

国际时尚设计丛书·设计

[爱尔兰] 葛芮丽斯·阮兰◎著
范紫薇◎译

Art & Makeup

化妆艺术设计

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

国际时尚设计丛书·设计

化妆艺术设计

Art & Makeup

[爱尔兰] 葛芮丽斯·阮兰 ◎ 著
范紫薇 ◎ 译

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书将葛芮丽斯·阮兰从对艺术的萌芽到进入化妆造型领域并获得成功的各个阶段向读者娓娓道来,并将兰所汲取的创作灵感、收获的创作经验以及各具个性特色的化妆造型作品进行了详尽的剖析与细致的呈现,为广大读者们带来极具冲击力的化妆造型视觉盛宴的同时,更为该领域从业者提供了优秀的学习资源。

原文书名 Art & Makeup

原作者名 Lan Nguyen-Grealis

© 2015 Lan Nguyen-Grealis

Translation © 2017 China Textile & Apparel Press

This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版经 Laurence King Publishing Ltd. 授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号:图字:01-2015-6229

图书在版编目(CIP)数据

化妆艺术设计 / (爱尔兰) 葛芮丽斯·阮兰著; 范紫薇译. -- 北京: 中国纺织出版社, 2018.6

(国际时尚设计丛书·设计)

书名原文: Art & Makeup

ISBN 978-7-5180-4674-4

I. ①化… II. ①葛… ②范… III. ①化妆—造型设计
IV. ①TS974.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 020647 号

策划编辑: 孙成成 责任编辑: 陈静杰

责任校对: 武凤余 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 12.5

字数: 100 千字 定价: 88.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

Foreword

对于展现潮流趋势和拍摄时尚大片来说，摄影师与化妆师的配合尤为重要。对我而言，我寻找能带给我创造力的艺术家，也会尽可能地给予足够的空间让他们发散思维，从而激发出更多的摄影创作灵感。这不仅仅是一种简单的艺术表现形式，而是一次不同于其他领域的更高艺术层面的想象、理念与创造性的碰撞激荡。

我真的非常幸运，能够和如此优秀的葛芮丽斯·阮兰一同工作。这本书最让我爱不释手的原因是：书中以独特的视角深入剖析葛芮丽斯·阮兰的灵感来源以及创作过程。同时，也提醒着我们：大家总是在不经意间忽略了对传统技艺、艺术文化甚至更广博的事物的关注，但是恰恰是这些事物可以启发我们，为我们带来更多的灵感和触动。所以说：涉猎广泛且了解万象往往能够促使我们在自己的行业、领域中变得更为出色。

——兰金撰

化妆: Kryolan (歌剧魅影) 079 号油性彩妆, 冰凌凝胶, 增稠剂; MAC (魅可) 危险女郎色号。(Lady Danger) 口红

摄影: 卡米尔·桑森 (Camille Sanson)

发饰: 贾斯汀·史密斯 (Justin Smith)

发型: 乔斯·齐哈诺 (Jose Quijano), TIGI 造型

模特: 卡琳娜·怀特 (Karina White)

化妆助理: 艾丽莎·泰勒 (Alexa Taylor)

摄影助理: 因迪哥·罗勒 (Indigo Rohrer)

目录

Contents

6 概述

第一章 美的艺术

20 第一节 画家

巴洛克, 印象派, 立体主义, 现代主义, 波普艺术, 表现主义

42 第二节 雕塑家

阿尔伯特·贾柯梅蒂 (Alberto Giacometti), 安尼施·卡普尔 (Anish Kapoor), 亨利·摩尔 (Henry Moore), 达米安·赫斯特 (Damien Hirst)

66 第三节 电影、电视剧妆容

《埃及艳后》《都铎王朝》《绝代艳后玛丽·安托瓦内特》《唐顿庄园》《高斯福庄园》《了不起的盖茨比》《广告狂人》《霹雳娇娃》《达拉斯》《剪刀手爱德华》《罪恶之城》

92 第四节 表演艺术妆容

表演艺术妆容, 歌剧妆容, 芭蕾妆容, 后现代艺术妆容, 马戏团妆容

第二章 艺术事业

116 第五节 时尚及杂志妆容

打造图里 (Tuuli), 创造美丽形象, 杂志妆容

146 第六节 魔法定律

质感, 唇妆, 眼妆, 眼线画法, 彩色眼妆, 彩色眼妆画法, 化妆

198 后记

199 致谢

200 资源、专业供应商、鸣谢、贡献者

国际时尚设计丛书·设计

化妆艺术设计

Art & Makeup

[爱尔兰] 葛芮丽斯·阮兰 ◎ 著
范紫薇 ◎ 译

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

前言

Foreword

对于展现潮流趋势和拍摄时尚大片来说，摄影师与化妆师的配合尤为重要。对我而言，我寻找能带给我创造力的艺术家，也会尽可能地给予足够的空间让他们发散思维，从而激发出更多的摄影创作灵感。这不仅仅是一种简单的艺术表现形式，而是一次不同于其他领域的更高艺术层面的想象、理念与创造性的碰撞激荡。

我真的非常幸运，能够和如此优秀的葛芮丽斯·阮兰一同工作。这本书最让我爱不释手的原因是：书中以独特的视角深入剖析葛芮丽斯·阮兰的灵感来源以及创作过程。同时，也提醒着我们：大家总是在不经意间忽略了对传统技艺、艺术文化甚至更广博的事物的关注，但是恰恰是这些事物可以启发我们，为我们带来更多的灵感和触动。所以说：涉猎广泛且了解万象往往能够促使我们在自己的行业、领域中变得更为出色。

——兰金撰

化妆: Kryolan (歌剧魅影) 079 号油性彩妆, 冰凌凝胶, 增稠剂; MAC (魅可) 危险女郎色号。(Lady Danger) 口红

摄影: 卡米尔·桑森 (Camille Sanson)

发饰: 贾斯汀·史密斯 (Justin Smith)

发型: 乔斯·齐哈诺 (Jose Quijano), TIGI 造型

模特: 卡琳娜·怀特 (Karina White)

化妆助理: 艾丽莎·泰勒 (Alexa Taylor)

摄影助理: 因迪哥·罗勒 (Indigo Rohrer)

目录

Contents

6 概述

第一章 美的艺术

20 第一节 画家

巴洛克, 印象派, 立体主义, 现代主义, 波普艺术, 表现主义

42 第二节 雕塑家

阿尔伯特·贾柯梅蒂 (Alberto Giacometti), 安尼施·卡普尔 (Anish Kapoor), 亨利·摩尔 (Henry Moore), 达米安·赫斯特 (Damien Hirst)

66 第三节 电影、电视剧妆容

《埃及艳后》《都铎王朝》《绝代艳后玛丽·安托瓦内特》《唐顿庄园》《高斯福庄园》《了不起的盖茨比》《广告狂人》《霹雳娇娃》《达拉斯》《剪刀手爱德华》《罪恶之城》

92 第四节 表演艺术妆容

表演艺术妆容, 歌剧妆容, 芭蕾妆容, 后现代艺术妆容, 马戏团妆容

第二章 艺术事业

116 第五节 时尚及杂志妆容

打造图里 (Tuuli), 创造美丽形象, 杂志妆容

146 第六节 魔法定律

质感, 唇妆, 眼妆, 眼线画法, 彩色眼妆, 彩色眼妆画法, 化妆

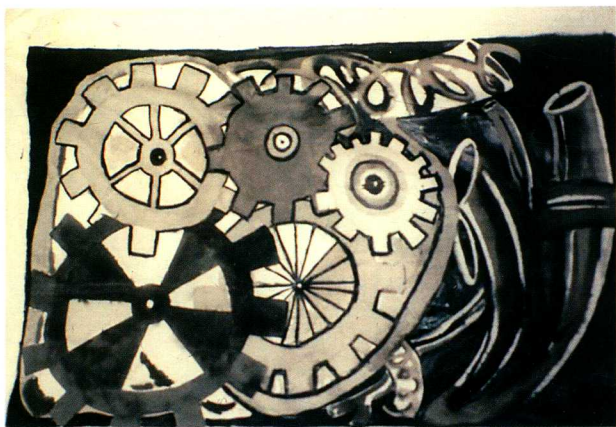
198 后记

199 致谢

200 资源、专业供应商、鸣谢、贡献者

概述

Prologue

早年经历

1980年3月4日出生于爱尔兰都柏林的兰，是1979年曾被爱尔兰传教士救助的越南人，也是第一批在爱尔兰出生的孩子之一。在兰的父母十几岁的时候，他们决定在当地政府的帮助下定居爱尔兰。兰被取名为阿莲（Ailan），出生在城镇的她一直是处于居无定所的状态，直到在一座因水晶而闻名的小镇——沃特福德安家。兰的父母在镇上的工厂从事蚀刻镜子与切割水晶的工作，这让她从小耳濡目染精细的工艺制作，成为她之后艺术事业不可或缺的灵感源泉。

兰从小就表现出了极高的绘画天赋，在学校举办的绘画比赛中表现出色。她梦想着成为一位艺术家，但是她却经常被教导，应该选择一份正常的工作，比如医生、律师、教师，甚至是做个音乐家，或者是嫁给一个有钱人，而不是成为艺术家，总之她总是被要求按照传统越南人的理念生活。但是这些教导似乎也正是促使她之后成功的催化剂。

幸运的是，兰的朋友、老师以及周围的人都很认同她的独特天赋，并给予其积极的支持和鼓励。她经常会离开家人，骑车到海边，躺在偌大的天空下，梦想着有一天能获得最终的成功，证明那些不看好她的人都错了。

此后，兰进入一所女子修道院学校进行学习，在那里她认识了特瑞萨修女（Mother Teresa）——是她使兰的世界有很大的改观，她启发兰认识到思想的天马行空。兰想像她的偶像帕勃洛·毕加索（Pablo Picasso）和伦勃朗（Rem brandt van Rijn）一样成为艺术家。所以，她每天出现在学校的时候都打扮得十分精致，有时候头天晚上就细心地做好发型，并且花上好几个小时去琢磨新颖的搭配，准备好第二天的衣服并想好配套的全身造型。她很喜欢看着她的兄弟姐妹打扮成20世纪80年代最时髦的样

对面页上图及中图：

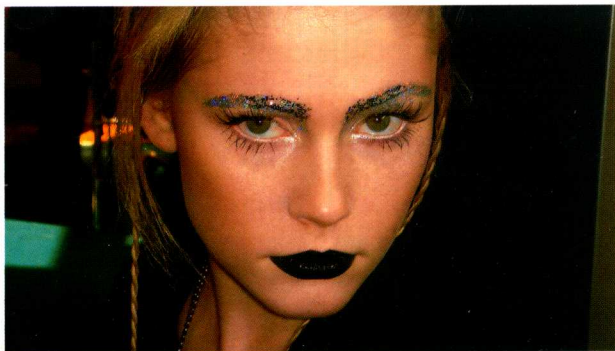
兰为亚历山大宫“烟花之夜”特别设计的“机械心”；兰所参与的艺术项目，受当地议会委托为灯塔设计的高三米的雕塑。

对面页下图：

1998年6月，兰以雷诺阿（Renoir）、塞尚（Cézanne）以及其他艺术家为灵感设计出的优秀作品。

“我却经常被教导，应该选择一份正常的工作，比如医生、律师、教师，甚至是做个音乐家，或者是嫁给一个有钱人，而不是成为艺术家，总之我总是被要求按照传统越南人的理念而生活。但是这些教导似乎也正是促使我之后成功的催化剂。”

“我的母亲经常给我涂上睫毛膏和口红，尽管我并不喜欢。”

子，并沉浸和享受着他们身上散发出的发胶气味。虽然学校并不允许化妆，但是兰的母亲经常给她画上睫毛膏和口红，尽管兰并不喜欢。

都市生活

1992 年兰搬到了伦敦，这让她感受到了巨大的文化冲击，一切事物都是那么让人震撼而又充满机遇和挑战。艺术，是让兰倍感惬意的一块净土，她经常抓住机会参加额外的绘画课程，多留在学校学习，并且积极传达着艺术的魅力。虽然兰并不确定自己的未来到底会如何，但是在其他人课后去寻找工作的时候，她仍在研习艺术。兰在密德萨斯大学学习艺术设计基础课程，亲身体验摄影、设计、雕塑、面料以及各种艺术门类的不同魅力，兰发现自己对面料艺术非常着迷，于是她前往全球最著名的时装院校——中央圣马丁学院学习服装设计与市场营销。虽然兰热爱艺术，但是这一切一旦成为学业，便不再只是一个爱

相对页上图：

兰的第一份工作，在伦敦时装周上为设计师伯纳德·程德（Bernard Chandran）的时装秀出任造型总监。

相对页下图：

兰最崇拜的前卫设计师——印巴·斯佩克特（Inbar Spector）的造型作品，她总是能进行突破创新，是兰最想合作的设计师。

本页上左右两图：

兰的工作团队，在巴黎为德国版 *Cosmopolitan* 杂志工作；其中有摄影师史蒂芬·伍德（Steve Wood）。

本页下图：

在巴黎看华伦天奴（Valentino）高订时装秀，由一次性相机拍摄。

相对页上图：

让兰为之骄傲的作品：这是首度与摄影师卡米尔·桑森合作，并运用魅可品牌的造型产品进行创作。

相对页下图：

在“人体模特”主题造型拍摄中，兰第一次使用歌剧魅影品牌的特效化妆产品打造独特前卫的艺术造型。

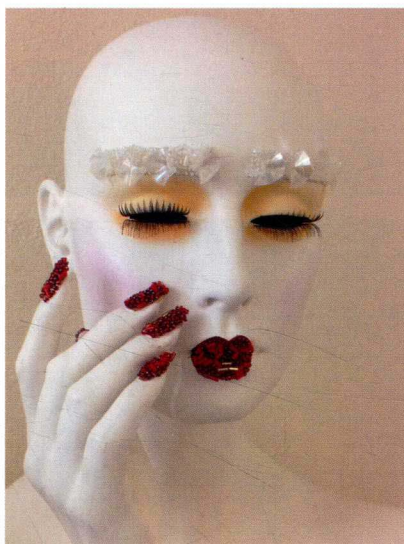
摄影：罗杰·莫威蒂（Roger Mavity）

本页图：

为时尚设计师斯诺普（Sorapol）在伦敦蛇形画廊举办的 2014 春夏系列发布打造“人体模特”主题造型。

“我非常着迷于现代生活中真实与虚幻、变化与物质之间的那种混沌难辨，‘人体模特’对我来说恰恰完美隐喻这种虚无的感觉，她们是那么栩栩如生，同时又那么毫无生气。”

——摄影师 罗杰·莫威蒂

好，而是需要付出精力的学习过程。机械化的设计与模式化的裁剪课程让兰感到枯燥。

她更喜欢的是创作的过程而不是涉及数学的模式化设计。虽然不知道自己会有怎样的发展，但是兰还是坚持了三年。

不幸中的万幸

2002 年夏天，兰在最后一年的学业中发生了意想不到的事情：一次当她在做毕业设计的过程中离开房间休息的时候，突然听到一声巨响，她跑回去看到——房间整个天花板都坍塌下来，一切都被埋在残垣瓦砾之中，她的所有设计作品都毁了，没有任何言语能够形容她当时绝望的心情。

以自己的方式走下去

兰不得不做公关工作以支付自己的学费，有一次，她偶然得到了一份在伦敦市中心摄影工作室工作的机会。虽然兰起初在工作室只是打杂，充当“买咖啡的女孩”的角色，但进入工作室也使她获得了可以展现化妆造型能力的机会。这只是一切的开始，在一次拍摄中，他们让兰参与其中，她得到一套化妆工具并被允许以自己的方式为工作室的客户进行化妆造型。为打造出让客户满意的妆容，她抛开自己的个性以及想法，以客户的需求为主，完美地完成当天的工作。就这样开始，她在这间工作室工作了三年。

展示机会

真正的机遇直到兰遇到摄影师史蒂芬·伍德时才出现。