

普通高等学校广播影视类“十三五”规划教材

实用化妆 造型展示

SHIYONG HUAZHUANG
ZAOXING ZHANSHI

安静 万艳 王雪梅 主编
许志强 主审

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等学校广播影视类“十三五”规划教材

实用化妆 造型展示

SHIYONG HUAZHUANG
ZAOXING ZHANSHI

安 静 万 艳 王雪梅 主 编
苏 黎 陆 薇 龙继祥 副主编
郝雯婧 江 莹 黄瑞丹 吕小贵 参 编
许志强 主 审

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内容简介

本书分为七章,细致新颖地阐述了化妆造型的基础知识和造型技巧。第一章简述美的概念;第二章讲述化妆基础知识;第三章讲述化妆造型工具;第四章讲述美容化妆与造型;第五章讲述职业化妆与造型;第六章讲述影楼化妆与造型;第七章为美容宝典,以轻松、活泼的语言提供读者实用的化妆技巧。

本书密切联系审美学、艺术学、色彩学、骨骼与形态、比例与搭配等学科知识,利用全方位、综合性的表现技法,从实用的化妆造型实际需求出发撰写,并辅以大量的、鲜活的造型实例,讲述不同场合、不同需求、不同体型、不同特征条件下化妆造型的塑造,力求给读者带来新鲜的阅读体验和思考提示。

本书适合作为普通高等学校化妆、播音主持、表演、空乘服务、影视等专业的教材,也可供广大化妆造型爱好者与从业人员学习与使用。

图书在版编目(CIP)数据

实用化妆造型展示/安静,万艳,王雪梅主编. —北京:

中国铁道出版社,2016. 1

普通高等学校广播影视类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-113-21203-2

I. ①实… II. ①安… ②万… ③王… III. ①化妆—
造型设计—高等学校—教材 IV. ①TS974. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 005863 号

书 名: 普通高等学校广播影视类“十三五”规划教材
实用化妆造型展示

作 者: 安 静 万 艳 王雪梅 主 编

策 划:陈士剑 读者热线:(010)63550836

责任编辑:邢斯思

封面设计:安 静 王雪梅

封面制作:白 雪

责任校对:王 杰

责任印制:郭向伟

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址:<http://www.51eds.com>

印 刷:北京铭成印刷有限公司

版 次:2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16 印张:9.25 字数:160 千

书 号:ISBN 978-7-113-21203-2

定 价:46.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010)63550836

打击盗版举报电话:(010)51873659

普通高等学校广播影视类“十三五”规划教材

编审委员会

主任

王雷

副主任

万艳 安静 王雪梅 许志强

委员

龙继祥 陆薇 苏黎 郝雯婧
黄瑞丹 李莉 刘光玲 陈翠云

前 言

化妆,总的来说是一种视觉艺术。她是在人的自然相貌和整体形象的基础上,运用艺术表现的手法,弥补人们形象的缺陷,增添真实自然的美感,或营造出不同风格、不同创意的整体艺术形象。

化妆,是指运用化妆品和工具,采取合乎规则的步骤和技巧,对人体的面部、五官及其他部位进行渲染、描画和整理,增强立体印象,调整形色,掩饰缺陷,表现神采,从而达到美化视觉感受的技艺。化妆能改善人物原有的“形”“色”“质”,增添美感和魅力;化妆作为一种艺术形式,能呈现一场视觉盛宴,表达一种感受。

艺术源于生活并高于生活,要学会从生活中汲取营养并延用到创意设计中。每个人都用自己的方式去演绎不同的美,用不同的心态来欣赏不同的美。必须深刻地观察和体验生活,捕捉时尚讯息,丰富创作灵感。只有融入和热爱生活,才能够培养自己对形象的感受能力和创造能力,创造出富有感染力和生命力的妆容与造型。

化妆造型是从脸型与五官比例等化妆造型的基础知识入手,化妆与色彩搭配,化妆与性格、环境、年龄、服饰等方面结合,是一门综合的形象设计艺术,它不仅要求化妆造型师必须具备专业技术实力、独到的审美眼光、丰富的艺术内涵和较高的文化修养,还要具备强烈的思维感知能力和创造性的设计表现能力,才能创造出有生命力、延展力和富有内涵的作品。化妆造型师犹如美的使者,通过神奇的化妆造型手法把普通人幻化成美轮美奂的人间精灵,给你们带来惊喜、愉悦和自信。

本书共分为七章,第一章简述美的概念;第二章讲述化妆基础知识;第三章讲述化妆造型工具;第四章讲述美容化妆与造型;第五章讲述职业化妆与造型;第六章讲述影楼化妆与造型;第七章为美容宝典,以轻松、活泼的语言为读者提供实用的化妆技巧。本书细致新颖地阐述了化妆造型的基础知识和造型技巧,巧妙运用专业知识,利用全方位、综合性的表现技法,从实用的化妆造型实际需求出发撰写。本书密切联系审美学、艺术学、色彩学、骨骼与形态、比例与搭配等学科知识,并辅以大量的、鲜活的造型实例,讲述不同场合、不同需求、不同体型、不同特征条件下化妆造型的塑造,力求给读者带来新鲜的阅读体验和思考提示。本书适合作为普通高等学校化妆、播音主持、表演、空乘服务、影视等专业的教材,也可供广大化妆造型爱好者与从业人员学习与使用。

本书由安静、万艳、王雪梅任主编,苏黎、陆薇、龙继祥任副主编,郝雯婧、江莹、黄瑞丹、吕小贵参编。具体编写分工如下:王雪梅、龙继祥负责全书的框架、协调、统稿,王雪梅、万艳撰写前言,陆薇、郝雯婧、王雪梅编写第一章,安静、万艳编写第二章,黄瑞丹编写第三章,江莹

编写第四章，苏黎、黄瑞丹编写第五章，吕小贵编写第六章，王雪梅、郝雯婧、安静编写第七章。许志强主审，并对全书的框架和内容提出了许多建设性意见。本书模特由李莉、陈翠云、刘光玲、庞福园、张友昱、刘曙君、王淑钧、张慧洁、邓艾佳、王倩担任。本书化妆造型师由苏黎、黄瑞丹、邓正燕、金思岑担任。本书摄影师由肖仁丽担任。

在本书的编写过程中，得到了四川传媒学院的大力支持和帮助，还参考了不少学界同仁的研究成果。对此，编写组十分感激。

由于编者水平有限，书中难免有不足之处，恳请各位领导、专家学者和广大读者批评指正。

编 者

2015年12月

目 录

● 第1章 绪 论	1
1.1 美与审美	1
1.2 妆容塑造美	18
● 第2章 化妆基础知识	23
2.1 色彩与化妆造型	23
2.2 结构与化妆造型	39
2.3 化妆师在造型设计制作中具备的基本条件	47
● 第3章 化妆造型工具	55
3.1 常用化妆造型工具的分类	55
3.2 皮肤的分类及日常护理	61
3.3 化妆用品的保养与更换	62
● 第4章 美容化妆与造型	65
4.1 现代美容化妆概述	65
4.2 现代美容化妆的规范步骤	66
● 第5章 职业化妆与造型	85
5.1 职业妆的面部基本知识	85
5.2 职业妆的发型基础知识	86
5.3 职业妆的服装造型基础知识	87
5.4 职业装整体搭配技巧	88
5.5 新闻主播妆介绍	89
● 第6章 影楼化妆造型	101
6.1 影楼化妆流程	102
6.2 同一人物——不同风格化妆造型	104

6.3 新娘化妆造型	106
6.4 艺术彩妆化妆造型	110

● 第7章 美妆宝典 115

宝典 1 美丽妆容小技巧	115
宝典 2 修眉画眉一气呵成	117
宝典 3 教你画个漂亮的眼妆	122
宝典 4 教你画个迷人唇妆	124
宝典 5 服装搭配技巧	129

第1章

绪论

1.1 美与审美

1.1.1 美的概念

一直以来,“美是什么?”这一问题因其难以理解而被美学理论专家们避而不谈。美学中“美”的概念有三层含义,第一层含义指的是具体的审美对象,或者说就是“美的东西”;第二层含义指的是众多审美对象所具有的特征,主要是形式和形象上表现出来的审美属性;第三层含义指的是美的本质和美的规律。“美”的上述三层美学含义是逐步深化的引伸。我们只有深刻认识和理解“美”的美学含义,才能结合自己的专业特点去完成美学的三大任务:一是促

进人生的审美化,这是美学在一定高度上的目标定位;二是帮助人们进行美的评价、美的欣赏和美的创造;三是运用日渐完善的美学理论和美学原理去指导各种审美实践,并提升审美情趣。

美,令人神往,使人陶醉。美是一种抽象的概念,也是一种具体的感受。我们可以对个别感性事物或具体的一样东西作出审美判断,抑或是经验性的描述。但,什么是美?这需要从美意识的起源来研究。

美意识的起源是美学上的一个重要议题。日本学者笠原仲二认为:“美源于人的感官的愉悦。”《说文解字》提到,“美,甘也,从羊大”(图 1.1)。

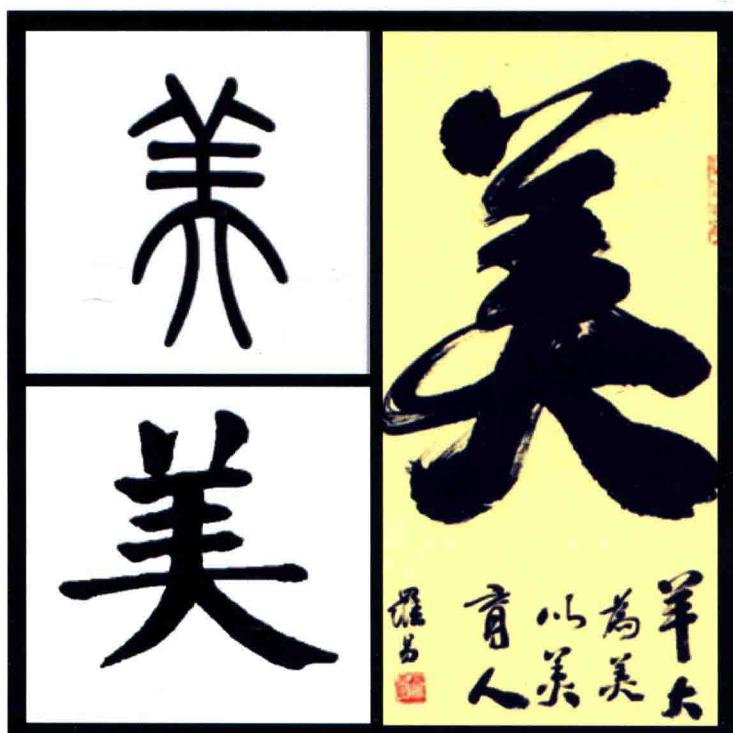

图 1.1 “美”

在过去,人们普遍认为,羊长得肥大就是美,因为肥大的羊与人的感性有直接关系。首先是美味的直接生理快感,进而使人产生愉悦感、满足感。所以,美是人类情感的凝结物。世间一切美的现象或事物,如不能显现人的情感,或在其中不能看到人的情感,抑或不能触动人的情感并随之与其交流、共鸣,那么这一现象或事物就不是美的。换句话说,美实质上是对引起人们美感的客观事物的共同本质属性的概括。

早在《大希庇阿斯篇》里,柏拉图就借苏格拉底与诡辩派学者希庇阿斯的探讨提出了“美是什么”的问题,并对“美”进行了区分,区分开“美本身”(什么是美)和“美的事物”(什么东西是美的)。苏格拉底认为,“什么是美”并不是在问“什么东西是美的”,“美”并不是指“美的事物”,不是使事物显得美的质料或形式,不是某种物质上或精神上的满足,不是恰当、有用、有

益等价值,不是由视觉或听觉引起的快感等。我们说“什么东西是美”的前提必须是先对“美”这一概念进行定义,即“什么是美”。我们要理解美的本质或理念,不能仅限于知道什么东西是美的,我们必须回答美本身是什么,为“美之为美”下个定义。据此,柏拉图对“美”提出了以下三种定义,“美是有用的”“美是有益的”和“美是视觉和听觉所生的快感”,进而提出了“美的效用”这一观点。

1.1.2 美的本质

那么,美的本质是什么呢?人的需求被满足是美的本质。美是“人对自己的需求被满足时所产生的愉悦反应的反应,即对美感的反应”。它使人满足,产生愉悦的心理,再现艺术的感受,得到美的享受。

古往今来,对于美的本质看法很多,众说纷纭。下面简要介绍几种主要学术观点。

1. 美是绝对理念

哲学家黑格尔曾说:“美就是理念的感性显现。”他与柏拉图都认为,现实世界不是第一性而是第二性的,是由意识派生出来的。这里所谓的意识并不是人的主观意识,而是存在人之外的意识,即理念。这个理念作为万物本源,产生出一切事物。因此,柏拉图和黑格尔将美认为是不依赖于人的主观意识而存在的一种理念。在他们的观念中,只有这样的美的理念才是永恒的、真正的美,而现实生活中美的事物都是由美的理念派生出来的。

但这样美的理念在客观世界中是不存在的,它只是柏拉图和黑格尔的虚构。其实,所谓“美的理念”本来是现实中美的事物在人们头脑中的反映,但他们却颠倒了物质和意识的关系,把人们意识中的概念绝对化、实体化,反过来把它说成是具体事物美的根源。

2. 美是人的意识

我国儒家经典之一《礼记》说:“美恶皆在其心。”我国当代也有人说:“美是人的观念,不是物的属性。人的观念是主观的。”“同一个东西,有的人会认为美,有的人却认为不美,甚至于同一个人,他对美的看法在生活过程中也会发生变化,原先认为美的,后来会认为不美;原先认为不美的,后来会认为美。所以美是物在人的主观中的反映,是一种观念。”这种主张认为,美存在于人的意识里,人的主观意识决定事物美抑或不美。美属于人的活动,是一种心灵的力量,而不属于事物本身的客观物理事实。

但这种美的观点完全否认了客观世界存在的,否认美是事物本身具有的特性,认为美是由人的心灵创造出来。它经不住审美实践的检验。马克思告诉我们,事物是客观存在的,人的意识仅仅是客观存在的反映。因此,美的观念是客观事物美的反映,没有现实中美丽的花就不会有花的观念。就如同贝多芬的《命运》、达·芬奇的《蒙娜丽莎》(图 1.2)、曹雪芹的小说《红楼梦》(插图如图 1.3 所示),这样艺术的美是客观存在的,它们并不以某个读者的意识为转移,更不是随意抹杀得了的;同样,罪犯的丑陋也不能以任何吹捧掩盖得了。

图 1.2 达·芬奇的《蒙娜丽莎》

图 1.3 小说《红楼梦》插图

3. 美是事物的自然属性

有些美学家认为美是客观的,在于事物本身,属于事物的自然属性,而不是由人的主观意识所决定。他们把美归结为事物的自然属性,将现实中各种美的事物加以概括,得出美的形式和规律,事物的典型性就是美的本质。凡是具有这些典型性的事物就是美的事物,否则就是不美的事物。

我国长期存在“美是典型”的主张。就如同蔡仪在《新美学》中说:“物的形象是不依赖鉴赏者的人而存在,物的形象的美也是不依赖于鉴赏者的人而存在的。”这种观念认为,美的本质是事物的典型性,是显著表现着的一般性、规律性和标准性。诚然,很多美的事物确实是广泛的、典型的,但这不能等同于美的本质。典型的事物可能是美的,但也可能是丑的。有美的典型,亦有丑的典型;典型性越强,美者越美,丑者越丑。犹如英雄中的典型,雷锋、刘胡兰、张海迪,他们都很美;而歹徒、贪官等身上都集中体现了犯罪者的本质,所以都是丑恶的典型。这说明,“典型论”在美的观念中运用不通,它忽略了人对客观认识的一面。

4. 美是主观和社会性的统一

李泽厚将美定义为:“美就是包含着社会发展的本质、规律和理想而有着具体可感形态的现实生活现象,简而言之,美就是蕴藏着真正的社会深度和人生真理的生活形象。美是真理的形象。”总的说来,这种主张认为客观世界是没有美的,只有构成美的因素,这些因素需要经过人意识的制造加工才能成为美。所以美既有客观成分,也有主观成分。举个例子,一朵鲜花拥有鲜艳的色彩、娇嫩的花瓣、精巧的形状和托衬它的绿叶,这些都不能算是美,仅是构成美的各项因素。只有当有人欣赏它的时候,欣赏者将自己的主观意识外放到鲜花上面,意识与鲜花交融起来,这样鲜花才变得美。如果离开人的意识的加工,鲜花就不能称之为美。

不仅如此,美是人类社会的产物,它只对于人和人类社会才有意义。这种观点认为,人类以前无所谓善恶美丑,美是随着人类的社会生活而产生。美在现实生活中饱含社会发展的本质规律,是用感官可以直接感知的具体的社会现象。自然界本身是不存在美的,自然物之所以美,是由于“人化”(图 1.4)的结果,自然通过“人化”,就具有社会性,就有美。

图 1.4 人化的自然之美