪90年代,大量不同规模的模特大赛和服装表演开始如同雨后春笋一般不断地涌现出来。服装动态展示也开始融入多种元素,进入多元化、个性化的发展阶段。21世纪,多种数码科技以及先进音响设备的应用,使服装表演获

得了更好的舞台效果。更加系统、专业的模特训练以及精致多变的化妆造型,也进一步提升了服装动态展示的表现力和整体效果。我国的服装表演业愈加成熟,并开始逐渐走向了国际舞台,大量优秀的服装模特开始频繁在世界舞台上崭露头角,例如秦舒培、刘雯、裴蓓、孙菲菲等,人才济济,美不胜收。近年来,我国的经济和文化等多方面都得到了较快的发展,尤其是在我国加入 WTO 之后,服装表演业也逐渐走向专业化、规范化、市场化、国际化。这些变化,也为众多优秀的服装模特提供了更多的表演机会和更大的表演舞台,促进了我国服装模特业的发展。

第二章 服装表演对模特 形体素质的要求

在服装表演的过程中,模特是服装的载体,更是服装灵魂的表现主体。对一名服装模特而言,其形体素质与整个表演的效果息息相关。拥有良好形体素质的模特,可以更好地展示服装的多方面细节以及内涵、个性、特色等,传递服装信息,帮助人们更好地了解服装多方面的内容。因此,对任何一个服装模特而言,都需要提高对形体素质重要性的认识水平,努力拥有良好的形体,提高自身身体语言的丰富性和表现力、感染力,以更好地展示服装。尤其是随着时代的发展,表现形体美已经成为重要的发展趋向。因此,对职业模特而言,需要持之以恒地追求优良的形体素质,以实现人体美与服饰美的高度统一。

第一节 模特形体标准变迁

一、模特形体

模特的起源可追溯到 14 世纪的法国,当时,模特大多数是男人。直至 400 多年以后的 19 世纪中期,随着女性社会地位的提高,模特这一行业中才有了女性的身影。在整个近代社会发展中,模特在时尚领域占据着相当重要的地位,其中尤以与服装业的关系最为紧密。当看似普通的衣物与模特们曼妙的身姿结合在一起时,带给人们的不仅是视觉上的美丽享受,更为广大普通人群的穿着搭配指引了方向,造就了无数次服装的进步与变革。在西方文化中,“模特(Model)”一词的原本含义为“模型”,并起源于对商品的促销。随着时代的发展,“模特(Model)”的含义逐渐发生了变化,演变为“活动的衣架”。因此,对模特而言,自身的形体条件成为一个十分重要的方面,是成为优秀服装模特的必要条件。形体指的是人体结构的外在表现,具体来看,指的是人体的外形。形体主要包括 3 个方面,即姿态、体型和体格。其中,体格主要包括不同个体的体重、高度、宽度、长度、围度等,在对不同个体体格进行衡量的时候,身高、体重以及胸围等是基本指标。体型指