

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

朱焕良 主编

服装表演基础

BASIC FOR
FASHION SHOW

服装表演的发展历程 / 服装表演的特性与类型
服装模特训练前的准备 / 动作及韵律组合练习
服装表演基础理论 / 汉英词汇对照表

中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）

服装表演基础

主 编：朱焕良

副主编：霍美霖 王敏洁 张 妍 付春江
侯珊珊

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是服装高等教育“十二五”部委级规划教材。

根据服装表演专业教学需要,本书对服装表演的发展历程,服装表演的特性与类型,服装模特的分类、服装模特的基本条件、服装模特的专业素质、服装模特的综合素质,服装模特训练前的准备活动及韵律组合练习,服装表演基础训练等方面进行了详细的阐述。本书还配有大量的图片,对一些重点内容进行了细致的描述。

本书内容全面,在理论上有一定的突破和创新,既可作为高等院校服装表演专业和相关专业教材,又适合作为服装表演编导及相关人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演基础 / 朱焕良主编. — 北京: 中国纺织出版社, 2012.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材·本科

ISBN 978-7-5064-8181-6

I. ①服… II. ①朱… 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 (2011) 第 261243 号

策划编辑: 郭慧娟 责任编辑: 阚媛媛 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 何 艳

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

三河市华丰印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2012年1月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.25

字数: 148千字 定价: 35.00元 (附赠教学网络资源)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

伴随着中国时尚产业经济的快速发展,服装表演行业也越来越规范化,同时也在向时尚行业其他领域延伸,服装表演已不再是单纯地以展示服装、表现服装款式为目的的单一性表演,现代意义上的服装表演要求服装模特具有扎实的基本功和专业的表演技巧及较强的综合素质。服装表演作为一门综合性学科,既是艺术又是科学,它涵盖了多种元素,在全球一体化的大背景下更显示出独特的行业魅力。

我国的服装表演行业是在20世纪80年代兴起的,目前正以惊人的速度和可喜的形势在发展。活跃在国际舞台上的大量优秀模特,他们凭借自己的专业技能和职业素质,以融合东方特色的表演受到观众和设计师的青睐。与此同时,各大院校经过多年的摸索,在服装表演专业的开设和服装模特的培养方面也已经积累了丰富的经验,并取得了不错的成绩。因此,结合服装表演的专业特点、性质及行业的需求,我们编写了这本教材。

本书的作者从20世纪80年代开始研究服装表演,并一直从事服装表演的教学工作,积累了丰富的教学和实践经验,从1993年以来,先后出版了《时装表演与模特》、《时装表演教程》、《服装表演基础》、《服装表演编导与组织》、《服装表演策划与编导》等书籍,为编著本书奠定了坚实的基础。本书系统地介绍了服装表演基础方面有关的内容。另外,本书还配有大量的图片,对一些内容进行了形象描述。

参加本书编写的有太原理工大学侯珊珊,南昌大学管丽芳,东北电力大学霍美霖、付春江、王敏洁、张妍、邵欣然、刘晓林。

本书在编写过程中,得到中国纺织服装教育学会、中国纺织出版社领导和编辑的大力支持,以及作者所在单位领导和同事的支持与帮助,在此一并表示衷心感谢!

由于编者水平有限,加之时间仓促,本书在内容上难免会有不足之处,祈望广大同仁和读者给予批评指正。

编者 朱焕良

2011年9月于吉林

目录

绪论	002
一、常见名词	002
二、服装的分类	003
第一章 服装表演的发展历程	006
一、服装表演的起源	006
(一) 玩偶与玩偶时装表演	006
(二) 真人模特	007
(三) 第一支服装表演队	008
(四) 模特巡演	008
二、服装表演的发展	008
(一) 初具规模的服装表演	008
(二) 第一个大型服装公开表演会	009
(三) 用电影作背景的出现	009
(四) 第一家模特经纪公司诞生	011
(五) 全体模特谢幕的开始	011
(六) 男女模特同台演出	011
三、服装表演的繁荣	011
(一) 20 世纪 60 年代的服装表演	011
(二) 20 世纪 70 年代的服装表演	012
(三) 20 世纪 80 年代的服装表演	012
(四) 20 世纪 90 年代的服装表演	012
四、中国服装表演的发展	013
(一) 中国早期的服装表演	013
(二) 中国现代的服装表演	015
(三) 中国主要的模特大赛	018
第二章 服装表演的特性与类型	024
一、服装表演的特性	024

(一) 再创造性	024
(二) 传达性	024
(三) 综合性	024
(四) 时尚性	025
(五) 科技性	025
二、服装表演的类型	025
(一) 促销类服装表演	025
(二) 发布类服装表演	028
(三) 赛事类服装表演	028
(四) 学术类服装表演	030
(五) 专场表演	031
(六) 娱乐类服装表演	031
第三章 服装模特	036
一、模特的分类	036
(一) 美术模特	036
(二) 汽车模特	036
(三) “部件”模特	036
(四) 服装模特	037
二、服装模特的分类	037
(一) 按用途分	037
(二) 按年龄分	038
三、服装模特的基本条件	038
(一) 身高与体重	039
(二) 比例	039
(三) 脸型与五官	040
(四) 颈长与肩宽	041
(五) 三围	041
(六) 四肢	043
(七) 手脚的形态	043
四、服装模特的专业素质	043
(一) 表现力	043
(二) 理解力	043
(三) 想象力	044
(四) 适应力	044

(五) 个性气质	044
五、服装模特的综合素质	045
(一) 文化修养	045
(二) 心理素质	045
(三) 音乐修养	045
(四) 舞蹈基础	046
(五) 形象设计知识	046
(六) 服装设计知识	046
六、服装模特的职业道德	047
(一) 敬业精神	047
(二) 守时	048
(三) 合作精神	048
第四章 服装模特训练前的准备活动及韵律组合练习	052
一、模特训练前的准备活动	052
(一) 模特训练前的准备活动要求	052
(二) 模特训练前的准备活动练习	052
二、模特训练前的韵律组合练习	067
(一) 韵律组合练习一	067
(二) 韵律组合练习二	069
第五章 服装表演基础训练	074
一、站立姿态训练	074
(一) 站立姿态训练的目的	074
(二) 基本站立姿态的动作要领	074
(三) 站立姿态的分类	074
(四) 站立姿态的训练	075
二、表演步伐训练	078
(一) 表演步伐的辅助动作练习	079
(二) 基本表演步伐的动作要领	083
(三) 特殊步态的表现	087
三、定位训练	089
(一) 亮相	089
(二) 造型	108
四、转身训练	113

(一) 上步转身	113
(二) 直接转身	116
(三) 插步转身	119
(四) 退步转身	119
(五) 180 度转身	122
(六) 360 度转身	122
(七) 四步转身	123
(八) 复合式转身	123
五、上下场的训练	124
六、面部表情的训练	125
(一) 眼神	125
(二) 笑容	126
七、节奏感的训练	128
(一) 了解不同音乐的风格	128
(二) 加强节奏感的训练	128
(三) 掌握不同节奏的走法	128
八、服装表演基础综合训练	129
 参考文献	 131
 附录一 中国模特之星大赛章程	 132
附录二 历届中国模特之星大赛前三名	134
附录三 中国职业时装模特选拔大赛章程	136
附录四 历届中国职业模特选拔大赛前三名	139
附录五 CCTV 第八届模特电视大赛章程	141
附录六 历届 CCTV 模特电视大赛前三名	144
附录七 汉英词汇对照表	146

基础理论——

绪论

课题名称：绪论

课题内容：常见名词
服装的分类

课题时间：2课时

教学目的：使学生对服装表演有一个简单的了解，明确与服装表演有关的主要名词。

教学方式：讲授

教学要求：1. 对服装表演有初步的认识。
2. 掌握与服装表演有关的主要名词。
3. 了解服装分类的方法。

绪论

随着社会的进步与科学技术的发展，人民生活质量也在发生着变化，服装的作用已不仅是遮体、保暖和作一般装饰，更主要的是被用来美化生活、丰富生活。服装作为服饰文化的一个重要组成部分，对陶冶情操、搞活市场经济和推动社会向前发展起到不可低估的作用。同时，与之相伴的服装表演也不断地发展起来，并成为了一种高雅的文化活动。由于服装表演业的迅速发展，又推动了服装行业的进步，可见服装与表演是相辅相成的。为便于探讨服装与表演的关系及其内涵，首先介绍与服装表演有关的常见名词和服装的分类。

一、常见名词

1. 服装

服装是衣服、鞋帽的总称，通常专指衣服。

2. 服饰

对于服饰这一名词可以有两种解释：一是从广义讲，服饰可理解为服装和与之相配的装饰品；二是从狭义讲，服饰是指用于衣服上的装饰，如图案、绳、扣、腰带等。

3. 时装

时装是指新颖的、时兴的、具有时代感的流行服装。

4. 成衣

成衣是指按照国家服装号型标准，采用工业批量生产方式制作的服装。

5. 服装展示

服装展示是指为达到某一目的，采取不同形式展示服装的活动。可分为静态展示和动态展示两大类。

（1）静态展示

① 立体展示

把服装及饰品装饰在人体模型上进行展示，常应用在商业橱窗、柜台、展馆等。

② 平面展示

利用报纸、期刊、宣传画刊登服装照片及时装画等展示服装。

（2）动态展示

将服装穿在有生命的模特身上，在特定的场所进行展示。

6. 服装表演

服装表演是一种由服装模特在特定场地，通过在T台（天桥）上利用肢体语言，在观

众面前进行的以服装、服饰品为主要内容的具有美感的展示活动。人们习惯把服装表演称为时装表演。

二、服装的分类

服装的种类很多，各类服装都有各自的风格、特点。根据不同的标准，服装有多种分类方法：

1. 按季节分类

如春装、夏装、秋装、冬装。

2. 按性别分类

如男装、女装、中性服装（男、女都可穿用）。

3. 按年龄分类

如童装、青少年装、中老年装。

4. 按材料分类

如纯棉服装、毛料服装、丝绸服装、亚麻服装、化纤服装、混纺服装、裘皮服装、羽绒服装等。

5. 按款式分类

如中山装、西装、裙装等。

6. 按用途分类

如家居服、运动服、学生服、工作服、舞台服等。

7. 按面料加工特征分类

如机织服装、针织服装、刺绣服装、手绘服装、扎染服装、蜡染服装等。

8. 按民族分类

如蒙古族服装、朝鲜族服装、藏族服装等。

自 20 世纪 90 年代以来，服装表演无论是在国外还是在国内，都大为时兴。在中国，服装表演作为一门新兴的边缘学科已引起了人们的普遍关注。服装表演可以传播服饰文化，提高人们的审美与鉴赏水平，引导社会服装潮流。服装表演还可以促进商品销售，同时也在一定程度上推动社会精神文明建设向前发展。服装表演是人们衣着审美水平与时代精神面貌的反映，同时，它又反作用于社会文化，引导和提高人们的审美意识和文明程度。

在 20 世纪 90 年代后期服装产业向品牌经营转变的过程中，服装表演这一形式在大型服装展会、企业新产品发布、服装品牌传播和广告宣传等方面都起到了极为重要的作用。

现在，服装表演作为一个新兴专业已被认可。目前，中国有百余所大专院校开设了服装表演专业。这个专业，一般开设形体、舞蹈、音乐、形象设计、服装表演技巧、服装表演策划与编导、服装美学、服装材料、服装史、服装设计、服装工艺等课程。

小结：

1. 与服装有关的常见名词有服装、服饰、时装、成衣、服装展示、服装表演。
2. 服装展示分为静态展示和动态展示两种。
3. 服装表演是一种由服装模特在特定场地，通过在 T 台（天桥）上利用肢体语言，在观众面前进行的以服装、服饰品为主要内容的具有美感的展示活动。
4. 服装可按：季节、性别、年龄、材料、款式、用途、面料加工特征、民族等方式进行分类。

思考题：

1. 服装与服饰的区别是什么？
2. 什么是服装表演？
3. 怎样理解服装静态展示和服装动态展示？
4. 简述成衣的概念。
5. 解释服装、时装。

服装表演的发展历程

课题名称：服装表演的发展历程

课题内容：服装表演的起源

服装表演的发展

服装表演的繁荣

中国服装表演的发展

课题时间：18课时

训练目的：使学生了解服装表演发展的历史，掌握各环节的主要事件。

教学方式：讲授

教学要求：1. 了解服装表演的发展过程。

2. 掌握玩偶的出现、玩偶时装表演、真人模特起步、第一支时装表演队诞生等事件。

3. 掌握服装表演发展的关键性环节。

4. 了解服装表演的繁荣过程。

5. 掌握中国服装表演发展的主要事件。

6. 了解国内主要的服装表演赛事。

第一章 服装表演的发展历程

当今的服装表演，经历了玩偶、玩偶时装表演；真人模特、真人时装表演；服装表演繁荣期等不同的发展阶段，服装表演行业现已成为社会上一个不可或缺的行业。

一、服装表演的起源

服装表演起源的时间可以追溯到六百多年前，那时的女性已找到了一个能够获得时装信息的方法，就是利用时装玩偶展示服装。这一方法能使人们看到已穿戴好的服装和装饰，还包括发式和整体效果。

（一）玩偶与玩偶时装表演

1. 玩偶的出现

在 1391 年，法国的伊莎贝拉皇后（法国查理六世的妻子）产生了一种想法，即制造出一种栩栩如生的人像（由木材和黏土按与真人 1:1 的比例制成），并给其穿上新颖的宫殿式服装，将其作为礼物赠送给英国爱娜皇后（英国皇帝理查德二世的妻子）。这与现在的人体模型展览类似，当时叫做“时装玩偶”（图 1-1）。

1396 年，法国宫廷又送给英国女皇一个按女皇身材制作的身着法国宫廷时装的“时装玩偶”，以表示对英国女皇的尊敬。

从伊莎贝拉皇后的古怪想象开始，时装玩偶在法国宫廷出现，并很快在欧洲流行起来，时装玩偶从一个宫廷传至另一个宫廷，形成国际交流。那时，人们常用当时最先进的交通工具（马车）运送玩偶，辐射面最远到俄国的圣彼得堡。

在时装玩偶出现以后的四百年间，上层社会的服装信息便靠时装玩偶来传递，并在路易十四、路易十五、路易十六的统治时期达到高峰，从 17 世纪 40 年代一直持续到 18 世纪末。即便是在战争时期，运送时装玩偶的传递活动也没有停止过。曾有记载，英法战争期间，英国停止了海关贸易，对外界实行封锁，唯独对巴黎出产的时装玩偶给予放行。由此可见，时装玩偶的巨大魅力和它对社会所起

图1-1

的作用。

后来,路易十六的王后玛丽·安东尼特的服装设计师罗丝·贝尔廷(Rose Bertin)女士为了在欧洲广泛宣传自己的作品以争取订单,把笨重的时装玩偶按比例缩小,发往欧洲各国的首都。由于小型的时装玩偶运送便捷,所以流传范围很广,罗丝·贝尔廷也因此获得了“时装大师”的称号。此后,服装设计师和成衣制造商们便把这种小型时装玩偶派送给潜在的客户,向其传递新款时装信息,以起到促销的作用。

时装玩偶的产生是从宫廷之间的交流和友好往来起步的,后来,时装玩偶逐渐发展成为交流服装信息的工具。

2. 玩偶时装表演

1896年初,英国伦敦举办了首次玩偶时装表演,演出圆满成功,在时装界引起了极大轰动。

很快,时装玩偶漂洋过海。创办于1892年12月的美国《时装》杂志社,于1896年3月20~23日在纽约的雪莱大舞厅举办了为期三天的玩偶时装表演。此次演出为义演,展示了由纽约服装设计师提供的150多款服装,1000余人观看了演出,其中有63位社会名流,演出的票价也由原来的0.5美元涨到500美元。

演出的成功对提高当时美国的时装业水平起到了积极的推动作用,在一定程度上也增强了美国时装界人士的信心。

(二) 真人模特

时装玩偶虽然比传统的衣架更能展示出服装的立体特色,但是它毕竟缺乏真人的表现力。终于,1845年左右在法国出现了用真人展示服装的活动。

真人模特的出现,有赖于有“世界时装之父”之称的英国服装设计师查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth)。1838年春,年仅13岁的沃斯就被他母亲从老家林肯郡的波恩送往伦敦“斯旺和埃德加”店铺去做学徒。1845年沃斯迁往巴黎,并在盖奇林—奥皮格(Gagelin & Opigze)商店找到一份工作,该商店以经营丝绸和开司米披肩著称,沃斯负责各种衣料、披肩、斗篷的销售助理工作。为了推销新款的开司米披肩,沃斯突发奇想,把开司米披肩披在了年轻漂亮的女营业员玛丽·维纳特(Marie Vernet)小姐身上(图1-2),向顾客展示,结果引起了众多顾客的购买欲,披肩很快被抢购一空。玛丽·维纳特也因此成为了世界上第一位真人服装模特。

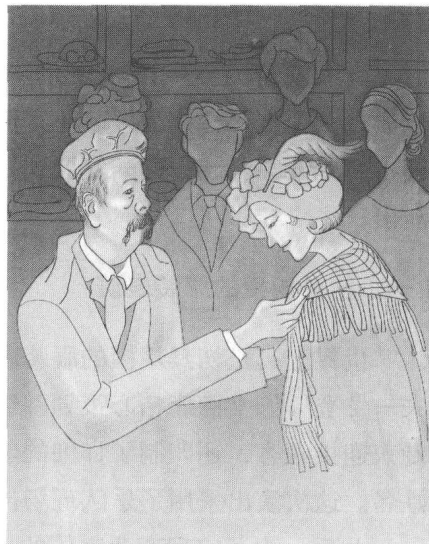

图1-2

（三）第一支服装表演队

经过一段时间的接触，沃斯和玛丽·维纳特建立了恋爱关系，后来玛丽成了沃斯夫人。从1851年开始，沃斯为玛丽设计了许多服装，并由玛丽亲自穿在身上向顾客作展示性介绍，受到顾客欢迎，因此赢得了大批顾客。

1858年，沃斯离开了盖奇林—奥皮格商店，与瑞典衣料商奥托·鲍伯格合伙在巴黎的和平大街7号开起了“沃斯时装店”，这也是世界上第一家高级时装店。随着时装店的发展，玛丽一人已经无法完成多种款式的服装表演，于是沃斯又雇佣了几位年轻女孩。沃斯把那些女孩称作“模特”，而在这之前，“模特”仅仅指的是静止不动的时装玩偶或固定的人台模型。这些女孩们专门从事服装表演工作，她们也就组成了世界上第一支服装表演队。

（四）模特巡演

第一支服装表演队出现后，其他服装店也争相效仿，纷纷成立了自己的服装表演队，把新款服装穿在真人模特身上展示出来。这其中便包括保罗·普瓦雷。

保罗·普瓦雷（Paul Poiret）出生于1879年，1904年开设了自己的服装店。他曾带领模特到欧洲各国展示自己设计的服装，据说当他带领9名模特到达俄罗斯时，引起了极大的轰动，人们纷纷争睹模特的风采。为了安全起见，到了晚上，保罗·普瓦雷不得不把这些模特们锁在自己所住的旅馆房间内。

虽然已经有很多服装设计师开始使用服装表演这种形式来展示自己所设计的服装，但此时的服装表演还没有音乐和灯光的陪衬，只是简单地由模特试穿服装。

二、服装表演的发展

真人模特的诞生，翻开了服装表演历史性的一页。随着商业竞争的加剧，产品的宣传显得尤为重要，作为服装业宣传重要手段的服装表演不断得到发展和完善，从最初的由模特简单试穿服装，逐渐发展到具有相当规模的、有乐队演奏和使用正规伸展台的专业性演出。

（一）初具规模的服装表演

世界上真正初具规模的服装表演于1908年在英国举行，由位于伦敦汉诺佛广场的“达夫一戈登”妇女商店精心策划并组织演出，演出动机是为推销商店的时装。演出现场派有专人迎接顾客，还印制了详细的节目单；节目单上按出场的先后顺序列出每个服装模特的姓名。这次演出采用了乐队现场伴奏的形式，模特伴着乐队演奏的乐曲先后出场展示服装。

此后，为了实现商业宣传的目的，服装表演的场面开始变得极为奢华。组织者开始利用大型表演平台进行服装表演，并在表演的平台上布置了名贵的绿色观赏植物，服装模特

在台上翩然而过，台下观众云集，场面壮观。可见，服装表演在当时已经是很受欢迎。

（二）第一个大型服装公开表演会

1914年8月18日，美国芝加哥服装制造协会在每半年一次的芝加哥新麦地那寺庙会上举办了一场“世界上最大型的服装表演”，由100名女模特展示了250套服装，进行了9场精彩的表演，观看的人数达5000人左右。此次演出使用了70英尺×100英尺（约为21m×30m）的大型舞台，还运用了可以延伸到观众面前的跑道式伸展台，这也是现在常见的T型台的首次运用（图1-3）。演出舞台的创新使观众更接近服装，从而清楚地看到服装款式。此外，模特展示时采用了很慢的节奏形式，每一位模特有1分20秒的时间走到舞台的前面展示所穿的服装。这次演出还被拍成了电影，在美国各地巡回上映，极其轰动。此次表演显示了美国服装行业的经济实力，也大大加快了模特业的发展步伐，带动了模特业的繁荣。

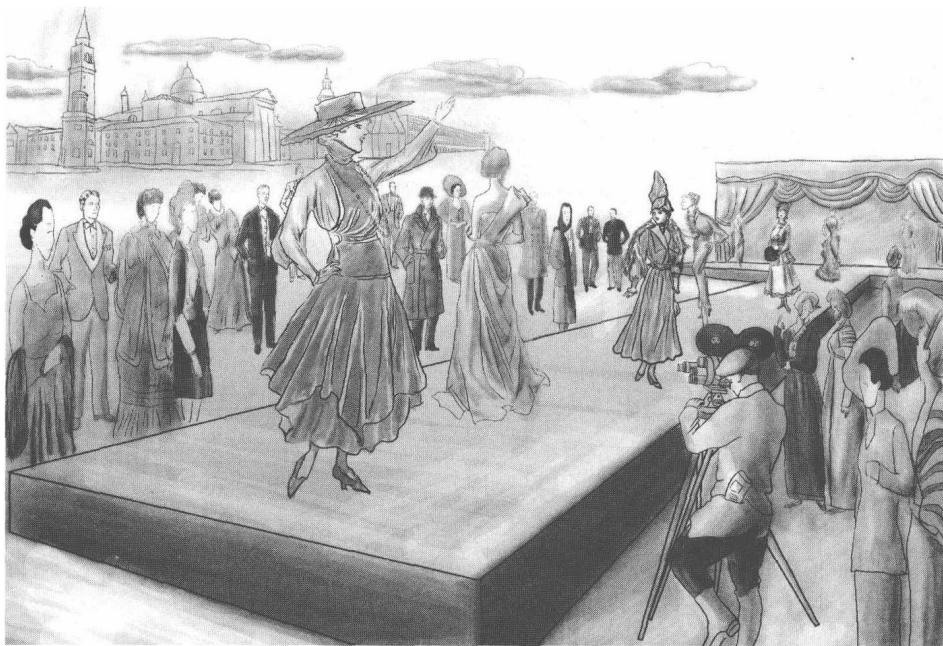

图1-3

（三）用电影作背景的出现

1917年2月5~10日，美国芝加哥服装制造协会在芝加哥湖滨大剧院举办了一场名为“时装世界”的服装表演，这是一次具有历史意义的营业性服装表演。这次演出首创了采用放映电影胶片作为舞台背景的方式。其第一幕的主题是“1917的晨光”，开幕时的背景影片是雪景[图1-4(a)]，之后变化成美女[图1-4(b)]。而这一利用电影银幕做服装表演背景的形式直到20世纪60年代才被广泛运用。