

文化创意视角下高职模特表演 竞赛校企结合实践研究

向虹云¹, 卢 洋²

(1. 武汉职业技术学院 纺织与服装工程学院, 湖北 武汉 430074;

2. 武汉职业技术学院 体育工作部, 湖北 武汉 430074)

摘 要:从文化创意的视角对高职模特校企结合现状、高职服装表演编导创意设计、高职模特表演校外大型比赛的实践情况进行了分析和研究, 提出赛训结合培养个性化模特表演人才; 针对校外模特竞赛的泳装文化创意设计; 模拟创意设计校外大赛场景等措施。进一步提出了通过校企合作深化高职模特表演竞赛途径; 立足文化创意针对性培养模特表演人才; 成立“导师工作室”完成产学研一体化的教学等路径发展。

关键词:文化创意; 校企结合; 高职服装表演; 模特大赛

中图分类号: TS942.5-4

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2014) 04-0094-05

前言

文化创意产业是指依靠创意人的智慧、技能和天赋, 借助于高科技对文化资源进行创造与提升, 通过知识产权的开发和运用, 产生出高附加值产品, 具有创造财富和就业潜力的产业^[1]。联合国教科文组织认为文化创意产业包含文化产品、文化服务与知识产权三项内容。其中文化艺术, 包括表演艺术、视觉艺术、音乐创作等是我国文化创意产业中的一大类。该类产品具有高知识性特征、其文化创意产品一般是以文化、创意理念为核心, 是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现。而模特表演艺术是集表演艺术、视觉艺术、音乐创作于一体, 经济、文化、技术等相互融合的产物, 具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力。武汉职业技术学院服装表演专业

重视学生综合素质的提高, 多年来在培养学生表演的个性化特点、竞赛表演的文化创新方面, 吸纳现代潮流的表演文化、区域特色文化、行业企业文化, 结合高职院校自身特点形成独特的人才培养模式, 取得了一定的成绩。在高职院校目前重视文化内涵建设的新形势下, 审视目前武汉职业技术学院模特表演竞赛的现状, 并借鉴其它学校的先进经验和成果, 就武汉职业技术学院如何进一步立足于文化创意视角开展校企合作的模特表演竞赛实践作一些探讨。

一、高职模特表演竞赛“校企结合”模式的内涵

高职模特表演竞赛“校企结合”模式中的企业不是指企业而是指模特表演经纪公司, 与我们通常意义的“校企合作”有着不同, 以培养高水平的服装表演人才为共同目标, 以高职与模特经纪公司的密切

收稿日期: 2014-07-19

基金项目: 湖北省教育科学规划研究项目“‘工作室’制高职服装表演人才培养模式的研究”(项目编号: 2012B355)。

作者简介: 向虹云(1961-), 女, 湖北武汉人, 武汉职业技术学院纺织服装工程学院副教授, 研究方向: 服装表演组织与编导、服装表演艺术与形象塑造; 卢洋(1980-)男, 武汉职业技术学院讲师, 研究生, 研究方向: 高职体育教育、体育社会学。

合作为基础,充分发挥各自人才培养的优势,是一种具有普遍意义和时代特点的“校企合作”模式。

(一) 高职模特表演与文化创意

服装表演,英语为 Fashion Show,是把设计师的作品公布于世的一种发表形式,一般是让模特按照设计师的创造意图穿着其所设计的服装作品在特定的场所进行展示,目的是为了争取更多的消费者的认可,促进产品的畅销;同时也提高设计师或者品牌的知名度,扩大社会影响^[2]。

服装表演专业是高等院校的一门艺术类学科,归属于各个高校的表演系、服装系或设计系,是一门集服装表演、服装营销、形象设计于一体的综合性专业,主要学习服装表演、设计与服装营销等方面的知识,培养服装表演与营销等方面第一线高技能型专业技术人才^[3]。

高职院校服装表演专业不仅在与市场结合、校企合作办学之路中体现着工学结合的高职人才特色,在当今中国随着商业经济的高速发展,模特业的细化,从走台模特到平面模特,车模、房模、展览礼仪模特、形象代言人、肢体模特等日趋专业化,个性化设计已经成为模特发展的优势,这些比赛和活动将模特带向多元化表演领域发展,急需拓展其发展的空间,高职院校借助学校相关文化资源,进行文化创意提升和打造相关服装与表演品牌,为合作企业提供可持续发展的文化创意支持。

二、高职模特表演校内编导与比赛的实践

武汉职业技术学院通过一系列的校内模特表演竞赛实践让学生了解如何进行文化创意策划、组织服装动态展示,在模特表演组织与编导的实践过程中,掌握服装表演策划、编排、设计等文化创意实践技能。

(一) 服装表演编导的文化创意思路

服装表演编导是随着中国时尚产业发展起来的一种职业,该行业需要具备一般导演的良好素质,拥有良好独特的创意,能够将灯光、音响、舞美和表演模特良好的结合在一起。它是整个活动的策划者、组织者、协调者。优秀的编导具有全面的表演知识和舞台设计能力,对模特了如指掌,能够全面调动模特的表演激情。能够对演出进行专业策划,需要进行大量的实际操作与锻炼。

图1是服装表演编导课程设计循环图,专业教师深入服装表演行业及相关企业进行调研,由专业带头人、骨干教师与企业、行业专家共同对服装组织与编导的工作任务进行分析,从而确定课程及学习目标,并基于工作过程选取相应的教学内容,再由专业教师 and 行业专家进行服装表演领域的文化创意及教学情境的设计,最后组织实行,从主讲教师教学评

价及学生实际表演实践情况反馈教学效果,循环并改善教学课程及环境设计。

(二) 服装表演编导的文化创意与实践

武汉职业技术学院借助现代化的校内实训“服装表演厅”开展情景式实战仿真教学,其中的四届“校园之星模特大赛”的活动、以及和校企合作企业进行的“乔万尼杯”时装发布会、“卡梵蒂妮”春夏发布会等大型活动,共同发挥了师生的文化创意与策划力,将学生的表演竞赛能力和实践能力有机结合在一起。

1. 武汉职业技术学院“校园之星模特大赛”的文化定位与实践

武汉职业技术学院2010第一届“校园之星”模特大赛主题:青春、美丽、激情绽放。将美丽交融与青春、将青春挥洒淋漓;2011第二届“校园之星”模特大赛主题:激扬青春魅力,体现年轻活力,秀出流行与时尚,展现青春的独特风采;2012年第三届“校园之星”模特大赛主题:走上舞台,你就是主角,挑战无处不在,秀出你的风采,让才艺展示自己,让掌声肯定自我;2013年第四届“校园之星”模特大赛主题:自信、美丽、活力、动感、时尚的青春风采,点亮未来之星、创建多彩校园文化。

图2是武汉职业技术学院首届“校园之星”比赛:学生通过教师的文化创意,在服装情景化教学中,共同协作完成整个校园大赛的组织、策划、宣传

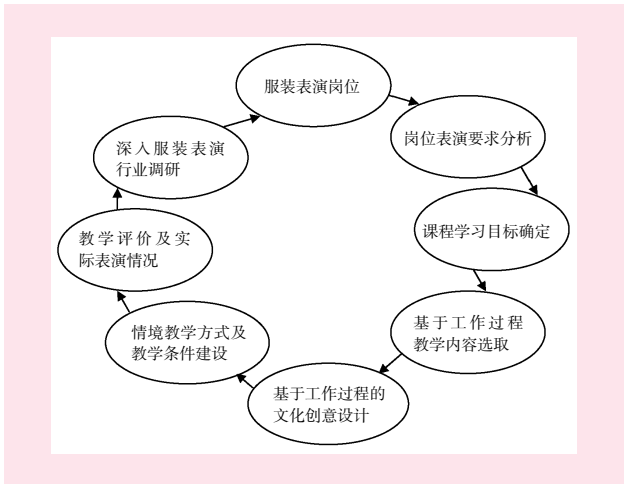

图1 服装表演编导课程设计循环图

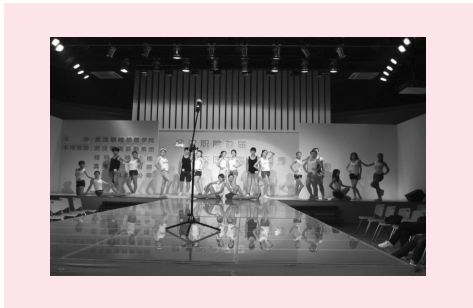

图2 首届校园之星比赛现场

等比赛流程,以策划比赛为切入点,促进教学方法改革;以策划比赛的教学形式和方法来完成教学内容,激发学生自主学习的积极性和创意性,同时来检验学生的学习效果,

让学生真正掌握各种比赛的程序 and 操作方法。通过该课程文化创意策划让学生了解如何进行策划、组织服装动态展示,在实践过程中,掌握服装表演的整体策划、编排方法、舞台设计及模特经纪公司的运作方式等相关的“编”与“导”的实践技能。达到能独立编导、组织服装动态展示的能力。将学生的通用职业能力与专业实践能力有机融合,让学生在“做中学,学中做”融为一体,加强学生服装表演编导的实践能力,结合开发主题,进行情景化实战性训练,将专业课程所学的知识运用到实际工作中,使专业课程内容与企业的岗位技能需求紧密结合。

图3是服装表演情景化教学图,服装表演情境式教学图。模拟模特经纪公司的运作方式,将学生分为四个部门:整体策划部、外联部、编排训练部、音乐编辑部。每个部门按照比赛的程序,完成各自的工作,最后自行策划、自行编排训练,完成举办一个大赛任务。整个赛事的文化创意采用了模拟模特经纪公司的运作方式,将学生分为四个部门:整体策划部、外联部、编排训练部、音乐编辑部。他们各自承担的工作是:1)整体策划部:负责大赛的整体策划及运作,比赛过程中的人员安排。2)外联部:负责组织报名工作、联系赞助事宜、联系广告宣传、海报制作、横幅制作、购买奖品。3)编排训练部:负责编排构思及赛前训练、比赛中的各环节工作。4)音乐编辑部:负责比赛的音乐选择与制作,在比赛过程中灯光、音乐的操作与控制。在教学过程中,组织指导学生自行策划、自行编导、自行组织比赛的全过程,以工学结合为平台,以校企合作的形式(武汉职业技术学院后勤集团全力赞助;真维斯服饰公司、喜马拉雅影楼的友情赞助),每个部门按照比赛的程序,完成各自的工作,最后自行策划、自行编排训练,成功举办了“武汉职业技术学院首届校园之星-时尚秀”大赛任务。在整个文化创意设计的活动中,学生的积极性很高,让这种教学方法更容易为学生所接受,激发学生自主学习的积极性和实际操作能力。在预赛、复赛中,全部由学生担任评委工作,使学生在整个文化创意设计的学习过程中,掌握课程的教学内容,达到了教学目的。

2.“乔万尼杯”时装发布会的文化定位与实践

“乔万尼杯”时装发布会的文化主题:Gowani(乔万尼)以考究的面料、绚丽的色彩、时尚而不失个性的款式在中国延续着意大利女装一贯精致、典雅、奢华的风格,塑造睿智、优雅、雍容的女性形象。它秉承了欧洲服饰文化热情、奔放的古典浪漫情怀,同时在细节设计上侧重东方文化的含蓄、谦和与宁静。色

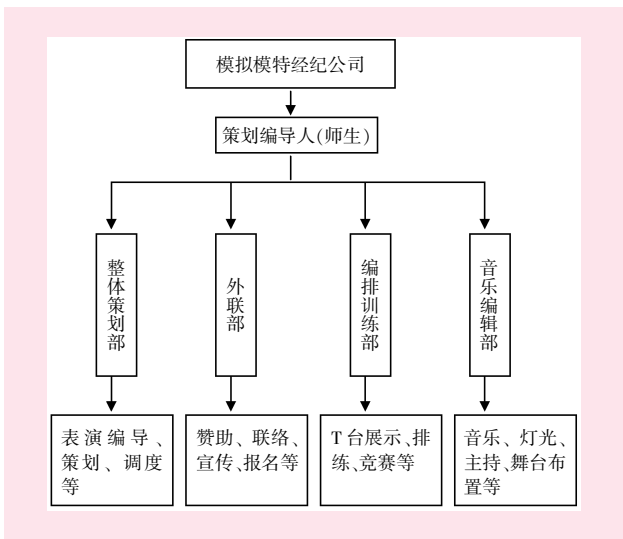

图3 服装表演情景化教学图

图4 “乔万尼”杯第三届武汉职院服装技能大赛

彩、线条自然和谐,强调舒适和美感。在生活艺术化的同时,提炼人文关怀和人性回归。

图4是“乔万尼”杯第三届武汉职院服装技能大赛。在该次大赛中根据服装的风格,在表演技巧方面注重气质的表现,动作轻柔富于表演性,造型动作顿挫有力,充分利用手的动作做意境造型。进一步将学生分组、按照不同的组别不同的组织内容实战演练,根据服装的风格特征和功能特性,设计模特表演的路线、转体的方式、造型设计及服装的展示方法,模特之间的队形变换,把不同款式、风格、色调的服装有机组合在一起,有层次的搭配起来,加上舞台灯光音响的空间组合,完美演绎了服装品牌的主题与形象。这种校企结合的服装技能展示与服装发布会形式,充分利用了理论和实践相结合的教学让学生了解如何进行策划、组织服装动态展示,在实践过程中,掌握服装表演的整体策划、编排方法、舞台设计及模特经纪公司的运作方式等相关的“编”与“导”的实践技能。达到能独立编导、组织服装动态展示的能力。

三、高职模特表演校外大型比赛的实践

(一)赛训结合培养个性化模特表演人才

模特的个性是指一个模特在舞台上使自己不同于其他人的表演方式,在长期的艺术实践中逐渐积累而成的一种表演艺术风格。对服装模特来说,美丽是其应具备的因素之一,而专业的表现力、对服装全面而深刻的理解、突出个人风格,才是其最需要具备的重要因素。当前许多国内外模特代理公司,挖掘人才方面,除了外表美丽外,更多强调的是独特个性和风格。随着商业经济的发展,模特业的细化,从走台模特到平面模特,车模、房模、展览礼仪模特、形象代言人、肢体模特等日趋专业化,个性化设计已经成为模特发展的优势。这些比赛和活动将学生带向多元化表演领域发展。武汉职业技术学院服装表演专业学生,每年都参加了诸如世界时尚小姐、世界年度超模、世界职业模特职业大赛中国赛区、新丝路模特大赛、湖北大学生服装秀比赛、全国高职高专模特大赛、武汉国际车展模特大赛等顶级赛事,同时参加很多社会实践活动,学生的校外比赛获得冠、亚、季军,以及多项单项奖等。

(二)针对校外模特竞赛的泳装文化创意设计

泳装目前既是比赛的内容之一,也可以作为某些大赛的开场展示。图5是泳装展示创意设计教学场景。

图5 泳装展示创意设计教学场景

1.泳装竞赛的文化定位

在模特大赛中,将泳装作为大赛的开场也是一种比赛形式。泳装属于运动风格系列服装,它是现代人生活的产物,体现出现代人的审美情趣和标准,提高现代人生命的质量。运动是现代人生活的部分,游泳是展现现代人健康的最好体现。而泳装是展示形体姿态的最好方式,泳装的款式造型同样体现了现代人造型简练、色彩明快的原则。之所以把泳装展示设定有专门的表演步法,主要有二个原因:第一,它属于兴奋性活泼的步子,与一般的大众化、社会化的步子有区别的。第二,运动装的鞋大多数平底鞋,表演中,与穿高跟鞋的感觉是不相同的。

2.泳装动作设计

泳装台步灵活,富有弹性,又可以跑跳进行,臀部摆幅加大,刚柔相济,手可以半握拳摆动,造型动静结合,动作夸张,大方富于朝气。造型挺拔,动作舒

畅富于曲线美。运用手臂动作展现形体美。转身方法简洁流畅、利索。走台可以光脚,也可以穿鞋。光脚走台时可脚跟先着地然后迅速过渡到脚尖,还可以脚跟提起,用前脚掌着地。神态要求:目光祥和,神态亲切、自然,面带惬意的微笑。音乐要求:可温馨、浪漫、轻快优雅;也可节奏强劲、现代感强。

3.策划编排设计

道具:泳装、伞、墨镜、沙滩椅、排球等;走台线路设计:以沙滩、大海、蓝天为背景,设计大赛泳装情景化开场。开场是整场演出的关键部分,它能吸引观众的注意力,将服装、音乐、灯光的效果融合在一起,使观众马上进入欣赏状态。以泳装进行创意性激情开场。模特踏着轻快而有动感的音乐节奏,以青春、健美、活泼、潇洒的动态表演,迅速使全场产生热烈、欢快的气氛。

4.教学方法设计

在教学过程中,组织指导学生自行策划、自行编导的全过程,按照比赛的程序要求,既要展示开场效果,又要展示泳装比赛的过程。造型构图的设计及排练:静止的、瞬间的舞台画面。第一利用道具的动作造型;第二利用服装本身与动作的结合;第三动作本身的造型;队形配合的设计及排练:开场表演属于集体性表演,模特之间相互默契配合是一个非常重要的环节。模特必须牢记队形,不能以个性表现而破坏整体形象。要求每个模特熟练掌握队形常识和与模特之间配合常识。

(三)模拟创意设计校外大赛场景

模特大赛一般包括自我介绍、才智问答、泳装、礼服晚装、生活装展示等环节的角逐,中间涉及及问答、才艺展示环节,如何通过自身实力征服在场的评委,需要幕后的教学团队针对这些环节进行相应的文化创意设计,通过对模拟参赛环境的设计、演讲口才的培训、人物形象设计等方面进行综合打造。这些不同类型的比赛活动给学生带来难得的实战经验,提高学生的社会适应能力,通过比赛找到自身的个性特点和不足之处,针对性的学习和不断的完善自己,让自己的个性化表演更加成熟。

四、文化创意视角下校企合作高职模特表演竞赛的展望

(一)校企合作深化高职模特表演竞赛途径

目前更多的服装品牌公司和企业与高职院校正建立校企合作,如何通过自己的服装发布会、服装竞赛表演、时装设计等契机达成校企共赢的局面,是摆在高职服装表演专业发展面前的另一良机。考虑在目前多功能服装表演厅的基础上,拓展建设多功能、现代化具有情境模拟的服装表演辅助设备及多媒体设施,与相关企业合作开展校企合作模式下的情景

化课程模式的开发、表演的商业新模式,进一步带动课程的教学和研究,实现校企共赢的局面。

(二)立足文化创意针对性培养模特表演人才

在文化创意视角下通过对高职服装表演人才的培养,利用了更多的现代化的教学手段提供给学生难得的情境,激发了学生学习的主动性,鼓励学生主动完成知识结构的解构与建构,创造性地将学生的角色进行转变,学生变成学习的主体,身临其境地感受模拟的比赛场景激发学生的创意性思维,充分发挥学生的想象力与创造力,校外各种不同形式的真实比赛环境提供给学生个性成长与展现自己的难得机会。

文化创意的出发点应该尽可能地接近和模拟比赛环境和工作环境,学生才能身临其境地感受、学习、提高与职业相关的技能与迁移能力,才能进一步激发学习热情与积极性。合理开展如行动导向教学法、项目式教学法等多种形式的教学方法,引导学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,增强学生的团队协作的工作能力、领导能力、组织工作的能力,鼓励学生形成团队,根据课程独立开发需要的音乐、表演流程等锻炼学生的创新能力、想象力,让学生带着问题去学习,由浅入深地设置问题,让学生步入情境逐步解决完成任务时,实现角色的成功转变,体验成功的乐趣。

(三)成立“导师工作室”完成产学研一体化的教学

为了能更好的加强学生综合能力的培养,成立

“导师工作室”制的教学模式。以本校教师为主、校企合作的经纪公司为辅成立“导师工作室”,对其负责的学生具体落实到位,对学生的进步和变化做详细记录。通过在校的培养、校外的竞赛、企业的需求完成人才的培养的市场化需求,通过文化创意产业带动学校与企业、经纪公司产学研的发展。

在“导师工作室”教学的实施中,教师主体地位转变为学生,充分发挥学生学习的主动性,教师辅助指导学生,利用多样的教学手段和先进的多媒体设备,辅助提供给学生相应的“情景”,激发学生的内在“心景”,主动完成知识的学习和技能的提高。

从服装表演人才的角度来说,文化创意视角下的校企合作人才培养满足了高职服装表演人才的特殊要求,打破了行业与学校之间的壁垒与利益冲突,做到了针对性的人才培养,所培养的人才贴近市场的实际需求,具有鲜明的时代性、个性特点,满足了高职服装表演人才高水平、宽就业的复合型人才的要求,促进了高职院校服装表演人才的多元化发展。

参考文献:

- [1] 中国经济网.发展文化创意产业 增强文化创造活力[EB/OL].
http://www.ce.cn/culture/gd/201305/20/t20130520_24400138.shtml,2014-07-02.
- [2] 李当岐.服装学概论[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [3] 朱焕良,向虹云.服装表演编导与组织[M].北京:中国纺织出版社,2006.

[责任编辑:石芬芳]

On Cooperation of Colleges and Enterprises in Promoting Model Show Competition: A Research from the Perspective of Cultural Creativity

XIANG Hong-yun LU Yang

(1. School of Textile and Clothing Engineering, Wuhan Polytechnic, Wuhan 430074;

2. PE, Wuhan Polytechnic, Wuhan 430074, China)

Abstract: The paper sets out to investigate into the cooperation program of vocational colleges and enterprises and puts forward measures in promoting the model show competition; it analyzes creative cultural designs of fashion show directors and suggests simulating the scenes of off campus competition to train contestants; from the perspective of cultural creativity, it studies the practice of tutoring model contestants and puts forward a competition plus training mode for cultivating the fashion show models with special charm. Finally, the paper proposes setting up "tutor workshop" to follow the integrated development path of production, learning and research.

Key words: cultural creativity; cooperation between college and enterprise; model show competition