

职业形象设计 通用培训教程

FA XING SHE JI

徐家华 刘健芳 | 主编 龚志英 | 著

发型设计

上海人民美术出版社

职业形象设计师通用培训教程

龚志英 著

发型设计

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发型设计/徐家华, 刘健芳主编; 龚志英著. --2
版. --上海: 上海人民美术出版社, 2010. 5
职业形象设计师通用培训教程
ISBN 978-7-5322-6608-1

I. ①发… II. ①徐… ②刘… ③龚… III. ①理发-
造型设计-技术培训-教材 IV. ①TS974. 21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第090495号

职业形象设计师通用培训教程

编辑委员会

艺术顾问: 徐家华 上海戏剧学院服装与化妆教研室主任、教授, 2008年北京奥运会开幕式化妆造型总设计, 2010年上海世博会开幕式化妆造型总设计

主 编: 徐家华

刘健芳 东华大学艺术学院表演系硕士、讲师, 获文化部“中国十大时尚青年化妆设计师”称号

编委委员: 董 绘 福建省芳华越剧团、福建省海峡卫视一级舞美设计, 全国十大精品工程造型学会奖

(按拼音顺序)

龚志英 上海戏剧学院舞台美术系

孔令奇 上海电影制片厂一级化妆师

李海燕 上海欣麦文化传播有限公司摄影艺术总监

林青霞 上海戏剧学院舞台美术系硕士

刘 瑜 东华大学服装学院艺术设计理论部, 博士、副教授

余巧霞 上海工艺美术职业学院服装设计专业讲师、高级服装设计师、服装行业协会会员。

翁丽君 上海京剧院, 二级舞美设计, 获“文华奖”文化部第十届第十二届服装和造型设计奖

肖 燕 中国戏曲学院硕士、讲师, 获第二届中国影视与时尚造型艺术精英大赛金奖

徐慧如 上海工艺美术职业学院教授、形象设计系副主任

殷秋华 上海第二轻工业学校形象设计实训中心主任

职业形象设计师通用培训教程

发型设计

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

联系电话: (021) 54044520

著 者: 龚志英

封面摄影: 李海燕

封面设计: 湛 涛

责任编辑: 邵 旻

技术编辑: 戴建华

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9.25印张

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-6608-1

定 价: 48.00元

序

“形象设计”是20世纪90年代起出现在中国时尚媒体上的一个新兴名词，至今不过十几年的发展历程。由于专业起步较晚、从业人员专业学习背景不同，使“形象设计师”这一概念在很长一段时期里与服装设计师、发型师、化妆师等职业界线模糊。在形象设计业发展的十几年中，各类有关形象设计的社会培训机构蓬勃兴起，但由于其教育体系质量与专业培养方向存在很大差异，使形象设计师的行业队伍良莠不齐，很多人甚至将形象设计师的专业课程仅仅理解为美容美发机构的三个月短训班，或将形象设计师这一职业简单地理解为针对白领日常生活装扮的流行指导师。事实上，优秀形象设计师的培训是一个严格、专业而长期的过程，除了需要个人的天赋、努力和良好的综合素质外，更重要的是一套科学的教育体系与专业的课程设置。

培养形象设计领域人才首先面临的问题就是如何构建和规范专业教材的完整体系。目前市场所见的相关书籍，大多以白领或商务人士的个人形象礼仪为主要目标，对于专业设计师的培训来说，其技术含量与专业高度很显然是不够的。

《职业形象设计师通用培训教程》系列本着建立科学化、系统化的教学模式，以技术理论为准、实际操作为主的原则，由全国形象设计领域的资深专家组成编委会，涵盖美学、设计与技术，系统性地阐述了化妆、发型、服饰搭配、色彩搭配、形象艺术史等各课程的重点与难点。

虽然我们希望把每一本书、每一个章节、每一个示例都做到完美，但由于时间的限制，难免会有不尽如人意之处，敬请各位专家及读者多多指正。

徐家华

2008年冬

目录

第一部分 发型设计基础篇

概述 2

古代西欧头发的历史 4

古代中国头发的历史 7

发型师职业的由来 10

发型师的职业修养 10

头发基础知识 12

头部结构 12

头发的生理知识 14

头发的保养和护理 17

发型设计概述 18

发型设计概念 18

发型设计造型要素 19

发型设计的分类 21

发型设计的原则与方法 23

第二部分 发型设计技术篇

发型修剪造型 26

工具与发品 26

修剪概念 28

发型修剪结构 29

发型修剪实训 35

发型色彩造型 38

漂染技术的发展 38

漂染色彩与工艺 39

染发的种类 40

发型纹理造型 42

烫发的起源 42

烫发的种类 44

发型的体积 47

发型的肌理 47

吹风造型 50

吹风造型的作用 50

吹风工具用品 51

吹风技巧 52

吹风造型实训 53

第三部分 发型设计风格篇

中国古代发型 58

汉代发型 58

唐代发型 64

清代发型 69

中国古代发式造型实训 78

西欧古代发型 88

古文明时期 88

中世纪至文艺复兴时期 90

17-18世纪 91

19世纪 91

欧洲古代发式造型实训 93

近代发型 98

中国30年代优雅发型 98

好莱坞影星浪漫发型 106

现代发型风格 112

发型与风格 112

时尚发型 115

非材料创意发型 134

非材料发型 134

假发套 136

非材料创意发型实训 137

第四部分 附录

课程教学安排 139

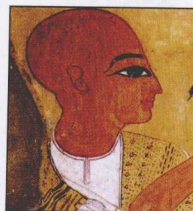
后记 141

主要参考文献 142

参考网址 142

第一部分

发型设计基础篇

第一章 概述

本章主要内容：中国人和西方人对头发有着不同的诠释。西方古人从宗教心理学的角度分析人与头发的关系，而中国人视头发为神灵，寄托民俗心意。总体来说，人类的发饰史是一部从“无序”向“有序”演进的历史。发型作为人类自身的一种修饰文化，从远古时代的无序长披发到现代社会较为有序的长短不一的发型，这种变化历程是人类文化、审美观念逐渐明确，审美能力逐步完善的过程与结果。

建议学时数：3学时。

头发（或单称发）是指在人头顶和后脑勺部位的毛发，发型是指人的头发的样式和造型，包括头发的长短、形状、颜色、层次等，通常是人们为了审美、宗教、社交、职业或社会地位的需要，对头发进行设计和修剪后所形成的不同的样式和效果。

人类发型的历史可谓源远流长。人类最初的发型受到原始信仰、巫术观念、迷信禁忌、民族习俗等各种因素的影响，同时也有着对自然万物的模仿，并与生活环境相适应。最早的原始人无论男女都蓄长发，披散于肩头，甚至拖挂于地，任其自生自灭。后来，为了打猎捕鱼和日常生活的方便，人们用绳索、棕丝、藤条等将凌乱的头发束起来或挽个髻，这可能就是最早的发型。

随着生产力的发展和人类生活水平的提高，人们开始注重自己的仪表，而发型及其装饰更是其中最为显著、最为重要的部分。出于交际和审美的意识，人们学会用各种手段、工具来梳理和扎绑自己的头发，创造了无数种形式各异、千姿百态的发型。

每个民族都有自己不同的发式。在等级森严的奴隶社会、封建社会，各种发式与装饰的出现，往往标志着人们的身份地位与社会等级，如

中国古代有髡刑,即剪去犯人的头发和胡须,是五刑之一,为很严重的惩罚。由此推断,长发也代表了古人对身份的尊重。在中国,朝代的更替和政治文化的变革也都影响到发式的变化,如清朝男子的长辫发型就是遵照满族人的习惯而来。

“当窗理云鬓,对镜贴花黄”。发型是一门造型艺术,不仅反映了人们对美的追求,也凸显了各个时代的精神风貌。同时,各种艺术思潮的风起云涌、时尚的千变万化对于发型也有着相当大的冲击。绚丽多姿的发型随着时代潮流的变化而不断更新,生活观念的改变、某种流行服饰的出现、影视剧的热播、时尚风潮的一时掀起,都会使人们在发型设计上产生回归或创新的欲望,获取新的灵感。于是,新的发式迅速风靡,如随着日本电视连续剧《排球女将》的播出而风靡一时的“小鹿纯子头”,以及时下流行的“波波头”差不多就是童花头的变形,只不过这种变化中注入了人们新的认知和审视。

当我们观察起伏变化的流行发型时可以发现,其有时崇尚传统复古,有时追求质朴自然,有时争相标新立异。但是,在任何流行潮流中,发型又都会表现出差异性。由于每个人的条件不同、个性不同、生活背景不同,在发型的选择上必然存在着差异,发型个性的展示是发型发展的动力。即使是相同的发型,表现在不同头形、不

同发质、不同疏密的情况下,也会产生不同的造型效果。

人类的文化史是一部从“无序”向“有序”演进的历史。发型作为人类自身的一种修饰文化,从远古时代的无序长披发到现代社会较为有序的长短不一的发型,这种变化历程是人类文化、审美观念逐渐明确,审美能力逐步完善的过程与结果(图1-1至图1-2)。

现代发型除了考虑劳动、生活以及社交礼仪等方面的需要,还应充分考虑人们不同的需求和愿望,用线、块、形、色等表现手段,准确、生动、精致绝妙的造型语言,塑造出完美和谐、风采多姿的发型,以体现不同的个性和不同的审美标准,为人们的整体美丽加分。

发型在人类生活中占有举足轻重的位置和不可磨灭的功绩。纵观中外发型的演变发展史,发式造型的变化循环往复、不断变换。但这绝不是单纯地重复,每当循环重新出现时,时代总会赋予它新的含义,带给它蓬勃的生命力。发型文化和其他艺术形式一样,始终周而复始地变化着,跟随着时代的脉搏跳动,透射出一个社会的文化、经济和相应的历史政治背景。

图1-1(左图) 中国古代垂髻发型。

图1-2(右图) 发型设计师打造的个性化现代发型。

第一节 古代西欧头发的历史

一、头发的语言

1. 头发与性格

人身上的每一个器官都是人体不可或缺的重要组成部分，这些东西多多少少会透露出人的内在信息。根据古希腊相面学这一古老的学说，从一个人头上和身体上的毛发以及眉毛可以看出他的很多脾性，旧时的哲学家和医生甚至用它来解释身体的表面、脾性、世界乃至星辰之间的联系。

头发是人体最为重要的装饰品，从生理学、心理学角度来看，头发与性格有着密切的关系。13世纪，《百科全书》编撰者英国人巴塞洛缪作过这样的解释：“头发源自从温暖炙热的体液中产出的丰沛又温暖的气雾，它通过头上的小孔溢出，在外部空气中变得干燥。”1450年，米凯莱·萨沃纳罗拉在他的《面相学的镜子》一书中评述说，温热质的人头发粗，冷质的人头发细，湿质的人头发韧，湿热质造就勇猛激烈的灵魂，而冷质造就懦怯的灵魂，因为体液决定性格。

在一本分析性格、爱好以及七情六欲的书中，我们可以看到有关头发的这么一段话：“头发无光细长，易于梳理，通常表明此人羞怯、柔弱、平和及合群。头发粗短、蓬乱的人强壮、勇猛、无畏、不安分、极度虚荣、常说谎话，但几乎始终乐天。”更令人称奇的是关于艺术禀性的说法，“头发自然卷曲并在前额扬起表明有音乐天分。”

2. 头发的象征意义

千百年来，头发这种微小的东西在人类的历史上蕴蓄了很多内涵，承载了很多内容，仅从一种生理现象出发，它同时兼具极其丰富的社会、文化、宗教和情感价值。

古代欧洲人利用毛发进行创造的实践不胜枚举，有的用头发编制成手镯，将其作为蕴藏着灵魂的“汁液”滋润。头发、发冠，有时甚至是力

量和王位的象征。在世界各地，头发历来都被视为上帝赐予的圣物，将其作为遗物、定情物或纪念品。

头发象征力量：在著名的《圣经》故事中，Delilah剪掉Samson的头发，示意他的力量无比强大。因为不间断地生长并再生，头发多得数不胜数，所以许多人认为头发集中了一股力量（图1-3）。

头发象征永恒的爱：在相片很罕见的时期，情人会将头发和金线编织在一起做成手镯，将其作为纪念品赠送给情人（图1-4）。

头发象征旺盛：在非洲，妇女将她们的头发抹上红泥。对西非的门迪妇女来说，又长又重的头发令人联想起生长茂盛的植物，同时象征着旺盛的繁育能力（图1-5）。

头发象征权力：英国的领袖人物、法官都戴上长长的假发象征权力和威严（图1-6）。

头发象征丰收：俄罗斯女性的头发与收成相联系，人们将头发编成长辫，将丰收的小麦做成

图1-3 在《圣经》故事中，头发成为力量的象征。

图1-4（左上） 古代人将头发与金线编成手镯送给情人，头发可以用来代表永恒的爱。

图1-5（右上） 在非洲，妇女在又长又重的头发上抹红泥，象征着旺盛的繁育能力。

图1-6（左下） 法官的长假发象征着权力与威严。

图1-7（右下） 在俄罗斯，长长的辫子与辫状的面包相映成趣，象征丰收。

辫子形状的面包（图1-7）。

头发象征胜利：美洲的印第安人以剥掉敌人头发的方式象征胜利（图1-8）。

二、色彩的特征

希腊人使用粗糙的肥皂对头发进行漂白，再将其染成红色，他们根据发色来识别荣誉和勇气（图1-9）。罗马人发明了天然着色剂。初世纪的罗马人喜欢黑色头发，他们将胡桃和韭菜等材料煮沸后调制颜料用于洗发，是最佳的植物性染发品（图1-10）。

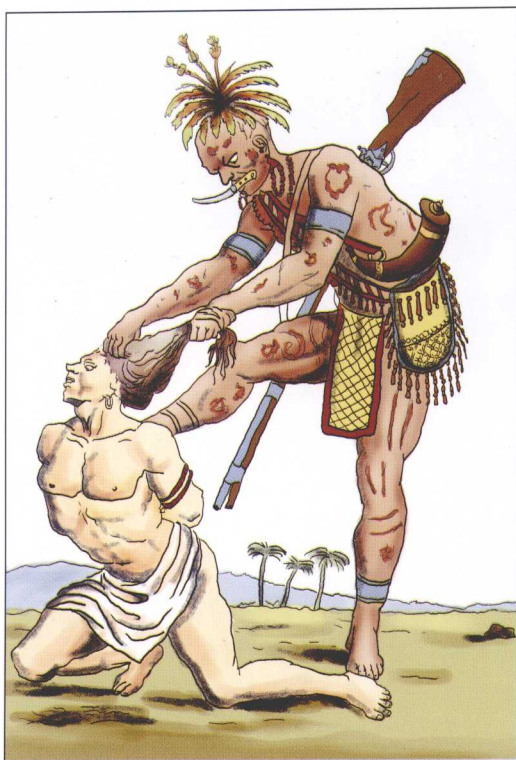

图1-8 美洲的印第安人以剥掉敌人的头发来象征胜利。

图1-9（左） 希腊人使用粗糙的肥皂对头发进行漂白，再将其染成红色。

图1-10（右） 罗马人喜欢黑色头发，他们将胡桃和韭菜等煮沸后调制颜料用于洗发，是最佳的植物性染发品。

图1-11 埃及人最早发明烫发。他们用碱性泥与树枝把自己的头发弄卷。在此画面中，我们可以看到头发美丽的卷曲。

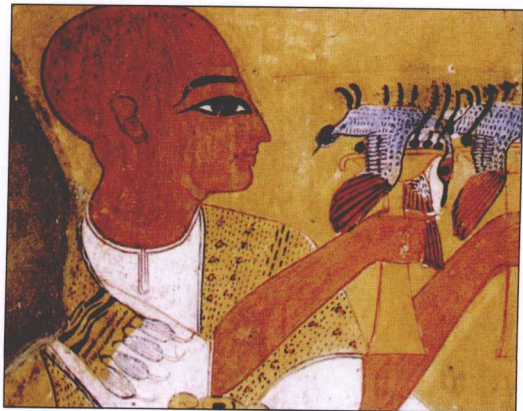
三、表面形状

埃及人最早发明烫发。他们用树枝把头发缠绕起来，涂上含有大量硼砂的碱性泥，然后放在太阳下晒。当泥土变硬后，将其去除，头发便出现了美丽的卷曲（图1-11）。

埃及第20王朝的祭司和14世纪日本的和尚都剃光头，以标志净度超脱，抛弃人世间的俗事杂念，甘于清贫。

从7世纪起，基督教的教士们就被要求做到谦恭和悔罪。僧侣的光头则充满了象征意义，首先头部剃光就好比是一个圆，既无始也无终，表示教徒都是上帝的仆人；其次圆无棱角，寓意他们的人生中永远不得沾有丝毫的污秽。中国佛教的和尚们实行净发。古往今来，许多宗教神职人员牺牲头发都存在神圣的意义（图1-12）。

图1-12 许多宗教神职人员牺牲头发都存在神圣的意义。

四、西欧发式造型发展

从旧石器时代到19世纪，西方各民族的发式造型大致可分为三个时期：简单束发时期、盘发时期和假发时期。

关于史前时代人们的发式造型，现在只能从一些考古文献中寻找答案，或者通过绘画、雕塑作品和小说中的描写来了解。当时的发式因不同的民族、不同的地域、不同的气候条件、不同的文化背景而存在很大的差异，其演变也是随着生产力的发展和对美的追求而变化的，并有一定的交融汇集。阶级的产生、贫富的差异，也直接反映在人的装束头饰与发饰上，发型成为代表着权力大小和尊卑的标签。

在西方各民族中，从石器时代起，就已经懂得为适应劳动和生活的需要而做简单的束发。在法国克鲁马努出土的人头骨像，就是前发中分后梳，以藤条作箍来束系头发。

世界考古学家认为，最早有意识地进行个人装饰的是早期的埃及人，在埃及艳后克利奥佩特拉时代，修整发型已成为一种艺术，而精巧的假发及头饰已被使用（图1-13）。

希腊文化在公元前460年到前146年之间达到巅峰。希腊人喜欢干净，建造了许多精美的浴室，同时也发明了整理修饰头发、保养皮肤

图1-13 古代埃及人已经开始使用精致的假发。

图1-14 (左) 蓬巴杜夫人画像。

图1-15 (右) 法国王后玛丽·安托瓦内特画像。

的方法。在古罗马及东西欧各地出土的绘画和工艺品中，可以看到当时男子显额露耳的短发形象，也有形似光头圆发的形象。后来，古罗马人继承了许多希腊人的习俗，发明了漂白以及染发的配方。

欧洲文艺复兴时期至19世纪，是西方发型及工艺迅猛发展的阶段，从发髻高耸到卷发披肩，多样的发型、华丽的发饰、各种技艺的产生、男子短发的兴起、职业理发店的形成、假发的盛行等，成果显著，可以称为西方发型的成熟期。达·芬奇名画《蒙娜丽莎》中分头路、侧发弯曲的自然垂髻发型，蓬巴杜夫人（图1-14）的发型、迪巴里夫人的发型、玛丽·安托瓦内特（图1-15）的发型等都是当时非常流行的。

由于烫发改变了头发的形态，发型样式更加绚丽多彩。19世纪后期，发式逐渐形成更加实用、科学的造型。特别是女士们，通过各种修剪而成的长短发型为现代发型奠定了基础。

第二节 古代中国头发的历史

一、中国发式与传统习俗

古代中国人视头发为一种神灵之物，寄托着民俗心意，有祭神祀祖、祈福求祥、避邪驱

魔、免灾祛病和表白爱意的主观意图，追求一种内在的精神。例如，在我国最早的中药学专著《神农本草经》中，把人的头发作为一种药物，治疗“五癰关络不通，利小便水道，疗小儿惊、大人瘕”。并且取壮年头发浸酒来医治脱发和头疼病。古人还认为头发是父母精血的结晶，曰：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”如有毁伤则为大逆不道，并将其写入《孝经》，成为封建礼教的一种行为规范。这也是古代汉族男女都蓄发的主要原因。

在古人眼中，发型还具有一些神秘的潜台词。如氏族公社时期，头发往往成为巫术的工具。据说一个人如果逃走，只要他的仇人拿他的头发在纬车上转动，他在异地就会迷乱找不到方向，最终被擒获。

由于头发长在头上，而古代执行死刑多是斩首，所以有时某人犯了死罪，但又不能杀了他，于是就象征性地割一缕头发表示砍了他的头。典型例子就是三国时，曹操在一次巡查时，马受惊践踏了路边的农田。按照他自己制定的法律这是要砍头的。但碍于他的特殊身份，最终割了一缕头发代替砍头，以示法律的公正和令行禁止。

因此在中国古代，保护头发成为人们根深蒂固的观念，剪发只在特殊情况下才会发生，如出家为僧尼、孩子的成年仪式等。

二、中国发式造型演变发展

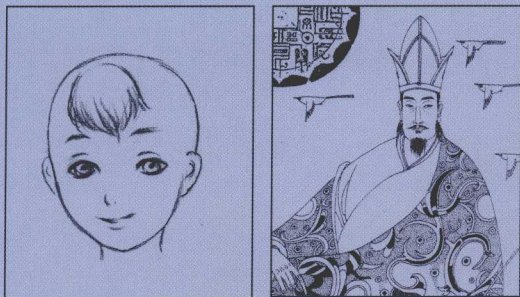
从远古到明清，中国发式造型的演变大致可分为三个时期：远古先民的“披发”时期、纺织技术发明后至春秋战国的“辫发”时期、战国至明清的“发髻”时期。

历代发髻虽然款式众多，但根据髻的部位不同可分为三大类：位于颈背的垂髻、结于头顶的高髻，以及清丽典雅的低髻。

垂髻流行的时期较早，以战国、秦汉时代为主。高髻则从东汉、魏晋开始流行，至唐宋达

以下这些中国传统习俗虽然并非都有科学依据，但从侧面反映出头发的深奥内涵，也同样展现出头发独有的文化魅力。

头发与灵魂：在我国西北地区，新生儿颅门之处俗称“天灵盖”，在婴儿理胎发时要保留中间一块头发，以保护灵魂、保护生命。这块区域禁止用手触

摸，如压伤天灵盖，小孩可能会变成哑巴或痴呆，故民间留下胎发称为“孝顺发”、“百岁毛”，既满足“孝顺父母”的心意，又保护小孩健康（图1-16）。

头发与诅咒：古典小说《金瓶梅》第十二回中，西门庆用潘金莲的头发做网巾，其实是将潘金莲的头发偷偷地给李桂娘，笼络她的心。李桂娘将其放在鞋底下，天天踩踏，诅咒潘金莲早早死去。

光头与囚犯：在中国法律上有剃去头发的刑罚，叫做“髡”。古代的中原汉人视头发为生命的一部分，一生都不予毁伤。给罪犯剃光头是十分严酷的刑罚，表明此人丧失了尊严和生命。但当下，部分人选择剃光头则想表达自由的态度。

头发与祭祀：成汤建立商王朝，我国中原地区连遭大旱，整整5年庄稼颗粒无收。成汤焦急不已，向苍天祷告。为使百姓能存活，他剪下自己的头发和指甲，作为自己的替代物祭祀上苍。上苍感动，天突然下起大雨（图1-17）。

头发与誓死：唐玄宗时期，杨贵妃在君王前出言不逊，触怒了玄宗，遂下旨将杨贵妃送还杨家。后玄宗不忍，宣赐妃子回宫。杨贵妃剪头发一撮，献给玄宗，表明自己宁愿一死。

天菩萨：我国彝族男子头顶中央方形毛发不能剃去，将头发编成辫子用布包裹竖立起来，称之为“天菩萨”，象征着人的尊严。妇女不能乱触摸“天菩萨”，那样会对男子终生不利（图1-18）。

头发与财气：溥仪在《我的前半生》中认为头发里藏着自己的“财气”，而这股财气凝聚着某种神秘力量。

图1-19 (左) 垂髻式样, 流行于战国、秦汉时代。

图1-20 (中) 高髻式样, 流行于东汉至唐宋时代。

图1-21 (右) 低髻式样, 流行于宋末至明清时代。

到巅峰, 变化之多, 令人眼花缭乱。从宋末到明清, 发髻的高度有逐渐降低的趋势, 逐渐摆脱华丽炫耀的外衣, 走向清丽、典雅、庄重的造型(图1-19至图1-21)。

史前时期, 男男女女都披头散发。

夏商时期, 人们开始以梳辫子来装饰自己。至西周时期, 统治阶级已经完善一整套的冠服制度。春秋战国时期, 百家争鸣, 社会思潮趋于活跃, 衣冠服饰亦呈现出百花齐放之态, 男女之间的辫子略有差异。此后, 女子开始挽髻于头。

秦汉之际, 女子成年后开始梳髻, 各类发式及其装饰日趋讲究。从遗留下来的历史文物中, 可以见到“倭堕髻”、“堕马髻”等发髻式样。

魏晋南北朝, 妇女的发式面妆日趋讲究, 梳髻不仅是中国女性的特色妆式, 还与缠足一样, 成为礼教对女性的一种束缚。

唐代经济繁荣、文化发达, 妇女的发式此时也最为繁绮。其造型之多、名称之美堪称空前绝后。据史书记载, 唐代妇女的发式多达二三十种, 有半翻髻、反绾髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、飞云髻、归顺髻、盘桓髻等。

宋代, 妇女发式多继承晚唐五代遗风, 亦以高髻为尚。妇女的发髻虽比不上唐代多姿多彩,

但也有刻意妆饰、别具一格之处。如南宋时, 临安妇女多梳云髻, 将头发盘上头顶挽髻, 犹如一朵彩云, 即所谓“髻挽巫山一段云”。

明朝的发式虽不及唐宋时期丰富多样, 但也具有一定的时代特色。清朝统治者在关内建立政权以后, 强令汉族遵循满族习俗, 其中之一即是剃发留辫。清初妇女发式及妆饰还保留本民族的特点, 以后逐步发生了明显的变化(图1-22)。

自1840年鸦片战争起, 中国逐步沦为半殖民地半封建社会, 延续两千余年的封建习俗受到很大的挑战。辛亥革命后, 各种束缚人们的禁锢被逐步解开, 民风民俗也发生较大的变化, 人们的发式妆饰也随之改变和开放。民国初年, 西洋文化艺术逐步渗透, 民间的发式及装饰受其影响, 朝着明快、简洁的方向发展。年轻妇女除部分保留传统的髻式造型外, 又在额前覆一绺短发, 时称“前刘海”。20世纪30年代, 烫发技术传入国内, 一时间人们群起仿效, 烫起了时髦的发式, 由传统的挽髻向简洁的方向过渡。

图1-22 晚清时期的宫廷发式。

新中国成立初期,中国人的发型以单调、简约为主流,中国女性多梳麻花辫,红绳麻花辫、军帽麻花辫可谓当年的时尚标识,男士发型兴起了三七、四六、中分等分缝发型。六七十年代,由于我国的经济还很落后,发式一直没有什么突破性的转变,不外乎“柯湘头”或“马尾巴”。到70年代末开始有了烫发,也就是“大波浪”,而男士一般为“寸头”。

改革开放以后,人们蛰伏已久的对时尚美的渴望如井喷一般爆发出来,发型也逐渐解放,开始成为人们的“美丽道具”。随着西风东渐,烫发、染发等时尚美发风潮和技术开始风行,各种新潮发式竞相流行,此起彼伏。发型设计作为一门艺术开始出现在人们的视野之中,进而在有关学校,如职业学校、艺术类院校登堂入室。

进入21世纪,中国人的视野更加开阔,发型也日趋国际化,预示着中国美容美发进入了全新的阶段,对发型的塑造不再只为单纯的视觉冲击,而以前卫、个性或与大自然的和谐为宗旨。2008年北京“奥运头”、“世界杯头”等不拘一格的自由塑造,使发型成为一门时尚的艺术。目前的韩式盘发、精致公主头、俏皮蝴蝶结、非主流日系娃娃卷发、波波发型,更是“百发”齐放,诠释着中国人对发型的追求。

第三节 发型师职业的由来

一、中国发型师职业的历史

在我国古代,人们一般束发戴冠,极少剃头。剃头就意味着对父母所赐予的生命的尊重,除非是剃度出家、落发为尼。所以,在很长一段历史时期里,中国没有理发业,人们都不剪发,以示孝道。但人们并非一辈子都不剃头,婴儿满月需剃胎毛,孩子举行成年礼也需剪发,碰到某些特殊情况如打仗受伤也可以剃头。但单凭这些不足以养家糊口,所以,最早的理发师傅大

多为兼职,一般由乡村接生婆来做。

国人理发始于满清入关。当时清廷强迫汉人按满人的习俗剃头梳辫,所谓“留头不留发,留发不留头”。我国的理发业则由此发展、兴旺起来,剃头也就成了百姓生活中不可或缺的行业。最早的剃头匠叫“待招”,不是手艺人,而是政府官员。清廷为了推行剃发令,组织了专业的剃发人员,他们有专业的工具——“剃头担子”,在城市搭建席棚,勒令行人入内剃头;在乡间挨家挨户清查,强剃众人头。至今,在一些落后边远地区,这种理发匠和理发担子仍未绝迹。

解放后有了国营理发店,改称剃头匠为理发师。改革开放后又称美发师、发型设计师,其中顶尖高手被尊称为艺术大师。

二、西方发型师职业的起源

法国路易九世时期,有人曾对巴黎的从业人员进行职业调查,当时还没有专门的理发师,通常由外科医生兼职做“理发师”、“假发师”。

大家知道,现在理发店的标志是一个红白蓝三色斜纹的圆筒,在营业时不停地旋转,十分显眼。这三色代表什么呢?传说法国大革命时期,有位革命者曾受到理发师的掩护。革命成功后,他就把革命政府的三色旗帜挂在这位理发师店门前的圆柱上,以表示理发师的功绩。其他的理发店群起效仿,形成风气,延续到现在。

此外,圆柱形与外科医生有着深远的渊源关系。中世纪理发师为顾客放血排毒时,往往让他们抱紧一根圆柱,放完后用纱布缠紧止血。没有生意时,就把纱布缠在柱子上放在店门外,形成固定的标志。

第四节 发型师的职业修养

一名优秀的发型师必须经过长期严格的专业训练,在理论、技艺、思想等方面要有高度的修

图1-23 经过发型设计师精心打造的作品要兼顾形、色、韵。

养，并且经得起实践的磨练和考验。

发型师的灵魂表现于形、色、韵。形是基础，把形的问题解决好是一项基本功；色是对色彩的感觉，指运用色彩的功力；韵是从外在的表现深入内心，注意个性的表达（图1-23）。要将这三种元素完美结合，那就需要造型的深厚内力。

一、深刻的观察力

细致观察顾客的长相，“斤斤计较”脸形的特征、睫毛的长短、皮肤的质地、发色的变化。发型师可在这方寸之地大做文章，表现大千世界

的美。

二、敏锐的感受力

由于顾客所处的时代、经历、职业、教育背景不同，感受力也不尽相同，同时感受力也会随意志、情绪、心情等因素变化而不同。作为从事发型艺术设计的人员一定要有敏锐的感受力，及时地捕捉发型的流行趋势和时尚感觉，从心灵处深入感悟，充分挖掘其内涵。

三、丰富的想象力

艺术需要别出心裁的想象力，甚至标新立异，以实现无限创意。丰富的想象力是创造发式造型艺术形象的重要技巧，深厚的艺术与生活内涵能提高发型师的内在修养与专业地位。

四、熟练的表现力

一个合格的发型师必须具有精湛高超的美发技艺，这样才能做到得心应手，以求创新。基本功的锻炼虽然艰苦，会使人感到枯燥乏味，但一定要有耐心和恒心，长期坚持下去，则会达到炉火纯青、得心应手的水准。

思考与练习

1. 简述中国古代发式的演变。
2. 简述西欧发式的发展。
3. 简述中西古代发式文化的共同点与不同点。
4. 何谓时尚理念？
5. 何谓创意理念？
6. 分析现阶段发型的发展趋势。