

文化行业考试专用教材

形象设计操作技能

文化 部 文 化 艺 术 人 才 中 心 编

江西科学技术出版社

文化行业考
试专用教材

文化行业考
试专用教材

形象设计操作技能

XINGXIANG SHEJI CAOZUO JINENG

江西科学技术出版社

编委会主任 赵继昌

主 编 柏玉华 刘长权

副 主 编 胡绍祥 彭剑平

撰 稿 人 (按稿件章节顺序排列)

郭书义 李德权 孔德明 潘建华

傅淑芳 曹 鹃 魏续成 于西曼

杨 虹

统 稿 孔德明 崔永生

编 审 孔德明 罗真如 刘元凤 李德权

霍起弟 赵伟月 崔永生 蒋丽莉

对 外 联 络 许林青 于 洁 戴钦祥

图书在版编目(CIP)数据

形象设计操作技能/文化部文化艺术人才中心编.—南昌:江西科学技术出版社,2004.1
ISBN 7-5390-2407-0

I.形… II.文… III.形象-设计-水平考试-教材 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第005814号

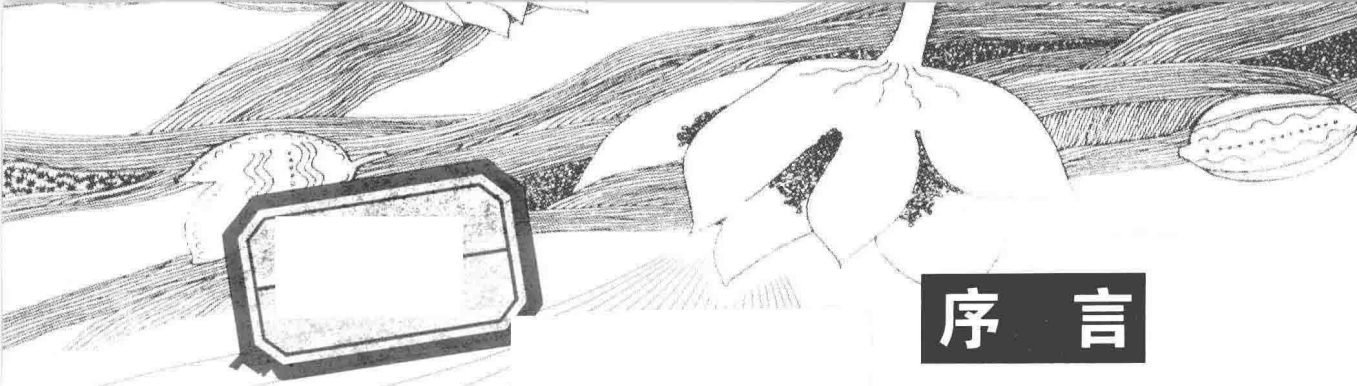
国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

形象设计操作技能 文化部文化艺术人才中心编

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路17号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西青年报社印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
字数	465千字
印张	19.75 彩页 5页
版次	2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷
书号	ISBN 7-5390-2407-0/J·30
定价	80.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

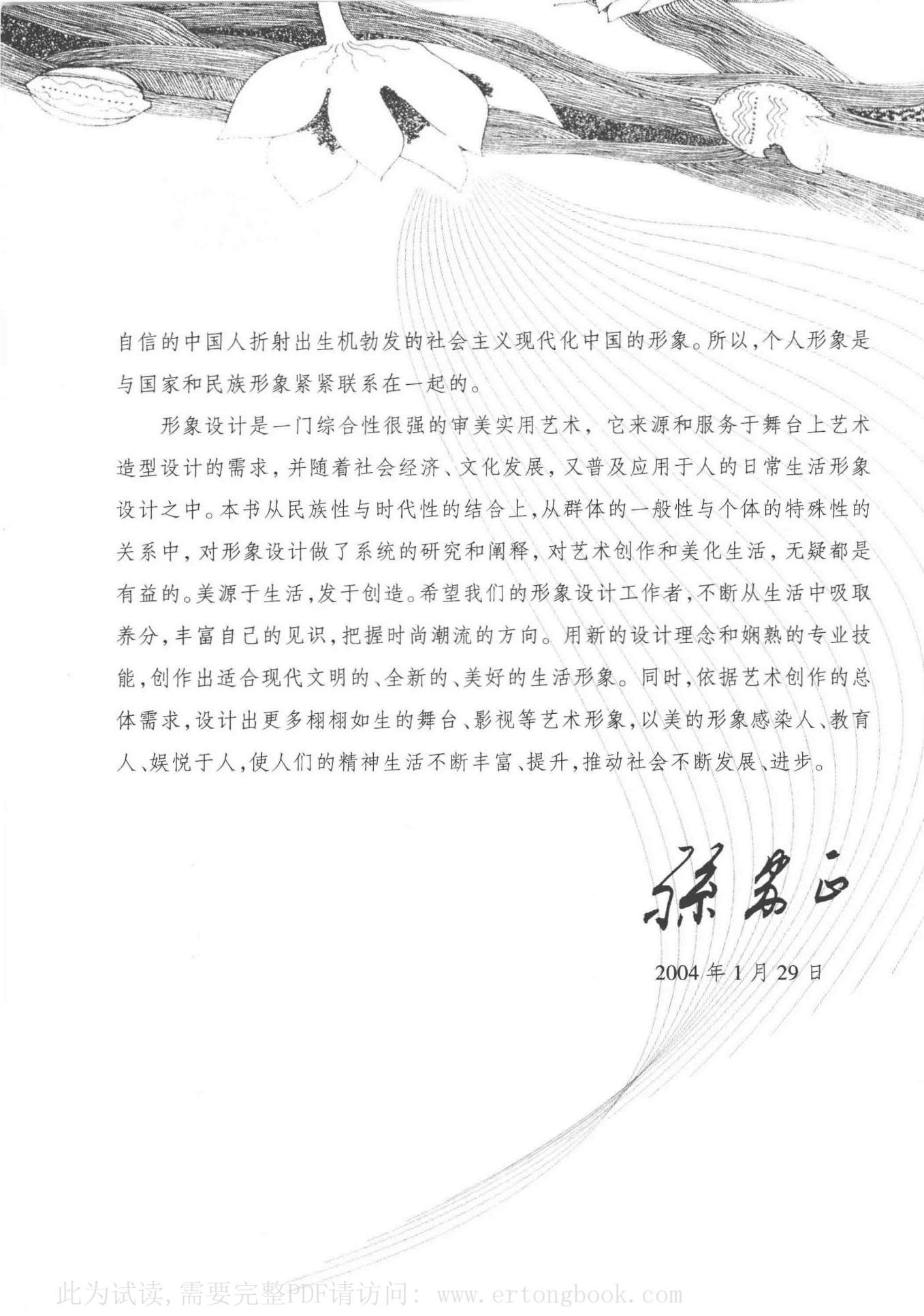
序 言

以人为本的科学发展观提醒人们把关注的焦点集中在人与经济、社会、自然的协调与和谐上。与此同时,人们自身完善的自觉性亦日益提高。形象就是这种自身完善的外在表现。

形象设计作为人类的一种文化形态,早在古代就已经存在。源远流长的中国文化史,为人类留下了有关形象设计的丰厚知识。中国古代典籍《礼记》、《诗经》、《左传》、《论语》、《史记》、《战国策》等,对形象设计都有过生动的记述。孔子说:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”儒家弟子曾子也说:“君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。”这些精辟的言论,影响世世代代的中国人民,至今仍闪耀着思想的光辉。可见,自古以来,人们就一直在谈论美、赞赏美、向往美、创造美。美使人类的社会生活变得绚丽多姿。

莎士比亚说过:“如果我们沉默不语,我们的衣裳与体态也会泄露我们过去的经历。”一个人的形象总是在无言中向他人展示着自我,所以人人都在经意或不经意中进行着自我形象设计。美好的形象离不开设计。化妆,不在浓淡在相宜;穿着,不在华丽在合体;举止,不在做作在适度;风度,不在模仿在内涵。只有当衣(服饰)、形(体态)、神(气质)三者和谐统一的时候,才能展示出自身的美好形象。

形象设计是人类社会文明发展的一个标志。就个人来说,它标志着一个人的文化素质;就一个国家和民族来说,它标志着这个国家和民族的文明发展水平。在积弱积贫的旧中国,中国人在国际上的形象是“东亚病夫”;今天,奋发

自信的中国人折射出生机勃发的社会主义现代化中国的形象。所以,个人形象是与国家和民族形象紧紧联系在一起的。

形象设计是一门综合性很强的审美实用艺术,它来源和服务于舞台上艺术造型设计的需求,并随着社会经济、文化发展,又普及应用于人的日常生活形象设计之中。本书从民族性与时代性的结合上,从群体的一般性与个体的特殊性的关系中,对形象设计做了系统的研究和阐释,对艺术创作和美化生活,无疑都是有益的。美源于生活,发于创造。希望我们的形象设计工作者,不断从生活中吸取养分,丰富自己的见识,把握时尚潮流的方向。用新的设计理念和娴熟的专业技能,创作出适合现代文明的、全新的、美好的生活形象。同时,依据艺术创作的总体需求,设计出更多栩栩如生的舞台、影视等艺术形象,以美的形象感染人、教育人、娱悦于人,使人们的精神生活不断丰富、提升,推动社会不断发展、进步。

孫露正

2004年1月29日

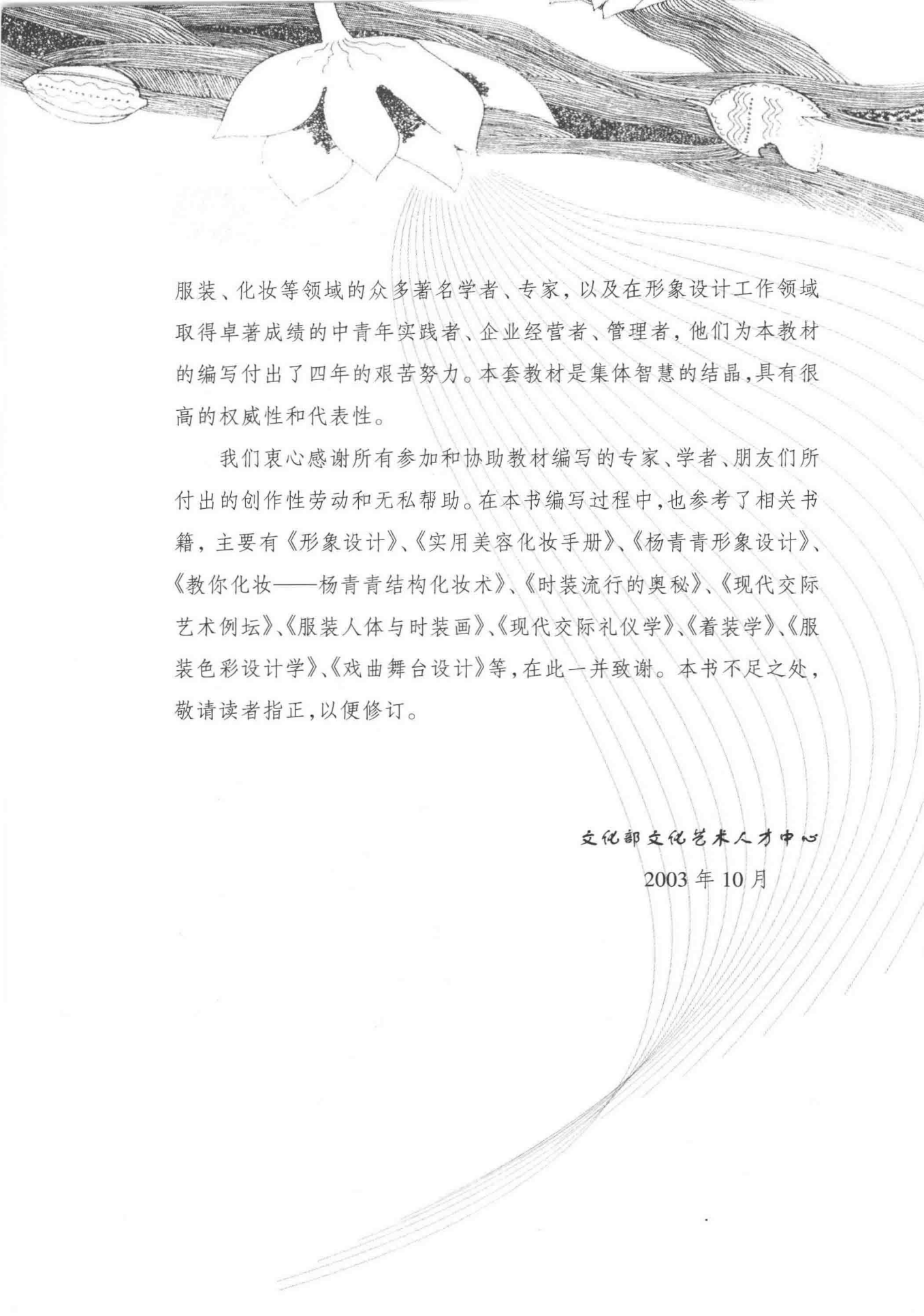
编者说明

《形象设计基础教程》、《形象设计操作技能》是为文化行业及相关行业中从事艺术形象设计工作的专业人员编写的专业水平考试专用教材。

本书根据艺术形象设计专业人员的现状和实际需要,系统总结了形象设计专业的理论研究成果和丰富的实践经验,吸纳国内外相关领域、学科和专业的最新信息,既突出了专业的系统性和完整性,又注重实用性和可操作性,旨在建立起科学、客观、公正的艺术形象设计人才评价体系,使艺术形象设计人员通过本书的学习能够具备相应的专业理论水平和实际操作能力,顺利通过艺术形象设计专业水平考试,进而为社会提供更多高水平的形象设计专门人才,促进形象设计人才的就业和专业发展。

艺术形象设计专业水平考试教材分为《形象设计基础教程》和《形象设计操作技能》两册。《形象设计基础教程》为基础理论部分,着重介绍各类形象设计人员必须了解和掌握的基础理论框架,以帮助他们认识形象设计工作的规律和特点。《形象设计操作技能》则侧重于基本技能训练,使形象设计人员具备基本的工作能力。

艺术形象设计是随着社会文明程度的提高,为满足社会的巨大需求,在传统的美容美发、化妆、服装设计等多个专业学科的基础上诞生的一门崭新的综合性艺术设计学科,其专业方向和人才评价体系的确立具有创新意义。本书作者为集中在戏剧、电影、电视、美术、

服装、化妆等领域的众多著名学者、专家，以及在形象设计工作领域取得卓著成绩的中青年实践者、企业经营者、管理者，他们为本教材的编写付出了四年的艰苦努力。本套教材是集体智慧的结晶，具有很高的权威性和代表性。

我们衷心感谢所有参加和协助教材编写的专家、学者、朋友们所付出的创造性劳动和无私帮助。在本书编写过程中，也参考了相关书籍，主要有《形象设计》、《实用美容化妆手册》、《杨青青形象设计》、《教你化妆——杨青青结构化妆术》、《时装流行的奥秘》、《现代交际艺术例坛》、《服装人体与时装画》、《现代交际礼仪学》、《着装学》、《服装色彩设计学》、《戏曲舞台设计》等，在此一并致谢。本书不足之处，敬请读者指正，以便修订。

文化部文化艺术人才中心

2003年10月

目 录

上 编 艺术形象设计

第一章 艺术形象设计及其步骤

第二章 艺术化妆造型

第三章 人物年龄与性格形象设计

第四章 气氛、效果化妆

1

3

3

3

第一节 艺术形象设计的地位与作用

第二节 艺术形象设计的步骤

6

6

9

13

21

第一节 概念

第二节 艺术化妆的基本技法

第三节 艺术化妆的局部化妆技法

第四节 艺术化妆的综合化妆技法

24

24

27

31

35

40

58

61

第一节 对与形象设计有密切关系的骨骼的认识

第二节 对形象设计中人的头部肌肉的认识

第三节 中年人物形象设计

第四节 老年人物形象设计

第五节 人物形象的毛发塑造方法与技巧

第六节 性格化妆的任务与特点

第七节 性格化妆的基本要领

65

65

69

第一节 塑型效果化妆

第二节 气氛化妆

第五章

影视人物形象设计

72

- 第一节 影视人物形象设计的概述
- 第二节 影视性格化妆造型设计
- 第三节 电视节目主持人形象设计
- 第四节 电视剧角色形象设计

第六章

舞台人物形象设计

100

- 第一节 舞台化妆造型设计
- 第二节 舞台服装设计
- 第三节 舞台灯光设计

第七章

戏曲人物形象设计

167

- 第一节 京剧行当与脸谱
- 第二节 旦角头式与化妆
- 第三节 戏衣设计与穿戴
- 第四节 戏曲表演的程式动作设计
- 第五节 京剧现代戏形象设计

下 编

生活时尚形象设计

第八章

生活形象的色彩设计

- 181 第一节 人体基调色与服装、化妆用色
- 185 第二节 色彩的心理嗜好
- 189 第三节 对流行色的认识

第九章

时世妆的设计

- 193 第一节 生活化妆
- 202 第二节 时尚化妆

第十章

时尚款式的选择

- 208 第一节 时尚的发式造型
- 222 第二节 时装的流行规律

第十一章

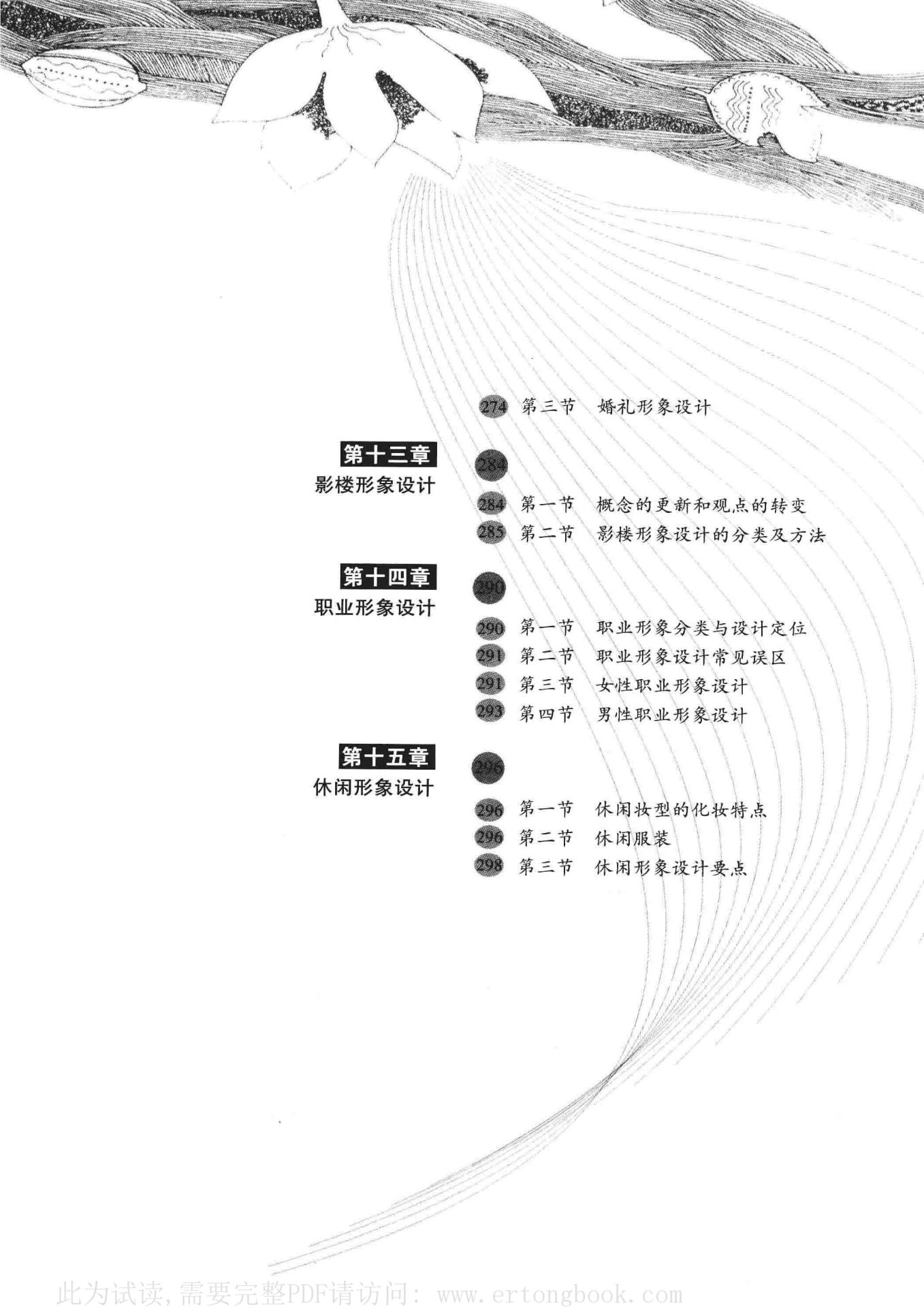
画龙点睛的缀饰

- 236 第一节 美甲设计
- 241 第二节 香水礼仪
- 253 第三节 时尚佩饰

第十二章

社交形象设计

- 262 第一节 宴会形象设计
- 270 第二节 舞会形象设计

第十三章 影楼形象设计

274 第三节 婚礼形象设计

284 第一节 概念的更新和观点的转变

285 第二节 影楼形象设计的分类及方法

第十四章 职业形象设计

290 第一节 职业形象分类与设计定位

291 第二节 职业形象设计常见误区

291 第三节 女性职业形象设计

293 第四节 男性职业形象设计

第十五章 休闲形象设计

296 第一节 休闲妆型的化妆特点

296 第二节 休闲服装

298 第三节 休闲形象设计要点

(上编)

艺术形象设计

Y I S H U X I N G X I A N G S H E J I

第一章 艺术形象设计及其步骤

第一节 艺术形象设计的地位与作用

形象设计是艺术与设计的交叉学科,它最早源于舞台中的人物造型设计。人类在其艺术生活中创造了舞台交流的艺术形式,因而对表演者进行符合角色的外表设计就成了舞台表演中必不可少的一个环节,银幕或屏幕展示出来的各种人物形象,也都离不开形象设计,故在形象设计中,艺术形象设计占有重要地位,对整个形象设计的发展具有指导、提高、示范作用。

艺术形象设计包含各种表演艺术中创造的人物形象的化妆造型设计、服装设计、动作设计等。正是由于有了这些对艺术角色的综合、统一、富有创意的设计,才使舞台上的人物形象更加真实、丰满、光彩照人。

第二节 艺术形象设计的步骤

一、认真研读剧本

剧本是一剧之本,所有的创作都必须以剧本为依据,人物形象设计更是如此。必须认真研读剧本,至少要看三遍,从字里行间体会编剧的意图,了解故事情节、情景,把握人物角色和基调的定位,使自己尽快进入创作氛围。

二、分析剧本

当确信自己已经进入创作氛围之后,就要进一步地分析剧本,从字里行间查找或判断剧本的时代背景,故事所发生的年份(哪一朝代、哪一年、哪一月、哪一天……),故事发生的地点(中国、外国、城市、农村、北方、南方、具体的某一区域),时间范围(白天、早上、中午、傍晚、黑夜都要搞清楚);剧本中有多少人物(主要人物,带台词的人物,群众演员,男、女、老、少身份都要搞清楚);剧本有多少场戏(室内、室外、宫廷、战场、会议、野餐、劳动场面等);剧中有多少镜头(有没有特殊要求的特写镜头,如眼圈红了、泪水慢慢流下来等)。对上述内容,都要搞得一清二楚,并做好记录。此外,还应该把每一场戏的衔

接点搞清楚,做一下记录,以免设计人物时模糊不清。

三、分析人物及人物关系

首先要分析人物,主要人物有几场戏,什么戏,大概需要有什么变化,如年龄的变化、身份的变化、心情的变化、境遇的变化等,需要几种造型。

其次要分析人物关系,主要人物与主要人物关系、主要人物与次要人物关系、主要人物与群众人物关系、次要人物与次要人物关系、群众人物与群众人物关系(如战争、打斗)等。

四、拟写主要人物小传

要想设计好人物形象,首先要对人物有一个清楚的认识,这就要求给人物拟写一个小传。小传可以包括人物的出生年月、成长阶段环境和在环境中的状态等。拟写人物小传不可以胡编乱造,要依据剧本,从剧本的字里行间去推断。在拟写人物小传的过程中,要赋予人物更多的个性色彩作为人物设计的依据。

五、体验生活、查阅资料、搜集素材

体验生活的过程可长可短,如果拍摄的是我们所熟悉的现实题材,我们本身的生活就是一种体验。如果是历史题材,搜集资料就非常重要了,文字的、图片的、图像的、类似题材的影视都要搜集(因为不能体验生活)。如果是少数民族或外国的戏,条件允许的话,应该深入到他们的生活中去认真体验,取得第一手资料及生活素材。

六、影视、舞台人物形象总体构思

当一切准备就绪后,就应该进行舞台或影视人物形象总体构思了。在此基础上再构思重要人物,然后检查主要人物设计构思是否突出、是否太跳,再构思次要人物,然后把同类型的次要人物再赋予个性色彩,反复几次,可以画设计图,也可以写成文字,还可以借助电脑设计出人物形象的造型方案来。

七、与导演谈人物形象设计总体风格

这时候的导演可能很忙,无暇顾及各个部门的创作过程,但人物形象设计师必须与导演恳谈一次。谈话的主要内容包括:

- (1)对剧本的认识及独到的体会。
- (2)在人物形象设计方面对剧本中人物及人物关系的理解。

(3)剧中人物形象总体设计风格及每个重要角色个性色彩的造型设计依据等。

八、与主要演员逐个交谈

与主要演员交谈的过程,也是体察、了解演员的过程,同时也是让演员熟悉你的过程。这种相互了解、相互沟通将大大有利于人物形象的准确设计。与演员交谈的大致内容如下:

(1)角色的生命线、闪光点及戏中的分量,本角色几场重要戏的形象设计、原理。

(2)本角色的造型方法及其预期效果。

(3)本角色与其他有关角色之间的人物关系。

(4)倾听演员对角色的理解及对本角色人物造型的建议和要求。

九、与其他有关部门交流

一个完美的形象设计方案必须顾及到很多因素,舞台、影视形象设计不是一个人所能完成的,它属于综合艺术。艺术形象设计者必须考虑到影响成功的诸种因素,包括找摄影师谈舞台影视剧拍摄的总体风格与人物形象设计之间的关系,以及在演出或拍摄当中可能遇到的问题和解决问题的方案;与灯光师、美术师交谈,谈人物与美术设计场景色调的关系,人物在场景中是否突出或太跳,以及灯光造型与人物的关系等。如发现不妥之处应及时修改。

十、进入体现人物形象设计的创作阶段

设计图或文字稿只是案头工作,到成为一部作品还有很长的一段距离。化妆造型需要一个完美的设计,但这远远不够,还需筹备大量材料、购买化妆品及饰品、制作化妆造型零件等。这一切准备就绪后,就可以根据人物设计方案进入人物造型阶段了。

第二章 艺术化妆造型

第一节 概念

化妆,一般是指利用化妆品和化妆手段来妆扮自己或帮助他人改变容貌以适应某种特殊需求的一种方法。它包括生活美容化妆、电影电视化妆以及舞台演出化妆。这些不同类型的化妆,由于各有不同的目的和要求,因而有着很不相同的技术方法(包含化妆材料的应用)。

生活美容化妆,以美化个人为目的,以个人的基本条件(包括面容和经济)为基础,化妆可由自己操作或由美容师进行。化妆用品,可根据经济条件去选购。生活中美容化妆的展现场所,是人们生活中的各个场所,而且是近距离观赏的,所以,要求在真实、细致的基础上略加夸张,扬长避短,增添神采,但并不要求大幅度地改变自己的原来面貌。由于展现时的照明条件不同,因此,妆色的浓淡也有差别。一般在自然光和荧光灯的照明下,需要淡些,俗称日妆;晚间由钨丝灯或艺术光照,化妆就需要浓艳些,装饰性强些,这就是通常所说的晚妆。另外,还有各种类型的浓艳化妆,如时尚妆、幻彩妆(即梦幻妆),这都以个人的审美观点和爱好为依据。

电影、电视、舞台演出的化妆,即艺术化妆,则要求以剧本中的人物为依据,结合戏剧中的典型环境和历史情况,运用化妆手段来帮助演员表现人物的典型外部特征。这里包含了利用与改变演员本人的容貌条件,所以这些类型的化妆与日常生活美容化妆有区别。这类化妆,虽然演员自己也可以进行操作,但多数要由化妆师来帮助完成。在戏剧化妆中,由于其展现条件与观赏条件不尽相同,因而对于化妆技法的要求也各不相同。

电影化妆是由摄影机拍摄,然后通过放映机在银幕上放大来展现给观众观赏的。在拍摄过程中,摄影机根据剧情的需要和导演的构思,有时远离人物;有时则推得很近,把人物面部的一切都展现得淋漓尽致。制成影片以后,通过放映机在银幕上放大,任何外加的略为夸张的痕迹都会暴露在观众眼前。因此,对化妆的要求(包括用色和黏塑技术)必须做到细致、真实、自然。

电视化妆的基本要求和电影化妆相似。但由于荧屏的放大倍数稍小,而且反差较大,有时可以运用较为夸张的手法来帮助突出人物的典型特征,但

