

如何培养具有新时代“市场价值”模特人才的教学研究

陈檬怡

四川电影电视学院 611331

摘要: 随着经济发展的步伐加快、社会不断的向前发展,人民生活水平也不断提高。而伴随着社会经济的快速发展,人们对精神层面的追求日益升温,对模特人才培养过程中专业技能训练与理论知识传授产生了积极的影响。模特行业对模特人才的需求不再局限于舞台表演上只为服装展示服务的“模特”,职业类型在不断扩大。对于高校服装表演专业仅专注于职业模特的培养是不符合当下时代潮流的,要关注专业人才的未来出路问题。在此境况下,高等院校的模特人才培养方向要放眼新时代市场环境,需要不断深化教学改革,完善更新教学模式,全面性的打造综合性模特人才。

关键词: 模特人才培养; 市场价值; 教学模式

Teaching research on how to cultivate model talents with “market value” in the new era

Chen Mengyi

Sichuan Film and Television Academy 611331

Abstract: With the accelerated pace of economic development and the continuous development of society, people's living standards are also constantly improving. With the rapid development of society and economy, people's pursuit of spiritual level is increasing day by day, which has a positive impact on professional skills training and theoretical knowledge transfer in the process of model talent training and teaching. The demand for model talents in the modeling industry is no longer limited to “models” who only serve for clothing display on stage performances, and the types of occupations are constantly expanding. It is not in line with the current trend of the times for college fashion performance majors to only focus on the training of professional models, and it is necessary to pay attention to the future outlet of professional talents. Under this circumstance, the training direction of model talents in colleges and universities should focus on the market environment of the new era, and it is necessary to continuously deepen the teaching reform, improve and update the teaching model, and comprehensively create comprehensive model talents.

Key words: model talent training; market value; teaching mode

一、模特的定义

模特是对服装表演行业从业者的一种简洁的称谓,概念界定更趋向于对服装展示服务的职业人群的称呼。对于模特的分类从文献来看,十分规范的标准和分类种类不多,最常用的分类主要根据了模特的功能来分,主要的类型包括了:时装模特、平面模特、展会模特、内衣模特、试衣模特、部件模特、大码模特等。模特是通过自己具备的身形条件、肢体动作、内在气质去呈现服装的效果,服装表演本身就是一种商业行为,离不开商业市场,最终是要实现一定商业目的。模特人才对自身综合性素养的要求较高,优秀的模特一定是具备多项展示技能,随着时代的更迭,经济水平的波动,人们思想观念的进化,丰富精神层面的追求,更是受全球疫情下的社会环境影响,线下服装表演演出频频受阻,正催生模特行业变得更加多元多样。一名职业模特所从事的工作不再只是单纯的服装展示,挖掘出了模特内在素质的潜力,所对应的职业方向也逐渐发生变化,网络短剧演员、自媒体博主、带货主播等等具有市场化性能的职业领域中出现越来越多原本从事模特工作的人才。

二、新时代市场价值内涵

一个人在社会环境中,受到相应市场的考察得到“售价”决定了人的市场价值。而模特的市场价值,不外乎就是体现在演出、拍摄等等的商业活动中。模特这种职业本质上面临被人选拔、挑选,通常情况下无法自主选择工作类型和性质。而模特自身条件、业务能力也决定了其拥有的商业价值,商业价值就离不开行业市场这个词。模特市场竞争激烈,受到年龄、身材等限制较多,又具有从业时间短暂、回报不

稳定等特性,大量模特在后期不得不进行职业转型。新时代自然会催生新业态,新业态催生新职业,科学技术的发展进步,加上近几年因全球疫情影响,不少传统行业受到强烈抨击。在不断迅速变化的社会发展背景中,总是不断地涌现出许许多多适应时代发展的新生事物。电子传播时代的到来、手机互联网时代的到来、高度信息化的到来、信息社会的变革、网络的高速发展使得自媒体、网络直播等新兴行业应运而生。那么模特是否应该将自身优势着眼于这些新兴事物上,一是这些行业同样围绕商业市场进行,可以为模特转行提供新的思路;二是模特除了自身所具备的先天身形外貌条件不可改变之外,其后期养成的专业素质有助于在此领域发挥特长,其掌握的相关技能能够让模特这些行业内体现出多样的价值,反之,新时代下一名优秀的模特人才不应只学习舞台表演的展示技巧,要根据市场的变化培养全面的素质。

二、模特人才培养的教学策略

(一) 提升模特形象表现

首先通过形体训练来规范自身的行为动作,形成良好的身体素质,提高自身在形体语言方面的表现力。在形体教学理论与实训的高效融合下,实训学习主要注重两个方面,第一方面需要注重对基础形体技巧的教授,身形态是形体教学的基础,比如芭蕾舞训练,能够有效的对体态进行矫正,常规的训练有效保证模特在展示环节中身姿的挺拔度、完美的曲线、舒展修长的仪态,达到体型与气质“内外兼修”;第二方面是提高学生的身体柔韧性,比如古典舞训练,结合模特身形特点传授古典舞对身段、韵律的基本要求,体会古典舞内涵中的形、神、劲、律四大要素,最终达到有神采、有

意气、有节奏层次、有律动的程度。舞蹈训练对于提升模特形体、动作的协调性方面具有不可忽视的作用,能够确保模特的动作具备更加鲜明的节律感,肢体动作更加具备丰富性以及整体性,有利于服装表演情感的表达。同时在提升模特情绪表达能力方面也具有十分积极的作用,让模特在服装表演工作之中得到更好的发挥,给予观众更加真实的情感体验,确保自身的形体动作能够适应不同形象的能力。其次,对服装表演模特人才的培养通过舞蹈艺术美学理论的讲授来提高其自身的美学修养,有意识的去塑造美感。这也是模特内在形象的一种体现,是模特对于生活的认知与思考,情感与想象。由于模特是一种突出表象化的职业,因此对于内心世界有着更加强烈的依赖,这与其他类型的表演艺术有异曲同工之处,形体与舞蹈训练帮助肢体强化身韵的力量,能够保障表演工作更加富有感染力。从这个角度来说,模特美学修养以及美感的训练也是模特形体训练的一种延伸。

(二)“即兴表演”训练在时尚表演教学中应用的途径

通过即兴表演能力的培养,令模特具有清晰、快速的反应,能够帮助其塑造肢体情绪,找到角色感以及心理动机并将性格特质从固化的演出模式中解放出来,发挥自己的主观意识。在即兴训练中模特可以具备主动控场能力、想象力、情感、直觉感知等等一系列的创作素质。1. 肢体造型及外部表现力训练对于一个优秀的模特而言,首先被提及的就是其形体姿态以及肢体造型表现力。如果对于外部素质的控制力孱弱是难以成为一个出色的表演者的,“外部体现之所以重要就因为它是传达内在的人的精神生活的”,因此首要的任务就是利用即兴表演训练来提升模特的外部肢体表现力^[1]。有时模特为了吸引眼球或者彰显自我总是将身体动作夸张以此在T台上令人印象深刻,这样做直接导致身体机械动作不有机;或是以为将动作做出来就可以了,然而动作选择不恰当不精确反而会整体呈现破坏殆尽。即兴表演训练中的“雕塑训练”以及“变速行走训练”等训练,能够准确地培养模特对于身体的控制能力以及美感的表达,解放身体机能;2. 天性释放情感表达训练,由于在艺术招生考试甚至高校教学中过于重视学生的外在形象忽略了学生的内在表达,使得在教学内容也对于形体训练有更多的侧重。然而现行的秀场、广告、影像表达方式却对各个环节提出了新的要求:模特更具有表现力、故事更具有情节感、表达更具艺术化、情感表达更加有张力。戏剧表演中“斯坦尼斯拉夫斯基”的核心概念之一为“有机天性”,天性的释放能够更好地帮助表演者完成创作,培养模特的综合素质。天性释放情感表达训练作为其中的重要环节能够有效地释放模特的天性,满足越来越多元的创作需求。在即兴表演训练中有“情境设置”的环节,以此环节设置练习能够让学生处于多变的失重状态,这种不安全感有利于激发学生的即兴表演能力,解放其天性提升模特的内部创作素质帮助其有效表达真情实感。3. 舞台注意力训练,注意力是一项意识活动,对一定事物的指向与集中,是心理活动的一种积极状态^[4]。模特在创作过程中,很容易被外界的信息所干扰。

(三)语言表达技巧与思维训练

很多模特由于演出经验欠佳、临场发挥失常、心理素质不过硬、性格使然等等因素导致模特在面对镜头时与观众的交流、对所展示物体的表达不能够达到十分顺畅的程度,缺乏逻辑思维和语言组织能力,甚至不能完整地合理地表达所思所想,毫无文案功底,这就需要在教学方案中加入语言表达训练。语言表达过程,实际上就是把思维的结果表述出来的过程,说话过程就是从内部言语向外部言语转化的过程。因此,从思维到语言的转化过程十分重要,进行这方面的基础训练,有利于即兴说话的良好表达。定向思维的训练可培养我们对问题作深入思考的能力,有助于养成深入分析问题,透过现象看本质的良好思维习惯。可以按时间的先后和位置的移动进行表达,也可以采取先总后分,先分后总等方式练

习等。逆向思维法,就是反过来想一想,变肯定为否定,或变否定为肯定,变正面为反面,或变反面为正面。发散思维法以客观对象的某一方面或某一点为中心,调动自己的知识储备,在此基础上进行想象,多角度地思考问题,使多条思路向外扩展,成为爆炸式的立体四维空间。新时代新生职业中存在一些现场表演、演示活动,在这些活动进行时都与模特在舞台上的表演性质一致,往往都是一次性的、不可重复性的,区别在于模特的表演只需要肢体的表达,而这些活动的过程更需要模特语言的参与,对肢体表现力的要求没有那么苛刻。语言表达的训练能提升模特的口语输出能力,展现语言的魅力。

(四)舞台感与镜头感的培养

1. 首先模特需要放大他的表演动作,这比实际表演状态更有难度。在T台表演中,会使用过多的特写镜头,所以在模特的身体的肢体语言贯穿了整个表演。因此,模特的身体不能像日常生活中那样表现出轻松随意的状态,必须在舞台上呈现出紧张的身形,并加以艺术提炼。这些艺术形态行为必须具有艺术美感,能够“外化”角色的心理活动并传达给观众。换句话说,模特需要专门为舞台表演做准备。也就是说,即使实际上模特身体是收紧的,也要让观众看起来还是松弛的^[4]。那么这就需要时常进行舞台感的训练,比如身体核心训练、肢体控制单项训练、眼神训练,严格追究动作的细节,去调整表演状态,能够迅速调动身体细胞,在台前随时可以充满饱满状态。

2. T台表演相当于摄影机的取景框。在现场,经常听到导演跟摄影师说,这个演员镜头感很好,那个演员镜头感很差。那么什么是镜头感呢?一般认为,模特的表演空间看起来是无限的,但这种无限的空间却又体现在有限的画面帧数上,进而导致演员的表演受到摄影镜头取景框的限制。所以,所谓的镜头感,并不要求模特有实景演技的感觉和能力,但需要模特在镜头前表演的专业度。这种专业度是松弛有度,既能全神贯注又能耳听八方,镜头对准模特时,对自己的神态、情绪能够有效控制且收放自如。在镜头前进行表演时,这是模特的一种自我感觉元素的表现。大量地进行镜头自拍、他拍训练,模拟情景,回看自己在镜头里的样子,分析并改善,表情管理训练,尝试在没有语言的方式下用镜头与观众互动,用眼神增强交互感。镜头感虽然不是模特进行表演的必要元素,但它是模特必不可少的专业精神,是一个模特是否成熟的关键标志。

三、结论

服装表演专业的人才培养目标和计划,教育者需要迎接新时代新挑战,开展各种混合式教学模式的教学方法改革,帮助学生适应新环境、新事物。要始终关注市场的变化,不能以过时的、陈旧的教学理念教授学生,要时刻保持更新的速度,跟随新经济时代的特性,把握潮流动向,根据目前的服装市场背景下产生的新兴事物与服装表演教学理念和方法相结合,培养更具有市场价值的模特人才,不仅掌握服装表演相关的基础技能,拥有扎实丰富的专业素质,同时成为能够适应国内国外文化传媒、时尚传播、新媒体营销等领域的复合型的模特人才。

参考文献:

- [1] 刘莉杰. 城市建设中的时尚支撑力[J]. 时尚北京, 2021(9).
- [2] 郝娟娟. 触及时尚内核激发焕新势能—中国国际时装周2021AW乘势而起[J]. 服装设计师, 2021(5).
- [3] 郑国峰. 共建产学研助推“十四五”高质量发展[J]. 东方企业文化, 2021(4).
- [4] 王勃. 中国模特经济商业化模式的探索研究[D]. 西安工程大学, 2012.