全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

Advanced Course in Cosmetics

化妆基础
进阶教程

朱 霖 主编

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

化妆基础进阶教程

Advanced Course in Cosmetics

朱 霖 主编

中国轻工业出版社

图书在版编目（CIP）数据

化妆基础进阶教程 / 朱霖主编. —北京：中国轻工业出版社，2019.5

ISBN 978-7-5184-2354-5

Ⅰ. ①化… Ⅱ. ①朱… Ⅲ. ①化妆-造型设计-教材 Ⅳ. ①TS974.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 011048 号

责任编辑：毛旭林　　责任终审：劳国强　　整体设计：锋尚设计

策划编辑：毛旭林　　责任监印：张京华

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：2019年5月第1版第1次印刷

开　　本：889 × 1194　1/16　印张：8

字　　数：301千字

书　　号：ISBN 978-7-5184-2354-5　定价：49.80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

180618J2X101ZBW

目录

第一阶段　化妆基础知识与基本技法

006 **第一章　化妆的基础知识**
006 第一节　化妆的基本概念
015 第二节　化妆的种类及其在人物形象设计中的作用

018 **第二章　化妆的基本技法**
018 第一节　专业化妆用品的种类与选择
021 第二节　学习化妆应具备的基础知识
032 第三节　脸型与五官的基本结构
033 第四节　化妆的基本程序

046 **第三章　生活化妆**
046 第一节　日妆
048 第二节　裸妆
050 第三节　晚宴妆
051 第四节　烟熏妆

054 **第四章　艺术化妆**
054 第一节　创意妆
059 第二节　舞台化妆与艺术彩绘

第二阶段　化妆深入学习与训练

064 **第五章　化妆师应当具备的职业能力和理念**
064 第一节　化妆师应当树立的理念
068 第二节　敏锐的观察力和感受力是化妆师的基本能力
073 第三节　形态表现规律和视觉观察规律

076 **第六章　头部形态分析与脸型修饰**
076 第一节　脸型的分析
078 第二节　决定脸型美感的因素
085 第三节　脸型的性格特征和五官比例分布形态
087 第四节　脸部的修饰原则
087 第五节　表现脸部结构感和调整脸型的方法

090 **第七章　眼眉的形态分析与表现**
090 第一节　眼眉的生理结构与生长规律
096 第二节　生动而富有性格特征的眼眉表现
100 第三节　眼眉的整体形态与性格特征

103 **第八章　眼睛的形态分析与修饰**
103 第一节　眼睛的生理结构与形态分析
112 第二节　眼部的修饰（实训）
113 第三节　眼睛形态的美感表现和性格刻画
114 第四节　脸部五官的组合及性格特征

117 **第九章　口鼻的形态分析与修饰**
117 第一节　嘴的生理结构与形态要素
119 第二节　唇的常见形态比较与美感因素分析
123 第三节　嘴的表情与性格特征
123 第四节　嘴的修饰
125 第五节　鼻部的形态与修饰

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

化妆基础进阶教程

Advanced Course in Cosmetics

朱 霖 主编

中国轻工业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

化妆基础进阶教程 / 朱霖主编. —北京：中国轻工业出版社，2019.5

ISBN 978-7-5184-2354-5

Ⅰ. ①化… Ⅱ. ①朱… Ⅲ. ①化妆-造型设计-教材 Ⅳ. ①TS974.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 011048 号

责任编辑：毛旭林　　责任终审：劳国强　　整体设计：锋尚设计

策划编辑：毛旭林　　责任监印：张京华

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：2019年5月第1版第1次印刷

开　　本：889 × 1194　1/16　印张：8

字　　数：301千字

书　　号：ISBN 978-7-5184-2354-5　定价：49.80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

180618J2X101ZBW

前言

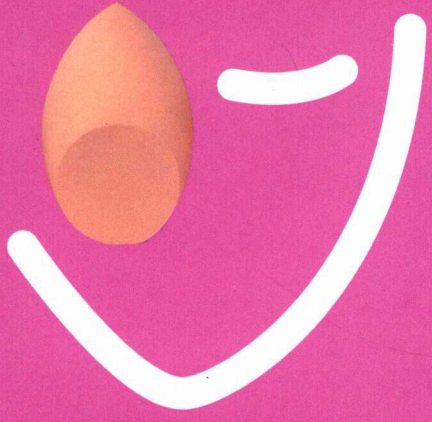
化妆造型是我国改革开放后新兴的一个行业，经过几十年的发展，全国各高、中职院校的“人物形象设计”专业和社会力量创办的各种层次的化妆培训学校，为社会培养了大批专业人才，适应和满足了人们日益丰富的生活需要。但是作为一门新兴的学科，现有的教学基本上还处于经验型化妆技巧和技法的传授模式，化妆教学的专业知识体系尚没有发展成熟和完善。这种情况下存在的问题是学生只学到化妆表层的东西，只掌握了若干种具体的化妆技巧和技法，而没有掌握化妆的原理和美感表现规律等更深层次的内容；只知道应当这样化妆而不知道为什么要这样化妆，在专业学习和生活中存在着盲目照搬、跟随潮流，化妆理念浅薄、审美意识模糊，专业能力和职业素养不高以及职业责任感不强等现象，从而很大程度上限制了专业教学和行业整体水平的提高。因此建立完整的专业教学知识体系，全面提升学生的化妆技术能力和专业素养，成为本专业教学发展的迫切需要。

本教程就是在这样的背景下，由笔者总结二十多年人物形象设计专业教学实践经验编写而成，全面和系统地阐述化妆基础知识和基本技法以及化妆的原理和规律，填补了现有同类专业书籍化妆技术和知识的空白。本教程理论知识体系完整，并注重实践教学，理论与实践紧密结合，从全新的角度，全面阐述化妆的理念和原理以及相关技术与技法，帮助学生掌握系统的化妆知识和全面的化妆技术，使专业技术学习得到最大的提升。同时注重在教学过程中让学生树立正确的专业观念和应有的职业责任，为化妆造型行业的健康发展做出应有的贡献。

本书采取阶段式教学模式。第一阶段的学习内容是化妆的基础知识和基本技法，目的是让学生快速入门。在掌握了这些基本内容后，就能够胜任基本的化妆需要。第二阶段是基础学习的提高篇，深入阐述化妆师应当具备的专业能力和应当树立的理念以及化妆的基本原理与规律。重点讲述的是脸部和五官形态形成的生理机理和美感表现规律以及相应的修饰技法。这样的教学结构特点是：首先使学生快速入门，然后在更多的实践训练过程中进一步提高技术能力和全面提升专业素养，从而完成从会化妆到化好妆的提升。

朱　霖

2018年12月



目录

第一阶段　化妆基础知识与基本技法

006 **第一章　化妆的基础知识**
006 第一节　化妆的基本概念
015 第二节　化妆的种类及其在人物形象设计中的作用

018 **第二章　化妆的基本技法**
018 第一节　专业化妆用品的种类与选择
021 第二节　学习化妆应具备的基础知识
032 第三节　脸型与五官的基本结构
033 第四节　化妆的基本程序

046 **第三章　生活化妆**
046 第一节　日妆
048 第二节　裸妆
050 第三节　晚宴妆
051 第四节　烟熏妆

054 **第四章　艺术化妆**
054 第一节　创意妆
059 第二节　舞台化妆与艺术彩绘

第二阶段　化妆深入学习与训练

064 **第五章　化妆师应当具备的职业能力和理念**
064 第一节　化妆师应当树立的理念
068 第二节　敏锐的观察力和感受力是化妆师的基本能力
073 第三节　形态表现规律和视觉观察规律

076 **第六章　头部形态分析与脸型修饰**
076 第一节　脸型的分析
078 第二节　决定脸型美感的因素
085 第三节　脸型的性格特征和五官比例分布形态
087 第四节　脸部的修饰原则
087 第五节　表现脸部结构感和调整脸型的方法

090 **第七章　眼眉的形态分析与表现**
090 第一节　眼眉的生理结构与生长规律
096 第二节　生动而富有性格特征的眼眉表现
100 第三节　眼眉的整体形态与性格特征

103 **第八章　眼睛的形态分析与修饰**
103 第一节　眼睛的生理结构与形态分析
112 第二节　眼部的修饰（实训）
113 第三节　眼睛形态的美感表现和性格刻画
114 第四节　脸部五官的组合及性格特征

117 **第九章　口鼻的形态分析与修饰**
117 第一节　嘴的生理结构与形态要素
119 第二节　唇的常见形态比较与美感因素分析
123 第三节　嘴的表情与性格特征
123 第四节　嘴的修饰
125 第五节　鼻部的形态与修饰

第一阶段

化妆基础知识与基本技法

本阶段的学习目标

1 了解化妆的基础知识。

2 掌握化妆的基本技法。

3 掌握几种基本的化妆技术种类。

4 具备能够完成基本化妆需要的能力。

第一章
化妆的基础知识

第一节　化妆的基本概念

一、化妆的主要内容和作用

化妆，是利用化妆工具和化妆品，运用相关技术和方法，通过优化五官形貌的表现形态，达到美化容貌和提升精神面貌的过程。其中优化五官形貌的表现形态，包含三个方面的内容：突出和表现、美化和塑造、掩饰和遮挡。而提升精神面貌则是在以上三方面形成和谐效果的基础上产生的综合效果。

1. 突出和表现

是对相貌中好的地方用相应的技法使其突出地表现出来。人相貌中的优点，有的很明显，能够很容易被人看到；有的则不是很明显，不容易被人感觉到，甚至还有的是隐性的。这种情况就需要经过发掘和相应的处理，才能够使得这些优点被突出。因此化妆的一个重要内容就是通过相应的方法，对人相貌的优点进行突出和表现。比如一个人的眼眉眉形很好，但是眼眉的毛过于稀疏浅淡，那么通过适当描画就能够使得眼眉的美丽更突出地表现出来；如果口唇也很好看但是由于色彩很平淡与肤色很接近，从而使得口唇不那么突出，那么使用适当颜色的口红就会使得美丽的口唇凸显出来。再比如一个人的脸型和结构都很好，但是皮肤存在的问题比较大，比如肤色比较暗淡，或者皮肤上有斑点等瑕疵，因而影响了本应有的美感，那么通过合适的底妆就能够让她的美丽表现出来。

2. 美化和塑造

是对那些形态美观度不高或者不是十分完美的地方，通过改变形态使其变得美观完善。比如眼眉很少有人天生就生得十分完美的，有的是眉形不好，有的是眼眉某一部位有残缺等，那么通过对眉形的修改和完善，就能够使得眼眉更加完美、漂亮并富有内涵。

对眼形和口形以及脸型等部位的修改也是一样，都可以通过改变形态而使其变得更加美丽。美化和塑造，主要是对五官形态的改变，是化妆中最普遍的内容，是建立在对“形”的充分而深入研究的基础上，因此是化妆学习的重点。

3. 掩饰和遮挡

对一些没有办法改变的地方，用相应的方法进行弱化、掩饰和遮挡。比如对脸上的斑点等瑕疵进行遮盖；对宽大的额头和下颌角突出这样的脸型，利用发型来进行掩饰和遮挡等，使得这些地方弱化或者被掩饰，从而突出美的地方。

突出和表现、美化和塑造、掩饰和遮挡三个方面，常常融合在一起。比如对脸上斑点的遮盖，就是在掩饰和遮挡的同时突出和表现脸部皮肤的美感；再比如对眼眉的修饰，往往是通过对眼眉眉形的修改，塑造出更美丽的眼眉，同时也遮挡和掩饰了原有的眉形，最终也是突出和表现了更完美的眼眉。

4. 提升精神面貌

通过上述三个方面的处理，一方面美化了容貌，同时还使得人的精神面貌得到提升。精神面貌，是人的思想、意志、性格、态度等内在心理因素在外表上的反映，它们往往表现为某种神态。神态也是人的面貌中十分重要的一个方面。比如自信，就是一个很重要的精神状态，会使得人的面容增添一种气质美。美好的妆容，能够给予人极大的自信，同时自信也会使人的美丽更充分地展现出来。再比如从容优雅的神态、活泼灵动的神态、庄重沉稳的神态温柔恬静的神态等，都表现在相应的美好妆容中，因此完美的妆容是妆面的形式美和神态美的共同表现。

化妆的产生，其始动因是人类对美的追求，因此化妆的目的就是为了美化人的形象。然而人的美，是一个很复杂的存在，因为人是有思想的。有思想、有意识，就使得人的美有了更高级的表现形式。人的美除了相貌外表的美还包括更具内涵的内在美，其中相貌表现出来的内在美就是性格和气质等神态，而言行表现出来的是人的教育和修养等。因此化妆不是简单地把人的五官相貌画得好看，而是在美化五官形态的基础上，还要表现出一个人的性格和气质等神态，从而使得一个人的妆容不仅美丽而且生动。

二、化妆与“画妆”

化妆的过程，尽管大部分是通过“画”的手段使得人的面容变得美丽，但是这个“画”的过程，不是简单的描画，而是通过规范的流程，精湛的技艺和高度的审美以及缜密的构思，使人的相貌和精神面貌得到高度提升的过程。因此化妆的过程是一个容貌“转化”的过程，而不是一个简单“描画”的过程，因此称之为化妆而不是“画妆”。

“画妆”，严格说来没有这样一个概念，如果从字面上来理解仅仅是描画妆面的意思，是某项具体的化妆过程。这里之所以要提出这样一个概念，是因为在化妆的学习过程中，普遍存在着化妆简单化和表层化的现象。

化妆简单化就是只把五官各自的形画得好看，而忽视了五官的真实感、生动感和整体统一的美感表现。五官的真实感和生动感是指眉、眼、口等五官要画得真实、生动，而不是只画出了美观的外形。比如说眼眉，常常有很多人只管画出好看的眉形，而忽视了眼眉的真实感和生动感的表现。如图1-1-1的眼眉，就是一个平面的图形，没有真实感，更没有生动性，给人的感觉是很假的，这就是“画”出来的假眼眉。

五官整体统一的美感是指眉、眼、口、鼻等五官的描画要共同来表现某种美感，而不是互相割裂、各自为营。如图1-1-2的妆面五官相互割裂、互无联系，缺少统一的美感表现。

化妆表层化则是只知道把人的面容画得好看了，而没有注重表现出神态方面的美感。有很多妆面，如果从化妆的技法上来说无可挑剔，但从妆容的整体表现上来看，似乎缺少了些人应该有的精神方面的神韵，如图1-1-3。在掌握了良好的化妆技法基础上，如果能够从表现某种性格的角度出发，那么画出来的妆面则不仅美丽，还会更有神采。

图1-1-1　眼眉妆容不真实

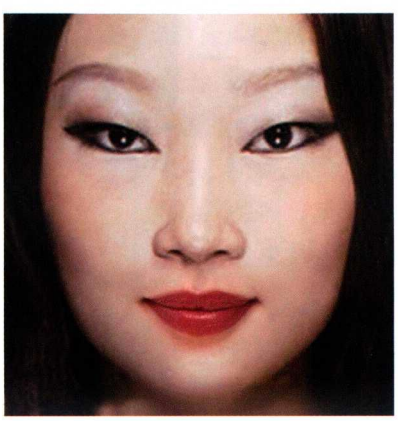


图1-1-2　五官形态妆容不统一

图1-1-3　整体妆容美而无神

需要全本请访问 www.ertongbook.com

人是有思想、有意识的，所以人的相貌不是五官形态的简单罗列和堆砌，而是形和神的共同体现。出现化妆简单化和表层化的现象，其根源在于对化妆的理解和认识的问题上，这个问题也是一个决定化妆水准高低的问题。

弄清化妆与“画妆”这两个概念的意义在于：首先要在认识上对化妆有一个深入的理解，从而明确化妆学习的目标和努力的方向，为化妆的深入学习打开一个良好的开端；更重要的是为化妆技术水平的提升打开空间，使自己的学习能够向着更高的专业目标迈进。

三、化装、人物造型、人物形象设计

1. 化装

化装是通过对人的相貌和衣着等整体形象进行包装塑造，从而装扮出某个人物形象的过程。化装通常应用在电影、电视、戏剧等表演等领域，是整体造型的一种。这里的“装”是指人的容装，除了脸部的妆面还包括发型、服装鞋帽和饰物、毛发和效果制作等多个方面，目的是通过容貌和装束来装扮出需要的人物形象。如图1-1-4、图1-1-5。

2. 人物造型

人物造型也常常简称为“造型”，是对人物整体进行的造型设计与制作。包括妆面、发型、服装、饰品的设计制作与搭配，是以人物为主体，为表现某种人物、某种主题、某种艺术思想或审美进行的设计与制作，是一种关于人形态表现的创作。

人物造型，是一个涉及面非常广泛的概念，凡是涉及人物整体装扮的都属于这个范畴。人物造型有不同的种类和多层次的细分，从应用领域来分主要有影视舞台领域造型、生活领域造型、专业艺术领域造型三个方面。

影视舞台造型是应用在演艺领域的造型，有电影、电视人物化装造型、舞台演员剧情造型、舞蹈主题人物造型（图1-1-6）以及各种演唱、表演等演艺类的造型。

生活领域造型就是应用在生活中的，与人们日常生活紧密相关的造型，是应用性最广泛、最实用的领域，比如新娘造型、职业装造型、晚装造型、日装造型等，其中每一种造型又都有很多细分。

专业艺术领域造型主要是围绕某种主题或者专业活动进行的艺术创作，通常是专业学习、专业创作和专业交流、专业展示、专业比赛等活动。

影视舞台造型和生活领域的造型是化妆造型在艺术和生活两大领域中的应用。影视舞台造型有着很强的行业专有性，内容十分庞杂，并且应用面较窄，仅限于演艺领域，因此不是普通化妆造型学习的重点。生活领域造型有着广泛的实用性和普及性，是化妆造型学习的重点应用领域。专业艺术造

图1-1-4　电影化装

图1-1-5　戏剧化装

图1-1-6　舞蹈主题人物造型

型是专业学习和专业交流领域中的，它往往是围绕某一主题开展的专业创作，其内容既可涉及影视舞台造型，也与生活造型有广泛而密切的联系。

专业艺术造型是化妆造型学习过程中的重要部分，是人物形象设计专业多个学科内容的综合运用环节，包含化妆、发型、服装、美术、摄影、后期、图案等多方面的学习内容，是为化妆造型在其他领域应用打基础的环节。这个环节是一个艺术思想放飞、创作题材丰富，作品美轮美奂和富有成就感的实践学习过程，可通过开展多种形式的综合实践活动以及不同的主题创作、不同规格的专业赛事、专业交流和展示以及毕业设计等多种形式，提高综合造型能力。图1-1-7至图1-1-14为部分学生不同主题内容的造型作品。

人物造型这里所说的“型”，是指人的外表形态，是对人的外在形象方面进行的设计，不包括人物内在因素的塑造。比如电影电视中的人物形象，除了外表装扮的造型，更多的还是要靠演员的表演来表现一个人物。化妆造型仅仅是对人物外在形象的塑造，因此叫“人物造型”而不是“人物形象设计”。

3. 人物形象设计

人物形象设计也常简称为“形象设计”，通常也指整体造型，是一个内容比较广泛的概念，包括演艺领域内的各种造型。而作为新兴的普及性的专业出现，常常是指生活领域内的个人形象设计和职业形象设计等。它严格的定义是对人物的总体综合

图1-1-7　创意主题造型《中国情》/乜匀

图1-1-8　创意主题造型《夺命黑天鹅》/姜维维

图1-1-9　创意主题造型《荷塘月色》/伏钰

图1-1-10　新娘造型/李海娇

图1-1-11　创意古典造型《文姬归汉》/王楠

图1-1-12　创意古典造型《梅妃》/冀国嘉

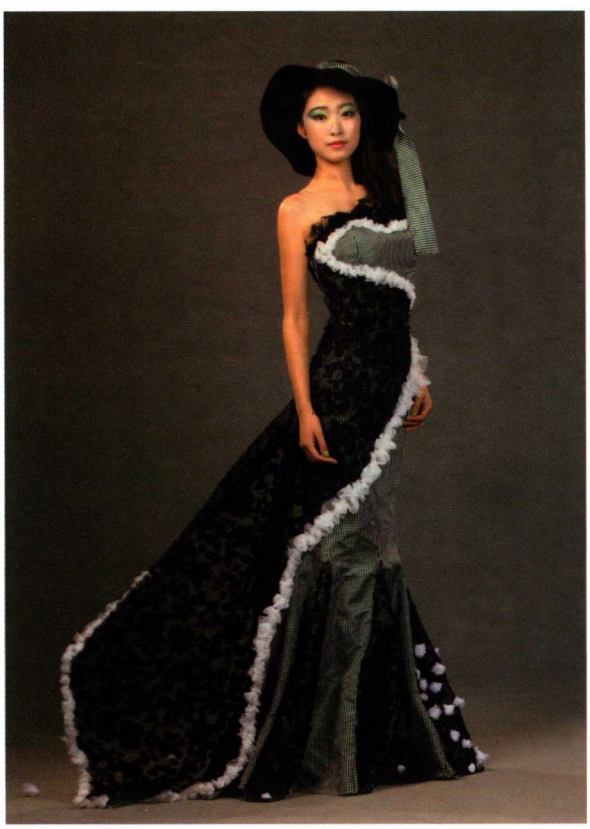


图1-1-13　材料主题造型《田园》/崔慧花

图1-1-14　材料主题造型《龙袍》/王晓满

需要全本请访问 www.ertongbook.com