

徐莉 著

妆容形象 的视觉设计

ZhuangRong
XingXiang De
ShiJueSheJi

二十一世纪高等学校艺术设计系列教材

东南大学出版社

二十一世纪高等学校艺术设计系列教材

TS974.1
6

妆容形象的 视觉设计

徐莉 著

RAX33/05

东南大学出版社

内 容 提 要

本书由“中国古代面妆形象”、“西方古典脸妆形象”、“妆容形象的修饰技巧”、“角色妆容形象”和“妆容形象实例”五章组成。作者从教学实践出发,纵观古今,对照中西,试图在妆容形象设计的教学方法上做出创新:一是注重历史性,结合各时代社会背景、文化风尚及技术水平对中外化妆史作深入浅出的讲解,概括总结了妆容的发展变迁;二是注重知识的系统性,全面介绍了各种化妆的专业术语,对化妆的分类名词、化妆及化妆材料做了很细致的说明,给从事化妆工作的人提供了一本很好的参考资料;三是注重理论和实践的结合,对各类化妆技法做了细致的解读,尤其是那些具体独到、极具典型性的诸多范例,可以直接给相关人士以指导;四是图文并茂,语言生动,可读性强。

本书是一本具有实用价值的形象设计教材,也是一本普及化妆知识的很有意义的读物。

图书在版编目(CIP)数据

妆容形象的视觉设计/徐莉著. —南京: 东南大学出版社, 2005.1

(二十一世纪高等学校艺术设计系列教材/过伟敏,李道国主编)

ISBN 7-81089-784-5

I. 妆... II. 徐... 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 124830 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 江苏省通州市印刷总厂有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 9.25 字数: 214 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1~3000 定价: 38.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行部调换。电话: 025-83795801)

总序

回溯人类近百年的艺术设计历程尤其是中国二十余年的艺术设计教育与实践活动,可以看到艺术设计已逐步成为协调人与环境、个人与社会、生产与消费之间关系的一个十分重要的手段。

尽管艺术设计教育在我国起步较晚,但是在上世纪90年代其发展可谓十分迅猛。国内许多院校无论办学条件是否成熟,都纷纷开设艺术设计专业。与此同时,许多院校亦在不断扩大招生规模。有关统计表明,艺术设计专业已成为国内最为热门和开设院校最多的专业之一。可以说这种发展是呈跳跃式和超常规的。

在如此“繁荣”现象的背后,我们既欣喜地看到了艺术设计已成为与社会经济文化具有密切联系的学科并为社会所认可,具有进一步发展的重要基础,同时亦深深地担忧,因为许多新开设艺术设计专业的院校普遍存在教学观念模糊、课程体系混乱、课程内容陈旧、教材建设滞后等现象。另外在信息网络化、经济全球化和科学技术发展迅猛的当下,艺术设计专业的教育无论是在观点、思维模式还是方法上都已发生了一系列重大而深刻的变化。在现实中,许许多多优秀设计的最终完成所要求的知识范畴已远远超出设计师个人能力所能控制及管理的范围,出现了设计师对设计的控制性日益暴露出无能为力之态势。艺术设计的教育正面临着前所未有的严峻现实和挑战。因此把握艺术设计活动和艺术设计教育的规律,全面而深入地改革艺术设计教学,培养具有综合专业素质的设计人才,是当前艺术设计教育的一项重大任务。

从一定程度上来说,教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的载体,教材建设亦是深化教学改革、全面推进素质教育、培养创新设计人才的重要保证。而目前艺术设计的教材普遍存在着内容陈旧、理论基础薄弱、体系性差以及鲜有反映艺术设计综合性与复杂性的本质特点等问题。

此次在东南大学出版社的大力支持和全新策划下,以中国现代设计教育名校——江南大学设计学院为核心,我们邀请在艺术设计学科领域具有多年从事艺术设计教学与实践经验的教师,编著了这套《二十一世纪高等学校艺术设计系列教材》。同以往的同类教材相比,此系列教材具有显著的特点:充分体现了艺术设计的集成性和跨学科性;强调理论性与应用性并重;在注重综合专业素质教育的基础上,力求视野广阔,视角独特,力求内容新、体系新、方法新和手段新,力求具有理论性、科学性、启发性和适用性;在编写体系上注重创新能力的培养,进一步加强对人文精神的总体把握;在图片的选择上要求具有时代特点。编撰教材并非一件易事,真诚希望该套教材问世以后,能够给中国的艺术设计教育注入活力和带来一丝清风。当然该套教材肯定存在一些不足及有待改进、完善之处,期望广大同行、专家不吝指教。

江南大学设计学院院长

过伟敏 教授

2004年11月15日

前言

妆容指称面容,但妆容不等于面容本身。人类在创造妆容符号的时候,花了很大的心思,构成妆容符号形式的不仅有“理性”的成分,也融入了普通常识和科学知识,以及人类对智力活动和文化积累的一切感受。

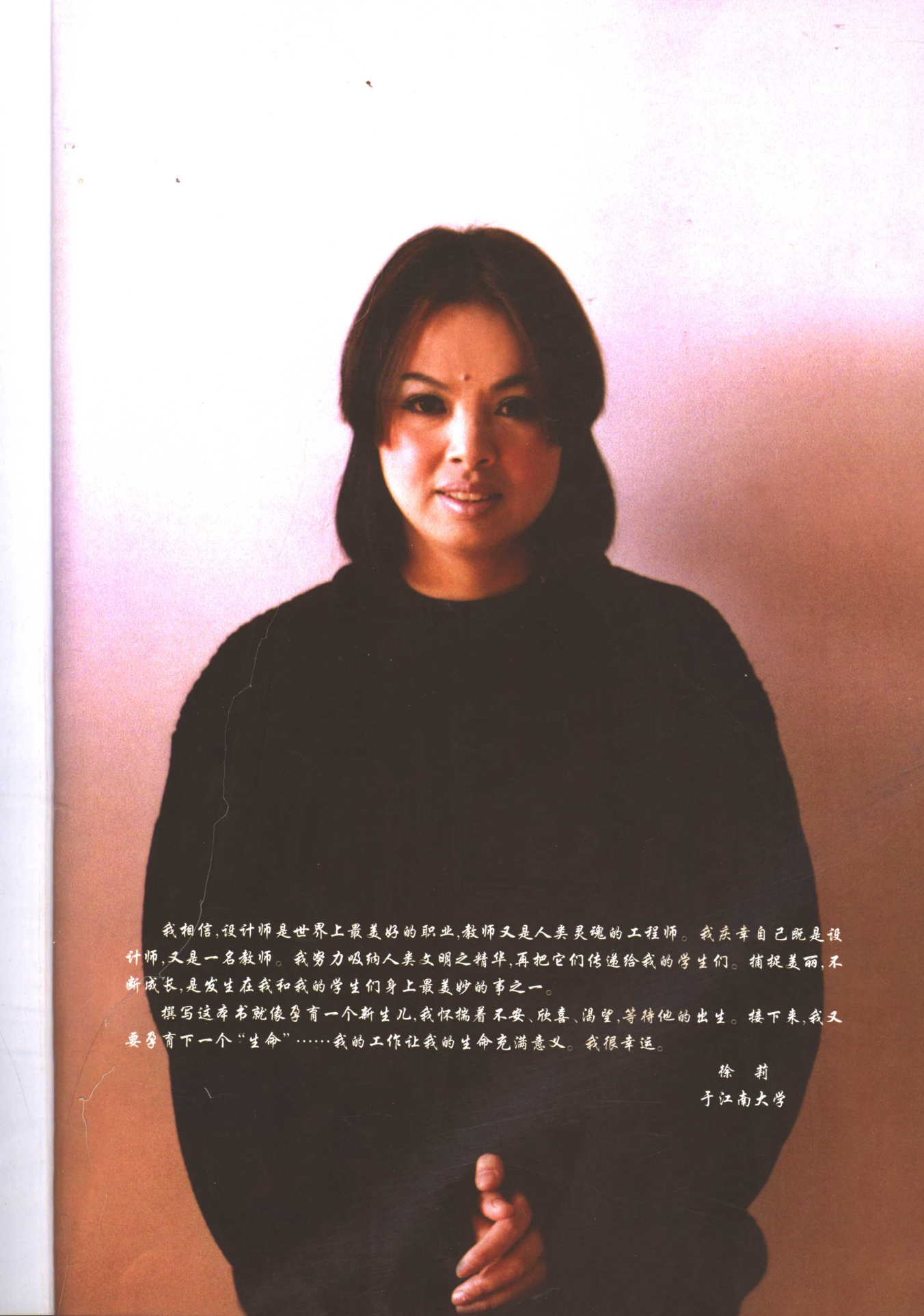
对美的追求,是热爱生活的人们共同向往的。人类通过化妆对面容的某些不足加以修正,所以化妆反映的是虚象,但我们却宁可把它当作实象。既然妆容是虚象,不可避免地产生错觉,形成“错觉艺术”,但我们还是乐意接受错觉假象给人带来的心灵满足,符号妆容的意义和价值正在于此。

妆容由形式(能指)和内容(所指)组成,但是妆容的表现形式丰富,根据不同的使用场合,通常建立起性质不同的符号妆容系统。比如,office小姐的化妆不仅使人精神焕发,更是企业管理的要求;礼仪小姐的化妆不仅使人美丽,更是整体划一的要求;晚宴场合的化妆不仅使人漂亮,更是文明礼仪的要求;舞台演员的化妆不仅是舞台效果的需要,更是戏剧人物的要求……我们发现不管哪一种化妆都与人们心中已知的“类”认识有关,否则人们便无法在心理上再现它。

无论何种符号妆容类型都有一种两面的心理实体,即可感知的符号形式和可分析的符号内容。人们从具有双重性格的妆容符号中感知到的是能指的形式,理解的则是符号的内容。符号中作为形式的实体(妆容)并不表示实体本身(面容);符号中作为内容的意义(管理、整体、礼仪、人物……)也不是意义直接指向的事物,而是事物的概念。正如中国人在吃年夜饭时,“鱼”不仅有果腹的实体功能,民间还有有余(富裕)的象征意义;“芹菜”不仅有果腹的实体功能,民间用“勤”的谐音象征勤劳等等。人们注意的只是鱼和芹菜的实体功能(果腹),但是作为民俗习惯,这条鱼和这盘芹菜被符号化,成为实物符号,它通过人们的心理声像与追求富裕、勤劳的愿望联系起来,被赋予特殊的意义。实体的符号化使实体的使用功能转化为指称功能,具有了表意作用。妆容符号是通过解释的历程而获得各种意义的。

形象这个词的本来涵义是指人物(或事物)的形体外貌,具有可视、可闻、可触、可感的性质。形象的塑造过程,乃是信息传播过程,是双向的。因此,要充分考虑对方的接受、理解程度,能接受、能理解,就容易达成共识、融洽,好感便油然而生。接受方是复杂的,他(她)表现出的或许是某一个阶层,或更宽泛为社会公众,因此,形象的塑造存在着个性化与社会化的整合,传统化与现代化的整合。整合意味着自我调适(调整适合)。在这两极之间,寻找到一个恰当的点,就是自我形象的定位,这个点也可以称为定位点,通俗地说是寻找自我位置。有事半功倍的惬意与快乐,也有弄巧成拙的难堪与苦恼。

妆容形象的设计,不单是妆扮的技术问题,也不仅是对时尚美的追求与拥有的问题,更实质的是对人生独有的一种体验、积淀和升华;是生活态度、生存方式的问题。生存方式是指向人的最本质的哲学命题。如果说形象设计不是一个小学问,而是一个大学问,就在于它是人学——人应该如何生活,如何更好地生活;人如何与他人相处,如何更有效地实现人际沟通,从而有益于社会,又有益于自身价值的实现。因此,我们说妆容形象设计永远是人类自我理想的设计,是人的生活方式的最佳状态的设计,是真、善、美的设计。

A portrait of a woman with dark hair, wearing a dark sweater, standing against a light-colored background. She is looking directly at the camera with a slight smile. The text is overlaid on the lower part of her sweater.

我相信,设计师是世界上最美好的职业,教师又是人类灵魂的工程师。我庆幸自己既是设计师,又是一名教师。我努力吸纳人类文明之精华,再把它们传递给我的学生们。捕捉美丽,不断成长,是发生在我和我的学生们身上最奇妙的事之一。

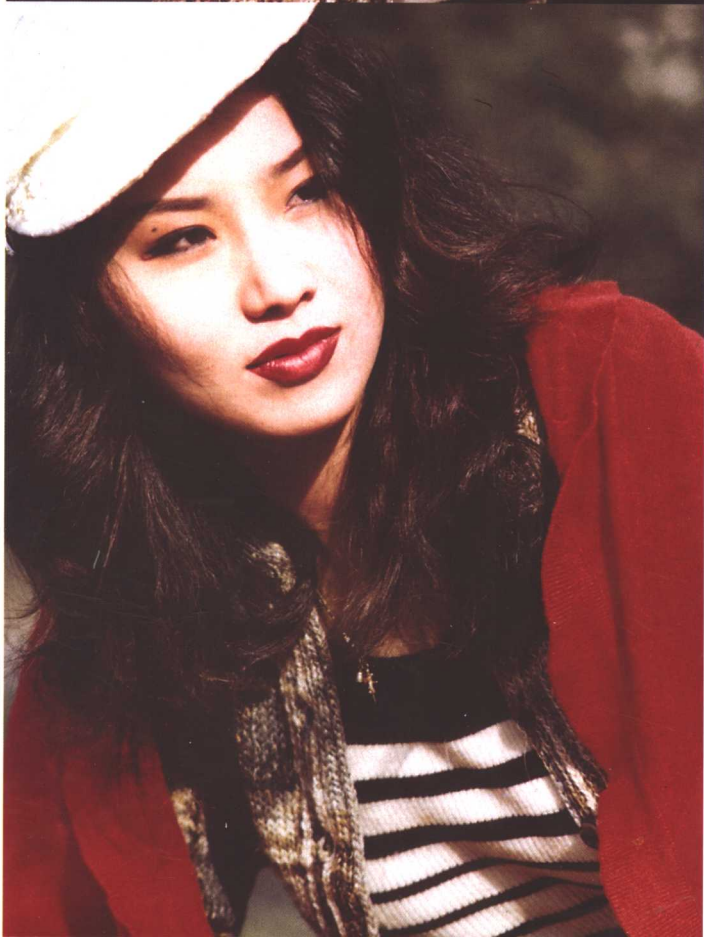
撰写这本书就像孕育一个新生儿,我怀揣着不安、欣喜、渴望,等待他的出生。接下来,我又要孕育下一个“生命”……我的工作让我的生命充满意义。我很幸运。

徐 莉
于江南大学

都市职业妆

表现自我特质与自然风格是二十一世纪最重要的化妆观念之一。化妆后，别人觉得你的精神状态好，似乎比以前更漂亮了，您的妆化到位了。不要把化妆当成一种负担，享受妆容给您带来的快乐。

妆容过程：

1. 修眉。
2. 选择与皮肤色调基本一致的粉底，薄薄地打一层粉底。
3. 薄薄地上一层散粉。
4. 选咖啡色眼影。
5. 涂上眼睑近睫毛处。
6. 选土黄色眼影。
7. 接咖啡色眼影上方，眼影要过渡自然。
8. 咖啡色眼影涂下眼睑。
9. 黑色眼线笔画上眼线。
10. 画下眼线。
11. 涂黑色睫毛膏。
12. 选与自身眉毛颜色相似的眉笔画眉。
13. 选浅淡的桔红色。
14. 可根据需要打腮红。
15. 选择嫩桔红色涂口红。
16. 完成后的妆容。

R2X22/05

运动休闲妆

洗尽铅华,水晶透明;崇尚运动,追求健康。这是现代人的生存新观念。用“点化法”化妆,既不影响皮肤的正常排泄,又能收到良好的视觉效果。只要掌握适合自己的“点化法”,就能在三分钟之内,让您焕然一新。

妆容过程：

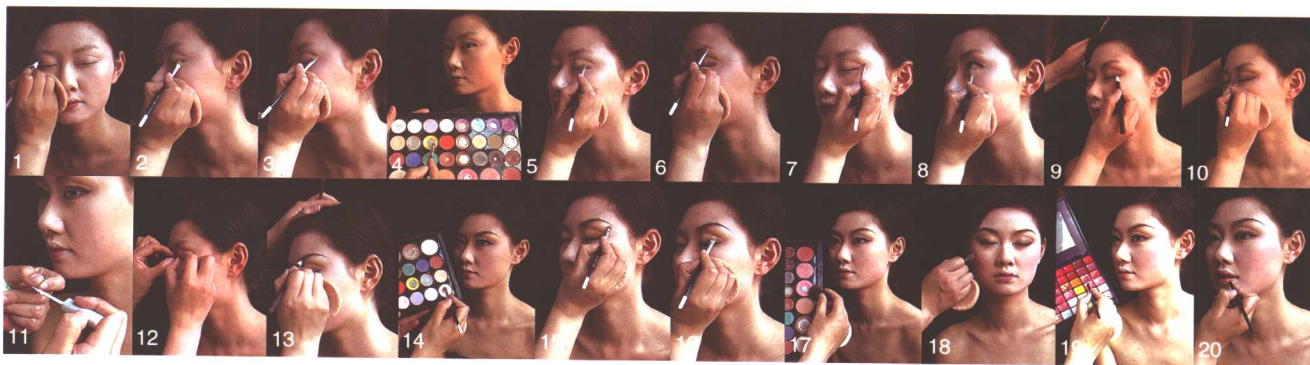
1. 用深咖啡色眼影画眉。
2. 可以用深咖啡色在后眼角少量涂一点点眼影,也可以不涂眼影。
3. 在下眼角也涂一点点眼影,也可以不涂。
4. 在后眼角处画一小段眼线,注意笔触的两头过渡。
5. 下眼角也略画一点。
6. 后眼睑涂上睫毛膏。
7. 眉尾处用咖啡色眉笔画眉。
8. 用眉刷将眉刷顺使之过渡自然。
9. 涂上透明唇油。

妆容过程：

1. 脸的T型带用 130 粉底。面颊两边用 151 粉底。
再用咖啡色笔画出眉骨凹入位置。
2. 用深咖啡色眼影画眼睑边缘。
3. 深咖啡色眼影画眉骨凹入处。
4. 选黄色眼影。
5. 用黄色画眼盖。
6. 用黄色画眉骨。
7. 在黄色与咖啡色之间用土黄色过渡。
8. 用深咖啡色画下眼睑。
9. 画上下眼线。
10. 用深咖啡色给眉打底,并画眉鼻侧影。
11. 涂睫毛胶。
12. 贴假睫毛。
13. 用深咖啡色眉笔画眉。
14. 选择白色。
15. 提亮眉弓。
16. 提亮眼盖。
17. 选择嫩红色。
18. 打腮红。
19. 选嫩红色口红。
20. 涂口红。

结构妆(一)

亚洲人的脸部结构平淡；化妆中的“结构化妆法”通过色彩错觉、光效错觉、形状错觉等诸多方法，实现面部轮廓分明的视觉效果。这是一款强调眼盖和眉骨的结构化妆法。

妆容过程:

1. 打粉底;脸的T区用 130 粉底,两侧用 151 粉底。
2. 用咖啡色笔画一条双眼皮。
3. 选择咖啡色眼影。
4. 在双眼皮上方,由深至浅晕染。再选黄色。
5. 在双眼皮下方涂画。
6. 形成两个层次,呈现双眼皮的结构。
7. 后眼角近睫毛处用咖啡色压深。
8. 用黑色眼线笔画上眼线。
9. 用咖啡色眼影给眉打底。
10. 画黑眼线。
11. 修剪假睫毛。
12. 粘假睫毛。
13. 用深咖啡色眉笔画眉。
14. 选白色眼影粉。
15. 提亮眉弓。
16. 打嫩红色腮红,过渡至眼影处。
17. 涂嫩桔红色或金黄色口红。

结构妆(二)

中国人属蒙古人种,单眼皮占大多数。单眼皮使眼睛显得单调,缺乏神采。用浓、淡、深、浅的眼影塑造眼睛,能使之具有立体感及双眼皮的效果。视觉错觉是实现这一目的的最佳手段。

妆容过程：

1. 修眉。
2. 在脸T型区打 130 粉底。
3. 在脸两侧打 151 粉底。
4. 上散粉。
5. 选近黑色眼影。
6. 在上眼睑的睫毛处向四周由深至浅晕染,像烟熏一样过渡。
7. 下眼睑也同样。
8. 用黑色眼线笔。
9. 画下眼线。
10. 拉长眼头。
11. 涂黑色睫毛膏。
12. 也可以贴假睫。
13. 用黑眉笔画眉。
14. 用黑眼线液加。
15. 打嫩红色腮红。
16. 涂淡粉红色口。

1

2

3

4

5

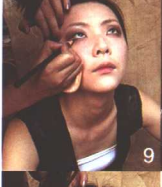
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

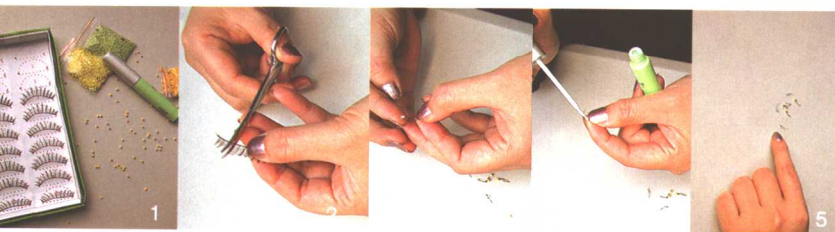
烟熏妆

眼睛是体现面貌美丽与生动的最主要部分。烟熏妆给我们提供了使眼睛变大变美的有效方法,如烟熏般袅袅而散,产生眼睛扩张的效果。我们经常可以在舞台、影视、摄影上,见到此妆容。

珍珠妆

幼时听外婆讲珍珠的故事：“美人鱼因为见不到心爱的人，每天在海中央的礁石上孤独地流泪，泪水落在海里，被母蚌轻轻接住，天长日久，就孕育成了珍珠。”珍珠的光辉不再仅仅是女性颈项间的修饰，它也可以让眼镜生辉。

珍珠睫毛制作过程：

1. 材料：假睫毛、有孔的小珠子、睫毛胶。
2. 将假睫毛剪成一束一束的。
3. 将小珠子穿入一束睫毛之中。
4. 对准小珠子中间的孔涂胶。
5. 制作好后的假睫毛。