

by YANG QINGQING

FOLLOW ME

杨青青

著

image
Design
形象设计跟我学

FASHION

杨青青教你时尚

湖南科学技术出版社

教 杨

你 青
时

尚 青

FASHION

FOLLOW image
Design MIE
形象设计跟我学

湖南科学技术出版社

版权所有 翻印必究

责任编辑：汪 华 张 珍

策 划：沈建华 杨青青

摄影：沈建华 张淑军 周光耀
孙 伟 欣 儿 叶小菲
田 芳 王 兰
形象设计助理：小 叶

电脑制作：SOKOOL 工作室

版面设计：陈 康 寿丽燕

封面设计：陈 康 殷 健

形 象 设 计 跟 我 学

杨青青教你时尚

杨青青 著

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市展览馆路66号

制版：深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷：深圳宝峰印刷有限公司

印刷厂址：深圳市宝安区石岩山城

邮编：518108

经销：湖南省新华书店

出版日期：2000年1月第1版第1次

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：4

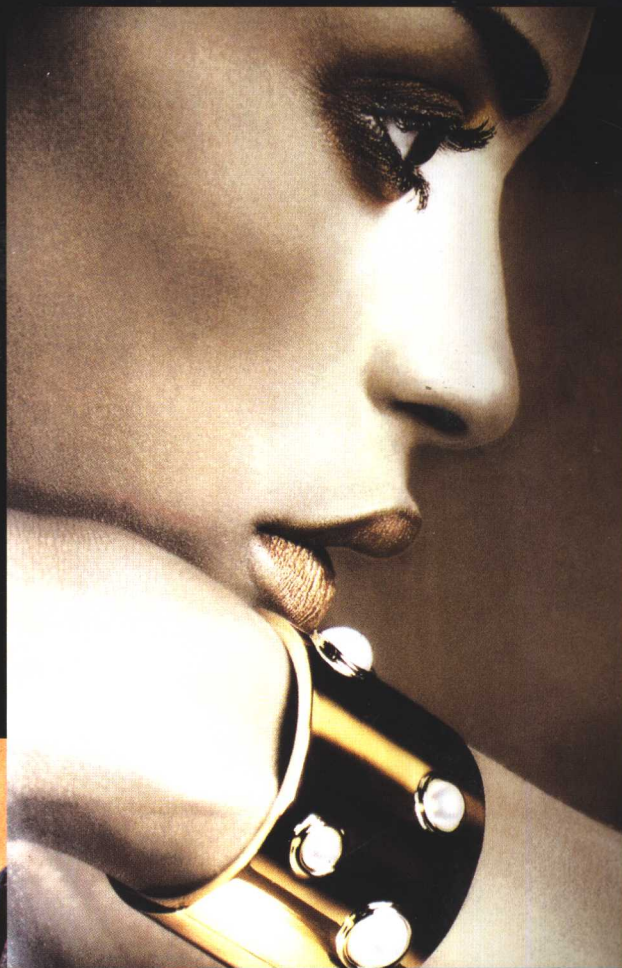
印数：1-8000

书号：ISBN 7-5357-2788-3/TS·120

定价：26.80元

杨青青，中国著名形象设计师。

最早在中国创导形象设计，
给中国女性的审美观念带来革命性的变化，
多年来，一直是中国女性时尚的引导者。
在普通女性中具有极强的号召力和吸引力。
她致力于形象设计的专业化、系统化、
数字化的研究和领导工作，为此作出了杰出业绩，
使之在国际上产生影响，成为这一专业的权威人士。

十四部专著填补了中国在该领域出版物中的空白。

序

言

最初的形象

9年前的一个冬天，我住在北方一家饭店，给一家电视台做一套十几集的形象设计专题节目。在那里的10天里，我什么地方都没有去过，只从楼上的大玻璃窗前看到无数林立的烟囱。太阳照在城市里，有一种旧旧的土黄色，像一本家谱上写着许多老人的名字，多么希望有一个新生的小孩子，用她嘹亮的哭声，使这个家族活泼起来。我无缘知道大雪中或春风里的你们会是怎样的在这个城市里有一种独特的漂亮。只有一句话可算是天下女孩子的公理，也是我在许多女孩子的来信中经常谈到的——爱美之心，人皆有之。昨天晚上我在床灯下重读那本叫《廊桥遗梦》的小书，在沃勒的开篇序言里，我读到这样的句子：“客房服务员进来又出去，一遍遍添咖啡。随着他们的叙述，我开始看到一些形象，先得有形象，言语才会出来。然后我开始听到语言，开始看见这些言语写在纸上。”一个作家熟悉和创造人物原来是和形象设计师一样的，其实也是同你一样的。我相信这一点：每个人都是她自己的形象设计师。如果你不能在心里有自己清晰的新形象，那就只能模拟别人，继续保持一个自己不喜欢也不代表自己的旧形象啦。不要试图按别人的意见打扮自己，也不要抄袭街上偶尔看到心动的打扮。那样的话你一生都会在别人的阴影里。女孩子如意的打扮是比着男孩子有一份称心的工作，它是代表成功的，说明自己的，是心灵的伸展，像你一样传递情意的。因此，起步要正确，谁晓得感到蚕虫原来就是以后美丽的蝴蝶呢，那蜕化的过程就是慢慢地在春风里，不受外界喧闹的引诱，只相信，天下浩荡，有留给自己的花朵，也还没有抽枝发芽呢。

设计形象肯定是需要技巧的，但怎样的学习才是有用的呢，还是自己心里要先有形象，许多女孩子不了解这一点，就容易打扮过分，打扮不足和打扮过分一样，仍然不是自己。获得自己形象的一些条件，往往和如何打扮无关，它是自己的心境，对人的态度，看事物的方法，可以说是安身立命的那些东西。许多希望做我模特儿的小姐只看到我喜欢长直发，喜欢不太高的女孩子等等，其实这些都可以不管，要我从模特儿身上闻到那种我喜欢的气息来就可以了。我在天津的《今晚报》上开设形象设计专栏，开头一篇一点也不管如何打扮的，而是先写女孩子如何“用女心来生活”，这是关于女孩子安身立命的东西，最最要紧的。正如一幅好的风景画，不是去看它如何画草、画房子，而是能听见风在草尖上的声音，房门被吹开了一点点，那时脸上都会有一种春天的湿润感，这是一个伟大的画家才画得出来的东西。好比女孩子打扮起来有风姿，被人看见的不是她的衣服和发型，而是她的人在春风三月里，有一种动人心魄的魅力。而冬天里的你，要有被照顾得非常好的可爱感觉。回到室内来，外衣一脱，像是天空中强劲的春风再度吹回来了。那时桌上的一杯咖啡，床上的一角抽纱都会是生活品质的一部分，身边的一切都因你才变得贵重。

这篇序言送给楚楚小天使和一切爱美的女孩。

目 录

一 从名画中学时尚

1. 红房子	1
2. 寻找毕加索	4
3. 穿黑衣的女孩	8
4. 有眉毛的蒙娜丽莎	10
5. 几时结婚呀	14

二 形象设计发展史

形象设计世纪的发展1900~2000年 17

三 凤眼看时尚

1. 从绘画里学化妆	28
2. 复活之妆	29
3. 冷月女孩 蛮有个性	30
4. 社交季节与经典妆型	31
5. 美女顶天使翅	32
6. 青柠檬酸味的色彩	33
7. 批评吸毒女孩	34
8. 酷死了	35
9. 骨感女性显示人本之美	36
10. 粉紫罗兰 感性之美	37

四 品 牌

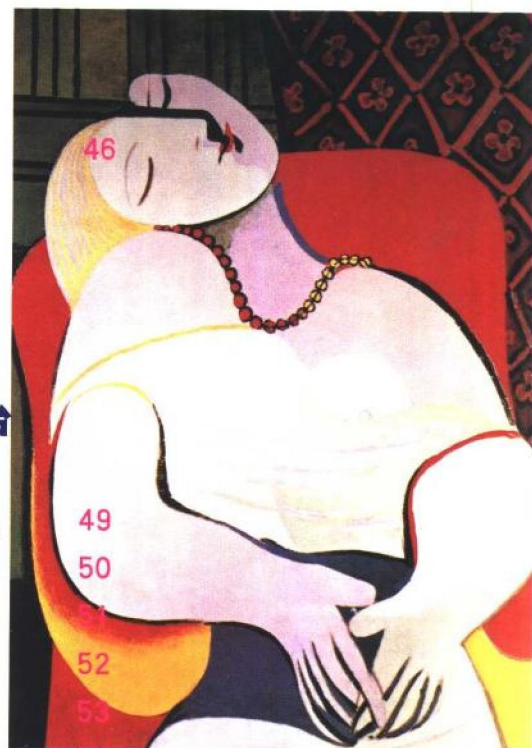
40个推动时尚发展的国际品牌

38

五 读时尚杂志

六 化妆革命 激荡妆台

1. 以文化背景启用更多的模特儿
2. 信息时代的设计师
3. 经典的审美观是永存的
4. 娃娃模特盛行
5. 惊世骇俗的化妆色彩
6. 素 面
7. 抛佛各送
8. 未来妆型

55

56

面 膜
后 记

57

58

从名画中学时尚

1. 红房子

我愿意相信：红房子里的这个妇人是马蒂斯的妻子；桌布上和墙上的兰花草是照着中国的瓷器花纹画的。

我喜欢西方人对绘画所起的名字，纯粹是识别性的。好像两个工人在卢浮宫里，等游人散尽，开始搬画。戴维对弗朗斯说，我们先搬那个“穿红裤的男孩”。弗朗斯问，换什么上去？“红房子”。都是这样，一眼看上去是什么的，就取了名。而从来不在画的内涵上用个人想法去规定，观众必须从这个甬道上来找我。这种习性，在20世纪初流行到几乎所有对今天的文化艺术产生重大影响的艺术流派的名字，也都是像卢浮宫里的两个工人那样，一叫就叫上了口。像立体主义啦，达达主义啦，野兽派啦等等。马蒂斯当时的画被人称为“野兽”，像“红房子”这样，其实是讲一个妇女在家的桌布上调摆水果盘，要以意思来讲，是极温柔的。但讲“野兽”的人和马蒂斯自己一样，看见的都不是所画的意思怎么样，而只是绘画。绘画是这样独立，作画的和看画的都

只在绘画上。彼此有意，所以马蒂斯不以“野兽”为怵，就叫了野兽派。其实只是绘画的风格与传统的不同而已；只是马蒂斯不同得很早，当时的人还从来没有得到过接受这种风格的教育。

我喜欢马蒂斯。有时会错觉是和自己一起画画过的人，就像在戏剧学院与蔡宇、皮明一道那样。原因是在那时，不少人看我的线描画，必要说一句，像马蒂斯。我就急着想看到马蒂斯的线描，它到底会是怎样的。后来听说湖南出版

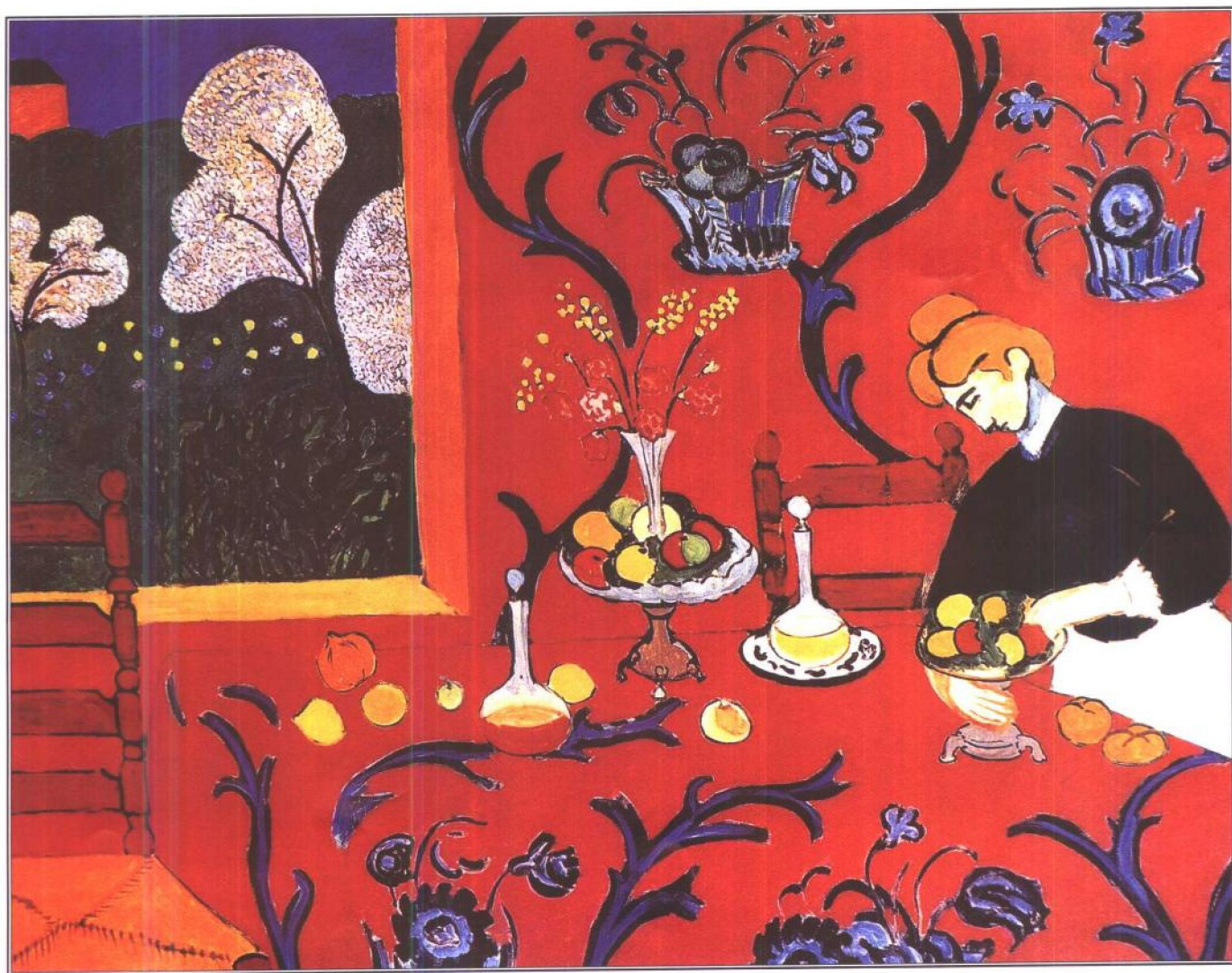

社出过一本马蒂斯的线描画册。但会这样无缘，至今还未见着，真想看看。马蒂斯是那种斯文的贵族，睡觉戴压发帽，画画时肩上停着家养的白鸽，在午后的藤圈椅下不小心睡着了，线描簿掉下来，一页土耳其女人。在微风中，起来，躺下，起来，躺下。他活到1954年，这年份好像离我很近，85岁的老人不可能活到1970年来让我觉得，他活着时，我也存在。想起来有点亲密的惆怅。像《红房子》这样芬芳宁静的午后，太阳光不

再照得温柔缓慢。我愿意相信：红房子里的这个妇人是马蒂斯妻子；桌布上和墙上的兰花草是照着中国的瓷器花纹画的。而他妇人也安详，从红房子里出来，看着马蒂斯在二楼的平台上。花栏间，只看见他舒适的背影。

我喜欢那妇人身上的白围裙。它是马蒂斯的世界观，在生活中代表着“我所梦想的一种平衡、纯洁、宁静，不含有不安全或令人沮丧的题材的艺术”。（马蒂斯）围裙的白色还是画中唯一一块完全透底的白色。我在围裙中用穿绣针法，打出了马蒂斯常用的菱形格子，用的还是白色的十字线，苦

在阳光下会有像珍珠一样的阴影出来。这不是厨房间里大厨的围裙，每天必要洗过，而是一种生活的排场和自好，像白天也摆蜡烛吃正餐一样。衣服，我是看了他好几幅画中妇人的穿着，都不是同时代其他的画里那么脂粉气的，而极家常。一点领、袖口的装饰，少掉的话便成了现代服装。按现时的生活方式看，当时的良家妇女，衣着恭敬素雅得在家百日好，很安分的，也满足。头发盘起来，团团圆圆，一丝不苟。叫现代人看着，只觉得自己只是时髦。

2. 寻找毕加索

看毕加索艺术成长的过程，像看一个男孩的慢慢成熟与长大。似乎是个很长的故事，他一直在思考与女性存在的问题，至死也没有解决，于是不停地更换了身边的女人。这个本是一种生活的哲学问题，或者也说是生活的艺术，但他找到的表现形式是绘画，一生不停地把所有的思考用了同一种形式表达，在那种形式里抛弃与获得。

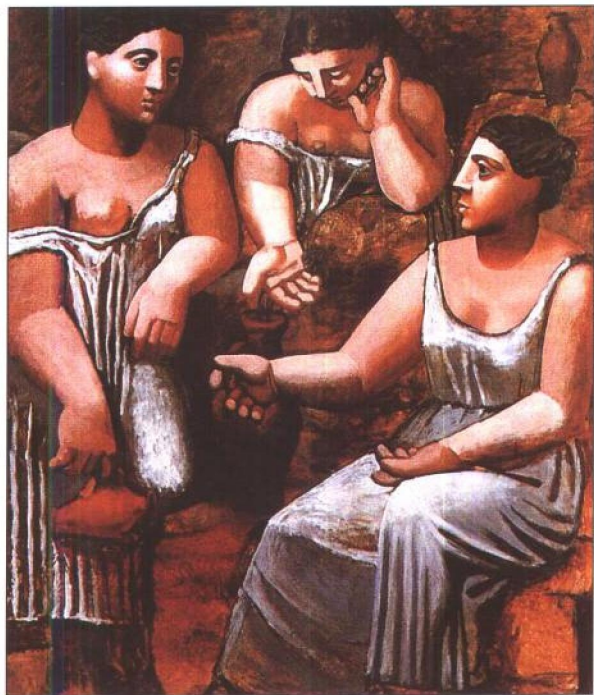
他成为一卷可学可用的艺术史，同时也被看作了一个平常的习得者。他的一切是发展的、有准备的、有过程的，缓慢而自然，没凡高的疯狂、高更的野性、马蒂斯的激情，但在最后的守护中得到一个结果，他进入一个完全自己的感知世界。

习画者们都知道他们永远成不了凡高，但可以成为毕加索，但谁又能习得得了他这种在艺术中的获得？从1881年的生到1973年的融会贯通，毕加索冷静地经历了两个文明，从最初人本身的感觉状态到后天的学习与获得，再永习得黑脱形出来，回到人本身的感觉状态中。他习得了各种形式，最后找到自己的形式。如果说毕加索画风是一种教育的话，那么可以说艺术从此也不再轻狂了。

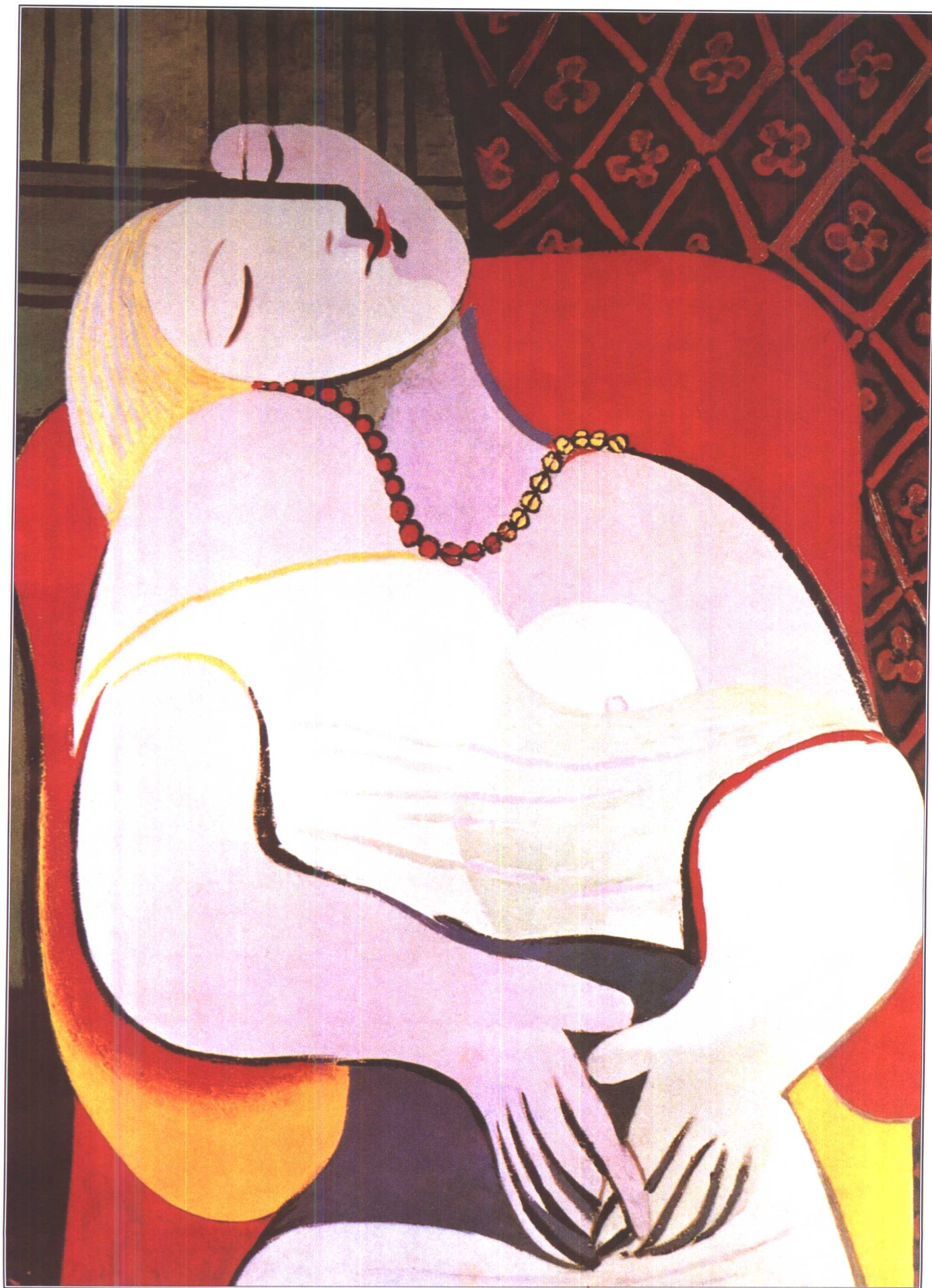
记得小时候学习西洋画时，喜欢毕加索的画风上多变，速变和一种随时准备变化的心态。在西班牙时，他受古典主义的朴实画风影响，一丝不苟地写实。1900年到巴黎，很快

感染印象主义和表现主义的画风，三四年里几乎玩尽了所有的技法，于是他开始了他的蓝色时代。一群艺术家在一起过着一种毫无秩序随便玩笑的日子，直到有一天，融会贯通了他最好的一个朋友Casagemas。他作了一幅关于他的朋友下葬的画。“有人死了，躺倒地上着白衣，有人跪，有人泣，

有人忧伤，有人沉默，云上站着一群人，应该是天使的，大多却是妓女……”，从此以后他开始爱上那种蓝调的怀旧的感觉，画一些老人、乞讨者和一些充满生活气息的东西。1903年他作了一幅画中画（后来被当作画中画的），取名“LAVIE”，一对相拥的男女人体与着黑袍的抱婴儿妇女，表现的是爱情的效果不容易。在他的粉红时代，最主要的表现主题是杂技团的人，用了大量的红色：接着他开始了做一种绘画革命，为此做了很大的准

备。他结束了他看到什么画什么的时代，在作品中加入了强烈的主观意识，变一个物动状态的绘画形式为人动状态。1907年他的立方体造型剪开了分析主义绘画的头，把所有看到的物象都剪成碎片分析表现，5年后又开始了准备进入一个合成时代，他把一些杂志、报纸、乐谱、字，这些普遍的本身无意义的东西进行组合，表现一种合成后的造型感觉。他在1916年开始的复古画法，只是复兴古代的形象，给人体加上了重量，强调那种结实、健壮与夸张的胖的体积感。

像马戏里的小丑，他玩尽了各种形式后，突然找到了毕加索形式。自喻为强壮的雄性的牛，几乎在每一个画面里用各种方法破坏女性象征的马。他这种心态在画里表现得极端化了，产生出有趣的矛盾。“MINOTAUROMACHY”里牛杀马的同时，旁边立着个小女孩，右手持花，左手举灯，冷静而无辜的样子像极了当时毕加索本人。

真正完整了这个毕加索风格的是到了1937年，他注重的表情的提炼，不同的方向与不同的角度，他在画上自由地考虑他想考虑的，总是像个小孩，又开始了从自身的感受出发去看世界。他把他的世界变成了真正的立体，既能从右面看，又能从左面看。他抛弃整体、局部地表现一切，开始了顽童似的很近看人的方式，肯定是夸张了的，他把一切习得的知识去掉了，由理性变为感性，到后来他做现代艺术也一直保持感性的了。

用化妆的手法表现毕加索的东西时，不知不觉受了那种气质的影响，布局构图与色彩上，从整体到局部都深知了他

的好，竟又突然发现在做习得的东西。他的可贵在可以习得呀。

有人追求一种习得的快感，也有人追求一种抛弃习得的快感，曾经是忠实学习者的，也可以成为感觉制造者，你说人本的东西是什么？达斯汀霍夫曼在《雨人》中的电梯里，听他弟弟描述接吻是什么。接吻是一种情感表现，如果缺乏情感，任何描述只是描述。

