

Analysis on the Application of Color in Makeup Modeling

Hao Sun

Hengdian College of Film&Television, Jinhua, Zhejiang, 322118, China

Abstract

Makeup modeling is the perfect combination of shape and color, color and shape in the makeup modeling is the performance of the two key elements of beauty, and color is more infectious than the shape, with a preemptive momentum. Therefore, the only way to create a splendid and colorful make-up image is to consciously mix and match colors and to tap into the deeper spirituality of art.

Keywords

color; makeup; application

浅析色彩在化妆造型方面的应用

孙浩

浙江横店影视职业学院, 中国·浙江 金华 322118

摘要

化妆造型是形和色的完美结合, 色彩与形美在化妆造型中是表现美的两个关键要素, 而色彩比形体更具有感染力, 具有先声夺人之势。因此, 我们只有进行有意识的搭配色彩, 挖掘艺术深层次的灵韵, 才能塑造出绚丽多姿的化妆艺术形象。

关键词

色彩; 化妆; 应用

1 引言

众所周知, 对于美术绘画来说, 色彩选择恰当, 绘出的图画就会更让人赏心悦目, 如果色彩运用不当, 就会使画面失去美感, 感觉不协调。同样的, 化妆时色彩运用跟绘画一样, 十分重要。

形主要表现在立体效果, 塑造的轮廓、形状和比例不同便产生出不同的形象特点。色彩是辅助表现立体效果的重要方式, 是诸形式中对视觉神经最敏感的因素。色彩感是一般美感中最大众化的形式, 也是组成美学内容的最基本元素之一, 色彩通过视觉带来某种刺激反映给大脑, 使人产生联想, 激起人得情绪, 而达到色彩的感情效应。色彩根据搭配的不同, 视觉效果就会不同, 心理感受也会不同。因此, 巧妙运用色彩是完成化妆的关键。

2 色彩的历史

2.1 色彩材料粗率运用阶段

这一阶段最早出现于原始社会时期, 生产技术水平低下, 无非是掌握了几种制作色彩材料方法。并且在使用装饰色彩

时, 也只有少许种类的色彩材料, 赋色在当时成为了区别装饰图形的一种手段。先进的器皿设计, 由于长期积累的经验, 设计中形成了一定程度的审美观念和模式。最早掌握的就是几种简单的色彩颜料。

2.2 色彩作为民俗性符号形成阶段

公元前 11 世纪以后, 中国已逐步形成了颜色匹配的学术理论, 包括黑色、白色、绿色、红色和黄色等色彩理论。而在这一阶段主要的文明区域也出现了色彩基础符号、色彩材料技术上的色彩符号系统, 更为我们传统区域色彩的发展奠定了坚实基础^[1]。

2.3 色彩科学认知的初级阶段

古希腊哲学家苏格拉底 (Socrates, 约前 470-399) 在与当时的艺术家们讨论色彩时就说到: “你们借助色彩模仿凸起与凹陷、光亮与阴影、柔软与坚硬、准确地把它们再现”。我们就可以从中看出当时的画家已经察觉到了光与色, 光与影的关系。这一阶段发现了光线照射角度的变化影响着现实世界色彩的明度变化, 而且还发现了色彩对空间塑造的重要

作用,在色彩发展历史中是一个明显的进步^[1]。

2.4 色彩审美规律的探索阶段

所谓色彩审美就是人们的视觉感受所产生的美感的评价,我们必须进行有意识的色彩设计,才能取得较好的效果。因此,这一阶段被看作是色彩设计的萌芽阶段。我国的正史史书编撰从《后汉书》开始专门开设了“舆服志”作为“礼仪志”的描述,开始对当时的不同级别、时间、应用场合的车舆装饰、冠带、绶带、佩饰、服装等应用的色彩规范设计做了详细的记录,由此可以推断出色彩的搭配的当时达到了一定的水平,生活肯定绚丽多彩。由于这些颜色搭配主要还是为了区别身份、社会地位所设计的,因此色彩审美的独立性就显得不完整。

2.5 色彩标准体系建立与市场应用阶段

20世纪初,画家、美术教育家艾伯特·亨利·蒙塞尔(Albert Henry Munsell, 1858-1918)发表了即蒙塞尔色彩表色体系,随后许多色序系统是全世界色彩专家研究,开发。这也标志着我们对色彩进入了一个全面系统化的、理性化的认识的阶段,我们已经可以通过科学方法、技术手段将全光谱中所包含的大多数人眼睛所能感受到的色彩复制出来,并且色相再现的技术也越来越精准。由于这一阶段,色彩产品已经具备了可通用性,色彩也因此慢慢地进入了色彩全球化,色彩的认识也由过去的感性阶段进入了理性的现代阶段。

2.6 色彩学研究学与数字色彩语言融合阶段

随着数字科技的进一步发展,80年代以后至今,数字色彩技术的推广和应用再次促进了色彩设计运用的发展,而且比传统色彩设计的色值更稳定,大大提高了色彩产业的运行效率。色彩学研究开始于光与色的物理性研究,再就是关于人类视觉规律的生理与心理学研究,再次是关于色彩材料应用的光学、化学与数字科技研究,在这三类学科深入研究下,形成了色彩学这一特殊的学科的研究基础,构成了当代色彩学与色彩设计的框架。色彩学研究的重要成果在艺术领域的色彩创作中发挥了不可替代的作用。

3 色彩在化妆造型方面的应用

3.1 色彩的对比关系在化妆造型中的造型作用

色彩的对比关系,不但可以使物体形状起变化,平面与立体之间的转化,并且还可以使物体性质发生变化,如物体

新旧、虚实、浓淡关系之间的转化等。色彩的对比主要包括色相、明度和纯度的对比。在化妆的过程中,颜色搭配要和谐统一,注意颜色与颜色之间的差异,一些形式的对比关系、强弱、面部颜色与整体颜色应该是统一的。

3.1.1 色彩明度对比搭配

明度对比的颜色亮度对比,也被称为黑与白的对比,色彩构成的主要因素。明度对比的图像颜色和空间关系,明度对比的强弱之分,对比强烈的色彩对比,对比强烈,产生凹凸效果明显,如黑白对比;弱对比显得典雅含蓄,性质温和,如粉红色和浅绿色的对比反差。如果只有色相的对比而没有明度对比,图案的轮廓形状就很难看清楚;同样如果只有纯度的对比而没有明度的对比,图案的轮廓形状辨认更困难,据日本色彩大师大智浩的估计,色彩明度对比的力量要比纯度大三倍,可见色彩的明度对比是十分重要的(见图1)。化妆品用明度对比搭配,可以使普通感官似乎更明显,立体感^[1]。

图1

3.1.2 色彩纯度的对比搭配

纯度对比是色彩纯度不同而造成的对比。纯度越高,色彩越鲜明,对比也就越强烈,妆面效果显得鲜明、活泼;相反,纯度低,色彩对比就弱,妆面效果就显得温和、平静。低纯度容易让人感觉灰暗,无力等;中纯度则让人感觉温和、柔软、沉静;高纯度对比让人感觉强烈、鲜明。全纯度为基调,因为颜色是比较强的,所以很容易让人感到头晕和混乱。为了加强色彩的感染力,有时把一堆鲜艳的纯色堆在一起,反而达不到预想的效果,倒是显得杂乱无章,相互排斥引起效果削弱,只剩下了跳跃、喧闹的效果,而失去了主色的效果,就失去了美感。如果我们要突出某一种主要色彩,自然要降

低别的衬托色的纯度,达到和谐的效果,这样才能主次分明,主题突出。较低的色纯度较软,适合生活妆,纯度高的色彩应仔细选择,避免分散。我们在化妆用色纯度对比,来区分主要和次要的颜色,以达到我们想要的效果。

3.1.3 邻近色对比搭配

邻近色对比就是指在色相环中距离 15° 左右的色彩对比。当我们使用这些颜色是意识的设计,妆面会显得温和,清新典雅,容易产生模糊的化妆效果。因此,我们在化妆时必须自觉地调整颜色的亮度,使化妆效果达到预期的效果。

3.1.4 同类色的对比搭配

同类色对比就是指同一色相,纯度和明度对比,因此妆面效果色彩强烈,生动形象。

3.1.5 对比色的对比搭配

对比色的对比就是色别不同并且没有共同成分的色彩的对比。例如,三原色(红、黄、蓝)对比、三补色对比、互补色对比等。这种对比鲜明、强烈、充实、有运动感,但是也容易造成杂乱、不协调、动荡不安、过分突出、粗俗、生硬等缺点。我们在搭配时,需要我们用和谐的手法,如改变面积,改变明度,改变纯度等,达到妆面的和谐关系。

我们在进行化妆的色彩处理时,考虑到整个环境与化妆色彩的关系,以达到理想的形状效应。如果环境色彩强烈,像战争电影的气氛,我们处理面部颜色可以强烈的,夸张,达到理想的效果(见图2);若整个环境或画面的色彩比较淡雅、清新、明快,如一些偶像、清新电视剧中的人物形象,我们画得自然,朴实一点,达到我们所要的效果(见图3)。因此,化妆时需要特别注意色彩的运用,用色之妙,着眼于和谐,这样的妆面才具有感染力,给人以魅力和美感。

图2

图3

3.2 色彩的感觉和联想在化妆造型中的表情作用

不同明度、纯度、色相,时常因为视觉的关系,使人产生了不同的感觉错觉和联想,而赋予了色彩不同的情感特征。

3.2.1 色彩的冷、暖感

色彩只是人们心里感觉的冷暖。暖色是人们看到一些像温暖的感觉。冷色就是人们一些物象产生的广阔、寒冷、平静等感觉。人们对色彩的冷暖感觉都有偏向性,不同时间的霞光,表现的颜色和方法往往是不一样的,所以,人们往往用不同的语言表述色彩的冷、暖感觉。一些绿色的植物,往往让人感觉那么青春。蓝紫色,紫等颜色往往让人想起那些特别的花卉,水晶等这些珍贵的物品,感受自然地高贵起来。

3.2.2 色彩的轻、重感

这感觉主要与色彩的明度有关。彩色亮度高,容易有一个温柔、浮动、上升、敏捷、活泼的感觉,如蓝天、白云和许多花卉和棉花、羊毛等;反之,明度低的色彩,容易造成沉重,冷静下来,感觉,铁和钢,大理石。

3.2.3 色彩的软、硬感

这感觉主要来自于色彩的明度和纯度。感觉柔软与刚硬往往取决于色彩的明度的高低,往往当人们看到骆驼、猫、狐狸、狗等许多动物的皮毛,绒织物时,就会产生柔软的感觉,但往往这些物象的色彩明度较高,纯度较低。

3.2.4 色彩的前、后感

色彩的前与后的感觉是指人们在相同距离看到不同颜色时,产生的前与后的视觉感觉。一般情况下,纯色、明亮色、暖色、强烈对比色等给人前的感觉。纯度低、冷色、暗色、调和色等常常给人后的感觉。前、后感是由纯度决定的,纯度高的色彩,由于鲜明易最先被视觉神经接受,有一种压迫感,而纯度低的色彩,由于比较浊,色相不好确定,视觉感受起

就需要过程,因而传达给我们的感觉就比较慢,从而产生了后退感。与红色相比,一般来说绿色是很明显的感觉,但当黑暗与明亮的绿色,明亮的绿色,让人感到了,知道回家的感觉。因此,色彩的前与后跟色彩的明度也是密不可分的。当我们化妆时,喜欢将浅色的、明度较高的粉底涂敷在面部的轮廓,这样就会使外轮廓感觉后退,从而使面部显得立体感强,如果整个面部都使用一种颜色的粉底,面部看上去就会缺乏立体感,因此我们在做妆面整体设计时,如果想强调她好看的某一部位,比如说漂亮迷人的嘴唇,我们就可以选用纯度较高的口红,最先进入人们视觉,就会把人们的注意力吸引过来(见图4),反之,如果想掩盖某一部位的瑕疵,我们就选用都比较低的色彩纯度和明度^[1]。

图4

3.2.5 色彩膨胀与收缩感

至于产生色彩的膨胀与收缩的感觉有很多种原因,其中最主要的一个原因就是与明度有关。彩色亮度高的扩张,就导致了扩张的感觉;与此相反,颜色亮度低有收缩感。彩色亮度高,灵活性强,部分展开,就像当我们遇到更薄脸上的妆,可以用光的颜色,亮度高,会将脸上的妆充分展现出来。而明度低的色彩则让人感觉有收缩感。那我们在画较胖的一些脸型时,就可以使用深色的、明度低的粉底,这样脸型看起来就会缩小很多,同样我们也可以利用色彩的膨胀与收缩感来矫正不同比例的五官。比如说较大的嘴唇,我们就可以选用一些明度低的口红,嘴唇就会小很多。

3.2.6 色彩的华丽、质朴感

色彩的华丽与质朴,其中影响最大的是纯度。纯度、明度高、强对比的色彩感觉就华丽。相反,明度、纯度低、弱对比的色彩则感觉质朴。但无论什么色彩,如果带有光泽,效果就变得华丽了。

3.2.7 色彩的活泼、庄重感

暖的、高纯度、强对比的色彩感觉就活泼;冷的、低纯度、

低明度的色彩则易使人产生庄重感。

3.2.8 色彩的兴奋与沉静感

明度和纯度高的色彩,人们的视觉感觉就强烈,血液循环就会加快,易使人兴奋,但长时间的注视红或橙红色则会使人产生眩晕感,这些现象都是通过视觉感觉,引起脑神经兴奋的反应,因此也称为兴奋色。而当注视冷色、波长短的、明度和纯度低的色彩时则会产生沉静的感觉,因此也称为沉静色。因此,化妆设计,满足儿童化妆,性格,开朗热情,活跃状态,可以匹配刺激的颜色,如新娘可以选择刺激的颜色,可以很好地展示新娘的节日气氛。然而,当我们成熟的女性或性格安静的人做的设计,如晚宴化妆,可以匹配颜色显示其成熟的安静,优雅,高贵的气质。当人在看到不同色彩时,就会想到许多,具有不同的感觉。如蓝色会使人感觉凉爽;红色会使人觉得热;紫色则让人想到高贵、神秘;白色会想到纯洁、干净。因此,在化妆时我们要运用面部色彩的冷暖对比来表现人物的性格和性格的变化,如《凡尔杜先生》中凡尔杜形象那狠毒,狡诈形象的成功塑造(见图5)。我们还可以通过色彩上冷暖的差别,获得强烈的视觉效果,像人在红光满面高兴快乐的时候,完全不一样与面色暗淡时的情绪低落沮丧,都可以通过色彩的处理,完美地表现出来。色彩的感觉和联想在化妆设计中作用十分广泛,因此通过其表现妆面的表情作用。

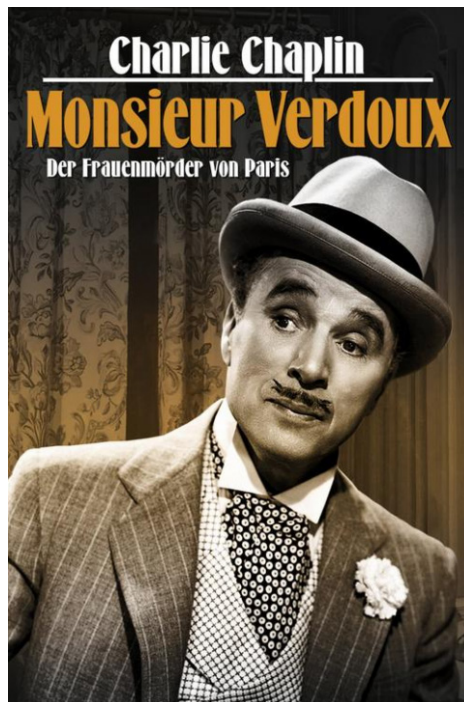

图5

3.3 色彩的时代感和地域特点在化妆造型中的纪实作用

色彩在化妆造型中是一种十分重要的手段,起着强化形象,完善造型的作用,人们对色彩的喜好和应用是有差异的,不同民族,不同地区,历史上的不同时代对色彩的需求都有很大的差,所以化妆师在设计中往往利用当时、当地的人们对色彩的偏好表现艺术作品的地方特点,回归时代感。我们也可以用纪实手法表现人物,人物的年龄特点和成长经历和爱好乐趣。如年轻人色泽鲜明、皮肤光润,而到老年时,不仅肌肉松弛,肤色也失去了年轻的光彩,就像刘晓庆饰演的武则天(见图6),从花季少女开始,到最后的老太太,虽然年龄的跨度很大,但是通过色彩的明暗对比,成功塑造了这一演员角色,这一事实证明,色彩起了至关重要的作用。何山在电视剧《乌龙山剿匪记》中,化妆师也是通过运用色彩的明暗对比,成功完成了这个角色,从一个浮躁、不懂事的年轻战士逐渐成长到一个成熟、稳重的指挥员的蜕变过程,从而塑造了这个完美的角色。

图6

色彩还可以表现职业、生理变化以及生理现象。比如长期在室内工作的年轻白领阶层的女性,她的皮肤一定是白皙的;相反,由于皮肤长期受到太阳的照射,一个从事户外环卫工作的女性,一定是黝黑的。一个人的健康状况往往通过肤色就可以表现出来,身体虚弱的人,肤色往往就会显得青白或者蜡黄,严重的病人表现得更明显,面黄肌瘦,肤色灰暗;相反,如果一个很健壮的人,肤色一定是红润光泽、结实黝黑的,这些都是可以运用色彩很好地表现出来的。

3.4 色彩在化妆造型中的审美作用

色彩是化妆造型中的重要部分。如欧洲中世纪宗教剧把上帝或基督脸涂成白色或金色,天使涂成鲜红色之类,使人物角色具有了象征,角色活灵活现。随着人们生活水平的提高,人们在日常生活中对美的追求也更加狂热。因此,随着需求

的产生,就产生了色彩搭配师等许多新型职业,这些人们运用色彩的搭配技巧,创造出了时尚妆(见图7)、职业妆(见图8)、晚宴妆(见图9)、新娘妆(见图10)等适合不同场合的妆型。

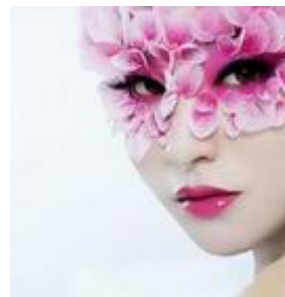

图7

图8

图9

图10

此外,化妆师们在设计中大胆的运用蓝色,绛紫,绿以及珠光来画眼影,不仅增强了眼睛的神韵,使眼型变化多端,更让人赏心悦目,耳目一新。腮红在一些妆型中有大胆的处理,起到了装饰色彩的效果,不仅表现了可爱,更表现了妩媚,还可以改变脸型等。现代生活中,化妆师大胆运用色彩来化妆造型,使人们现在的生活变得更加多姿多彩,美轮美奂,美的世界怎能缺乏色彩。因此,浓淡相宜,对比自然和谐,妆面色彩搭配巧妙,就会给人美的感受,是人物造型达到理想的效果。

色彩与形美在化妆造型中是表现美的两个关键要素,而色彩比形体更具有感染力,具有先声夺人之势,所以我们如果塑造绚丽多姿的化妆艺术形象时,就必须有意识地搭配色彩。色彩在我们生活中,搭配起来各式各样,具有无限种组合,而将色彩和化妆造型领域结合就存在了许多不稳定因素,变化多端。我们在化妆中,构思形体时很大程度上依赖于色彩的描画完成,需要经过我们有意识的设计整合,用色彩来概括和表现我们所描绘的对象,主要是怎样是造型更形象,而且氛围更加夸张。对于化妆色的选择,我们就要看看色彩搭配是否符合基本的规律,是否符合妆面特点,是否与妆面效果保持一致。形主要表现在立体效果,塑造轮廓,形状和比例的不同便产生出不同的形象特点。色彩是重要的表达方式,立体效果,颜色是各种形式的视觉神经是最敏感的因素,色

感通常是最流行的形式美感,审美内容的基本组成要素的颜色视觉,通过刺激大脑,引起联想,激发人们的情绪,和实现感情的色彩效果。色彩根据搭配的不同,视觉效果就会不同,心理感受也会不同。因此,巧妙运用色彩是完成化妆的关键。

色彩是人物造型中独特的审美元素,随着数字高清电视的逐渐普及,我们已经逐步迈入了数字高清时代。由于清晰度大幅提高,高清拍摄能把细腻、更丰富的色彩表现得淋漓尽致,导致化妆的瑕疵在画面中也就更显眼了。例如,2006年,随着奥斯卡第一次高清晰度技术发挥,明星脸部缺陷如可怕的火山喷发。“高清时代”带给了我们逼真的视觉感受,所以我们更加需要发挥想象力,挖掘最大的潜能,突破人物设计的理念。利用多元化的时尚因素,在人物的造型技术上注重细节美,在色彩上做到自然美,在意识上突破传统束缚,从而使人物在整体上表现出“优雅,却不奢华与繁复;简约,却不简单;时尚,却个性有度”的整体时尚美。

参考文献

- [1] 贡布里希(E.H.Gombrich), 范景中. 艺术发展史[M]. 天津:天津人民美术出版社,2002.
- [2] 罗红涛. 色彩在化妆中的运用[J]. 艺海,2008(04):37-38.
- [3] 江岭. 色彩视觉的错视性在化妆造型设计中的应用[J]. 大舞台,2011(06):132-133.