

杨青青 著

Yang Qing-qing Image Design

杨青青形象设计

学林出版社

Ts97
148

Yang Qing-qing Image Design
杨青青形象设计

现在看到的十九章共八十二节的内容,是有关女性形象设计多个方面的,还有些内容虽然列在最初的计划中,但这次没有涉及,如个人气味、语言表达、字迹、香水等,这些题目谈论起来也一定很有意思。写作的原意是为申办“杨青青形象设计学院”的。我有意创办这样一个在中国非常需要而目前还没有的专业,我有幸得到华东师范大学文学艺术学院的策划。写作这本书,还有一个私人目的:为给我写信的读者小姐。我想当你们中的不少女孩子,看到这本书时,会原谅我没有回信的。感谢我的模特儿,虽然她们乐意被拍照片在这本书里,但我知道做模特儿的辛苦。感谢上海家用化学品联合公司给予我写作本书的赞助。我曾参观过这个美丽温柔的工厂,留下了深刻的印象。感谢学林出版社的雷社长,容忍我没有及时交稿,并给与书稿以极大的信心。最后也感谢我自己,挺辛苦的,明天可以重拾画笔。

出版者 学林出版社
邮政编码 200010
地址 上海市文庙路 120 号
电话 (021)63768540
发行者 新华书店上海发行所
开本 16 开 889×1194
印张 13.75
印数 10000
印次 1996 年 2 月第 1 版
1996 年 2 月第 1 次印刷
版权所有 盗版必究
定价 98.00 元

最初的形象是要稳稳当当地来酿制的。
谁晓得蚕茧居然会变成蝴蝶，那蜕化的过程就是
慢慢地在春风春雨里，不受外界喧闹的引诱。
只是相信天下浩浩荡荡，有留给自己的花朵还没有
抽枝发芽。

形象设计/化妆/发型/服装/插图 杨青青
摄影/版面设计 沈建华
服装插图 李峻
策划 华东师范大学文学艺术学院
国际中国文化传播中心
朱祥 林唯民 沈建华
责任编辑 雷群明 褚大为
化妆品赞助 上海家用化学品联合公司

自序

茶花女如果看到初冬的新雪，会忘记自己正在咳嗽，从床上跳起来，披一件大衣跑到花园的梧桐树下去吗？在我的想象里，她就是那样地可爱到了忘我。有这种特质的女子，不管她有怎样的生活，我都会非常喜欢。

太阳透过孕雪的厚云，照在粗大的梧桐上，才开始落的一点雪变得像闪光的珠宝。兴许以后的一周都要与火炉为伴。这一刻露天的笑容，于是也像金子一般，显出生命的光泽。

下午，给我新约的模特儿曹莺小姐化妆时，我的一个学生同时在给她卷发，另一个学生则在一旁弹钢琴。气象预报15号台风要来，房间里时阴时晴，有种动荡的感觉。现实的季节是夏天，野外一片葱绿。为造出一点雪意，我买了3公斤盐。然后找到那棵梧桐，开始除草，并收集枯叶。就这样，我们背离夏天，跨过秋天，来到冬天的门口。看“新雪”如何落在一个浪漫女孩的身上。这个故事，或者想象，仅仅是为一张照片。它会被用在我正撰写的一本书里。

一个形象，如果背后没有故事，那么它有可能只是一套服装。就如模特儿在表现新的时装时，虽然不停地换衣服，但发型、化妆和姿态表情都是一样的。这真的只是让你注意服装了。而形象设计却要丰富得多。当模特儿要妆扮一个形象时，你会看见一个印象深刻的人物，会被她的总体吸引。那就不是T型舞台上拍来的照片，而是一部好看的电影的定格。

这可能是人格的吸引力。

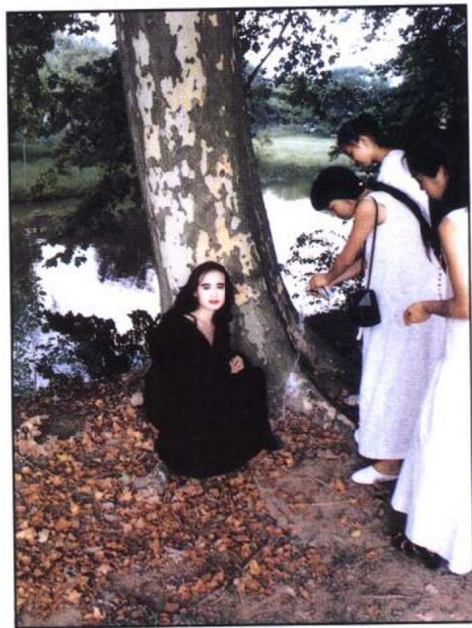
有一年看过《阿拉伯劳伦斯》，我会整个改变了自己的形象。穿一条还是在大学时就有的灰米色长裤，已经短不及踝了。又短袜配一双系带的平底黑皮鞋。在一件衬衫式的驼色羊绒外套上，系一根黑皮带。还有英国式的盘发，嘴唇涂上那种淡得发珠白色的口红。那种感觉，最好乘的出租车也是敞篷吉普啦。现在当我叙述起这段故事时，是非常地想再看一看这部伟大的影片。劳伦斯的形象，让我知道，军便装可以这样有味道。

我曾上海《美化生活》杂志的形象设计专栏里写过，我们今天的形象都来之于我们曾经有过的历史形象。认真制作的电影，是最出色的形象史的教材。它不仅教你妆型，而更是人的全体形象。还有更重要的是看见一定生活方式中的形象。

我在给我的学生上“20世纪形象史”这门课程时，会列出一长串电影目录，让学生们去找来看。比如《印度之行》、《走出非洲》，看看在殖民地的欧洲女性的穿着。我曾做过这样一个在殖民庄园边缘的欧洲女子的形象。不过服饰都是现在的。

目录中还有《危险关系》、《六月花》、《红色沙漠》、《法国中尉的女人》、《漂亮女人》和《来电的感觉》等等。虽然有些影片算不上杰作，但对学习形象史非常有帮助。电影的好处是形象的，让我们能看见。但小说会提供我们更多的东西。如果你有丰富的阅读小说的经历，你对形象的把握就会更加准确。

昨天我看新一期的美国《交流》杂志，有介绍海明威的几页，照片记录了他从事写作的海边那一幢房子。我看着是那么亲切，好像曾经到过那个岛一样。世界上的海滩虽然不同，但会一样地在海的波浪里，传递给人一种简单到无法说得出来的信息。

在夏季拍摄冬天的形象

除了收集枯叶，背景中去掉绿色外，又用盐撒出一点雪意，还要阳光是凉凉淡淡的。这个形象是为杨青青的一本《亲亲内衣》的书而设计的。

太阳果然很好

但新稻才一尺多高。场景是在上海往青浦的318国道旁的一个村子里找到的。模特儿是马胜文小姐。

我曾经给海明威小说中的女子设计过一个形象。记得服装是莎美娜公司提供的。简单的衣着间是一些带着女性芳香的饰物，像一方丝巾啦，一副银边的太阳镜啦，还有一顶男子用的草帽。对于男子，她是很好的交谈伙伴，但绝不深刻的。就这份迷朦的人格，在午茶的凉棚里，在观潮的沙滩上，是大有魅力的。

小说在这时会比电影提供形象设计更为充分完美的支持。它不明确，但准确。当形象还处在想象时，心里就是一涌一涌地像潮汐里有消息。我平时喜欢给文章画插图，亦是要想有这种开心的感觉。芸在月色沧浪亭里坐，听见湖里鱼跃而下，会惊动文雅的女心是二三分，还是五六分？在那时，新妇初来，却能在众人面前与夫君共坐一凳的她，会是怎样的目中无人的无意和可爱。

如果有一天，我会做到这样一个旧式女子的形象，就要把《浮生六记》来作潮水，拍我心窍。

还有民国女子的新式，我也是读了《今生今世》才画得出张爱玲。我设计形象，在正式操作拍摄前，都习惯先画出来，等做完成，又用立拍立现拍出来修改，最后才是实景实拍。南京有位两年级的大学女生，宗西小姐，曾在信里向我提议，把张爱玲小说中的女子设计出形象来。我经常在张爱玲当年散步的路上经过。读的大学就在附近。上海确实是一个给人灵感的地方，你无法拒绝怀旧，更加无法回避创新的引诱。只要你留心它的每一根卷花的栏杆，慢慢就会想起李后主曾给过的提醒：独自莫凭栏。

正因为我在给形象设计故事，想要让一个形象丰满而具有可信性，所以在拍摄时我是需要和模特儿有充分的沟通的，包括摄影师和我的助手在内。这样，模特儿会给我有内容的表情和动态，会根本是气质倾向上就已经对了。

我也会和摄影师讨论形象需要的背景和光线。当一切都到位了，就在那一瞬间，风来撩起了模特儿的头发，阳光也从云层里出来，照到模特儿的肩上，那有内容的笑意闪现在模特儿的脸上，无意的一提手又把衣服好看的夹里翻动，目光正好像新鲜的花朵拆开，就在这快门动了，那咔嚓一声在我心里是比着大珠小珠落玉盘一样的诗意。

因为任何人物都是在故事里的，而任何故事又都有场景。所以我常为一个形象和大众设想具有表现力的场景。在形象设计的课程里，我常提出一个形象来，让学生设想场景来练习对形象的把握和解释。有时就会具体到天气和她正在做什么。

这两天，就有一个形象在设计中，有了画稿，也拍了立拍立现的照片，只是实景还没有落实。那是乡村间一个健壮的少女，着朝阳格的胸衣和牛仔裙，头上的包布也是朝阳格的，在美国也称巴铎方格。

陶罐、牛奶、木桌、窗子，起伏的田野，路旁的黄花，和煦的风，天边的云。不管是电影还是小说，或者散文和诗，都赠送给我过许多这样的乡村。但身在都市，这真的已经是电影、小说、散文和诗才有的了。晚上，很兴奋地看见中央电视台新闻节目里的一条片子：不少庄稼汉满意地看着丰收在望的稻田，他们用衣角扇着风在脸上。这情景让我想起一部日本农村的纪录片，讲开镰前稻田里的宁静。那宁静甚至就是肃穆，好像有着神的关照在百姓的紧张和兴奋里。我还记得罗西里尼的几部新现实主义影片，收割是疯狂的，女子们的欢喜犹如暴风雨。她们的白衬衫上有风吹动的花边，也是白色的。

再想那条新闻片，就感觉到了生活是正式的，生命是严正的。于是我们有了那个形象的场景。后天，我要去有稻田的地方。它会离开我居住的上海有多远呢？模特儿是否也正好看过罗西里尼的影片呢？不过她一定知道罗西里尼的女儿，那位漂亮得像她妈妈一样的女子。我常在VOGUE杂志上见她为LAN-COME拍的大照片。我希望后天有非常大的太阳，但愿15号台风尽早过去。

杨青青

生于一九七〇年十一月七日

中国第一位知名的形象设计师

毕业于工艺美术专科学校设计专业和上海戏剧学院人物造型

专业任教于中国纺织大学服装学院服装设计表演专业

最早在我国创导形象设计这一概念

以不凡的实迹成为这一领域最有影响的人

专著有

《教你化妆——杨青青结构化妆术》

《亲亲内衣——用内衣穿出好身材》

《杨青青形象设计》

目录

1

形象设计有几种不同的进入方式

先有模特儿
先有服装
先有饰物
先有感觉
先有主题

20

全面了解把握模特儿是形象设计的第一步

为什么了解把握模特儿是重要的
如何了解把握模特儿呢

28

洁肤护肤是每日的必修课

洁肤的类型有 2 种
洁护肤之前要知道自己的皮肤属性
针对性的护肤

35

你有自己的化妆品和化妆工具吗

基本化妆品有哪些,它们的用途是什么
化妆工具有哪些,它们的用途是什么

42

洁护发得当才使我们拥有一头秀发

怎样护理油性发质的头发
怎样护理干性发质的头发
怎样护理中性发质的头发
怎样护理受损发质的头发

45

为了适合自己的美丽发型是没有穷尽的

基本发型有 5 种
每一种基本型又有 3 种基本发态
每一种发型、发态都可变化出无数的款式

50

我们大家的脸型是很不相同的

认识自己的脸型吗？
形成脸型差别的是骨骼与肌肉
通过化妆手段使脸型变得好看
各种脸型的化妆方案

59

你的五官在你的脸型中好看吗？

五官在脸型中的分布
如果分布不当应如何修正
让我们开始学习化妆
知道什么是阴影和逆阴影及其作用
基础化妆
勾线化妆
色彩化妆
化妆结果形成的妆型是否违背原先的立意
正确的表情同样是重要的

88

正确的化妆还需要正确的发型配合

脸型和发型的关系
五官特征和发型的关系
体型与发型的关系
年龄和发型的关系
发性和发型的关系
装型与发型的关系
生活方式与发型的关系
气质倾向与发型的关系
给自己做一本发型手册

101

我们怎样穿内衣

正确的选择与穿戴方式
内外衣的协调搭配

116

你常备的服装

常态生活决定我们的服装
懂得搭配会使原有数量的服装感觉丰富多采
懂得搭配会使体形看上去优美

127

给自己设计服装

自己的色

自己的形

服装设计的基本原则

构思立意的产生

效果图

计较做工

142

饰品是每一个女性都喜欢的

饰品有多少种类

饰品的使用原则

饰品服装化,服装饰品化

许多饰品是可以自己制作的而有一些饰品必须由自己制作才行

149

手是我们的又一张脸

手的护养

手的按摩

改善指甲

手的美化

手的姿态

手的训练

162

鞋子是第一要被重视的

鞋是装型的一部分

鞋修改了我们的外型观感

鞋的含义比我们想象的要复杂

鞋在不同的背景中应是不同的

173

袜子也是内衣

袜子是装型的一部分

袜子修改了我们的体型

袜和鞋应该配合好

180

有魅力的个人色彩气氛是如何创造出来的

建立好自己的色彩档案——色卡簿

配色技巧

个人色彩形象的创造

189

姿态是女性教养的直接表露

站姿

坐姿

走姿

蹲姿

回头

形态基本功训练

198

国际礼仪是现代社会的每个女性都必须掌握的

礼是文明

仪是规范

礼仪的原意

与人交往在各种场合里

全书共有十九章

内含八十二节

WHITE 永远的 白领丽人 COLLAR

露美白领丽人唇膏

有独特生物营养素，特别体贴，而且持色长久，充分体现芳唇的质感。

六种不同的颜色配合动人的神韵，给人遐想的空间。

- 罗马假日——鲜亮明快，青春气息扑面而来；
- 魂断蓝桥——幽思弥漫，令人神往遐想不已；
- 漂亮女人——明艳四射，成熟和魅力集一身；
- 窈窕淑女——不露痕迹，自信和知性的体现；
- 音乐之声——欢快流畅，轻盈动人；
- 出水芙蓉——宁静高雅，淡雅隽永。

形象设计有几种不同的进入方式

由于需要的不同，形象设计可以有几种不同的进入方式。

给企业产品样本模特儿设计形象，你可能在确定模特儿之先就有了具体的产品，这些产品可能是服装，也可以是其他的，比如一架电脑或者话梅之类的食品。

而为杂志做专栏，则往往是先有一个主题。为著作的一本书做形象设计同样也是先有主题，像我的《亲亲内衣》其中有一个章节是讲内衣的个性风格的，其中一节的主题可以是“乡村型的内衣风格”，在这个明确的主题里来构思形象。

还有先有模特儿的，这是最常见的形象设计方式。因为我们每个普通人都每天在做着自己的形象设计，就是以人为出发点的。我曾在《上海服饰》杂志和《美化生活》杂志上开设专栏，都是以读者小姐为模特儿的，专栏的主旨就是比较形象设计前后模特儿会很不相同。一般意义上明显的形象设计都是“先有模特儿”的，你为明确的一个个人来构思形象。其他的进入方式还有先有饰品的，或先有感觉的。为一个感觉来设计形象，有点接近于角色的塑造。角色塑造不全是影片中才需要的。日常生活中不少女性为一种心情和感觉扮新，在心里是充满冒险和兴奋的，成熟的形象设计离不开感觉，而以感觉入手来设计形象需要很好的造型品味。

不管你先是从什么方式进入形象设计的过程，它的结果很可能并没有什么不同，是完整的，尽可能完美的。我是站在人这个最重要的角度来谈形象设计。虽然，某项设计是从很小的饰品开始，但饰品不会突出到违反美的设计原则，变得比什么都夺目。当然，从首饰样本的目的出发，样本编辑一定会在许多照片中选择突出的首饰来，但对于一个形象设计师来说，必能让模特儿整体都完美起来，饰品决然不会显得孤独无援。

“形象设计几种不同的进入方式”，是我培训学生建立课程表时想到的。事实上这是我几年来做各种需要的形象设计时实际碰到的。如果我的学生能学习到可以对应实际生活事物的东西，那就可能学得比较自然。这个课程安排被我的学生看成是新奇的。而在我看来，对学生学习形象设计很有帮助。一方面尝试从各种角度进入设计程序，另一方面对把握设计的完整性会更为明确。

1

先有模特儿

当你在镜子里看见自己的时候，就像我面对了我的模特儿。你可以根本就不是专业的形象设计师，但你一定是自己的形象设计师。你每天离开家门时，不管你是否意识到，你都是刚刚完成了对自己的设计。所以先有模特儿是最重要、最经常，也是最自然的一种进入形象设计的方式。许多人一生都可能一直是以这个方式进入形象设计的。

当你面对模特儿的时候，最值得提醒的是不要为她已经有的现成形象所影响。模特儿有可能把自己的形象设计错误，或者更可能有另外完全不同的美妙设计。现成的形象只告诉你她的品味现状。但一个人的品味是一直在发展的，值得注意的是她的气质感受和—些身型、色型的称为个人条件的东西。这些才是比较固定的现状。

把握已有的条件，开拓深层面的形象需要洞察力、想象力和表现力。把一个模特儿完全装扮出来，没有这三者是不可能的。充分的洞察、独到的想象和精湛的表现，是创作一个优秀的形象所必需的。如果不能在这三者上有较好的水平，你就会打折扣，变得有些缺点可以让别人修正。就像有时候你会在大

左页

那天的阳光很淡

照在开衫的十字图案上有一点淡淡的投影。发型是乡村式的，虽然保守但在少女却可以是贞洁。耳坠只用一个，像是祖母的遗物。北欧小镇上的一个传统女性。