

服装设计风格展示在服装表演教学中的应用研究

杨卓轩

陕西服装工程学院 陕西西安 712046

摘要: 在教授服装表演的过程中,我们主要采用理论与实践相结合的方式来实现完整的教学模式,其中实践环节占据了服装表演课程的绝大部分。其中最重要的就是服装设计以及舞台设计,二者都属于服装秀场上的重要环节,只有充分地了解和掌握两者才能使學生真正理解到服装设计的精髓所在。舞台设计和服装展示是评估服装表演教学效果的最后一个环节,通过模特的展示和交流,可以将服装设计师最初的设计意图完全展示给大众。

关键词: 服装设计风格展示在服装表演教学中的应用研究

引言

在当代的服装展示中,各种风格的服饰都有其独特的表现形式,与此同时,模特对于服装的理解也存在差异。因此,对于服装设计师而言,如何选择适合自己品牌风格的服装并将其完美呈现出来就显得尤为重要。在一些特定场合,服装设计师要根据自己服装设计的独特风格,挑选适合自己服装展示的模特儿。所以服装设计师与模特有着某种矛盾的关系,这也使得服装表演更加复杂,难度更大。尽管如此,模特的服装展示与服装设计的风格是紧密相连的,只有两者完美融合,观众才能欣赏到出色的服装演出。服装款式体现了一个人的精神世界,反映了当时的意识形态潮流,是一种观念和文化的交融。同时,人们对“美”和“个性”的本能的追求,也对服装设计师的职业提出了更高的要求。因此,本文拟从结构设计和解构主义两个方面,对时装设计进行剖析,以期能为国内时装设计业的发展做出自己的贡献。

一、对结构主义的概念和其独特性

1.1 设计的起点是人的身体形态

结构主义这一方法论起源于十九世纪,最初是由瑞士的语言学者索绪尔所提出的,如今它已经崭露头角,成为当今全球的主要思想流派。结构主义被视为文化研究中的核心方法之一,其核心观点在于研究文化意义是如何通过特定的构造来传达的,这不仅是探究其内在本质的途径,也是一种通过表达意义来研究各种不同现象的手段。还有一些学者持有这样的看法,即在很多情况下,结构主义实际上是一种哲学思维。在服装设计这个行业中,结构主义的应用是非常普遍的。无论是从外部的设计风格还是内部的造型设计考虑,其最显著的特性

便是始终以人的身体形态作为设计的起点。现阶段,尽管结构主义的服装设计作品在形式和内容上都呈现出多样性,但它们所展现的独特风格和高品质都是为了满足人们的舒适性和视觉上的审美需求。在结构主义的服装设计理念下,从衣领、袖子、腰节到过肩等主要设计元素,再到一些细微之处,都致力于使用各种可调整的设计元素,以构建一个让人感到舒适的整体结构^[1]。

1.2 强调美观和功能上的协合

在服饰设计中,结构主义强调对整体与形态元素的相互关系的研究。服装从最初的“遮体”,发展到近代,人们对于服装的需求日益复杂化。各人有各人的审美观。然而,结构主义并未放弃对舒适的追求,很多结构派的设计者认为,服饰的功能会随着时代的发展而不断变化,但首要的还是以穿着舒适为主。所以,以结构主义为指导的大多数服饰设计,都是以审美和功能相统一为目标的。就拿工作服来说,在不同的工作环境下,工作服的功能也会有很大的差别,做体力活的时候,穿着的衣服,最重要的就是透气,便于关节的活动,而上、下两条腿的颜色,倒是非常的协调,并且多是蓝色,给人一种稳重的感觉。接待客人时穿着的衣物,更是将她们的身材勾勒得淋漓尽致,虽然看起来有些拘束,但实际上却更加方便。最主要的是,每一种服装都有自己的特色,很好辨认。上述示例充分说明了结构主义,表明了其与整个系统和各要素的和谐统一^[2]。

1.3 立体效应紧致

在艺术设计理念中,空间作为一个研究对象,其重点在于营造出一种空间感的艺术作品。而“空间感”就是画家对于外在世界与艺术的总体感受。它的基本形式可以归纳为三大类:第一,与户外空间交互作用;二是

在细节中创造意境；三是建筑内部与外部空间的转化。有的设计师在服装设计中加入了建筑理念，以营造出更为立体的视觉效果。为了营造出一种特殊的空间效应，设计师使用了反射材料，使观者的目光更加集中在服装上，从而更加细致地仔细观察衣物的结构设计。“以细节营造意境的空间”是指某些设计师将建筑学的知识整合到自己的设计中，通过更有规律、更立体的服装，将整体的立体感建立在人体上，给人以清新的感受。而内、外两面的反转，就是把原来的外套，变成了一件衣物或一块布，让人眼前一亮。而在这种空间效果中，又离不开服装的传统结构，因此可以从各个方面考虑服装的舒适度。

二、模特职业素质对服装演出的影响

模特儿的职业素养反映了她们对职业的责任心。一场时装秀的成功与否，取决于诸多因素，其中最重要的就是模特的职业素质。从三个角度分析了模特的职业素质及其对服装演出的影响。

2.1 模特儿的基本形态

所谓的模特，说白了就是走秀的舞台。因此，模特的身体素质是一个模特最根本的素质，也是一个模特必须具备的职业素质之一。良好的形态能够与设计师的服装设计思路相契合，将设计的概念与效果更加全面地表现出来。

2.2 模特儿的表现力

一般人对服装表演的认识，只是将时尚的服饰展现在世人面前，其实，服饰表演本身也是一种艺术。模特走台，不仅仅是要做一个简单的动作，还要用自己的魅力和表达来表达自己的想法，将设计师的设计理念表达出来。在演出过程中，必须要有丰富的表情，不然的话，就会失去了灵魂，会让人觉得沉闷乏味。当一个模特具有丰富的表达能力时，她就能够处理并呈现出不同风格的服装。才能将设计者的设计思想完全表达出来。

2.3 人格修养和文化积淀

在时装秀中，模特既是服饰的媒介，又是艺术的载体。模特不仅仅是一个演员，还是一个艺术家。要成为一名优秀的模特，不仅要有良好的人格修养，还要有良好的人文素养。一旦一个人形成了特定的审美观念，他便需要借助自己的抽象思维来理解自己的行为模式，并据此塑造自己独特的艺术形象。服装作为一种特殊形式的艺术，它是通过人们对美的感受而产生出来的。服饰表演与常规表演存在显著的差异。它不仅仅只是一种形式上的变化，更重要的是对人物思想和心理状态进行塑

造和表达。不存在任何言语，但越是简洁的表达，就越能真实地反映出人们的内心思考。服装表演是通过模特来展示给观众美的感受，而模特的造型则需要设计师在对人体结构进行研究后，结合自身气质和性格去创造出最完美的作品。设计师的设计必须具备深厚的内在意义，因此，对于模特而言，只有当他们具备充分的文化修养时，他们的设计精髓才能得到充分的展现^[3]。

三、在服装表演中，舞台编导扮演着关键角色

在整场演出中，服装表演编导扮演着核心角色，他负责整个演出的组织、设计和编排工作。而关于表演的核心内容、创意、执行和整体表现，都是由服装表演编导来决策和承担的。在进行服装表演的过程中，导演的角色始终至关重要。他需要精准地掌握服装表演的整体创新风格和效果，并将这些创意和风格完美地融入到服装设计理念中。同时，他还需要确保各个部门能够有效地协同工作，维护演职人员与各部门之间良好沟通，以确保演出能够顺利进行。服装设计构成了服装创作的核心，而在这一创作过程中，服装编导也是不可或缺的角色。他从专业的角度和艺术想象的角度来认识和提高设计师和品牌的设计内涵和推广要求，把编导们的艺术素养和创造力结合起来，为服装注入生命，用舞台表现把服装中所包含的精神实质和顾客的商业要求准确、完美地体现出来，并按照这个主题来设计出一套适合这个主题的编导方案，并按照观众的特征，通过运用表演艺术与舞台艺术的创作原则，对模特、音乐、出场顺序以及舞台舞蹈的设计和效果进行了合理的组合和融合，从而制作出一套高品质的服装。

四、音乐在服饰设计中所扮演的角色

服装表演是一种无需多言的表演形式，而音乐则是决定整个舞台走向的核心要素。在服装表演当中，音乐起到非常重要的作用，它可以使演员更好地表现出自己的思想情感，同时还能够烘托气氛，提高观众对表演的兴趣。音乐与灯光、舞蹈等多种元素的融合，创造出了一种在视觉和听觉方面的和谐统一。在服装表演当中，音乐起着非常重要的作用，它能够让观众感受到服装的美以及艺术效果。由于设计风格和表演创意的多样性，表演中所采用的音乐风格也会有所不同。因此，音乐必须与服装的主题和风格相契合，以便与模特共同诠释服装设计的精髓。

不同服装运用起来，款式与功能各不相同。众所周知，柔和的旋律能够使人心境宁静，而那些充满激情的重金属则能让人感受到更多的热情和活力。把同一种音

乐风格融入服装设计风格中，能使受众迅速走进设计师们的创作天地，使人们更加深刻地理解设计师们的创作意图与思想。

五、舞台舞蹈艺术对服装演出的作用

在演出这个大家庭里，舞台舞蹈并不是一个孤立的个体，而是伴随着演出而生，它是表演的附属部分。综合性和多元化的舞台舞蹈设计不仅可以使演出更加生动和形象，还可以丰富演出的内涵。

在舞台上的服装表演中，舞蹈的风格在很大程度上受到服装种类和设计的影响。因为服装的样式和造型直接影响着表演的效果以及观众的感受，所以说，一个好的服装能够给观众带来美的享受。换句话说，各种不同的服饰，在各种不同的场合下，都会展现出其独特的风格。因此，对于舞台舞蹈来说，其服饰的造型以及色彩等元素都需要进行合理的安排。不同的服装设计风格需要与相应的舞台舞蹈设计相匹配，而舞台舞蹈设计一直是展示服装设计风格的主要方式。因此，舞台舞蹈设计对服装面料，色彩，图案等元素进行合理搭配就显得尤为重要了。舞台上的各种设备、灯光和背景都构成了舞台舞蹈的组成部分，所有这些元素的设计都是基于所展示的服装风格来决定的。所以，舞台舞蹈设计就是以舞台为载体来体现其风格特征的一门学科，它既可以反映服装本身的特点和个性，又能通过对各种元素的巧妙运用达到完美结合。舞台舞蹈设计的核心目标是服务于服装的主旋律，只有当它与服装产生共鸣时，我们才能创造出优美的艺术氛围。

六、关于模特的化妆风格和服装设计

舞台不仅是一种艺术形式，更是一名演员经历的人生阶段。化装造型就是将模特所要表达出的思想与感情进行提炼加工，使其更具有吸引力，从而让观众产生情感共鸣，达到更好地传播美的目的。化妆和打扮同样是一门艺术，因为每一个模特都需要精心的装饰和点缀，这些都是由艺术家来完成的。如果一个模特从一开始就没有完全符合设计要求，那么就必须通过调整服装、创新表演风格和舞台舞美设计来进行塑造。在服装演出中，化妆和造型依然是起到“画龙点睛”作用的关键角色，它不仅准确地勾画出人物的外形，而且可以美化、

纠正模特自身，缩短观众与观众的距离。就像过去的舞台舞蹈一样，化妆造型必须与服装的设计理念和风格相一致，才能与表演的效果、表达的意境相契合。

七、服装表演类教学模式

服装表演专业的线上教学能够将新媒体的优势与传统的服装表演教学进行有机地融合，突破原有的模式，在网络的大环境下，将传统的教学与线上的教学有机地结合起来，提高学生的核心素养，实现人才的培养。就拿抖音来说，现在就有不少的萌新玩家在模仿一些知名品牌的衣服，做着各种时装秀，其效果丝毫不逊色于原图，有了新媒体的加持，许多以前只能靠明星和模特去做的事，也能用上。身为服装表演系的同学，更要学习运用社交媒体进行宣传，让更多的模特经纪公司和影视广告公司了解自己，进而踏上演艺之路。

结束语

服装造型美与服装美并存，彼此生成，互相依存。服装展示就是以服装设计为目的的表现形式，以最直观、最明确的方法展示最实用和最有价值的服装。而服饰展示又是服饰设计的最终一环，是服装造型艺术最富艺术表现感染力的一环。在时装表演教育中，培养学员对造型艺术的能力是十分关键的。服饰表现并不是指某个具体的艺术题材，在模特的表现中，可以表现出不同的风情。在艺术教学过程中，模特们可以通过舞台搭建，音乐风格，化妆等方法来完成，还可以试着作为整个展览的艺术总监，加强对各种风格服饰的理解和表现，这都是一种练习。

参考文献

- [1] 许晓萌. 服装设计风格展示在服装表演教学中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术, 2021. DOI: 10.3969/j.issn.2095-0101.2021.10.068.
- [2] 徐乐群. 民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[J]. 明日风尚, 2018(20): 1. DOI: CNKI: SUN: MRFS.0.2018-20-094.
- [3] 李佳. 情境创设在服装设计课堂教学中的运用研究[J]. 2020. DOI: 10.12219/j.issn.2095-4751.2020.31.040.