

觉色·妆容

专业彩妆造型

蒋育秀 姚惠明 张丹／编著

西泠印社 出版社

觉色·妆容

专业彩妆造型

蒋育秀 姚惠明 张丹/ 编著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

觉色·妆容：专业彩妆造型 / 蒋育秀，姚惠明，张丹编著. -- 杭州：西泠印社出版社，2011.9
ISBN 978-7-5508-0227-8

I. ①觉… II. ①蒋… ②姚… ③张… III. ①化妆—基本知识 IV. ①TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第189933号

觉色·妆容 专业彩妆造型 蒋育秀 姚惠明 张丹/编著

出品人：江 吟

责任编辑：吴宜阒

责任出版：李 兵

装帧设计：杭州善品

设计总监：徐 浩

出版发行：西泠印社出版社

地 址：杭州市西湖文化广场32号5楼

邮 编：310014

电 话：0571-87233279

经 销：全国新华书店经销

制 版：杭州市宏伟纸制品有限公司

印 刷：杭州市浙大同济教育彩印有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：7.25印张

印 数：3000

书 号：ISBN 978-7-5508-0227-8

版 次：2011年9月第1版 第1次印刷

定 价：45.00元

妆容人生

化妆是一种生命存在形式，是源自内在的生存需要，所谓“女为悦己者容”放置于自然万物的语境下便显得狭隘。草木皆带妆，蝼蚁且修容。而作为文明形式之一的自觉的妆容意识，早在炎黄时期的传说中就流传开了。原始先民的化妆意识，正是在最初的狩猎和祭祀仪式中逐渐萌生。祭祀、战争、情爱、游乐，人类在不同场域中身份、地位、角色的差异性需要赋予化妆丰富而瑰丽的内容。生命因此而更加多彩，社会也因此更加秩序。

化妆是一种态度。作为一种弹性的社会约束，化妆多数情况下体现为一种态度。这种态度是对事物、对他人的尊重，也是对自己的尊重。不论是工作上还是情感中，正式场合还是休闲娱乐，得体的化妆无疑是一种良好素养的表现。

化妆是一道风景。随着人们自我意识的提升和社会发展的需要，自我展示逐步成为人们区别于其他个体、增加自信心，从而获取更大生存和生活空间的一种内在需求，是人们美化自己、提升生活和工作品质的重要手段。化妆让人们在互相的交流中更加愉悦和轻松，即便是擦肩而过的形形色色的陌生人，那些妆容得体的身影也让每一个灰色的日子缀满了色彩。

化妆更是一门学问。中国几千年的文明史积淀了深厚的化妆文化和技巧。同样，包括西方化妆体系在内的国外化妆艺术也蕴含了太多的学问。今天，身处后现代主义社会中的我们，面对着林林总总的化妆知识，又该如何选择和学习呢？不需要太多的观察，我们就会发现，固然有许多人化妆十分得体，很好地凸显了个人的容貌和气质特征，但更多的人似乎一直没有掌握真正科学的化妆艺术，结果失之平庸，甚至不伦不类，流于艳俗。

究其原因，首先是历史原因造成的与传统文化的断裂与隔阂，其次是从中国近现代一直持续到今天的长期面对西方强势文化形成的民族自信心的游离。这两个原因在当前便表现为人们对大量科学的、有针对性和可操作性的化妆类著作的迫切需求。而这就凸显了当下我国化妆面貌不尽如人意的第三个原因，那就是化妆类著作的良莠不齐。许多化妆类书籍由于缺乏学术的高度、文化的厚度以及专业的视角，对于化妆艺术与技巧的论述往往流于表面，不但达不到应有的效果，反而让人们走进了化妆的误区，造就了大批概念化的所谓时尚妆容。

姚惠明和蒋育秀两位女士既是讲究生活品质、敏于时尚潮流的彩妆界人士，又是长期躬身于化妆学研究、教学与实践的高校教师，对于写作这样一本融实践与学理于一身的化妆学著作来说再合适不过了。她们对于生活和工作的态度很自然地贯穿于这本书的整体构思和具体写作之中，使得这本书既为化妆爱好者和专业学习者提供了一个较为实用、适当超前的化妆技法研习平台，又具有学理系统的化妆造型知识，进而让人们更加体会到生命与生活的真谛。

妆容人生，人生如妆。希望并相信此书会给每一位热爱生活的人带来自信与快乐。

是为序。

徐晶

2011年8月16日于北京

自序

彩妆师斯黛妮马雷说：“夏天空气中都酝酿着兴奋的情绪，在彩妆中加入花朵情绪，绝对让你心情荡漾！”

坐在欧洲历史博物馆布拉格的街头，喝着咖啡，看着如烟如云的女郎，有种梦幻天堂般的感觉。美的瞬间定格成一种永恒，恍若穿越了千年的帷幕，那“美人卷珠帘，深夜蹙蛾眉”又开始撩拨着你的心弦。

没有巴洛克的富丽堂皇，没有孤灯月影的凄凉，女人的美断不会被轻易发觉。强有力的视觉冲击就在灯火阑珊处，就在贴黄花、理云鬓的举手投足间。有时再多华丽的饰物，也不及眼波流转的性感妩媚，比如给眼妆多一点色彩，多一点精致，多一点忽明忽暗的曼妙光影，当然再多一点自信，你会美得让人过目难忘。给脸颊上些粉底会长精神、遮掩瑕疵，胭脂更让你再添几分娇艳、羞涩。而懂得驾驭色彩，色彩搭配恰到好处，浓妆淡抹掌控得当，会让人看上去梦幻清新，魅力无穷。女人之美不关乎貌，即是在懂美之时。

其实，爱美人士常苦于缺少一本这样的书，它内容丰富、细致，没有专业书籍的枯燥；有深邃的理论引导，还有图文并茂的案例分折；文风活泼，能紧把时尚前沿的脉搏，打开《绝色·妆容》，你看到的决非以前所浏览的美容画报。它由三部分组成，这也是本书的亮点和创新所在，沿着“理论—实践—创意构想”的轨迹，你会对美妆有一个全新的认识与了解。在理论部分，主要通过探讨视错觉的原理来纠正人们的普遍认知，即人们所见并非和现实世界一般无二。这种错觉，往往会误导人们对美的认识，或是误导人们的设计。对色彩与形态的描述，则加深了读者对艺术形式规律的认识。让人们真正领略了美是什么，什么是美，怎样去看待自然界中一切皆有可能为美的现象，呈现给大家一个包容万象的美妙世界。就面部审美而言，本书从整体美、面部美和肤质美等方面介绍脸部每一部位的特征及化妆时相应注意的事项，细节之处恰恰彰显了创意之本。同时，还为读者提供了生活、时尚、新娘、摄影及另类风格等最新颖、最别致的造型艺术，让人耳目一新。最后的创意构想，引进了国外最先进的调研理念与创意方法，把看似纯粹、简单的化妆提升到设计的高度，将其与音乐、文学等相提并论，从而让

读者敲开了设计之门，拓展了思维意识，原来从自然界的角角落落都能汲取到艺术的灵感，创造出迎合自己的风格又近乎完美的艺术形式。

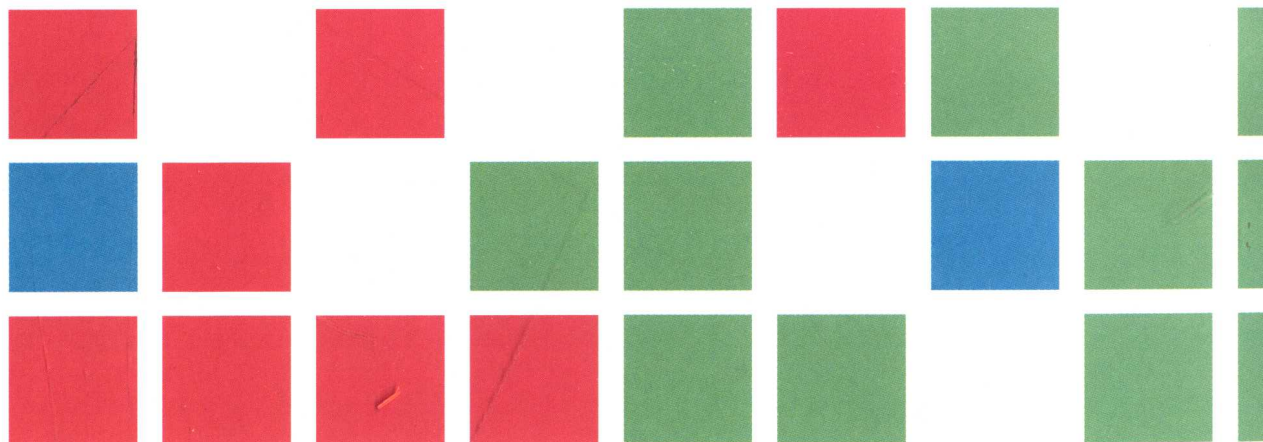
本书内容多样却不追逐华丽，有理论支撑但不晦涩难懂，朴素而清新的文风为化妆爱好者与专业学习者提供实用且超前的化妆技法。

认识美之趣并不难，享受美之乐离你也并不远。

蒋育秀

2011年8月8日

目录

第一部分

第一章 化妆的构成

- 第一节 视错觉原理 02
- 第二节 色彩与形态 07

第二章 形式美原则

- 第一节 形式美原则 12
- 第二节 形式美风格 27

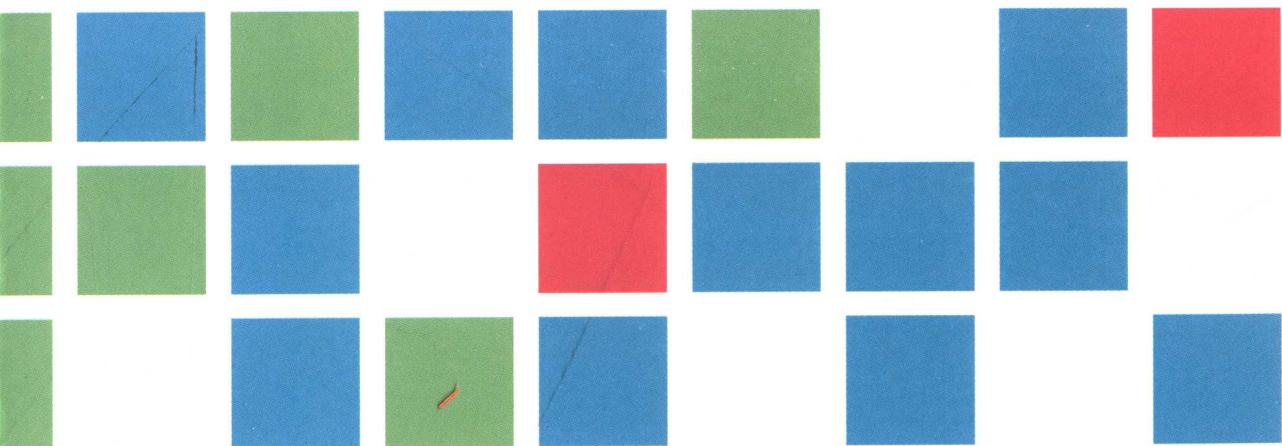
第二部分

第一章 面部审美

- 第一节 肤质美 42
- 第二节 五官美 46
- 第三节 整体美 52

第二章 造型实录

- 第一节 日常生活造型 54
- 第二节 创意类造型 58
- 第三节 商业类造型 63

第三部分

第一章 创意素材的采集

第一节 调研分析	72
第二节 调研的方法	79

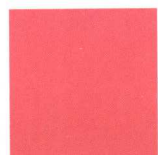
第二章 创意思维

第一节 视觉联想思维	86
第二节 抽象概念联想思维	92
第三节 情节联想思维	96
第四节 味觉、听觉与视觉联想思维	101

后记

107

第一
部分

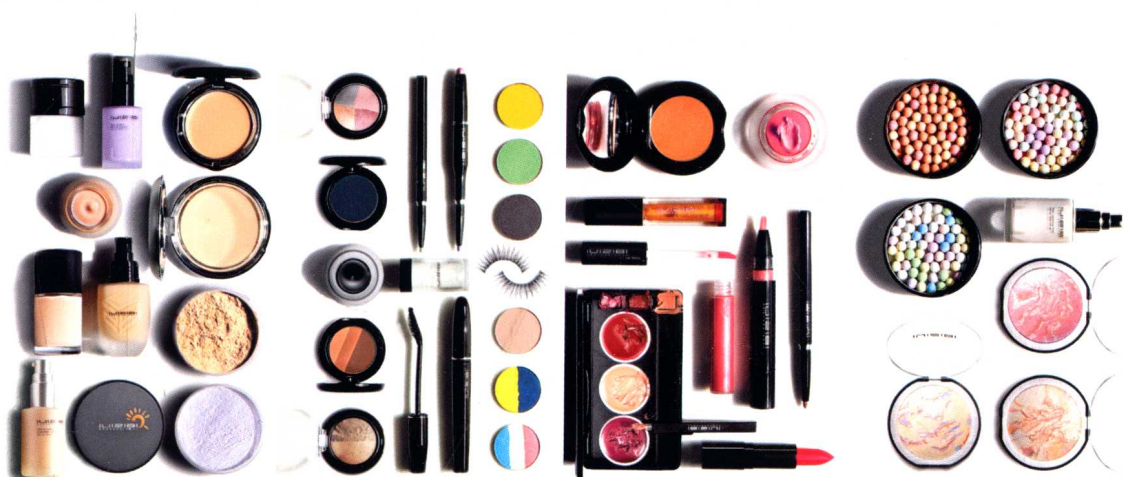
第一部分

第一章 化妆的构成

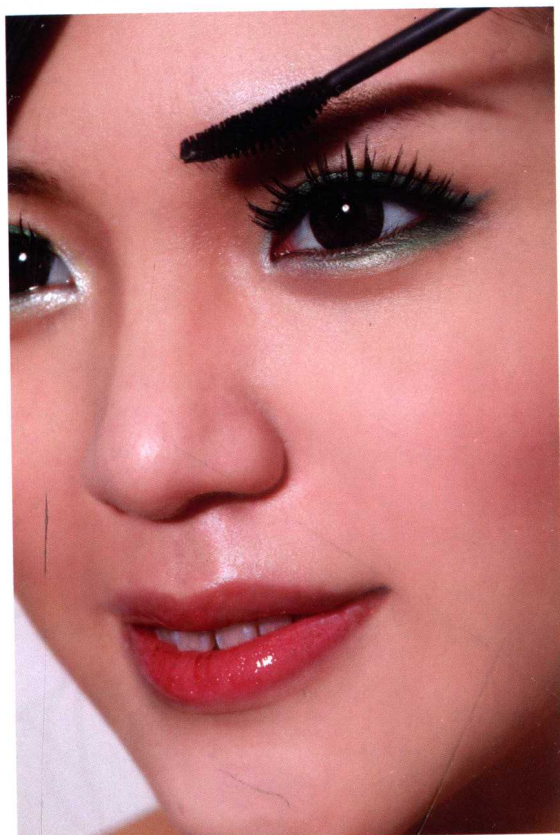
第一节 视错觉原理

化妆造型艺术是一种视觉艺术。造型师利用一切可以利用的视觉元素来塑造美的形态。他们如何完成类似美容整形般的“魔术”变幻呢。让我们随着造型师的创作过程——解密吧！图

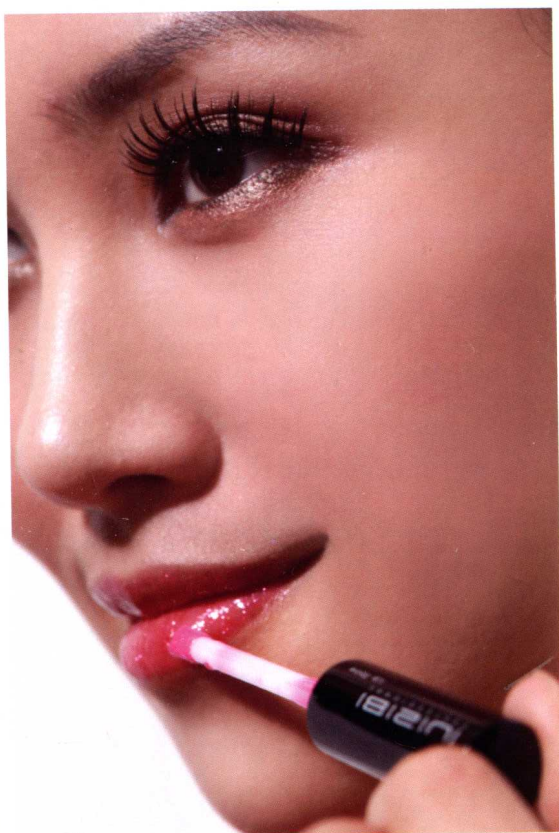
A1-1-1

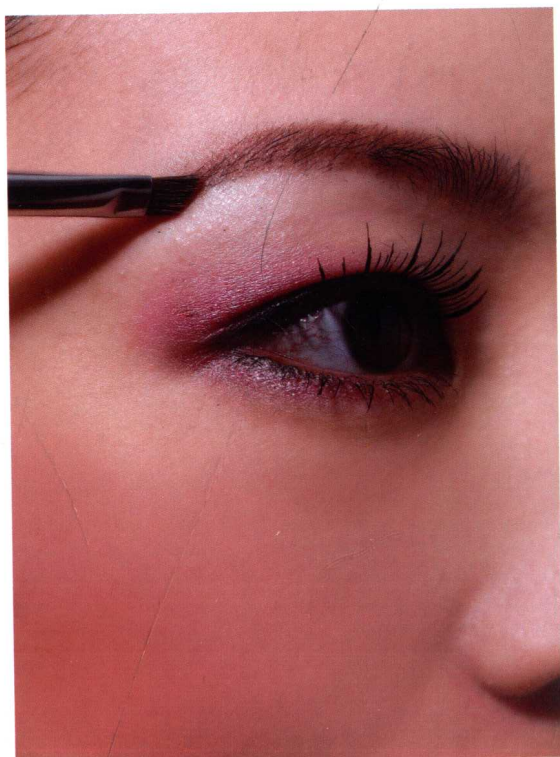
图A1-1-1a

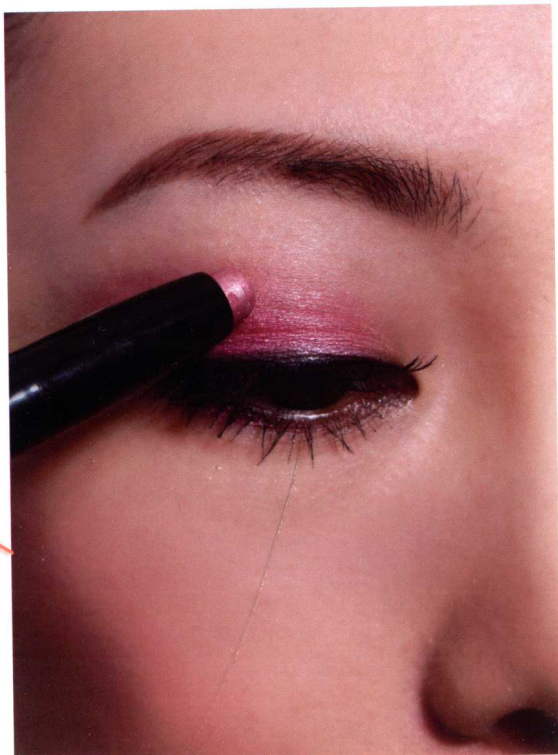
图A1-1-1b

图A1-1-1c

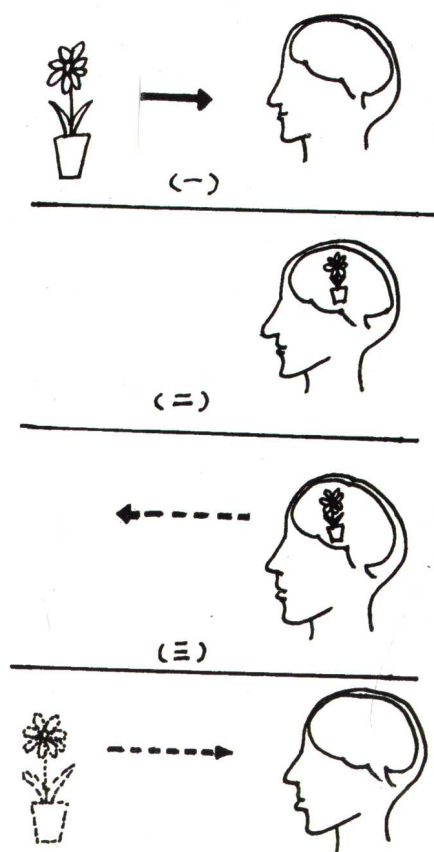
图A1-1-1d

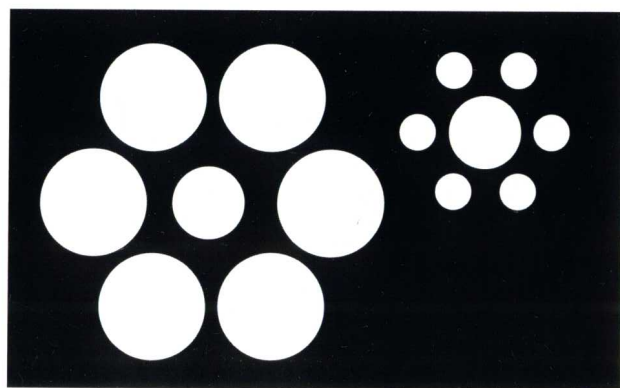
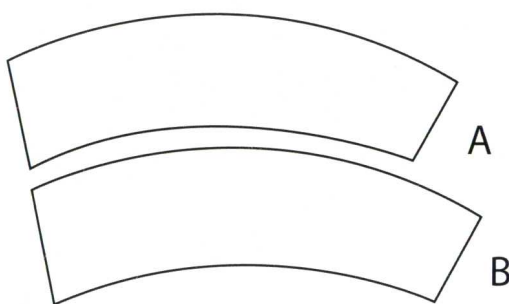
图A1-1-1e

首先我们应该了解视觉的形成原理。这是化妆造型之所以成立的基础。

当外界物体反射来的光线带着物体表面的信息经过角膜、房水，由瞳孔进入眼球内部，经聚焦在视网膜上形成物象。物象刺激了视网膜上的感光细胞，这些感光细胞产生的神经冲动，沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢，即大脑皮层的枕叶部位，在这里把神经冲动转换成大脑中认识的景象。这些景象的生成已经经过了加工，是“角度感”、“形象感”、“立体感”等协同工作，并把图像根据摄入的信息在大脑虚拟空间中还原，还原等于把图像往外又投了出去。虚拟位置能大致与原实物位置对准，这才是我们所见到的景物。 图A1-1-2

图A1-1-2

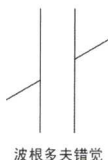
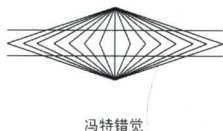
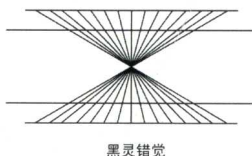
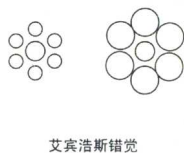
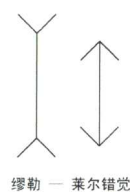

图A1-1-3

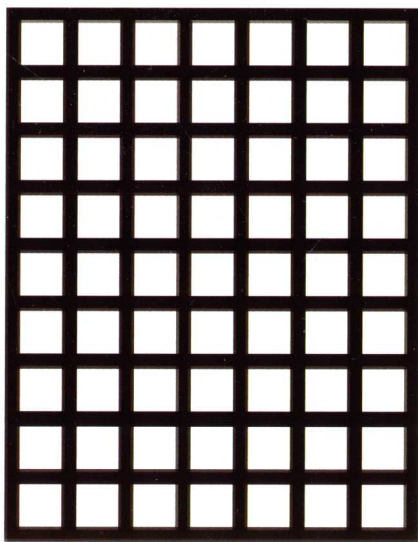
身边的事物形影相随，似无差异可言。然而穿越瞳孔所看到的一切，你敢确定真如所见吗？进入错觉世界，你的断言也许会不攻自破。图A1-1-3

左上图A与B是同样大小的，左下图中间的圆圈也是同样大的，但看到的却是一大一小，这是不争的事实。

比如法国国旗红、白、蓝三色的比例为35:33:37，而我们却感觉三种颜色面积相等。这是因为白色给人以扩张的感觉，而蓝色则有收缩的感觉。当人或动物观察物体时，来自经验主义或不当参照物形成的错误判断和感知，就是视错觉。日常生活中，有许多视错觉的例子，而化妆造型之所以成立也完全依赖于此。在日常生中等长的直线我们往往感觉纵向的比横向的长些（图A1-1-4），在化妆造型中就相应地采用纵向的线条拉长脸部；日常生活中在白色与黑色交界处我们往往会看到“灰点”，在化妆造型中则提示我们采用灰色系的眉笔画眉会更加不露痕迹。图A1-1-5

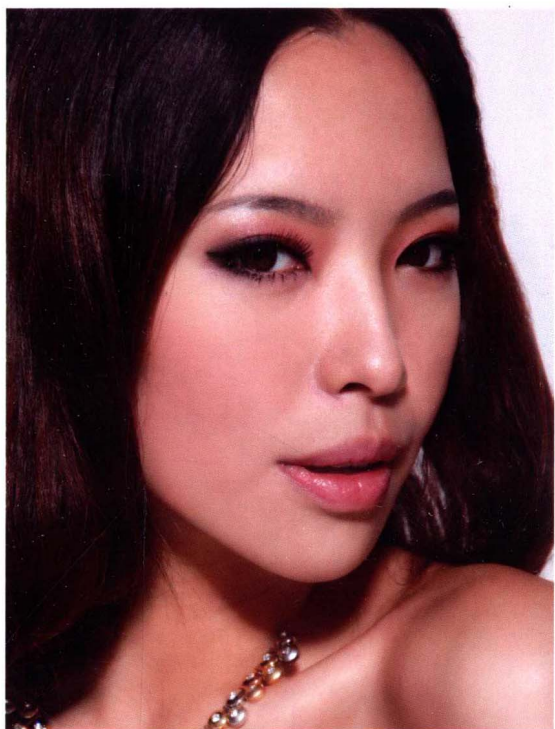
图A1-1-4a

图A1-1-4b

对于视错觉，迄今尚未有确切的解释。不过弗兰西斯·克里克曾给出的三点评述可以让我们粗略了解视错觉的成因：

1. 你很容易被你的视觉系统所欺骗；
2. 我们眼睛提供的视觉信息可能是模棱两可的；
3. 看是一个构建过程。

图A1-1-5a

图A1-1-5b

通常眼睛给我们提供的任何一种视觉信息都是模棱两可的，其自身提供的信息也不足以让我们对现实世界所有客观事物做出一个确定的解释。事实上，我们通常看东西时之所以并不存在不确定性，是由于大脑把由视觉景象的形状、颜色、运动等许多显著特征所提供的信息组合在一起，并对所有这些不同视觉线索综合考虑后提出了最为合理的解释。视错觉将我们通常认为的“眼见为实”打上了问号，也为化妆造型提供了魔术手段，这是一种非常合理的解释——你看见的东西并不一定存在，而是你的大脑认为它存在。比如造型师会运用亮色的粉底增加鼻梁的高度，用深色的粉底来调整宽阔的颧骨。事实是鼻梁的高度并没有实际增长，颧骨也并没有被“削骨”，而我们却因视错觉而看到了明显的改变。

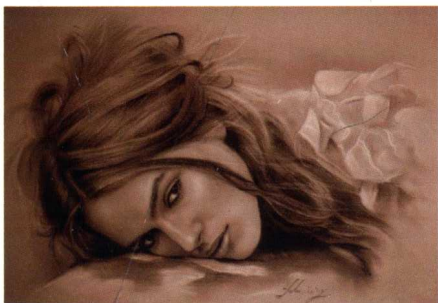
设计就是将我们已知的事物以耳目一新和令人兴奋的方式混合在一起，以创造出鲜活和原创的产品。

第二节 色彩与形态

从远古时期起,色彩对我们来说就具有神奇的力量。色彩可以反映出我们的个性、性格和品位,同时也能传递出对不同文化背景和社会地位等重要信息的反应。色彩通常是化妆造型设计的起点,并且能够控制我们所设计的基调和季节性。形态和色彩一样是诉诸欣赏者感官的外部形式。这两者再加上一些富于表现力的材质共同成为化妆造型设计的构成元素。在化妆造型设计中,形、色是一个完整的表现体系,它们互为影响、相互作用,缺一不可。

在这里我们将从现代平面设计相关理论入手,逐步搭建起化妆造型设计的表现方式——以明确的设计理念为主导的形成思维表述方式。在现代平面设计中“图形形象、文字内容、符号运用以及色彩关系是画面形式中必须关注的基本要素”。其设计语言可分为形态的平面构造和色彩的分析表现两大类型。和平面设计一样,化妆造型使用设计的艺术语言,也必须首先了解设计表述的语言结构和方法,“尤其是现代艺术形态的视觉功能和视觉方式方面。因为视觉形式和审美因素的变化需求,不仅是不同时代生产方式演化的结果,同时也是人类对视觉科学方式的基本认识与反映”。

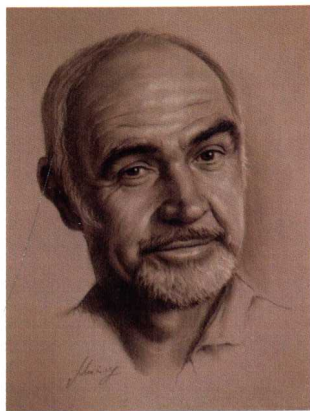
现代绘画之父保罗·塞尚曾说:“在自然里的一切形体都可以归纳成球体、立方体、圆柱体。在这种单纯的基础上学习绘画,人们才能画出一切想画的东西。”面对大自然丰富、复杂的形体现象,如果没有几何构造的基础,我们很难正确理解和再现自然形态。绘画中找“形”的方式可以归纳为空间分析与平面比较两种,即用几何形体对物象进行理解和通过比例来把握物象的形体关系。当几个物象在一起,它们因位置、大小方向等因素形成一定的关系,这样新的视觉形象便出现了。图A1-2-1—图A1-2-5

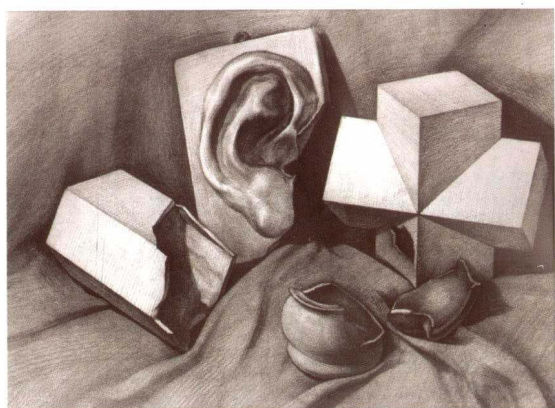
图A1-2-1

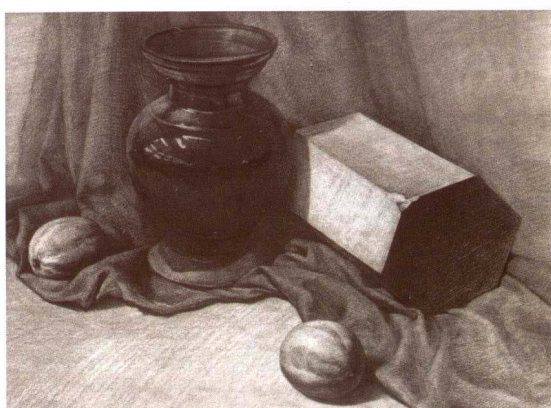
图A1-2-2

图A1-2-3

图A1-2-4

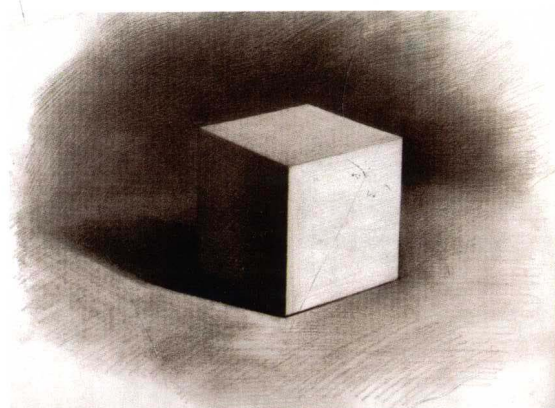

图A1-2-5

化妆造型设计中的形一般包括，人头面部比例结构、五官的比例、发型与面部的比例、发型与身型的比例等，这些比例关系是否协调关乎化妆造型局部形象与整体形象的美感表现；人面部五官的线条、形状，发型线条、形状及其轮廓等，这些形状是否协调同样关乎化妆造型局部形象与整体形象的美感表现。

化妆造型依据的形体由点、线、面构成，面部化妆、头部发型、饰品搭配最终的表现依然是点、线、面。当我们在化妆领域展开了解形态的平面构造时，主要涉及以下几方面内容。

1. 点、线、面的表述原理。点、线、形态的视觉表现，点、线、形态抽象分析等课题是化妆造型需要加以研究的。图A1-2-6

图A1-2-6

2. 比例与分割。比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、窄宽、厚薄、面积等诸方面的比较。

3. 明暗与调子。物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。