

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

发型设计·基础篇

朱建忠 主编

湖南大学出版社

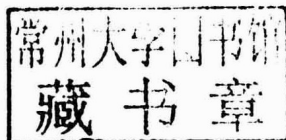
DESIGN

www.shejisy.com

发型设计·基础篇

主 编 朱建忠

副主编 熊雯婧 罗晓燕 王蓉

湖南大学出版社

内容简介

本书从毛发基础知识、发型制作技术、发型设计美学原理及其应用等方面入手,对中外发型发展的历史作了充分的梳理和详细的阐述,尤其强调了现代发型设计的发展趋势。

本书可作为高等院校人物形象设计专业教材,也可作为人物形象设计相关职业技能培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

发型设计·基础篇 / 朱建忠主编. — 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 978-7-5667-1094-9

I. ①发... II. ①朱... III. ①发型—设计—高等学校—教材
IV. ①TS974.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第101473号

发型设计·基础篇

FAXING SHEJI · JICHU PIAN

主 编: 朱建忠

责任校对: 全 健

责任编辑: 贾志萍

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: pressjzp@163.com

网 址: <http://www.shejisys.com>

印 张: 7

印 装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

字 数: 179千

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 978-7-5667-1094-9

定 价: 42.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社图书凡有印装差错, 请与发行部联系

朱建忠

毕业于云南大学软件信息工程学院，获硕士学位；现任教于深圳职业技术学院艺术设计学院服装与形象设计专业。

美发高级技师，高级化妆师，中国流行色协会会员，深圳技师协会技术成员，中国电影电视技术学会化妆委员会会员，深圳戏曲协会会员。

多次赴日本、英国、中国香港、中国台湾等国家和地区与同行进行发型技术交流和产品开发。作品获深圳世界大学生夏季运动会服装设计一等奖。

参与编写人力资源和社会保障部“高职形象设计专业双证系列教材”，任编委；参与编写《发型设计与技术》，任副主编。

主持教学科研课题“人物形象专业工学结合模式开发与实践”。

目录

1 概论 / 1

- 1.1 中国历代发型的演变2
- 1.2 西方历代发型的演变21
- 1.3 未来发型的趋势25

2 毛发基础知识 / 27

- 2.1 毛发的结构28
- 2.2 头发的种类及其特征30
- 2.3 头发的性能31
- 2.4 头发常见的生理问题32
- 2.5 头发护理36

3 发型美学原理 / 37

- 3.1 形式美38
- 3.2 发型美的本质、特征和风格45
- 3.3 色彩美学原理在发型设计中的应用47
- 3.4 发饰的应用50

4 发型设计的方法 / 53

- 4.1 脸型特征分析55
- 4.2 头型和身材的特征分析59
- 4.3 发型设计的原理与方法61
- 4.4 发型设计的具体应用63

5 晚装发型基础 / 77

- 5.1 晚装发型基础知识78
- 5.2 晚装发型盘包的基本手法87
- 5.3 晚装发型创作95

参考文献107

后记108

1

概论

“中国美发技术在整个历史长河中，经历了一个由低级到高级、由简单到复杂的发展演变过程。”

课程目标 了解中外发型的演变历史，了解中西方历代发型的特点。

建议课时 4 课时

关键词 发型历史 发型演变 发型特点

讨论问题

1. 简述中外不同历史时期发型的主要特点。
2. 介绍未来发型的发展趋势，并举例说明。

1.1 中国历代发型的演变

1.1.1 远古时期的发型

发型历史悠久，源远流长。中国美发技术在整个历史长河中，经历了一个由低级到高级、由简单到复杂的发展演变过程。发式艺术的产生是从头饰开始的，按不同的历史时期划分成几个不同的发展阶段。从发式的时代特征出发，分析研究它的起源、发展和演变过程，从中汲取艺术营养，做到古为今用，对发展现代美发技艺是大有益处的。

在远古时代，我们的祖先无论男女都蓄长发，这是因为当时社会生产力低下，受到工具的限制，人们无法对长发进行修剪和削剃。披散的头发给人类生活带来诸多不便，特别是狩猎中人们在荆棘树林中奔跑时，其披散的头发（图 1-1）易缠绕在树枝上而危及自己的生

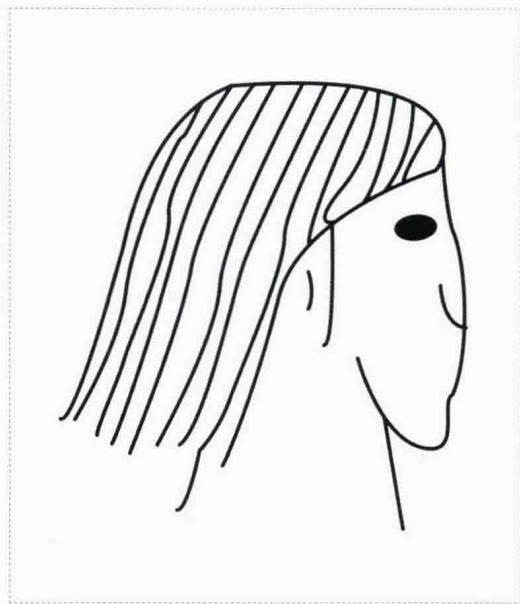

图 1-1 披散发

命。到了新石器时代，为了劳动方便，人们将头发挽在头顶上，用草棍或木棍一插，使其固定住，从而形成了最原始的发型。这时的中国发式首先有了束发的观念，并很快发展成左右辫发型（图 1-2）。此时的人们开始懂得用项链、手镯、指环等来装饰自己，这些饰物大多是由兽骨、玉石、陶土制作而成的。同时，专门用于修饰头发的骨笄和插头发的插具（图 1-3）也已出现。

图 1-2 辫发

在漫长的岁月里，经过长期的生产实践，我们的祖先逐渐注意到麋鹿、牛、羊等的角和孔雀头顶的羽冠，并从中受到启发，开始模仿珍禽异兽的角和羽冠来修饰自己的头部，如将头发挽在头顶扎束成髻。最初，人们采用藤萝纤维束发、山花簪发，或选用羽毛、动物犄角来饰发，后来又学会了用贝壳、兽骨磨制“笄”，用植物纤维或草搓成绳来束发。这种发型在《说文》中称为“髻”（图 1-4），指挽束在头顶上的头发，束发为髻。

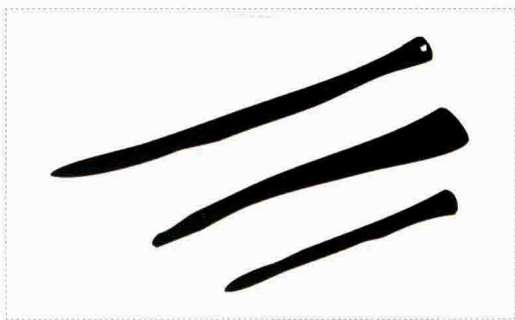

图 1-3 插具

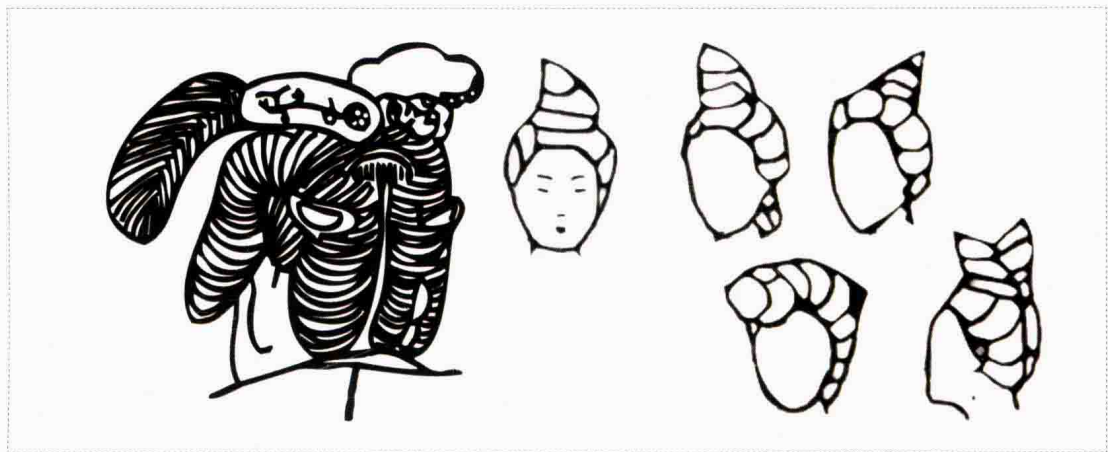

图 1-4 髻

1.1.2 春秋战国时期

春秋战国时期留传下来的玉雕人形展示了垂髻；湖南长沙陈家大山楚墓中出土的帛画里描绘了梳椎髻的楚国妇人；河南安阳殷墟出土的玉人，塑造了结发至顶、脑后垂髻的商代人物；而河南洛阳金村出土的弄雀青铜女孩则梳理着分垂两边的双髻。此外还有安阳殷墟出土的石人，蓄长发，并将发梢拧在一起后盘至头顶，再戴上帽箍。帽箍是当时较为流行的具有代表性的一种发式装饰，且商代以后的部分史料亦反映当时所流行的帽箍上已经出现了装饰纹样。这就足以说明帽箍不仅具有实用性，而且带有强烈的装饰性，并进一步侧重于装饰性，成为一种发式装饰品。据考证，远在西周时期，人们就已经使用“发器”来梳理头发，其功能与如今人们所用的木梳功能相同。这种演变在一定程度上反映了中国社会生产力和经济文化发展的水平。

随着生产力水平的提高和社会经济的逐渐繁荣，理发技术方面的梳理工具得以发展和进步。固发工具质地的改进，促进了发型的复杂化。这时的固发工具早已不用草木棍，而改用玉簪和金属器具了。青铜器较为流行以后，出现了铜梳、铜笄乃至金笄等固发工具，人们用这些工具将头发挽束于头顶或脑后。由于挽束的方式不同、部位不同，效果也不同。从此，发髻的式样开始多样化。

战国时期，发髻更为普及，式样更加繁多。

美发工具的革新与应用，使妇女发型出现了仿羊角形态的环髻。环髻发型在梳理上较原来的髻复杂得多，它线条明显，动感性强，在质地美感上超越了以前的髻式发型。环髻从数量上看，有单环、双环、三环、多环之分；从部位上看，有正环、偏环之分；从形状上看，有圆环、椭圆环等。将环数和部位、部位与形状、环数与形状等彼此交替组合，环髻的式样便会丰富多彩、变化多端。此时期还出现了形如树枝杈的发钗，并有了整发的专门工具——栉。栉是梳子与篦子的总称。朱熹在《诗经·周颂注》里考证曰：“栉，理发器也。”栉多用竹制成。梳理头发用梳子，清除发垢用篦子（梳子齿粗而稀，篦子齿细而密）。这一时期对于头发的清洁还仅仅处于“干洗”阶段。较为进步的是，春秋战国时期出现了盛放梳子、篦子的妆奁——梳盒。

1.1.3 秦汉时期

公元前 221 年，秦王嬴政历经战乱，终于达到了“六王毕而四海一”的目的，完成了统一中国的伟业，建立了中国历史上第一个强大的封建王朝。秦王朝综合各国文化，化异为同，为其后文化的进一步发展奠定了有利的基础。目前的文物史料表明，秦汉时期流行平髻，日常生活中，髻上不梳裹加饰，以顶发向左右平分式较为普遍。高髻只是见诸少数贵族女子的一种发式。秦有九鬟仙髻、凌云髻、垂云髻等；汉有坠马髻、盘桓髻、分髻髻、百合髻等（图 1-5~ 图 1-12）。与此同时，这一时期的发式

装饰也已日趋流行。九鬟仙髻自秦代开始在贵族女子中盛行。鬟，意为环形发髻，九鬟是指环环相扣、以多为贵之意；仙髻之名则来自神话传说，相传汉武帝时王母下凡，头饰仙髻，美艳超群。故这种美与仙所结合的产物，自然为当时的贵妇所青睐，奉之为高贵华丽的发式之一。“坠马髻者，侧在一边”，“善为妖态，作愁眉，啼妆，坠马髻，折腰步，龋齿笑，以

为媚惑”。古人描绘此种发髻既有妩媚之色，又具娇柔之态。其式样如同骑马坠落之态，故名“坠马髻”。这是当时最具特色的一种发式，也是历史上最富生命力的一种发式，自汉始，直至清代亦有之，只是历代的形式略有不同而已。西安任家坡西汉墓出土的陶俑、湖北江陵凤凰山出土的彩绘木俑上就有汉坠马髻的发式形象。

图 1-5 秦代武士发式

图 1-6 汉代武士发式

图 1-7 汉代女子高髻发式

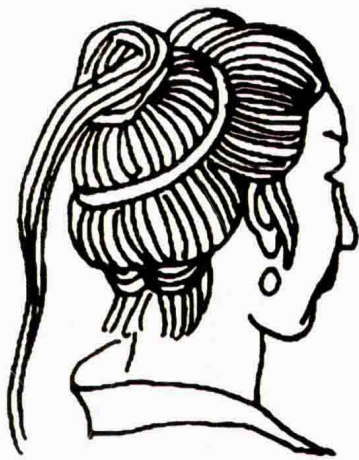

图 1-8 汉代女子分髻髻发式

图 1-9 汉代妇人双环灵蛇髻发式

图 1-10 汉代女子双鬟步摇发式

图 1-11 汉代盛妆舞女高髻戴花钗发式

图 1-12 汉代女子环髻发式

Q&A:

秦汉时期髻发出现了明显的加工痕迹，即多数修剪成直角状，给人以庄重、朴实之感。头饰种类更加繁多，如簪珥、簪花、凤冠、步摇、胜、衬饰等。

簪珥：秦汉时期的妇女不得穿耳，是以就将玉制的耳饰——珥系在簪上插于发髻中。

簪花：汉代妇女喜欢在髻旁插一朵花，而且汉代有随季节插时令花的习俗。

凤冠：以凤凰饰首为冠饰中最贵重者。

步摇：底座为钗，钗上有活动的花枝，随着步履的颤动而不停摇曳，可见当时的发型有了动态美的追求。

胜：系在簪钗顶端，悬于髻旁，是一种吉祥之物，有金、玉等多种质地。

衬饰：用两股铁条合并弯曲制成，外面用细铁丝缠绕，呈独角钗状，用于支撑发髻使其高耸（图 1-13）。到了东汉末年，不少人将髻发整理成弯曲的钩状，这种发式称为钩髻（图 1-14）。

当时的人特别是头发稀少或秃发的妇女，为追求时尚，开始在发间结上假发。此时的假发是用黑色的丝或黑色的丝绒制成的，并非人发。由此假发开始出现，并且还有了由假发制成的貌似发髻的饰物，用时只要套在头上即可，形状如一顶帽子，称为巾幘（图 1-15）。因为这种发髻饰物属于妇女专用，故而“巾幘”被引申为妇女的代称沿用至今。

图 1-13 衬饰

图 1-14 钩髻

图 1-15 巾幘

1.1.4 隋唐时期的发型

隋唐时期，发髻式样更加繁多，代表性的有先结扎后弯曲成环状的双环望仙髻（图 1-16），似行云流水的云髻（图 1-17）、形状如翻卷荷叶的半翻髻（图 1-18）、酷似海螺的螺髻（图 1-19）、以髻发包面的抛家髻（图 1-20）、高耸陡峭的峨髻（图 1-21）等。为了加大发体，当时也流行采用纸糊的髻及用木料做成的髻，统称为叉髻。

Q&A:

图 1-16 双环望仙髻

图 1-17 云髻

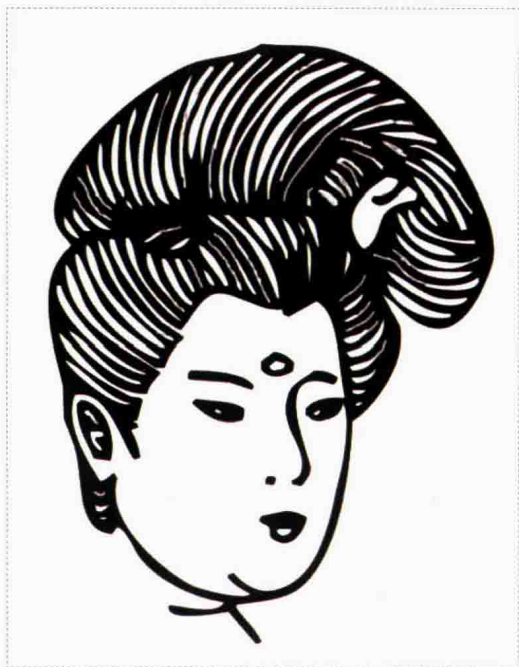

图 1-18 半翻髻

图 1-19 螺髻

图 1-21 峨髻

图 1-20 抛家髻

唐代妇女也用织锦裹头，织锦上面绘有花纹，只裹头顶，包住发髻即可，也有往发簪上插梳子、篦子的习惯，多为象牙、牛角、玉、金、银片制成。至于点翠、金步摇，则已成为讲究、价值连城的发饰了。与之相应的是妇女穿着轻如雾、薄如蝉翼的由纱罗制成的透明衫，不衬内衣，肌肤隐约可见。

1.1.5 宋代发型

唐灭后，经历了五代十国，至公元960年，赵匡胤发动“陈桥兵变”夺取后周，建立宋朝，史称北宋，恢复了中国的统一。当时以农业、手工业为主的封建经济获得了较大的发展，尤其纺织、造纸、印刷都是当时十分兴盛的产业。此后由于国内矛盾的激化，一系列农民起义相继爆发，北方女真族乘机征服北宋，北宋灭亡。1127年，宋室皇族在江南建立政权，史称南宋，自此中国又分裂成宋、金两个对立的政权。其后蒙古族灭金，建立元朝，于1276年攻破南宋都城临安（今杭州），于1279年击溃南宋流亡政权，南宋彻底灭亡。

宋代妇女发式多承晚唐五代遗风，亦以高髻为尚。福州南宋黄升墓中曾出土了高髻（图1-22）的实物，此种高髻大多掺有从他人头上剪下来的头发，加添进自己的髻发中，甚至直接用他人剪下的头发编结成各种不同式样的假髻，需要时直接戴在头上，称为特髻、冠子或假髻。其使用方法类似于今日的头套。各种不同式样的假髻，可供不同层次的人物在不同场合选择使用。由于假髻使用范围的日益广泛和普及，因此在一些大都市，已经设有专门生产和销售假髻的铺子。

图1-22 宋代高髻

除高髻之外，宋代发式还有多种类型，可谓丰富多彩，无奇不有，亦颇具特性。

朝天髻（图1-23）是富有时代性的一种高髻。《宋史·五行志·木》中说：“建隆初，蜀孟昶末年，妇女竞治发为高髻，号朝天髻。”我们在山西太原晋祠圣母殿宋代彩塑中可以见到此种发髻的典型式样。其做法如下：先梳发至顶，再编结成两个对称的圆柱形发髻，并伸向前额。另外还须在髻下垫以簪钗等物，使发髻前部高高翘起，然后再在髻上镶饰各式鲜花、珠宝。整个发式造型浑然一体，别具一格。

图1-23 朝天髻

在山西太原晋祠彩塑中，我们还能见到另一种别具时代特色的发式——包髻（图1-24）。《东京梦华录》载：中等说媒人者戴冠子、黄包髻。它的制法是在发式造型已经定型以后，再用绢、帛一类的布巾加以包裹。此种发式的特色在于绢帛布巾的包裹技巧。将绢帛布巾包成各式花形，或做成浮云等物状，装饰于发髻造型之上，并饰以鲜花、珠宝等装饰物，最终形成一种简洁朴实又不失精美大方的新颖发式。

双蟠髻（图1-25）又名龙蕊髻，髻心很大，在发根处扎以彩色之缙。此髻得名于宋代，苏轼词《南歌子》中有“绀绀双蟠髻”之句。我们在宋人所绘的《半闲秋兴图》中可以见到双蟠髻。

图1-24 包髻

图 1-25 双蟠髻

三髻（图 1-26）是指将髻发分成三髻至头顶，或梳理三髻亦可。范成大的《夔州竹枝歌》云：“白头老媪簪（通‘簪’）红花，黑头女娘三髻丫。”宋李嵩的《听阮图》中有关于此髻式的描述。

图 1-26 三髻

1.1.6 元代发型

元代好辫发，上自帝王下至百姓多梳理一种名为“婆焦”的发式。我们在现存的众多元代人物画像中均可见到这种发式。

婆焦（图 1-27）的样式如同汉族儿童梳理的三搭头发式。其梳理方法：先将头顶正中处用剃刀修成二道交叉线，并将后脑部分头发全部剃去，前额保留一小撮短发自然下垂，左右两侧头发分别结成对称的辫子，环绕于耳后，下垂至肩即成。

髡发（图 1-28）也是元人常用发式之一。其梳理方法是将头顶部分毛发全部剃光，在两鬓或前额部位留下少量头发。有的在前额保留一排短发，耳边的鬓发则自然披散；还有的将两边头发梳理成各种随意的发式，作自然下垂状。我们从《契丹狩猎图》等古代绘画作品中可以看到髡发式样，另外从辽代的一部分壁画中也能见到这方面的描绘。

图 1-27 婆焦

图 1-28 髻发

子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫髻梳理此髻者较多。其髻式丰富、多变，且流行于民间女子之中。

图 1-29 双螺髻

1.1.7 明代发型

公元 1368 年，名太祖朱元璋在应天（今南京）称帝，立国号为明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从目前已有的资料看，明代妇女的发式虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其时代特色。

明初发式基本承袭了宋元的发式，到嘉靖以后，妇女的发式起了明显的变化。桃花髻是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵；以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高，髻顶亦装饰珠玉宝翠等。桃花髻的变形发式花样繁多，如桃尖顶髻、鹅胆心髻及仿汉代的坠马髻等。

明代双螺髻（图 1-29），其状类似于春秋战国时期的螺髻，时称“把子”，是江南女

假髻（图 1-30）又称髻髻，为明代宫中侍女、妇人所钟爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的装饰物。明末清初假髻特别时兴，一些首饰店铺还有现成的假髻出售。

图 1-30 假髻