

论造型在服装表演艺术中的作用

◆郭佳音

(西安工程大学服装设计与表演专业 陕西省西安市 710048)

摘要:服装表演这门艺术形式从开始至今,无论是外在的演出形式、演出舞台、舞美设计、演出宣传等方面,还是内在的演出策划、内容编排、模特选择等方面,都发生着巨大的变化,服装表演的造型设计也随着时间的推移,发展为日益趋于成熟的一门技术。通过造型师根据服装款式、特征以及服装内涵的理解,设计出符合服装表演整体概况的造型,利用模特的展示配合着服装,融合成一致的主题,使演出内容更加形象地传递给观众。

关键词:造型;服装表演;艺术;作用

前言:要说到造型美,涉及的造型种类就非常的繁多,基本上有形的物品或者是物体都有其本身所具备的造型美,无论是先天具有还是后天形成,造型美所包含的范围是非常广泛的,服装模特造型美是以服装为主体的表演形式美,以下将从服装造型中的美和模特表演造型美两个方面来探讨。

一、造型的意义

造型是对人的整体行为动作的总结性动作,是足以代表人的整个思想活动和感情的富于特征却又独具代表性的姿态。可以说,造型是动作中的动作,姿态中的姿态。它必须体现出活动感、运动感和张力,运用艺术手段,依循美的规律,是将处于变化运动中的事物予以概括、综合、凝固与升华的过程;模特在造型创作过程中对形象的提炼、加工以至必要的夸张、变形,都是为了更为有效地突出形象本身的审美特点,造型是揭示艺术主题的一种手段,是将不同的点、线、面、体以及色彩与材质等的造型要素组合成整体的形象,是利用模特躯体进行形象展示和塑造服装产品的过程。

二、服装表演艺术与造型之间的关系

在服装及表演的审美中,点的美和线条的美是造型形式美的基本表现形态,形式美法则则是造型要素的组织形态,色彩是附着于形式的灵魂,这些通称为造型美的基本要素。它们是造型艺术家在长期的创造实践中对客观事物外形特征美的一种抽象。这种抽象积淀了丰富的情感和观念,使点和线成为人们的审美对象。当一种艺术形式内部具有的某种数理关系,能与人在长期实践中接触到的数理关系达成默契时,就会形成心理上的快适感,这种形式比例就被称为符合比例美的形式,从而在作品中体现出比例美。这种包含了比例美、对称与均衡美、节奏美、主次美、对比美的就是艺术的形式美法则^[1],这些规则常常被应用于服装表演中去。

三、造型在服装表演艺术中的作用

(一)展示服装的价值与设计理念

模特在展示服装时表现的美很大程度上是姿态造型协调之美,包括身体各部位的协调、表情和神态的协调、服装和人的协调、人和环境的协调等。因此,姿态造型是模特展示服装内在价值和设计理念的根本手段,是通过自身协调之美来表现服装之美的关键途径。据上文所述可知,模特进行服装表演的最基本的目的是通过自身的理解和演绎,把服装内含的情感和理念最大程度地传递给受众,让受众感到美的享受和接受服装的设计价值。模特理解和演绎服装的理念和价值,必须有先天的条件,即优美的形态和良好的表现天赋;还要有后天的塑造,即综合素质的培养和对美的把握和表现能力。而姿态造型则是通过技巧把模特的先天条件和后天的培养有机地结合起来,在理解中提高表现能力,在表现中增强理解深度,从而更好地把握服装的内涵,通过表演更好地把内涵和理念表现出来。不同服装设计师在不同阶段设计的服装有着不同的理念和观点,是对不同阶段社会审美的一种演绎和具体化的过程。为了更好地表现这种社会审美,在进行服装表演的时候设计师要求选择特定体形、心理、面容、性格的模特

来表演,同时,还要为服装和表演此服装的模特设计特定的姿态造型,甚至还要设计出许多相对或者风格相差很大的姿态造型,最大化地发挥模特的特点和特定气质,最大可能地把服装设计的理念和价值表现出来,传递美的信息,感染广大的受众。因此,设计师在进行服装展示的时候,实际上是把模特的姿态造型和模特的体形、心理、外貌、性格、气质等外在特征和T型台、灯火^[2]、音乐、观众等都当作了展示服务的根本手段。所不同的是,体形、外貌、T型台、灯火、音乐、观众可塑性很有限,相对来说比较稳定。而姿态造型可塑性比较大,相对来说也比较不稳定。这就造成了姿态造型的多变性和感情化色彩浓重,不像体形、外貌、灯火、音乐等表现因素具体,有时很难把握,包含的内容也不容易为广大受众所理解,但从根本上说,姿态造型是模特展示服装的一个根本手段。

(二)展示出服装表演模特的动态美

模特表演的动态造型美主要是靠模特的形体造型在T台上表现出的美,体现出美学中的形式美的因素——多样统一,也就是说模特表演的造型美就是模特形体上的变化与统一的协调。有人曾经这样说过:“模特之美原本就是造型协调之美”。这句话具体的解释就是说模特身体的各关节与肌肉之间比例要协调,神举止与面部表情也要协调,同时服装与模特之间要构成协调,秀场环境与模特之间也能产生协调感,只有这样才能产生模特表演的整体造型美^[3]。模特表演的造型美是通过模特形体造型训练来一步步形成的,形体造型训练分为头部造型、手型与手位、脚位、站立姿以及多人造型组合等几个方面,并通过长时间的站立、走台、定位等一系列训练才能够达到肢体协调、步伐与音乐频率协调,初次接触模特表演的人,只有好的先天条件是无法达到上T台表演的标准的,就不能真正的传达出在服装表演中所蕴含的美。所谓美,应该是大多数人都能认可的才能够称为美,如果只有少数或是极个别的人认为的美在大众眼中也只能成为个性。因此如果模特通过造型能传达出“芙蓉出水的美”,一种自然清新的美,能够给欣赏服装造型设计之美的观众以回味无穷,那样才真正传达出服装的艺术效果。还有一种造型艺术就是模特在时装表演中从后台走到前台的表演,模特的身体造型具有丰富的表达感。走台时,略微夸张地走台步伐与音乐结合形成独特的节奏感;定位时,模特可以用身体来表现其展示的服装所需要的鲜明的曲线造型和表情的巨大张力。模特的身体造型赋予所展示的时装以灵魂,并且能够扩大观众对服装造型细节的注意,这种表演会给观看演出的人们以深刻的印象。例如,手叉腰部的造型会使多数人的注意力先集中在服装腰部的细节设计和结构设计上;而背部的定位造型则可以表达服装整个背部细节的处理。模特表演造型与服装是密不可分的,尤其是与服装的造型结构相融合一致,这样才能传达出服装之意味。

结语:造型艺术不是模特让步衣服,完全为展示衣服而存在;也不是衣服让步于模特,完全体现自身的美丽和个性。它是模特将自己对服装的理解和诠释通过与造型的结合完美地体现出来,模特的造型增添了服装特色,为服装赋予了性格,同时也成为服装营销的一个载体,只有两者完美地结合才能达到最佳的表演效果。

参考文献:

- [1]朱晓琳.主题化服装表演中舞美造型设计的研究[D].天津工业大学,2018.
- [2]赵丹妮.化妆造型在服装表演中的重要性[J].黄河之声,2018(16):143.
- [3]康洁.假发在模特表演形象塑造中的应用研究[D].西安工程大学,2015.