

攝影化妝

The Art of
the Photographical
Make-up

李秀蓮 ◎ 著
吳嘉寶 ◎ 攝影

國立中央圖書館出版品預行編目資料

攝影化妝／李秀蓮著．—初版．—臺北市；
揚智文化，1995（民84）
面；公分．（現代美學；1）
ISBN 978-957-9272-12-4（精裝）

1. 化妝

424.2

84003447

現代美學 ①

攝影化妝

著 者／李秀蓮
出 版 者／揚智文化事業股份有限公司
發 行 人／林智堅
企 劃／SHISEIDO 美容科學技術研究所
攝 影／吳嘉寶
副總編輯／葉忠賢
責任編輯／賴筱彌
執行編輯／范維君
版面構成／點石意象設計・黃慧甄
地 址／台北縣深坑鄉北深路三段260號8樓
電 話／（02）8662-6826
傳 真／（02）2664-7633
登 記 證／局版臺業字第 4799 號
印 刷／鼎易印刷事業有限公司
修訂版四刷／2010年11月
I S B N／978-957-9272-12-4
定 價／1000 元

●本書如有缺頁、損壞、裝幀錯誤，請寄回更換。

攝影化妝

The Art of
the Photographical Make-up

李秀蓮◎著

他 序

緣現代生活應用科學領域中，「美容學」確扮演一重要角色，且已博得社會大眾對其發展給予高度評價與肯定。

當今國內美容專家李秀蓮教授現任海內外化妝品生產界名聞遐邇之SHISEIDO化妝品公司副總經理兼美容科學技術研究所所長，致力熔美容研發、生產、推廣於一爐，貢獻良多；復兼任本系美容課程之講授，涵泳理論與實務於一體，績效斐然，有口皆碑。故譽之為當代女性傑出之良師益友，實不為過。

今以其新著《攝影化妝》行將問世，欣聞之餘，謹以此為序，藉表敬賀之忱。

中國文化大學 生活應用科學系主任

林 幸 一

序

從出版《美容與化妝》到《現代美的妝扮》二書，本人一直本著提昇台灣女性朋友美容水準的原則，將自己投入美育推廣工作數十年的經驗，與理論結合為一，獻給所有追求美的女性。

而隨著現代人生活多元化的趨勢及女性塑造自我整體造型的興盛，美的呈現層面也愈見寬廣。以攝影而言，在透過鏡頭留下美麗倩影的剎那，不僅結合了攝影師的專業技術——充份掌握光、影、色彩及畫面等，更可藉由化妝修飾技巧、整體造型設計等的充份運用，將剎那化為永恆，創造令人難忘的美麗回憶。

這也是近年來不斷有女性朋友問到我的一個問題：「如何掌握化妝與攝影之間的互動因素？」在富裕的現今社會，幾乎每一個人都有機會面對照相機，「攝影化妝」的正確觀念及技巧，確實有必要瞭解，加上行政院勞委會職訓局已將攝影化妝列為乙級美容技術士技能檢定考試的規範內容之一，這使得已通過丙級考試的專業美容人士更迫切需要相關的資訊與技術研修，以順利取得更上一層樓的國家級證照榮譽。可惜坊間至目前為止，一直未見相關書籍可供需要的朋友參考，本人只好野人獻曝，再度將自己多年來的經驗轉化為文字，敝帚自珍，相信能為所需要的朋友帶來一些實質的助益。

最後，藉此一隅要特別感謝老麥攝影・婚紗、新婚情報攝影謝明祥、索亞服飾、國際美容造型雜誌、蘇金來、林坤鴻……等的鼎力提供部份圖片，才能使本書更臻完美。

SHISEIDO 美容科學技術研究所所長

李秀蓮

Lee Hsiu-Lien

目 錄

第1章

攝影化妝概念.....7

- 攝影化妝之分類
商業用途／非商業用途

第2章

不同用途攝影化妝之設計要領.....11

- 商業用途
雜誌攝影／服裝攝影／廣告（TCVF、幻燈片）
- 非商業用途
個人專輯攝影／教學攝影／婚紗攝影
- 藝術性用途
電視、電影攝影／舞台戲劇攝影／V8 攝影化妝

第3章

攝影化妝之掌握要領.....47

- 臉部的構造與特徵
臉部的比例／臉部的結構／臉的形狀／臉的各個部分和印象
- 色彩與化妝之互動關係
色彩的聯想和意象／配色基本原理
- 化妝造型設計
化妝設計的目的／影響造型設計的重要因素

第4章

光源、背景與化妝之關係.....75

- 如何掌握臉部光影
- 光線對化妝色彩的影響
戶外攝影—自然光／室內攝影
- 背景對攝影化妝的影響
同一性／對比性

第5章

攝影化妝運用技巧.....99

- 不同攝影化妝的掌握重點
一般攝影化妝／專業攝影化妝
- 黑白攝影化妝
設計圖／化妝重點
- 彩色攝影化妝
設計圖／化妝重點
- 攝影化妝技巧篇
透明潔淨的彩妝／粉質的彩妝／明亮感的彩妝

第6章

不同年齡層之攝影化妝修飾技巧.....133

- 中年女性攝影化妝
粉底—膚色的修飾／重點化妝
- 銀髮族攝影化妝
粉底—膚色的修飾／重點化妝／眼部／眉毛／唇部／腮紅
- 男性攝影化妝
重點化妝
- 兒童攝影化妝

第7章

攝影化妝之注意事項.....159

- 攝影化妝的進行流程
拍攝之前／拍攝中／拍攝後
- 攝影化妝作業時注意要點
照明與化妝／眼鏡族化妝注意要點／補妝的祕訣／其他注意事項
- 如何掌握化妝變換的要素

第1章

攝影化妝概念

簡單的說，攝影是運用相機，將眼睛所看到的人與物拍攝下來，留下優美的情境。

事實上，每一張美好的照片，不僅令人賞心悅目，更能夠留下永遠美麗的回憶。任何一個人都希望照片中的自己動人而有風采。然則一張成功的照片，必須影中人和攝影師通力合作才能漂亮出擊。

就掌握全局的攝影師而言，除了本身必備的專業技術外，充分掌握光、影、色彩間的互動因素同樣是不可缺的。而影中人，則可以藉由修飾技巧充分運用造型、色彩、明暗間的互動因素，創造富均衡美感的整體造型，如此則將能擁有一張令人難忘的照片。

一張美好的照片是多種技術的結合。因此，如何架構出理想的畫面，在攝影前的溝通是絕對必要的。

攝影化妝之分類

就產品和需求性質的不同，需要不同攝影主題的企劃擬定。基本上，可分為：

商業用途

具有宣傳性的企劃攝影，如雜誌、服裝目錄、化妝品說明書、海報、電視、電影、廣告（TVCF、幻燈片）、唱片、公司簡報等。

此類的攝影必須透過企劃、美編人員的雙向溝通，提出企劃構思的設計稿，再結合攝影師、造型、模特兒、印制、設計等，才能呈現出令人激賞的好作品。

例如

非商業用途

比較理想化、不帶濃厚的商業色彩的攝影如舞台劇、特殊創作、婚紗照、個人專輯、教學（TVCF、幻燈片）等。

這類的攝影較單純，如舞台劇配合腳本與導演、美術指導溝通試妝、定妝；個人專輯、婚紗照則呈現的是「美」的視覺，其造型師、攝影師均可獨立作業完成。

不論何種的攝影，首先

都必須在攝影前做好事前溝通與協調，讓相關人員之間相互了解取得共識，彼此對主題畫面設計稿的構思之用途以及訴求重點確實的掌握。

廣告

- 可分為影片和平面，通常都須先了解腳本再做化妝設計。尤其是化妝品的廣告，由髮型、化妝到服裝，每個細節都要求達到完美，化妝細緻重質感。

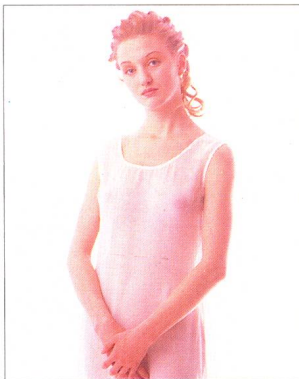
攝影／林坤鴻

雜誌

- 雜誌設計除配合每月企劃主題外，有時會增添季節性的流行、節慶的氣氛等；設計時，除了考慮上述因素外，還有雜誌本身定位、年齡層、市場性等。

感謝相片提供／國際美容造型雜誌

時裝目錄

- 以服裝為主的訴求。重視畫面整體性的協調與服裝廠商本身的定位、年齡層、市場性。
- 彩妝必須考慮服裝色彩和表現風格。

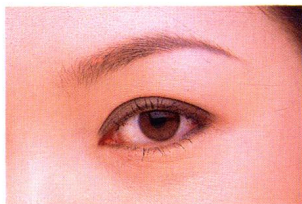
感謝相片提供／富曉茹

感謝相片提供／老麥攝影、婚紗、新婚情報

婚紗照

- 現代新娘普遍講求個人品味，新娘攝影化妝應配合場景、風格特性、色彩、空間的組織運用，才能顯現出整體搭配的美感。

攝影／蘇金來

教學

- 屬於教學用，背景單純，以特寫、半身或局部為主的示範動作，化妝重視精緻感，色彩明顯、線條清晰，整體講求乾淨協調。

感謝相片提供／老麥攝影、婚紗、新婚情報

個人專輯

- 受限較小，有較大的發揮空間，造型的表現多樣化，強調個人的風格，整個畫面比較具有設計性。

重點摘要

攝影就意義上而言，就是運用相機攝取鏡頭前的影像，留下恆久深刻的情境。

然而一旦攝影加入其他的需求目的時，就演變成必須掌握住各項環環相扣的互動因素，才能架構出理想的畫面，同時達到希望訴求的效果。

身為一位造型設計人員，除了應具備本身的專業技巧，還要了解光、影、色彩間的互動關係，並且在事前做好溝通與協調，獲得彼此共識，如此即可避免作業過程中的修改而節省許多的時間。

商業性的攝影較強調企劃主題以及兼具宣傳性，因此在針對模特兒做造型設計時，不能太天馬行空，注重的是要掌握攝影的用途、目的、訴求點。而非商業用途的攝影，則受限較小也較為單純，可以享有較大的創作設計空間。

問題研討

- 1．如何才能拍攝富有美感的攝影作品？
- 2．試簡述不同性質的攝影化妝其掌握要點。

第2章

不同用途攝影化妝 之設計要領

由於不同用途的攝影化妝其設計要領均不同，專業的造型師對於攝影化妝的定位必須事先有所認知。

如商業用途、非商業用途、藝術性等，應加以詳細區隔釐清，才能產生完美理想的作品。

商業用途

具宣傳性的商業攝影，由於必須明確的表達廠商所要訴求的話題，因此攝影前，得先決定好此回企劃需要那一類的照片，也要考慮到攝影時如何建立情境、佈景，以及是否要運用大幅照片來說明與主題相關的主要事件或活動，或是僅需小幅照片做補充性說明。總之，著重宣傳廣告的攝影，必須運用畫面讓訴求的主題強烈而直接的表達出來。

在畫面中，如果設計有人物的角色，就必須藉由人物的姿勢、服裝、甚至背景、道具……等等，來傳遞出此回企劃所要表達的內容。如果主題必須藉助臉部神韻，那麼化妝時，就應該表現得極為細緻；若是肢體動作的表達，則應注重整體造型的訴求效果。

雜誌攝影

因出版商對市場的訴求性不同，雜誌的發刊可分為周刊、月刊、季刊等。

如果雜誌是每月出版一本刊物，則編輯群除了依其年度所計劃提出的企劃案之外，尚必須針對當季、當月的流行趨勢、消費者的習

性、感性的話題等內容提出研討，整合出單元性的內容架構。依其企劃內容的需求性，找尋適合搭配的名人專家、廠商、模特兒與造型師，針對不同單元內容與相關人員再進行溝通協調。

所以雜誌的攝影化妝，基本上必須配合企劃內容的需求性，來決定化妝色彩的濃淡搭配，將其所企劃的主題生動的呈現出來。

具時代背景的特別企劃——關於浪漫的聯想

流行是有循環性的，並非天馬行空，而是有脈絡可循；只是設計靈感的來源，往往可以跳出脈絡，像是自然界中的現象或是正史典故，甚至名人軼事，都可能讓設計師創造出另一番浪漫的情境。

SEA LOVE

●一種來自水中的浪漫，如同維那斯的誕生從大海中湧現出生的歡愉，所要呈现在眼前的視覺要素是水、光與影，以此為造型根基延伸的具象演出。以深海的湛藍與光影晃動下的色彩視覺，是彩妝捕捉色彩的靈感。化妝色彩上有種層次交替、幻化出水、光與影的浪漫情境。

感謝相片提供／
國際美容造型雜誌

MYTH

● 傳達希臘、羅馬時代的女神形象，彷彿畫布中步出的女神，浪漫氣息中沈浸著斑駁泛黃的影像。化妝的設計以棕色系與大量運用蜜粉來營造泛黃斑落的痕跡，質感介於畫布與膚質間。

感謝相片提供／
國際美容造型雜誌

感謝相片提供／國際美容造型雜誌

PURE

●由波提折里畫中純淨的光源衍生的現代感，屬於色彩的純淨與浪漫，從心境上傳遞「單純化」的意念。所以依其單純卻具表現力的特質來化妝，展現一種異樣的現代感。

(1) 大海之吻——

- 夏天裡，人們總喜歡流連忘返於海灘。指導女性在彩妝上，如何使用高抗水性的粉底與化妝品，讓女性在愉悅戲水的同時，不必擔憂紫外線的侵害。
- 畫面的效果，是出水的自然、透明與持久性的表達。

感謝相片提供／國際美容造型雜誌

以季節的話題為主的單元企劃

此單元企劃係配合時節的話題性，擬出相關的美容新知，也是雜誌內容不可缺的單元。例如以夏季為表現主題時，畫面多半離不開海水、陽光，而主題的表現也多以展露陽光下的健美肌膚，或是健康、清新的夏日彩妝及防曬護膚為主。換句話說，它們必須傳遞出「夏天」的訊息。

感謝相片提供／國際美容造型雜誌

(2) 溫室之美——

●即使避開了大太陽，但無論是晴天或陰天、室內或室外，紫外線仍是無處不在。化妝時，粉底訴求細緻與潔淨感，彩妝採自然感為宜。