

hair design hair design hair design hair design

hair design hair design hair design

专业化妆师系列 总主编 吴帆

发型设计

hair design hair design hair design hair design

主编 吴帆

hair design hair design hair design

hair design hair design hair design hair design

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

专业化妆师系列 总主编/吴帆

发型设计

主 编 吴 帆

副主编 朱建忠

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书为专业化妆师系列之一。

发型设计是人物形象设计专业中非常重要和实用的内容之一。本书从毛发基础知识、发型制作技术、发型设计美学原理及其应用等几个方面入手,对于中外发型发展的历史做了充分的梳理和详细的阐述,尤其强调现代发型设计的发展趋势与优秀发型设计作品的赏析。全书内容包括:毛发基础知识、发型美学原理、发型设计方法、剪发、烫发、染发、晚装造型、发型设计欣赏。

全书内容丰富,叙述简要易懂,并配有大量的图片资料,系统而全面地概括了有关发型设计的原理、方法与程序,可供高等院校人物形象设计专业教学选用,也可作为化妆师培训教材,还是自学发型设计的一本有价值的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

发型设计/吴帆主编. - 上海:上海交通大学出版社,
2012

(专业化妆师系列)
ISBN 978-7-313-07986-2

I. ①发… II. ①吴… III. ①发型-设计-高等职业
教育-教材 IV. ①TS974.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 249883 号

发 型 设 计

吴 帆 主 编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海景条印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 10.5 字数: 224 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~3030

ISBN 978-7-313-07986-2/TS 定价: 58.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-51002888

序

作为人物形象设计专业的基础教材,《化妆设计》一书自2004年出版以来,受到各大艺术院校、专业化化妆培训学校、各地专业人士及爱好者的广泛关注和认可,并先后于2006年、2008年和2011年再版,由此可见,中国形象设计行业在迅速地发展。

诚然,行业的迅速崛起让我们作为行业的教育工作者感到兴奋,但同时,社会的压力和责任感也随之而来。随着中国人物形象设计行业的发展,化妆师的需求日益专业化和个性化,商业形象设计的需求市场已经不再简单满足于建立在传统化妆审美与传统化妆技法的知识结构下的化妆设计作品,而开始转向追求更加新颖的、个性化的、富有创意的化妆造型表现形式,这就使得我们提供给化妆师的教材内容不能再局限于只是传授传统的化妆基础知识和基础技法了,富有个性的、时代感强的化妆教学实训教材将备受关注和需求。基于此,我与上海交通大学出版社策划编辑范荷英副编审自2009年就开始策划此类型的教材,希望它成为既能够满足专业院校的化妆课程的实践教学,又能够为专业培训机构提供专业化的、适用性更强、时代感更强的系列化的实训教材,从而使学员进入社会以后能够更快地融入市场,并创作出符合市场需求的好作品。

《专业化妆师系列》就是在这样一个背景下诞生的,内容是依据国家化妆师的职业标准,以《化妆设计》、《发型设计》、《服饰设计》为本系列的基础,在《生活化妆》、《新娘化妆》、《时尚化妆》、《摄影化妆》及《影视、舞台化妆》等几大实践领域,以实操案例的形式展开,循序渐进地传授化妆的技法,同时传递当代时尚审美的趣味和风格,真实、详细、完整地再现了每一个主题化妆造型的全过程,使得教材的实用性更强、适用面更广,当为我国第一套系列化的化妆实训丛书。

当然,时尚审美的概念和标准具有更新快、变化快的特点,所以,实训教材的更新换代也是一个不容回避的现实。我们编写组将根据时尚发展趋势,结合我国化妆类专业院校和各大培训机构的特点和需求,周期性地调整和更新这套实训教材的内容,使之达到时尚性、时代感强的特点,以满足广大市场的需求。

吴帆

2011年10月

前 言

中国的高等职业教育一直在探索一种区别于普通本科教育的具有时代特色的模式，双证课程体系的构建和推广将为中国高等职业教育提供一个良好的发展平台，并为规范和建立系统化、科学化的高职教育体系奠定坚实的基础。形象设计专业是一门新的学科，构建和规范课程体系将为形象设计行业人才的培养提供必要的保证，也将为中国形象设计行业的发展提供专业化、科学化的方法和思路。

由于中国形象设计业起步较晚，形象设计教育相对滞后。至20世纪90年代末，部分大专院校才陆续开设了形象设计专业。目前，从业人员主要分为三大类：一类是从事影视化妆行业的工作者，如影视化妆师、舞台化妆师等；二类是从事美容美发行业的工作者，如美容师、美发师等；三类是从事时尚及生活形象指导的工作者，如形象顾问、色彩顾问等。在第一类从业人员中，有来自相关院校的影视化妆专业的毕业生，以及大量的短期培训班学员；而在第二、第三类从业人员中，几乎都来自一些美容美发机构的短期培训班学员，他们大多没有学历，文化程度低。这就造成了行业整体素质偏低，专业人员偏少的现状。人物形象设计是一门创造美的职业，良好的审美修养是对行业从业人员的基本要求，培训机构只是进行技术培训，而忽略审美素质的培养；专业设计院校的毕业生占从业人员总数的比例低于百分之一，这些都是很不正常的现象，在一定程度上会阻碍形象设计业的正常发展。

由于专业市场的不规范，特别是专业技术人员的专业素质培养环节薄弱，有关形象设计的专业教学用书尤其显得不够规范，且不系统化。为此，我们针对行业的职业技能要求标准，编写了实用性、专业性强的“专业化妆师系列”教材。《发型设计》作为其中之一，采用图文结合的形式，着重于毛发基础知识、发型制作技术、发型设计审美原理及应用等几方面知识，对于中外发型发展的历史做了充分的梳理和详细的阐述，尤其强调现代发型设计的发展趋势与优秀发型设计作品的赏析，非常适合专业人员的学习和借鉴，具备了实用性和理论性相结合的特点，达到了专业化人才培养的要求。

由于时间紧迫，若有不尽人如意之处，还望业内外人士批评指正。本丛书中采用了大量国内外优秀的适合教学的化妆造型及服饰参考图片，绝大多数均在参考文献中标明出处，如有疏漏，敬请谅解。

编者

1 概述	1	6 烫发	91
1.1 中国历代发型的演变.....	1	6.1 冷烫.....	92
1.2 西方历代发型的演变.....	15	6.2 卷发技巧.....	95
1.3 未来发型的趋势.....	21	6.3 特殊烫发.....	97
2 毛发基础知识	25	6.4 热塑烫.....	98
2.1 毛发的结构.....	26	7 染发	103
2.2 毛发的种类及其特征.....	27	7.1 发型与色彩的关系.....	104
2.3 毛发的性能.....	28	7.2 染发原理及其操作.....	111
2.4 毛发常见的生理问题.....	29	7.3 染发色素与色度.....	116
3 发型美学原理	33	7.4 漂发.....	120
3.1 形式美.....	34	8 造型	123
3.2 发型美的本质、特征及风格.....	40	8.1 造型技巧.....	124
3.3 色彩美学在发型设计中的应用.....	44	8.2 梳理技术.....	131
4 发型设计方法	47	8.3 晚装造型.....	137
4.1 脸型特征分析.....	48	9 发型设计欣赏	143
4.2 头型和身材的特征分析.....	50	9.1 前卫发型欣赏.....	144
4.3 发型设计的原理与方法.....	52	9.2 影视发型欣赏.....	148
5 剪发	63	9.3 生活发型欣赏.....	152
5.1 洗发.....	64	9.4 广告发型欣赏.....	156
5.2 按摩技术.....	66	参考文献	160
5.3 剪发技术.....	67		
5.4 剪发操作.....	71		
5.5 头发分区与层次.....	75		
5.6 脸型与发型设计实例.....	79		
5.7 发型设计运用实例.....	84		

1

概述

中外发型的演变历史
发型在各朝代的应用的变化
中国和西方历代发型的特点
发型的未来发展趋势

1.1 中国历代发型的演变

1.1.1 远古时期

发型历史悠久，源远流长。中国美发技术的发展在整个历史的长河中，经历了一个由低级到高级、由简单到复杂的演变过程。发式艺术的产生是从头饰开始的，按不同的历史时期划分成几个不同发展阶段。从发式的时代特征出发，分析研究它的起源、演变和发展，从中吸取艺术营养，做到古为今用，对发展现代美发技艺是大有益处的。

在远古时代，我国的祖先无论男女都蓄长发，这是因为当时社会生产力低下，受到工具的限制，无法对长发进行修剪和削剃。由于披散的头发给生活带来诸多不便，特别是狩猎时在棘树林中奔跑时，披散的头发易缠绕在树枝上而危及生命。到了新石器时代，为了劳动方便，人们将头发挽在头顶上，用草棍或木棍一插，使其固定住，从而形成了最原始的发型，称之为束发。这时的中国发式首先让人们有了束发的观念，并很快发展成左右的辮发发型，见图1.1、图1.2。此时的祖先们开始懂得用项链、手镯、指环等来装饰自己，这些饰物大多是由兽骨、玉石、陶土制作而成的；同时，专门用于装饰头发的骨笄和插头发用的插具（见图1.3）也已出现。

在漫长的岁月里，经过长期的生产实践，祖先们逐步注意到麋鹿、牛、羊、孔雀头顶的羽冠，并从中受到启发，开始模仿珍禽、异兽的羽冠来装饰自己的头部，如将头发挽在头顶扎束成髻。最初是采用藤萝纤维束发、山花簪发，或选用羽毛、动物犄角来饰发，后来又学会了用贝壳、兽骨磨制“笄”，用植物纤维或草搓成绳用以束发。这种发型被称为“髻”（见图1.4）。

1.1.2 春秋战国时期

春秋战国时期所流传至今的发式有玉雕人形所展示的垂髻；湖南长沙陈山大队楚墓中出土

图1.1 披散发

图1.2 辮发

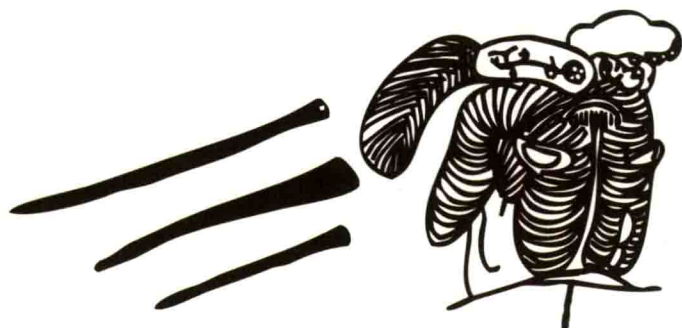

图1.3 插具

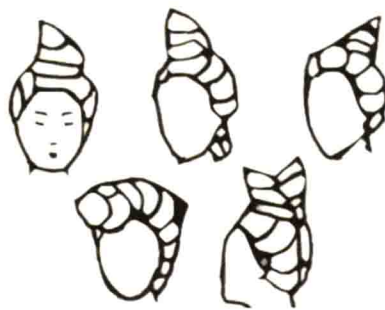

图1.4 髻

的帛画中描绘了梳椎髻的楚国妇人；河南安阳殷墟出土玉人，塑造了结发至顶、脑后垂辫的商代人物；洛阳金村出土的弄雀青铜女孩则梳理着分垂两边的双辫；还有安阳殷墟出土的石人，蓄长发，并将发梢拧在一起后而盘至头顶，再戴上帽箍。这是当时具有代表性的、较为流行的一种发式装饰，且商代以后的部分史料亦反映出当时所流行的帽箍已经出现了装饰品和装饰纹样。这就足以说明其不仅具有实用性，而且带有强烈的装饰性，并进一步侧重于装饰性，成为一种发式装饰品。据考证，远在西周时期，人们就已经使用“发器”来梳理头发，其功能与当今所用的木梳相等同。这种演变在一定程度上反映了中国社会生产力和经济文化发展的水平。

随着生产力水平提高，社会经济逐渐繁荣，理发技术方面的梳理工具得以进步和发展。《左传》中提到的“栉”即为梳、篦的总称。朱熹在《诗经·周颂注》里考证：“栉”，理发器也。固发工具质地的改进，促进了发型的复杂化。这时的固发工具早已不用草木棍，而改用玉簪和其他青铜金属器具了。在青铜器较为流行以后，出现了铜梳、铜笄乃至金笄等固发工具。将头发挽束于头顶或脑后，由于挽束的方式不同、部位不同，效果也不同。从此，发髻的式样开始多样化。

战国时期，发髻更为普及，式样更加繁多，并出现笄扎。美发工具的革新与应用，使妇女发型出现了仿羊角形态的“环髻”。“环髻”发型在梳理上较原来的“髻”复杂得多，它线条明显、具有动感，在质地美感上超越了以前的“髻”式发型。环髻从数量上看，有单环、双环、三环、多环。从部位上看，有正环、偏环。从形状上看有圆环、椭圆环等。将环数和部位、部位与形状、环数与形状等彼此交替组合，使环发髻的式样丰富多彩、变化多端。在此时期还出现了形如树枝杈的发钗，并有了整发的专门工具“栉”。梳理头发用梳，清除发垢用篦（梳齿粗而稀，篦齿细而密），这一时期，对于头发的清洁还仅仅处于“干洗”阶段，较为进步的是，出现了盛放梳篦的妆奁“梳盒”。

1.1.3 秦汉时期

公元前221年，秦始皇历经战乱，终于达到了“六王毕而四海一”的目的，完成了统一中国

的伟业，建立了中国历史上第一个强大的封建王朝。秦王朝综合各国文化，化异为同，为今后文化的进一步发展奠定了有利的基础。迄今为止的文物史料所表明，秦汉时期大多流行平髻，日常生活中，髻上不梳裹加饰，以顶发向左右平分式较为普遍。高髻只是见诸于少数贵族女子的一种发式。九鬟仙髻自秦代开始在贵族女子中盛行。鬟，意为环形发髻，九鬟之意是指环环相扣、以多为贵。仙髻之名则来自神话传说，汉武帝时王母下凡，头饰仙髻，其美艳超群。故这种美与仙所结合的产物，自然为当时的贵妇所青睐，奉之为高贵华丽的发式之一。“坠马髻者，侧在一边”，“髻式美，而善为妖态，作愁眉啼状，坠马髻，折腰步，龇齿笑，以为媚惑。”古人描绘此种发髻既有妩媚之色，又具娇柔之态，其式样如同骑马坠落之态，故名之“坠马髻”。这是当时最具特色且历史上最富生命力的一种发式。自汉始，直至清代亦有之，只是历代的形式略有不同而已。在西安任家坡西汉墓出土陶俑中、湖北江陵凤凰山出土彩绘木俑上就能见到汉坠马髻的形象，如图1.5~图1.12所示。

这个时期，髻发出现了明显的加工痕迹，即修剪成直角状，给人以庄重、朴实之感。垂髻、坠马髻也开始流行起来。头饰更加繁多，如簪笔、簪珥、簪花、凤冠、步摇、胜、衬饰等。

簪笔：君臣插笔于首，有事则书于笏。

簪珥：秦汉时期的妇女不得穿耳，所以就将玉制的耳饰——珥系在簪上插于发髻。

簪花：汉代的妇女喜欢在髻旁插一朵花，而且还有随季节插时令花的习俗。

凤冠：以凤凰饰首为冠饰中最贵重者。

步摇：底座为钗，钗上有活动的花枝，随着步履的颤动而不停地摇曳。可见，对于当时的发型有了动态美的要求。

胜：系在簪钗顶端，悬于髻旁，是一种吉祥之物，有金、玉等多种质地。

衬饰：是用两股铁条合并弯曲制成，外面用细铁丝缠绕，呈独角钗状，用于支撑发髻高耸（见图1.13）。到了东汉末年，不少妇女将髻发整理成弯曲的钩状，称为钩髻（见图1.14）。

当时的人，特别是头发稀少或秃发的妇女，为追求时尚，开始在发间结上假发。假发用黑

图1.5 秦代武士发式

图1.6 汉代武士发式

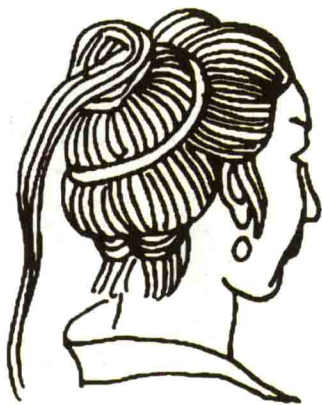

图1.7 汉代女子分髻髻发式

图1.8 汉代妇人双环灵蛇髻发式

图1.9 汉代舞女高髻戴花钗发式

图1.10 汉代女子环髻发式

图1.11 汉代女爱簪双鬟步摇

图1.12 汉代女子高髻

图1.13 衬饰

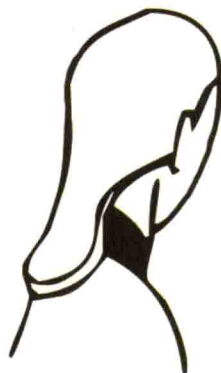

图1.14 钩髻

色的丝或黑色的丝绒制成，并非人发。由此假发开始出现，并且还有了由假发制成貌似发髻的饰物，用时只要套在头上即可，形状如一顶帽子，称为巾幅(见图1.15)。因为是属于妇女专用，故而引申为妇女的代称应用至今。

1.1.4 隋唐时期

唐朝时期，发髻式样更加繁多，代表性的作品有似行云流水的云髻(见图1.16)，先结扎后弯曲成环状的双环望仙髻(见图1.17)，形状如翻卷荷叶的半翻髻(见图1.18)，酷似海螺的螺髻(见图1.19)，高耸陡峭的峨髻(见图1.20)，以髻发包面的抛家髻(见图1.21)。为了加大发体，当时也流行采用纸糊的髻及用木料做成的髻，统称为叉髻。

唐代妇女也用织锦裹头，织锦上面绘有花纹，只裹头顶，包住发髻即可，也有往发髻上插梳、插篦的习惯，多为采用象牙、牛角、玉、金、银片制成。至于点翠、金步摇，则已成为讲究、价值连城的发饰了。与之相应的是妇女穿着轻如雾、薄如蝉翼的由纱罗制成的透明衫，不衬内衣，肌肤隐约可见。

1.1.5 宋代

唐灭后，经历了五代十国，至公元960年，赵匡胤发动“陈桥兵变”夺取后周，建立宋朝，史称北宋，恢复

图1.15 巾幅

图1.16 云髻

图1.17 双环望仙髻

图1.18 半翻髻

图1.19 螺髻

图1.20 峨髻

图1.21 抛家髻

图1.22 南宋高髻

图1.23 朝天髻

图1.24 包髻

了中国的统一。以农业、手工业为主的封建经济都获得了较大的发展，尤其是纺织、造纸、印刷都是当时十分兴盛的产业。此后由于国内矛盾的激化，相继爆发了一系列农民起义，北方女真族乘机征服北宋，自此中国又分裂成宋、金两个对立的政权，历经320年，至公元1279年元灭南宋。

宋代妇女发式多承晚唐五代遗风，亦以高髻为尚。在福州南宋黄升墓中曾出土了高髻(见图1.22)的实物，此种高髻，大多是将他人的头发掺进自己的髻发中。甚至直接用从他人头上剪下的头发编结成各种不同式样的假髻，需要时直接戴在头上。其使用方法类似于今日的头套。称为“特髻冠子”或“假髻”。各种不同式样的假髻，可供不同层次的人物，在不同场合选择使用。由于假髻使用范围的日益广泛和普及，因此在一些大都市，已经设有专门生产和销售假髻的铺子。

除此之外，宋代发式仍可谓丰富多彩，无奇不有，亦颇具特性。如：

朝天髻(见图1.23)：是富有时代性的一种高髻。《宋史·五行志·木》：“建隆初，蜀孟昶末年，妇女竞治发为高髻，号朝天髻”，在山西太原晋祠圣母殿宋代彩塑中可以见到此种发髻的典型式样。其做法是：先梳发至顶，再编结成两个对称的圆柱形发髻，并伸向前额。另还需要在髻下垫以簪钗等物，使发髻前部高高翘起，然后再在髻上镶饰各式花饰、珠宝，整个发式造型浑然一体，别具一格。

包髻(见图1.24)：在山西太原晋祠彩塑中，我们还可以见到一种别具时代特色的发式——包髻。《东京梦华录》载，中等说媒

人者戴冠子，黄包髻。它的制法是在发式造型已经定型以后，再将绢、帛一类的布巾加以包裹。此种发式的特征在于绢帛布巾的包裹技巧上，将其包成各式花形，或做成一朵浮云等物状，装饰于发髻造型之上，并饰以鲜花、珠宝等装饰物，最终形成一种简洁朴实，又不失精美大方的新颖发式。

双蟠髻(见图1.25)：又名“龙蕊髻”。髻心较大，有双根扎以彩色之缙。宋代得此髻名，苏轼词有“绉绉双蟠髻”句。在宋人所绘《半闲秋兴图》中可以见到双蟠髻。

三髻(见图1.26)：将髻发分成三髻至头顶，或梳理三鬟亦可。范石湖歌：“白头老媪簪(通簪)红花，黑头女娘三髻丫。”宋李嵩《听阮图》中有其髻式。

1.1.6 元代

元代虽与金代同好辮发，但辮发样式则大相径庭，上至帝王下至百姓都梳理成一种名为“婆焦”的发式。这种发式，我们在现存的众多元代人物画像中均可见到。如：

髡发(见图1.27)：其发式梳理的方法是先头顶部分毛发全部剃光，在两鬓或前额部位留下少量头发。还有在前额保留一排短发，耳边的鬓发则自然披散。更有将两边头发梳理成各种随意的发式，作自然下垂状。髡发式样目前从《契丹狩猎图》等古代绘画作品中可以看到，另外从辽代的一部分壁画中也能见到这方面的描绘。

婆焦(见图1.28)：其样式如同汉族儿童梳理的三搭头发式。梳理的方法是先头顶正中处用剃刀修成两道交叉线，并将后脑一部分头发全部剃去，前额保留一小撮短发自然下垂，左右两侧头发分别结成对称的辮子，环绕于耳后，下垂至肩。

1.1.7 明代

公元1368年，明太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些

图1.25 双蟠髻

图1.26 三髻

图1.27 髡发

图1.28 婆焦

工业城随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其时代的一些特色。

明初基本承袭了宋元的发式，嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“坠马髻”等。如：

双螺髻(见图1.29)：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻(见图1.30)：又称髡髻，为明代宫中侍女、妇人所钟爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的装饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

头箍(见图1.31)：又名“额帕”，取窄小一布条扎在额眉之上。明代无论老妇、小女都非常盛行。头箍从原“包头”演变而来，最初以鬃丝编结而成，以网住头发，初时尚宽而后行窄，其实为束发之用，并兼具装饰性。此装饰物自明代始有。

牡丹髻(见图1.32)：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几乎不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双辂发尾。此种发式，一般均以假发加以衬垫。

1.1.8 清代

清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1636年建立清王朝，自此至1911年清灭，其间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统

图1.29 双螺髻

图1.30 假髻

图1.31 头箍

图1.32 牡丹髻