

Hair Design

国际标榜美发美容经典丛书

美发指导 · 设计

主编 耿兵

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

国际标榜美发美容经典丛书

美发指导 · 设计

- 主 编 耿 兵
- 副主编 税明丽 高 莹

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书为《国际标榜美发美容经典丛书》美发系列之一。

本书首次将艺术设计的理念引入美发行业,并针对发型设计的三大基本要素及设计原则介绍基础设计训练,使发型设计者对发型设计中形状、纹理、颜色,以及设计中重复、交替、递进、对比的设计原则有所认知,通过练习了解和感受设计要素、设计原则在发型设计的作用,更好地领悟发型的艺术设计原理。

本书填补了发型教学的空白,是人物形象设计专业不可缺少的实训课教材,并适用于美发师的职业技能培训。

图书在版编目(CIP)数据

美发指导.设计/耿兵主编. —上海:上海交通大学出版社,2010
(国际标榜美发美容经典丛书)
ISBN 978 - 7 - 313 - 06176 - 8

I. ①美… II. ①耿… III. ①理发—基本知识
IV. ①TS974.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000986 号

美发指导·设计

耿 兵 主 编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 6.75 字数: 186 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3030

ISBN 978 - 7 - 313 - 06176 - 8/TS 定价(含光盘): 68.00 元

ISBN 978 - 7 - 88844 - 452 - 2

版权所有 侵权必究

国际标榜美发美容经典丛书

专家顾问

彭锦钊：亚洲国际标榜总裁

阎红：四川国际商会副会长、四川省美容美发商会会长

陈歧秋：国际标榜形象设计科教有限公司总经理

冯永忠：中职协美容美发专委会副会长、世界发型设计家协会(ICD)中国分会秘书长、世界发型大赛组织(OMC)国际裁判

汤明川：成都中医药大学副教授、副主任医师

付爱臣：中央美术学院副教授

耿兵：四川省职业技能开发学会副会长

Eddie Rodriguez：全美国国家发型教育机构教学负责人、发型国际导师

Joakim Roos：世界发型设计家协会(ICD)、世界发型大赛组织(OMC)艺术创意成员

朱维成：欧莱雅专业美发产品部专业发展总监(中国)

唐德高：成都美容美发协会会长，成都美琪美容美发公司总经理

周立波：世界发型设计家协会(ICD)中国西部分会副会长，依百芬发型美容美发学校校长

序

物质文明快速发展的21世纪，人们对美的需求在不断地提高，对美发美容需求的功能渐渐发生了变化，不再局限于单纯的技术操作所带来的变化，他们更加强调过程的感受，以及设计的效果、生活品质的提高。这种社会需求的变化，必然要求提高从业人员的综合素质，同时也向美发美容职业培训提出了更高的要求。

国际标榜美发美容经典丛书是四川国际标榜职业学院根据长期与世界美发美容权威教育机构——美国国际标榜合作的基础上开发出来的针对提高在岗从业人员技能的培训及自学教材，丛书共有两个系列：美发系列和美容系列。

美发系列共七册，分别为《美发基础》、《美发指导·设计》、《美发指导·修剪》、《美发指导·染发》、《美发指导·烫发》、《美发指导·梳妆》、《美发指导·大赛》。《美发基础》较全面地整合了美发的基础理论和基本技能，可以使从业者将实际经验系统化，并得到提高。《美发指导·设计》在发型设计基础训练的过程中融入了艺术设计的基本原理，打破了传统的学科界限和格局，将艺术与发型设计有机地融合在一起，提出了发型艺术设计的理念，是以提升发型设计行业从业人士的审美能力、创造能力为目的，充分考虑到发型设计行业从业人员的职业特点而编著的一本特色教材。《美发指导·修剪》、《美发指导·染发》、《美发指导·烫发》三本教材则突出了发型设计中的个性化设计服务的因素，以满足市场的需要。《美发指导·梳妆》、《美发指导·大赛》则为美发师们在行业中的可持续发展提供了有价值的指导。

美容系列分为现代美容和中国传统养生美容两个部分，现代美容共七册，分别为《美容基础》、《美容指导·化妆》、《美容指导·美甲》、《美容指导·身体护理》、《美容指导·面部护理》、《美容指导·芳疗》、《美容指导·综合护理》；中国传统养生美容共七册，分别为《中国传统美容基础》、《美容指导·刮痧》、《美容指导·灸法》、《美容指导·拔罐》、《美容指导·按摩》、《美容指导·养生》、《美容指导·健身》。《美容基础》和《中国传统美容基础》较全面地整合了现代美容和中国传统养生美容的基础理论和基本技能，可以使从业者将实际经验系统化，并得到提高。《美容指导·化妆》、《美容指导·美甲》、《美容指导·身体护理》、《美容指导·面部护理》、《美容指导·芳疗》、《美容指导·综合护理》突出了美容中的个性化设计服务的因素，以满足市场的需要。《美容指导·刮痧》、《美容指导·灸法》、《美容指导·拔罐》、《美容指导·按摩》、《美容指导·养生》、《美容指导·健身》从中国传统医学角度，结合生活美容的需求，强化传统医学的美容技能，为美容开辟了一个新的天地，为美容师们在行业中有特色、可持续地发展提供了有价值的

指引。

本丛书内容涉及美发美容职业培训的初、中级课程，可以作为职业培训的教材，也适用于从业人员自学。本丛书以实训贯穿，旨在做中学、学中做，既达到初级课程的综合运用、巩固提高，也可结合项目任务进行实践。

本丛书无论其内容和形式都有所创新，填补了美发美容职业培训教材的空白。为了保证教材的权威性，我们邀请了美发美容专业领域及教育领域具有影响力的专家、教授、企业从业人员和有经验的教师作为本丛书的顾问和编写成员。相信有这样的团队组合和创新，将为美发美容专业人士提供更高的追求境界，引导美发美容行业及相关职业培训走向更高的层次，同时将为美发美容从业者不断求新、求进提供自我学习、自我提高的途径。

阎 红

前 言

国际标榜 (PIVOT POINT INTERNATIONAL) 是一个国际著名的职业教育品牌, 总部设在美国芝加哥。美国国际标榜是20世纪中随着美国以就业为导向的职业教育一同发展起来的职业教育机构, 是世界上最先涉及人物形象设计和健康美容学科建设的时尚艺术设计教育先驱。通过半个世纪的研究与开发, 已基本形成了完善的课程体系, 在世界70多个国家和地区拥有3000多所采用该课程体系的会员学校。国际标榜围绕时尚文化消费需求的各种美发美容课程, 成为以美化人的生活和艺术形象、提高人的生命质量、提升人们的生活水平为主要内容的各种美发美容课程, 成为集研究、教育、生产、销售和服务于一体的国际职业教育机构。

1979年, 国际标榜品牌进入中国, 为我国培养了大批专业人才, 突破了以往在行业国际赛事中无人入围、无人获奖的状况, 提升了行业水平, 在业界得到广泛的认可。2004年, 国际标榜美容系列教材进入中国。四川国际标榜职业学院是国际标榜中国总部, 是美国国际标榜的永久合作伙伴, 1993年在成都成立, 与美国国际标榜和世界各国标榜教育机构进行着以教学质量体系建设、课程中国本土化、教育教学研究、师资队伍建设和信息资源共享、技术与产品创新等六大主要内容的广泛交流与合作。被授权使用“国际标榜”注册商标和课程系统, 并在中国出版发行相关课程教材, 发展连锁教育机构。

国际标榜美发美容经典丛书是四川国际标榜职业学院在长期与美国国际标榜合作的基础上开发出来的针对提高美发美容从业人员技能的培训及自学的本土教材。在该丛书中, 美发指导共七册, 分别为《美发基础》、《美发指导·设计》、《美发指导·修剪》、《美发指导·染发》、《美发指导·烫发》、《美发指导·梳妆》、《美发指导·大赛》。

《美发指导·设计》是理论性、实践性与科学性紧密结合的专业教材, 书中每一部分都有其相应的实例。作为人物形象设计专业(美发方向)的专业教材, 为形象设计行业培养拥有艺术设计为基础的高素质技能型人才。同时, 能够适应本行业对从业者工作岗位高级美发师等级考核的多项要求。

为了达到专业的人才培养目标, 经过几年的研究和实践, 本书形成一门创新的独立综合训练课程, 使学生能够系统化的学习, 该课程突出的实践性与科学性、艺术性相结合特点, 有助于学生对基本原理、基本知识、专业技能的巩固和灵活运用与创新。为进一步提升打下坚实的基础。

本书由耿兵担任主编, 税明丽、高莹为副主编。参加编写的有: 冯永忠、陆廷娟、

普耘、段玲、顾春华、林双、唐月、王韬等；图片摄影：向丹。本书在编著过程中，得到了四川国际标榜职业学院同仁的关注和支持。书中引用了由学院艺术基础教学的部分内容和部分图片，在此一并表示感谢。

四川国际标榜职业学院 耿 兵

目 录

1 发型设计元素——形	1
1.1 单元形态	1
1.1.1 圆形训练	1
1.1.2 角形训练	5
1.2 形的变化规律	7
1.2.1 形的重复训练	7
1.2.2 形的交替训练	11
1.2.3 形的递进训练	15
1.2.4 形的对比训练	21
1.3 形的繁衍	27
2 发型设计元素——纹理	30
2.1 纹理的表现	30
2.1.1 片状纹理训练	31
2.1.2 线状纹理训练	35
2.1.3 点状纹理训练	39
2.2 纹理的运用	43
2.2.1 纹理的重复训练	43
2.2.2 纹理的交替训练	46
2.2.3 纹理的递进训练	48
2.2.4 纹理的对比训练	50
2.3 纹理的提取	53
3 发型设计元素——色彩	55
3.1 近似色训练	56
3.2 对比色训练	58
3.3 色彩的设计训练	60
3.3.1 色彩的重复训练	60
3.3.2 色彩的交替训练	61
3.3.3 色彩的递进训练	63
3.3.4 色彩的对比训练	65
3.4 设计中颜色的提取	67

4 发型设计元素的综合运用	70
4.1 灵感来源	70
4.1.1 大自然	70
4.1.2 动、植物	71
4.1.3 形与色彩的结合	71
4.2 发型设计元素的提取	74
4.2.1 设计元素的提取	74
4.2.2 元素提取案例	79
4.3 发型设计原理的运用	81
4.3.1 对比	81
4.3.2 交替	82
4.3.3 重复	84
4.3.4 递进	84
4.4 设计原理与元素的综合运用	85
4.4.1 形与纹理综合运用	85
4.4.2 形与颜色的综合运用	86
4.4.3 纹理与颜色的综合运用	87
4.4.4 发型设计的创意	91

1 发型设计元素——形

发型设计中的“形”是指发型的轮廓和形状。针对发型设计的设计基本形态要素及设计原则进行基础设计训练，可以对发型设计中形态的变化规律与繁衍有一个基本的认识 and 了解。

1.1 单元形态

本单元通过不同的训练项目，针对发型设计的形态基本要素进行训练。

1.1.1 圆形训练

发型设计中的“圆”常以多种形式出现，它可以是整个的圆，也可以是圆的一部分。通过对不同形式的圆进行组合安排，设计出不同的发型，见图1.1~图1.3。

图1.1

图1.2

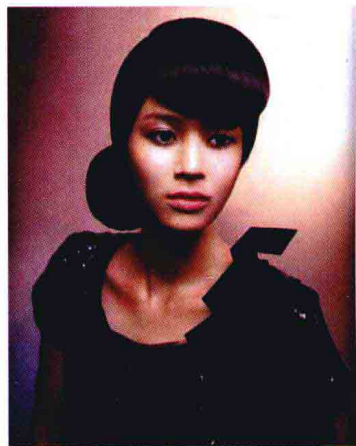

图1.3

要求：在对发型中的形的概念有所认识的基础上，运用不同形式的圆，进行组合练习。

目的：了解圆形在发型设计中的特点。

提示：虽然是一个关于形的训练，除了使用单独圆形的元素进行组合以外，还涉及组合后整体形的控制和外表整体美观程度、平衡及对称关系的把握，在本训练中可以结合发型设计图片加深理解。

工具材料准备：铜版纸、水晶公仔头、铁丝（强度适中，能够造型和支撑）、钳子、透明胶、双面胶、剪刀、圆规、铅笔、美工刀，见图1.4。

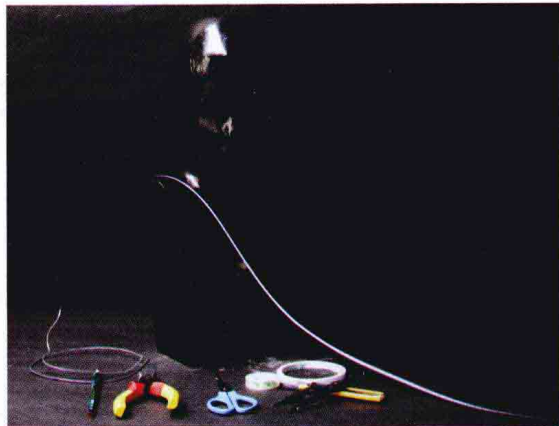

图1.4

具体步骤如下：

(1) 根据需要准备不同大小的圆形材料，见图1.5、图1.6。

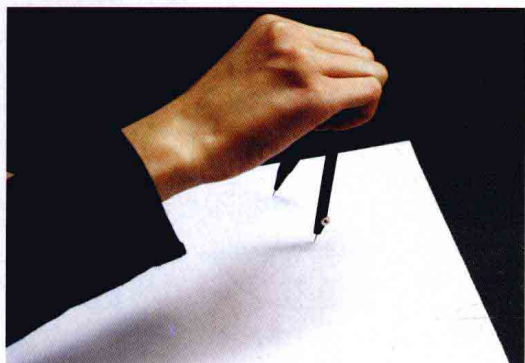

图1.5

图1.6

(2) 对大小不同的圆形材料进行处理，见图1.7~图1.9。

图1.7

图1.8

图1.9

(3) 对大小不同的单体进行组合，见图1.10。

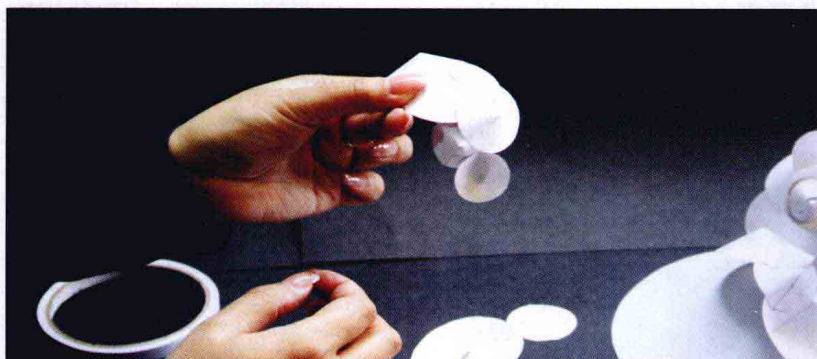

图1.10

- (4) 将组合后的复合体在公仔头上进行造型，见图1.11。
- (5) 不断地调整单体在整体形态中的位置及组合形式，见图1.12。
- (6) 最后定稿完成，见图1.13。

图1.11

图1.12

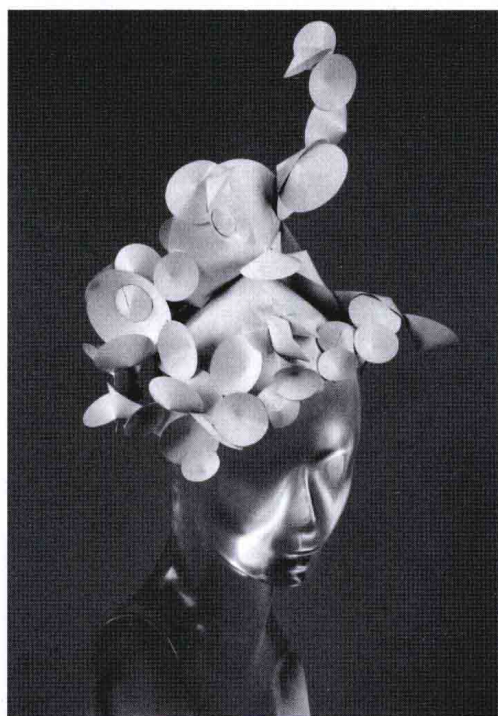

图1.13

小结：圆形在发型设计中可以用多种形式出现，同时可以用不同形式(如圆锥形)进行组合。此款造型运用了大小不同的圆形单体进行叠加，旋转向上，有序地排列组合，使整个发型达到统一、简洁的效果。

作业示范见图1.14~图1.17。

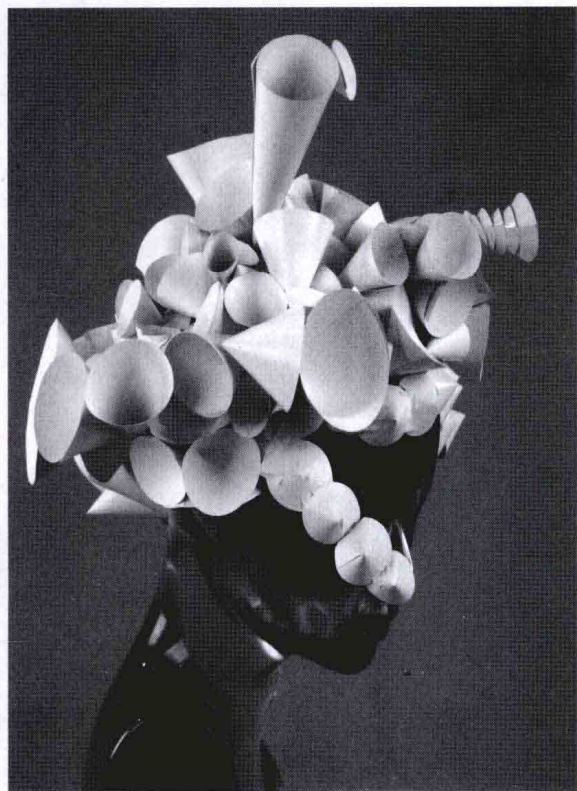

图1.14

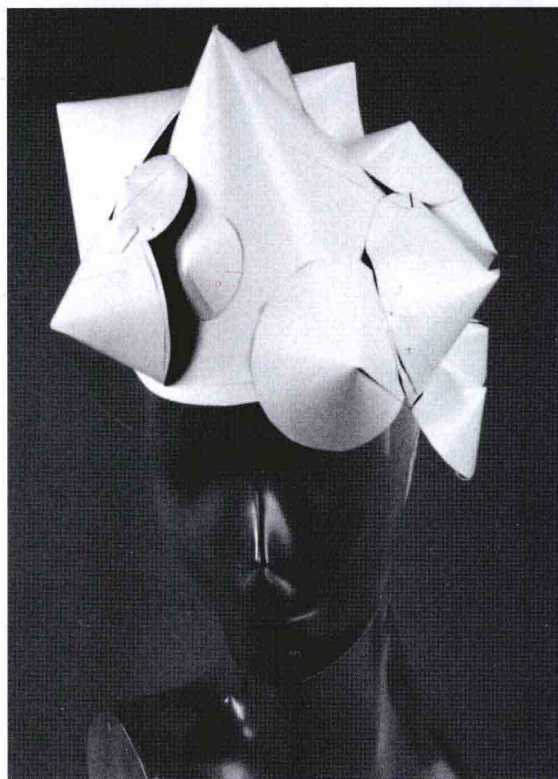

图1.15

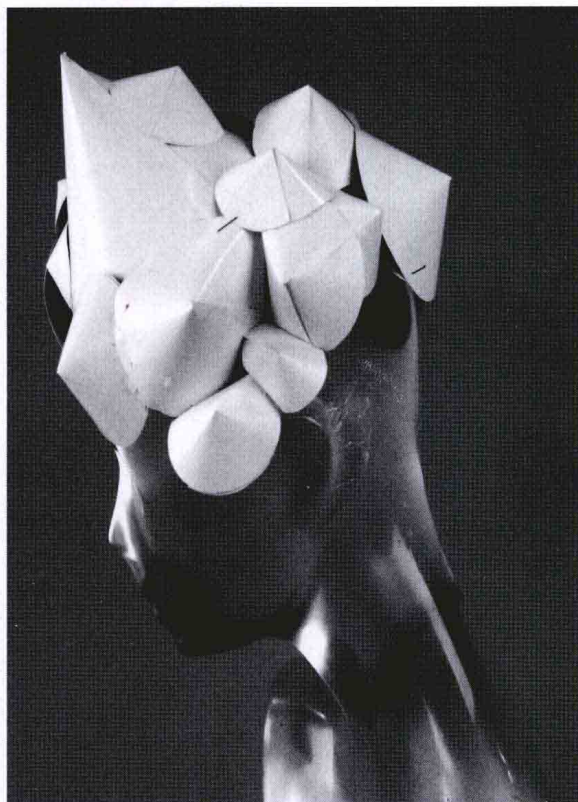

图1.16

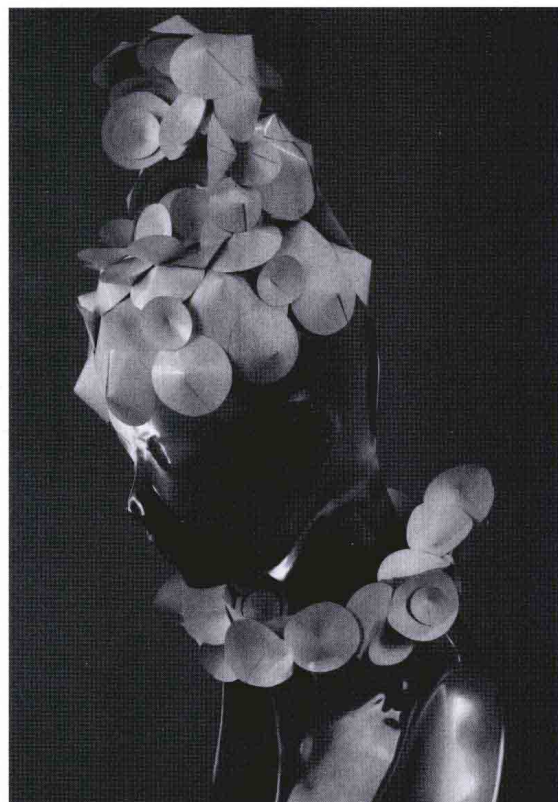

图1.17

1.1.2 角形训练

发型设计中，角形常以不同的形式出现，它可以使曲线与直线完美结合，使发型灵活多变，平添发型的趣味性，见图1.18、图1.19。

图1.18

图1.19

图1.20

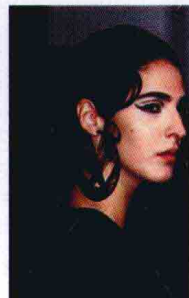

图1.21

图1.22

要求：运用一种角形的元素，进行组合造型练习。

目的：了解角形在发型设计中的特点。

提示：虽然是一个关于形的训练，除了使用单独的角形元素进行组合以外，还涉及组合后整体形的控制和外表整体美观程度、平衡及对称关系的把握，在本训练中可以结合发型设计图片加深理解。

工具材料准备：铜版纸、公仔头、铁丝（强度适中，能够造型和支撑）、钳子、透明胶、双面胶、剪刀、圆规、铅笔、美工刀，见图1.4。

具体步骤如下：

(1) 根据需要制作单个的角形材料，见图1.23、图1.24。

图1.23

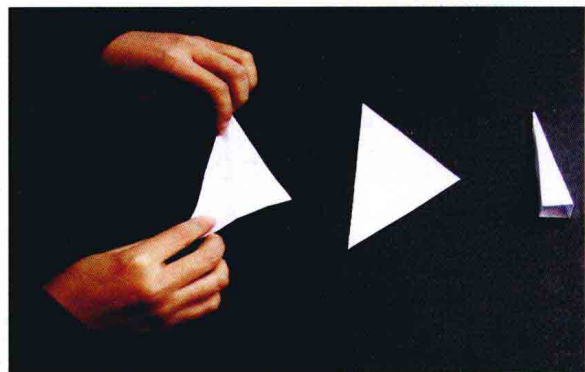

图1.24

(2) 通过折叠、剪裁制作出大小不同的角形，见图1.25、图1.26。

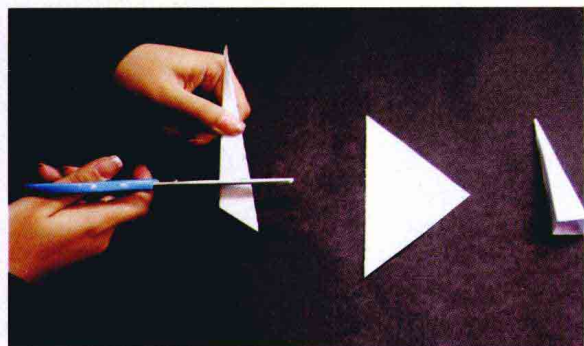

图1.25

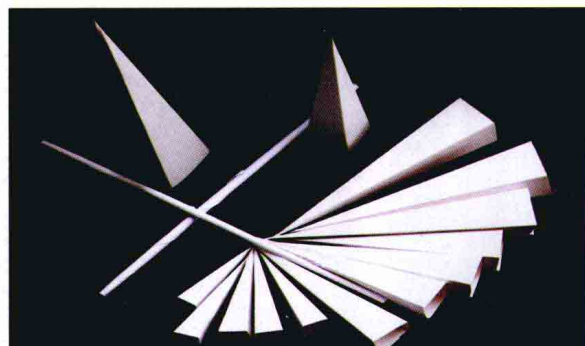

图1.26

(3) 对大小不同的角形进行组合，见图1.27、图1.28。

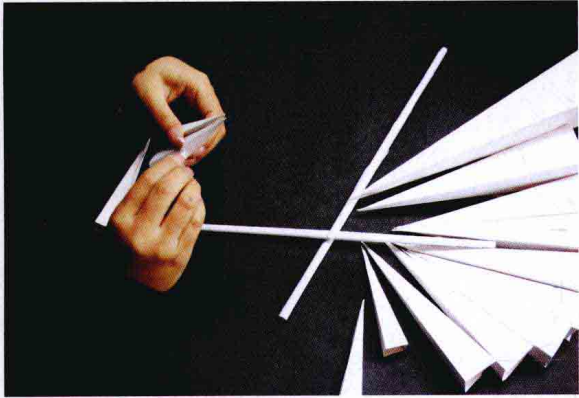

图1.27

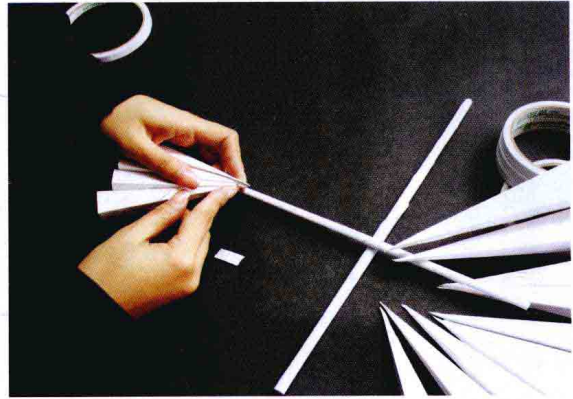

图1.28

(4) 通过粘贴、堆叠的方式，将做好的角形复合体放在公仔头上进行组合、调整，并固定，见图1.29、图1.30。

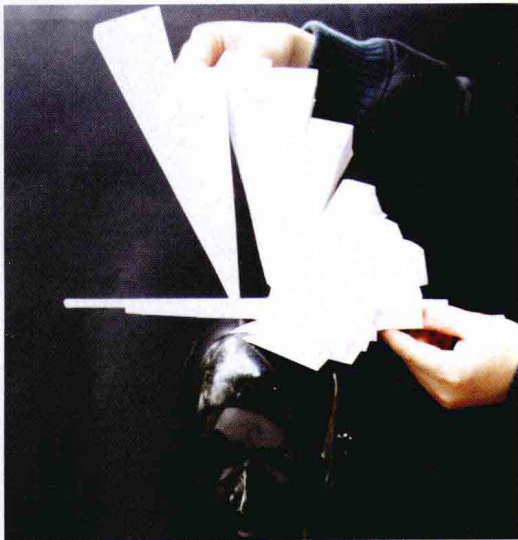

图1.29

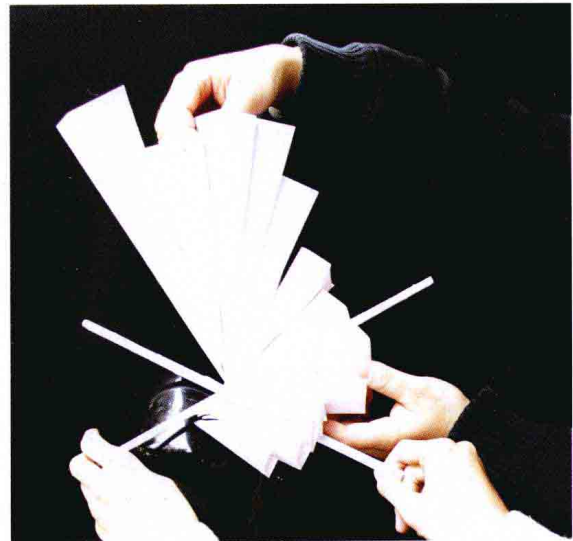

图1.30

(5) 最终定稿成形见图1.31。

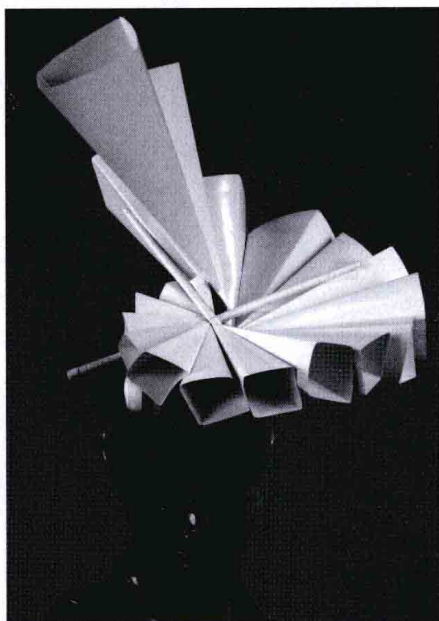

图1.31

小结：角形在发型设计中将曲线与直线有效地组合在一起，运用角形单体渐变大小，重复、有序地旋转向上排列，从而引导视觉方向，形成设计焦点的特点。发型设计中角形的灵活运用可以增添发型的趣味性。

作业示范见图1.32、图1.33。

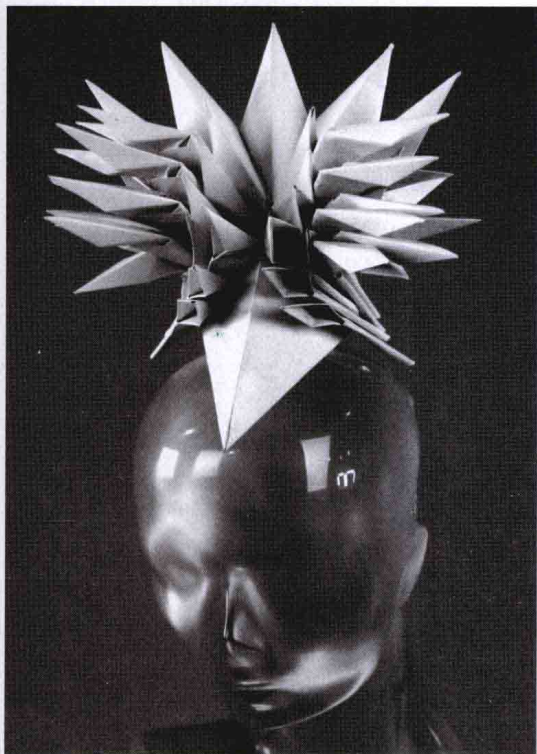

图1.32

图1.33

1.2 形的变化规律

在发型设计中，发型设计师在一定的框架和范围内，安排头发的长度和发量。对单体形进行重复、交替、递进、对比的形式构成，我们把这些框架和手段称为发型的设计原理。

1.2.1 形的重复训练

重复是指同一种元素在设计中的重复出现。在发型设计中，重复的设计原则运用比较广泛，它给人一种整齐划一的感觉，以及庄重、简洁之感。在发型设计中，经常会使用同一种形状，通过排列的位置和方向的变化实现发型的设计，并作为发型设计的一种方法。见图1.34~图1.38。

图1.34

图1.35

图1.36