

包铭新 等编著

东华金版
艺术书系

图文珍藏版

golden

F A S H I O N & A R T

时装表演艺术

东华大学

出版社

时装表演艺术

包铭新 王小群 李霞 编著

 东华大学 出版社

图书在版编目(CIP) 数据

时装表演艺术 / 包铭新等编著. — 上海: 东华大学出版社,

2005.8

ISBN 7-81038-973-4

I.时... II.包... III.服装—模特儿—表演

IV.TS942

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 087124 号

时装表演艺术

策 划
责任编辑
艺术设计

吴川灵 徐建红
徐建红
彭 波

包铭新 王小群 李霞 编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码 200051)

新华书店上海发行所发行 杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8 字数: 200 千字

2005 年 9 月第 2 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0 001-5 000

ISBN 7-81038-973-4/TS · 199

定价: 48.00 元

(本套书共五册 总价: 240.00 元)

关于艺术

——序

其实，对于这套书是否要冠以“艺术”两字，我们是考虑了很久的。因为现在用“艺术”字眼的地方太多了，我们生怕读者一视同仁反而会忽视了我们。不过考虑再三我们还是不舍放弃，因为我们觉得我们做的这套书是名副其实的。

我们更是相信对艺术的感受是最能体现一个人生命的本质的，它是极纯真的——喜欢与不喜欢、欣赏与不欣赏，往往是在不经意、无法预料的时刻来临，在屏息之间深深回味着初时的那份感动，有点类似爱情来临的刹那，没有丝毫的杂念和功利。所以我们深信读者会在双手捧起我们这套书中的任何一本时，那种感动会随着指间的翻动而瞬时来临。

这套书第一辑推出的五本书全是关于服装的选题，其中《时装表演艺术》、《服装制作艺术》、《时装设计艺术》是重新改版的重版书，其他两本《时装展示艺术》、《服装画技法》则是全新版的。

这套书总体艺术风格的设计者是东华大学服装学院·艺术设计学院视觉传达系主任彭波教授，他同时也是我们这套书中《时装展示艺术》的作者。他有卓越的美术功底，思想又能紧跟变化飞快的时代时尚，所以他的设计完美地体现甚至是超越了我们在这套书原来的艺术期望。读者并可以从他亲自著作的《时装展示艺术》中，通过他记录的影像，感受他跳跃而灵动的艺术天赋。最后感谢他在百忙之中为我们这套书倾注了那么多精力。没有他的参与，我们这套书就不可能以现在这样美的表象与读者见面。

策划/编者

策划编辑简介

吴川灵

副编审,1962年生于上海,毕业于东华大学(原中国纺织大学),获硕士学位。1987年起从事出版工作。历任中国纺织大学学报编辑部助理编辑、编辑;东华大学出版社图书编辑室主任,副总编辑兼第一编辑室主任,策划工作室主任。

在《编辑学报》、《编辑学刊》、《大学出版》、《纺织学报》、《Textile Asia》等二十余种刊物上发表出版及纺织方面的论文三十余篇,参与《书刊装帧大词典》、《科技期刊管理》、《科技论文撰写及投稿指南》等图书的编撰。曾获中国科技期刊青年编辑奖,入选《上海新书报》向读者推荐的上海中青年图书编辑,被中国出版科学研究所收入中国出版科研人才库。

策划出版有《纺大服饰金版书系》、《上海家庭装潢艺术丛书》、《服装裁制之苑丛书》、《国际服装名牌备忘录》、《纳米技术与应用》、《织物结构与设计学》、《现代分类英语丛书》等,多种图书获奖。

superwu8@163.com
13801604671

策划编辑简介

徐建红

1973年生于浙江嘉兴。毕业于东华大学(原中国纺织大学),获服装硕士学位。做专职图书编辑近九年,擅长服饰、艺术、时尚、生活类以及人文、旅游类书籍的选题策划、组稿和编辑工作。

业余曾以安妮、安妮文妮等笔名兼职做过杂志社、报社的编辑记者,电视节目策划编导和自由撰稿人。参与编著有《上海人手册》、《香水百问》、《服装选购的艺术》等书。曾任上海首家以投资策划出版图书为主的民营企业——大雅文化传播有限公司的编辑总监、首席执行官职务,期间参与策划、组稿、编辑了《余秋雨眼里的中国文化》、《大雅中国旅行图鉴》、《雅俗中国》等多种大型系列图书。

现任东华大学出版社策划工作室副主任,负责服饰、艺术、生活时尚、英语学习类图书的选题策划、组稿、编辑工作。策划出版有《纺大服饰金版书系》、《红袖坊靓装书系》、《蕙心饰家书系》、《IELTS雅思快速突破书系》、《小身材大味道自助英语书系》、《杨青青形象设计艺术》、《纹理设计》等,其中的一些图书获得奖项。

anniewennie@sina.com/MSN.com
13311897060/13003136164

目 录

Contents

东华金版
艺术书系
golden
FASHION & ART
图文珍藏版

1 时装表演的起源与发展

“时装玩偶”和玩偶时装表演	02
早期的真人时装表演 (19世纪中叶~20世纪初)	03
时装表演的繁荣期	05
我国时装表演的发展	08

时装表演的种类和形式

时装表演的种类	12
时装表演的形式	17

2

时装模特儿与时装表演

3 时装模特儿的作用	20
时装模特儿的种类	28
时装模特儿的基本条件	29
不同种类模特儿的专业要求	32
时装模特儿的管理方式	35

4

时装表演的场地

选择地点	40
台型的确定	43
灯光	44
背景	45
音响	46
后台	47

时装表演的化妆与发型

5

时尚对时装表演形象造型的影响	52
化妆须和时装表演主题相协调	56
演出前化妆效果的检查	59
演出前的补妆	59
美容与护肤	60

时装表演的道具与饰品

6

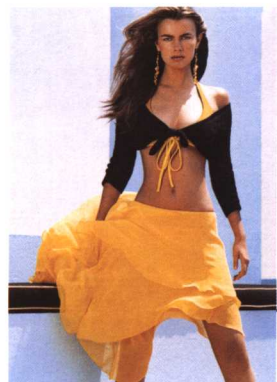
道具与饰品的作用	64
道具与饰品的种类	65

时装表演的训练

7

基础训练	76
运用服装和饰物的训练	91
时装表演的排练与演出	97

时装表演的策划和组织

8

确定主题	102
制定预算	102
编导与模特儿	103
工作人员安排	108
相关活动安排	112

时装表演的审美

9

服装的形式美因素	116
时装模特儿的表演欣赏	119

ORIGIN AND DEVELOPMENT ●

KINDS AND STYLES

MODEL

SCENERY

MAKEUP AND HAIR STYLE

PROPERTIES AND ACCESSORIES

TRAINING COURSE

PLAN AND ORGANIZATION

AESTHETICS

● 时装表演的起源与发展

["时装玩偶" 和玩偶时装表演]

当代的时装模特儿与源于古希腊时期用于绘画的人体模特儿没有什么关系。它直接的起源是14世纪末流行于法国宫廷的一种风俗。1391年,法国国王查理六世的妻子伊莎贝拉发明了一种“玩偶”,它是用木材和粘土制成,和真人同样大小。王后为它穿上当时宫廷内的新款时装,打扮得既时髦又漂亮,把它作为礼物送给英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”(Fashion Doll),它与今天我们用来陈列服装的人体模型已经很相似了,在功用上也是同样为了展示新款时装,可以认为,这种“时装玩偶”是有生命的时装模特儿的原型。

在以后的日子里,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 Dolls)。这可以算是用“Model”这个词来形容展示服装的人的开始。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,获得极大成功。同年3月,创刊于1892年12月的著名的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。

▲ 时装玩偶

[早期的真人时装表演]

(19 世纪中叶~20 世纪初)

查理·沃思 (Charles Frederick Worth) 这个开创了法国高级女装业的英国人，也是第一个真人时装模特儿和真人时装表演的创造者。

1845 年左右，沃思在法国巴黎一家专售羊绒披巾、大衣和装饰品的商店 Gagelin & Opigez 工作。他设计出一款新颖的披巾，如何让顾客们认识和喜欢上它呢？正巧店里有一位年轻迷人的女营业员玛丽·韦尔纳 (Marie Vernet) 小姐，沃思先生突发奇想，他让韦尔纳小姐披上披巾，向顾客展示平面的披巾在人体上的立体效果。结果生意一下子好了起来，披巾被抢购一空，而玛丽·韦尔纳小姐也成为了世界上第一个真人时装模特儿。

后来，韦尔纳小姐成了沃思夫人。1858 年沃思离开了 Gagelin，与一个瑞典人 Bobergh 合伙在巴黎开了第一家真正的高级女装店。沃思在他自己的商店里，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。

沃思设计的高级时装 ▶

19 世纪末，巴黎陆续开起了其他的高级女装商店，真人时装模特儿进行的时装表演逐渐多了起来，成为寻常事。

1910 年前后，欧洲以外的美国中西部的一些时装制造中心也开始举办商业性时装表演。

1914 年 11 月 4 日，VOGUE 的编辑 Edna Woolman 召集了一些社会名流，赞助举办了名为“纽约时装周”的表演，时装周在优雅的 Ritz-Carlton 酒店宴会厅开幕，演出收入被用作战时福利，送交给了慈善委员会。这次时装周标志着时装表演已经成为一种大众娱乐活动的新形式。

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 5 000 人，由 100 名女模特儿展示 250 套服装。这次表演有三个特别之处：一是表演被拍成了电影，使得全美的服装商们都可在当地的剧院里观看这场表演；二是表演台非常巨大，达到 70 英尺×100 英尺，并且有一直延伸到观众处的伸展台，这可以说是跑道(runway)即 T 型台的初次运用，它使得观众能更清楚地看到服装；三是表演时装模特儿展示速度很慢，每个模特儿可以有 1 分 20 秒时间走到前台。

1917 年 2 月 5 日到 10 日，芝加哥服装生产商协会主办了名为“时尚发源地”的时装表演。这次演出首创了以放映电影胶片作为舞台背景，这一技术直到 60 年代才得到广泛应用。

▲ 宫廷绘画的模特儿事实上做了与时装模特儿相同的工作——展示服装，正是因为这些绘画，历史上服饰的文化才得以保存下来，这两幅图画生动地呈现了十八世纪绚丽华贵、轻盈繁琐的洛可可风格

▲ 20 世纪中期的高级时装
模特儿的服装展示

[时装表演的繁荣期]

时装表演在 20 世纪的上半叶开始繁荣起来。

这期间出现了专事时装表演制作的职业制作人和模特儿代理公司。比如纽约的 Eleanor Lambert，她于二十世纪三四十年代在时装表演领域里进行了一些开创性的革新，她首创了一年一度的“COTY 全美时装评论家奖”和一年两度的专为报刊编辑们举行的“新闻发布周”，同时，她还和杰出的时装编导 Hester Gaba 合作，制作了许多脍炙人口的著名时装表演。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儿业的发展起到了极为重要的推动作用。

这一时期模特儿的阵容也发生了变化。20 年代，德梅耶率先使用社交红星和著名女演员为时装模特儿，这不仅确立了时装模特儿的社会地位，也帮助提高了专业时装模特儿的演出水准。1937 年，美国的一位名叫 Elizabeth Hawes 的小姐首次在女装表演的同时引进了男装表演。20 世纪 50 年代，开始涌现出 Shirley Worthington、Battina 等明星模特儿，时装模特儿从此开始变成一项令人瞩目的职业。此外，广播电视等新型媒体的报道，都使时装表演成为人们生活中一项很重要的内容。

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，使时装表演出现了鲜明的时代特征。

60 年代，萨特存在主义哲学的兴起和西方信仰危机的出现，如嬉皮士、青年运动、披头士以及现代派戏剧等西方文化现象对这一阶段的时装表演产生了重大影响。时装表演用戏剧性和场景性诠释某种特定的文化表征，模特儿开始用舞蹈和运动代替传统的行走；音乐作为一种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“间离效果”的体验感。1969 年，今天世界上最大的模特儿代理公司——ELITE 公司成立，ELITE 公司的成立，推动了模特儿界超级明星的诞生，也改变了以往金发美女在时装表演中一统天下的局面，该公司成立后不久，就很快发展成为巴黎最大的

▲ Beatles(甲壳虫)乐队

模特儿代理公司。60年代还出现了世界上第一个超级明星模特儿——崔姬 (Twiggy)，她那男孩子般的外貌，迷你式裙装，短发和三道眼线，强调大眼睛的化妆，不但在女孩子中风靡一时，而且成为一种“崔姬风貌(Twiggy Look)”。

70年代朋克风带动一批野性十足甚至带些邪恶表情的模特儿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。广告业的发展，使这一阶段的模特儿收入大大提高。1940年，广告商一次付给模特儿的报酬可以不足25美元，到70年代末，纽约名模在一天的商业广告活动中能得到5000美元。特别是1977年，ELITE公司打破了一直以来的模特儿费用设定的公价，导入了按个人素质自由交涉价格的规例，更促进模特儿这一行业向高收入发展，这就为超级模特儿的诞生奠定了基础。

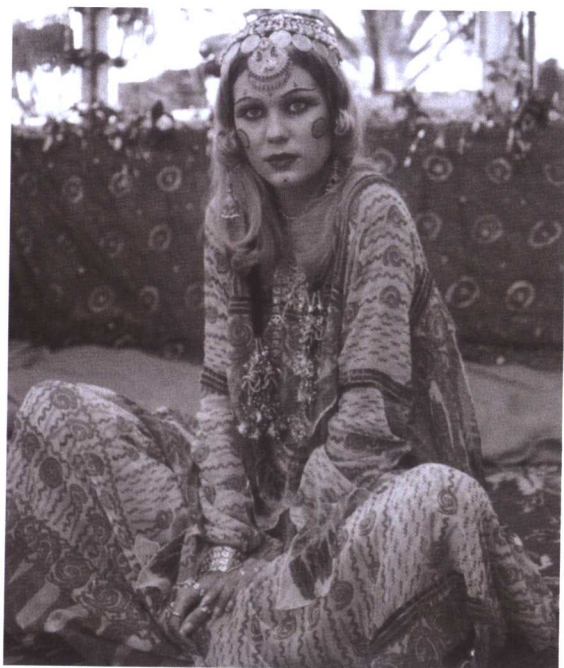
80年代诞生了一批炙手可热的超级名模，她们的名声、地位和收入直逼好莱坞大牌影星。Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Linda Evangelista、Isabella Rossellini、Naomi Campbell这些名字人们不仅耳熟能详，她们的生活、情感、兴趣等也在人们关注之中。超级名模的地位上升到了前所未有的地步。与此同时，她们的报酬也上升到了一天1 000美元（60年代红遍全球的瘦骨仙崔姬一天不过600美元），此外，还有大量的收入更高的广告、电影、电视合约在等候着她们。

经济的复苏，使人们喜欢刻意装扮。时装表演的风格奢华，在整体制作上日臻完美，更强调音乐、灯光和舞美的合成统一，逐渐成为一个多媒体的夸张表演领域。

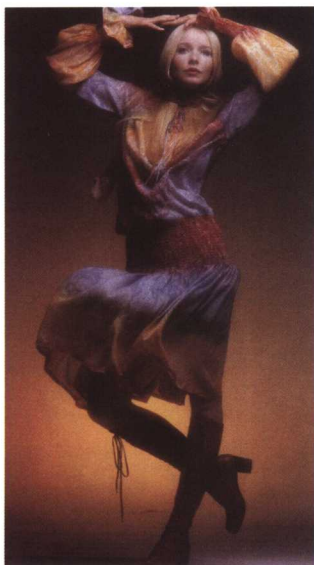
进入90年代，返璞归真的审美时尚卷土重来。新冒升的时装模特儿新星如Kate Moss、Lucie De la Falaise、Kristy Hume等并没有Cindy、Linda般的完美体态和漂亮五官，却出乎意料地被大众接受了。Kate Moss纤弱的身段让人觉得是60年代Twiggy式的翻版，平平无奇的五官，却给人震慑的力量。在表演上，模特儿开始像平日散步般轻松地行走，尽可能地追求似平日散步般轻松的姿态。

▲ 时装模特儿 Twiggy

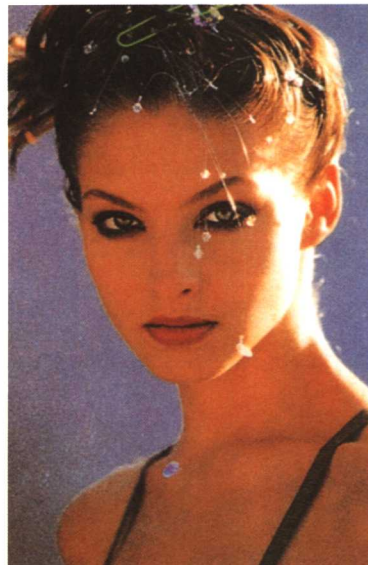
▲ 20世纪60年代的嬉皮士

▲ 20世纪80年代的名模

▲ 超级名模克劳迪娅·希弗在表演夏奈尔时装

▲ 超级名模克里斯蒂娜 (Kristina)

▲ 成立于1928年的英国时装模特儿代理机构Lucie Clayton's也负责培训工作，斯特拉是拉格菲尔最欣赏的时装模特儿

▲ 世界超级名模琳顿 (Christy Turlington)

▲ 超级模特儿伊纳斯·萨斯特 (Ines Sastre)

▲ 来自马德里的超级名模阿伐瑞 (Nieves Alvarez)

▲ 名模卡伦·米尔德 (Karen Mulder)

[我国时装表演的发展]

20 世纪 30 年代早期的时装表演

时装表演作为一种社会经济文化发展的产物，在中国最早出现于纺织工业发达的上海。

1930 年 10 月 9 日，美亚绸厂为庆祝建厂十周年，由美国留学归来的总经理蔡声白组织，在上海著名的大华饭店，以展示本厂绚丽多彩的丝绸面料为目的，举行了中国历史上第一场真正的时装表演。《申报》为此进行了连续三天的宣传报道，政商要人及社会名流皆踊跃前往观摩，出席观众共达 2 000 余人，引起了不小的轰动。

此后，美亚绸厂广招仕女，并吸收交际花、影星、政要夫人等名人，组成了模特儿表演队，1932 年发展到 22 人。她们常常结合产品展销举办时装表演，有时利用中国传统庙会中的抬阁形式，由模特儿着装上抬阁，以人力抬着巡回表演。与此同时，美亚绸厂还把时装表演拍成电影，去东南亚宣传，为销售广开宣传之门。

1932 年，得到外来人员的资助，在当时上海著名的游乐场所，如丽娃栗姐村、南京戏剧院等出现了洋装表演。模特儿均来自欧美，展示服装包括礼服、日常服和运动服，表演全属欧美当时时装表演形式，编排和舞美皆极具水平。

男子时装表演也开始出现，所展示的服装为当时国际流行的西式礼服、西服马裤和苏格兰式带绑腿的西服马裤，男模特儿一个个仪表堂堂，气度非凡。

新中国成立后，一直到 70 年代末，未曾见到有关时装表演的报道。在当时也没有专业的时装模特儿，但有用真人进行的时装展示，有相当于时装模特儿的“时装演员”。总之，从建国后到改革开放前，这段日子是中国时装表演的低谷期。

新中国时装表演的萌芽期

1979 年，皮尔·卡丹带了 8 名法国模特儿和 4 名日本模特儿到北京和上海举行时装发布会，这是新中国国土上发生的第一次时装表演。皮尔·卡丹不仅带给中国人民时装的概念，也带给中国人民时装表演的观念。在当时的中国举行时装表演完全是需要勇气的。即使这样，演出也很困难，只限于“内部观摩”，并严格对号入座，票子还不许转让。但无论如何，这是零的突破，是时装表演业在中国的开始。

较其他地区开放的上海，得风气之先，于 1980 年由上海时装公司率先成立了新中国第一支时装表演队，这是新中国时装表演史上又一个零的突破。由此诞生了新中国第一批专业时装模特儿，她们是史凤梅、徐萍、张毅敏、黄琦、柴瑾、万红、蒋雅萍等 12 人。1981 年 2 月 9 日晚，新中国第一支时装表演队在上海友谊电影院举行了首场演出的彩排，这是新中国时装表演史上，第一场全部由中国人组织、训练、提供服装，并全部由中国自己的模特儿登台的时装表演。

1981 年 11 月，由皮尔·卡丹的特别助理宋怀桂女士筹备的皮尔·卡丹时装发布会在北京饭店西楼大厅举行。除了卡丹带来的 2 名外国模特儿外，表演的其余十几名男女模特儿都是中国模特儿。这是中国历史上第一次公开的国际性时装表演。

时装表演从存在到合法化

整个20世纪80年代,由于改革开放的深入和人们对时装表演的不断认识,中国的时装表演获得了飞速的发展。

1983年4月,上海服装表演队到北京参加原轻工业部主办的五省市服装鞋帽展销会,中央电视台首先突破了媒介宣传的禁区,在“为您服务”节目里播放了她们演出的录像,接着新华社、《人民日报》、《中国日报》、中央人民广播电台等二十几家新闻单位都纷纷予以宣传报道。法新社、美联社、加拿大广播公司、挪威国家广播电台等国际新闻机构也都闻讯而来,采发了专题报道。

特别是1983年5月13日晚7时30分,党和国家领导人杨尚昆、万里、邓颖超、薄一波、张劲夫、郝建秀等兴致勃勃地在中海紫光阁观看了上海服装表演队的演出,并对时装表演这一新生事物给予了热情的鼓励和肯定。

中央的认可和关心推动了时装表演事业的发展。一些模特儿表演培训班相继出现,其中最早的当推由北京东城区文化馆吕国琼主办的“服装广告艺术表演班”。

80年代后期,在上海市服装公司时装表演队频频出访香港、莫斯科、巴黎等地时,北京的时候表演队也悄悄地崛起。当美国时装专家王榕生的培训下,涌现了叶继红、彭莉等一批名模。这期间的时装表演出现了四个显著变化。

一是时装表演队由行政管理渠道纳入了法人经营负责机制。1987年以张舰为法人的北京服装开发公司和北京服装协会报请市经委、计委批准,成立了我国第一支在工商行政管理部门领取《企业法人营业执照》的时装表演队,法人是张舰。

二是模特儿水平明显提高。由于外国时装专家的授课培训和时装模特儿的公开招聘,形成了职业模特儿产生的宝塔型筛选制,再加上各种形式的国内外模特儿交流演出,中国模特儿的身材条件和表演水平获得了总体上升。

三是模特儿表演竞赛机制的建立,为名模的出现提供了条件。1989年中国开始出现各种名目的时装模特儿大赛,这一年举行了中国第一届时装模特儿表演艺术大赛,首次评出了以叶继红为首的我国的“十大名模”。

▲ 姚佩芳等中国最早的名模1986年在北京长城演出