

人物

造型化妆

MAKEUP AND STYLE (第2版)

主编 · 王 铮

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

人物 *Makeup and Style* 造型化妆

(第2版)

王 铮 主编

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

内容简介

《人物造型化妆》的编者多年从事化妆教学与技术工作的专家,将化妆课程的知识要点与训练环节设计为多个模块和单元,设置了教学情境、教学模式与教学环节,从化妆基础知识、化妆工具使用到局部化妆、矫正化妆以及生活妆、新娘妆、晚宴妆、时尚创意妆等代表性妆型,每一模块包含导学、操作步骤、示范、练习、评价与反馈、修改完善与总结等多个单元,辅以配套的教学视频与多媒体课件,构建了一个完整的学习流程。对于广大化妆爱好者以及对美有要求、有追求的人们来说,也可以通过本书,循序渐进地掌握化妆技术。

图书在版编目(CIP)数据

人物造型化妆 / 王铮主编. —2 版.
—南京: 东南大学出版社, 2015.3
ISBN 978-7-5641-5577-3
I. ①人… II. ①王… III. ①化妆—造型设计
IV. ①TS974.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 048571 号

人物造型化妆(第 2 版)

出版发行	东南大学出版社
出版人	江建中
社址	南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印刷	南京顺和印刷有限责任公司
经销	新华书店
开本	787mm × 1092mm 1/16
印张	11.25
字数	280 千字
版次	2015 年 3 月第 2 版 2015 年 3 月第 2 次印刷
书号	ISBN 978-7-5641-5577-3
定价	56.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接与营销部调换。电话: 025-83791830。

作者简介

Brief introduction

主编：| 王 铮 |

国家文化部艺术形象设计等级资质,高级化妆师,美容高级技师,国家级考评员。长期致力于形象设计、美容美发行业的研究与发展,担任教育部全国美发美容行业职业教育指导委员会副秘书长,江苏省美发美容协会副会长等。

副主编：| 夏雪敏 |

人物形象设计硕士,国家文化部艺术形象设计等级资质,高级化妆师,高级美容师,国家级考评员。历年来受邀担任华东地区各类化妆大赛评委、专家,多次指导选手取得金奖。

编委：| 吴 桐 |

知名形象设计师,吴桐彩妆造型机构创办人、形象总监,高级化妆师。受邀多家电台、电视台与大型展会的造型顾问,为上百位明星担任过化妆造型与整体包装设计。

编委：| 姚 姝 |

知名形象设计师,南京集红堂彩妆职业培训学校校长,化妆高级技师,国家级考评员。担任江苏省婚庆行业协会副会长,江苏省美发美容协会化妆专业委员会主任等。

编委：| 田 可 |

知名形象设计师,南京金沙美容美发化妆学校化妆高级讲师,美容技师,国家级考评员。江苏省美容化妆美甲大赛金奖、全场总冠军,担任江苏行业协会化妆专家等。

序 1

Preface

中国的形象设计行业近年来发展迅速,但相较欧美、日韩甚至港台地区来说,仍然存在较大的差距。一方面体现在形象设计行业、企业发展水准上,在中国当下,形象设计、时尚造型企业还没有形成一个独立行业的产业规模;另一方面则是专业人士的匮乏、专业教育水准不高、专业技术标准的建设仍然处于空白的境地。而与此形成巨大反差的是,人们对形象设计越来越重视,越来越看好,无论是其中的化妆、发型,还是服装、服饰,或者色彩、形体与礼仪,都已成为与生活密不可分的部分。有鉴于此,在很多次教育部、商务部、中国美发美容协会等组织的全国范围的大型会议上,我都大声疾呼,要为形象设计行业做一点实事,虽然响应者众多,但因行业与专业归属、定位等多重因素,多年来只在华东地区做了一些工作,未能再进一步,这是我心中之憾。

行业要发展、专业要成熟、产业要形成,这些都落在一个“人”字上。因此对专业人员的培养,就显得十分重要,如何培养人,培养成什么样的人第一位的。而人才培养首先需要的就是符合专业特点、人员特点、技术特点的教材,目前国内形象设计系列教材层出不穷,作为形象设计的核心技术,化妆方面的教材,有人力资源和社会保障部的职业资格证书培训教材,有高校的本科、专科教材,有专家、行业名人的彩妆教材,琳琅满目不下百种,其中尽管瑕瑜互见,也各有特色,但论及与行业的切合度,仍有不小的可提升空间。

拿到这本《人物造型化妆》,我认真阅读后十分高兴,因为它在解决与行业切合度的问题上给出了答案,除了符合专业特

点与技术特点,还亮点多多:一是体例新颖,全书按照化妆的基本知识点分为八个模块,每个模块又分为单元,整个化妆的学习过程明了,要求清晰;二是在整本书中都体现了教学的互动,还增加了很多其他化妆教材中没有出现过的教学设计,对提高学习效果有很大的帮助;三是我得悉本书还和配套的音像资料、网络平台等共同构成了一个立体而完整的学习过程,几乎江苏省最知名的化妆师都参与其中,这样的化妆教材,这样的浩大工程与整体的设计,是国内开创性的第一本。

本书的主持者王铮,是我的多年好友,也是教育部本领域行业职业教学指导委员会江苏省两位委员之一,国内本专业学术领域首屈一指的“大腕儿”,他在国家和省内学术团体有多项兼职,主持了多项国家部委的行业标准课题,构建了美容形象设计领域的最顶层设计;夏雪敏,中国第一位形象设计专业硕士,多次指导化妆造型的省市级金奖作品,从化妆造型到色彩搭配,从服装服饰到整体造型设计,都有丰富的理论功底与操作经验;吴桐,更是知名的形象设计师,从事彩妆工作二十年,经由她包装造型的明星上百位,化妆技术在圈内有一流的口碑;姚姝,江苏省化妆专业学校带头人,专业技术精湛,多年为行业耕耘奉献;田可,国内知名彩妆连锁学校的“新生代”精英,近年头角峥嵘,独当一面。我更得悉这本书磨砺三年,数易其稿,实是当之无愧的精品。

从行业发展与提升的角度,我对本书寄予极大的期望,我会向全国的业内朋友和身边热爱生活、热爱美的朋友推荐这本书,也希望这本书能够引导形象设计专业教育的方向,提升与推动整个行业的发展。

谨此为序。

中国美发美容协会副会长
江苏省美发美容协会会长

王建

2015年1月

序 2

Preface

哲学大师黑格尔说过,“美是理念的感性显现”。他还说,“艺术的内容就是理念,艺术的形式就是诉诸感官的形象。艺术要把这两方面调和成为一种自由的统一的整体”。人物形象设计作为艺术设计的组成部分,是达成美的必要途径,也是实现美的重要手段。

我从事“美的事业”三十年,国内相关企业、行业的起落,技术的更新与淘汰,尽收眼底。我所理解的人物造型化妆,就是实现人体美的一门设计与修饰技术。我将实现人体美的技术分为两大类:一类是偏重于医学的医疗美容、整形和微创技术,这类技术手段,偏刚偏硬;一类是偏重于艺术的形象设计、化妆造型、色彩搭配、服装服饰等,这类技术手段,偏软偏柔。我长期从事的是前者的研究,但我对后者的关注与重视,从未曾衰减而是与日俱增,因为以化妆造型为代表的形象设计,一方面可以与标准较为刚性的医学美容互补,一方面更是一门操作相对简单、区分度相对低且更符合个性化、流行化与可迁移性的需求。

《人物造型化妆》一书我认真阅读了多次。这些年来,我过眼的化妆造型、形象设计的教材无数,但还没有看过这样设计的化妆教学书,第一眼就让我眼前一亮。尽管这是一本江苏开放大学的教材,但我仍目之为一本化妆领域内的专著。无论是在设计上、理念上、内容安排上、结构设置上,还是排版上、装帧上,都可圈可点,体现了专业教育与职业培训的衔接,也体现了专业技术与行业现状的衔接,更体现了教育研究最新成果与产业背景及特色的衔接。而后我又得悉,与本书对应的音像资料

囊括了江苏乃至华东最知名的化妆专家,还与网络教学平台等可以互动交流,实现了教学形式的多元化、过程化,这对于传统的教学形式而言,是非常有意义且具颠覆性的。

2005年,我在东南大学开创性地招收了中国形象设计专业的第一位硕士,也即本书的作者之一夏雪敏,她对形象设计、化妆造型的那份热情与喜爱,是发自内心的;2007年,我与本书的另一位作者,也是我相交十多年的好友、国内知名的美容与形象设计专家王铮,以及江苏形象设计大师解晴一起,发起成立了江苏省第一家也是唯一一家形象设计的专业学术团体,开设了江苏形象设计网,同时将文化部艺术形象设计等级认证的考试与培训资质引入南京,并顺利完成江苏省第一次文化部的形象设计证书考试,而当时考试前我邀请的技术辅导专家,也就是本书的第三位作者——吴桐,江苏省最知名的化妆造型大师;姚姝校长是行业翘楚,田可老师是后起之秀,都有着良好的口碑。所以我与这几位编著者,打交道可谓由来已久,而以他们的实力、能力与在业内的地位和巨大影响,能够克服各种事务的忙碌,去花费三年时间,完成这样一部高水平、高质量的著作,还历经多次修改与完善,十分可贵。

近年来,我一直在努力促成医学美容与形象设计的结合与交融,为此我把精力与时间逐步迁移到形象设计领域中来。这本《人物造型化妆》著作给我以启发,我充分肯定这种探索与沉淀,并且希望此书的出版,能够为形象设计专业人才的培养、形象设计行业的发展,发挥巨大的作用。

是以为序。

中华医学会医学美学与美容学分会会长
江苏国关协会形象设计分会会长
东南大学资深教授、硕士生导师

吴桐

2015年1月

目 录

Contents

模块一 化妆基础知识	1
单元 1 中外化妆历史	2
单元 2 化妆的艺术设计元素	8
模块二 化妆材料与工具	21
单元 3 常用彩妆品介绍	22
单元 4 化妆刷的介绍与用途	28
单元 5 其他化妆工具	31
模块三 基础妆	35
单元 6 粉底与定妆	36
单元 7 眉型化妆	40
单元 8 眼部化妆	43
单元 9 腮红的修饰	51
单元 10 唇部化妆	54
单元 11 化妆基本流程	57
模块四 矫正化妆	61
单元 12 粉底对脸型的矫正	62
单元 13 眉型的矫正	66
单元 14 鼻型的矫正	69
单元 15 眼型的矫正	72

单元 16	假睫毛的使用	74
单元 17	腮红对脸型的矫正	77
单元 18	唇型的矫正	79
模块五	生活妆	83
单元 19	什么是生活妆	84
单元 20	生活日妆的流程、画法与要求	86
单元 21	生活日妆操作练习	92
单元 22	生活晚妆的特点与操作练习	98
单元 23	时尚生活妆赏析	105
模块六	新娘妆	109
单元 24	什么是新娘妆	110
单元 25	新娘妆的流程、画法与要求	113
单元 26	实用新娘妆操作练习	123
单元 27	摄影新娘妆练习、欣赏与评析	129
模块七	晚宴妆	135
单元 28	什么是晚宴妆	136
单元 29	晚宴妆的流程、画法与要求	138
单元 30	晚宴妆型操作练习	143
单元 31	晚宴妆练习、欣赏与评析	149
模块八	时尚创意妆	153
单元 32	什么是时尚创意妆	154
单元 33	时尚创意妆的画法与要求	156
单元 34	时尚创意妆型操作练习	160
单元 35	时尚创意妆练习、欣赏与评析	166
再版后记		169

模块一

化妆基础知识

模块名称: 化妆基础知识

模块内容: 单元1 中外化妆历史
单元2 化妆的艺术设计元素

参考学时: 2周

学习情境: 画室,多媒体教室

学习方式: 由教师引导学生学习中外化妆历史,通过影片、图片等欣赏增加对化妆文化的认识;在教师的指导下,进行化妆的艺术设计元素单元的学习,根据教材与网络平台,完成素描练习、效果图绘画与相关鉴赏及分析。

学习目的: 使学生能了解中外化妆发展的历史,增加对化妆文化的理解与认识,充分认识素描与色彩对化妆效果呈现的重要性,掌握与化妆联系的素描技术并应用,掌握化妆中色彩搭配的技巧并应用,掌握效果图的绘画技能并应用。

学习要求: 1. 了解中外化妆史。
2. 掌握素描在化妆中的运用。
3. 掌握色彩在化妆中的运用。
4. 熟悉流行元素的时代性特点。

学习准备: 素描工具,彩色铅笔或颜料

单元1 中外化妆历史

学习要点

中国化妆发展的历史,西方化妆发展的历史。

学习难点

中国不同时期的化妆风格与特点,风格元素的时代意义。

学习内容

1. 先秦时期化妆术

《诗经》有诗云:“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容。”由此可见,修饰化妆在先秦女性的生活中已经很普遍了。当时女子装饰的第一步是敷粉,崇尚以白为美,用米粉或铅粉涂面,以达到美白皮肤的目的,这与现代化妆重视打底如出一辙。为了使面颊呈现出动人的红润之色,人们从一种燕地产的红蓝花叶中提取出红色粉末,并在其中加入动物油脂使其便于保存和使用,这便是现代胭脂的雏形。据史料记载,画眉始于战国时期。湖北江陵马砖一号楚墓出土的战国彩绘人俑,女子脸上的眉毛被加以突出,显得尤为细长,人们对长眉的欣赏成为主流审美意识。当时,画眉的物品是一种西域生产的黑色矿物质,它具有染色的作用,称为“黛”。用它修饰眉毛,颜色浓淡有别,由蓝

战国彩绘人俑

转青,由碧转翠,有着丰富的变化。

2. 魏晋南北朝时期化妆术

魏晋南北朝时期,南北民族大融合,化妆及服饰跟随着社会的变迁亦有着丰富的体现。此时期的女性化妆技巧日臻成熟,呈现出多样化的倾向。

魏晋南北朝时期流行白妆,在化妆时以白粉敷面,两颊不施胭脂,由于当时喜欢小巧秀美的嘴型,所以这种妆型便于在合适的位置“画”出一张樱桃小口。

女性眉型在魏晋时期变化较少,主要还是承袭了前朝的长眉风尚。据说有一款“仙娥妆”是由魏武帝所创,其眉型修长,眉头相连,也被称为“连头眉”。宇文士及在《粧台记》中记载:“魏武帝令宫人扫青黛画连头眉,一画连心修长,谓之仙娥妆。”

仙娥妆

3. 隋唐五代时期化妆术

隋唐五代是中国历史上最繁荣的时期,妇女地位很高,女子的着装与化妆也比较自由。唐朝是中国历史上与西方的审美意识最接近的一个朝代。

隋代妇女装扮较朴素,妆饰没有多变的式样,崇尚简约之美。唐朝国势强盛,经济繁荣,与外族交往甚盛,妇女妆饰有不少受外域影响,追求时髦,以珠圆玉润为美,表现一种富丽华贵的整体妆饰风格,具有强烈的时代特点。古人诗句中有不少相关描写,如“敷粉贵重重,施朱怜冉冉”,“脸上金霞细,眉间翠钿深”,“红铅拂脸细腰人”等,都生动反映了唐代妇女的妆饰风格,或敷有铅粉,或抹以胭脂,或饰有花钿。同时,隋唐时期开始大量出现手工制作的化妆品,化妆技术发展到了一个巅峰。

花钿妆饰法在唐朝妇女中广泛流行,式样多变,颜色艳丽。花钿通常粘于额头眉心处,也有直接画于脸上的,大多以彩色光纸、云母片、昆虫翅膀、鱼骨、鱼鳃、丝绸、金箔等为原料,制成圆形、三叶形、菱形、桃形、铜钱形、双叉形、梅花形、鸟形、雀羽斑形等形状,十分精美。色彩艳丽,多用金黄、翠绿、艳红等色。

4. 宋元时期化妆术

宋朝女子的妆容倾向淡雅幽柔,朴实自然,不像唐朝般浓艳华丽,我们从太原市晋祠圣母殿北宋彩塑侍女立像可见端倪。当然,擦白抹红还是脸部妆扮的基本要素,红妆仍是重要的一环。妇女画眉不用黛而用墨,画眉方法仍承袭前朝。花钿妆也广受宋朝妇女喜爱,还特别喜欢穿耳孔戴耳饰。

花钿妆饰法

元代统治者源自游牧民族,长期居于边塞,装扮非常简朴,入主中原后才开始讲究,追求华丽的妆饰。元代妇女也喜在额部涂黄粉,还喜好在额间点痣。眉式都画成一字形,细如直线,配上小嘴,整齐又简洁。在蒙古族妇女头饰中,最具特色的是“姑姑冠”,有爵位的贵妇才能佩戴。

太原市晋祠圣母殿北宋彩塑侍女立像

姑姑冠

5. 明清时期化妆术

明清妇女妆容轻淡雅致,与宋元颇为相似。除了前代的妆粉外,明清妇女创造了很多新类型的妆粉。如珍珠粉,是一种由紫茉莉的花种提炼出的妆粉,多用于春夏之季。玉簪粉,是一种以玉簪花合胡粉制成的妆粉,多用于秋冬之季。

明清妇女的红妆不同于前朝的华丽及变化,妆扮偏向秀美、清丽、端庄的风格。素白洁净的脸,纤细略弯的眉,细长的眼,薄薄的唇,别有一番素净优雅的风韵。

到了清后期,满族盛装打扮在贵族妇女中开始流行,服饰华贵,脸部也作浓妆,眉色、唇色、腮红等都较为浓艳。至清朝末年,浓妆风气渐衰,盛行了两千多年的红妆习俗才告一段落。

6. 西方化妆历史

西方化妆历史可推至公元前4000年的古埃及,古埃及贵族用黏

土卷曲头发,用铜绿描画眼圈,在当时的风尚推动下,他们甚至把化妆由私人行为演变成了一种有趣而繁琐的仪式,创造了很多精美的容器和化妆工具。从存留至今的古埃及化妆用品来看,主要为装载香油和香膏的容器、装载眼线膏的容器以及镜子。根据这些化妆用品,结合古埃及象形文字的记载,当时人们的化妆主要为涂抹香油、香膏及眼线膏并用镜子来察看化妆效果,其中又以涂抹香油或香膏为主。

古代欧洲女性为了使面部变白,使用一种含白铅的粉使皮肤变得白皙漂亮,再用储存于铜瓶中的红褐色和玉色的矿石粉末,涂染脸颊,勾勒出立体的妆容。到了16世纪,欧洲女性普遍使用白铅和白蜡的混合液来营造无瑕的容颜,成为当时上流社会女性的身份标志。

关于化妆,西方的审美标准与中国传统审美标准之间存在着较大的差异。以口妆为例,

王蜀宫妓图轴 明 唐寅 绢本 设色 124.7 cm × 63.6 cm
北京故宫博物院藏

古埃及化妆用品盒

中国人对“樱桃小口”情有独钟,而西方人则强调口唇的夸张效果。从罗马时期开始,到14世纪的意大利,无不以口唇的鲜艳性感为最高的美。到了近代,尤其是二战以后,西欧风行大嘴妆,以唇型大、嘴唇厚、曲线分明为美,认为这样的嘴富含女性魅力。此风至今不衰,甚至也影响到了亚洲地区。

遍览世界范围内经济与文明发展的地区与国家,可以发现时尚的脉动无处不在。时尚是可以通过设计与制造的文化与精神产品,时尚的美是人人可以去定义、去诠释的,只要有需要,不同标准的美就会在女性身上体现。时尚的多元化、个性化等特点在当下的时代中,越发得到印证。面部是反映时尚的最漂亮的镜子,在提倡个性的年代,年轻的女子可以自己创造个性妆扮,雀斑并不见得非要掩盖严实,嘴唇也不见得非要厚薄有致,能够实现个体内心所认知的美,就是化妆造型的最终目的。

流行的种种总是变来变去,比如发型,比如粉的颜色,比如唇形的选择,但是我们看20世纪二三十年代的月份牌,会不会有一种熟悉的感觉?再往前翻翻中国古代或者西方古代的化妆术,会不会有些用品和方法,以及当时流行的妆束,都是我们昨天刚刚尝试过的,或者是明天想要的?加布里埃·香奈尔(Gabrielle Chanel)说:“流行稍纵即逝,而风格永存!”作为一名优秀的化妆师,当谨记此言。

月份牌

讨论与练习

1. 通过对本单元的学习,组织小组讨论,谈谈你对中国化妆历史的认识,并记录下来。

2. 在你的身边找到一个时尚流行元素的例子,要求和过去时代的风格有相似或相通之处,用图片或文字记录下来。

学习反馈