



“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装表演专业指定用书

服装表演策划与 编导 (第3版)

DIRECTING AND ORGANIZING FOR
FASHION SHOW (3RD EDITION)

霍美霖 | 主编



阐述服装表演策划流程

分解服装表演编导细节

实训服装部表演组织能力

国家一级出版社



中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位



“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装表演专业指定用书

服装表演策划与 编导 (第3版)

DIRECTING AND ORGANIZING FOR
FASHION SHOW (3RD EDITION)

霍美霖 | 主编



中国纺织出版社

内 容 提 要

本书为“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材。

根据服装表演专业教学需要,本书对服装表演策划、服装表演编导、服装表演主题、表演服装的选择及妆型的确定、表演音乐的选择及饰品与道具的运用、舞台美术设计、表演编排、服装表演视觉形象设计、服装表演经费预算等方面作了详细地阐述。

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的教材,也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

服装表演策划与编导 / 霍美霖主编. —3 版. —北京:中国纺织出版社, 2018.7

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-4952-3

I. ①服… II. ①霍… III. ①服装表演—高等学校—教材
IV. ① TS942

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 078566 号

策划编辑: 魏 萌 责任校对: 王花妮 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com / 2119887771

北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2009 年 4 月第 1 版 2014 年 5 月第 2 版

2018 年 7 月第 3 版第 5 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 13.5

字数: 205 千字 定价: 49.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

《服装表演策划与编导》(第3版)

图书编委会

主 编 霍美霖 东北电力大学艺术学院 副教授

副主编 朱焕良 东北电力大学艺术学院 教授

王敏洁 东北电力大学艺术学院 讲师

张欣欣 东北电力大学艺术学院 讲师

苏文灏 大连艺术学院 讲师

蔡雨峰 2015 中国年度十佳职业男模特

Kim Chul Soo 韩国釜庆大学 教授

陶士云 东北电力大学 讲师

侯珊珊 太原理工大学轻纺工程学院 副教授

李晓岩 成都纺织高等专科学校 副教授

伊永华 韩国釜山大学 学生

刘晓林 东北电力大学艺术学院 副教授

编 委 孙晓峰 东北电力大学艺术学院 副教授

朱立伟 东北电力大学艺术学院 副教授

李金涛 东北电力大学艺术学院 副教授

第3版前言

进入21世纪,服装表演行业较之以往呈现出新的发展风貌。科技性、人文性、艺术性、社会性融入服装表演之中,使其逐渐从单纯地展现服装转化为以传播服饰文化为主要内容的多元媒介艺术。因此,服装表演的策划与编导成为了新时期服装表演行业发展的核心内容。服装表演演出的成功与否,来自于完美的策划构思、来自于编导环节的全面开展,策划与编导可视为服装表演从业者与专业师生的必修内容。

我国的服装表演行业发端于20世纪80年代,从无到有、从业余到专业、从鲜有人知到享誉国际,三十多年的发展历程使其正以惊人的速度和可喜的局面展现在世人面前。服装策划与编导的教学与研究发展时间较短,多年来正是在行业实践经验积累下,逐渐使其具备创建一门课程的基础与条件。

完稿之际,首先要真挚感谢朱焕良教授。从20世纪80年代开始,朱焕良教授身体力行地研究服装表演专业,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。自1993年以来,其先后作为编著和主编出版了《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。作者正是在此基础上,进行了全面的升华,除系统地介绍了服装表演基础方面有关的内容之外,本书还结合实例,配有大量的一手文献与图片资料,对一些内容进行了新的诠释与延展。

其次,参与本书编写的有大连艺术学院苏文灏老师,太原理工大学侯珊珊老师,成都纺织高等专科学校李晓岩老师。还有东北电力大学王敏洁老师、张欣欣老师、陶士云老师、刘晓林老师、孙晓峰老师、朱立伟老师、李金涛老师。此外,感谢东北电力大学艺术学院毕业生,2015中国年度十佳职业男模蔡雨峰对于本书应用理论与训练部分提出的修改意见。东北电力大学艺术学院硕士研究生赵文涵同学,本科学士生唐靖淇、董悦、于海鹏等同学,韩国国立釜山大学伊永华同学,在

文章誉录、资料收集和文字校对方面做了一定的工作。

作者在编写本书时正值韩国国立釜庆大学攻读博士学位期间，在此特别感谢 Kim Chu1 Soo（金喆洙）教授的指导。

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，在此一并表示衷心的感谢！

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，还需时间性的打磨，祈望广大同仁和读者不吝指教。

霍美霖

2018年1月于韩国釜山

第2版前言

伴随着市场经济的迅速发展,服装表演行业也越来越规范化。高素质、个性化的行业要求,使得服装模特经纪公司之间的竞争日趋激烈。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。服装表演作为一门综合性的艺术,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其独特的行业魅力。

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。目前正以惊人的发展速度和可喜的局面展现在世人面前,大量优秀的模特活跃在国际舞台上,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,各大院校经过十几年的摸索,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、性质及行业的需求编写了这本教材。

笔者从20世纪80年代开始研究服装表演,并一直从事服装表演教学工作,积累了丰富的教学和实践经验,1993年以来,先后组织编写并出版了《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》等书籍,为编著本书奠定了坚实的基础。

本书是在笔者主编的服装高等教育“十一五”部委级规划教材《服装表演策划与编导》一书的基础上修订而成,书中新增了服装表演视觉形象设计一章。本教材尽可能系统地介绍了服装表演策划与服装表演编导等方面的内容,另外,还配有大量的演出现场图片,对相关内容进行了形象地描述。

参加本书编写的还有东北电力大学霍美霖、王敏洁、付春江、张欣欣、刘晓林、孙晓峰、朱立伟、李金涛,成都纺织高等专科学校李晓岩,太原理工大学侯珊珊。

由于编著者水平有限,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。

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！

朱焕良

2013年6月于吉林

教学内容及课时安排

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容
第一章 / 4	基础理论 / 12	•	服装表演策划
		一	策划的概念
		二	服装表演策划的概念及基本原则
		三	明确演出的目的
四		策划的主要内容	
第二章 / 4		•	服装表演编导
		一	服装表演编导的概念
		二	服装表演编导的作用
		三	服装表演编导的工作职责
		四	服装表演编导的工作过程
第三章 / 4		五	服装表演编导的综合素质和工作能力
		•	服装表演的主题
	一	服装表演主题的概念	
第四章 / 8	二	服装表演主题的选择与命名	
	三	服装表演主题的应用	
	•	表演服装的选择及妆容的确定	
	一	挑选服装的依据	
第五章 / 6	二	演出服装的数量	
	三	确定妆容的依据	
	四	不同类型演出表演服装的选择及妆容的确定	
	•	表演音乐的选择及饰品与道具的运用	
第六章 / 20	一	服装表演音乐	
	二	饰品与道具的运用	
第六章 / 20	•	舞台美术设计	
	一	舞台美术设计概述	
	二	服装表演场地的选择	
	三	舞台装置	
		四	场地规划及平面图的绘制

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容
第七章 /16	应用理论与 训练 /62	•	表演编排
		一	选择模特
		二	分配服装
		三	试穿服装
		四	服装管理
		五	表演编排与排练
第八章 /2		•	与服装表演相关的人员
		一	服装表演编导
		二	服装设计师
		三	舞台监督
		四	音响师
		五	灯光师
	六	视频播放师	
	七	模特管理	
	八	化妆师与发型师	
	九	主持人与解说员	
	十	催场员	
	十一	换衣工	
第九章 /6	•	服装表演视觉形象设计	
	一	表演场地外围的视觉形象设计	
	二	表演场地内的视觉形象设计	
	三	其他宣传性的形象设计	
第十章 /4	•	服装表演经费	
	一	演出经费预算	
	二	演出经费预算的原则	
	三	可能发生的演出费用	
	四	演出经费的筹备	
	五	演出经费的使用	
	六	推销演出	

注 各校可根据实际情况对教学内容和课时数进行调整。



《服装款式图教程及电脑绘制》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：李楠 管严 著
开本：16开
定价：46.80元
出版日期：2016年12月
ISBN：9787518031078



《高级女装立体裁剪 基础篇》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
服装实用技术·应用提高
作者：白琴芳 章国信 著
开本：16开
定价：42.80元
出版日期：2016年9月
ISBN：9787518024988



《服装表演训练教程》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：金润姬 辛以璐 李笑南 编著
开本：16开
定价：39.80元
出版时间：2016年6月
ISBN：9787518026227



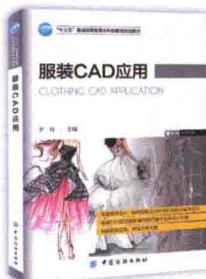
《中国服饰文化》(第3版)
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：张志春 著
开本：16开
定价：48.00元
出版日期：2017年4月
ISBN：9787518028702



《服装生产管理与质量控制》(第4版)
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：冯翼 徐雅琴 储瑾毅 编著
开本：16开
出版日期：2017年4月
定价：42.00元
ISBN：9787518030668



《服装实用英语——情景对话与场景模拟》(第2版)
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：柴丽芳 潘晓军 编著
开本：16开
出版时间：2017年2月
定价：42.00元
ISBN：9787518033652



《服装CAD应用》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：尹玲 主编
定价：68.00元
开本：16开
出版时间：2017年3月
ISBN：9787518034802



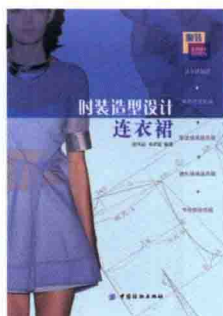
《服装零售学(第3版)》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：王晓云 主编
蒋蕾 何崑 龚雪燕 副主编
定价：45.80元
开本：16开
出版时间：2017年5月
ISBN：9787518033379



《准规则斑图艺术》
丛书名：“十三五”普通高等教育
本科部委级规划教材
作者：张聿 主编
金耀 岑科军 副主编
定价：78.00元
开本：16开
出版时间：2017年5月
ISBN：9787518033928



《男装实用制板技术》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：朱雁亚 冯莉 朱博伟 著
定价：35.00元
开本：16开
出版日期：2015年1月
ISBN：9787506497459



《时装造型设计·连衣裙》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：侯凤仙 卓开霞 编著
定价：35.00元
开本：16开
出版日期：2015年3月
ISBN：9787518013708



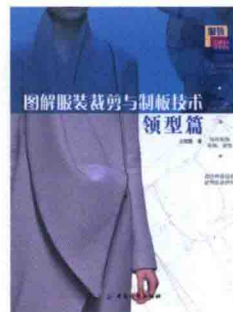
《服装板型设计与案例解析》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：杨烁冰
定价：35.00元
开本：16开
出版日期：2016年5月
ISBN：9787518023820



《女装结构设计与应用》
丛书名：服装实用技术·应用提高
服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)
作者：尹红 主编
金枝 陈红珊 张植屹 副主编
定价：35.00元
开本：16开
出版日期：2015年7月
ISBN：9787518013852



《针织服装结构与工艺》
丛书名：服装实用技术·应用提高
服装高等教育“十二五”部委级规划教材(本科)
作者：金枝 主编
王永荣 卜明珠 曾霞 副主编
定价：38.00元
开本：16开
出版日期：2015年7月
ISBN：9787518015313



《图解服装裁剪与制板技术·领型篇》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：王雪筠 著
定价：38.00元
开本：16开
出版日期：2015年4月
ISBN：9787518008049



《经典女装纸样设计及应用》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：孙兆全 编著
定价：42.00元
开本：16开
出版日期：2015年2月
ISBN：9787518012770



《图解服装纸样设计·女装系列》
丛书名：服装实用技术·应用提高
定价：38.00元
作者：郭东梅 主编；
严建云 童敏 副主编
开本：16开
出版日期：2015年7月
ISBN：9787518013869



《高级女装立体裁剪·基础篇》
丛书名：服装实用技术·应用提高
作者：白琴芳 章国信 著
定价：42.80元
开本：16开
出版日期：2016年11月
ISBN：9787518024988

目 录

基础理论

第一章 服装表演策划	2
一、策划的概念	2
二、服装表演策划的概念及基本原则	2
(一) 服装表演策划的概念	(二) 服装表演策划的基本原则
三、明确演出的目的	3
(一) 服装流行趋势发布	(二) 商品展示
(三) 服装设计大赛	(四) 时装模特大赛
(五) 文化交流	(六) 专场表演
(七) 活跃文化生活	(八) 义演
四、策划的主要内容	5
(一) 演出的时间和地点	(二) 观众
(三) 主题	(四) 表演场地
(五) 演出时间长短	(六) 演出风格
(七) 演出规模	(八) 编导的确定
(九) 接待与安全	(十) 经费预算
小结	8
思考题	8
第二章 服装表演编导	10
一、服装表演编导的概念	10
二、服装表演编导的作用	10
三、服装表演编导的工作职责	11
(一) 确定服装表演的主题	(二) 制订演出方案
(三) 选择表演服装	(四) 挑选模特
(五) 舞台美术设计	(六) 选编音乐

(七) 进行表演设计	(八) 组织排练	
(九) 协调各方面的关系		
四、服装表演编导的工作过程		13
(一) 前期编导阶段	(二) 中期编导阶段	
(三) 后期编导阶段		
五、服装表演编导的综合素质和工作能力		14
(一) 服装表演编导的综合素质	(二) 服装表演编导的工作能力	
小结		17
思考题		17
第三章 服装表演的主题		20
一、服装表演主题的概念		20
(一) 什么是服装表演的主题	(二) 服装表演主题的作用	
二、服装表演主题的选择及命名		20
(一) 服装表演主题命名的原则	(二) 服装表演主题的选择	
三、服装表演主题的应用		23
(一) 表演方式的应用	(二) 舞台美术设计的应用	
(三) 现代数字表现艺术设计的应用	(四) 时尚音乐选编的应用	
(五) 请柬的应用	(六) 海报的应用	
小结		26
思考题		26

应用理论与训练

第四章 表演服装的选择及妆容的确定		28
一、挑选服装的依据		28
二、演出服装的数量		28
三、确定妆容的依据		29
四、不同类型演出表演服装的选择及妆容的确定		30
(一) 发布会类型的服装表演	(二) 促销类型的服装表演	
(三) 竞赛类型的服装表演	(四) 娱乐类型的服装表演	
小结		36
思考题		37

第五章 表演音乐的选择及饰品与道具的运用	40
一、服装表演音乐	40
(一) 音乐与服装	
(二) 音乐的制作与合成	
(三) 表演音乐的时尚性	
二、饰品与道具的运用	49
(一) 饰品	
(二) 道具	
小结	66
思考题	67
第六章 舞台美术设计	70
一、舞台美术设计概述	70
二、服装表演场地的选择	71
(一) 室内	
(二) 室外	
三、舞台装置	84
(一) 舞台	
(二) 舞台背景	
(三) 舞台灯光	
(四) 后台	
四、场地规划及平面图的绘制	111
(一) 场地规划	
(二) 场地平面图的绘制	
小结	115
思考题	116
第七章 表演编排	118
一、选择模特	118
(一) 模特的挑选者	
(二) 挑选方法	
(三) 人数的确定	
(四) 对模特的要求	
二、分配服装	120
三、试穿服装	120
四、服装管理	121
五、表演编排与排练	122
(一) 整体表演风格的设计	
(二) 表演程序的确定	
(三) 填写表演程序表	
(四) 走台路线的设计	
(五) 表演动作的设计	

小结	144
思考题	144
第八章 与服装表演相关的人员	148
一、服装表演编导	148
二、服装设计师	148
三、舞台监督	149
四、音响师	149
五、灯光师	150
六、视频播放师	150
七、模特管理	150
八、化妆师与发型师	150
九、主持人与解说员	151
(一) 主持人	(二) 解说员
十、催场员	152
十一、换衣工	153
十二、其他人员	153
(一) 礼仪人员	(二) 摄影师、摄像师
(三) 宣传人员	
小结	154
思考题	154
第九章 服装表演视觉形象设计	156
一、表演场地外围的视觉形象设计	156
(一) 海报	(二) 刀旗
(三) 横幅	(四) 路标
二、表演场地内的视觉形象设计	158
(一) 签到区	(二) 观众席
(三) 演出前的舞台区	
三、其他宣传性的形象设计	158
(一) 请柬	(二) 入场券

(三) 工作证	(四) 宣传册(光盘)	
(五) 礼品		
小结		160
思考题		160
第十章 服装表演经费		162
一、演出经费预算		162
二、演出经费预算的原则		162
(一) 细致稳妥	(二) 实事求是	
三、可能发生的演出费用		163
(一) 场地租赁费	(二) 音乐、灯光制作费	
(三) 模特出场费和编导费	(四) 工作人员费	
(五) 交通费	(六) 道具租赁费、饰品购买费	
(七) 餐饮费	(八) 宣传费	
四、演出经费的筹备		164
(一) 申请经费	(二) 引进资金	
五、演出经费的使用		165
六、推销演出		165
(一) 新闻发布	(二) 广告宣传	
小结		166
思考题		166
参考文献		167
附录一 中国职业时装模特选拔大赛章程		168
附录二 中国模特之星大赛章程		171
附录三 汉英词汇对照表(服装表演专业)		173
附录四 国际时装周赏析		179