

第一章 美发与造型概论

在科技发展日新月异，人们更加追求精神及文化生活的品位与变化、个性与格调的当今社会，“时尚”二字越来越普遍地被提及，时代赋予它的内涵也更加丰富而深刻。美发是时尚的一部分，作为一个新兴行业，其起源甚早。早在古代，人们就有追求美的习惯和讲究，如理发、修胡须、盘头设计发型等。随着社会的发展，人们对美发的要求也越来越高，合格的美发师不仅要掌握熟练的美发技巧，还要具备一定的艺术修养与审美品位，这样才能在发型设计中做到得心应手、不断创新。

第一节 美发的发展简史

千百年来，中华民族造就了光辉灿烂的文化，为世界文明进程做出了巨大的贡献，享有“文明古国”的美誉。极为丰富且具有悠久传统的中国历代发式在整个中国文化的发展史上占据了闪光的一页。畅游于我国浩瀚的史籍、文物之中，人们会发现有关发式及其装饰品的记载不计其数。这一切为研究和了解各个历史时期的不同发式、造型及发式的演变提供了极其宝贵的参考资料。

一、中国美发简史

在远古的旧石器时代，人类还过着极为简陋、原始的穴居生活，其生活的目标只是最为基本的填饱肚子。由于没有发明锐利的器具，所以当时的人类都是留着长发，任其自然生长，十分零乱，为了劳动和生活的方便，他们便将长长的头发用石头砸断、截短，使其保持自然垂落的状态（图 1-1）。

图 1-1 氏族社会的披发氏（据甘肃、青海出土彩陶绘）

到新石器时期，人类掌握了生产工具的制作和使用方法。至距今 5 000 年的仰韶文化时期，人类已经趋向于较为稳定的定居生活。也许是出于劳动时较为方便的需要，此时人类的发式从一贯的披发过渡到了绾髻。之后又出于交际和审美的需要，开始懂得了梳理头发。各类墓葬中出土的铜梳（图 1-2）就是历史的佐证。

图 1-2 商代晚期及西周时期的铜梳

先秦时期经历了中国历史上奴隶制的形成、发展，直至逐步走向衰退、瓦解的全部过程。人类的发式在这一时期已经从原始时期的披头散发逐步演变到梳辮、绾髻，发式的装饰品也随即出现。目前，人们所能见到的众多出土文物的资料足以说明这一切。春秋战国时期流传至今的发式有玉雕人形所展示的垂髻（图 1-3）；湖南长沙陈山大队楚墓中出土的帛画描绘了梳椎髻的楚国妇人；河南安阳殷墟出土玉人塑造了结发至顶、脑后垂辮的商代人物；河南洛阳金村韩墓出土的弄雀青铜女孩则梳理着分垂两边的双辮（图 1-4）；还有河南安阳殷墟出土的石人，蓄长发，并将发梢拧在一起后盘至头顶，再戴上帽箍（图 1-5），这是当时具有代表性的、较为流行的一种发式。此外，商代以后的部分史料亦反映出当时所流行的帽箍已经出现了装饰品和装饰纹样，这足以说明其不仅具有实用性，还带有强烈的装饰性，并进一步侧重于装饰性，成为一种发式装饰品。

图 1-3 春秋战国时期垂髻发式（玉雕）

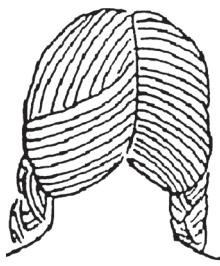
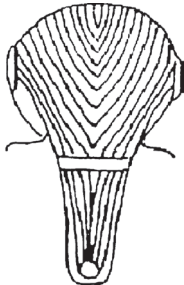

图 1-4 战国双辮女孩头形（河南洛阳金村韩墓出土铜人）

公元前 221 年，秦始皇结束了诸侯长期争战的局面，建立了我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家，社会经济有较大的发展。在这一时期，发髻出现了明显的加工痕迹，很多人将其修剪成直角状，给人以庄重、朴实之感，垂髻与坠马髻（图 1-6）开始流行。自周朝

开始，发式有了尊卑之分，并有“妾终身不能戴髻”之说，并且在髻上添加饰物以区分身份的不同。

图 1-5 殷商戴帽箍男子发式(河南安阳殷墟出土)

图 1-6 垂髻与坠马髻

至魏晋南北朝时期，南方地区的经济有了较大的发展。西部、北部各少数民族陆续内迁，各民族的文化习俗相互交融，发式造型多种多样，仅见于文字的就名目甚多，人们崇尚高大的发髻，并且要配上饰物(图 1-7)。贵族阶层生活奢靡，为追求奢华雕琢，不惜以假髻代真发，极尽装饰之能事，并以装饰物的多寡区分尊卑。发式被人们视为美化自身的方式和手段而得到充分利用。

晋代侍从髻髻发式

北魏女子大十字髻发式
(西安草场坡出土伎乐俑)

南朝女侍大髻发式
(南京石子冈出土)

图 1-7 魏晋南北朝时期发式

到了隋唐五代时期，中国历史文化出现了高潮，发式设计作为文化的一部分有了长足的发展空间。唐代发式数量之多、质量之高可谓空前，定型的发式就有百余种，诸如各种环髻、丫髻、簪花髻等（图 1-8 ~ 图 1-10）。此时出现了与发髻相区别的一种盘绕空心的环状发式，这表明发式在花样技术方面又有了新的发展。这一时期，在发式的整体设计和陪衬上，人们更重视发饰之间的互相协调，讲究眉妆、面妆相配合，不惜以金银、玉翠等名贵材料来雕琢镶置在发髻上的头饰，力求雍容华贵、形象别致。不少出色的发式在文人墨客笔下有着极其形象的描述。这种现象从侧面说明稳定、繁荣的社会是美发赖以发展的必要条件，发型设计也始终是人们在社会生活中竭力追求的时尚浪潮。由于发髻的样式繁多，光靠自己的头发已经不能满足发量的要求，故人们开始续入大量假发。此外，梳一些高环、高云之类的高发髻时，还要在头上放置造型胎具做支撑。

图 1-8 隋朝女子盘桓髻发式

唐代女子惊鹊髻发式

唐代女子椎髻发式（汉阳谷水土俑）

唐代女子双髻发式

唐代侍女双鬟髻发式

唐代贵妇帽子凤发式饰步摇

图 1-9 唐朝女子发式

图 1-10 五代妇人高髻发式

宋朝发式承袭晚唐和五代的基本式样，仍可谓丰富多彩。宋朝初期，妇女们仍是崇尚高髻，同时流行用角梳，这一时期曾出现过高髻、朝天髻、流苏髻、玉兰髻等（图 1-11），后来又时兴平髻、侧髻和后髻。

朝天髻

流苏髻

玉兰花苞花冠

图 1-11 宋朝女子发式

元朝是蒙古族统治的时代，其发式在受前代影响的同时，又表现出民族特色。男子发式明显保留了本民族的特色，女子发式则基本沿袭前代的式样和梳理习惯（图 1-12）。

元铁木真, 耳后垂髻
三搭头发式

元蒙古族髻发

元代女子花冠发式

元代孩童双髻发式

图 1-12 元朝发式

明朝时期，农业、丝织业、制瓷业发达，采铁、铸铜、造纸、造船等行业均有较大的发展，对外经济、文化交流频繁。因明朝建立后对不符合汉族的礼仪习俗进行过整治，故当时的发式虽不及唐宋时期的奢华、多样，但仍保留了唐宋时期的基本样式（图 1-13）。

明代女子绾髻发式

明代女子高髻发式（插步摇）

明代宫女髻发式（戴莲花冠、簪花）

图 1-13 明朝女子发式

清朝是中国最后一个封建王朝，在这一时期，文学、绘画、自然科学都取得了较高的成就。清朝建立后，男子以辫发为主，称“扫四边，留中原”。贵族豪门中的妇女都梳“一字头”或“两把头”，早期是以直发梳成，到了咸丰年间才逐渐变成用假发或黑缎料支撑的“大拉翅”，初期发式低小，后来逐渐加高，到宣统年间才变成像现在戏曲中所表现的那种样式。在民间，女子发式则以平髻、侧髻、后髻等居多，式样较多。到了清末，由于外来文化的影响，妇女发式的形式也有了较大的变革，由纯发型型发展为披、卷、散、曲、长、短等各种类型的样式（图 1-14）。

清代“大拉翅”

清代男子辫发

清代女子环髻发式

图 1-14 清朝发式

辛亥革命以后，男子时兴剪去辫发。约在 20 世纪 30 年代，国外妇女的烫发经沿海几个通商口岸传入国内，因一小部分达官贵人为代表追求西方烫发而产生了时髦发式，一时间，

人们的发式妆饰大多崇尚西洋，群起仿效(图 1-15)。这一时期中国的美发行业开始发展起来。

图 1-15 民国时期的发型广告

在中华人民共和国成立后的一段时间里，由于我国的经济还很落后，发式一直没有突破性的转变(图 1-16)。20 世纪 70 年代后，全国各大城市开始兴起了烫发，中国的发式发展进入了一个新的历史时期(图 1-17)。20 世纪 80 年代，随着中国改革开放形势的展开，人们的发式也产生了巨大的改变，人们对发式有了新的追求，时尚发型由此产生(图 1-18)。

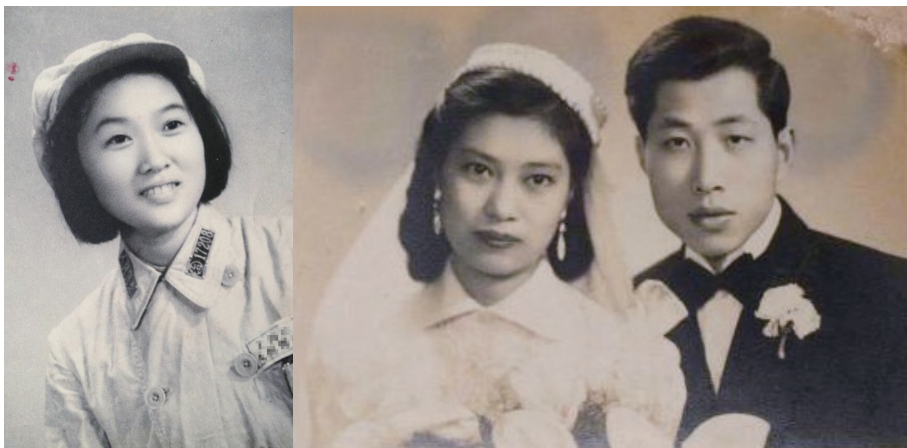

图 1-16 中华人民共和国成立初期的发型

图 1-17 20 世纪 70 至 80 年代的发型

图 1-18 日趋多样化的发型设计

二、外国美发简史

纵观世界历史，各民族的发型演变都是随着生产力的发展和在对美的追求的基础上发生的。

公元前4世纪，古埃及人是留短发的，进入王朝时代，无论男女都时兴戴假发。假发一方面是为了防晒，另一方面也与古埃及人的清洁习俗有关。古埃及男子有戴假胡须的习惯，假胡须长约10厘米，有时还编成辫子状，将尾梢卷起来，一般用细绳挂在耳朵上，为权力的象征（图1-19）。

图1-19 古埃及人的假发和假胡须

古希腊男女都非常注重发型，女性很少出入公共场所，没有戴帽子的习惯，但对发型格外关注。贵族妇女经常洗发、烫发、染发，将头发扎成各种各样的发髻，用缎带、串珠、花环等把头发装饰得十分华丽（图1-20）。

图1-20 古希腊发式

公元前2世纪，罗马出现了理发店，上流阶层拥有专职的美容奴隶。男子的发型主要是烫成卷曲状的短发；女子的发型也颇为讲究，流行把发辫盘在头上或梳理成各式各样的发型（图1-21）。

公元5—15世纪，日耳曼人以蓄长发为荣，男子的头发长齐肩头，女子把长发编成辫子垂在身后，也有戴着用羊毛制成的假发的，并且他们喜欢把头发或假发染成红色。对于日耳曼

图 1-21 古罗马发式

人来说，长发是自由的象征，短发则意味着屈从。

18 世纪 60 年代后半期，女子的发型发生了戏剧性的变化，出现了系发史上前所未有的高发髻，其发髻之高，极端时可达 100 cm 左右，致使身体下颈部处于全身高度的 1/2。这种高发髻用马毛做垫子或用金属丝做撑子，然后覆盖上自己的头发，如果发量不够，可加些假发，再用加淀粉的润发油和发粉固定。人们在这高高

耸起的发髻上还要做出许多特别的装饰物（图 1-22），如山水盆景、森林、马车、牧羊人、牛羊等田园风光和扬帆行驶的三桅战舰等。

19 世纪初，男子的发型为卷发，盖过耳朵，长至衣领，常以 6:4 或 7:3 的比例在头顶偏分；女子的发型继承前代的发型式样，其后不久两侧的垂发卷消失，脑后的发髻也下降，用丝绸包起来（图 1-23）。由于衣服变得朴素、简练，发型和帽饰就显得格外重要，大型发髻消失，发型变小，预示着短发时代的到来。

图 1-22 欧洲的高发髻

发型

最后给大家展示一下这个时期流行发型的演变。

1850

两侧的垂发消失 发髻下降 用丝绸包起。

图 1-23 19 世纪欧洲女子发型

第二节 美发的 发展趋势

随着人们物质生活水平不断提高，美发逐渐成为人们的生活需要。男女发式的多元化已成为一个必然的发展趋势。

近年来,发型变化日新月异,国际发型交流活动也越发频繁,国际技术合作的加强推进了美发新技艺的快速传播,新技术、新器械不断被发现并采用,各种表演、比赛推动了美发行业整体水平的提升。

在改革开放的大好形势下,我国的美发行业不断引进新工艺、新技术、新式样,缩小了与世界各国的技术差距。新潮、仿古、返璞归真的发型交替盛行,突出个性的发型越来越受到人们的青睐。在发型的构成上,由原来的点、线、面(形)、轮廓发展到讲究发色丰富了发型整体美的内容。

纵观国内外发型的发展趋势,发式由长到短,由短变长;发丝形态由直变曲,曲发复又变直;发式造型由简到繁,由繁到简,循环往复,流行周期缩短,但每次的重复已不再是简单的重复。美发的材料不断升级,美发的工艺越来越精细,相应地,发饰也更加注重设计感,用料更加考究,做工更加精美、细腻。

流行的节奏有往复循环,但是流行的细节每次都在变更,美发潮流的每一次更迭都不是原有形式的重复,而是在更高层次上的再创造。

第三节 美发师的职业素养

美发师,特别是优秀的美发师,需用积极的心态去面对自己的人生,时刻牢记良好的心态是需要后天培养的,可以通过正确的引导与培养来改变人生。美发师要有良好的审美素质:不仅要有美的整体观,还要综合判断顾客的脸型,以美学的角度来修饰缺点并展现优点。除先天禀赋之外,美发师平时可以多观察、研究并吸收旁人的经验,学习专家解说,以强化审美素质。美发师的审美观和客人的审美观可能存在差异,若美发师具备良好的素描能力,可以预先简单地描绘,让客人一目了然,这样就很容易产生共鸣或达成一致意见,也可减少事后客人不满意的情况发生。例如,简单的脸部素描、身体素描是通过用心练习或素描专家的指导而培养起来的素质。

与理发师有所不同的是,美发师在修饰头发的过程中加入了设计元素,秉承着让技术更艺术、让艺术更健康的理念而投身美容美发行业。优秀的技术是来自反反复复地练习基本功底,再经过开拓创新才获得的,而艺术则源于生活中不可复制的灵感。

作为一名专业人士,美发师必须具备最基本的素质。不论仪表、举止、谈吐,还是专业知识、沟通技巧、专业技能、不断自我完善的敬业态度,都是一个专业美发师必须具备的。素质的真正含义为在生理、心理、品德、知识及智能各个方面给人的整体感觉或评价,这种由内到外的观察方式可以从外在素质、内在素质、知识素质和技术素质四个方面来探讨。

一、外在素质

外在素质可单凭外表直觉进行判断,包括一个美发师的容貌、形体、风度、气质、言谈举止等方面。但这并不是指每一个从事美发工作的人都必须外表出众,美发师的外在素质包括

以下三个方面：

(1) 自然素质。自然素质是美发师本人与生俱来的容貌和形体特征，属于遗传素质。美发师需要保持基本的自然素质，如五官端正、形体适中等。

(2) 仪表美。仪表是一个人最先呈现在他人面前的外在形象，包括人的衣着、造型、举止、风度、气质及表情。美发师的职业追求是对美的创造和维护，其仪表应与高尚的职业形象相呼应，要求服装整洁、举止礼貌、表情亲切、自我尊重。

(3) 语言美。语言的魅力是无限的，美发师的语言美表现为语言准确、简洁、感情丰富、幽默、文雅。

二、内在素质

内在素质最主要表现在一个高度负责的行为及认真踏实的工作态度上，如敬业、合群、具备精益求精的精神，不骄傲，亲切地待人处事，谦恭有礼等，这些都是内在素质散发出来的无形吸引力，是一种高尚的情操和品德。事实上，美发是一项技术与理论高度结合的事业，美发师的内在素质是需要顾客慢慢体察出来的，一旦被肯定，顾客会主动投以信心、信任和信赖。

三、知识素质

面对美发发展模式的快速变化及新观念的建立，美发师应认真审视自己的知识结构及信息收集能否赶上时代的步伐，并及时充实和完善自身的知识体系。美发师不仅要掌握深入专业领域的信息及知识，还要对一般知识有博学的观念。当你面对的顾客肯定你、信任你之后，便会成为你的朋友，甚至是无话不说的好朋友。美发师的知识越广博，越能与顾客交换看法，解答顾客的各种问题。

四、技术素质

技术素质即打理客人头发的能力，学习理论知识的目的是提升实际应用的水平，而不是装饰门面。美发师要重视对基础理论的吸收，同时不能忽视基础技能的培养和提升。新的手法、新的应用技术与诸多仪器结合，可以将美发技艺发挥得淋漓尽致。美发师不可自我满足或故步自封，否则会阻碍技术素质的精进与发展。

此外，在条件允许的情况下，美发师可以培养自身的特殊素质，包括素描能力等。

当然，并不是说具备了以上这些素质就一定能成为优秀的美发师，但不具备这些素质的美发师一定不会出人头地，更不要说成为行业中的先行者或者拥有自己的沙龙了。因此，不断学习、不断充实自我、不断提高自身综合素质应该成为每一位美发师的目标。