

全国职业技术教育
美容美发系列教材

形象设计

李 玉 主编

中国商业出版社

形象设计

李 玉 主编

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形象设计/李玉主编. - 北京: 中国商业出版社, 2000.6

ISBN 7-5044-3944-4

I. 形… II. 李… III. 人体-形象-造型设计

IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 65105 号

责任编辑: 刘洪涛

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

北京北商印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 4.25印张 16面彩插 106千字

2000年6月第1版 2000年6月第1次印刷

定价:7.50元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

主 编 李玉 上海市商业学校
编 委 卢学军 (上海戏曲学校)、崔立正、李训生
(苏浩美发公司)
图片摄影 罗俊 银视摄影工作室
倪炎 人杰摄影工作室
服装提供 UNITED COLORS OF BENETTON
太隆服饰

2009/10

编写说明

随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，国际美容美发文化技术的广泛交流，人民的文化生活质量日趋提高。为了进一步提高我国人民的美容美发审美水平，提高美容美发从业人员的素质，中国商业出版社根据中华人民共和国教育部对美容美发专业教育培养目标要求，以及原中华人民共和国劳动部、国内贸易部联合颁发的《中华人民共和国美容美发业工人技术等级标准》，组织上海美容美发协会和有关院校的专家、教师编写了一套美容美发系列教材，经有关部门专家审定，该套教材可作为中高等职业技术教育美容美发专业教材，也可作为美容美发专业人员技术培训教材和在职员工的自学读物。

《形象设计》一书是美容美发系列教材之一，由上海市商业学校李玉任主编，参加编写的人员有：卢学军、崔立正、李训生，罗俊和倪炎负责图片摄影。

本书在编写过程中，得到了许多院校、企事业单位领导、教师的大力支持，尤其得到了上海市商业学校张大成校长和中国美容美发协会陈玲的大力协助，在此一并致谢。由于编写时间仓促，编者水平所限，书中缺点疏漏在所难免，敬请广大读者提出宝贵意见，以利进一步修订完善。

《美容美发》系列教材编写组

2000年5月

责任编辑 刘洪涛
封面设计 于清良

目 录

前 言	(1)
第一章 概述	(2)
第一节 形象设计的发展历史	(2)
第二节 形象设计的应用范围及意义	(22)
第二章 形象设计与人体造型艺术	(24)
第一节 人体造型艺术	(24)
第二节 夸张的人体	(24)
第三节 形象设计与人体造型艺术的关系	(45)
第三章 形象设计的基本要素	(57)
第一节 形象设计中的化妆造型	(57)
第二节 服饰搭配艺术	(74)
第三节 形象设计中的发型设计	(89)
第四章 形象设计的步骤	(109)
第一节 形象诊断	(109)
第二节 形象选择	(111)
第三节 形象定位	(115)
第五章 特殊定义的形象设计	(117)
第一节 戏剧、影视中的形象设计	(117)
第二节 电视节目主持人的形象设计	(121)
附：形象设计范例和佳作赏析	(124)

前 言

形象设计近几年在国内发展迅速，逐渐成为热门，许多学校为适应市场需要纷纷开设该专业。因此，迫切需要专业教材指导学习。

形象设计作为一门独立的学科，其学科体系尚未建立，在编写过程中，几乎没有可供参考的理论资料。在多方支持下，我们齐心协力共同编纂出这本以培养中等专业形象设计人才为目标的形象设计教材，困难之大，可想而知。

本教材在编写过程中遵循“实用，理论联系实际”的原则，在内容安排上尽量做到由浅入深，深入浅出。鉴于形象设计专业的特殊性，我们采用了大量图片，通过个案分析加深学生对形象设计这一新学科的认识和理解。

这类教材的编写在国内尚属首次，加上编写时间短促，肯定还存在许多不完善、不深入的地方。诚望专业人士及广大读者批评指正，以期不断改进。

本书在编写过程中得到多方支持与帮助，在此一并表示感谢。

编著者

2000年5月31日

第一章 概述

第一节 形象设计的发展历史

形象设计是一门年轻的学科。服装设计、化妆设计及发型设计等是形象设计的重要组成部分。通过学习它们的发展历史，对我们进一步研究学习形象设计有着重要作用。

对化妆服饰的起源，今天人们有种种看法。

1. 保护说：认为服饰的最初动机是为了御寒，驱赶昆虫，保护生殖器，避邪消灾等。化妆是为了驱魔而在脸部或身上彩绘。古代化妆以眼部化妆为主，眼眶涂黑，其目的在于驱虫防晒。

2. 纽衣说：认为服饰的最初动机是为了劳动时拉重物方便，而在身上系结带引起的。

3. 遮羞说：认为正如《圣经》所写那样，当人类的始祖亚当、夏娃偷吃善恶果以后，有了智慧，逐渐产生羞耻感，因此立刻找来树叶以蔽下体，从此人类开始为遮羞而穿衣戴帽。

4. 吸引异性说：与遮羞说相反，认为把某些部位遮挡起来才神秘诱人。

5. 美化装饰说：人类很早就懂得装饰自己，越来越多的人认为美的动机是服饰起源的惟一动机。

从以上几种起源说来看，每一种起源说都找到了它的根据，并有其合理性。任何起源说都不可能是惟一的，但有的起源说可能更具有意义，如装饰美化说。有的说法则欠准确，如遮羞说。但是我们主张把诸家的多种动机说择其合理的都考虑进去，它们

的总和将最后汇成一条确定无疑的美的涓涓细流，它越流越接近现代人对形象的主导性的欲求，即美的追求。这是一种经过漫长的发展演变而来的现代意识。古希腊的女性曾为了美付出了惨重的代价。那时的女性化妆已很完整，粉、腮红、眼影等样样不缺，但当时的白粉原料有毒，严重的会因此失去宝贵的生命。虽然如此，白粉的使用仍有增无减，女性对美的执著可见一斑。

今天，尽管优越的物质条件使人类的生活方式发生了巨大的改变。然而人类的本性，却并没有在漫长的文明进步中迷失行径，这就是对美的追求。

尤其是在 20 世纪，由于科学和技术提供了新的方法，艺术领域出现了无可胜数的流派和风格，有时千奇百怪，甚至美丑难分，令人眼花缭乱，目不暇接。而服装作为人类生活与文化的重要组成部分，在这股巨大的洪流中也随着起落跌宕，融合了古典与时尚，东方与西方，前卫与保守，过去与现在，展现了无尽的风采与魅力。时装、化妆、发型的变化是社会的一面镜子，它一向真实地反映着人们的生活，与社会同步发展和变化。在这个崭新世纪里，让我们透过服装、化妆、发型的百年风云变化来回顾这过去的伟大世纪吧。

世纪之交（1900 - 1919）

1900 年，“新艺术运动”仍盛行于欧洲，它的前身是工艺美术运动和工业设计，是将唯美主义、工业化和工艺美术运动的主要思想汇集到一起，从不同的源头中产生一种新的装饰风格，很多藤蔓延伸的植物形象和长长的弯曲线条被用来装饰建筑。家具，书籍和日用品，也大量地出现在纺织图案中。当时的巴黎仍然是世界的时装中心，上流社会的喜好和偏爱左右着时尚的走向。女性的服饰还沿袭着沃斯（1825 ~ 1895）所创造的风格和趣味，但外型轮廓逐渐变得柔和而轻巧，腰线不再作为强调的重点。法国帝政时代的造型再度重现，将合身的短上衣着拜占庭式的装饰，柔软及地的长裙贴体的包裹着臀部，裙摆向四面展开，

好象盛开的杜鹃。袖子为蓬松的七分袖，从肩部放松，在肘下收紧，或长或短的半蓬和披肩是很普通的装束，常用垫皮作为材料和边饰，头发从中间向两边离肩梳起，并束成轮状的发卷，帽子较大，上面缀满了花朵、羽毛、缎带和面纱，一把花边繁复的细小阳伞是随手必备的饰物。

由于运动的增多，轻松活泼的运动装应运而生，并为许多人所接受，超短裙和比基尼游泳衣的出现，使女装的革命在20世纪有了很大的突破。自1789年法国大革命之后传统又一次被打破，裙挡已被彻底抛弃了，女装外轮廓和结构的变化为紧身胸衣的样式所左右。1902年，学过医学因而有科学头脑的法国女子莎洛特以明智的态度改造了传统的紧身胸衣。把紧身胸衣上部边缘从乳房中部挪到乳房下部，使乳房彻底从紧身胸衣的压迫中解放出来。能够自由发育而使之健美，同时不再压迫呼吸，因而为广大妇女所喜爱，称之为“健康胸衣”。这种胸衣由细棉布或缎子制成，附以衬垫和带子，并用鲸骨作为构架，使其紧束腰身，前腰位置较低，在前身形成平直的造型，强调了背部的优美的曲线，突出了臀部的丰满，从侧面看形成了明显的S形，这正是这一时期的典型风格。

首饰中最有名的是被戏称为“狗的颈圈”式项链，选用钻石、宝石连在一起或用许多小粒珍珠排列组合，结成一个宽轮状的项圈，十分豪华。

1910年，巴黎出现了一位在借鉴东方风格上卓有成效，影响颇大的服饰设计师波烈（1878~1944）。他吸取希腊罗马裙袍、日本和服、中国旗袍、印度纱丽和阿拉伯长裙的特点，尤其是它们没有按袖的连袖式，长而宽松的直线条裙子，和中国旗袍的臀部放宽，下摆收拢，两边开叉的特殊样式，设计了呈直线造型的“蜡烛女裙”，被妇女们在日装和晚装中普遍接受，风靡一时。

为适应这种直线形的秀美而简洁的服饰，波烈借鉴阿拉伯的头巾式无沿帽造型，设计了小窄沿的圆顶帽子，以代替那种装饰

繁琐累赘，过分华丽的大沿帽，而在发型上仍然向上收拢，此时有了电烫发的机械工具，女子卷发不再像过去那样费时费事了。当时茶褐色的头发被认为是时髦的，所以大家都把头发染成褐色，在波烈的引导下，女装呈现出和谐、古典又具有东方异域的气质。随着服装的变化，化妆上的色彩也更显缤纷，1909年，俄国芭蕾舞剧《埃及艳后》在巴黎的上演，掀起一阵东方热，东洋式强调眼部的化妆一时蔚为流行。但涂黑双眉，卷翘睫毛，拉长眼角的化妆形式仅仅用于晚宴妆。直到《天方夜谭》在伦敦上演时，睫毛膏、眼影的销路才大幅增长，假睫毛的使用也开始流行。

随着第一次世界大战（1914~1918）的爆发，流行发生了全然相反的改变。服装上女人不再是穿着蹒跚裙的柔弱形象，而是由一种较为宽松且裙摆上提到靴子边缘的服装所替代，这种裙式的流行产生了对袜子的大量需求，这时的袜子仍然是十分昂贵的，一般为黑色，并在足背上绣着图案，但不再是用缎带来装饰了。在大战期间，清爽简洁的风格成为人们追求的时尚，同时，妖艳的曲线造型也备受推崇，这时出现了弹性腰带和胸罩分开的样式，逐步演变为现代女士的内衣。

二十一——三十年代（1920~1930）

在20世纪20~30年代的记忆中，似乎充斥着五彩闪烁的霓虹，妖艳妩媚的银幕明星和百老汇的狂歌劲舞。第一次世界大战的风云刚刚过去（1914~1918），人类所受的重创未平。美国的赫洛克在其《服装心理学》一书中写道：“……一般来说，战争时代总是走向极端，特别是妇女服装，由于战争中牺牲了很多男人，战后，男人缺少，所以女人想结婚就必须超过别的有同样要求的女人。此外，和平宣言一公布，欢乐代替了过去的忧郁，而且往往达到了歇斯底里的发狂程度……”人们的生活在战后发生了巨大的改变。最初，这种变化主要是战争导致的后果，进而它从根本上改变了人们的生活方式和观念意识。蒸汽机车和商用飞

机使人们感到世界在不断变小；好莱坞的影剧院和美国的摩天大楼，汽车和家用电器，大众传播媒介和每天塞满家庭信箱的邮购推销目录将人们推向一种前所未有的快节奏生活。新的观念不断产生，新的事物不断出现，从弥漫着香水气息的香舍里榭大道到纸醉金迷的上海滩，人们沉浸在战后的一派繁荣景象中，通宵达旦的欢歌豪赌随处可见，整个世界似乎都卷进了一个永不停歇的巨大旋涡。

两次世界大战之后女服的变化比任何时候都更加大胆和呈现出丰富多彩的形态，这一时期女服的基本特征是：日常穿的裙子都以到膝的长度为标准，这是女服史上一个巨大的转变——女子大大方方露出一双秀丽健美的小腿，使女服造型的整体外观起了突破性的变化，它充满了时代气息，仿佛是新时代女性的标志。在服装史中，女服的现代和古典风格划分似乎就在裙子的长短上。在夜礼服的设计中，为了适应厅堂温馨豪华的气氛，显示淑女举止端庄优雅的风度，人们情愿保留古典的长裙。所以女子夜礼服多是长及脚面的，同时极为大胆的袒胸露背的设计，又使女性显示着只有在 20 年代才被认为得体的、可登大雅之堂的美丽风范。在夜礼服的设计上最著名的是维奥内特（Vionnet）夫人。她把过去只用来做衬里的柔软的中国绸用在夜礼服中，设计出光滑、随体、充满女性美的服装。她还充分利用面料的悬垂感和自然褶皱造出丰富的变化，据说她设计的服装紧贴身体，前后无开口，但利用面料本身的伸缩性和适体量裁的高明技巧使之穿脱自如。因此被后人赞誉为“裁缝中的建筑师”。维奥内特夫人首创斜裁法，即把礼服的裁片放在与经纬线成倾斜的角度上，裁出的衣裙有更大伸缩性，可以随体变化，还可充分发挥制作技巧。

此时日常女服的直线造型更加被强调，干脆把仅有的腰部曲线也舍弃掉。女子的上衣都直而长，衣身和裙子的分界线降低到臀部以下。这种简洁朴素、清爽利落的装束，是在战时的无奈选择，在战后却变成了争先恐后的时尚。于是质地柔软的连衣裙自

肩垂下，头发剪短修齐，一改往日柔弱的外表。女子们简洁的衣裙使她们有时连衬裙都不穿，而直接使用胸罩和松紧性很强的内裤。与18世纪以前穿多层的衬裙的女子相比，她们真是身轻如燕，从服饰的桎梏中彻底解放出来了。极力倡导这种风格的设计师是法国的夏奈尔夫人（Chanel, 1883~1971）。其设计思想建立在较高层次的美学观点上。她认为服装应该“适用、简洁、朴素、活泼和年轻”。她喜欢使用朴素淡雅的颜色，如灰色、米色等。夏奈尔夫人的设计思想正体现了现代服饰设计的发展趋势，因此其影响是巨大而深远的。

简单的衣裙需要简单的首饰，而且用新型材料如酚醛塑料或混以金属铬制成。宝石和金银仍在用，但人造珠宝也大行其道。首饰的式样、粉盒烟盒的图案仍旧以中国或埃及式的曲线花纹为主。还有一部分则向间接的几何图样转变，而此时的建筑和家具式样也是如此。

体育运动的普及，运动员对运动服的重视和要求，都对服饰设计的现代风格产生重要的影响。女运动员们为了方便利索，多把长发剪短，剪成“男孩式”，她们爱穿短短的裙子和不束腰的衣服，以便在大幅度的运动中不受服饰的妨碍。由于上衣的宽松和长度的自由随便，所以套头毛线衣流行起来。因为毛衣更具有柔软和随体变化的特点。据说夏奈尔夫人就设计过羊毛套头衫式的时髦女装。

由于战争，像军装样的男式女装也时兴起来了，有些女装完全是男装的翻版。过去人们反对女人穿长裤，认为有失礼仪。第一次世界大战后，由于劳作和运动的需要，妇女们穿起了长裤，但在日常和正式装束中，妇女穿长裤仍被认为是不妥的，所以没有普及为日常服装。

发式：普遍流行短发，或把头发向后梳拢系结。

帽子：仍流行小型帽子和简单的帽饰，如一根缎带或一枚饰针等。运动帽多为紧口的贝蕾帽，或用部包缠头发。

化妆：战后二三十年代获得选举权的女性，终于被看作为独立的个体，化妆成为人人理所当然的权力，而不仅是资产阶级的专利。大量价廉物美的化妆品的出现，也是化妆普及的原因之一。当时常用的化妆品有：胭脂、口红、粉、眼影膏和眉笔等。20年代末指甲油问世。妇女随时从手提包中掏出小镜子当众坦然化妆是很普遍的现象。

雪白肌肤一向是传统美女的标志，但20年代的新时代女性却流行日光浴，将皮肤晒黑，以麦色肌肤为傲。因为它象征了自由与解放。用茶褐色油膏涂身，追求日晒效果的做法也开始流行。

无视正统的叛逆女性毅然剪去长发。短发、平胸的男孩风貌成为20年代女性的理想造型。

1930~1942年

在1930~1942年间的服饰中，出现了一些新的东西，但仔细看来又似乎是自古有之的。例如女子的腰围又明显起来，紧身胸衣重新出现——但用的是20世纪的新材料，柔软而紧缩力强的橡胶松紧布。衣服的肩部垫起，使之增宽、增高，喇叭形的裙摆在下面张开，有时还在裙子两侧用面料做成蝴蝶般的大褶装饰，以增强腰臀线之美，使人想起18世纪的美人线条。裁剪简易的长裙有着流畅的褶裥，那自然的线条使人想起古希腊裙袍中的美人。还有多褶的长长的曳地的拖裙，恍惚有华托裙的味道……但这些都是20世纪的新装翻版。它们从裁剪的方式、扣式、口袋、裙的长短及做工等，都是过去没有的。简洁、利落，而不失娇媚。有些样式是20世纪的大胆风格，如胸罩和裙裤式的海滩服；具有男子气概的军服式连衣裙，从上衣到裙下摆都在中间开口，用扣系结；像男子那样穿起长裤的女人也逐渐增多。

30年代初，女装的重点从腿部转移到后背，女性化的趋势日趋浮现，裙子的长度回落到离地面10英寸，裙子上的褶从原来的臀围位置下落到膝盖以下，腰身又明显起来，腰线恢复到了

自然的腰位，直线条的男孩式造型逐渐消失了，裙子紧紧地包裹着臀部，显现出臀部的明显轮廓，这在女装史中尚属首次。个子高挑的女士受到人们的青睐，所有的女装设计师都试图通过结构分割来夸张身体的长度，这使得头的比例看起来很小。为了配合这种造型，女士们把头发做成发卷，并平服地贴着脖颈的后面。女用开襟短上衣在当时十分流行。由于经济萧条，晚装的面料有时也采用毛、棉织物甚至府绸，而这些面料在以前只在日常装中才使用，这也促使时装在阶层的划分上变得模糊。

棉制品进入了时装领域，夏奈尔夫人在其伦敦展示会上的服装全部是由英国生产的棉织物制成，这刺激了青少年对高档服装的消费。几何图案的面料在 20 世纪 20 年代后期就开始为花卉图案所代替，而此时，它们则更是红运当头。

手套在这一时期的服饰中扮演了重要的角色。晚装通常要搭配特制的手套，而在日常装中大多采用条纹或印花图案的面料制作的手套以配合帽子和围巾。这一时期的睡衣裤已经清晰地划分为三种类型：睡觉时穿的睡衣，宽松舒适的家居服和在海滨穿的浴衣。其中海滨浴衣成为妇女们在渡假时的必备装束。

进入 30 年代，日光浴成为时尚的热点，许多人主张通过在阳光下暴晒皮肤来达到健康的目的，这大大促进了泳装的简化，一时间，衣服似乎暴露得越多越好，致使衣裙背后的设计也常常裸露到接近腰节的位置。这一时期的许多时装看起来似乎衣服的背部才是正面，甚至在日装的背后也有深深的裂缝。

柔媚的女性形象很快受到男性化倾向的挑战，肩线开始变阔，甚至超过了臀部，看起来好像是 18 世纪的羊腿袖造型，不同之处在于夸张的是肩型而非袖子。大衣、套装和晚装都加上了厚厚的垫肩，这种造型的出现似乎是受了 1931 年在巴黎举行的殖民地展览的影响，展览会上的印度舞蹈激发了服装设计师大们的创作灵感。

30 年代还是时装与艺术完美结合的年代，而艾尔莎·夏帕瑞

丽 (Elsa Schiaparelli) 无疑是最彻底地体现这一特质的服装设计师, 这位风格有些怪异的服装设计师和著名的超现实主义大师萨尔瓦多·达利 (Salvador Dali) 是十分亲密的朋友, 因此, 她的创作在很大程度上受到了达利的影响, 她设计的时装充满了奇思妙想, 与那些虽然漂亮却有些俗气的女装形成了鲜明的对比, 对于许多身材平平的女士, 夏帕瑞丽的时装好比是天赐之物, 使她们散发出特殊的风韵和气质。夏帕瑞丽首次将“优雅的上班服装”带给了 30 年代的女性, 引起了时装界的轰动, 她还首先将拉链运用到了时装中, 使衣服穿脱更加自如。

另一位时装设计师维奥内特夫人也用她那迷人的技艺, 给 30 年代的女装界带来许多接近于传奇的美妙款式。她首创了斜裁法, 以娴熟的裁剪技艺将古希腊、中世纪和东方的旗袍、和服等诸多元素巧妙地融会在现代设计中。

30~40 年代是电影的黄金时代, 由于电视尚未普及, 因此电影就自然成为时尚传播的重要窗口。自从电影在 19 世纪出现不久, 人们就争相模仿自己喜欢的男女演员。1907 年, 电影城好莱坞在美国加州南部建成, 从此, 美国成为电影制作的领先国家。电影明星们在很大程度上促成了时尚风格的演变。30 年代的好莱坞正处于鼎盛时期, 它与巴黎时装共同呼吸, 夏奈尔夫人被以 100 万美元的年薪请到好莱坞, 为影片设计服装, 当时的影星珍妮·布拉娜尔在镜头前出现时, 身上几乎贴满了“CoCo”的标志。设计师为明星塑造了良好的银幕形象, 而影星则为设计师做最好的时装模特儿。

20 世纪 30 年代是服装由以高级时装为主导的时代向以成衣为主的时期。为了迎合大众的口味吸引更多的顾客, 高级时装也不得不掺杂一些漫不经心的格调, 如夏奈尔的手工编织套装, 夏奈尔在她的丝绸服装中将袖口向外翻出, 露出色彩鲜艳的衬里, 看起来好像是一件夹克衫。

30 年代后期, 服装设计师们从各个历史时期和各国的民族