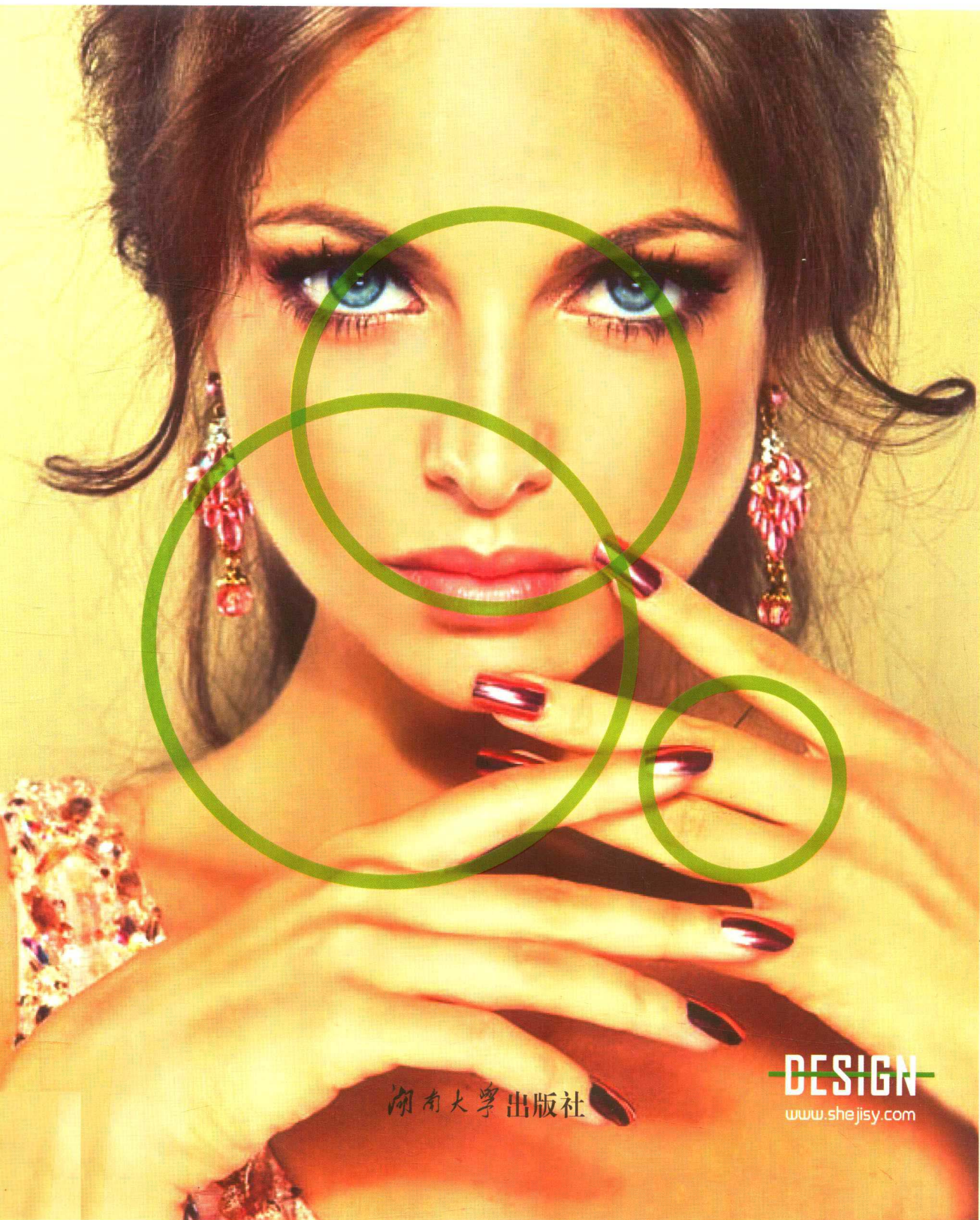

 高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计

化妆设计·基础篇

杨秋华 主编

湖南大学出版社

DESIGN
www.shejisy.com

化妆设计·基础篇

主 编 杨 秋 华

副 主 编 孔 远 霞 詹 建 榕 梅 国 琼

湖南大学出版社

内容简介

本书内容包括化妆概述与历史化妆习俗、化妆造型基础知识、化妆造型基本步骤和局部化妆技巧、生活化妆造型及时尚造型实例解析。

本书内容丰富，叙述简要易懂，并配有大量的图片资料，系统而全面的讲解了有关化妆设计的原理、方法与流程，可作为应用型高等院校、高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校等相关专业学生学习用书，也可供中等职业院校及化妆设计爱好者和专业人士参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

化妆设计·基础篇 / 杨秋华主编. — 长沙：湖南大学出版社，2016.8

（高等院校设计专业“十三五”规划应用型教材·服装与服饰设计）

ISBN 978-7-5667-1096-3

I. ①化... II. ①杨... III. ①化妆—造型设计—高等学校—教材
IV. ①TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第101476号

化妆设计·基础篇

HUAZHUANG SHEJI · JICHU PIAN

主 编：杨秋华

责任校对：全 健

责任编辑：胡 珏

责任印制：陈 燕

装帧设计：李 昱

出版发行：湖南大学出版社

社 址：湖南·长沙·岳麓山

邮 编：410082

电 话：0731-88822559（发行部）88821251（编辑部）88821006（出版部）

传 真：0731-88649312（发行部）88822264（总编室）

电子邮箱：hjhncs@126.com

网 址：<http://www.shejisy.com>

印 张：7

印 装：湖南雅嘉彩色印刷有限公司

字 数：175千

开 本：787×1092 1/16开

版 次：2016年8月第1版

印 次：2016年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5667-1096-3

定 价：42.00元

版权所有，盗版必究

湖南大学出版图书凡有印装差错，请与发行部联系

杨秋华

副教授

1999年毕业于上海戏剧学院舞台美术系；

现任深圳职业技术学院艺术设计学院服装系教师；

深圳市戏剧家协会会员；

深圳美术家协会会员；

中国舞台美术家学会广东省舞台美术家研究会会员；

获第十八届“中国电视金鹰奖优秀美术设计奖”；

服装绘画作品获首届“中国职业教育包装设计与美术作品大赛”银奖；

话剧《突围 1978》（造型设计）获第二届全国戏剧文化奖“原创剧目大奖”；

作品《再见，城中村！》获首届设计大展入选奖、GDC 公众奖。

目录

1 化妆概述与历史化妆习俗 / 1

1.1 化妆概述	2
1.2 世界及中国历代化妆习俗	7

2 化妆造型基础知识 / 29

2.1 化妆材料及工具	30
2.2 化妆与头面部结构	42
2.3 化妆与绘画的关系	44

3 化妆造型基本步骤 和局部化妆技巧 / 55

3.1 化妆的基本步骤	56
3.2 肤色化妆修饰	58
3.3 局部化妆技巧	62

4 生活化妆造型 / 83

4.1 日常妆造型	84
4.2 裸妆造型	89
4.3 新娘妆造型	91
4.4 晚宴妆造型	97
4.5 男性化妆造型	99
4.6 儿童化妆造型	101
4.7 复古妆造型	102
4.8 烟熏妆造型	104

参考文献	107
------------	-----

后记	108
----------	-----

1

化妆概述与历史化妆习俗

“要想成为一名称职的专业化妆师，首先需要的是敬业和求知精神，并且需要了解化妆的程序、化妆品成分、皮肤结构及相应知识。”

课程目标 正确理解化妆设计的概念和定义，了解化妆的目的和作用，掌握中外化妆的发展历史和习俗，从而为后面的化妆学习打下理论基础。

建议课时 4 课时

讨论问题

1. 化妆的作用和基本原则。
2. 东西方化妆的起源及发展。
3. 东西方近代不同时期化妆的主要特征。

1.1 化妆概述

化妆是现代人日常生活中一个十分重要的部分，尤其对于女性而言。从古至今，化妆在女性的生命中一直起着十分重要的作用。特别是二十世纪五十年代后期，由于彩色电影和电视的兴起，女性的美容化妆观念经历了革命性的转变，从此以后，化妆师无法再依赖于画面光和黑白影调效果，而必须用色彩的语言来思维。

要想成为一名称职的专业化妆师，首先需要的是敬业和求知精神，并且需要了解化妆的程序、化妆品成分、皮肤结构及相应知识；其次，需要实践、实践、再实践，不断地运用所学的技法进行试验和修改，直到使自己的作品达到理想的效果；最后，要不断收集自己及他人的优秀作品，大量阅读并收集各种相关资料，当然不断整理和完善自己的化妆工具也是必不可少的。

化妆专业人员常常被时尚杂志称为化妆师、美容专家、面部造型师等。的确，在时尚化妆领域的化妆师只是为杂志封面、时装秀或美容院做些流行化妆或美容整形化妆，然而对于影视化妆领域而言，化妆师所应具备的知识和技能远比时尚化妆的内容要复杂得多。目前，在我国要想从事化妆师的工作，必须具备有关部门颁发的职业技能证书并以等级划分。当然根据不同地区，考核的方法也有所差异。

1.1.1 化妆的概念

“化妆”一词源自法文“grime”，意为“有皱纹的”“起伏不平的”，亦可以叫“化装”。化妆是运用化妆品和工具，采取合乎规则的步骤和技巧，对人体的面部、五官及其他部位进行渲染、描画、整理，增强立体印象，调整形色，

掩饰缺陷,表现神采,从而达到美化视觉感受的目的;或者是通过化妆手段帮助他人改变容貌以适应某种特殊要求等。化妆是一门技术与艺术相结合的学科。

化妆根据所展示的不同空间可分为生活美容化妆和艺术化妆(电影电视化妆、舞台演出化妆、摄影化妆等)两大类。不同类型的化妆,由于各有不同的目的和要求,因而有着不同的技术方法。

生活美容化妆:是用于生活中的化妆,主要用途是美化生活中的个人,弥补不足,展现个性风采。生活美容化妆是近距离观赏的,所以要求在真实、细致的基础上略加夸张,扬长避短增添神采,但并不要求大幅度改变原来的面貌(图1-1~图1-3)。

图1-1 生活美容化妆 陈婷婷(学生作品)

图1-2 生活美容化妆

图 1-3 生活美容化妆

艺术化妆：包括电影、电视、舞台剧、广告、书籍杂志、表演（包括时装表演、文艺演出等）中的人物化妆等。在此类的化妆中要用专业的化妆手段使人物形象有较大幅度的改变（图 1-4~图 1-8）。

图 1-5 艺术化妆 李佳玲（学生作品）

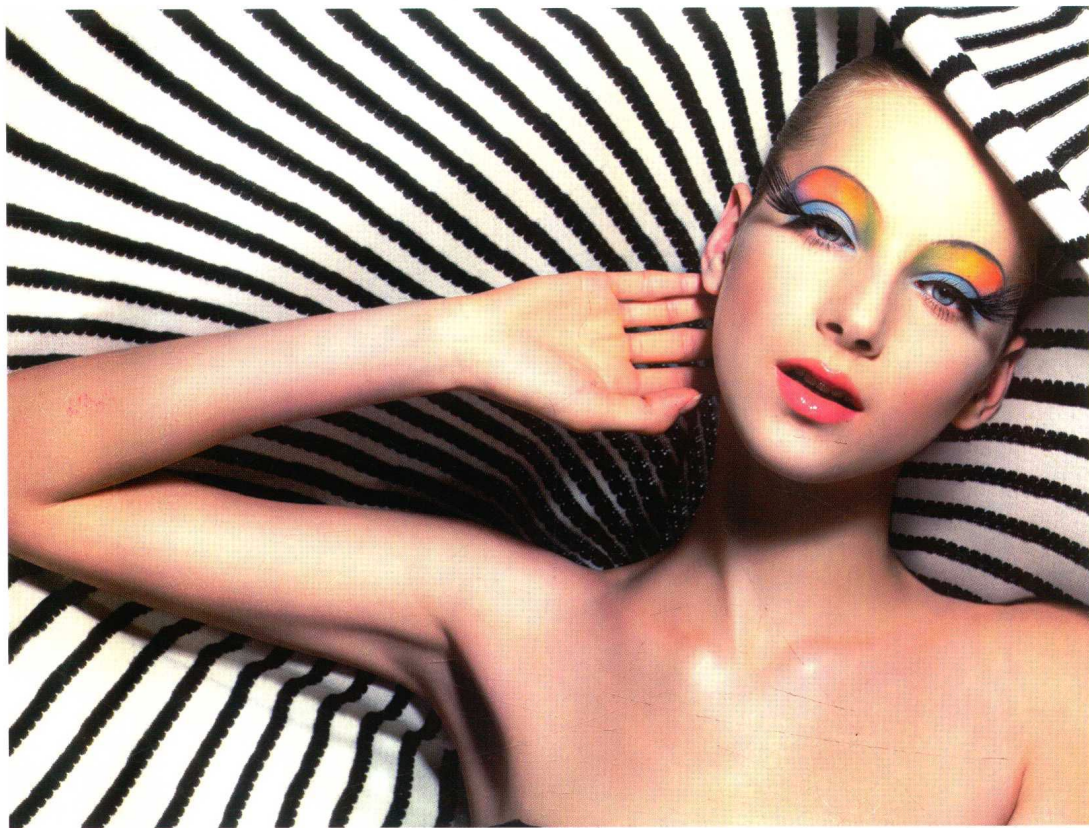

图 1-4 艺术化妆

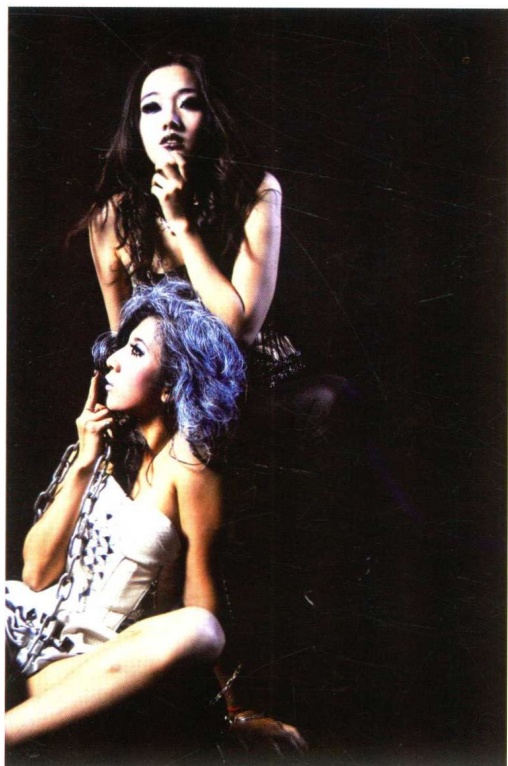

图 1-6 艺术化妆 陈惠卿 (学生作品)

图 1-8 艺术化妆 何怡娴 (学生作品)

图 1-7 艺术化妆 刘惠丹 (学生作品)

Q&A:

1.1.2 化妆的作用和目的

女为悦己者容。在古代女性之所以美容化妆，主要是为了实现自己更美丽的愿望从而增加自信心。但在当前，随着社会的不断发展，妇女地位和生活方式等的不断改变，化妆的目的已不仅仅局限在“女为悦己者容”这一层面，而是有了更多的意义。社会的文明程度越高，化妆就越显示出其必要性。如今化妆已成为一种礼貌，一种对他人尊重的礼仪。

化妆的首要目的是实用性。“人无完人”，在现实生活中，人们总是具有这样或那样的缺点。出于对美好形象的追求，人们就利用化妆的办法掩盖自身缺点，通过正确的化妆，适当的服饰、发型及良好的修养、优雅的谈吐来展现个人的魅力。

其次，通过化妆对个人形象进行调整以适应不同的场合变化。在生活里人们总是身处各种环境之中，扮演不同的社会角色，这就要求人们在外形上能够符合各种身份的变化，而恰当的化妆造型会对人们的社会生活与交往起到良好的推动作用。如在职业场合活动中，化妆后的美，更能展现女性天生自信的文雅气质。

此外，在艺术化妆中则主要以表演和展示为目的。如在摄影化妆中化妆师需要根据创意者的设计构思或客户的具体要求，对拍摄模特进行系统而又符合摄影要求的具体化妆设计工作。在影视化妆和舞台剧化妆中的化妆造型则要以剧本的主题思想、风格样式和时代背景为依据，按照剧本中的人物性格、年龄、经历、身份等进行设计，将其最本质最性格化的特征表现在演员的容貌和服饰等外部形态上。化妆造型的任务就是围绕演员的容貌进行工作，通过化妆中一定的技术手段来改变和弥补某些不足，使人物形象符合剧中角色的要求，达到可

信的效果。当然这其中包含了利用材料改变演员本人的容貌的特效化妆内容。

1.1.3 化妆的基本原则

化妆的基本原则分为生活美容化妆和艺术化妆两个方面。在生活美容化妆中要讲究以下原则。

（1）扬长避短原则

美容化妆的目的是既要保持原有容貌的特征，又要使原有容貌得到美化，但我们要记住这一美化一定是建立在原有容貌的基础之上，且必须充分发挥原有容貌的优点，修饰和掩盖其不足之处。在化妆中要求化妆师仔细观察化妆对象的容貌，分析其优缺点，然后制定出发挥优点、弥补缺点的方案。这是化妆中的一个重要原则，一定要准确把握，这样才能达到扬长避短的效果。

（2）真实自然原则

生活美容化妆要求真实、自然。对于日妆等淡妆来说真实自然是容易理解的，但对于晚妆等浓妆来说，这样的要求似乎难以理解。的确，浓妆要求有适度的夸张，但是夸张是有限度的。真实自然就是夸张时所应把握的度。要掌握好这个度，就要将本色美与修饰美有机结合，在修饰美的映衬下突出本色美。

（3）突出个性原则

突出个性原则应做到千面千妆。每个人的容貌都不相同，而为每个人化的妆也应有所区别，这一区别所反映出的是人与人的个性差异，

而成功的化妆就是要因人而异地体现出个性化的特征。个性特征既包括外部形态特征，也包括真实的内在性格特征。

（4）整体协调原则

化妆应注意整体的配合。一方面，妆面的设计、用色应与化妆对象的发型、服饰相配合，使之有整体美感；另一方面，在造型化妆设计时还应考虑化妆对象的气质、性格等内在特征，使之取得和谐统一的效果。

Q&A:

1.2 世界及中国历代化妆习俗

1.2.1 西方历代化妆习俗

在世界范围内，人类化妆的历史可以追溯到原始社会（图 1-9）。世界各地、各民族人们的化妆方式，在不同的自然条件和文化背景的影响下，呈现出千姿百态的风采和神韵，给人以不同的审美感受，为现代的化妆发展提供了宝贵的资料。例如史前人类使用天然的矿物如黄土、赭土、氧化铁与植物作为涂料，在自己脸上及身上涂成各种图腾，以此展示自己的战绩或进行祭祀活动。

大多数以身体裸露为美的民族，都非常重视身体各部分的妆饰。这些民族的装扮形式是多种多样的，例如纹身、绘身、彩面以及耳、鼻、唇饰等均被大多数裸体民族的人们作为装饰身体的理想形式，视为民族的象征和美的标志。

图 1-9 原始社会装扮

纹身一般采用针、骨片、贝片、鱼骨、鱼刺等工具将身体刺破，再用墨汁、朱砂、灰等溶液渗入或涂抹到皮肤组织内，以达到永不褪色的效果(图1-10)。纹身主要盛行于东南亚、北非、美洲等地的一些种族中。

图 1-10 纹身

瘢痕属于纹身的一种，盛行于中非、澳大利亚等地的一些种族中。技艺精湛的瘢痕可以按照预先设计的图形生长出大小均匀的图案，让现代人叹为观止。非洲有些部落妇女不仅在上身制作精美的瘢痕，还在瘢痕上反复雕琢，以使自己显得更为俊俏。

生活在新西兰东北部的波利尼西亚人的祖先毛利人也非常热衷于纹身。毛利人的纹身较为独特，是一种极具艺术性和实用性的特殊的身体装扮形式。他们先用薄而尖的骨针刺破皮肤，趁其淌血时将烟灰或彩水涂于伤口；伤口愈合后，所刺的青紫色花纹就会自然地呈现出来，并且与皮肤融为一体，具有一种独特的美感。

大多数的民族会把绘身彩面应用到宗教场合或戏剧演出中，以表达某种特殊的寓意。绘身彩面也是世界上许多民族广泛采用的一种装饰身体的方式。如北美印第安部落的男子至今仍然盛行绘身彩面(图1-11，图1-12)。夏洛特皇后群岛的海达人将红、黑、绿及青色颜料与兽脂混合后，在身体上涂抹精美图案。他们常以凝重、古朴的红黑亮色在脸上画出生动活泼的鱼形，有的将鱼的头部直接画于额头，尾端分开伸向两颊，其他部分在眉鼻之间；也有的在左眉上画一条红色的鲸鱼，右眉上画一条黑色的鲸鱼。对称的构图形式和巧妙的色彩变化反映了海达人对艺术美的高度理解和完美表现。巴布几内亚人彩面 and 中国的京剧脸谱的制作过程极为相似，先将整个面部涂成红色，再在红底上勾画出优美、活泼的黑白曲线；也有的半边脸涂红，半边脸抹黑，红黑相间，妙趣横生。

图 1-11 印第安部落绘身彩面

图 1-12 印第安部落绘身彩面

真正审美意义上的化妆是从埃及开始的。古埃及人在一般情况下，男女两性的头部都是剃光的，用人发、动物毛发或植物纤维制成的假发套进行装饰。古埃及人的眼妆艺术十分精致，他们用黑墨将眉毛画得既黑又粗，并呈现出优美的拱形；用孔雀石制造化妆颜料，使用黑色、绿色或灰色描画出眼睛的轮廓，将眼线画成杏仁形，并延长至太阳穴和发际；脸部涂成红色或深赭色（图 1-13，图 1-14）。

古希腊古典时期的女子化妆大多喜欢惨白的肤色配上鲜艳的铅丹所勾画的红唇和面颊，形成强烈的对比，古希腊男子则很少使用化妆品。古罗马人继承了古希腊人的妆面习俗，用植物、草根混合朱砂制成胭脂来染红双颊和嘴

唇。另外，古罗马人的化妆仍强调眼部，喜欢用墨黑的颜色画眉和睫毛，使自己看起来浓眉大眼。

中世纪的欧洲因教会禁止化妆，所以这一时期的女性基本不进行任何化妆（图 1-15）。男子蓄留胡须和唇髭，头发理得很短。女性留长发，梳理得紧贴头部。

图 1-13 古埃及壁画

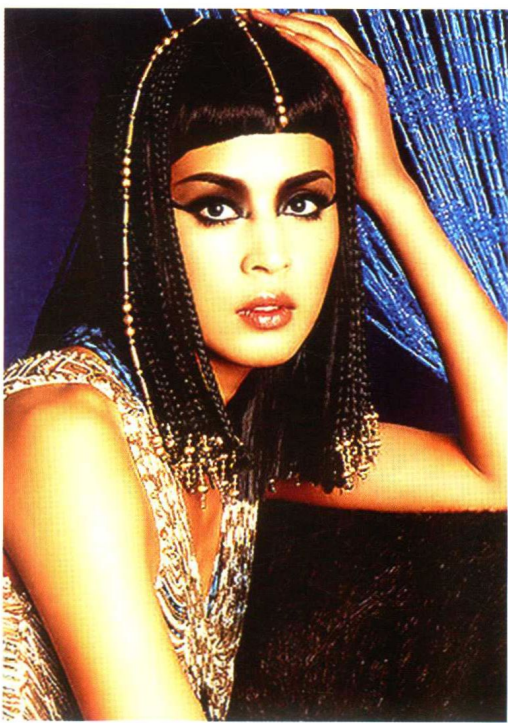

图 1-14 古埃及女子妆容

图 1-15 中世纪欧洲女子妆容

文艺复兴时期受当时艺术界的影响，美的标准是椭圆形脸、坚挺的鼻、完美的圆形拱眉，唇宽与鼻宽齐，上下唇的比例是1：1或2：3。当时的化妆有“三黑+三红”的原则，三黑是眉毛黑、眼线黑、睫毛黑，三红是指唇、颊和指甲红。三红和三黑又都以自然为主。女性的发式产生了许多变化（图1-16）。男子的发式尽管也有变化，但大多数国家的男子仍然蓄须（图1-17）。

巴洛克、洛可可时期的化妆只强调红和白两种颜色，喜欢在双颊和双唇使用象征富丽的红脂装点，眼部化妆并不受重视。洛可可时期开始使用粉底和蜜粉。贵族装扮的皮肤过于白皙，如同戴着面具一样极不自然，就像木偶一样；嘴唇和双颊涂上粉红或橘色等鲜艳的化妆品；夸张的假发以使发髻增加高度，并饰以珠宝，充满了奢华俗气的装饰气氛。当时还流行

图 1-16 文艺复兴时期女子妆容

图 1-17 文艺复兴时期男子妆容

用美人痣，贵族会在脸上或乳房处点上假痣（图 1-18）。到十八世纪中叶，即使是男人也和女人一样化着浓妆（图 1-19）。

图 1-18 巴洛克、洛可可时期女子妆容

图 1-19 巴洛克、洛可可时期男人妆容

十八世纪末期，保守而简约的化妆代替了过度的彩妆和精致的假发。当时的上流社会流行一种茶花女式的化妆风格，即女性白皙的脸上唯一突出了一双眼睛，并使用圈墨和睫毛膏来凸显眼神（图 1-20）。

图 1-20 十八世纪末期女子妆容

十九世纪的女性妆面眉毛不强调细致的线条，眼部几乎没有化妆的痕迹。她们通常会用腮红表现粉嫩的感觉，唇形是小巧的菱形，唇膏以正红色为主。这种妆面一直沿用到二十世纪初期。

至1915年之后，化妆和发式才有了一定的变化，发式有长发梳妆、垫塞样式、超短发、卷发和披发等(图1-21)。到二十世纪二十年代，化妆的方式从无妆或淡妆发展到默片时期的化妆(图1-22)。三十年代电影的发展，推动了一种对极端女性美的崇拜(图1-23)。妆面以圆弧的线条表现，高挑的拱眉，眼影用色极重，描绘出深邃的眼形，上眼线明显，睫毛膏和假睫毛同时使用，用腮红修饰出成熟立体的脸形，丰满性感的唇形代替菱形小嘴唇，成为当时的时尚象征。六十年代的流行风尚是一种几乎不用任何唇色和底色的无化妆形式，但眼睛的修饰仍然流行。七十年代，自然容貌开始占据重要位置。八十年代至今化妆已出现百花齐放的局面，彩妆的发展影响着时尚界的变化。

图 1-21 二十世纪初期女子妆容

图 1-22 默片时期的女子妆容

图 1-23 二十世纪三十年代女子妆容