

每章含 PPT 课件二维码

Art Makeup &
Modeling Design

艺术化妆与 造型设计

艾青 赵轲 张晗 主编
何万译 陈林 吴春燕 副主编

全国高等教育艺术设计专业规划教材

总主编
邓诗元

 中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

全国高等教育艺术设计专业规划教材

Art Makeup &
Modeling Design

艺术化妆与 造型设计

艾青 赵轲 张晗 主编
何万译 陈林 吴春燕 副主编

总主编

邓诗元

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术化妆与造型设计 / 艾青, 赵轲, 张晗主编. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.12

全国高等教育艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5184-1753-7

I. ①艺… II. ①艾…②赵…③张… III. ①化妆—造型设计—高等学校—教材 IV. ①TS974.12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第306119号

内 容 提 要

本书结合当今时尚潮流, 精心挑选高清图片, 配合多重文字介绍, 全面讲解艺术化妆造型设计全方位内容, 包含化妆造型、发型造型、美甲造型、手工饰品设计与制作、案例赏析等内容, 使读者能详细了解化妆造型的细节知识, 在欣赏美妆造型带来的视觉盛宴时, 掌握化妆造型技术。此外本书辅以表格、补充要点、精美图片、课后习题、PPT课件等多种要素, 全方位向读者展示艺术化妆造型所蕴含的多重知识。本书适合化妆专业师生、职业化妆师、化妆爱好者阅读。

责任编辑: 王 淳 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年12月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 7.5

字 数: 230千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1753-7 定价: 46.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

171336J1X101ZBW

在日常生活中，每个人都会注重自己的仪表风度和外在装扮，因为这些都是体现一个人文化修养和思想内涵的主要形式。化妆可以起到美化个人形象的作用，但是化妆的方法数不胜数，不能随便处理，而是要和出席不同场合的身份和自身的年龄相结合，选择适合自己的装扮，这样才能扬长避短，使化妆起到美化个人形象的作用。现代化妆是以一定的社会大众审美意识为基础，力图改变个人内在与外在形象的行为。于外人而言，化妆是一种装扮，于自身而言，化妆更像一种交流、一种鼓励、一种沟通。在生活与工作转换的时间内，通过化妆，整理好个人心情也是一种自我沟通。

从古至今，人们一直都没有停止过化妆，使用各种化妆品和个人卫生用品来修饰妆容。埃及人将眼妆看作是妆容中最重要的部分，其化妆品原料是孔雀石和铅，研磨之后即可作为眼影使用。黑色的眼影看上去美丽、轮

廓明显，但为很多人所不知的是它有一个重要的功能是帮助减少沙漠上太阳反光对眼部直接的伤害。现代人使用隔离或者防晒，事实上也会很大程度上起到保护皮肤的效果。从某种意义上说，这也可算作进化或者传承。

在17世纪，“美人痣”曾在西欧风行一时，它原本是涂在脸部斑点上的小块化妆品，不久后，这种小痣被竞相仿效，成为一种特殊的记号。在路易十五的宫廷里，这块小痣放在脸部的不同部位就有不同的意义，在眼角表示热情，在额头表示高贵等，古人亦有在身上刻画图腾的先例。这意味着妆容的细节常常还起着“记号”与“标志”的作用。例如，现代我们常常认为红唇是性感，文身是叛逆，这些标志在原理上都是一种社会分类学。因此，化妆是一种自我形象塑造，用社会学理论来解释，就是扮演角色或者自我实现。

现代化妆造型的发展至今已有几十年的历史，过去，人们将

与之相关的行业统称为“美容业”，而今经过不断的发展，“美容业”逐渐细化出种类多样的职业，如化妆、整形、美容、美甲等，各个职业都有其特有的专业培训和行业标准，也是当今社会较为热门的职业。从古代到现代，艺术化妆造型技术一直没有被历史的尘埃所湮没，而在未来的发展趋势中，化妆造型技术将会更加完善与多样。当然，妆容与造型没有绝对的完美，只有适合化妆者的才是最好的。

本教材在汤留泉老师指导下完成，在编写中得到以下同事、同学的支持：吴春燕、袁倩、胡思闽、万丹、邹静、柯玲玲、张欣、赵梦、刘雯、李文琪、李艳秋、刘岚、邵娜、郑雅慧、张颢、桑永亮、权春艳、吕菲、蒋林、付洁、董卫中、邓贵艳、陈伟冬、曾令杰、肖亚丽，感谢他们为此书提供素材、图片等资料。

编者

目录 CONTENTS

第一章 艺术化妆概述

- 第一节 艺术化妆发展史.....001
- 第二节 艺术化妆的影响.....013

第二章 化妆造型搭配

- 第一节 饰品搭配.....017
- 第二节 妆容搭配.....026

第三章 化妆造型方法

- 第一节 化妆基础知识.....031
- 第二节 面部底妆.....037
- 第三节 眼眉妆容.....040
- 第四节 唇部妆容.....055
- 第五节 腮红.....059

第四章 发型造型

第一节	发型基础知识.....	065
第二节	梳发方式.....	069
第三节	编发.....	070
第四节	烫发.....	071
第五节	发型造型案例解析.....	075

第五章 美甲造型

第一节	美甲基础知识.....	079
第二节	美甲制作方法.....	086
第三节	美甲案例解析.....	088

第六章 手工饰品设计与制作

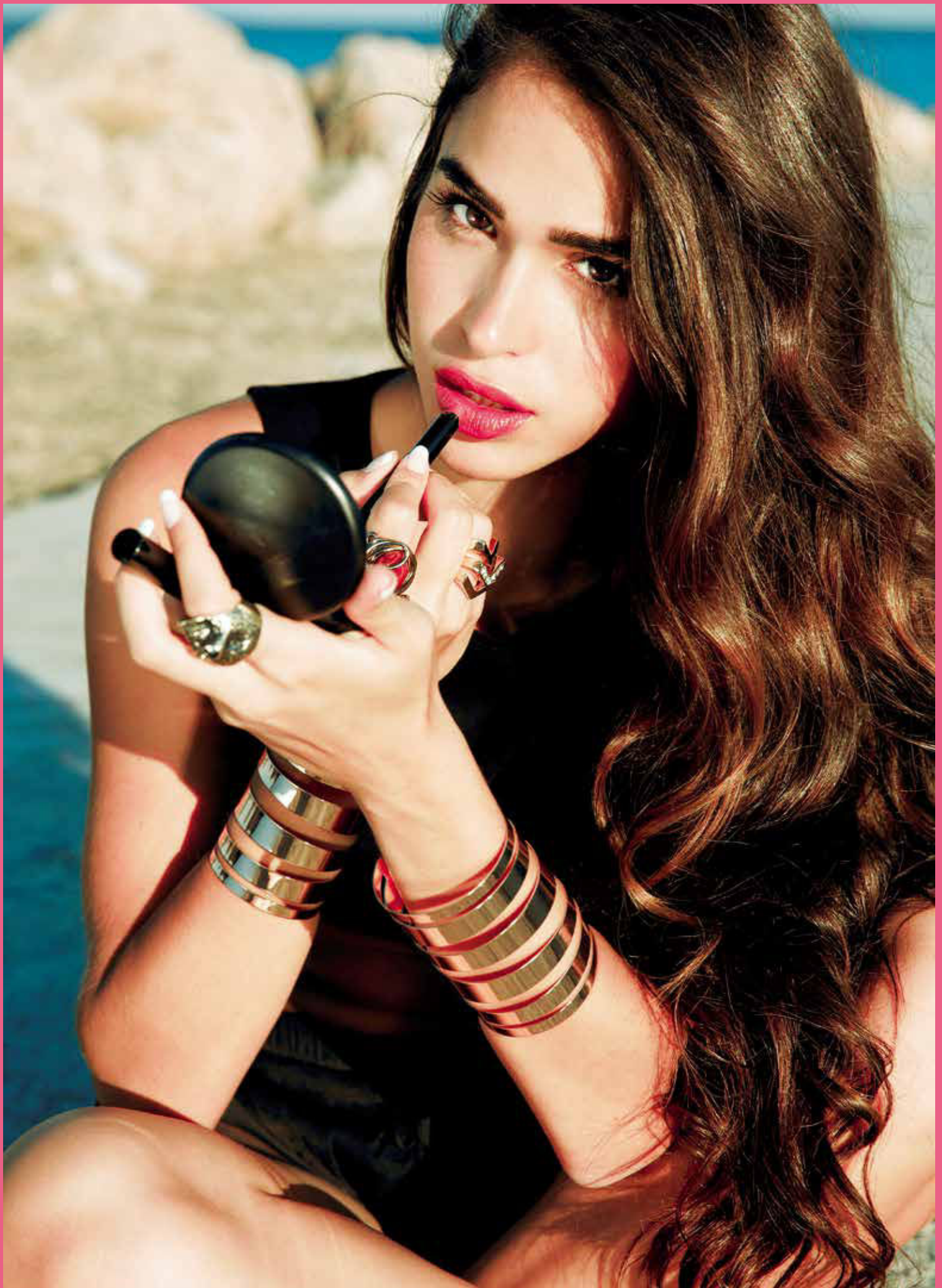
第一节	制作基础.....	091
第二节	手工饰品制作案例解析.....	095

第七章 化妆与造型案例解析

第一节	生活妆容造型.....	101
第二节	时尚妆容造型.....	104
第三节	影楼妆容造型.....	107
第四节	新娘妆容造型.....	109

参考文献.....	113
-----------	-----

第一章 艺术化妆概述

PPT 课件，
请用计算机阅读

学习难度：★★☆☆☆

重点概念：当今状况、未来趋势、
商业价值、文化价值

章节导读

爱美是人类的天性，早在原始时期，人类就开始用一些特别的東西来装饰自己，使自己变得更加美丽。考古学家曾在原始人类的遗址上发现用小石子、贝壳或兽牙等物制作而成的美丽的串珠用于装饰，在洞穴壁画上发现了美容化妆的痕迹。化妆既能尊重别人又能增强信心，增添生活色彩，而化妆的最高技巧在于使原本漂亮的部分更加出色、突出，使原本并不漂亮的部分变得漂亮起来。化妆不是女性专属，更没有性别限制（图1-1）。

图1-1 化妆造型

第一节 艺术化妆发展史

生活中，适度而得体的化妆，可以体现女性端庄、温柔、美丽、大方的独特气质。化妆是用化妆品及艺术描绘手法来达到装扮美化自己的目的。化妆一定要适当，恰如其分，才能更好地体现五官的优点，让人更美，充满信心，并充满魅力。社交场合，得体适度的化妆，既是自尊自信的表现，又体现了对他人的尊重。

一、古代艺术化妆发展

化妆艺术从过去使用铜、铅砂、砷、汞、碎浆果、燃烧过的火柴等天然成分，发展为如今使用合成物和矿物产品。为了追求极致的美，人们使用了对人体有害的物质，比如砷、铅、汞等作为化妆品的原

料，以达到想要的美容效果。化妆行业从起步到成熟是一个递进的发展过程。

1. 中国

在夏、商、周时期，中国妇女的铅粉装束开始兴起，即“三代以铅为粉”。在殷纣时期，开始使用红蓝花，压出汁凝固做成胭脂。这只是皮肤，随后进入描画时期，画眉是中国最流行也是最常见的化妆方法，时间久了审美就开始变化了，后来有人易容，就产生了淡妆、浓妆和艳妆。中国古代化妆最兴盛的时期属秦汉时代（图1-2），当时无论是贵族还是平民阶层的女性，都会注重自身的容颜装饰（图1-3、图1-4）。

（1）花钿 这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。贴花钿成风是在唐朝。做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿（图1-5、1-6）。

（2）口红 古代称口红为口脂、唇脂。口红化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，唐朝元和年（806）以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、当时号称“时世妆”，这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色，这种口红的颜色直到现代还在流行着（图1-7）。

（3）傅粉施朱 傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来（图1-8）。随着傅粉，女子往往还要施朱，即在脸颊上施一定程度的红色妆品，使面色红润。这种妆品便是为人所熟知的胭脂。

（4）额黄 额黄又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习（图1-9）。

（5）画眉 画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。

图1-2 西汉时期妆容造型

图1-3 北魏时期妆容造型

图1-4 武周时期妆容造型

“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，眉毛像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉（表1-1）。

图1-5 额花钿

图1-6 唐代花钿

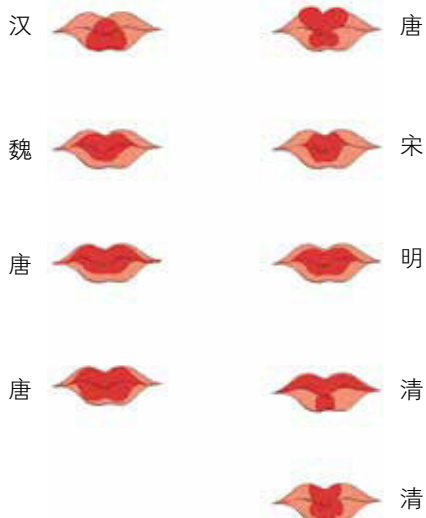

图1-7 古代口红样式

图1-8 傅粉施朱

图1-9 额黄

表1-1 唐朝眉形变化表

时期	年(公元)	眉形图样	时期	年(公元)	眉形图样
贞观	627~649		景云	710	
麟德	664		先天~开元	712~714	
总章	668		天宝	744	

续表

时期	年(公元)	眉形图样	时期	年(公元)	眉形图样
垂拱	688		天宝十一年后	752年后	
如意	692		约天宝~元和初年	约742~806	
万岁登封	696		约贞元末年	约803	
长安	702		晚唐	约828~907	
神龙	706		晚唐	约828~907	

2. 外国

(1) 古埃及时期 古埃及时期男人和女人全部化妆。古埃及的妇女妆容厚重，描着上下眼线，常用金色、蓝色的眼影。眉毛粗厚，高高向上挑起。当时流行的唇色也很艳丽，古埃及女性多是红色和橙色(图1-10)。

(2) 古希腊时期 古希腊时期化妆术的目标是自然美。眉毛连成一线是古希腊女性广受欢迎的眉形。若是眉间无法自然连成一线，有些女性或是在眉间粘动物皮毛或是用眼影粉补上眉毛。古希腊女性通常用含铅面霜提亮肤色(图1-11)。

(3) 伊丽莎白时期 在伊丽莎白女王统治的时

代，脸色苍白无血色，被认为是地位的象征。所以苍白的妆容是从那时开始流行的。爵士的妻子和小姐们，会涂抹一些白矾来打底，再往颧骨上涂一层朱砂。这种白粉对皮肤伤害极大，而且会让皮肤形成依赖性(图1-12)。

(4) 日本艺伎妆容 艺伎在18世纪中期成了日本社会不可分割的一部分。艺伎妆容有三个基本特征：厚白色底妆，眼眉之间的红色眼影以及不覆盖所有唇部面积的红色唇妆，不同级别训练的艺伎画不同的妆(图1-13)。

(5) 印度笈多王朝时代 该时代，女性延续了古代人画眉的方式。比较有特点的是她们的发型，要

图1-10 古埃及妆容

图1-11 古希腊妆容

图1-12 伊丽莎白时期妆容

图1-13 日本艺伎妆容

图1-14 印度妆容

图1-15 默片女星葛丽泰·嘉宝

么是低垂的发髻上别一朵鲜花，要么便是清爽的黑辫子轻搭在身后。印度女郎眉间红点，在印度被称为吉祥痣，吉祥痣是印度妇女、小孩的一种装饰，在不同情况下表示不同含意。从前，吉祥痣用红色，是女子已婚的标志。未婚的姑娘或寡妇不能使用。现在人们认为吉祥痣非常时髦，因此被广泛使用（图1-14）。

（6）默片时代 19世纪末期，无声电影产业兴起，女演员开始走上历史舞台，她们改变了人们对化妆的看法。金属色眼妆厚重得好像油画一般，一层一层刷上去，眼尾尽头甚至带有油画笔触的质感，相当抢眼前卫（图1-15）。

二、20世纪艺术化妆发展

真正意义上的化妆革命从20世纪初开始。受到芭蕾舞演员和剧场明星的影响，化妆在欧洲和美国成为时尚，而电影产业的出现造就了一批好莱坞明星，使得化妆更为流行。这个时期为女性能够别出心裁地、自由地展示自己的美打下坚实的基础（图1-16）。

过去流行的苍白皮肤在这一时期彻底反转。富人和精英们在闲暇时到处旅行，在海滩上晒太阳，去新开的豪华度假村度假。因此，晒黑后的古铜色肤色成为财富和成功的象征（图1-17）。

1. 20世纪早期

20世纪早期化妆品应用飞速发展。女性多年来

图1-16 好莱坞女星凯瑟琳·赫本

一直使用自制的睫毛膏，这种自制化妆品能在睫毛尖涂上热的蜡珠，达到增长、加浓、提色的效果。1915年，T·L·威廉姆斯将凡士林与煤粉混合，涂在他妹妹的眼睫毛上，使睫毛看上去更黑更浓密，就这样，世界上第一支意义上的睫毛膏诞生了。这个公司就是今天的美宝莲公司。这一时期莫里斯·李维为唇

图1-17 女星蕾哈娜古铜色肌肤

图1-18 美宝莲睫毛膏广告

图1-19 塞尔福里奇百货公司

膏巧妙地设计了金属管，第一款带镜子和粉扑的粉饼问世并沿用至今（图1-18）。

女性的自信心在不断增强，对于更青春美丽的容颜更加渴望。化妆品再也不是在私人沙龙里偷偷销售，而是被成千上万女性大大方方地使用。美容沙龙的生意因此扶摇直上。第一个公开展示和销售化妆品的沙龙是塞尔福里奇，由来自美国威斯康星州的哈里·戈登于1909年在伦敦创办。如今，塞尔福里奇百货依然屹立不倒，它位于牛津街，占地50000平方米，销售的百货从美容化妆品到服饰、鞋、玩具、家具、珠宝、家居用品，一应俱全，应有尽有（图1-19）。

2. 20世纪20年代

“咆哮的20年代”属于摩登女郎，她们是脱胎换骨的女性。摩登女郎是美国北方城市的中产阶级，她们年轻、独立、单身，有着自己的工作和可支配的收入。摩登女郎风格崇尚深色的眼睛、红色的唇膏、红色的指甲油，这种风格的出现推动了女性解放和化妆品大众市场的形成（图1-20）。

图1-20 复古摩登女郎妆容

在20年代，唇膏也扮演了一个全新的角色。这10年里出现了新的唇膏颜色，不同深浅的红色也被广泛使用。受到著名影星克拉拉·鲍的影响，人们用唇膏仔细地在嘴上涂成心形，让唇部线条更柔美，其被称为“桃心唇”（图1-21）。像现在一样，20世纪20年代的人最重视唇妆和眼妆。长期以来，人们用各种原料突出眼睛，这一时期出现了第一款睫毛夹kurlash，尽管价格不菲，也不太好用，但Kurlash迅速占领了市场，消费者并没有因为价格而将它拒之门外。

3. 20世纪30年代

伊丽莎白·雅顿在20世纪30年代开办了一家美容院。这种新型美容院使得普通女性有机会体验不同类型和色系的彩妆，也促使其他化妆品公司开始着手研发颜色更为齐全的唇膏。唇膏逐渐被人接受，种类越来越多，选择也越来越多，它成为女性性感和成熟的象征。而这一时期成年人依然不赞成青少年使用唇膏，人们认为青年涂唇膏是叛逆的表现（图1-22）。

在1935年的一期Vogue杂志中，特别介绍了土耳其女性如何像古埃及人一样用深色指甲花画出杏仁形眼线。杂志因此在高端时尚界打响名声，由于杂志上模特演绎的这种眼妆与吸血鬼的眼睛很相似，于是这种妆容被称作“吸血鬼妆”（图1-23）。

4. 20世纪40年代

第二次世界大战前后，由于现实需要，女性开始从事像工程师、科学研究等曾经被男性统治的职业。纽约和新泽西的有机化学家海柔尔·毕夏普将她的专业技能投入化妆品行业，她在20世纪40年代发明了第一款持久唇膏，取名为“耐吻唇膏”。在当地一位广告商雷蒙德·斯佩克特的帮助下，毕夏普的唇膏生意蒸蒸日上。战争时期，人们前往电影院或剧院逃避战争，电影明星的造型和装扮从那时开始便成为时尚和潮流的风向标（图1-24、图1-25）。

图1-21 克拉拉·鲍的星形唇妆

图1-22 伊莉莎白·雅顿唇膏

图1-23 吸血鬼妆容剧照

图1-24 二战时期女演员琼·芳登

图1-25 二战时期女演员费雯·丽

图1-26 奥黛丽·赫本的猫眼妆

图1-27 玛丽莲·梦露妆容造型

图1-28 伊丽莎白·泰勒妆容造型

图1-29 碧姬·芭铎深色烟熏眼妆

5. 20世纪50年代

在20世纪50年代，许多女性视化妆品为日常生活必需品，对于不同种类化妆品的需求与日俱增。化妆品广告也是如此。有一段时间人们使用一次性唇膏盒，但在奥黛丽·赫本的猫眼妆出现之后，大家的注意力很快便从唇妆转向了眼妆（图1-26）。像玛丽莲·梦露和伊丽莎白·泰勒这样的好莱坞魅力女星对当时的时尚风格和造型有着巨大的影响（图1-27、图1-28）。

著名的法国影星碧姬·芭铎以她性感迷人的深色烟熏眼妆和浅淡的唇妆闻名于世（图1-29）。为了进一步突出眼部妆容，化妆品市场出现了颜色各异的睫毛膏，蓝色、绿色、紫色的睫毛膏甚至比常见的棕色或黑色睫毛膏更受欢迎（图1-30）。

6. 20世纪60年代

20世纪60年代（初期）。这一时期，在婴儿潮时代出生的人纷纷长大成

图1-30 彩色睫毛膏

图1-31 嬉皮士

图1-32 嬉皮士彩绘

图1-33 伊迪·塞奇威克

图1-34 崔姬

人，他们将这10年定义为属于他们的10年。不同历史时期出现的反主流文化都有着自己独特的风格，各种各样的流行妆容在这期间诞生，有嬉皮士的自然妆容，也有夸张的摩登风格浓妆。对于爱好自由、喜好玩乐的嬉皮士来说，化妆是为了让面部看起来更自然，但在面部和身体涂上鲜艳的色彩和图案也很受欢迎（图1-31、图1-32）。

20世纪60年代（中期）。此时化妆成为反主流文化的一种表达方式，特别是在越演越烈的女性运动中。参与女权运动的人几乎不化妆，因为她们认为化妆品会将女性物化为男性的性对象，而女性应该是独立的个体。她们坚信化妆体现了女性的二等地位。还

有一些女权主义者则认为化妆能够推动女权运动，让她们不再步她们母亲的后尘，尽早从陈旧、受压抑的社会角色中解放出来。

这一时期一大批女性视崔姬和伊迪·塞奇威克为潮流偶像，厚重的底妆和夸张的眼妆在摩登风格的影响下开始流行（图1-33）。这种60年代的风格始于伦敦，并通过杂志、音乐、艺术以及像塞奇威克这样的知名人物迅速传播到世界各地。世界上第一位英国超模崔姬就是这种夸张妆容的代表人物（图1-34），她演绎的妆容使用假睫毛，或者涂好几层厚厚的睫毛膏，唇部只涂淡淡的颜色，突出夸张的眼妆，面部则用阴影打造出凹陷的效果，让原本就纤瘦的模特看起

来更瘦，这种妆容堪称经典。

20世纪60年代（后期），搭配管状睫毛膏使用的涂抹棒出现并得到广泛运用。在此之前，人们只能用湿的刷子沾取睫毛膏粉涂睫毛，涂完之后还必须等它变硬凝固。

整个20世纪60年代充满了新潮流和新的表达方式，化妆使它们更加突出耀眼（图1-35）。

7. 20世纪70年代

到了20世纪70年代，嬉皮士们依旧渴望自然的妆容。在此之前，化妆品几乎都是为白种人和肤色较苍白的人群设计的。进入70年代，一些化妆品公司注意到，肤色较深的女性如果使用浅色的底妆产品，会让她们的脸看起来暗黄无光，于是开始注意迎合这部分消费群体的需要（图1-36）。大型化妆品公司看到了深色皮肤这块尚未开发的市场，专为深色皮肤推出了粉底、散粉等基础化妆品。这一趋势得到了很好的发展，今天的化妆品色彩选择适合于不同文化的各种肤色（图1-37）。

三、当今艺术化妆状况

从20世纪末到21世纪初，化妆品仍然是消费市场中变化和发展快速的产品之一。它继续发展为所有女性日常梳妆打理的必需品。

日本艺伎、印第安人和非洲部落依旧保持着自己的传统，因此一些特定的化妆术仍沿用至今。即便是在传统的文化中也开始使用合成化妆品。然而，对环境问题的关注使得有机化妆品迅速在全世界范围内兴起。2007年，全球有机化妆品的销售额达到了70亿美元（图1-38）。

今天，化妆的流行趋势随着季节而改变。由于技术和社交网络的发展，化妆艺术几乎每天都会发生变化。21世纪的时尚趋势和产业目标不再是模仿喜欢的名人，而是展示自我。化妆是为了彰显每个人的个性。化妆也不再只是身份地位的象征，来自全世界不同文化、不同社会群体的人都化妆（图1-39）。

由于人们对高品质化妆品的需求持续升温，口碑好的高档化妆品品牌市场

图1-35 睫毛膏涂抹棒

图1-36 不同色号的粉底液

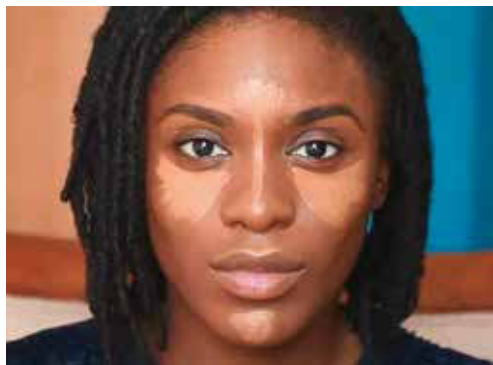

图1-37 针对黑人皮肤的粉底液