

北京名人
XINCHENG

现代影楼人才培养系列教材

XIANDAIYINGGLUOPEN

人像摄影 化妆造型

RENXIANGSHEYINGHUAZHUANGZAOXING

刘桂桂 付京 编著

长城出版社

现代影楼人才培养

人像摄影化妆造型

刘桂桂 付京 编著

长城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代影楼摄影培训教材.2/向诚主编. —北京:长城出版社, 2005.1

ISBN 7-80017-730-0

I. 现... II. 向... III. ①人像摄影—摄影艺术—技术培训—教材 ②化妆—技术培训—教材 IV. J413

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 008744 号

现代影楼摄影培训教材

出版: 长城出版社

地址: 北京甘家口三里河路 40 号

邮编: 100037

印刷: 北京画中画印刷有限公司

开本: 16 开 (787 × 1092)

印张: 31

版次: 2005 年 2 月第 1 版

印次: 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN 7-80017-730-0/1·606

定价: 86.00 元

人像摄影化妆的理论需要不断完善、创新和发展,因为摄影化妆艺术必须随着社会的变化而不断发展自己。

长期以来,摄影界被一些人看作是一支没有文化的队伍,很多人认为摄影艺术是不需要什么高深理论的领域,特别是人像摄影。中国人像摄影学会曾于20世纪80年代末开始至90年代,先后组织过四次全国人像摄影理论年会,就同业理论问题进行过探讨。虽然没有轰轰烈烈,但理论解决问题却如细雨润土,为当时行业的大发展、理论建设起到了积极的作用。如今,驰名国内的人像摄影大师,亦有不少曾经在年会上有过精湛大胆的论述。近年来,人像摄影行业壮大发展,理论建设却没有同步辉煌。有人说,新人辈出,高人不多;作品潮涌,佳作鲜见。

今天,值得欣慰的是北京名人影楼人才培训集团,他们不仅看到存在的问题,而且行动起来,为解决问题做出了积极的贡献。他们把多年实践培训中的心得与体会整理出来,上升到理性的高度,分别进行论述,结构合理,内容详实,在指导人像摄影的拍摄和化妆造型上都具有较强的针对性和实用性。作为一个现代影楼人才培训学校,这种职业的责任感和为行业发展夯实基础的务实精神,是难能可贵的,值得我们学习。

借此,希望更多喜爱人像摄影的有识之士,投身于摄影理论建设的队伍中来,希望愿意加入人像摄影行列的朋友脚踏实地学习掌握相关的知识,在理论的指导下,攀登人像摄影化妆艺术的高峰。

李丽娜

(中国人像摄影学会副会长兼秘书长)

2005年1月于北京景泰村

优秀的化妆造型是拍出理想人像摄影作品的必备条件。同时,摄影化妆的表现也和高科技的摄影器材、化妆品紧密相连。由于行业的数码化,摄影化妆领域也随之发生了变化,数码化妆品纷纷问世。作为专业的化妆师,应该不断地调整化妆理念,学习新的化妆技艺,做到与时俱进。

北京名人影楼人才培训集团为了使教学更专业、系统、实用,组织在京的部分专家、讲师,根据他们多年从事化妆教学的实际工作经验,编写了这本教材。

在本书中,我们系统地讲解了化妆造型师目前最关注的一些问题,如:如何化好数码妆?传统妆和数码妆在化妆品、化妆手法上存在什么区别?并根据影楼实际工作需要,图文并茂地列举了针对不同年龄、不同气质、不同形态人群的化妆造型技法,以及影楼不同风格、套系快速变化造型的方法。希望通过本教程的学习,使您的综合素质得到一定的提高,并将所学的专业知识应用到实际工作中去,为我们的顾客提供完美的化妆造型服务。

由于社会背景、文化潮流和人们的审美取向在不断的变化和发展,影楼化妆的个性、风格随着时代的变化日趋多元化,本书在编写中难免会存在一定的局限性,希望得到业界专家的指正。

编者

2005年1月于北京

目录 content

YINGLOUBENXIANGSHEYINGBUTAZHUANGZAOXINSHIJIJIAOCHENG

序言

前言

1 第一章 化妆简史

5 第二章 化妆造型概述

5 一、专业化妆造型分类

9 二、影楼化妆造型与其他化妆造型的区别

11 第三章 影楼化妆工具及化妆品

11 一、常用化妆工具的选择和使用

14 二、化妆品的选择和运用

17 第四章 影楼时尚彩妆的色彩搭配

17 一、色彩的认识

19 二、色彩的联想和意象

21 三、配色基本原理

25 四、色彩调和的方法

26 五、色彩形象

32 六、妆色与光色的关系

39 第五章 影楼矫形化妆的技巧

39 一、脸部结构的分析

42 二、脸型分析

43 三、基础化妆的步骤

47 四、面部五官矫形化妆的技巧

63 第六章 数码影楼彩妆造型设计

63 一、数码摄影化妆的特点

68 二、影楼数码彩妆造型的方法与步骤

71 第七章 影楼流行盘发技巧和头饰搭配

71 一、盘发基础知识

75 二、真假发应用技巧

77 三、影楼头饰搭配技巧

78 四、不同脸型配合的盘发

79 五、发型设计范例

83 第八章 影楼时尚抓纱技巧

83 一、头纱的分类

83 二、时尚抓纱造型图例

91 第九章 影楼各种风格白纱整体形象设计

91 一、清纯、靓丽新娘彩妆造型

94 二、高贵、典雅新娘彩妆造型

96 三、浪漫新娘彩妆造型

98 四、时尚新娘彩妆造型

101 第十章 影楼各种风格晚装整体形象设计

101 一、清纯、靓丽型晚装化妆造型

103 二、高贵、典雅型晚装化妆造型

YINGGLDUREN XIANGSHE YINGHUA ZHUANGZAO XINGJIAOCHENG

目录 content

104 三、浪漫妩媚型晚装化妆造型

107 四、时尚晚装化妆造型

109 第十一章 影楼各种风格写真整体形象设计

109 一、清纯靓丽妆

110 二、时尚妆

113 三、画意妆

116 四、黑白妆

118 五、个性创意妆

121 第十二章 影楼各种特色服装整体形象设计

121 一、不同时代人物化妆造型的特点

125 二、特色服装化妆造型在影楼中的变换

127 第十三章 影楼各种风格裹布裹纱技巧

127 一、裹布裹纱遵循的法则

127 二、裹布裹纱的材质种类

127 三、裹布裹纱的各种风格

131 第十四章 新娘鲜花整体形象设计

131 一、造型鲜花的寓意

134 二、造型鲜花的挑选和保养方法

134 三、鲜花造型和整体造型的搭配

141 第十五章 灯光、背景、服饰与化妆造型的关系

141 一、光线对化妆色彩的影响

144 二、背景与妆面的关系

147 三、服饰与妆面的关系

第一章
化妆简史

上帝造人是十分公平的，既不会把人造得十全十美，也不会把人造得一无是处。天生丽质的人屈指可数，于是人们通过化妆来掩饰缺点，使自己变得更有魅力。化妆一方面增强了人们的自信心，使其更容易得到异性的青睐；另一方面也可以展现自己的审美判断与审美追求。所以，在古今中外，化妆一直是人类必不可缺的生活需求。

在我国，早在战国时期，妇女们就开始“著粉施朱”了，其装饰方法分为四道程序，即着粉、描眉、点唇，唐宇文氏《妆台记》说：“美人妆面即傅粉，后以胭脂晕掌中，施之两颊……。”战国时期的人们一向都以皮肤的嫩、润滑为美，于是爱美的妇女就用白粉来作妆粉。妆粉的原料一般为米粉、铅粉、石膏粉或滑石粉，由此可以看出古人在制作白粉时是十分讲究的。《妆台记》记载，“浓者为酒晕妆，浅者为桃花妆，薄薄施朱，以粉抹之，为飞霞妆”。另外，人们对描眉进行刻意的修饰大约是从战国时期开始的，而细细长长的蛾眉则是战国时期的妇女最喜爱的眉形。

到了唐代，国家富强，社会开放，吸纳了多方少数民族，经济的发展也推动了唐代妇女化妆审美意识的提高及化妆形式的多样化。妇女在化妆时追求时髦、崇尚粉异，着胡装，戴胡帽，学胡妆，甚至“写膏注唇”。唐朝中期，人们不再拘束于某种眉型上，而是追求眉型的多样性。当时社会上流行的眉式有十几种，有“鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉、分梢眉、涵烟眉、拂云眉、倒晕眉”等；妆型上也出现了多样风格性妆容，如“红妆、晚妆、醉妆、泪妆、桃花妆、仙蛾妆、血晕妆”等；因为质料上的多样性，色彩的应用上也斑斓缤纷。丰富多彩的妆式、眉式，再配以高、低、偏、正各型髻鬟，浓淡深浅诸般颊容，加上形形色色的额黄、星靥、花钿、点痣等，体现了唐代妇女的豪爽恣肆，富贵浓艳。

与唐代妇女的妆式相比，宋代妇女的妆容倾向淡雅幽柔。这与宋人的审美观念

图1

图2

有关。由于宋人对绘画诗文力求有“韵”，其中宋代女词作家的涌现，他们的诗句风格对宋代审美观有很大的影响，这种美学思想反映在妇女的化妆上，就发展为尚淡雅、非浓艳的倾向。

到了明清时期，美容化妆已经得到普及，妇女们很在意皮肤的白皙，同时对于皮肤的护理也很注重，因此护理皮肤在当时成为了一种时尚。同时还有美容书籍出现，如《千金美容方》指导妇女如何进行皮肤的护理，其中就有贴称为“慈禧太后驻颜方”，慈禧为了使皮肤白嫩柔滑有光，每十天服一银匙珠粉，每天喝大半碗人奶，晚上还用鸡蛋清擦脸，就寝前半小时才洗去。慈禧在化妆前，先让宫女用一根玉棍在脸面上上下下地滚动，起按摩的作用，然后再上粉。她用的粉和胭脂是宫里自制的，那粉是用贡米细研五六次后再与铅粉混合而成的，胭脂是用玫瑰花浸液制成的。当时明清女性的审美也由健康型转向病弱型，于是浓重粗旷的阔眉已不再适合这个时期的女性，而纤细的“蛾眉”、“一字形眉”、“八字眉”等便成为妇女眉形的主宰。

中国古代妇女的发式也是受各个朝代的影响而演变的。

中国古代妇女的发式，形形色色，五花八门。汉代妇女的“倭堕髻”，北朝妇女的“十字髻”，唐代妇女的“灵蛇髻”、“飞天髻”，宋代妇女的“朝天髻”、“同心髻”等等，都是相关朝代颇为流行的发式，也都是由简到繁，再由繁到简的循环流行和兴起。发式还按照地位的贫富贵贱来定。

古代妇女的配饰也是由简至繁，由质朴到精美的。头饰不仅具有审美价值，表现出了

不同民族、不同时代妇女风韵,而且溶入了社会发展、文化变迁的痕迹,成为反映文化的一面镜子。

国外的美容化妆同我国一样历史悠久。由于受不同文明、人文、地理环境、民族信仰的影响,也诞生了不同的化妆发展史。

首先要讲到是非洲的最北端—埃及。考古学家认为,古埃及人较早就知道用天然材料制作化妆品来修饰自己,如用孔雀石来制作眼影等。同时他耳边响起史诗或抒情的他耳朗诗或读之由于地域百川。热干燥,为防止皮肤的干燥和防晒,人们常用动物油脂涂抹皮肤,还在眼周上下涂抹绿色、黄色的颜料,据说袁熙坤艺术的总装产品

入。当时塑创作上有喷涌之势。散沫花汁涂染指甲,佩带宽大华美的项链(项塑创作的高潮化位的数十尊古埃及人还开始了对香料的使用。贵妇们在集会时,常把的目光开始聚焦于中的帽盆里,香膏在融化中香气向四处飘散来增加自己的魅力。两河流域也是世界四大文明起源地之一,古巴比伦兴起了蓝黑眼圈化法。直到现在,人们仍可透过当地妇女的面纱,隐见那些漂亮女性浓妆艳抹的深色眼圈。在古希腊,人们特别注意保护肌肤,喜欢年侧重雕塑创作膏。在

日常化妆中香水的使用也很普及。妇女们用烟黑涂描眼睫毛,然后,上蓝白色的天然橡胶浆。他们还从指主要用减法画。染料,用来涂抹嘴唇和两颊。

古罗马时期,高卢妇女喜欢在脸上装饰黑痣。到了17世纪末期,巴黎妇女也出现了点黑痣和红痣的化妆技术,在电影表演化妆中有所表现,其形加多种多袁熙多表雕塑“星状”、“月牙状”和“圆形”,它们可以装饰在身体的不同位置,如额帮鼻、两颊和唇边,也可以点缀于肚和两腿内侧。同一时间欧洲还出现了掺加化学物品的口红和香粉,由于长期使用含有化学药品的化妆品,肌肤变得粗糙、皱纹增多。因此肌肤的护理变得很重要了,贵妇们为了保养肌肤,用牛奶洗澡来对肌肤进行增白和保养,于是出现了牛奶浴,还有用天然的果汁来涂擦皮肤。为了吸引男子,妇女们把香水洒在身上,其中法国是香水流行的先驱,法国鸿纪念馆长廖静文致一直传习至今。直到现在,法国香水仍闻名天下。

到了二十世纪,对化妆来说也是个缤纷灿烂的世纪,在不同的社会背景下形成了一次次的化妆

图3

图4

图5

图6

浪潮。世纪之初，受风靡一时的日本歌剧《蝴蝶夫人》的影响，淡雅秀丽的东方妆型盛行起来，樱唇云鬓瓜子脸和杏眼，再配上细长上挑的眉型，表现温婉之美。20年代，妇女解放运动带来妆型和发型的变化。妇女剪短发，烫发、脸上扑白粉，涂上鲜亮的口红，一派豪放的美。30年代的化妆则表现五官柔美和立体感，优雅细致的睫毛及纤细的眉型是其特色。40年代，以自然柔和而弯曲的眉毛为重点，但也强调唇部线条，是一种艳丽而丰满的性感唇型。50年代，又以呈现五官分明为主，唇型逐渐强调丰满，而眼线是夸张上扬的。到了60年代，要比50年代更加的夸张，使用上了人造的假睫毛和能够使睫毛加浓加长的睫毛膏。70年代，则强调眉型及双眼，开始使用暗色眼影，眼线则表现自然。80年代，呈现浮华和绚丽，塑造

出强烈的体积感，还加重对色彩的运用和修饰，注重于色的造型，体现现代感和个性的表达。到了后期，因受复古影响又由强烈的视觉感转向柔和和自然型。90年代是一个化妆趋向成熟的时期。其间为表现个人的气质尤为突出，不再盲目的仿效影视明星。审美意识也呈现多元化了。本色妆和透明妆开始流行。一方面随着科学技术的发展，化妆品中含有高科技的成分越来越多，化妆品的研究也开始白热化。各种品牌也开始出现，化妆品种类也变得非常的繁多。化妆的方式也越来越多，除抹粉描眉涂口红之外，还可以粘贴双眼皮和睫毛等。人们由自制化妆品变成去专业化妆品店购买现成的化妆品。

因为化妆造型的目的和需求不同,作为专业的化妆造型师就要透彻地了解并掌握不同化妆造型的特点。这里我们将专业化化妆造型分为以下几类,并分别阐述各种化妆造型的作用和特点。

A close-up portrait of a woman with dark, wavy hair, smiling gently. She is wearing a white, fluffy fur collar. The background is a soft, out-of-focus pink.

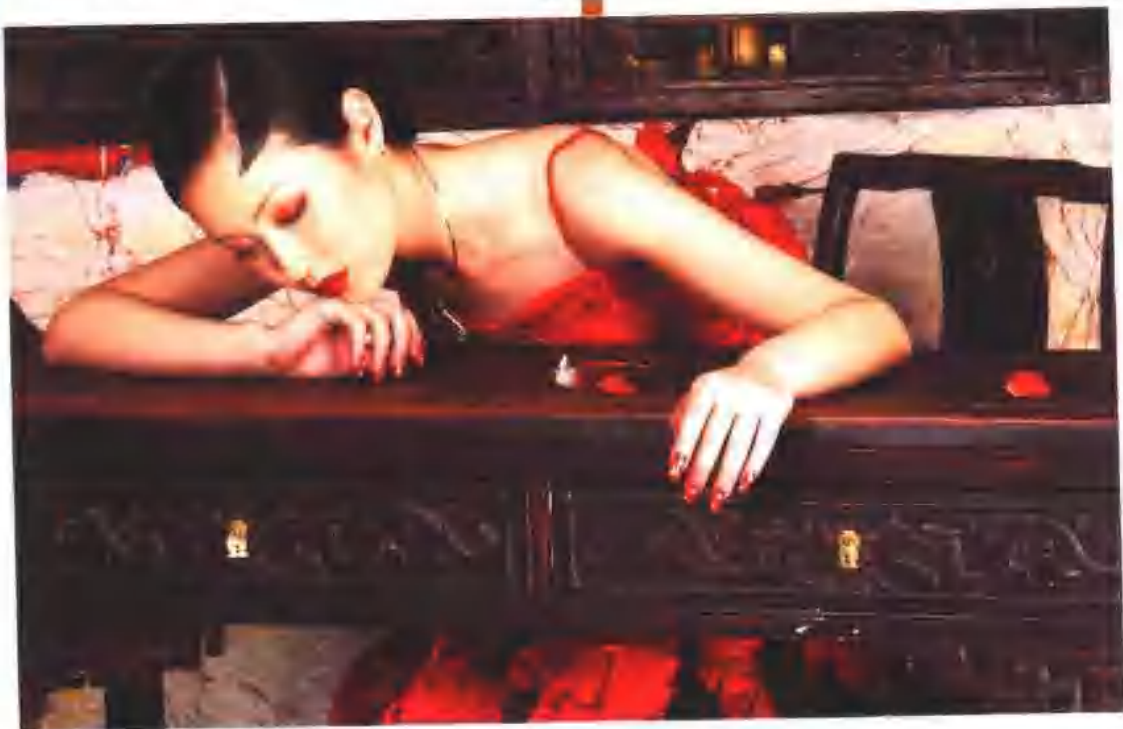

图2

2. 影视化妆

它属于影像的摄影化妆造型，影视演员的化妆是根据剧情角色的需要来进行的。为使造型更符合剧情，可与美术指导进行沟通，设计角色的分类。有时，化妆设计师还需要运用高超的化妆技巧及合理的造型设计，为演员增加特殊视觉效果。电影、电视中特殊效果的化妆，一般常见的如病态妆、不同年龄妆、老人妆、伤口制造妆等，可利用化妆技巧或特殊颜料来处理。影视化妆造型一定要把握好分寸，不能与剧情有半点偏差（如图2）。

3. 杂志摄影化妆

把握流行能力对这一类型的化妆十分重要。流行一般具有循环性，加入一些我们的设计灵感，往往就可以跳出窠臼创出新意。自然界中的各种现象或是正史典故，或者名人轶事都可能是设计师策划灵感的源泉。这些策划一般都具有鲜明的时代背景，很强的流行性，所以人物的化妆造型必须配合策划内容（如图3）。

图3

图4

图5

4. 时装摄影化妆

时装是时代的镜子,不同的年代会出现不同的主题趋向。时装摄影化妆必须减弱模特的吸引力,而强调模特穿着的服装。在化妆与发型的搭配上,应以衬托服装风格或表达情境为要点,因此在进行操作之前一定要先了解时装的特色,以及厂商设定的主题(如图4)。

5. 广告化妆

广告化妆是因西方工业化国家对商品销售的重视而兴起的。一项成功的广告策划,除了标题的吸引力之外,模特的选择及化妆、整体造型的设计也非常重要。借助成功的化妆造型设计,同样能提高广告的品质并创造销售业绩。广告摄影化妆基本上可分为电视广告及平面媒体两种。广告化妆视商品的不同,有时以整体为主,有时必须强调局部,而后者往往因某个部分须加以特写,通常较注重画面精致与细腻的表现。广告摄影化妆最重要的是精确地呈现策划的主题,化妆设计师根据策划内容的需求、商品特性与策划概念,从发型、化妆到服装的每个细节都要整体地串联,同时必须盯场,留意模特是否有脱妆现象,甚至在拍摄前要先通过镜头检视(如图5)。

6. 影楼摄影化妆造型

影楼摄影化妆造型包括:婚纱摄影化妆造型,个人艺术写真化妆造型,创意人像摄影化妆造型等。这些化妆造型工作直接服务于顾客,满足人们对美的追求,因此化妆师通常以唯美的形式进行处理。由于思想进步和审美水平的提高,人们不再满足于只是被美化,而是更注重于个性的表达和文化内涵的体现。因此现代影楼的拍摄风格也变得丰富多彩起来,形成了许多独具特色的系列专题摄影(如图6)。

婚纱摄影主要服务于即将结婚或在结婚周年留念的顾客,它分为白纱、晚装、民族等几大方面。新娘是女人一生中最美丽的角色,因此要拍得既精致,又有特色。配合现代影楼拍摄手法的多元性,其化妆也出现多种不同的风格效果。例如,自然风格的、怀旧风格的、画意风格的……结婚照能否拍摄成功,关键在于被拍摄者与摄影师、化妆师之间的沟通与配合。

现代影楼个人艺术写真化妆造型的风格也越来越多,并借鉴了其他摄影、化妆手法,如现在影楼较为流行的时装化写真、广告式写真等。因此,化妆师也要根据不同的表现风格做适度的调整,才会使作品的韵味、意境得到充分体现。

二、影楼化妆造型与其他化妆造型的区别

影楼中的化妆造型,与其他化妆造型存在着一定的差异。这种差异主要决定于两个方面。一方面,是由摄影的技术因素所决定的;另一方面,两种化妆的目的也截然不同。

影楼化妆造型是通过相机或摄影机进行记录,然后通过印刷、视频等形式再现。在这一再现过程中由于技术原因存在着视觉差异,因此我们就要通过各种手段进行弥补,其中化妆造型就是重要的手段之一。

另外,由于影楼人像摄影中的化妆具有短期(即仅仅是为了拍照)的特点,因此,这种化妆大多数是运用遮掩的手法来达到修饰、矫正和美化人物的目的。这就形成了化妆中的某种虚假性,而这正是影楼人像摄影化妆与其他化妆的不同之处。

图6