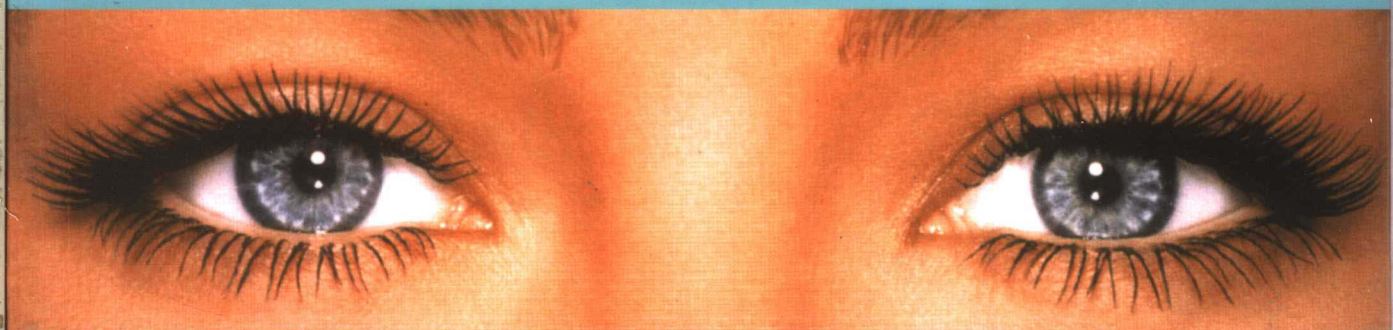

现代化妆学

袁梦雅 著

东华大学 出版社

現代化妝學

袁夢雅 著

◎ 東華大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代化妆学/袁梦雅著. —上海: 东华大学出版社,
2004.9

ISBN 7 - 81038 - 854 - 1

I. 现... II. 袁... III. 化妆 - 高等学校 - 教材 IV. TS974.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069858 号

责任编辑 张益储

封面设计 赵 强

版式设计 赵 强

现代化妆学

袁梦雅 著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号(200051)

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6 字数: 100 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001-5000 册

ISBN 7 - 81038 - 854 - 1/TS · 181

定价: 29.80 元

序

这些年来，已有好几位学生让我给她们写的书作序。每当此时，心里总有许多感慨！学生们能够著书立说了。作为老师，我感到非常的骄傲和由衷的高兴，因为老师最大的幸福莫过于看到自己学生能够成材。

袁梦雅是个美丽而内向的北方姑娘，从上海戏剧学院毕业后到东华大学担任专业教师。几年的耕耘让她积累了不少教学经验，她希望写成书给喜欢化妆的年轻人看，希望对学生有所帮助。我很支持她这样去做，也告诉她写书的过程是个学习和提高的过程，更是发现问题的过程。

在化妆中，人是化妆的载体，骨骼、肌肉、皮肤是我们在塑造形象中所依据的对象，光与影是体现化妆效果的条件，然而，色彩却是化妆的生命。几乎所有的绘画化妆，都是运用色彩来美化形象和塑造人物。

要熟练地掌握和运用色彩，首先要认识色彩和了解色彩之间的关系以及在它们组合之后将会产生的视觉效果。在这个学习和运用的过程中，人们对美的感觉和理解，对美的塑造和追求，常常很难脱离美学观中许多被认可的、被延续下来的基本法则。当然，在我们现在的生活中，不管是穿着打扮还是其他领域，色彩随着时代的变迁在运用上有了更大的自由度和空间，色彩的搭配理念也更加宽泛，不断创造出一些新的形式和方法。

在袁梦雅的书里，她试图用深入浅出的方法，把色彩在化妆中的运用讲清楚，因为她知道学生应该学习什么和怎样去学习。

这部处女作是她成长的起点。尽管在探求的道路上会有许多曲折，但是我相信她今后会有更加出色的作品。

我希望袁梦雅不断进步和成长，我会一直关注着她。

上海戏剧学院服装与化妆教研室主任 徐家华

2004年7月

目 录

引 言	(1)
第一章 化妆概述	(2)
第一节 什么是化妆	(2)
第二节 化妆的目的	(3)
第三节 不同民族和年代的化妆术	(4)
第四节 影响化妆的因素	(10)
第二章 人的面部美	(13)
第一节 女性美的标准	(13)
第二节 面部美的形式	(14)
第三章 化妆品与化妆工具	(17)
第一节 选择正确的化妆品和工具	(17)
第二节 化妆品的特性和差异	(22)
第四章 化妆与色彩	(26)
第一节 关于色彩	(26)
第二节 面部色彩与化妆色彩的搭配	(29)
第五章 化妆前的分析	(36)
第一节 化妆场合	(36)
第二节 面部结构	(40)

第三节	面部色彩	(41)
第四节	面部特征	(43)
第六章	局部修饰技法	(44)
第一节	颜面	(44)
第二节	阴影和腮红	(45)
第三节	眼睛	(49)
第四节	眉毛	(55)
第五节	唇部	(58)
第七章	基本妆型技法	(60)
第八章	化妆与整体造型	(72)
第九章	化妆的建议	(80)
第十章	四种肤色类型色彩搭配图表	(84)
第十一章	化妆品及化妆工具名称的中英文对照 ...	(88)

引 言

人类永远不会满足于现实，所以人类才会有进步。这一点在对容貌的追求上体现得更为明显。

人类文明已经有几千年的历史。人类修饰自身的历史几乎同人类文明的历史一样长。从我们祖先留下的资料上得知，自从人类站起来的那一天起，他们就知道用树叶、兽皮遮挡身体，把吃剩的鱼骨头和彩色悦目的小石头用作挂件装饰自身。当人类进入文明社会后，人们不仅用天然的材料装饰自身，也制造了诸如肥皂、白粉、胭脂之类的物品。古罗马人用肥皂试图把她们的头发洗成金黄色；在古埃及不分男女老幼都有画眼的习惯；古代中国和欧洲的妇女也都曾经用白粉掩盖皮肤上的瑕疵；《红楼梦》里也曾记载人们把花瓣捣碎做成胭脂或把花汁涂在指甲上。可见，对美的追求是没有年龄、部族、时代的限制的。随着人类文明程度的提高，人们的自赏眼光也越来越挑剔，对自身美的要求也越来越明确。人们不仅重新描画他们的五官，改变头发的颜色，在身上包括脸在内的所有地方穿洞，甚至用整容手术的办法使自己日趋完美。经过几千年的积淀，化妆已经形成了结合美学、人体科学等多门学科的造型艺术，这使得化妆成为人类文化不可缺少的组成部分。人类历史前进的脚步不停止，人类化妆的历史就不会停止。

绘画、雕塑等造型艺术的载体是固定不动的，而化妆的载体是人，人与人之间的千差万别以及人所具有的特殊的灵动性使得同样的颜色线条放在不同的人脸上就会呈现出多样的色彩与情调，而人们的想象和创造力也赋予了化妆更为丰富的风格和表现形式，这也是化妆这门艺术区别于绘画等造型艺术的独特魅力，正因此使它具有无穷的乐趣和设计潜力。

第一章 化妆概述(General Cosmetics)

第一节 什么是化妆(What are Cosmetics)

“化妆”有时也叫“化装”。化妆是人们利用工具达到增强外在美、改变形象的一种手段。从广义上来说,化妆对人的整体造型包括服装、饰品、发型、面部做改变;从狭义上来说,化妆只是针对人的面部的局部修饰。化妆通过将人体符号化从而成为人的符号。

化妆就是对面部轮廓、五官、皮肤做“形”和“色”的处理。

一、化妆种类

按化妆目的划分,化妆分为生活化妆和表演化妆,其中表演化妆又分为影视化妆和舞台化妆。本书着重讲解生活化妆。

按化妆手段划分,化妆分为绘画化妆法、塑型化妆法和牵引化妆法。本书介绍的化妆方法都为绘画化妆法。

按剧种风格划分,化妆分为戏剧化妆、舞蹈化妆、戏曲化妆和演出化妆。

二、绘画与绘画化妆法的对比

1. 形象体现

绘画是在平面的材料上工作,在构图、色彩和光线运用上具有随意性,并且没有形象上的局限性;绘画化妆法的工作对象主要是人的脸部和头部,所以受到人的先天条件的限制,因此只能在人的原有基础上进行造型设计。

2. 视点和光源

绘画只有一个固定的视点,并且只有一个固定光源,投影和反

光都依据固定光源；而被化妆者结束化妆之后的受光是不固定的，要考虑到化妆色与光色是否协调，并且观赏者可以看到被化妆者结束化妆后不同角度的形象。

3. 形象状态

雕塑、绘画表现的是瞬间的、静止的形象，并且创作者可以独立完成表现形象的任务；化妆表现的形象是活动的、多时空的形象，造型后的形象通过服装、环境、光线甚至被造型者的面部表情和肢体语言逐步完成造型任务。

4. 选择距离

绘画可以任意选择距离，构图画面可以根据需要放大或者缩小；化妆，尤其是特殊场景的化妆如舞台剧的化妆要考虑到被化妆者与观赏者的距离，在观赏者的视觉中人物的形象只会缩小而不会放大，因此在化妆时要根据实际情况适当加强面部的轮廓感、色彩感，使人物的形象和表情更加清晰。

第二节 化妆的目的 (Purpose of Cosmetics)

古人说，女为悦己者容。在化妆术日益成熟的今天，化妆的目的已经不仅于此，社会的文明程度越高，化妆就越显示出其必要性。

化妆是人们为了适应实用、场合、环境、礼仪和特定的情景需要而改变自身形象。

化妆的首要目的是出于实用。在现实生活中，完美的人少之又少，人们总是具有这样或那样的缺点，出于对美好形象的追求，人们就利用化妆的办法掩盖自身缺点。

其次，化妆出于人们对自身形象的审美要求。在文明社会日益成熟的过程中，人们为了体现自身的兴趣、修养、个性，为了表明“我是谁”、“我希望别人将我看成谁”，或模仿心目中的理想形象，而通过化妆去改变外形。

此外，化妆也为了适应不同的场合变化。在现实的社会生活

里,人们总是处于各种环境之中,扮演各种不同的社会角色,这就要求人们在外型上能够符合各种身份的变化,并且进行适当的形象包装。恰当的化妆造型会对人们的社会生活与交往起到良好的推动作用。

化妆不仅在生活范围内改变人的外型,在很多特定的情景下根据需要也用化妆的手段改变人的外在形象。例如在电影、电视剧、舞台剧、电视节目、广告、书籍杂志、表演(包括时装表演、文艺演出等)中的人物形象,就需要用专业的化妆手段使人物形象做较大程度的改变,甚至通过改变人物的外型进而改变人物的身份、性格、地位。这就需要化妆师具有专业的技能和广阔的设计思路。

第三节 不同民族和年代的化妆术(Cosmetic Techniques of Different Peoples during Different Periods of Time)

化妆在人类历史上由来已久,它在每个历史时期、不同的地域由于文化、习俗的差异都有不同的表现形式,反映了人们独特的审美需求。

一、中国

1. 汉代

据史料记载,我国妇女早在秦代就知道用白粉涂面来增添美感,战国时期已出现画眉之风。古人把眉毛称为眉黛,“黛”就是用来画眉毛的材料,以青色为主,也会呈现浓淡不同的蓝、翠、绿的变化。因此古人常把女性的眉毛比做“远山”,汉成帝皇后赵飞燕最喜欢的一种眉毛就叫做“远山眉”。汉代女子的眉毛以长眉为主,也有“蛾眉”,因其形状像蛾子的翅膀而得名。此外还有“阔眉”、“八字眉”、“愁眉”、“啼妆”、“点唇”等画法。胭脂在汉代已经使用得非常普遍了。

2. 隋唐五代

众所周知,唐代的发型、化妆、服饰的水平都达到了鼎盛时期,

这与唐代社会政治稳定、经济繁荣和民族间的频繁交流是分不开的。它在发型、化妆上的主要特色表现为华丽雍容、色彩丰富、形式多变,并且吸收了许多其他民族的妆饰习惯。在盛唐以后,发髻以高髻为主,像“回鹘髻”、“峨髻”、“半翻髻”、“盛唐高髻”等,因此假发在富裕阶层很流行。唐代有一种木制假髻叫木髻,其上饰以花钿、白珠、翠珠和手绘花形。蓬松的发髻上饰以步摇、梳子,例如长钗、长簪、翠翘、象牙梳、钉子梳、宝钿、蓖、玉搔头、金叶等,种类繁多,唐代妇女尤其喜爱用牡丹花插在头上做装饰,显得富丽堂皇。

这个时期妇女除了传统的“白妆”之外,还有将面孔涂成红褐色的“赭面”,以及从前朝留下来的啼妆、飞霞妆、慵来妆、紫妆、桃花妆、酒晕妆和红妆、唬妆、墨妆、檀晕妆、半面妆等达几十种,由此可见当时人们的开放心态。面靥妆饰也很丰富,除了魏晋南北朝时期的额黄外,还有靥、琼点、花钿、点唇等,花钿的样式就有人日形、方胜形、桃形、菱形、梅花形、叶形等数十种。

妇女们在化妆时还是以白粉和胭脂为主:单用白粉罩面称为“白妆”,常用于寡妇或心情不好时使用;胭脂和白粉混合在一起的称为“檀晕妆”;先上白粉,再将胭脂涂在两颊,颜色如果较浓的就称为“酒晕妆”,颜色较浅的就叫做“桃花妆”;先上胭脂再敷白粉就称为“飞霞妆”、“血晕妆”,这种妆容老年妇女使用较多;“啼妆”则胭脂白粉都不用,只是在眼下涂白粉,有一种刚哭过的效果;“唬妆”的特点是眉短、唇黑,下眼睑涂薄薄的黑色。

3. 20世纪20年代至30年代

这个时期由于对外来文化尤其是西方文化的接受,使得上海等较大城市的人们在装束、化妆上有了很大改变,面部化妆中着重细眉和丰满鲜艳的唇部,这在当时的影星和月历牌上多有所见。(如图1-1)

图 1-1

二、古埃及

古埃及具有悠久的历史，古埃及的化妆和美容也达到了很高的水平。在脸部化妆方面，古埃及最重视眼部化妆。眼妆对于古埃及人来说具有重要的象征意义，而且具有保健功能。无论是电影、壁画，还是出土的化妆盒，都反映了那个时期浓重的眼妆。古埃及的男女老幼都会剃掉眉毛，用黑色碳笔重新描画眉

图 1-2

毛，在上下眼睑画上效果强烈的眼线，眼线从内眼角向外延伸到外眼角而且延长一英寸左右，妇女还用孔雀石制成的绿色涂在眼睑上，强调唇部的轮廓和艳丽的色彩，配合麦色的皮肤显得非常华丽。(如图 1-2)

三、古希腊

古希腊人追求的是一种自然的审美，他们的审美标准是以希腊爱与美的女神阿佛罗洛狄特为代表，因此古希腊妇女要体现出健康匀称的身躯和保守的妆容才符合当时的标准，浓艳的化妆和身体彩绘被认为是堕落和低级的。(如图 1-3)

图 1-3

四、中世纪

中世纪的欧洲妇女喜爱苍白的肤色，宗教也认为女性应该表现出贞洁，过度化妆会导致道德的沦丧，因此中世纪的妇女会使用燕麦粉和铅白混合的糊来涂脸。此外我们从一些绘画作品中也可以发现，这个时期的女性偏爱带帽子，而且尽量把前额露出来。女性开始利用服饰改变身体的曲线，这已经区别于早期古希腊和古罗马所崇尚的自然的美感了。

五、16 世纪至 18 世纪法国大革命之前

16 世纪对女性的审美标准是“和谐、比例、丰腴、成熟”的形象，因此当时的人们利用更加夸张的服饰、化妆改变原本自然的身

体比例,例如上流社会的妇女的紧身胸衣、裙撑架、臀垫以及愈加成熟的化妆美容。

17、18世纪这种矫饰的风气被推崇到了极至,香水、白粉、假发、蕾丝、缎带这些被应用于日常的修饰中。女性用厚厚的白粉让她们的皮肤看上去更加白皙细嫩,以此来显示她们优越的生活和高尚的地位,同时妇女们重新画过她们的眉毛,或者把眉毛全部拔掉,粘上人工做成的假眉毛。人们还大量地使用胭脂、口红、睫毛膏,使得整张脸就像隐藏在一张画出来的面具里一样。值得一提的是,这个时期的女性会在脸上贴一种做成各种形状的黑色或者红色的装饰物,这在当时是非常时尚的装饰。女性的发型也较之从前有了很大改变,一些贵族妇女用大量的假发堆砌出夸张巨大的发型,以至于仆人需要站在梯子上才能为她们梳头。这些都是极端矫饰的表现。

不仅女人如此,男人在修饰方面也下足工夫。这个时期的男性推崇“阴柔”的形象,在许多记录那个时期的电影或者史料中可以看到,男士开始戴上长而卷的假发(16世纪男士留短发),并且和女士一样在脸上、手臂、露出的皮肤以及假发上扑粉;使用香水;在服装甚至假发上使用大量的蕾丝缎带。极尽一切修饰之能事,使男人们在装扮后既华丽又女性化。(如图1-4)

图 1-4

六、18世纪法国大革命之后

法国大革命使人们的思想发生了很大的变化,原来的统治阶级连同它所推崇的精神一起被推翻了,女性不再追求原来矫饰、虚假的外观,粉、胭脂、浓烈的香水、脸上的装饰物和夸张的化妆方法也都被抛弃了,取而代之的是自然健康的妆容。

这时的男性重新回归到男性角色中,也不再戴假发或扑粉,而

是强调一种男性的气概。

七、19 世纪

19 世纪的社会要求女性富有女性化的特征，从 40 年代起女性更多地使用裙撑架、束身内衣、臀垫来改变体态，使女性化的特征更为明显。在发型上出现了更多的样式，“麻花辫”是 19 世纪最有代表的发型之一，妆容上力求精美、健康和有生气。

八、20 世纪 30 年代

图 1-5

20 世纪初第一次世界大战之前的欧洲女性追求的是丰满、优雅、圆润的女性特征，战争期间以及战后由于受到战争的影响，人们摒弃了原来的华而不实的想法，而且由于物资匮乏，大多数的女性不再精心修饰面部，并且将几个世纪以来的长发剪成短发，这也是女性发型上的一次具有革命性的变化。

20 世纪 30 年代的女性发型又出现了重大的变化，这就是“烫发”。30 年代的女性妆容也非常有代表性，这从 30 年代美国电影中的女明星身上就可以看出来：她们有着细腻白皙的皮肤；发际被烫成小卷的头发覆

盖；尤其强调的是眼

部化妆，细而高挑的柳叶眉，长而卷曲的睫毛，轮廓清晰的小巧红唇，都反映了她们所追求的妩媚、性感、成熟的美感，这种风格的装扮也在一定程度上影响到了当时远在亚洲的中国。(如图 1-5)

九、20 世纪 50 年代

说到 20 世纪 50 年代就不能不说起一个人，她的形象风靡全球，使无数女性争先效仿，模仿她的样子制造的洋娃娃使玩具商赚得盆满

图 1-6

钵满——她，就是好莱坞著名影星玛丽莲·梦露。梦露的粗眉、上扬的眼尾、圆润丰满的红唇、金色的卷发、袒露的衣领无一不表达了女性不愿再压抑自己的愿望，她的形象是对传统女性典雅形象的颠覆，也是她不断被后人模仿、经久不衰的魅力。(如图 1-6)

十、嬉皮时代

20 世纪 60 年代是人类形象史上的叛逆年代，牛仔裤、喇叭裤、T 恤的产生，使男女在外观上的性别分野不再明显，而 60 年代末嬉皮运动(Hippies)的出现更使男女的装扮趋向中性。嬉皮运动主张“男女平等”，受它的影响，在服饰上出现了男女共穿、男装女穿的的特点，发型上打破了男女发型的界限，不仅女性开始留不受拘束的长发，男性同样开始蓄留长发。

图 1-7

在化妆上强调无彩度或低彩度的化妆技巧：自然的粉底；修整过但不夸张的眉型；化妆重点完全在眼部，强调上下眼影和张扬的睫毛，包括下睫毛；唇彩为光亮的自然唇色。所有这些配合修剪成有层次发型营造出一个有些怪异的颓废造型。(如图 1-7)

十一、20 世纪 70 年代

20 世纪 70 年代中期诞生了朋克运动(Punk)。与嬉皮士们的“和平”主张相比，朋克走向了截然相反的另一端，他们充满愤怒失落的情绪，蔑视和否定社会、现实、传统包括自己，因此他们用过激的言行、噱头的装扮来表现自己。他们在身上穿孔带环，脸上别着安全别针，留着鸡冠一样的发型，并且染成五颜六色。

Vivienne Westwood，英国著名时装设计师，曾被称为“朋克女王”，“金黄色的穗状头发、白肤黑唇、迷你褶裙、特大的长筒靴”，就是她曾经的着装。朋克造型使化妆造型的形式更为丰富和大胆，

而这种造型中的叛逆元素直到现在仍被不断采用。

十二、现代

现代的社会具有很高的成熟度,兼具多元化和包容性,强调个性美。各种媒介渠道为现代人提供了更快捷的信息,人们可以在大量的信息中间挑选最适合自己的,传统、另类、典雅、不羁都是美的表现形式,也因此化妆造型上出现了在一种潮流的引导下又不乏个性表现的局面。(如图 1-8)

图 1-8

第四节 影响化妆的因素 (Factors Influencing Cosmetics)

化妆是人类文化的一种表现,它不是自生自灭的,它的流行、没落都和社会、和我们身边发生着的一切息息相关。

1. 社会因素

人们在社会生活中出于对地位、名誉考虑或为了得到别人的认可就会按照社会承认的标准来着装打扮装饰自己,而社会的稳定、繁荣、风气、规范也影响着化妆的发展。中国古代就有“楚王好细腰,宫中多饿死”之说;而盛唐时期由于经济的发展和各民族之间的

交流,使这一时期的妆面、发型、服饰达到了前所未有的鼎盛,妆面有十几种,眉毛的画法上有“十眉图”,变化之多比其他朝代所没有的。

人们也曾经用苍白的肤色、精致的妆容、累赘华丽的服装和优雅的举止来表明其较高的社会地位;又例如在两次世界大战期间由于物资匮乏,一切以实用为主,人们在容貌上更注重清洁而不是修饰,女性服饰也一改过去的柔润线条,以简洁利落的直线条为主。

2. 文化因素

化妆原本就是人类文化的一种表现形式,它时刻受到社会主导文化潮流的影响。例如法国路易十四时期崇尚巴洛克风格(Baroque),因此这一时期的建筑、艺术到人们的装扮都极尽华丽奢侈,在妆扮上男士不仅蓄留长发,在正式场合还要戴白色假发,处处显示其权势地位。

而在洛可可(Racoco)时期,人们更加偏爱被彻底美化了的样子,从肖像画《蓬巴杜侯爵夫人》中可以看出,侯爵夫人脸上化着浓重精致的妆,头发和身体则被珠宝、蕾丝、绸缎、刺绣和蝴蝶结所包裹。

如今世界上不少民族也还保留自己的装扮文化。像新西兰土著人在脸部刺出左右对称的花纹;北美的奥杰布华人在前额或两颊刺出象征图腾的文饰;爱斯基摩人在两颊、下颚以点、线作为文饰。

在现代日本社会里,不少少女用彩色的头发、明亮的妆面和卡通的服饰营造出可爱的形象。

3. 实用因素

化妆在其发展的过程中也有其实用目的。很多土著部落的人通过在脸上画出五彩斑斓的图案或带上恐怖的面具来吓退敌人,古埃及人画眼是为了防治眼病,而现代社会中有很多人使用化妆品是为了使皮肤不受到外界阳光中紫外线或灰尘的伤害。

4. 审美因素

化妆的最终目的是为了审美,不同时期、不同民族、不同文化