浅谈耳饰在 T 台妆造里"画龙点睛"

陶冶

沈阳师范大学戏剧艺术学院

DOI: 10. 12238/j pm. v6i 10. 8455

[摘 要] 本文以服装表演中耳饰的视觉语言为核心,通过案例分析法、美学原理及深入文献研究,探讨耳饰在 T 台妆造中的点睛作用。研究发现,耳饰通过材质、造型与佩戴方式的创新设计,能够强化服装主题、平衡视觉重心并传递文化隐喻,是当代 T 台表演中不可忽视的符号化造型元素。通过研究选题,使本专业同学了解不同时期、不同品牌 T 台秀中耳饰运用情况,洞察耳饰在时尚潮流演变中的角色和地位,把握其流行趋势的动态变化,包括款式创新、佩戴方式变革等,帮助时尚从业者和消费者更好地理解和预测时尚走向,提前布局产品开发与消费选择,增强在时尚领域的前瞻性和竞争力。[关键词] T 台造型设计;耳饰语言;视觉焦点理论

A Brief Discussion on Earrings as the 'finishing touch' in runway makeup

Tao Ye

Shenyang Normal University School of Drama and Arts

[Abstract] This article focuses on the visual language of earrings in fashion performances, and explores the finishing touch of earrings in runway makeup through case analysis, aesthetic principles, and in—depth literature research. Research has found that innovative designs in materials, shapes, and ways of wearing earrings can enhance clothing themes, balance visual focus, and convey cultural metaphors, making them an essential symbolic styling element in contemporary runway performances. By selecting research topics, students in this major can understand the use of earrings in different periods and brands of runway shows, gain insight into the role and status of earrings in the evolution of fashion trends, grasp the dynamic changes of fashion trends, including style innovation, wearing style changes, etc., help fashion practitioners and consumers better understand and predict fashion trends, lay out product development and consumer choices in advance, and enhance their foresight and competitiveness in the fashion field.

[Key words] T-shaped design; Ear accessory language; Visual Focus Theory

一、T台妆造与耳饰的风格呼应

1. T 台妆造的风格分类

T 台妆造风格丰富多元,复古风格借鉴历史元素,如 20 年代爵士风的浓重眼线与红唇,50年代优雅风的精致眉形;前 卫风格追求创新,运用夸张色彩、独特材质打造奇异造型;自 然风格强调清透淡雅,突出肌肤天然质感;民族风格融入不同 民族文化,如非洲的鲜艳图案、东方戏曲的色彩运用;华丽风 格则大量使用水晶、珍珠等奢华装饰,搭配浓郁鲜艳的色彩与 复杂剪裁。

2. T 台妆造对耳饰的需求

T 台妆造对耳饰的需求通常与整体造型的戏剧性、视觉冲击力以及主题表达密切相关。一些先锋设计品牌会借助夸张造

文章类型: 论文|刊号(ISSN): 2737-4580(P) / 2737-4599(O)

型、独特材质去设计耳饰,就像 Miu Miu 2025 秋冬秀场上的 夸张金属耳环, 搭配做旧的皮革单品, 让造型在"华丽"与"落 魄"的感觉中来回游离,结合服装的色彩: Ralph Lauren 2025 春夏时装秀场里,由蓝色衬衫和白色垂感阔腿裤构成的造型, 搭配带有水波纹样式的流苏耳环, 跟整体造型相呼应一致, 让 整体造型协调一致,还能借助耳饰的细节打破单调感。对比色 组合搭配: 华伦天奴 2022 秋冬时装秀场, 大胆玩转粉色, 饱 和度极高的耳饰跟服装形成强烈的视觉体验,构建出与众不同 的艺术感与时尚气场,修饰脸型;不一样形状的耳饰可修饰不 同的脸型,好比细长的耳线模样、金属线模样以及拥有设计感 的曲线模样耳饰,对圆脸、短脸的女性起到了很好的修饰功效, 在 Dior 2018 秋冬高定服装秀场上,设计师于一系列长耳线的 下方挂上了吸人眼球的吊坠,能从视觉上拉长面部的线条,规 整身材比例;夸张样式的大型耳饰可把视线引向上方,对于身 材比例欠佳的模特, 尤其是双腿较短或者身材比较矮小的模 特,能在一定程度上转移大家对身材不足的注意力,起到平衡 身材比例的视觉效能。

(二) 耳饰在 T 台妆造中的角色

1. 在 T 台中如何根据妆造选择耳饰

在时尚舞台之上, 妆造和耳饰搭配到位可让整体造型魅力 倍增,清新自然妆属于日常里较为常见的妆造类型,其特性表 现为底妆轻薄、色彩淡雅, 试图营造素颜那般的清透感, 该妆 造适配简约小巧样式的耳饰, 诸如珍珠耳钉、细的金属环形耳 饰。珍珠耳钉释放出温润的光泽,跟清新自然妆组合得相得益 彰,展现出佩戴者的温婉气质:细金属环简易又精美,为整体 造型增添时尚风采,不会扰乱清新的格调,复古妆容的造型多 种多样,不管是港风复古样式还是民国复古样式,港风复古妆 看重红唇与修容的搭配,用以凸显五官的立体模样。搭配上夸 张的大耳环, 若举例的话, 有几何形状的金属耳环、绚烂的水 晶耳环,可再现港风的明艳与张狂;民国复古妆多以柳叶眉、 豆沙唇为主,体现出温婉的气质,此时细小的翡翠耳坠、精致 的珍珠挂流苏耳饰,能恰如其分地契合,展现出那个时代的优 雅格调。时尚创意妆多在秀场或者艺术活动里出现,该类妆造 冲破惯例,大胆运用色彩跟造型,对耳饰的需求也是追求新奇、 夸张, 甚至造型怪诞的, 好比带有科幻元素的创意化妆风格, 搭配造型跟外星生物一样的金属耳饰; 呈现艺术感的涂鸦妆 容,搭配样式没规则的陶瓷或琉璃耳饰,两者组合展现出强烈 视觉印象,彰显创意与个性。

妆造与耳饰紧紧相连,适配的耳饰可增进妆造的效果,让整体造型更显光彩;妆造同样为耳饰选择给出方向,决定耳饰的风格类型、材质及造型,唯有深入掌握不同妆造对耳饰的需求,才能造就出和谐且充满魅力的整体样子。

2. 耳饰的款式设计与 T 台主题的契合

耳饰款式跟 T 台主题的契合情况主要体现在下面几个方面:

耳饰风格与 T 台主题契合,比如古典主题;若 T 台主题是古典风格,好似文艺复兴时期和中国古代风采,耳饰可选取造型细腻、工艺复杂的样式,恰似以中国古典风格作主题的秀场,可选用玉质耳坠、点翠耳环等以契合主题,其细腻工艺加上古典材质可完美呼应主题[];未来主题;就未来感主题的 T 台而言,耳饰可采用有科技感的材质,诸如金属、塑料、玻璃纤维这类物品,搭配几何、流线型等简洁又充满现代感的样式。在部分以太空探索为主题的秀场,会出现跟宇宙飞船造型类似的金属耳饰;自然主题;当 T 台主题围绕自然范畴展开,诸如花卉、动物等元素种类,耳饰能设计成花朵、蝴蝶、树叶等模样,好比在围绕春日花园主题的秀场里,兴许会出现花瓣模样的水晶耳饰,与主题配合得当。

耳饰色彩与T台主题相契合,倘若主题色属于红色色系,好似热情似火的火红色,耳饰可采用同色系的珊瑚红、玫瑰红等颜色,也能搭配可强化红色突出效果的金色、黑色等,好似在一场围绕红色主题的时尚秀中,模特戴着的红色宝石耳饰跟红色服装相互映照,增强了主题的氛围感,依靠色彩的象征意义来顺应主题,绿色一般象征自然、生机,在以环保为核心主题的T台上,绿色翡翠耳环或绿色琉璃耳环,颜色跟主题达成呼应,还能表达出环保、可持续的理念。

耳饰材质与T台主题契合,若T台主题是奢华风的情况, 耳饰应采用贵重材质,就如钻石、铂金、珍珠一类,好似在某 些高端珠宝品牌的秀场阶段,靠钻石镶嵌做成的耳饰,倘若为 简约风格的T台主题,耳饰可采用木质、棉质、树脂等质朴的 材质,做成简单的轮廓,就如同在以北欧简约风为主题布置的 秀场,说不定会出现木质的圆形或方形耳饰,体现出简约、质 朴的美感。

文章类型: 论文|刊号(ISSN): 2737-4580(P) / 2737-4599(O)

二、耳饰与妆造效果的创意策划

(一) 耳饰设计灵感与妆造创意的结合

1. 不同风格妆造与耳饰的配合分析

同色系呼应,耳饰上宝石、珐琅或金属的色泽跟眼影、唇色达成渐变或撞色组合,冷调眼影搭配蓝绿色孔雀石耳坠,也或是金色耳环跟暖橘色腮红相得益彰,高光提亮;耳饰闪钻及珍珠的光泽与妆容高光地带相互呼应,增进立体效果,几何线条,有明显棱角的金属耳饰搭配锐利的眼线或眉形,增添未来质感;流苏耳环的垂坠效果可与眼妆的晕染、唇线的柔化相匹配[]。自然仿生,树叶、花卉样式的耳饰可拓展为妆容当中的花瓣贴片、仿生睫毛及植物纹理眼影,文化符号;民族风的耳饰,未来科幻,选用透明亚克力耳饰或 LED 耳饰,搭配金属感眼影、荧光色眼线,造就赛博朋克风格面貌,哑光跟光泽作对比,用陶土质感耳环搭配雾面底妆,而镜面金属耳饰可搭配水光肌加上亮片眼影,柔软与硬朗进行碰撞,羽毛耳饰呈现出的轻盈感与哑光裸唇形成反差,也或是链条耳环搭配烟熏妆凸显酷感。

2. 耳饰对于妆造的点睛作用

耳饰在 T 台妆造中扮演着至关重要的角色,它不仅是造型的细节补充,更是整体视觉语言的延伸和升华。通过材质、形态、大小、色彩的巧妙搭配,耳饰能够强化主题、平衡比例、制造戏剧张力,甚至成为整场秀的视觉记忆点。比如耳饰的材质需跟服装材质在视觉、触觉上形成对比或统一关系,丝绸礼服与珍珠耳饰组合可强化优雅特质;皮革套装配上金属耳环能展现出硬朗气质,比如设计师会采用亚麻面料服装搭配天然木质耳饰,成功把环保与自然的主题传递。

耳饰色彩的抉择需贴合整体造型的色调逻辑,黑色礼服搭配上钻石耳饰可呈现"星空"效果,给纯白长裙点缀红色耳饰可马上提升视觉冲击力,领口设计与耳饰形态的匹配程度,服装领口形状直接关乎耳饰的选择,高领服饰搭配短款耳钉,防止出现累赘感,而深 V 领或者露肩设计比较适合佩戴长款吊坠耳环,以实现延伸颈部线条效果。

(二) 耳饰的搭配与 T 台视觉效果

春夏季服装品牌发布会秀场

巴黎世家 2024 早春系列; 独具前卫个性的耳环, Balenciaga 延续了自身一贯的前卫风格,在 2024 早春系列推 出带有金银质感的独特耳环,几何切割与工业感设计在超大尺寸金属耳饰中占主导,搭配日常上下班穿的衣服或礼服,造就突出的反差感觉,模特着极简西装的时候佩戴的尖锐金属耳环,突出了冷峻与叛逆的都市神采。

古驰 2024 早春系列; 层层叠加的金属圆圈耳环, Gucci 在 2024 早春系列采用了层叠交错的金属圆环耳饰, 凭借不同直径的金属环实现叠加,构建起动态的韵律态势,这些耳饰与复古西装及苏格兰短裙相搭配,既呼应着品牌经典的廓形设计,也采用现代手法体现了复古未来主义风格。

Schiaparelli2023 专属高定系列;呈现超现实风格的金属 耳饰,Schiaparelli以超现实美学扬名,在2023 高定系列里 推出了手工制作的夸张金属耳饰,这些耳饰采用流动的层叠金 属结构环绕着耳廓,搭配了宝石跟胶感材质,造就如同雕塑的 视觉冲击,垂至肩部的耳饰采用金属与异形胶片相结合,模糊 了配饰跟艺术之间的界限,与品牌"打破灵感界限"这一设计 理念相呼应。

[参考文献]

(一) 书籍

[1]舒平,陈德锦,洪世龙.银饰品选购与鉴赏[M].北京; 化学工业出版社;201707.160.

[2]刘志平,熊若佚.化妆与造型[M].重庆;重庆大学出版社; 201503.82.

(二)期刊

[3]谢杰玲.从清代满族"一耳三钳"到现代的"叠戴"耳饰[J1].天工,2021(03);40-41.

[4]赵卓玥,张原.中国古代耳饰发展历程及在现代设计中的应用[J1].轻纺工业与技术,2021(11);134-136.

[5] 扈冰玉.T 台妆容设计与服装表演的搭配[J].艺术大观, 2022(10); 114-117.

[6]欧阳宇晴,张蜀君,郭丽.英山缠花工艺在现代耳饰设计中的应用[J].工业设计,2023(11);128-131.

[7]赵一铭.服装表演与造型设计研究[J1.明日风尚, 2024 (01); 103-105.

[8]徐依娜.拨"云"见秀看上海时装周如何将 T 台"搬上" 天猫[J1].中国会展(中国会议),2020(06);86-89.