

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

张纪文 张翔 钱安明 张记光 编著

Directing and Organizing of Fashion Show

服装表演组织与编导

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 服装艺术与工程系列

丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
PLANNED TEXTBOOKS ON APPLIED DESIGN EDUCATION FOR STUDENTS OF UNIVERSITIES & COLLEGES

服装表演组织与编导
DIRECTING AND ORGANIZING OF FASHION SHOW

服装表演组织与编导

DIRECTING AND ORGANIZING OF FASHION SHOW

CD 张纪文 张翔 钱安明 张记光 编著

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

张纪文等 编著
Zhang Ji Wen, et al

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

服装表演组织与编导/张纪文等编著.—合肥:合肥工业大学出版社,2009.8

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-5650-0006-5

I.服… II.钱… III.①服装-模特儿-表演艺术-组织-高等学校-教材②服装-模特儿-表演艺术:导演艺术-高等学校-教材 IV.TS942

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第130720号

服装表演组织与编导

编 著	张纪文 张翔 钱安明 张记光
责任编辑	方立松 王方志
封面设计	刘亭亭
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——服装表演组织与编导
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
字 数	190千字
开 本	889mm×1092mm 1/16
印 张	5.5
版 次	2009年12月第1版
印 次	2009年12月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5650-0006-5
定 价	39.00元(含教学光盘一张)
发行部电话	0551-2903188

编撰委员会

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：金秋萍 王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周 江	马若义
吕国伟	顾明智	黄 凯	陆 峰	杨天民
刘玉龙	詹学军	张 彪	韩春明	张 非
郑 静	刘宗红	贺义军	何 靖	刘明来
庄 威	陈海玲	江 裕	吴 浩	胡是平
胡素贞	李 勇	蒋耀辉	陈 伟	邬红芳
黄志明	高 旗	许存福	龚声明	王 扬
孙成东	霍长平	刘 彦	张天维	徐 仂
徐 波	周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森 文	李卫兵	周 瞳	蒋粤闽
季文媚	曹 阳	王建伟	师高民	李 鹏
张 蕾	范聚红	刘雪花	孙立超	赵雪玉
刘 棠	计 静	苏 宇	张国斌	高 进
高友飞	周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张 曼	盛维娜	丁 薇
王亚敏	王兆熊	曾先国	王慧灵	陆小彪
王 剑	王文广	何 佳	孟 琳	纪永贵
倪凤娇	方福颖	李四保	盛 楠	闫学玲

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周 江

何 靖

主审院校

CHIEF EXAMINE UNI.

策 划

PLANNERS

参编院校

排名不分先后

参编院校
EDITORIAL UNI.

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	南京林业大学
南京交通职业技术学院	徐州师范大学
常州工学院	常州纺织服装职业技术学院
太湖学院	盐城工学院
三江学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
苏州工艺美术职业技术学院	苏州经贸职业技术学院
东华大学	上海科学技术职业学院
上海交通大学	上海金融学院
上海电机学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	华南师范大学
青岛大学	青岛科技大学
青岛理工大学	山东商业职业学院
山东青年干部职业技术学院	山东工业职业技术学院
青岛酒店管理职业技术学院	湖南工业大学
湖南师范大学	湖南城市学院
吉首大学	湖南邵阳职业技术学院
河南大学	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
洛阳理工学院	安阳师范学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院

参编院校

排名不分先后

渭南师范大学	北京服装学院
首都师范大学	北京联合大学
北京师范大学	中国计量学院
浙江工业大学	浙江财经学院
浙江万里学院	浙江纺织服装职业技术学院
丽水职业技术学院	江西财经大学
江西农业大学	南昌工程学院
南昌航空航天大学	南昌理工学院
肇庆学院	肇庆工商职业学院
肇庆科技职业技术学院	江西现代职业技术学院
江西工业职业技术学院	江西服装职业技术学院
景德镇高等专科学校	江西民政学院
南昌师范高等专科学校	江西电力职业技术学院
广州城市建设学院	番禺职业技术学院
罗定职业技术学院	广州市政高专
合肥工业大学	安徽工程科技学院
安徽大学	安徽师范大学
安徽建筑工业学院	安徽农业大学
安徽工商职业学院	淮北煤炭师范学院
淮南师范学院	巢湖学院
皖江学院	新华学院
池州学院	合肥师范学院
铜陵学院	皖西学院
蚌埠学院	安徽艺术职业技术学院
安徽商贸职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
滁州职业技术学院	淮北职业技术学院
桂林电子科技大学	华侨大学
云南艺术学院	河北科技师范学院
韩国东西大学	

参编院校

EDITORIAL UNI.

总序

前艺术设计类教材的出版十分兴盛,任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等,都可以找到十个、二十个以上的版本。然而,常见的情形是,许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异,但在内容上并无不同,只是排列组合略有区别,图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察,大都分章分节,平铺直叙,结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素,再加上名作分析、材料与技法表现等等,最后象征性地附上思考题,再配上插图。编得经典而独特,且真正可供操作的、可应用于教学实施的却少之又少。于是,所谓教材实际上只是一种讲义,学习者的学习方式只能是一般性地阅读,从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。这表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发,一本教材的着重点应落实在一个“教”字上,注重“教”与“讲”之间的差别,让教师可教,学生可学,尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要,它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长,如康定斯基的《点线面》、伊顿的《造型与形式》、托马斯·史密特的《建筑形式的逻辑概念》等,并非长篇大论,在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后,所剩下的就只是个人的深刻体验、个人的课题设计,从而体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材,他们只是以自己的经验作为传授的内容,以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材,教师上课可以开出一大堆参考书,却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材,突出课题”,教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法,进行启发式的点拨,分析名家名作的构成,一次次地否定或肯定学生的草图,反复地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性,一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望,如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此,备课不只是收集资料去编写讲义,重中之重是对课程进行有意义的课题设计,是对作业进行编排。于是,较为理想的教材的结构,可以以系列课题为主,其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中,避开对一般知识的系统叙述,只是着重对他的课题与教学方法进行了阐释,如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。每一个课题都具有丰富的文件,具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐近,更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性、效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是,一本教材就是一个题库。教师上课可以从中各取所需,进行多种取向的编排,进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外,还可以阅读其他课题及解题方法,以补充个人的体验,完善知识结构。

从某种意义上讲,以系列课题作为教材的体例,使教材摆脱了单纯讲义的性质,从而具备了类似教程的色彩,具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性,课题中包括了“教学方法”的含义。它所体现的价值,就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化,使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”,进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言,理想的写作方式,可以是几条线索同时发展,齐头并进,如术语解释呈现为点状样式,也可以编写出专门的词汇表;如名作解读似贯穿始终的线条状;如对名人名论的分析,对方法的论叙,对原理法则的叙述,

就如同面的表达方式。这样，学习者在阅读教材时，就如同看蒙太奇镜头一般，可以连续不断，可以跳跃，更可以自己剪辑组合，根据个人的情况或需要采取多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法，可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴，许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》，对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨，在一种缜密的思辨和引证中，提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾信思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点，教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点，线索由互相关联的三部分同时组成，即理论、练习与构成原理。瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材，如同一本教学日志，对作业的安排精确到了小时的层面。在具体叙述中，它以现代主义建筑的特征发展作为参照系，对革命性的空间构成作出了详尽的解读，其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》，已成为这一领域不可逾越的经典之作。我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期，居然有一部外国建筑史写得如此炉火纯青，30年来外国建筑史资料大批出现，赴国外留学专攻的学者也不计其数，但人们似乎已无勇气试图再去接近它或进行重写。

我们可以认为，一部教材的编撰，基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。逻辑性要求，包括教材内容的选择与编排具有叙述的合理性，条理清晰，秩序周密，大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法，然而不管哪种方法都应结构严谨，自成一体，都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系，形成一种线性关系。

全面性要求，包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时，应体现全面性原则。固然，教材可以有教师的个人观点，但就内容而言应将各种见解与解读方式，包括自己不同意的观点，包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论，都进行尽可能真实的罗列，并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求，包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性，传授知识领域的前沿发展，而不是过多表述过时或滞后的经验。学生通过阅读与练习，可以使知识产生迁延性，掌握学习的方法，获得可持续发展的动力。同时，一部教材发行后往往要使用若干年，虽然可以修订，但基本结构与内容已基本形成。因此，应预见在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求，包括教材应具有某种不规定性，既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统，是一个发展的过程，很多课题并没有确定的唯一解，应给学习者提供进行多种可能性实验的路径或多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性，能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》，即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况进行反思与总结而迈出的有力一步，它试图真正使教材成为教学之本，成为课程本体的主导部分，从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

目	录
CONTENTS	

目录

11	第一章 概 述	21	第二章 模特儿与表演主题
	第一节 服装表演组织与编导的工作职责		第一节 模特儿的选择
	第二节 服装表演组织与编导的工作步骤		第二节 服装表演主题
33	第三章 表演场景与道具	41	第四章 表演音乐与灯光
	第一节 表演场景		第一节 背景音乐选择
	第二节 表演道具		第二节 舞台灯光设计
53	第五章 服装表演策划与编排	61	第六章 服装表演的工作人员
	第一节 服装表演策划		第一节 前台人员
	第二节 服装表演编排		第二节 后台人员
			第三节 场外人员
73	第七章 服装表演的组织与运作	88	参考文献
	第一节 服装表演申请		
	第二节 表演经费统筹		
	第三节 服装活动推广		
	第四节 服装模特教育		

前言

精灵的幕后

表演的冲动,是深深扎根于人的内心的。参与制作一台演出,这本身就是让人内心激动的。如果该演出组织策划完美,那就更让人印象深刻——现场观众的心绪起伏,伴随着表演的进行随之转化。演出的进行需要多方面人才的协作,这其中包括服装设计者、表演模特儿、编导策划师、灯光师、音响师、化妆与造型师以及舞台场景布置人员等共同努力,才能为一个共同的演出主题增光添彩。再通过一定的经营管理和市场宣传推广,让更多的人看到和了解到演出的内容和形式,达到演出的目的。

Model(模特)是时尚的精灵,将模特光鲜亮丽地展现在前台的是一群幕后推手。服装表演(动态服装展示)是指模特穿着设计的衣服走秀,也是对服装的推广。一场成功的show(秀)需要的是整个teamwork(团队工作)的计划、协同、管理与实施的有序、有效地进行。正如电影片子的成功拍摄及好看与否,考验的是全体参与者的努力,当然这其中最重要的还是演员的卖力演出和导演的总体协调和全片氛围的把握。

服装是一种特殊的产品,货架陈列等静态展示方式难以体现出其独特的魅力,只有在服装的动态展示的过程中,运用一定的图像、文字、灯光、音响等信息载体,再加上道具、舞台场景的烘托以及主持人的解说和模特儿的造型,对观众的心理、思想、甚至行为都能产生巨大的感染力和综合性的影响。同时主创人员也需要积极地运用艺术形式美的原则组织策划一场精彩的演出,这就包括有比例与尺度、对称与均衡、对比与调和、统一与变化、反复与渐变、节奏与韵律等方法,力求围绕同一个主题表现出精彩的效果。

作为服装表演的组织和编导人员,除了要对表演的主题进行深刻理解外,还要根据该主题进行整体的规划,思考要以怎样的外在形式才能更好地烘托主题,这就包括了该怎样选择服装和模特儿,采用什么形式或风格的音乐和灯光效果,怎样布置舞台的场景和道具来承托模特儿的造型和舞台展现等等。总而言之,所有和表演有关的部分都是事先要考虑的内容。服装表演中涉及的相关工作人员是很多的,那么作为演出的组织和编导人员,还有一个重要的工作就是向相关的工作人员传达表演主题的内容和要求,并做好所有相关部门的配合协调工作,让大家为同一场演出共同努力。

中国的服装设计与表演教育及整个产业的发展方兴未艾,各类服装发布会的喜乐场面也为普通观众所熟悉,然而系统讲述服装表演组织与编导的专著与教材却是不多见的。本书即是教学与设计实践的初步尝试。

能够完成该项任务,我们要感谢多位师生的相助,尤其是安徽农业大学服装系袁金龙主任组织策划的服装毕业会演可以被看着是全书最好的视觉化注解(本书配套DVD光盘提供片段欣赏)。本书作者们的通力合作与点滴经验小结汇集成这本书,但愿能给本专业的师生以及行业的实践者些许参考。

张纪文(东华大学研究生、河南科技学院服装表演系主任)

张翔(东华大学研究生、河南科技学院讲师)

钱安明(苏州大学博士生、安徽农业大学讲师)

张记光(香港服装学院高级讲师)

第一章 概述

学习目标:

通过本章的学习,了解服装表演组织与编导的概念,清楚该职位具体的工作职责、工作内容和步骤。

学习重点:

表演组织与编导的基本概念、工作内容。

学习难点:

表演组织与编导的工作步骤的安排。

编导是编剧与导演的统称,随着影视等表演行业的迅速发展,编剧与导演的合二为一逐渐成为主流,两者的结合有利于具体项目和实际工作的进行。T台编导就是一个负责整体策划及制作时装发布会的幕后功臣,他需要了解服装及客户的需求与含义,将服装(或时装)最漂亮并得体地展现在T台上。通常与时装编导搭档最密切的就是品牌的时装设计师。

从前期的策划活动,舞台的设计、舞台的内容、模特的选择、时装秀音乐的选择,到舞台上的编排、演出的灯光效果都由T台编导一手操办。然而时下在中国,专业时装T台编导人数并不多,有部分时装发布会都忽略了整体策划这一个重要环节,只是单纯地让模特穿上衣服走一遍,其运作效率与实际效果也就可想而知了。成功的时装发布会是离不开T台编导的,他就像一场成功音乐会的指挥家一般重要。没了指挥家,表演者们也可以弹出音乐,但是却存在着风险与缺陷,也欠缺整体性和协调性。

第一节 服装表演组织与编导的工作职责

在每场精彩的服装演出中大家都欣赏到了舞台上模特儿的曼妙表演，或奔放活泼，或抒情典雅，布景、灯光、音乐都随着服装的不同而变化着不同的风格主题，带给观众美轮美奂的享受。在这舞台的背后，离不开的便是表演组织与编导的策划、安排与统筹。

服装表演的组织与编导人员需要根据服装的风格或服装设计意图确定表演的主题，同时还要考虑到演出主办方想要达到的目的以及观众的审美层次，以此确定具体的模特儿表演方式和舞台形式，并根据模特儿的各自特点来挑选或穿着服装，协调好音响、灯光、音效和舞美的整体关系，把台前和幕后的工作人员统筹起来，共同努力将演出推向最佳的状态，让主办方或赞助商满意，达到良好的社会传播效应。

一、服装表演组织与编导的概念

服装表演组织与编导，广义上讲是指一场服装表演由构思到完成的整个创作过程，协调相关工作人员的关系的负责人，既而也被特指舞台演出中的创作者兼导演，即一场服装表演的缔造者和领导者。

服装表演组织与编导可以分为两个部分来理解:

其一是服装表演的组织,即计划是做什么样的表演,根据服装的风格或主办单位的要求,在明确演出目的的基础上策划演出的方案,对所涉及的各个环节进行分工,并责任到人。例如模特的选择、舞美的设计、灯光及音乐的要求、媒体的宣传、来宾的接待等,都要预先考虑,并协调这些环节的各类矛盾与复杂关系。

其二是服装表演的编导,即具体舞台服装展示的策划,服装出场的先后顺序、每系列服装在舞台上具体演出的时间、模特的队形变化及前台造型的形式等,都需要在了解演出的要求后在头脑中形成清晰的思路,并用简易的示意图表达出来指导模特演出。

服装表演组织与编导的工作是统筹大局与执行细节一起实施的。形式的多样化与具体工作的琐碎带给服装表演组织与编导巨大的挑战:表演能否让观众记忆深刻、服装能否得到恰当的表现,则一直是服装表演组织与编导攻坚的主要问题。

二、服装表演组织与编导的工作任务

服装表演组织与编导的特殊性在于舞台所表现的是以服装为主，通过舞台的整体配合和模特儿的演绎让服装完成第二次创造，散发出生命力。

服装表演的种类和形式是多样化的，常见的有高级时装发布会、流行趋势发布会、促销类的时装表演（服装产品订货会的形式及零售展销的形式）和竞赛类的时装表演（服装设计类的比赛和时装模特儿类的比赛）。

编导首先要对演出进行类别分析，不同类型的演出有着不同的表现要求，比如促销类零售展销形式的时装表演，就要力求真实地表现服装，要求在舞台布景、模特儿化妆、造型等方面不能太夸张，灯光也要以白光为主，避免彩色光使服装产生色差，以此让观众感觉到服装能够在生活中穿着，达到促销表演的目的。

其次是根据既定的演出类别进行表演构思,选择什么样的模特儿,模特儿的走台路线、组合方式、前台造型,灯光、音乐、舞美的风格,先在头脑中有个整体的规划,再实施。

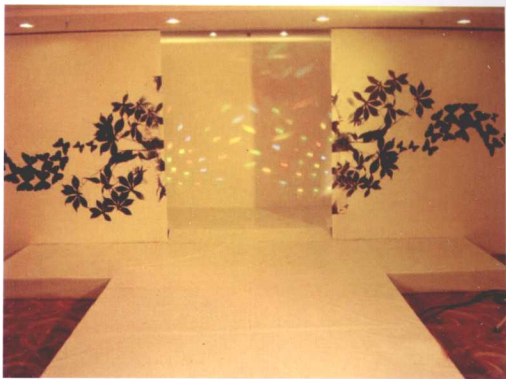
第三是根据整体的构思要指导模特儿表演,一般情况下,编导事先画好简易的行走路线,让模特儿按示意图模仿做就可以了,不完善的地方再做细部的修改。灯光的变化要求、音乐的选择和强弱变化、舞美的造型设计及布景,都要分别和相关的工作人员进行沟通。

第四是综合舞台的整体效果,让各个相关的部门都协调起来,合成为一台完美的演出。

服装表演的编导要体现出创意的一面。创意指的是在演出计划安排中,由编导就某个方向提出精辟的见解,结合各个部门的职能在构思上形成有意义的新颖的想法,从而为目标制定出全新计划。

编导创意内容也是很广泛的,一般是结合服装表演的主题或者服装设计师的表现意图做情景创意策划,也有故事创意,或者活动创意策划等,它要求编导的思考不能只乞求于灵感,而要遵循一定的创意原则。

创意是编导工作的灵魂,任何艺术作品都离不开特定的社会文化内容,创意的文化差异首先来自思维差异,东西方在哲学思想源流上各自有不同的来源。东方体系(特别是中国)深受儒家、道家等传统文化的熏陶,历史悠久丰富,比较注重情感的变化,因此东方诸民族观察事物有时是凭直觉、非理性、综合的,从而注重情感诉求。相对而言,西方的逻辑学承袭自苏格拉底以来的“三段论法”,因此西方的思维方式倾向理性主义、善用逻辑、推理的思考,他们习惯系统、有秩序地掌握事物的性质。而东方的思维方式通常特点是精神的、感性的、内向的、综合的和主观的。那么相对于一场服装演出而言,要想具备一定的特点,必须要有文化的沉积,带有本土的特色,并且体现出时尚的因素,这样才能创造出别开生面的演出效果。

第二节 服装表演组织与编导的工作步骤

对于一场服装的演出来说,工作步骤方法制定的合理将会提高组织和编导的效率,节约演出前排练的时间。反之亦然。

一、表演前的准备

接到表演的编导任务,先要确定演出的主题,清楚本次演出想要达到的效果和目的,进而与服装设计师沟通并选择合适的服装,让服装的风格与表演主题相吻合。然后根据演出形式挑选模特儿,并确定具体的人数。体形完美的模特儿并不多见,或多或少都有一些瑕疵,因此在挑选模特儿的时候,要注意模特儿的气质与身材特征与服装的适合性。一般情况下,对于表演用的服装按不同的系列或主题进行编号,把模特儿分组后再依次分配服装并试穿、拍照。调整服装的局部的收放,可采用pin-work的方式(即用别针等工具进行修正),尽量避免大范围的调换服装。

编导要组织舞美设计师、灯光师、音响师等沟通表达演出需要营造的现场氛围,服装管理员、穿衣工、催场员等要责任到人,制定表演训练工作日程时间安排表,并让大家共同遵守。

