

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

妆扮设计

MAKEUP DESIGN

赵炜璐 编著

山东美术出版社

TS974.1

23

2007

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

妆扮设计

DISGUISE DESIGN

赵炜璐 编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妆扮设计 / 赵伟璐编著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.4

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2326-3

I. 妆... II. 赵... III. 化妆—高等学校—教材 IV.
TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第016811号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16开 9印张

版 次: 2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

定 价: 42.00元

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

图形创意

苗红磊 著

印前设计

曹金明 谭明铭 著

版式设计

邱红 黄熙 著

妆扮设计

赵炜璐 著

网页设计

顾群业 惠岩 著

书籍设计

赵芳廷 著

创意摄影

王传东 著

标识设计

孙大刚 著

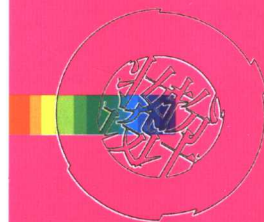
会展设计

任仲泉 著

立体设计

胡天珺 著

策 划：杨文军

惠 岩

责任编辑：姜大斧

书籍装帧：惠 岩

山东省教育厅“十五”立项教材
山东省出版集团重点图书

主编：潘鲁生

山东工艺美术学院院长 教授 艺术学博士

副主编：

胡希佳 唐家路 董占军

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育教学的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题

的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,初步拟定有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《装扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

目录

一、化妆—生活的艺术	1
(一) 化妆的概念及不同的妆型	1
(二) 化妆品与化妆工具	5
(三) 化妆的色彩知识	13
二、基面化妆与面部五官的修饰	21
(一) 基面化妆	22
(二) 面部五官的修饰	27
三、时尚彩妆造型的特点与化妆技法	45
(一) 日妆造型	45
(二) 新娘妆造型	48
(三) 晚宴妆造型	57
(四) 时尚创意妆造型	58
(五) 摄影妆造型	60
四、表演艺术化妆造型	67
(一) 梦幻妆	67
(二) 影视妆	70
(三) 舞台妆	72
(四) 戏曲人物化妆	75
五、皮肤美容	83
(一) 皮肤的结构、类型及生理结构	85
(二) 面部皮肤的保养与护理	89
(三) 美容师的职业准则	97
六、美甲、发型及服装佩饰	99
(一) 美甲艺术	99

(二) 发型设计120

(三) 服装与佩饰127

一、化妆—生活的艺术

(一) 化妆的概念及不同的妆型

化妆与形象设计在国外已经比较普及，而在国内还刚刚起步。化妆与形象设计最早来源于舞台中的人物造型，就是对表演者进行符合角色的装扮装束设计，屏幕中所展现出的人物形象，也是通过化妆设计手段创造出来的。在现实生活中，随着社会经济、文化的发展以及人们审美水准的不断提高，运用妆扮艺术手段对不同阶层、不同类型的人进行整体形象设计逐渐成为时尚，同时带来文化生活质量普遍提高和社会时尚风气的变化。在这里，化妆与形象设计已不仅仅是一种艺术创造的手段，而且也成了人们的一种生活方式，乃至发展为一种新的时尚文化形态，化妆与形象设计正在丰富美化人们的生活，也成为高等教育的课程之一，更扩展了艺术创造的空间。时尚潮流的步伐在前进，人们不同的审美需求也在不断变化，这就促使我们对化妆与形象设计不断去学习、创新、应用。

本书注重实践环节，以纲目与应用过程相结合，通过技能传授让学生了解化妆的方法；通过知识的传授让学生了解化妆最前沿的发展和时尚流行的步伐；通过技能的传授让学生了解化妆艺术规律。

本书大量借用韩国的教学范例，知识传授与技能培训并重，理论与实践相结合，注重专业实践能力和技术能力的培养，以及设计理念的创新，以社会需求为培养目标，根据培养目标设置课程，根据课程的特点确定教学方式，注重艺术创新与职业技能相结合的教学方法，培养学生灵活、创新、艺术与技能相结合的素质。

1、化妆造型更注重生活化，是一种无声的形体与面部表情的语言，是一种视觉和心灵感受的艺术，注重自然美及前卫的意识。

2、美容是美化人的容貌和形体的方法，是当今女性所追求的。通过人体穴位的按摩技法从而解除女性皮肤由于工作压力或新陈代谢而引起的皮肤变化特征，注重维护人体内在生理的健康。而医学美容则是根据艺术美的观点，对人自身进行科学美化，它有时候能明显地改变原本的特征，但两者共同追求的目的就是使人健康美丽。

3、高等教育、职业教育如何促使该专业快速发展，我们应该在专业设置、教学方式、实践环节等方面加以改进和完善，以更好地适用不同群体、消费心理、审美需求等各方面的综合要求。

我们要注重韩国化妆及美容专业的特色与中国化妆专业的整合。在韩国对这一专业更注重生活化、时尚化；而中国化妆历史悠长，多侧重于舞台、戏曲的表演化妆。近年来韩剧在中国的热播，使我们看到了韩国的文化以及妆扮的美，在造型上更加注重体现传统加时尚的组合，韩国化妆与美容业的发展在国际上领先，我们应该虚心吸取他们的成功经验。我们要把握中国当下的时尚文化传统，文化要作为形象设计师的创作来源，使化妆与美容逐渐成为人们的一种生活方式。

如何给学生提供基础的教学感受、知识、技能和体验是我们应密切关注的。通过化妆专业的学习，目的在于培养学生的审美观念，对生活

中一切美好的事物都要有敏锐的感觉，能够随时随地欣赏美、挖掘美、展现美，使学生紧跟时尚流行的步伐，继承优良的传统文化，结合理论知识与实践的操作，让学生去大胆尝试各种造型技法，在实践中检验自己的不足，亲身体验实践学习的重要性。

化妆是通过使用化妆品和化妆工具，从审美的角度，正确地运用色彩表现，采用化妆的技法对面部五官及其他部位的描画而设计出的形象造型，这种造型在一定程度上增强了外在的美感。

随着社会的进步以及人们审美水平的不断提高，大多数人对自我的形象越来越重视，在现实生活中，面貌长得十全十美的人几乎没有，大多数人的面容总会有点缺憾，所以就需要通过化妆的手段进行改变，这样才能使丑小鸭变成美丽的天鹅。此外，人们在生活中不停地在扮演着各种角色，总是处于各种不同环境之中，这就要求人们的形象要符合自己的身份、年龄以及不同的场合等，并且利用化妆的手段进行适当的形象设计，从而推动人们的社会的交流。

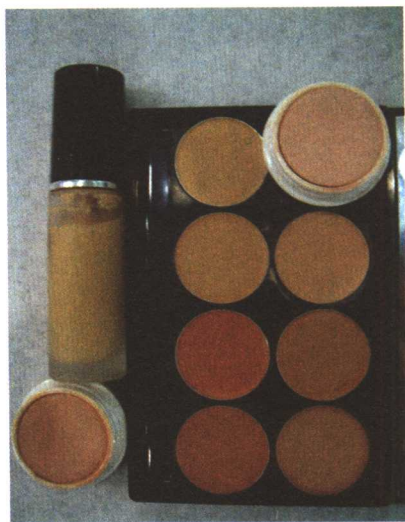
不同类型的化妆具有不同的风格特点，化妆过程中的侧重点也有所不同。下面是不同妆型及其风格特征表。

妆型	风格特征	化妆修饰的重要环节
日妆	自然和谐、清淡精致	重点在于眼部的化妆
休闲妆	活泼俊俏、舒适放松	化妆强调面部立体感
郊游妆	健康向上、朝气蓬勃	强调眼影色彩的变化
职业妆	淡雅简洁、整洁稳重	强调妆型自然、清淡
新娘妆	美丽可爱、纯洁无暇	重点在于粉底의 涂抹
表演妆	浓艳夸张、性格鲜明	强调色彩鲜艳突出人物性格
晚宴妆	色彩浓艳、高贵亮丽	妆色浓重鲜艳，富有强烈的面部立体感
时尚妆	色彩丰富、时尚气质	用各种色彩描画出自己的个性及流行元素，重点在于整体的搭配
古典妆	温柔妩媚、端庄秀丽	注重唇部的修饰及 发型、服装的搭配

化妆品和化妆工具是完成化妆造型的基础条件,是化妆师所必备的物品。只有通过对化妆品和化妆工具的种类、用途等有熟悉的了解,才能在化妆造型中运用自如,从而化出好妆。所以,初学者在学习化妆之前,必须正确认识化妆品和化妆工具。

洗面奶及护肤类化妆品

粉底

1. 化妆品及其应用

1). 洗面奶。洗面奶是一种温和性不刺激的清洁类化妆品, 洗完脸后使皮肤细腻光滑, 一般用于化妆前和卸妆后使用。

2). 护肤类化妆品。它包括化妆水、乳液、营养霜、防晒霜、隔离霜、精华素等。此类化妆品应用广泛,是大多数人每天所使用的。

3). 粉底。粉底是最能修饰和改善肤色的化妆品,基本成分是油脂、水分和香料,主要分为固体粉底,膏状粉底和液体粉底。一般要根据自己的皮肤性质和肤色进行选择,它是化妆所必不可少的前提,是非常重要的一步,使用时借助于海绵或手指将粉底均匀的涂于面部。

4).定妆粉。定妆粉也称蜜粉或散粉,主要是固定妆面,防止妆面脱落,使妆面更持久,颜色有很多种,使用时一般选择自然的颜色。在化妆时,散粉的效果是最明显的,不容易脱妆,粉质细腻光滑。使用时用粉扑将散粉拍按在皮肤上,然后用粉刷扫去多余的浮粉,在化妆过程中也是极其重要的一个程序。其次还有一种是粉饼,粉饼其实和散粉是一致的,都对皮肤有比较强的粘着力,不容易脱落,粉饼用起来比较方便。

眉笔

粉

5).眉笔。眉笔形状像铅笔,是由油脂、蜡类颜料、香精混合加工而成,一般眉笔颜色有黑色、棕色、灰色等,颜色可根据自己的肤色、头发颜色或不同造型进行选择,描画眉毛时,用眉笔根据脸型的不同而描画适合的眉毛,仔细的勾勒出眉型,有的专业化妆师使用眼影颜色用刷子勾画,两种方法都可以,但最终追求的是自然,并注意深浅层次的变化,下笔力度尽量轻而柔和。

6).眼影。眼影一般分为膏状和粉状两种,描画眼影可起到修饰眼型,加强眼部立体效果的作用。使用时,要根据自己的妆型及眼型的不同进行描画,但必须是在定妆之后,描画时用眼影刷从睫毛的根部开始,由深至浅地晕染在外眼睑部位。

7).眼线笔。眼线笔分为铅笔型和毛笔型两种。铅笔型是由油脂蜡和颜料加工成的,使用方便,用完后套上笔套,以保持干净和卫生。毛笔型是由貂毛制成的,在描画时,一般和眼线色配套使用。颜色主要是黑色和棕色,在化创意妆时,可使用各种亮色,描画外眼角要稍稍往外拉长,注意眼尾处的流畅变化。

眼影

眼线笔

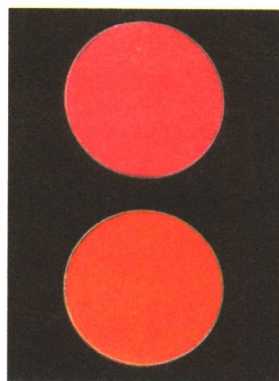
唇线笔

睫毛膏

唇膏与唇彩

腮红

卸妆液