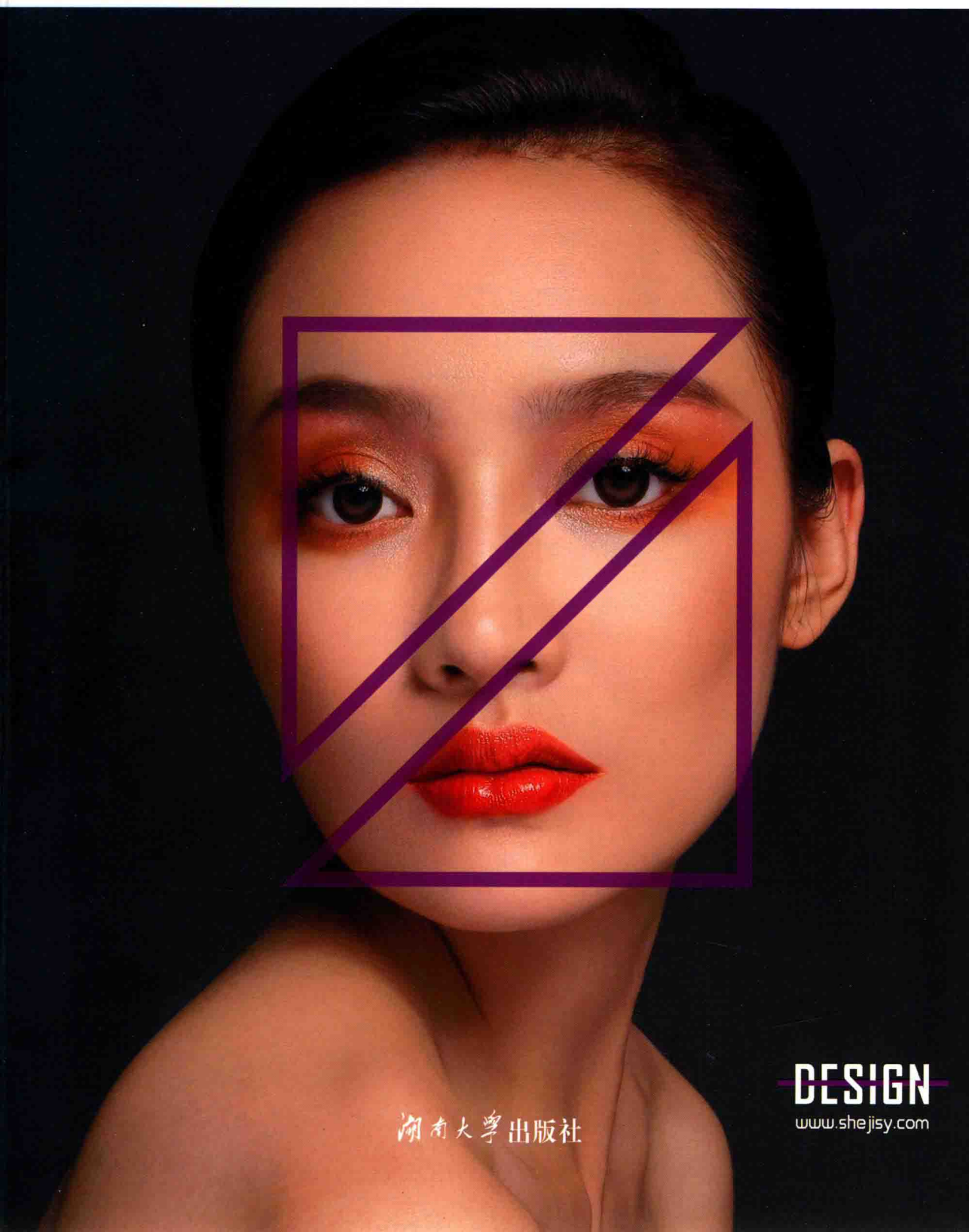

 高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计

化妆设计·应用篇

杨秋华 主编

湖南大学出版社

DESIGN
www.shejisy.com

化妆设计·应用篇

主 编 杨秋华 副主编 孙丽洁

湖南大学出版社

内容简介

本书采用图文结合形式,系统介绍了摄影化妆、影视舞台化妆、创意化妆、毛发制品的种类等化妆应用知识,并系统而全面的讲解了有关化妆应用的原理、方法与程序,为初学者和相关爱好者提供学习指导。

本书可作为高等院校人物形象设计专业教材,也可作为人物形象设计相关职业技能培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

化妆设计·应用篇/杨秋华主编. —长沙:湖南大学出版社,2017.1

(高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计)

ISBN 978-7-5667-1095-6

I. ①化... II. ①杨... III. ①化妆—造型设计—高等学校—教材

IV. ①TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第101475号

化妆设计·应用篇

HUAZHUANG SHEJI · YINGYONG PIAN

主 编: 杨秋华

责任校对: 全 健

责任编辑: 胡 玥

装帧设计: 李 昱

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821251(编辑部) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: hjhncs@126.com

网 址: <http://www.shejisy.com>

印 张: 9

印 装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

字 数: 225千

开 本: 787×1092 1/16开

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-1095-6

定 价: 49.00元

版权所有,盗版必究

湖南大学出版社图书凡有印装差错,请与发行部联系

杨秋华

副教授

1999年毕业于上海戏剧学院舞台美术系；

现任深圳职业技术学院艺术设计学院服装系教师；

深圳市戏剧家协会会员；

深圳美术家协会会员；

中国舞台美术家学会广东省舞台美术家研究会会员；

获第十八届“中国电视金鹰奖优秀美术设计奖”；

服装绘画作品获首届“中国职业教育包装设计与美术作品大赛”银奖；

话剧《突围 1978》（造型设计）获第二届全国戏剧文化奖“原创剧目大奖”；

作品《再见，城中村！》获首届设计大展入选奖、GDC 公众奖。

孙丽洁

三级舞美设计师

上海戏剧学院服装化妆设计专业毕业；

青岛市广播电视台专业技术人才；

历年的青岛市春节联欢晚会、网络春晚、感动青岛等重大活动整体造型设计；

青岛电视台全国主持人大赛评委；

全国第五届中小学生艺术展演整体造型设计。

目录

1 摄影化妆应用 / 1

1.1 摄影化妆概述	2
1.2 摄影化妆应用	10
1.3 影楼化妆应用	17

2 影视舞台化妆应用 / 39

2.1 影视舞台化妆概述	40
2.2 角色化妆造型	45
2.3 主持人化妆造型	65
2.4 广告化妆造型	71
2.5 时装秀化妆造型	75
2.6 特殊角色化妆造型	77

3 创意化妆造型 / 85

3.1 创意化妆造型概论	86
3.2 创意化妆造型表现手法	88
3.3 个性化的创意化妆造型	101

4 毛发制品的种类及应用 / 113

4.1 毛发制品在化妆中的作用	114
4.2 毛发的种类及应用	115
4.3 假发套的制作工艺	118
4.4 假胡子的制作方法	131
4.5 假眉毛的制作方法	136
4.6 须发的染色	137

参考文献	139
------------	-----

后记	140
----------	-----

1

摄影化妆应用

“摄影化妆是从属于化妆的整体活动，
是摄影和化妆两大艺术的统一体。”

课程目标 了解摄影化妆的基本概念、历史和摄影化妆的基本操作步骤；了解摄影化妆在实际生活中的应用及应对方法以及摄影化妆是如何随着时代的发展和变化成熟及发展起来的；明确摄影化妆的分类及所包括的范围。

建议课时 48 课时

讨论问题

1. 摄影化妆的不同的设计要领。
2. 摄影化妆的不同的表现技法。
3. 不同人物摄影化妆的修饰技法。

1.1 摄影化妆概述

随着科技的发展，摄影已经成为我们日常生活中不可分割的一部分，化妆也是生活中必不可少的一部分，那么摄影和化妆碰撞在一起会产生什么样的反应呢？这也是我们下面要研究和探讨的问题。

1.1.1 摄影化妆的定义

摄影化妆是在进行拍摄之前，由化妆师根据创意者的设计构思或客户的具体要求，对拍摄模特进行系统而符合摄影要求及内容的具体形象设计工作，它是以现代科技成果为基础，以当今影像文化为背景，以视觉传达设计理论为支点的一种表现手段。摄影化妆是从属于化妆的整体活动，是摄影和化妆两大艺术的统一体，同时具有摄影和化妆两方面的共性和特性，是文学艺术大家庭中的一个门类，是一门“综合性”的艺术。

在摄影技术诞生一百多年的时间里，摄影化妆也随着时代和摄影技术的发展而不断发展和变化着，化妆这一立体动态的艺术形式，通过摄影的力量转变成种种极富诱惑力的画面向人们反映着时代的变迁和生活的真实，影响着人们的审美观和艺术观，成为现代最重要的视觉信息传达形式之一。台湾摄影家阮义忠讲过“生活记录照片正体现了摄影的可贵，因为它能完全而准确地替生活面貌留影”。当然，在一系列的商业或非商业的人物摄影中，由于摄影中的人物通过化妆师的创造可能改变了他或她原来的形象，从小的方面讲不完全符合准确地替生活面貌留影，但从大的方面来讲化妆师的创造正体现了时代的要求，反映出时代的面貌，同样也是替时代面貌的一种留影。

由于化妆必须以人物为直接载体，所以这也就决定了摄影化妆只是涉及摄影整体中人物

摄影的部分。我们可以注意到在所有的人物摄影中，照片中模特的造型总是千变万化的，一般来说人们会认为这是镜头的力量或者说是摄影师使模特产生了这些变化。事实上，每一张好的照片在摄影师的镜头发挥作用之前，已经有一个人使模特的形象发生了巨大的变化，这个人就是化妆师，而进行前期的造型创作也正是化妆师的作用所在。当然就化妆师而言，除了本身必备的专业技术外，还需要掌握光、影、色彩之间的相互关系与作用。因为只有了解和懂得了这些知识，才可以快速地领会摄影师及创作者的意图，充分运用造型、色彩、明暗的变换，借助修饰技巧，创造出富于均衡美感及符合要求的整体造型设计。

1.1.2 摄影化妆的特性

假定性存在于所有的艺术门类中，作为一种新的艺术形式，摄影化妆具有其他艺术形式共同的特性，它可以是“概括的艺术真实”，可以是“空想虚构，编制塑造”，当然这并不表示只有概括而没有具体，只有艺术的真实而无实施的真实，同摄影一样它必须根据不同的形式确定自己不同的风格。

法国摄影家吉泽尔·弗伦德曾说过“镜头，这只所谓没有偏袒的‘眼睛’事实上允许对每一事实进行可能的歪曲”。由于摄影艺术创作本身就意味着不是对生活的简单复制，所以从属于摄影艺术的摄影化妆艺术也就必然存在着假定性的成分。摄影化妆造型是由摄影者的观点和客户的要求来决定的，摄影化妆作为一种艺术形式，其主要目的并不是在于真实地反映模特的本来面目，而是在于它所产生的另一种另外的视觉冲击力。无论是什么样的摄影化妆，在创作过程当中，化妆师的艺术形象定位总是先于摄影，在这期间不论模特的本身条件如何，

最终展现在镜头面前的都不会是他或她最初的样貌，总会产生一些或多或少的变化。

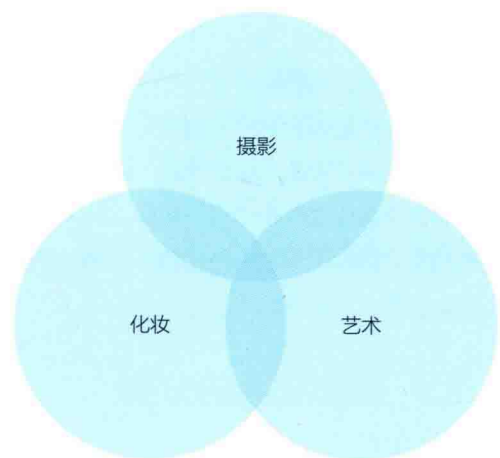
另外，我们还要看到一张好的照片是由多种技术结合而成，需要多个部门的相互协调，所以在拍摄之前造型设计人员要和各相关技术人员相互沟通与协调，获得共识，这样就可以很好地避免操作过程中无谓的修改，从而节省许多时间。这也是作为一名化妆师必须具备的专业素质之一。

1.1.3 摄影化妆的分类

要了解摄影化妆的分类首先要了解摄影的分类和化妆的分类。

摄影的分类是在一定的哲学思想指导下运用逻辑方法进行的，科学的分类可以使一门学科构成一个从一般到具体，从简单到复杂的相对完整的系统。摄影可以分为艺术摄影、新闻摄影、资料摄影三大门类。每一种摄影门类中都包含着人像摄影的成分，我们前面讲过摄影化妆是以人物为载体的，这也就是说，在上述的三种摄影门类中都会有摄影化妆的存在空间，不同的是新闻摄影和资料摄影中化妆的创作成分相对于艺术摄影要弱得多，甚至于有的摄影之中人物只是配角，即使是以人物为主要表现对象，新闻摄影和资料摄影的主旨也是进行纪实的记录，而非转为表象人物形象而创作，在这种情况下摄影化妆是可有可无的。但在艺术摄影中，由于艺术摄影是应用于艺术消费领域的一种创作及作品，它遵循的是“再现艺术”的“典型化原则”与“表象艺术”的“造型创意原则”，具有美学特征及艺术信息。其功能为审美功能，其价值为审美价值，它同时具有审美性、独创性、典型性、抒情性和技巧性等方面的内容。

摄影、化妆与艺术的关系可以用下图来表现。

由于摄影化妆分别从属于摄影和化妆两种艺术，它同样遵循摄影分类和化妆分类的一些定律，所以摄影化妆从性质上可分为写实性摄影化妆和创意性摄影化妆两大类。写实性摄影化妆包括前面讲过的新闻摄影和资料摄影中的部分人物摄影化妆、生活摄影化妆、广告摄影中的写实性广告等。创意摄影化妆多应用于艺术摄影中，包括创意人像摄影、创意广告摄影等。摄影化妆从摄影主题上来分可以分为商业用途和非商业用途两种。商业摄影化妆具有一定的宣传作用，可以用于商业传播。非商业用途摄影化妆相对于商业摄影化妆其商业传播的性能大大降低，而更为注重个人品味、风格特性等方面的发展。

(1) 商业用途摄影

商业用途摄影是指强调策划主题，注重商业效应和产品宣传的具有市场性的策划摄影，包括杂志、服装目录、化妆品说明书、海报、电视、广告（电视广告、图片广告）、唱片封面、公司简报等。商业用途摄影在拍摄之前必须经过策划人员、美编人员的构思和设计，在筹备

前期提出设计构思的设计方案，再与造型师、摄影师、模特等进行沟通交流，相互交换意见和观点，以便设计出最适合市场和客户要求的一面（图 1-1）。

图 1-1

图 1-2

以广告为例，通常意义上产品广告从大的方面来分可以分为动态产品广告（影视广告）和静态产品广告（平面广告）。但不论是动态还是静态的产品广告，都属于商业广告的范畴。所以造型师接到任务之后，必须事先熟悉剧本，了解客户的要求和摄影师或者导演的意图，然后再进行具体的化妆设计。另外，造型师在设计时要画出分镜头或化妆设计图，以便更为直观地表达自己的设计意图（图 1-2~ 图 1-5）。

Q&A:

图 1-3

图 1-4

图 1-5

商业性摄影强调策划主题和宣传作用，注重的是摄影成品出来之后的商业效应以及在整个社会上造成的影响。好的平面广告摄影要求既有视觉上的冲击力和新鲜感，又要保证所介绍的产品能够通过图片被大众所接受，以起到广告摄影的最初作用，而这些也正是客户的基础要求。所以在为商业性摄影模特设计造型时，造型师除了要熟练地掌握造型技巧外，还必须了解摄影的用途、目的以及表现重点等各个方面的知识。

杂志插图摄影化妆由于期刊的特定性，最基础的要求就是要与每月的策划主题相配合。同时还要注意与季节性、流行性服饰的搭配关系，以及与节庆、地域等其他因素之间的关系。除此之外，还应对杂志本身的定位，针对的年龄层、市场性等进行一定的了解，只有知己知彼才可以做到百战百胜（图 1-6~ 图 1-9）。

图 1-6

图 1-7

图 1-9

图 1-8

服装目录是以服装为表现主题的产品广告，其主要目的是向大众宣传主题服装的款式、色彩、面料及着装的效果，所以服装目录中的彩妆必须考虑服装的色彩和表现风格，服装厂本身的服装定位、年龄定位和市场定位等。在选择色彩和设计整体妆面的时候，必须考虑拍摄角度、背景、灯光及模特自身条件等方面的因素，注重画面整体的协调性（图 1-10~ 图 1-13）。

Q&A:

图 1-10

图 1-12

图 1-11

图 1-13

（2）非商业用途摄影

非商业用途摄影是指没有固定的策划主题，不必考虑产品宣传的摄影形式。非商业用途摄影相对来说比较单纯，没有浓厚的商业色彩，如舞台剧、个人专辑、婚纱照、教学示范、幻灯片、个性创作等。舞台剧根据剧本与导演、美术指导沟通后再试妆、定妆；个人专辑、婚纱照讲究的是视觉上的美，造型的表现多样化，强调个人风格，摄影师和造型师可以根据自己的个人品味、风格特性和审美观进行独立创作。在非商业用途摄影化妆中造型师受限制比较小，可以享有较大的创作设计空间，充分发挥自己的想象力和创造力。当然这里所讲的非商业用途也只是相对而言的，现实生活中并不存在完全绝对的东西（图 1-14~ 图 1-17）。

图 1-14

图 1-15

图 1-16

图 1-17

Q&A:

1.2 摄影化妆应用

1.2.1 摄影化妆应用技法

化妆应用技法都有一定的程序和技法，不同妆型由于要求不同，追求目的不同，用色和表现技法也各有特色。在摄影化妆中化妆师除了要了解一般的化妆知识以外还必须了解摄影的性质，是一般摄影化妆还是专业摄影化妆？是黑白摄影还是彩色摄影？只有这样才能使化妆更具针对性，创造出高品质的化妆造型。

（1）黑白摄影化妆

黑白摄影化妆是最早的摄影化妆，它起源于黑白默片时代，并一直被摄影界沿用至今，

所以黑白摄影化妆仍是化妆师的必修课。在黑白摄影化妆技巧上，因摄影技术的发展和时代的变迁，化妆技术也变得多样化。黑白摄影的主要特征是不易因色彩的变化而影响整张照片的表现力，它突出的只是深深浅浅的灰色调，这也决定了在黑白摄影化妆中，除了化妆的技巧和色彩之外，化妆师更要掌握的是人物的立体结构与化妆色彩的关系，化妆中除了色彩以外更重要的是突出立体感和皮肤的质感（图 1-18~ 图 1-20）。

图 1-18

图 1-20

① 强调肤质与立体修容。

面部轮廓的修饰是黑白摄影化妆中最重要的步骤。首先要选择三种颜色的粉底，用与肤色相近的粉底如象牙色，沿着肌肉的纹理均匀地晕开，再用稍白的粉底在T型区、V型区提亮，用暗一层次的粉底在侧面和鼻侧影位置打上阴影，这样可以使脸部具有鲜明的立体感，在没有完全上妆之前先把立体构造的基础奠定好。如果模特的肤质欠佳，可加重粉底的用量把粉底打厚一点或用遮瑕产品来修饰皮肤质感。选择不含亮粉的透明蜜粉定妆，然后用深咖啡色修容饼加强脸部立体感。

② 塑造眼部立体妆效。

在黑白摄影化妆中，眼部化妆的重点在于眼线的描画，眼线的好坏直接影响着整体妆容

图 1-19

的效果。在黑白照片中，看到的只是明度变化，所以眼影可采用自然、柔和的色彩，以黑、白、灰或咖啡色系为主，色彩的层次感可以用不同深浅的同类色调平缓过渡表现。眉毛不宜画得太深、太粗，要以自然为主，最好只用眉粉轻扫，轮廓线也不宜太硬，鼻影的线条要柔和，过渡自然，强调妆容的干净和立体感。

③ 线条与用色决定唇部妆效。

唇部的色调没有固定的要求，但一定要根据妆容的特征来选择。如果想表现完美唇型可采用深色口红，表现青春效果可采用自然的橘红色、粉红色或透明唇彩，如果想表现深厚的色彩感与清晰的唇部线条，可采用紫色或深色调口红，唇线和唇膏的颜色最好一致或直接用自然色的唇线笔来修饰唇型。

④ 黑白摄影妆修容位置。

黑白摄影化妆强调立体感，所以修容位置至关重要，修容时可采用咖啡色粉底或修容粉饼来修饰。

颧骨：为了给脸颊部位增加立体感，可以用褐色或粉色腮红涂在脸颊处。色彩由深至浅，具体的形状可根据不同的脸型来确定。

鼻梁：修饰位置为鼻窝，即眉头到鼻梁的三角凹陷处。注意鼻影要过渡自然。

下颚：从两颧向上晕色，让色彩由深至浅产生层次，色彩一定要真实自然、晕染均匀，避免产生不自然的色块。

（2）彩色摄影化妆

彩色摄影化妆的基本要领与黑白摄影化妆基本一致，但彩色摄影化妆着重于化妆色彩的

层次变化和整体性。在进行化妆修饰时，讲究推匀的细部技巧，以及粉底对皮肤色彩的修饰和搭配运用，这样才能呈现出漂亮的色彩画面。

化妆修饰时，在肤色的表现方面应掌握肤色调整、粉底色系选择、斑点黑眼圈修饰、轮廓修饰等重要步骤。由于每个人的肤色及皮肤状况各不相同，因此在选择粉底和散粉的时候一定要根据个人的不同情况进行选择。色彩方面要根据不同的要求做出不同的选择，注意观察整体色彩的浓淡程度。眉毛部分的刻画，应选用与模特毛发颜色相近的眉笔或眉粉，眉毛的形状应配合整体形象进行调整而不能够千篇一律地进行塑造。其他的化妆事项在《化妆设计·基础篇》中已经做过介绍，这里不再重复。

1.2.2 不同人物摄影化妆的修饰技巧

（1）中老年女性摄影化妆

中年女性因年龄的增大，细胞机能逐渐衰退，肌肤变得干燥和暗淡，并有细小皱纹的出现，所以在选择粉底的时候应选择滋润型，且油性较强一点的粉底，色彩以自然色为主。中年女性眼部彩妆应选择灰、褐色等中性色，切忌用明亮的眼影颜色，因为亮色会把眼部的皱纹和缺点暴露出来。如果眼皮松弛、眼尾下垂，在化妆时眼影的范围就不能超出眼睛的宽度。眼线的画法是分别由眼尾、眼头向眼睛的中央部分描画，这样画出的眼妆比较自然。画眉毛时用褐色的眉笔由眉头描画到眉尾，眉毛稀疏的部分则用灰色眉笔进行强调。唇部化妆一定要用唇线笔勾出清晰的唇形，唇膏的色彩应选择稳重大方的颜色，尽量避免含有珠光成分的唇膏。