

全国纺织高职高专规划教材

服装表演 编导与组织

FUZHUANG BIAOYAN
BIANDAO YU ZUZHI

朱焕良 向虹云 主 编

齐丽君 付春江 副主编

中国纺织出版社

全国纺织高职高专规划教材

服装表演编导与组织

主 编：朱焕良 向虹云

副主编：齐丽君 付春江

中国纺织出版社

内 容 提 要

根据服装表演专业教学需要,本书全面地介绍了服装表演编导、服装表演主题、服装的选择、表演音乐、舞美设计及道具、表演编排、与服装表演相关的人员、服装表演经费与推销演出等内容。

本书可用作大专院校服装表演专业教材,也可作为服装表演编导人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

服装表演编导与组织/朱焕良,向虹云主编. —北京:中国纺织出版社, 2006. 3

全国纺织高职高专规划教材

ISBN 7-5064-3729-5

I. 服… II. ①朱… ②向… III. ①服装-模特儿-表演艺术:导演艺术-高等学校:技术学校-教材 ②服装-模特儿-表演艺术-组织-高等学校:技术学校-教材 IV. TS942
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008843 号

策划编辑:郭慧娟 责任编辑:王文仙 责任校对:陈 红

责任设计:何 建 责任印制:初全贵

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

北京东远新宏印刷有限公司印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2006 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:8.5

字数:97 千字 印数:1—5000 定价:25.00 元(附光盘 1 张)

ISBN 7-5064-3729-5/TS·2133

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

公司简介

汕头市时佳实业有限公司创立于1995年，是集专业内衣设计、生产、销售为一体的现代化企业。公司秉承“让高雅走向大众”的经营理念，以传播内衣文化为己任，所生产销售的“奥丝蓝黛”、“黄金身段”品牌内衣更以原创的精神以及时尚的个性化风格，深受广大爱美女性的好评。

公司引进28条日本先进生产线，共有先进机器设备七百多台套，其中部分实现了电脑智能化，并且在行业内率先引进了先进的日本旭化成CAD内衣电脑设计系统，是旭化成公司（世界500强企业之一）在中国境内的合作示范企业，公司于2003年通过了ISO 9001:2000质量管理体系的认证。特别是从2001年10月29日起与时尚之都——法国巴黎NO-BODIES内衣设计中心建立了国际间的信息技术交流合作，并于2005年10月17日成功续约，更激发了创作灵感，并以此来引领中国女性去感悟和享受这种时尚。

公司拥有现代化厂房、写字楼三万多平方米，员工近千名，本着“自强不息”的企业精神，以独特的企业文化，让每位员工与公司一起成长，经历十年风雨，发展至今，已经成为内衣行业较为知名的企业。

已获得“中国消费者（用户）十大满意品牌”、“广东省名牌产品”等荣誉。

我们将立志共同打造成为最具潜力的品牌！

汕头市时佳实业有限公司诚邀与您共创：美丽事业、品牌人生！

序

翻开中国教育史,早在 19 世纪 60 年代,在清政府的洋务运动中,就已经孕育出职业教育的萌芽。民国初年,职业教育得到了初步发展。新中国成立之后,我国的职业教育才进入了一个新的历史时期,建立了社会主义职业教育体系,为我国的国民经济恢复、发展和工业基础的奠定做出了历史性的贡献。然而,当时由于对职业教育缺乏准确的界定和社会对职业教育的认可程度不高,阻碍了职业教育的发展。随着我国社会、经济的不断发展和教育改革的逐步深入,职业教育的地位才逐步被社会、国家所重视。特别是 1996 年和 1998 年,当时的国家教委和后来的教育部先后提出“三改一补”和“三多一改”的大力发展高等职业教育的方针,全国高等职业院校才如雨后春笋般地发展起来。

纺织高等职业技术学院就是在这样的背景下建立和发展起来的。目前已发展成为纺织行业各类教育中一支重要的教育体系。

为了使纺织高等职业技术教育健康稳步发展,全国纺织教育学会高职教育分会按照《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》有关要求,在制定了纺织高职高专专业目录(指南)的基础上,召开了专门工作会议,成立了六个专业教学指导委员会和相关教材编写委员会,并和中国纺织出版社和东华大学出版社一道规划了纺织高职高专首批教材 30 余种。在全纺教育学会高职教育分会教学工作委员会的直接领导下,在全国纺织高职高专院校和中国纺织出版社、东华大学出版社的积极支持参与下,在各个教材编写委员会的共同努力下,终于完成了首批纺织高职高专全国统编教材,以期满足纺织高职高专院校教学的需要。

尽管有如此众多的单位、院校、部门和众多的专家、教授、学者的共同努力,但仍不能说这套教材已经尽善尽美,错误及不准确之处在所难免。希望广大同行、教师和使用者及时提出宝贵意见,以期提高这套教材的整体质量。

全国纺织教育学会
高职教育分会

前言

伴随着现代商品经济的迅速发展,服装表演行业越来越规范化。高素质、个性化的行业要求,使得服装模特经纪公司间的竞争日趋激烈。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程式化表演,现在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水平。服装表演在全球一体化的大背景下更显示出其独特的行业魅力。因此,为了适应时代的发展,系统化的理论学习和实践训练就成为每名服装模特的必修课。

我国的服装表演最早出现在 20 世纪 30 年代,兴盛于 20 世纪 80 年代。目前正以惊人的速度和可喜的局面展现在世界面前,不少优秀的模特活跃在国际舞台上,他们凭借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,各大中专院校经过十几年的摸索,在服装表演专业的开设和服装模特培养方面已经积累了丰富的经验,并取得了不错的成绩。因此,我们结合服装表演专业的特点、性质、行业的需求编写了这本教材。

本教材较系统地介绍了服装表演编导与组织的相关知识及不同的表演设计方法。本书适合作服装表演专业教材,也可以作为时装模特、服装表演管理人员的参考用书。

本书由东北电力大学艺术学院朱焕良教授、武汉职业技术学院向虹云老师任主编,沈阳师范大学职业技术学院齐丽君老师、东北电力大学付春江老师任副主编,安徽职业技术学院吴丰芳老师、成都纺织高等专科学校李晓岩老师、太原理工大学侯珊珊老师、东北电力大学艺术学院袁大鹏和霍美霖老师、江西工业职业技术学院梁庆老师参与了编写。

由于编写者水平有限,加之时间仓促,本书内容上出现错误和不足在所难免,祈望广大同仁和读者给予批评指教。

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,作者所在单位领导和同事的支持与帮助,在此表示衷心的感谢!

作者

2006. 1

目录

第一章 服装表演编导概述/1

一、服装表演编导的概念/3

(一) 什么是服装表演编导/3

(二) 服装表演编导的作用/3

二、服装表演编导的工作性质/3

三、服装表演编导的工作职责/4

(一) 确定服装表演主题/4

(二) 制定表演方案/4

(三) 选择表演服装/4

(四) 挑选模特/4

(五) 选编音乐/4

(六) 进行表演设计/4

(七) 组织排练/5

(八) 协调各方面关系/5

四、服装表演编导的工作步骤/5

(一) 前期编导阶段/5

(二) 中期编导阶段/5

(三) 后期编导阶段/5

第二章 服装表演编导的专业素质和工作能力/7

一、服装表演编导的专业素质/9

(一) 专业知识/9

(二) 理解能力/10

(三) “编”与“导”的能力/11

(四) 创新意识/11

二、服装表演编导的工作能力/12

(一) 责任感和工作作风/12

(二) 组织能力/12

(三) 社交能力/12

第三章 服装表演的主题与服装的选择/13

一、服装表演的主题/15

(一) 什么是服装表演的主题/15

(二) 服装表演主题的确定/15

二、表演服装的选择/16

(一) 选择服装的依据/16

(二) 服装数量的确定/21

(三) 服装的分类/22

三、表演程序的确定/22

(一) 开场/22

(二) 高潮/23

(三) 结尾/23

第四章 表演音乐/25

一、表演音乐的基本特征/27

(一) 风格明确/27

(二) 节奏感强/27

(三) 主题朦胧/28

二、表演音乐的选择/28

(一) 根据服装风格选择/28

(二) 依据表演基调选择/28

(三) 按照表演程序选择/28

三、表演音乐的合成/29

四、服装表演的伴奏形式/29

(一) 现场演奏/29

(二) 录制播放/29

五、音响与画外音/30

(一) 音响/30

(二) 画外音/30

第五章 舞美设计及道具/33

一、舞美设计/35

(一) 场地的选择/35

(二) 舞台装置/41

(三) 舞台灯光/48

二、道具/51

(一) 道具的作用/51

(二) 几种常见道具/51

(三) 饰品的作用/54

第六章 表演编排/59

一、挑选模特/61

(一) 模特的挑选者/61

(二) 挑选方法/61

(三) 人数的确定/62

(四) 对模特的要求/62

二、表演服装的分配、试穿及管理/63

(一) 服装的分配/63

(二) 服装的试穿/63

(三) 服装的管理/64

三、表演设计与排练/65

(一) 制定表演程序表/65

(二) 走台路线的设计/67

(三) 表演动作的设计/67

(四) 表演风格的整体设计/77

第七章 与服装表演相关的人员/79

一、服装设计师/81

二、音响师/81

三、造型师/82

四、灯光师/83

五、催场员/83

六、试衣工/84

七、解说员/85

八、其他人员/85

第八章 服装表演经费与推销演出/89

一、演出经费的预算/91

(一) 场地租赁费/91

(二) 音乐、灯光制作费/91

(三) 模特出场费/92

(四) 编导费/92

(五) 宣传和广告费/92

(六) 交通费/93

(七) 道具租赁费/93

(八) 服饰购买费/93

(九) 餐饮费/93

(十) 工作人员劳务费/93

(十一) 招待费/93

二、演出经费的筹备/93

(一) 申请经费/94

(二) 引进资金/94

(三) 广告赞助/94

三、演出经费的实施/94

四、推销演出/94

(一) 新闻发布/94

(二) 广告宣传/95

附录

2005 年华夏杯服装模特大赛策划书/97

江城大学服装系 2005 届毕业生设计作品动态展示策划文案/100

中国职业时装模特选拔大赛章程/105

第五届 CCTV 模特电视大赛章程/108

全国中等职业学校学生服装设计大赛竞赛规程/111

参考文献 /112

第一章 服装表演编导概述

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,如服装艺术、表演艺术、舞台美术、灯光、音乐、化妆等。一台服装表演需要由多方面的人员共同合作完成,往往涉及的部门多、参与的人员多,这就需要在服装表演过程中,有一个明确的“领导核心”,这个“领导核心”就是服装表演编导。

一、服装表演编导的概念

(一) 什么是服装表演编导

服装表演编导就是服装表演的编排者、设计者和组织者。服装表演编导作为服装表演艺术的重要构成因素之一,在一台服装表演中,负责构思服装表演主题和服装序列编排,指导模特排练并对音乐、音响、舞台美术、画外音等进行策划和指导。

(二) 服装表演编导的作用

一台服装表演需要很多部门的互相配合,但其成功与否却主要取决于服装表演编导。

服装表演编导在服装表演中的作用主要表现在对服装表演的总体把握上,作为服装表演的创意者和组织者,他要能使各个部门和所有参与表演的演职人员互相协调一致,保持一种良好的工作状态。

总之,服装表演水平的高低与编导有密切的关系,服装表演编导是决定整台演出效果的关键。

二、服装表演编导的工作性质

服装表演艺术具有流动性大、时间短、变化快、队形组合多、行走路线复杂的特点,这就需要服装表演编导把不同款式、不同风格、不同主题、不同色调、不同季节的服装有机地结合在一起进行服装与模特的搭配分类、编排;帮助模特理解服装主题思想、体验角色;指导造型设计;指导模特对不同的服装主题选用不同的动

作造型、对不同的服装选用不同的体势语言、对特殊的表演用特殊的动作表现；反复排练，使各个部分的工作为实现整体艺术构思服务，创造出完美的审美对象，使服装表演具有一定的审美价值。

三、服装表演编导的工作职责

服装表演编导工作是依据展示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主题确定编导方案，做出整体构思，在熟悉所展示服装和观众对象的基础上，选择模特表演使用的音乐、分配服装、组织场幕、安排顺序，通过调配模特、音乐和舞台美术等要素，用表演艺术和舞台艺术的创作规律，把这些要素组织成一个和谐统一的整体，从而创造出一台具有审美价值和观赏价值的服装表演。

（一）确定服装表演主题

任何一场服装表演都要有一个主题，主题是在策划阶段就定好的，主题把观众、服装和其他表演因素联系在一起，能吸引观众观赏表演，反映表演风格。

（二）制定表演方案

演出方案涉及表演的各个方面，制定方案时，要让方案与表演目的及制作人员的能力相符，要针对一场表演的目的进行准备。

（三）选择表演服装

应根据表演主题选择表演服装，确定服装时还应考虑与服装搭配的鞋子和饰品。

（四）挑选模特

在服装表演中，模特是展示服装的重要元素，必须理解服装的美、服装的风格、服装的韵味，必须传达出服装的时尚美感，让观众获得穿戴和搭配灵感。

（五）选编音乐

音乐是服装表演组织者用来烘托表演气氛的音响环境，模特是根据音乐的节奏来决定走台的节奏，在音乐的烘托下，有节奏地行进在伸展台上，引起观众的回想与热情。音乐是把观众与服装表演的参与者融合起来的通用语言，能营造出气氛，进一步突出服装所要表达的内容。

（六）进行表演设计

服装表演设计是服装表演的重要部分，包括设计模特在T型台上的走台线路以及特殊的舞台化表演。通过设计表演主题、表演服装及选用的音乐可以反映表演风格及表演气氛。精心组织设计的表演可以在表演中制造焦点，观众的注意力会因此集中到表演的艺术编导强调的特定服装流行趋势上。编排设计应与观众以及所表演

的类型相适应,能体现不同的意境,达到最佳的表演效果。

(七) 组织排练

排练是为准备正式演出而进行的演练,其目的是为了保证演出效果。一次完整的排练是检查灯光、音乐以及整场服装表演协调配合的最佳方式。带装排练可以确定模特从更衣区到舞台所需的时间,确定整场演出的时间,帮助所有工作人员确定节奏,明确各自的任务。

(八) 协调各方面关系

一台服装表演涉及的工作人员很多,如化妆师、音响师、灯光师等,这些人员的工作直接影响演出的效果。一般的统筹工作是由编导完成的。

四、服装表演编导的工作步骤

服装表演编导的工作性质决定了这项工作的过程就是依据表演服装创造舞台的形式美。这一过程需要分步实施,主要可以分为三个阶段。

(一) 前期编导阶段

前期编导阶段是指在形成一台服装表演之前,编导者构思、准备的过程。编导是一种精神活动,主要在编导者的头脑中进行,又称为“案头工作”。一个好的构思,会带来一个完美的结构和一台精彩的表演。因而,前期编导工作是整台表演的重要创作环节,起着至关重要的作用。

前期编导工作包括:确定表演服装和演出主题、进行结构布局和音乐选编。

(二) 中期编导阶段

中期编导阶段是进行舞台表演设计,指导模特排练,并进行舞台合成的阶段,是编导者构思的表演方案付诸实践的过程。

中期编导工作包括的内容有:分配、试穿服装;进行表演设计并指导模特的排练;对舞台装置和舞台灯光提出要求;对音响和解说词提出要求;指导模特表演,进行音乐、灯光、音响等的综合性排练,即彩排。

(三) 后期编导阶段

后期编导阶段是检验编导构思和排练成果的阶段。这时,编导者的主要任务是监督演出。也就是说,要督促各个部门保质保量地完成所交付的任务。在演出中,要及时发现问题,做随机处理。在一场表演结束后,还要对演出中的不足之处做修改,以提高质量。

总之,服装表演前期编导工作,即构思、准备阶段;中期编导工作,即排练、合成阶段;后期编导工作,即监督演出、修改提高阶段。这三个工作阶段,就是编

导工作的整个过程。

■ 思考题

1. 服装表演编导的工作内容是什么?
2. 如何理解服装表演中编导工作的重要性?
3. 如果你是一名服装表演编导,你将如何开展工作? (主题自定)

第二章 服装表演编导的 专业素质和工作能力

