

服装专业设计路线图

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

形象创意设计

XINGXIANG CHUANGYI SHEJI

黄嘉 陈石 编著

重庆大学 出版社

<http://www.cqup.com.cn>

形象创意设计

XINGXIANG

CHUANGYI SHEJI

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

黄嘉 陈石 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

形象创意设计/黄嘉,陈石编著.—重庆:重庆大学出版社,2010.1

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列

ISBN 978-7-5624-5140-2

I.形… II.①黄…②陈… III.服装—造型设计—高等学校—教材 IV.TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第193756号

艺术设计方法与实践教程·服装设计系列
形象创意设计

黄嘉 陈石 编著

责任编辑:蹇佳 邬小梅 版式设计:陈石

责任校对:张洪梅 责任印制:赵晨

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鹤盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:6.25 字数:207千 插页:16开1页

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数:1-3000

ISBN 978-7-5624-5140-2 定价:36.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

近年来,设计教育发展的不可谓不红火,能办的学校都办了,一片欣欣向荣的繁荣景象,客观地说是促进了中国设计的向前发展,人多力量大,不发展都不行。但凭这种批量生产的“设计师”,是否真的达到了预期的目的?我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品(作品),似乎可以作一些反思——设计究竟是什么?是绘出漂亮的效果图?或满足客户要求的折中设计?或翻翻资料做些改良,作些不知其所以然的设计?我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技,但拿出来的“菜单佐料”都一样,口味又会相去多远?

其实设计很简单,设计就是感触生活,是创造一个真实物件的过程,而不仅仅是一条信息、一篇文章或一张效果图;实实在在地联系着现实的概念,是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业、工程的施工等,但人们对设计的评价不只是图纸,而是设计的结果,是产品。为了我们的公民不被“酸果”弄得呲牙咧嘴,果树尚且要疏枝疏果,设计产品作为心血果实怎能不精耕细作?中国设计业的发展,要摆脱跟在别人屁股后面“爬”的现状,要形成中国的设计风格与文化,需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风,因为设计就是一门诚实的劳作,需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过:“中国人不同于日本人,他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力的东西,而更多的是具有伦理和社会价值的东西,或者是纯学术的东西。”的确,中国人从一开始向西方学习时,就不像日本人那样是从实用性着手,而是显得比较虚无或浪漫,或再说得好听一点,就是从“道”入手,而不是从“术”入手。或许,这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国有成效的原因吧。

现代设计教育的发展,传承了德国包豪斯的设计教育体系,这就是强调实际动手能力与理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的一门应用学科,有必要从学生设计与制作方法入手,将创造想象与精通技术结合起来,创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材,从设计目标的确定,到围绕目标制定的途径——方法的运用,以及参与制作的过程等详加介绍,以便让学生理解“设计”的完整概念。以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能作为写作核心,同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼,为教师根据自己的教学经验和理论向导,留出有个性的授课空间,是本套教材凸显出的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况以后,针对学生在学习过程中所遇到的实际问题编写而成。教学内容深入浅出,简练朴实,既有设计构思的方法与路径,又有教师对学生在互动中完成教学的过程,从而为设计专业的学生提供多种设计方法、思路的借鉴与实践等有益范例。

四川美术学院教授 余强

前 言

历经了大半年的时间，这本书的写作终于接近尾声了。写这本书对于我来说收获还是很多的。为了追寻妆容的历史，我查阅了许多相关的中外书籍，其中许多精彩的故事和情节为我打开了一片从没有踏进过的领地；为了更好地了解不同场合不同年龄的女性所适合的妆容，我也请教了许多资深的化妆师朋友，他们给予了我很多中肯的意见；为了诠释精彩影片中经典的形象创意造型，我通宵达旦地看各类的影片和戏剧，也让我看到了那些荧幕中或华丽或颓废的形象对于人的震撼力。

形象创意设计是一门涉及非常广泛的学科，把它编入服装设计专业的教材也是很有意义的。因为服装设计不仅仅是单纯的服装，还包括一个非常重要的环节，即服装的载体——模特儿。而模特儿该怎样淋漓尽致地表现服装设计师的创意呢？形象设计是必不可少的。一个好的造型师，知道什么样的造型可以挖掘出不同模特儿的特质，用什么样的创意和道具可以很好地表达设计师的意图。本书由浅入深地详细介绍了化妆的技巧。从简单的生活妆到极具创意的造型，都用一种不同于以往的新方式来展现。其中最不同于一般化妆教材的一点，即本书将化妆的技巧方法和步骤都用生动的插画方式来表现，希望能使读者在阅读的时候既能学到知识，更能体会到是一种视觉的享受。

本书的出版凝聚了许多人的心血。在这里要非常感谢为本书画插画的异国更生同学。为了整体效果的完美，占用了他非常多的时间和精力。作为老师对他的严厉和苛刻，我还是抱有相当抱歉的心情。在后期的整理和排版上，也要感谢四川美术学院设计艺术系的教授们的热情指导，为本书出谋划策，他们提出的鼓励和意见，给予了我很多的帮助。

或许书中还存在很多的不足和不够完善的地方，希望读者以更为宽容的心态来阅读，同时提出宝贵的意见，在此与大家共勉。

编 者
2010年1月

目 录

第一章

形象创意设计概论 1

第一节 形象创意设计概述 2

- 一、形象创意的概念 2
- 二、形象创意设计的基本法则 3
- 三、创意性思维的培养 3

第二节 从历史的角度了解形象设计 5

- 一、中国妆饰发展简述 5
- 二、西方妆饰发展简述 10

第二章

面部妆容的化妆技巧 17

第一节 认识了解皮肤 19

- 一、各种不同皮肤的特性 19
- 二、皮肤保养护理 19

第二节 彩妆入门 20

- 一、彩妆基础知识 20
- 二、化彩妆的基本步骤 23
- 三、底妆的画法 24
- 四、化妆工具的具体用法 25
- 五、脸型分析及眉、眼、鼻、唇的画法 26

第三节 化妆的具体分类及方法 34

- 一、化妆造型的类别 34
- 二、不同类型的妆容的化妆技巧与方法 34
- 三、补妆和卸妆方法 36

第三章

不同风格的主题形象创意设计 37

第一节 形象创意设计的流程 38

- 一、解读创意的设计灵感 38
- 二、了解设计对象 38
- 三、注意与舞美风格统一 39
- 四、设计图的表现 39
- 五、完成创作 39

第二节 形象创意设计的方法 40

- 一、运用形态进行创意 40
- 二、运用色彩进行创意 41
- 三、运用材质进行创意 42

第三节 不同风格的主题形象创意设计 44

复古妆容的创意方法 44

第四节 民族文化形象创意 50

第五节 装饰性形象创意设计 51

第六节 仿生类形象创意设计 52

第七节 Cosplay形象创意设计 54

第四章

电影、戏剧、T台妆容对形象创意设计的影响 55

第一节 电影中的形象设计 56

一、电影《天鹅绒金矿》形象创意分析 56

二、电影《恶女花魁》形象创意分析 58

三、电影《火箭综艺队纪录片》形象创意分析 61

第二节 戏剧中的形象设计 64

一、芭蕾舞剧《胡桃夹子》形象创意分析 64

二、歌舞剧《美女与野兽》形象创意分析 66

三、意大利歌剧《图兰朵》形象创意分析 70

第三节 T台中的形象设计 73

一、梦幻涂鸦妆 73

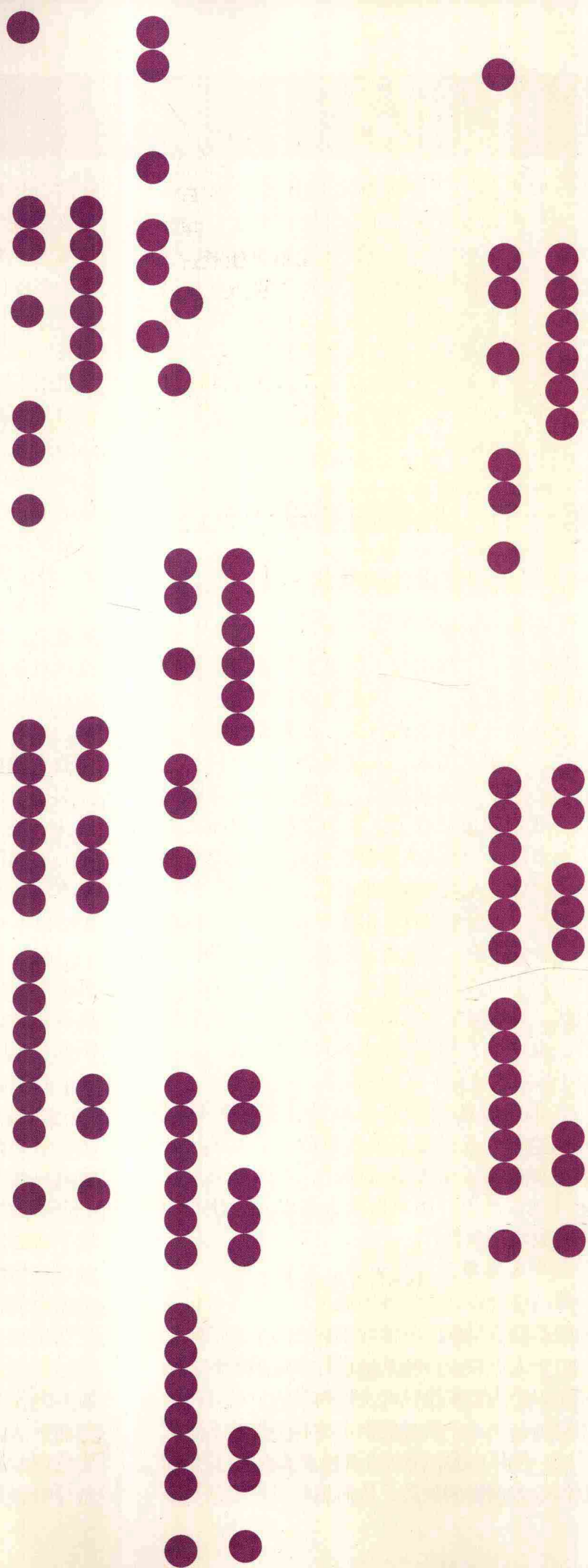
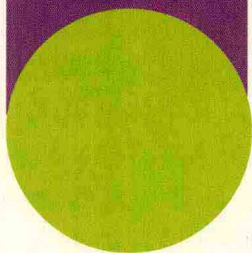
二、花样甜心妆 74

三、冷艳罂粟妆 77

四、清新自然裸妆 79

优秀作品欣赏 80

第一章 形象创意设计概论

罗维说：“设计师应该具备工程学和艺术史的双重背景，并有汲取百家之长的能力。”要学好形象创意设计首先要对形象创意有一个全面、整体的认识 and 了解，再在追溯形象美学的过程中彻悟美的真谛，在了解当今的流行趋势中把握时尚的脉搏，以此丰富个人的形象创意美学认识。这样才能通过之后的专业学习，更好地用设计与创意来诠释和表达形象美。

第一节 形象创意设计概述

一、形象设计的概念

所谓“形象”，在《现代汉语词典》中的解释是：“能引起人的思想或感情活动的具体形状或姿态”。而形象设计是指艺术加工物像的计划和创作行为。形象设计学涉及面广，与工艺美术、人文科学、自然科学、社会心理学等密切相关。追溯形象设计的起源，我们知道，有了人类的文明，便随之有了形象设计。远古人类制造劳动工具就是一种形象设计，人类进入信仰时代，“图腾”的产生是另一种形象设计。形象设计是物质与精神相结合的产物，形象设计随着人类精神和物质需求的不断提高而发展着。人类进入商品社会时代，竞争除了导致商品的外在形象发生变化外，也导致了人的形象由内到外地塑造，于是对于形象设计有了更多的需求。

我们通常所说的形象设计主要是针对人或物的外表进行包装和塑造。形象设计分类主要包括了个人形象设计、群体形象设计（含城市形象、国家形象）和以人为核心的外在景观形象设计。

个人形象设计是妆容、发型、服饰三位一体的综合设计。设计师通过对个人进行包装和塑造后所呈现的整体效果称之为个人形象设计。个人形象设计与其他设计学最根本的区别在于，个人形象设计的主体物是人，设计师运用设计与创意，通过美学定律和多种艺术表现手法，使原本自然状态下的人在妆容、发型和服饰等方面得到塑造，从而达到一种视觉与心

理的综合美感，而这种综合美感的表现与展示最终是通过人所传达的。所以对于其他设计学科来说，个人形象设计的表现手法与展示效果更为多样化与灵活性。个人形象设计的主体物是人，因其外在相貌、体态、年龄等的不同和内在气质、性格、爱好的差异，以及所处的环境氛围不同，设计师应选择不同的艺术表现手法对其妆容、发型和服饰进行塑造，最终所传达的视觉美感就有了很大的区别。因而形象设计师在创作设计过程中只有更注重设计对象本体的特征性，才能将丰富的艺术表现手法与设计对象很好地结合，从而自然、统一地表现出来，使个体的形象美更为真实性与生动化。

形象设计与形象创意设计是两种不同的概念。形象设计是运用美学原则，通过对设计对象的综合塑造从而达到弥补设计对象的自身缺陷，使设计对象在外形上更为完美化。而对于形象创意设计则更为强调的是设计的主题性，虽然也是对其个体形象进行综合塑造，但表现手法更为丰富多样，极具风格化，在视觉感受上也具有一定的个性特征。不同的形象创意主题所展现的风格、意境不同，从而所传达出的不同主题性的视觉美感也不同。

怎样评定一个形象创意作品的好坏呢？对于形象创意来说，在对其形象的塑造上要具有独特的创新性和强有力的创造力。一个明确的、有创意性的主题是形象创意的灵魂。强有力的创造力是建立在明确主题性上的。在塑造过程中，一切的创意与表现手法，最终是为了传达整体形象所带来的独特艺术风韵与个性化的视觉感受。如果说没有一个明确统一的主题，只是盲目地用各种表现手法去塑造局部效果而忽略了整体，那么对于整体形象来说，一切的设计语言都是苍白无力的，也就失去了创意主体整体形象的个性化特征；那么整体形象便没有生命力可言。好的形象创意作品，除了要有一个明确的主题作为创意的灵魂外，还要具有多样的表现手法，这包括了妆容、发型的塑造，服装色调、款式的搭配，背景环境的处理，灯光与摄影效果的结合等多种艺术门类的表现

手法。而在技法上,它更涵盖了以上所有学科的技术表现手段。也就是说,一个具有鲜活灵魂的创意设计,是要通过丰富多样的表现手法,才能以生动和具有感染力的形式展现出来。这既体现了形象创意的复杂性与多样性,也体现了一个好的形象创意作品必然蕴含着丰富的艺术价值。

二、形象创意设计的基本法则

形象创意设计具有的复杂性与多样性特征,使创作过程中不免会遇到很多的问题。怎样才能将创意设计理念最终理想化地实现呢?设计师在创作过程中要结合一些基本的创意法则,这样有理论作为基础的有意识性及规范化的完善和改进,才能使整体的形象创意设计具有合理性和可实现性,最终达到创意效果。

法则一:精准地认识对象,是开启创意思路的钥匙。形象创意设计绝非凭空想象,只有精准地认识设计对象,才能更有效地展开创意思路。对设计对象的调查和分析是设计的首要任务。这不单单是要了解对象的基本外形特征,还要具体、详细地了解对象的创意设计目的、适用的范畴等相关具体情况。详细、具体地收集设计对象的信息,有助于确立更为适合设计对象的形象创意方案。

法则二:实用性是价值的永恒定律。在我们的生活中,设计无处不在,一切设计创造的目的都是为了提高生活的质量,所以一个有价值的设计,应当是具有针对性地发挥其设计作用的功能。一个有价值的形象创意是针对对象所需要传达的信息而创意设计的。创意效果要适应其相应的传播媒体,要符合对象的直观接受力、审美认识、社会心理,并且要考虑在一些特定的环境和地域中审美的差异性和禁忌等多方面因素。只有如此创意,设计的功能性才能最大限度地发挥。

法则三:超越平凡。因个性化而闪光的设计过程是一个思维创新的过程,独特的具有个性化的设计会增添作品的魅力,“独特”因其“新”而具有了吸引力,因而能从众多的作品中脱颖而出。在创作过程中打破常规、逆向思维,力求深刻而又巧妙、独特却表意精准,才能使作品具有更强大的魅力性,增添作品的推广性与应用性。在力求独创与创

新的过程中必须要注意,一切的创新是建立在基本的艺术规律及审美原则上的。

法则四:先求广再求精,得以事半功倍。设计思考是一个主观的思维产物。我们常常因追求一个完美的设计方案而花费了太多的时间。力求完美并不是错误,但要讲究方式。在设计思考过程中过于执著地关注一个问题会阻碍思维的发散性,使思考过程单一化。如果你需要花费两三倍的时间去找到一个好的设计方案,不如换一个角度去思考设计,宁可多想一些方案再作分析筛选。设计思考以先求广再求精的方式,这样的设计过程才会变得轻松化,思维也会活跃起来。多方案的创意设计会使最终效果更臻于完善,从而达到事半功倍的效果。

法则五:“思”与“行”结合考虑决定创意作品的成败。在设计过程中我们往往有了好的方案而最终不能表现出来,设计方案和最终效果有很大的差异,这是因为在设计思考时没有全面地分析问题而致。我们在设计思考有了最初想法的同时就要考虑后期如何执行,不管是对于材质的运用、场景效果的烘托,还是技术形式的可操纵性,都要在最初设计拟定方案时考虑到。全面地分析思考,有助于创作后期的可实现性和设计方案最终效果的表达。

法则六:舍去与择优打造完美视觉效果。设计本身,就是一个多方案比较的过程。在设计过程中为了更好地表现作品,常会因有太多想表达的创意与风格,有太多想要运用的设计元素,有太多想要去装饰塑造的视觉重点等,而导致整体效果的杂乱无章。然而取得太多是复杂,而舍得太多是简单。这就要求设计中要有明确的设计目标。明确作品最需要的创意理念,选择最适合运用的设计元素,强调最需要突出的视觉中心。达到取舍的恰如其分。

三、创意性思维的培养

形象创意设计是现代设计的一部分。作为设计师首先要具备创意性的思维方式。心理学表明:“创造性思维是智力活动的重要部分。它是一种摆脱了用习惯定式解决问题的思维方式。它鼓励在发散性思维的基础上进行聚合思维,创造性解决问题。”可见创意性的思维方

唐朝贵族妇女图

式是创新意识和创造能力的基础,把握创意性思维是设计迈向成功的第一步。

创造性思维的意义在于,突破旧有观念和存在事物的束缚,以独特、新颖的观念和发明性的办法,勾画出达到目标的蓝图。创造性思维是逻辑思维、形象思维、发散思维、收敛思维、逆向思维、横向思维、灵感思维等多种思维形式的综合运用,其创造力和创新性即体现在这种综合运用的过程中。创意性思维是在一般思维的基础上发展起来的,通过一些科学有效的方式可以促进设计过程中创意性思维的发展。下面就介绍一些方法来提高我们的创意性思维,让新颖的创意敲开我们捕捉设计灵感的大门。

1. 求同与求异综合思维训练

“求同”就是运用收敛性思维在创意设计中将我们大脑潜意识下杂乱无章的信息进行整合的过程。在这个过程中寻求信息的特征化,随着深入思考找出不同信息之间的共性特征,最终使信息聚和形成有特征性的整体,使创意逐步完善化。“求异”是指运用发散性思维将设计的主题、内容、对象等多方面的因素作为思维空间中不同的中心点,向外发散,吸收诸如流行元素、艺术风格、民族习俗等一切可能借鉴和吸收的要素,将其综合在自己的视觉艺术思维中。

在创意设计中“求异”,将更注重广泛收集素材,丰富联想,寻找灵感;“求同”

则使众多的信息调理整合,最终得到合乎逻辑规范的创意和结论。然而新的创意和创作思路是在“求同”与“求异”两者多次的循环反复中相互渗透与转化下产生的。

2. 逆向思维训练

在设计构思过程中,尝试一些超越常规的思维方式。比如让思维左右发散或逆向推理。逆转时间和空间的顺序,将一些不应该联系在一起的事物组合起来进行考虑,或者把两种相反的事物放在一起从中找出规律。思维角度的多样化或“反其道而行之”,有时能达到出奇不意的独特视觉效果。

3. 灵感捕捉训练

灵感潜藏于人们的思维深处,是一种综合性的突发的心理现象。灵感的产生具有许多的偶然性,是并不以人的意志力为转移的。灵感出现的机遇对每个人来说都是公平的,它就在我们身边,但如何才能引发灵感,捕捉转瞬即逝的灵感呢?列宾说过:“灵感不过是对顽强劳动所获得的奖赏。”也就是说灵感的突发首先需要我们加强知识的积累,提高艺术的涵养、丰富的知识和开阔的眼界是灵感来源的基础。其次要善于观察,勤于思索,因为灵感的产生与敏锐的观察力和丰富而又活跃的想象力是密不可分的。

第二节 从历史的角度了解形象设计

一、中国妆饰发展简述

服饰和面部的妆容作为一种文化形态,贯穿了中国古代各个时期的历史。从它们的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中华文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,还是六朝的“清瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”……无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的,它必然根植于特定的时代,在纷乱复杂的社会现实生活中,只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能窥其原貌。

春秋战国时期,由于七雄争霸,各自为政,形成了百家争鸣学术论战,产生了以孔孟为代表的儒家,以老庄为代表的道家,以及墨、法等多种学派,从而不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中,产生了不同的审美主张。如儒家倡“宪章文武”“约之以礼”;墨家倡“节用”“食之常饱,然后求美,衣必常暖,然后求丽,居必常安,然后求乐”;法家韩非子在否定天命鬼神的同时,提倡服装要崇尚自然,反对修饰。

在当时,中国女性已经开始使用粉妆来装饰自己的颜面了。古老的粉妆,有两种成分,一种是以米粒碾碎加入

香料而成;另一种是糊状的棉脂,俗称“胡粉”。和粉妆配套的化妆品是胭脂,它是一种红色颜料,也是妇女妆面的主要用品。但是由于当时的工艺和技术的落后,胭脂只能是用一些天然的岩石和植物研磨晒干制成。点唇和画眉在古代妇女的妆面中也是不可缺少的部分。画眉使用的材料是一种叫“石黛”的矿物,简称“黛”。而点唇则是以唇脂涂抹在嘴唇上,这种美容术的产生,和其他形式的女妆一样,也是由古代社会的审美观决定的。

魏晋南北朝时期是最富个性审美意识的朝代。“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰,其中尤以文人雅士居多。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代,但在精神上却极其自由解放。文人意欲进贤又怯于官海沉浮,只得自我超脱,除沉迷于酒乐之外,便在服饰上寻找宣泄,以傲世为荣,故而宽衣大袖、袒胸露臂,认为天地万物以无为本,强调返璞归真,崇尚自然。最有名的竹林七贤,主张道家的自然主义思想,抨击虚伪的儒家名教,还以蔑视朝廷为荣。在妆容方面,北朝《木兰诗》里,少女花木兰替父从军,征战十年始归。她一回到告别已久的闺房,就急忙“脱我战时袍,著我旧衣裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄”。诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰,又称额黄、鹅

唐朝时期妇女使用的香粉和胭脂

黄、鸭黄、约黄等,是把黄金色的纸剪成各式装饰图样,或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝,当时佛教盛行,爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发,将额头涂成黄色,渐成风气。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》云:“约黄能效月,裁金巧作星”就是指额黄。与花黄相近的额饰还有花钿,关于花钿的起源,有一个亦真亦假的美丽传说:南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主,曾在正月初七卧于含章殿檐下,殿前梅树上一朵梅花,恰巧落在公主额上,额中被染成五出花瓣状。宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽,于是纷纷剪梅花贴于额头,这种梅花妆很快就流传到民间,成为当时女性争相效仿的时尚。五代前蜀诗人牛峤《红蔷薇》“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆”,说的就是这个典故。魏晋南北朝时期,画眉更是蔚然成风,当时的妇女画眉多用“螺黛”,所谓“螺黛”,即为一种经过加工而形成的各种形状的黛块,使用时蘸水即可。点唇的习俗在当时也已经完全形成,当时所用的唇脂主要原料是丹,丹是一种红色的矿物质,也叫朱砂。在这个时期出土的许多文物中,都有唇脂盛放在妆盒之中。考古发现埋藏了两千多年的唇脂仍旧光泽鲜艳。

唐代妇女妆容之繁复多样是世界闻名的。特别是在盛唐时期，画眉更出现过滥的现象，连一些未成年的女孩子也效仿大人的模样在自己的眼额间画起娥眉来。点唇的口脂也有一定的形状，而且十分讲究，当时的口脂已经是一种管状的物体，和现代的口红基本相近。

唐朝与以前的朝代相比，增加了新的审美因素和色彩，唐代审美趣味由前期的重再现客观、神形，转移到后期的重表现主观、意韵、阴柔之美，体现了魏晋六朝审美意识的沉淀。

唐代前期转向后期的历史过程中，人们社会意识和精神状态也发生着深刻的变化，原来那种张扬不拘小节的激情，渐渐被老成持重、忧患重重的顾虑所取代；先前那种对外在世界的探索与感受，渐渐地转变为被动地对内在精神世界的感受与体验。从而使审美中那种大刀阔斧、真率奔放的阳刚之气，不得不让位于细腻、含蓄、朦胧的阴柔之韵。此种审美倾向的转变，是与当时唐朝由盛转衰的经济和举国上下兴颂佛法这一时代背景密不可分的。而妆容到了唐朝时期更为复杂和多样，额黄在那个时期更加流行。如卢照邻诗：“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”郑史诗：“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄。”而当时的花钿则是用一种牛鱼鳔制成的阿胶贴于额上的，卸妆时用热水敷软即可揭下。从传世的文字与形象资料得知，花钿的样式是多种多样的，最简单的仅是一个红点丹，复杂的有各种小动物及花朵的图案。制作花钿的材料有金箔片、珍珠、鱼腮骨、鱼鳞、茶油花饼、黑光纸、螺钿壳及云母等。著名诗人白居易在《长恨歌》中写到“花钿委地无人收”一句中隐含着让人不忍多想的凄惨。与之相比，宋代女词人李清照思念丈夫而写的《蝶恋花》中“酒意待情谁与共，泪融残粉花钿重”之句，且仅仅是一场温暖的忧伤。宋朝时，宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美。经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”而梅花妆则是当时最为时尚的妆容，汪藻在《醉花魄》中吟到：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”在眉毛、口脂和其他的妆容上，宋代受帝王的影响，总的趋向于素雅清新。而胭脂和混合铅元素的白粉仍旧流传到明代。明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩再到图案都追求艳丽，形成了奢华的风气。到了封建社会末期，西洋文化逐步东渐，留学生脱长袍马褂，换西装革履，也都与当时所处社会的意识形态变化有着密切联系。直至清代，由于女子教育的兴起，青年学生都崇尚素服淡妆，盛行千年的红妆习俗才终告衰行。

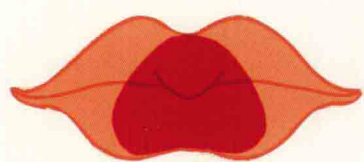
盛唐时期妇女流行的妆面

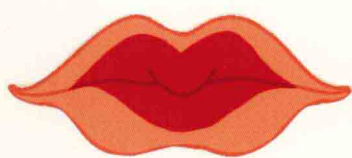
唐代妇女画眉毛样式的演变

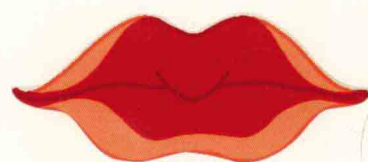
唐朝皇室妇女的妆容和服饰

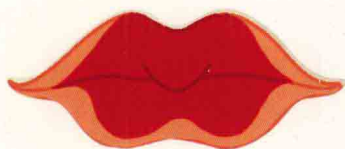
汉

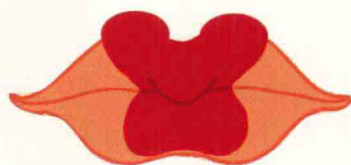
魏

唐

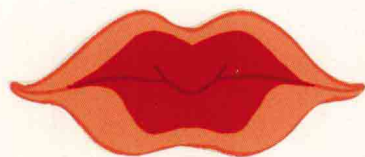
唐

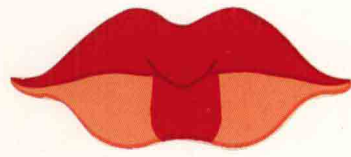
唐

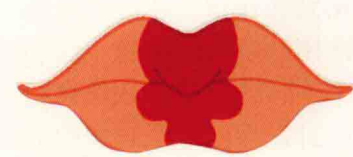
宋

明

清

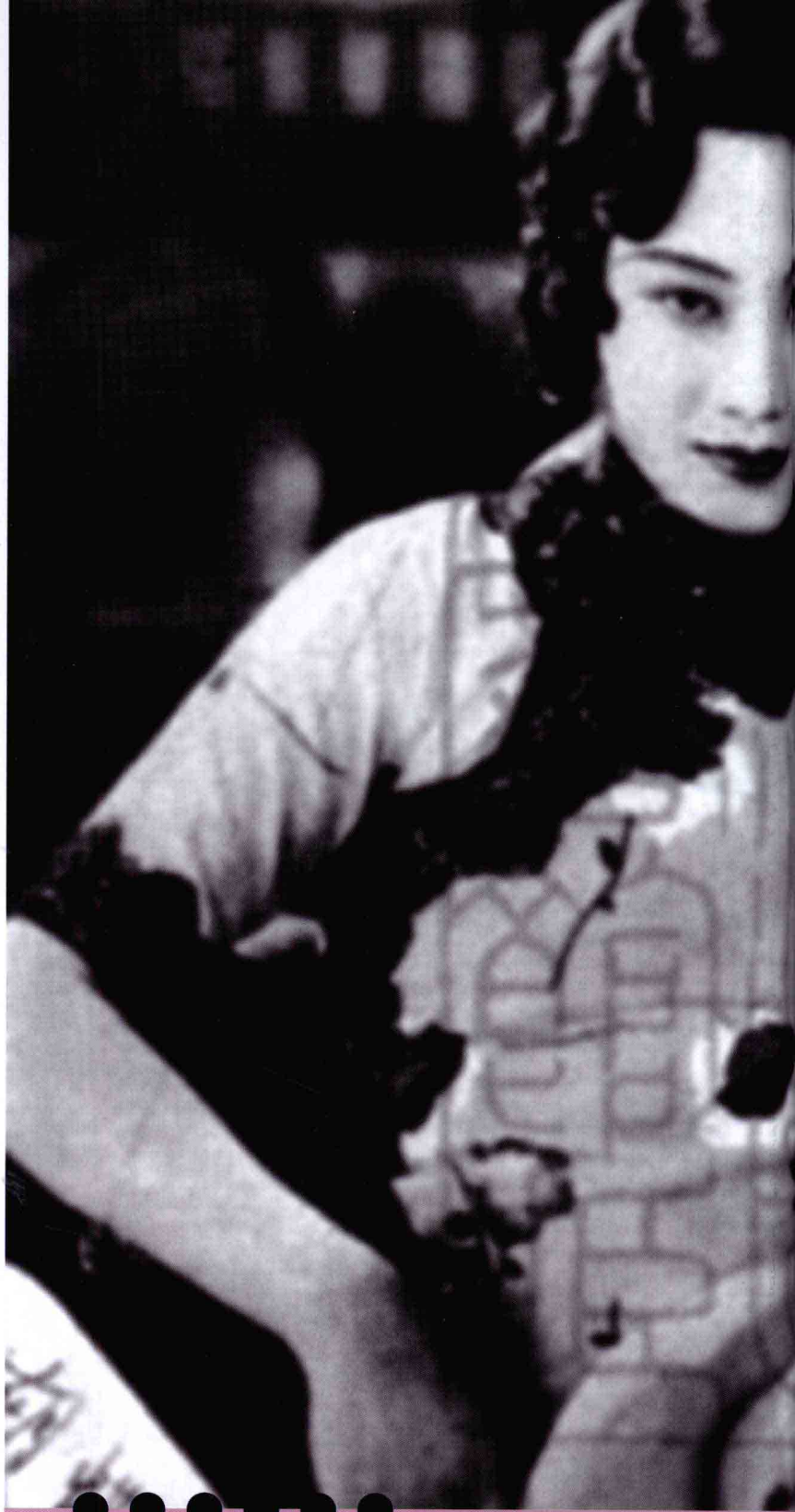

清

历代妇女唇妆样式图

到了近代，由于历史和政治的变革，服饰和妆容也发生了巨大的改变。在世纪之初，妇女解放运动开始深入人心。妇女解放运动首先从自由恋爱、自由婚姻开始，新式婚礼在都市里流行开来。“新文化运动”对这个时期的女性影响很大，这个时期的女子着装多穿窄而修长的高领衫裙，衣衫比较朴素，簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物少用。这种装束，当时人们送它一个专有名词：“文明新装”。

到了20世纪30年代，名女人成为时尚的风向标。巴黎的新款漂洋过海，几个月的功夫在上海就开始流行，其后，风靡全国其他城市。各大报刊杂志也开辟了服装专栏，请著名画家配时装插图，红极一时的月份牌时装美女图，更是为文明新装的流行起到了推波助澜的作用。服装式样变化最快的是旗袍，几乎是一年流行一个款式，搭配方式也是中西合璧：旗袍外配西式大衣或西式服装。衩高及臀，且腰身也变得紧窄的旗袍使中国女性第一次展露出服装中的性感成分。这个时期，西方审美眼光对上海女性妆饰的影响已涉及女性整体形象的重塑：化妆品的使用以皮肤美白、头发润黑为目标，冬季有雪花膏，夏季用雪花粉、爽身粉、香水，护发则有生发油、凡士林等。在这个时期的美丽人物胡蝶符合中国民间传统的美女标准。除了脸若银盘、明眸皓齿、肤如凝脂之外，双颊上的一对酒窝是她的招牌。也许是因为胡蝶的缘故，那个年代，有酒窝的女子都有被冠以美女的幸运。较之20世纪30年代另一位出名的美人阮玲玉，胡蝶有一种传统的、委婉的气度，骨肉均匀、温柔敦厚，是人们几千年来所谓“全福全寿”的长相。胡蝶参加过好几次上海本地举行的“时装发布会”，展示的基本上是西式服装，从连衣裙到晚礼服，非常准确地演绎了30年代上海中西合璧的精髓。这个时期的上海被誉为中国的巴黎，从现存的《装苑》杂志上就可以看到那个时期的上海时尚指数是极高的，满街的女性衣香鬓影，这在中国以后的几十年里也是难得一见的。

胡蝶

阮玲玉

● ● ● ● ● ●

纵观中国古代与近代服饰和妆容的发展，我们可以清晰地看到各朝各时期的人们审美意识对服饰的影响。服装从最早的功能性遮羞、蔽体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中，了解这一点，对我们进行现代形象设计以及服装设计也是大为有益的。只有紧扣时尚脉搏，吸收传统文化之精华，了解现代人之审美情结，才能设计出中华民族服饰的时尚精品。

埃及法老像

二、西方妆饰发展简述

1. 古代之美

美的起源自古以来就具有双重特性，就像血液里流淌着魔鬼和天使的神——阿撒泻勒一样，他传授给世间女子的事物也包含了魔鬼的成分，在天使和魔鬼间只有一线之隔。自从有了战争和杀戮，美，便无法用一种特定的词语来定义。

在古代埃及，美事活动似乎并没有受非议。到公元前3000年，反而成了祭祀阶级的特权，他们致力于研究各种用于美容原料的混合，有关宗教和丧葬的祭奠，任何身体的装饰和饰物都是不可忽视的环节。例如锑元素，古埃及人用来描绘眼线，意指神鹰之眼，警觉敏锐，象征光明，对抗黑暗。乳香油膏可抹在身上防汗。祭祀阶级掌有美事秘密，但随着权利的转移逐渐被贵族阶级模仿，甚至取代。而最早的身体梳妆则始自香喷喷的沐浴，沐浴时男人、女人互相涂抹某些从埃及湖泊里找到的泡碱（尼罗河泥），等其干燥脱落后，再用香油进行按摩，之后再往身上涂抹一种黄赭石色（近乎于镀金）的彩色油彩。太阳穴和脚趾以蓝色衬托，与黄金色的亮丽形成冷艳的对比。眼部涂黑线可以使“眼睛会说话”，以鱼的形状向眼尾延伸，至于眼影则是用多种研碎的宝石制造出强烈的色调，绿松石、孔雀蓝等是最为常用的颜色。最后再补上乌黑细长的眉毛，双颊涂以粉红，头戴微蓝的编着精致细辫的假发。手指甲和磨亮的脚趾甲上涂上散沫花（一种植物染料）。这种从上到下的精致化妆术，直到今天仍旧是极具审美感染力的。

当埃及闪耀着美艳的光彩时，古希腊时代还

埃及法老石雕