

An Introduction

to Fashion

时尚形象设计专业“十三五”规划教材 · 21世纪新编核心课程系列

时尚形象设计导论

Appearance

顾筱君

Design

吕艳芝
顾问

顾筱君
丛书总主编

时尚形象设计专业“十三五”规划教材 · 21世纪新编核心课程系列

An Introduction to Fashion Appearance Design

时尚形象设计导论

顾筱君 著

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

时尚形象设计导论/顾筱君著. —北京:中国传媒大学出版社, 2017. 7
(时尚形象设计专业“十三五”规划教材·21 世纪新编核心课程系列)
ISBN 978-7-5657-1673-7

I. ①时… II. ①顾… III. ①个人—形象—设计—教材 IV. ①B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 062524 号

时尚形象设计导论

SHISHANG XINGXIANG SHEJI DAOLUN

丛书总主编 顾筱君
著 者 顾筱君
策 划 冬 妮
顾 问 吕艳芝
责任编辑 张 旭 吴 磊
特约编辑 沈梦绮
封面设计 拓美设计
责任印制 曹 辉

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电 话 86—10—65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 彩 7 黑白 13.25
字 数 414 千字
版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1673-7/B·1673 定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

时尚形象设计专业“十三五”规划教材·21世纪新编核心课程系列

丛书名誉顾问 (以姓氏音序排列)

河龙辉 (韩) 霍起弟 李德权

丛书编委会 (以姓氏音序排列)

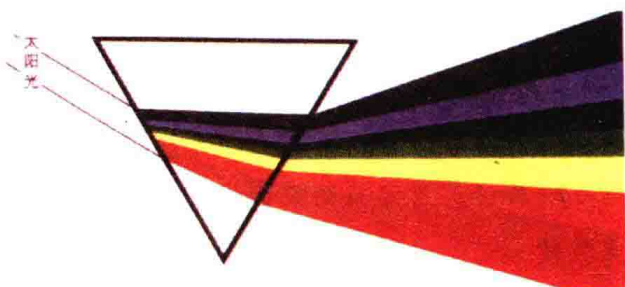
阿比达森 (韩)	陈 翔	丁海兰 (韩)	顾筱君	黄信然
李春玲	林 莉	林晓鸣	潘 翀	孙 薇
王大为	王 欣	吴 丹	杨大鹏	袁境泽
赵 娜	郑忆萱	周径偲	周 雨	

丛书名誉顾问简介（以姓氏音序排列）

- 河龙辉〔韩〕 韩国装扮艺术人协会中国支会长
韩国人体彩绘协会副会长
韩国化妆专家职业交流协会支会长
- 霍起弟 劳动部职业技能专家指导委员会美容专业委员会主任
中央戏剧学院化妆专业教授
- 李德权 中央戏剧学院化妆专业教授

丛书编委简介（以姓氏音序排列）

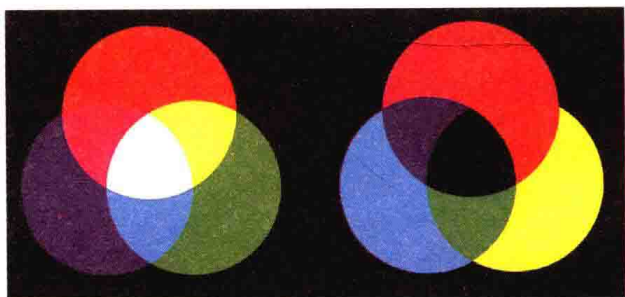
- 阿比达森〔韩〕 韩国Nature & Education董事长及国际艺术创意总监
- 陈翔 亚洲模特协会中国模特教育委员会会长
- 丁海兰〔韩〕 丁和李朴形象设计有限公司品牌艺术总监
- 顾筱君 中国传媒大学南广学院演艺学院教授
- 黄信然 作家，时尚策划人
- 李春玲 江苏省城市职业学院人物形象设计专业教师
- 林莉 西南石油大学艺术学院副院长
- 林晓鸣 中国传媒大学南广学院演艺学院院长
- 潘翀 江西服装学院时尚服装分院形象设计专业教师
- 孙薇 恒丰银行福州分行投资部总经理
- 王大为 中国传媒大学经济管理学院教师
- 王欣 中国传媒大学南广学院演艺学院教师
- 吴丹 曾留学德国，高校音乐传播课程教师，国际文化交流使者
- 杨大鹏 曾留学荷兰，国际商务、投资总监
- 袁境泽 时尚集团芭莎能量活动部总监
- 赵娜 四川电影电视学院化妆专业教师
- 郑忆萱 江苏省南京视觉艺术学院形象设计专业教师
- 周径偲 赫斯特中国集团新媒体总编辑
- 周雨 中国传媒大学南广学院演艺学院表演教研室主任

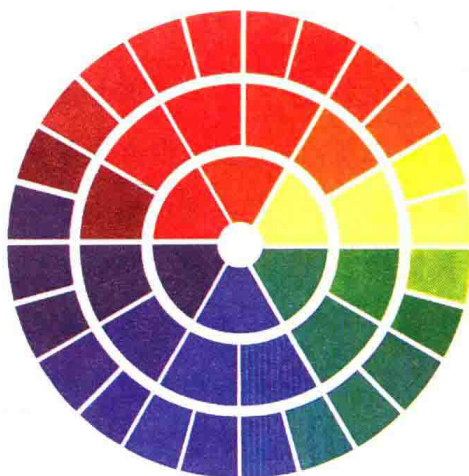
彩图1 经三棱镜解析后产生的光谱色

彩图2 七色光混合成的复合光

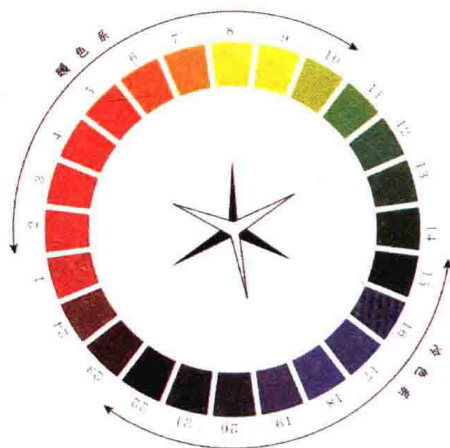
彩图3 光的三原色(左)与颜料的三原色(右)

彩图4 24色色相环

彩图5 12色色相环

彩图6 色彩的冷暖感

序一

《时尚形象设计导论》是顾筱君老师的又一部著作，是顾筱君老师的教学科研成果，也是其形象设计艺术实践的经验总结，在时尚形象设计领域里是一部非常宝贵的典范性专著。

《时尚形象设计导论》精辟地阐述了时尚形象设计这一学科的基本概念、基础知识及形象设计艺术创作的原理、法则等一系列课题，其内容涵盖了整个时尚形象设计的范畴，见解独到，论点鲜明，全书内容系统全面，脉络清晰，图文生动，富有新意，文字通达，平实可读。

时尚形象设计是一门由多学科知识融汇构成的综合性学科。作者将美学、生理学、心理学、物理学及色彩学等有关内容贴切地、有机地融入了时尚形象设计艺术中，并分别做了深入、具体、详尽的论述，所论及内容严谨、科学、翔实、准确，加强、深化了时尚形象设计的理论性、艺术性和实用性。

时尚形象设计极具当代性，如书中写道：“寻觅时尚形象设计的发展轨迹，并预测今后的走向。”这一含义中的深刻提示，指出了时尚形象设计要关心社会生活的发展态势，关注时代潮流的走向，以满足大众的审美需求，让人们在追求美的过程中，享受生活的快乐，感受生活的意义和生活的价值。

本书在构建时尚形象设计专业教学体系、规范形象设计专业教学和指导时尚形象设计创作等方面，都会起到有力的理论支撑作用。对学习时尚形象设计专业的学生来讲，这也是一部帮助提高艺术修养、提升专业素质、培养时尚形象设计能力和动手能力的珍贵教科书。

《时尚形象设计导论》是一部专业性、理论性很强的时尚形象设计论著，具有很高的学术价值和很强的实用性。

中央戏剧学院

霍起弟

2016年8月

序二

追求时尚 永无止境

为书作序，我问自己的第一个问题是，目的何在？

内容书里有，你无须添加；评判内容，无疑是评论家和读者的事，你无须赘述。就好比介绍一个人：是描述一个人的五官、神态？还是介绍一个人的着装、姿态？我看都不是，因为这些，凡是没有视觉问题的人都可以看到，说起来都可能是废话。而人们看不见、摸不着的，又决定着这个人的品位的，显然应该是这个人的内在气质。虽然看不见，却时时能够感受到。虽然摸不着，却让人们忘不掉。恐怕这才是这个人打动人的地方。

好了，作序要做什么？想来就清楚了。显然内容既不该是读者都可以在书中看到的文字和章节，也不该是读者一看就明白的知识和要素，因为这些在书中都会有详细的专业化介绍。那么，最有价值的一定是：文字中看不到的，又是文字所必须遵循和依照的；章节里没有的，却又是引导章节不断深入的。作为书来讲，就是这本书的“魂”——支撑着这本书的特色和个性的“灵魂”。无疑，没有灵魂的书就一定只剩下文字而没有内容了，这就如同一个人没有了生命。

顾教授、林院长主编的这套“时尚形象设计”系列丛书，一套7本，预估170万字，可谓“大工程”。大凡大工程，都需要有一条贯穿和支撑通体的命脉，说白了就是这个工程的“魂”。“魂”其实不是虚无的，而是可以依托的思路或精神。

我们知道，生活一定是人的生活，生活需要设计，人更需要设计。设计是一个非常美好的词语，设计能制造乐趣，也能形成美好。设计可以将最乏味的变成最生动的，也可以将最无趣的变成最动人的。设计本身就是一种创造。

这套系列丛书将内容的触角伸向了形象设计的每一个细节，融入了现实的每一个方面。它不仅解释概念，更解决问题。没有炫耀，只有实操，没有高谈阔论，只有排疑解难。畅读这样的书，就如同与朋友沟通，与家人交谈。而这样的书本身既是朋友的向导，又是家人的参谋。生活处处有问题，书中处处有方法。

形象是外在的表现，也是内在的传达。形象设计就是将人的内在与外在艺术地融为一体，使表里和谐地得以体现。所谓时尚，其实永远都是一个相对的概念，时尚的概念就是追求的过程，确切地说，追求时尚是一个永远没有止境的过程，所以，时尚的力量就在于让人们永远不放弃追求。这也正是这套丛书的内在精神和动人力量。

中国传媒大学南广学院副院长

丁海宴

目 录

contents

第一编 时尚形象造型

第一章 不同个性美的时尚造型技巧解析 / 3

第一节 个性风格造型特点解析 / 4

第二节 几种常见风格主题与造型要点解析 / 10

第三节 其他几种风格主题和造型要点解析 / 20

第四节 男性时尚形象设计 / 25

第二章 时尚休闲运动形象解析 / 30

第一节 时尚休闲妆型特点解析 / 32

第二节 时尚休闲运动服饰特点解析 / 33

第三节 休闲形象设计的年龄与气质风度特点解析 / 37

第四节 休闲四季形象解析 / 39

第三章 上班族时尚形象解析 / 46

第一节 职业与整体形象设计解析 / 46

第二节 文职人员形象设计 / 48

第三节 文秘白领形象设计 / 49

第四节 社会工作者形象设计 / 50

第五节 行政人员形象设计 / 51

第六节 总经理形象设计 / 51

第七节 运动员形象设计 / 52

第四章 其他人员形象解析 / 53

第一节 时尚日妆造型解析 / 54

第二节 少儿时尚形象设计 / 55

第三节 少女时尚形象设计 / 56

第四节 中老年形象解析 / 57

第五章 时尚艺术形象解析 / 61

第一节 时尚化妆 / 62

第二节 影视妆 / 63

第三节 摄影妆(黑白、彩色) / 66

第四节 舞台综艺妆 / 69

第五节 角色化妆 / 70

第六节 晚宴妆 / 71

第七节 新娘妆 / 75

第八节 新郎妆 / 77

第九节 Cosplay / 77

第十节 人体彩绘与梦幻化妆 / 82

第二编 时尚形象设计

第六章 时尚形象设计的构建 / 97

第一节 时尚形象设计学基础理论 / 98

第二节 时尚形象设计的意义 / 102

第三节 形象设计与化妆技术的溯源 / 110

第四节 时尚形象设计的发展轨迹与走向预测 / 135

第五节 专业时尚形象设计师的修养 / 139

第七章 时尚形象设计的美学基础 / 145

第一节 时尚形象设计的美学基本原则 / 146

第二节 形象设计中的色彩美学 / 157

第三节 时尚形象设计中的形式美学 / 181

第八章 时尚形象设计的总体构想 / 189

- 第一节 风格与形象解析 / 190
- 第二节 个性时尚形象设计解析 / 192
- 第三节 多样个性化的形象设计 / 196
- 第四节 人物总体时尚设计的构想 / 199
- 第五节 时尚发型设计 / 201
- 第六节 化妆设计 / 230
- 第七节 服饰设计 / 247

第九章 时尚形象设计的T. P. O原则 / 265

- 第一节 “T”——时间与形象设计 / 266
- 第二节 “P”——地点与形象设计 / 267
- 第三节 “O”——目的与形象设计 / 268
- 第四节 设计任务书 / 269

第十章 素描 / 271

- 第一节 素描基础理论 / 271
- 第二节 素描线条的表现手法 / 275
- 第三节 明暗调子的基本处理手法 / 278
- 第四节 肖像素描 / 280

第十一章 风度与气质 / 288

- 第一节 良好心理素质的培养 / 289
- 第二节 风度与气质的修炼 / 300

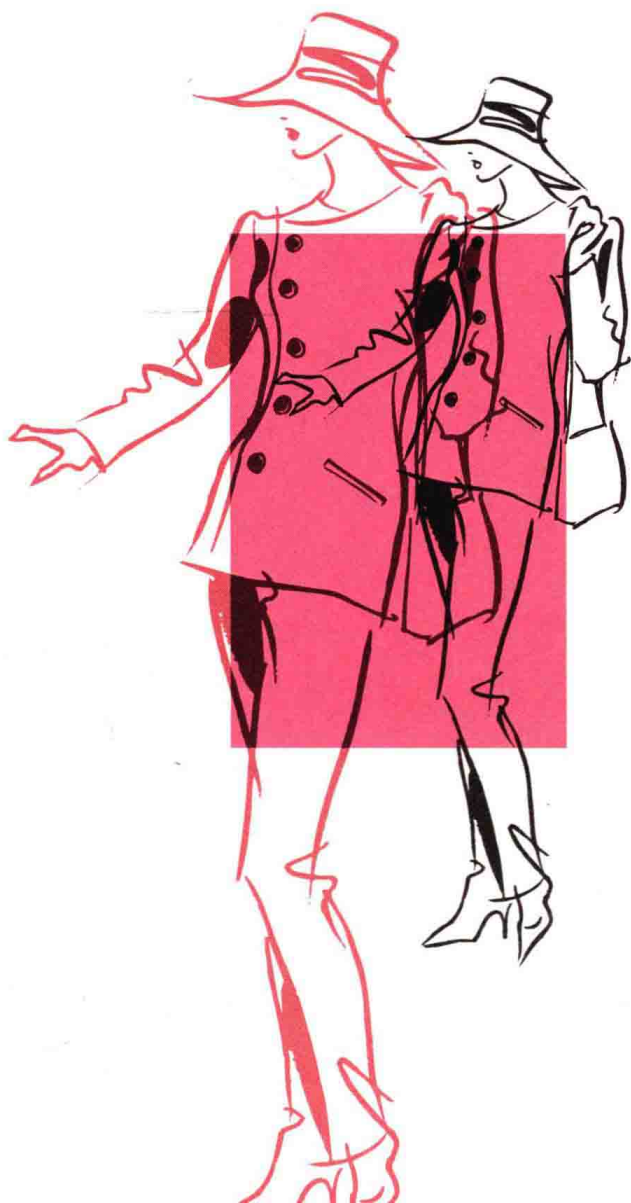
参考文献 / 307

后记 / 308

第一编

时尚形象造型

D

第一章

不同个性美的时尚造型技巧解析

一、本章重点与难点提示

一、重点

1. 时尚形象设计的内涵
2. 个性风格特点解析
3. 几种常见的风格主题与造型要点
4. 男性形象设计

二、难点

1. “一人千面”的时尚形象设计技巧
2. 个性特点的“三和谐”原则
3. 几种常见的风格主题与造型技巧

在学习时尚形象设计前，我们首先应当了解时尚形象设计的全部意义和内涵，就是利用各种时尚元素对人物个体形象进行设计，从形象的局部到整体进行全方位的包装与修饰。时尚形象设计的目的就在于整体审美观、审美感受与审美能力的充分展现与提升。但是，怎样把时尚形象设计造型的知识灵活、全面、综合地应用到各种时尚形象造型设计中去？怎样在一个并不完美或并不是很理想的个体形象上，充分展示出自己的审美能力和实际包装能力？怎样杜绝某些影楼造型“千人一面”或“一人一面”这种重复单调而又乏味的形象设计？怎样在不同的场合，在面对不同身份、不同年龄段的对象时，都给他人以最完美、最时尚的审美感受，并且恰到好处地展现自己的魅力与风度，从而成为受人喜爱

的、新鲜而迷人的“千面形象”？这就是本章所要讨论的重点。

事实上，每个人身上都蕴藏着多重个性。譬如一位女性，在家里她可能是一位温柔贤淑、相夫教子的贤妻良母；回到工作岗位，她又扮演着“强者”的角色，具有十足的挑战性，拥有过人的理性与智慧；对朋友，她可以是活泼可爱、能够推心置腹、可以信赖的“闺蜜”；而在独处的私密空间里，她的懒散、任性、倔强、顽皮等个性就可能完全暴露。因此，聪明的人，特别是聪明女人，绝不会将自己的形象限定在某一个固定的模式中，而应当是一个永远令人有新鲜感的、时尚的“千面女郎”。这也是时尚形象造型的魅力所在——打造自我的不同侧面。

为了达到这一目的，首先需要了解自己的性格特点；其次应当明确在各种不同的场合想要达到的目的，或者想要体现的包装类型，以及怎样利用现有的条件或方法，达到最佳效果。这样才能以自然而新鲜的形象，展现出不同风格、韵味——实际上，这就是形象设计中的T.P.O原则的精髓所在（T.P.O原则具体内容请参见第九章）。

成功的造型设计能够保证人物拥有独特的风格与魅力。一个五官清秀的人不一定有魅力，事实上，他必须要在精神层面适当显露一些无形的东西，即我们所说的具备得体的外表、时尚的气质和良好的风度，方可自然流露出迷人的、与众不同的魅力。时尚形象设计并不是标新立异，而是在原有的天赋条件中寻求或发掘潜在的魅力，从而打造出一个具有突出个性特点的外表形象和气质风度，或者说形成自己有独特风格个性的、尽可能完美的整体形象。

我们把现代都市时尚女性的各种典型气质归纳整理后，大致分为以下几种类型：(1)清纯玉女型；(2)浪漫性感型；(3)运动休闲型；(4)保守干练型；(5)才气型；(6)野性叛逆型；(7)混合型。

就造型风格而言，时尚界人士一般将其分为以下几种类型：(1)清纯玉女风格；(2)浪漫性感风格；(3)潇洒叛逆风格；(4)典雅风格等（详见本章第二节《几种常见风格主题与造型要点解析》）。

第一节 个性风格造型特点解析

讲究时尚的现代都市人越来越追求个性的发展，无论是内心还是外表，都强调个性的展示。根据个人的性格特点选择适合的发型、妆容以及服装风格，使每个人都具有独特的个人气质，令人过目不忘。

一、创意要点及形象定位

1. 创意设计要点

个性形象造型既要强调个性特点，也要符合时尚的T.P.O造型原则，以使被设计者的装扮造型与活动内容、活动环境及自身所要达到的目的相吻合。造型重点要因人而异，程序可繁可简，但应特别强调发型的梳理、化妆风格的确定、服装饰品的搭配与个性风格特点的协调，达到发型、化妆、服装三者和谐统一，也就是我们常说的“三和谐”原则。

2. 个性风格造型形象定位

个性风格的选择要根据个人的性格倾向和情趣爱好来确定。了解不同类型人的个性风格特点，掌握造型要点，使人物的内涵与外在形象的表达和谐统一，使整体定位更具有个性风格和特点，也更具有生命力。

(1) 清纯玉女风格造型定位。

生活中人们追求清纯朴实和简洁素净的风格形象一般有两个原因：一是不懂造型技巧，无所适从，主要是不懂打扮和变化的章法；二是懂得层次的把握，但仅仅希望以平常心示人(见图1-1)。众所周知，即使是天生丽质，也需要稍稍修饰，否则，这份青涩的美丽也会因时间的流逝而被湮没。

1) 发型特点。发型应选择干净利落的长发，或马尾辫，或齐刘海等秀气清纯的类型。在目前的时尚风潮中，“韩风”最猛，各式韩式辫发别致新颖。凡此种种，均是想体现一种即使是简单朴素，也应有

图1-1 从来才女质如冰——清纯风格造型定位

模特 孙薇