

彩妆设计方案教学中掌握色彩与造型的意义

凌惠惠 林洪

(江汉大学 艺术与设计学院 湖北武汉 430056; 江汉大学 美术学院 湖北武汉 430056)

摘要: 彩妆设计方案教学中比较关键的内容包括色彩与形美的了解, 学生对彩妆设计学习时, 要清晰的认识到色彩在视觉心理感知过程中比形具有视觉冲击力何心理感染力, 所以将色彩关系研究透彻, 才能在彩妆设计中挖掘深层的灵韵, 塑造出动人的化妆艺术形象。完美的色彩驾驭能力可以更好的结合对象形的特征, 弥补对象形上的短板, 利用视错觉达到预期的色彩效果, 将形色关系达到完美平衡。

关键词: 彩妆设计 教学 色彩 造型

在化妆设计教学中, 彩妆设计是一个非常重要的教学内容, 对色彩的掌握和运用又是彩妆设计教学环节中不可或缺的重要因素。如何将色彩关系研究和掌握并运用到造型设计中, 是我们在教学方案的设计中要体现和完善的重要内容。

一、使学生认识到关于妆面大色调的确定因素:

1. 创意主题的审美指向:

每一个彩妆设计方案的学习中, 首先要确立一个创意主题, 再根据主题的审美指向, 确立用色体系的审美倾向, 因为人们看到各种色彩都会产生不同的心理联想和情绪波动, 例如: 红色会使人产生热烈、振奋等积极向上的心理反应, 比较适合表现热烈、积极、欢乐、庄严等主题; 蓝色则会使人产生凉爽、安静、忧郁等感觉和情绪, 比较适合表现内敛、理性等主题; 而紫色则会使人心中升起神秘、浪漫、高贵等情感, 适合表现梦幻、唯美等主题。以上这些色彩属性给视觉带来的反应运用得当, 可以在彩妆设计确立大色调的过程中起到重要作用, 使作品的心理及视觉反应的大效果得以顺利呈现。

2. 环境色或者画面色调对妆面色调的影响:

根据色彩在视觉心理活动中的规律确立彩妆大色调的时候, 还需要考虑彩妆所处的整个环境及画面的色彩关系, 例如: 色彩清新淡雅的环境或画面里的妆面设计则也要在明度和纯度上做出调整, 用高短调为主的明亮轻柔的色调; 反之, 如果画面和环境整体色调厚重低沉, 例如晚宴场合, 妆面设计则可以在明度和纯度上相应变化, 采用中中调或者中长调等作为设计基调, 才能与环境及画面和谐。

二、主体自身不同特征对妆面设计的影响:

关注了主题与环境(或画面)等对妆面设计的作用后, 接下来要引导学生开始关注不同个体的自身因素对妆面设计的影响, 大体来说, 妆面的主体最重要的几个特征在设计过程中必须要注意:

1. 妆面主体设定的职业和角色特征:

由于不同的职业从肤色、体质等方面都有具体鲜明的特点, 例如: 高级白领女性或者医护人员女性等常会用的职业妆面, 长期处于室内优渥的环境中工作, 肤色会比较白皙细腻妆面设计内敛高雅; 而如果是快递、环卫工、园林工人等长期处于室外阳光的照耀, 以体力工作为主的妆面设计时, 要考虑这类肤色就会比较黝黑中带着红润, 体魄更加健壮得多, 妆面色调则以清新自然健康色调; 新娘是女人一生中最完美的时刻, 新娘妆面的设计是彩妆设计中的重要课程, 特别要抓住将美感与健康、喜庆完美结合的特点;

2. 妆面主体的特征与色彩对比的关系:

作为妆面主体面部特征都有各自的短板, 例如面部的丰满或纤细涉及到使用不同的粉底色系, 色彩的不同明度会产生膨胀与收缩对比, 脸型瘦小的女生可以使用浅色粉底来调整, 使得脸部显得圆润丰满, 较丰满的脸型则可以选择在脸部周围选明度较低的粉底, 脸颊上用明度稍高的粉底, 这样使脸部看起来更立体些。同样的道理, 鼻子的造型根据鼻梁的形状, 在较扁平的部分打上高光粉, 利用色彩明度差产生的视错觉提高鼻梁的高度; 如果眼睑浮肿则采用明度较低的冷色系眼影; 眼眶凹陷或者有黑眼圈的情况则可以运

用明度高的暖色的粉红或淡粉色进行改善。在妆面设计中,巧妙地利用色彩属性产生的视错觉改善妆面主体的欠缺,也是很重要的设计细节。

三、熟悉妆面常见的色彩搭配对妆面细节设计的重要意义

在妆面细节设计中,让学生认识到色彩和形是相辅相承的关系,例如五官中不同的部位具有不同点形体特征,在造型过程中需要依据对象的具体形状设计色彩搭配,合理的运用色彩是决定妆面是否具有美感的决定因素,在做好以上部分的分析后,学生就应该明白,设计主题所要表达的情感因素和审美倾向要与妆面一致,否则就会错误地搭配色彩,那么妆面就会产生凌乱的形象,所以,掌握好色彩搭配的对妆面设计后续的细节工作很重要。

1. 眼影与妆面的色彩搭配

淡妆眼影与妆面效果:在淡妆的设计中,眼影的搭配效果自然,根据个人的喜好、年龄、职业、季节等因素与眼睛的具体条件,可以选择不同色系的色彩搭配,例如:白色与淡蓝色可以使眼睛清澈,浅橘色与白色的搭配可以使妆面靓丽健康,白色与淡紫色搭配可以使眼睛梦幻神秘,淡粉绿与浅金色搭配可以使妆面清新健康等;

浓妆眼影与妆面效果:有些场合下需要做浓妆设计(例如有强光照射下的舞台妆),浓妆眼影的色系在色彩饱和度及对比度更加强烈,这样的搭配效果醒目浓艳,使五官造型更具立体感和清晰感。例如:橙色与黄色搭配后效果明媚夺目,紫色与粉红搭配给人感觉魅惑神秘,浓妆用色范围比较广,而且可以与浅色系列配合使用,使眼窝凹陷立体,在较远的距离也能具有清晰的观感。

2. 腮红与妆面的色彩搭配

淡妆腮红色彩搭配:明度较高的皮粉色同类色系列使用较为广泛,还有粉红色、浅棕色、浅橘色腮红色系等邻近色也都可以与眼影色及妆面其他颜色搭配,根据脸型特征,可以用高光粉提亮颧骨或者用较深色的腮红将脸部的外围变得消瘦;

浓妆腮红色彩搭配:棕红色、玫瑰色、紫红等较重的颜色常在浓妆设计中使用,由于脸部面积较大,根据眼影和唇色选择腮红时,其明度和纯度对比应当相应减弱,目的是为了妆面色彩关系整体关系比较协调。如果设计重点是眼部或者唇部,腮红设计就需要考虑

配合眼部或者唇部的色彩关系。

3. 唇膏色与妆面的色彩搭配:

由于面积较小,妆面色调,唇色选择相对比较自由,例如:棕红色给人感觉朴实、热情,紫红色则艳丽成熟,适合用于晚妆使用,粉红色柔和青春,适合少女淡妆使用,玫瑰红适合新娘妆和宴会妆等,另外,一些特殊场合例如化妆舞会、时装发布会、发型展示会等,唇色的选择比较具有设计感,根据设计要求可能会使用褐色、黑色、蓝紫色、金色等。总之,巧妙的搭配唇色可以起到很好的效果。

总而言之,妆面设计从最初的主题创意到细节搭配的落实,都是教学中的知识重点,色彩与造型的基本原理的学习,在妆面设计中的艺术实践至关重要,正确的处理各种色彩对比关系突出形美,取得良好的设计效果。

参考文献:

[1]《配色设计原理》[日]奥博斯科编辑部编著 暴风明 译 中国青年出版社 ISBN 987-7-55006-9035-12009年12月北京第一版 2014年5月第六次印刷

[2]《色彩艺术》[瑞士]约翰内斯·伊顿 著 杨继梅 译 北京科学技术出版社 ISBN 987-7-5714-1446-72021年7月第一版第一次印刷

[3]《造型基础》[瑞士]约翰内斯·伊顿 著 杨继梅 译 北京科学技术出版社 ISBN 987-7-5714-0588-52021年7月第一版第一次印刷

[4]《彩绘创意化妆/职业教育课程改革创新示范精品教材》是2014年8月1日北京理工大学出版社出版的图书郭京英著 北京理工大学出版社 出版时间 2014年8月1日

ISBN9787564093303

作者简介:林洪(1970.7)女,汉族,籍贯:湖北武汉人,江汉大学,教师,硕士学位,专业:美术学,研究方向:中国工笔花鸟画创作与研究