

ОДРИ

Кейти Миддлтон

ЦВЕТ и СВЕТ в МАКИЯЖЕ

ОДРИ
МЕЧТА В КАЖДОЙ КНИГЕ
Москва

Профессиональное
руководство
по **колористике**
и спецэффектам
для **ВИЗАЖИСТОВ**

УДК 687.55
ББК 38.937
М57

Katie Middleton
COLOR THEORY FOR THE MAKE-UP ARTIST. 2ND EDITION

© 2018 Katie Middleton

All Rights Reserved
Authorised translation from the English language edition published by Routledge,
a member of the Taylor & Francis Group LLC

Миддлтон, Кейти.

М57 Цвет и свет в макияже : профессиональное руководство по колористике и спецэффектам для визажистов / Кейти Миддлтон ; [перевод с английского И. Крупичевой]. — Москва : Эксмо, 2026. — 240 с. : цв. ил. — (Высшая школа красоты).

ISBN 978-5-04-197034-5

Перед вами уникальное издание, соединяющее художественную теорию цвета с практикой современного визажиста. Вы узнаете, как цвет работает на коже, почему один и тот же тон выглядит по-разному при дневном и искусственном освещении, как подобрать идеальную палитру для любого оттенка кожи и как управлять визуальными эффектами с помощью цвета. Книга богато иллюстрирована: в ней вы найдете десятки цветовых схем, палитр, примеров с полотен известных художников и наглядных разборов макияжа. Благодаря этому материалу теория превращается в живую практику, а чтение становится настоящим визуальным обучением. Кэти Миддлтон, профессиональный художник по гриму для кино и телевидения, показывает, как использовать законы живописи и восприятия света в макияже.

УДК 687.55
ББК 38.937

ISBN 978-5-04-197034-5

© Крупичева И., перевод на русский язык, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Посвящается маме

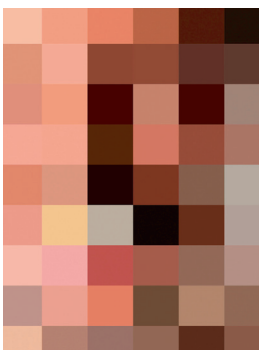
Оглавление

Благодарность	11
Предисловие Стэна Эдмондса	12
ВСТУПЛЕНИЕ	13
ГЛАВА 1	15
ТЕОРИЯ ЦВЕТА	15
Почему мы видим цвет	16
<i>Видимая часть спектра</i>	16
Классификация цветов	17
<i>Цветовой круг</i>	17
<i>Теплые и холодные цвета</i>	18
<i>Основные (первичные) цвета</i>	19
<i>Дополнительные цвета</i>	19
<i>Производные цвета</i>	19
Взаимоотношения цветов	20
<i>Дополняющие цвета</i>	20
<i>Аналогичные цвета</i>	21
<i>Триадные цвета</i>	21
<i>Расщепленные дополняющие цвета</i>	21
<i>Тетрадные цвета</i>	22
<i>Квадратная цветовая схема</i>	22
Три характеристики цвета	22
<i>Цветовой тон</i>	22
<i>Яркость</i>	23
<i>Насыщенность</i>	25
<i>Цветовая система Манселла</i>	25
<i>Категории цвета</i>	26
Смешивание цветов	27
<i>Оттенки</i>	27
<i>Тона и полутона</i>	27
<i>Монохромные цвета</i>	28
<i>Ахроматические цвета</i>	28
<i>Как сделать цвет темнее, не добавляя черный</i>	28
<i>Как сделать цвет светлее, не добавляя белый</i>	28
<i>Цветопостоянство</i>	30
Цветовые модели	32
<i>Цветовая модель RYB</i>	32
<i>Цветовая модель CMY</i>	33
<i>Цветовая модель RGB</i>	34
<i>Цветовая гамма</i>	35
<i>Аддитивное и субтрактивное смешивание цветов</i>	35
<i>Сравнение цветовых кругов</i>	36
<i>Цветовой круг Kolortondo</i>	38

Оптические иллюзии с помощью цвета	39
<i>Контраст с помощью белого и черного</i>	39
<i>Одновременный контраст</i>	39
<i>Оптическое смешение цвета</i>	40
<i>Остаточное изображение</i>	40
<i>Импрессионизм</i>	43
<i>Пуантилизм</i>	44

ГЛАВА 2	47
ПИГМЕНТЫ И КРАСИТЕЛИ	47
Что такое пигменты и красители?	48
<i>Пигменты</i>	48
<i>Красители</i>	49
<i>Примеры пигментов и красителей</i>	49
<i>Пигменты и красители в мейкапе</i>	52
Характеристики пигментов	54
<i>Неорганические и органические пигменты</i>	54
<i>Прозрачность и непрозрачность</i>	54
<i>Варианты и смешивание пигментов</i>	56
Таблицы цветов	58
<i>Таблица зеленого</i>	58
<i>Таблица фиолетового</i>	59
<i>Таблица оранжевого</i>	60
<i>Таблица черного</i>	61

ГЛАВА 3	63
ТОНА КОЖИ	63
Пигменты в коже	64
Как создать тон кожи из основных пигментов	65
Разбивки цвета	71

ГЛАВА 4	79
ТЕОРИЯ ЦВЕТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕКОРАТИВНОМУ МЕЙКАПУ	79
Цвета базового мейкапа	80
<i>Подтоны кожи</i>	80
<i>Подбор тональной основы</i>	83
<i>Полупрозрачность и непрозрачность</i>	87
<i>Послойное нанесение цвета</i>	88
<i>Цветная пудра</i>	88
<i>Консилеры</i>	89
<i>Коррекция с помощью цвета</i>	90

<i>Как скрыть татуировку</i>	92
<i>Как скрыть щетину или создать иллюзию ее наличия</i>	94
<i>Тени и свет в контуринге</i>	94
<i>Цветовой круг телесных тонов</i>	96
Добавляем цвет: глаза, щеки и губы	96
<i>Подводка</i>	97
<i>Контраст для голубых глаз</i>	98
<i>Контраст для зеленых глаз</i>	98
<i>Контраст для карих или ореховых глаз</i>	98
<i>Тени для век</i>	99
<i>Принципы гармонии цветов от Макса Фактора</i>	103
<i>Тушь для ресниц</i>	103
<i>Брови</i>	103
<i>Румяна</i>	104
<i>Бронзер</i>	105
<i>Искусственный загар</i>	105
<i>Губная помада</i>	106
Нарушаем правила	107

ГЛАВА 5	109
ЦВЕТ КАК ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МЕЙКАПА	109
Психологические эффекты цвета	110
Элементы дизайна	112
Вдохновляемся цветом в природе и искусстве	112

ГЛАВА 6	169
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЦВЕТА ПРИ СОЗДАНИИ СПЕЦЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕЙКАПА	169
Цвета тела	170
<i>Система кровообращения</i>	170
<i>Кровь</i>	170
<i>Ожоги</i>	173
<i>Солнечный ожог</i>	174
<i>Синяки</i>	174
<i>Шрамы</i>	176
<i>Холод и обморожения</i>	176
<i>Болезнь и смерть</i>	177
<i>Грязь</i>	177
<i>Татуировки</i>	178
<i>Зубы</i>	178
Грим для накладок	179
<i>Штриховка и точечное нанесение</i>	179
<i>Создание текстуры с помощью аэрографа</i>	185
<i>Внутреннее окрашивание</i>	186
<i>Когда добавить черный</i>	187

ГЛАВА 7	189
КАК ОСВЕЩЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ЦВЕТ	189
Освещение на рабочем месте	190
<i>Естественный свет</i>	190
<i>Цветовая температура света</i>	190
<i>Электрические лампы</i>	192
<i>Индекс цветопередачи (CRI)</i>	192
<i>Гримерные и трейлеры</i>	193
<i>Переносные лампы</i>	194
Цветное освещение	195
<i>Смешивание цвета с помощью света</i>	196
<i>Три характеристики цветного освещения</i>	198
<i>Цветные фильтры</i>	198
<i>Добавляем теплый свет</i>	200
<i>Добавляем холодный свет</i>	202
<i>Анаглифные очки 3D</i>	204
Освещение в театре	204
<i>Ультрафиолетовый свет</i>	205
Освещение в кино и на телевидении	206
<i>Освещение с трех точек</i>	206
<i>Проблемы с цветом и гримом на заре кинематографа</i>	207
<i>Камеры высокого разрешения</i>	208
<i>Фильм «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (1931)</i>	208
Освещение в фотографии	208
<i>Естественный свет</i>	208
<i>Искусственный свет</i>	209
<i>Мейкап и фотовспышка: проблемы</i>	209
Цветовая градация	210
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	213
<i>Библиография</i>	214
<i>Словарь терминов</i>	216
<i>Список иллюстраций</i>	221
<i>Алфавитный указатель</i>	233

Благодарность

Мне бы хотелось выразить особую благодарность всем тем, кто помог этой книге выйти к читателям. Я благодарна моим редакторам **Стейси Уолкер, Люсии Аккорси, Кейти Финн** и **Эбигейл Стэнли** из издательства Focal Press/Routledge за то, что эту книгу издали, и за всю ту помощь, которую мне оказывали в процессе. Спасибо вам, **Стэн Эдмондс, Эшли Хукер, Эшли Феттерман, Ронда Бзафорд, Вивиан Бейкер, Кевин Джеймс Беннетт, Кейти Гриффитс** и **Коли Хикс**, за ваш вклад и помощь. Благодарю вас, **Айона Фромболути**, за ваш незабываемый курс «Освещение и дизайн» в Институте Пратта.

Я благодарю мою маму, **Дайан Скотт Уэлтон**, за ее безграничную поддержку и за все то время, которое она потратила на чтение и перечитывание каждого черновика этой книги.

Я благодарю моего мужа, **Джо Эхерна**, за то, что он все время вдохновлял меня и поддерживал мою карьеру, мои идеи и мечты.

Я благодарю моего папу, **Билли Миддлтона**. Я надеюсь, что там, где ты сейчас, вода небесно-голубая, а вино цвета малиновый ализарин. Мне тебя не хватает, и я буду любить тебя вечно.

КЕЙТИ МИДДЛТОН

БЛАГОДАРЮ ВАС

Харрис Миддлтон
Данна Миддлтон
Кэролайн Вулф
Йен Вулф
Кенни и Карен Майерс
Кристиан Кихоу
Терри Томлинсон
Мэри Коста
Дэвид Мэйден
Мэс Сабмарэниан
Джон и Дороти Хог
Андреа Ши
Дэниэл Хеншэлл
Рейчел Николь
Триша Пейн
Элизабет Пэсколл
Ченнинг Маккандра
Джейсон Уэггонер
Холли Кристиан-Брукс
Make Up Forever
RCMA
Anastasia Beverly Hills
Skin Illustrator
Fleet Street
The Makeup Light
MAC Cosmetic
Graftobian
Ben Nye
Popular Science Magazine
Star Waggons
Gamblin Artist's Colors
Kolormondo
Shutterstock
Routledge & Focal Press
The Metropolitan Museum of Art
The J/ Paul Getty Museum
The Art Institute of Chicago
Museum of Fine Arts Boston
Vancouver Film School
Pratt Institute

Предисловие Стэна Эдмондса,

главы факультета «Дизайн мейкапа для кино и телевидения»
в Ванкуверской киношколе (IATSE891)

Мы живем в разноцветном мире, и спектр цветов вокруг нас кажется бесконечным. Мы ассоциируем тот или иной цвет с определенным настроением или чувством. У нас есть любимые цвета в одежде или в том, что нас окружает. Поэтому наше восприятие цвета становится в высшей степени субъективным.

Цвет сам по себе имеет для нас визуальное и психологическое значение. Именно поэтому профессионалу мейкапа необходимо глубочайшее понимание цвета, и не только для того, чтобы подобрать то, что «украсит», но и для того, чтобы это использовать «правильно». Для цвета и освещения существуют абсолютные законы, которые регулируют их восприятие. И хотя поначалу игра с цветом может показаться «забавной», знание цвета и освещения усилит ваше удовольствие и как художник вы получите надежный инструмент.

Когда я только начинал карьеру визажиста в 1980-х годах, мне не доставало правильного понимания цвета. Как и многие, даже сегодняшние визажисты, я руководствовался только моей визуальной интуицией. Насколько быстрее я бы развил мое мастерство и улучшил качество моей работы, если бы у меня было систематическое понимание цвета и освещения! Такое знание визажисты получают из этой книги.

В жизни мы полностью контролируем то, как используем цвет в мейкапе и одежде. Как визажисты, работающие во всех средствах визуального воздействия на зрителя, мы вместе с художниками и костюмерами должны координировать цвета, которые используются в общем стиле

произведения. Тем не менее на все то, что мы делаем, воздействует множество других факторов. Это и свет, падающий на созданный нами мейкап. Это и то, как передает камера, какие фильтры используются. И то, как корректирует или меняет цвет профессиональный световик в финальном варианте ради дополнительного эффекта или стилизации. И я не говорю о том, как финальный результат будет выглядеть на экране телевизора, компьютера или телефона из-за присущей им цветопередачи.

Кажется сложным? На самом деле это не так, если вы поймете, что фокусируетесь на самом первом этапе процесса, на том, как вы сами видите цвета мейкапа.

Большинство профессиональных визажистов не получили художественного образования. Вот почему Кейти — это идеальный автор для такой книги, поскольку она не только изучала изобразительное искусство и мейкап, но и имеет опыт практической работы в кино и на телевидении. Кейти создала бесценное руководство, которое дополнит библиотеку каждого визажиста. Для нее найдется место даже в вашем рабочем чемоданчике! В отличие от других книг по теории цвета руководство для гримеров и визажистов, написанное Кейти, понятное и практичное. Применяя изложенные ею принципы, вы увидите серьезное улучшение в вашей работе.

Будьте готовы к тому, что вы почувствуете прилив сил и обретете новые возможности, когда поймете, что можете совершенно по-новому использовать цвет!

Вступление

Теория цвета не случайно является фундаментальной темой при изучении любого вида искусства. Это необходимые базовые знания для понимания того, как правильно и творчески работать с цветом. Теорию цвета преподают на разнообразных визуальных курсах, включая живопись, графику, киноискусство, театр, дизайн интерьеров и моду. Так почему же ей не уделяют такое же пристальное внимание в индустрии мейкапа?

Как визажисты, мы контролируем цвет так же, как это делает художник. Мы выбираем цветовую палитру, сочетание цветов, создание новых цветов. Мы создаем дизайн на полотне, которое постоянно меняется. Одни цвета глушат другие, другие уравнивают друг друга, а некоторые контрастируют друг с другом. Но художникам редко приходится задумываться о том, как их произведение будет освещено или как оно будет представлено. Визажисту/гримеру приходится постоянно это учитывать. Поэтому так важно, чтобы визажист/гример не только понимал материалы, с которыми работает, но и то, как на цвет влияет освещение. Без света цвет не существует, и освещение жизненно важно в театре, на телевидении, в кино и фотографии. Понимание свойств цвета и взаимодействия цветов является первым шагом в понимании теории цвета. Чем лучше вы узнаете цвет, тем легче вам будет его использовать эффективно и с легкостью.

Из этой книги вы узнаете принципы теории цвета и поймете, как применять эти принципы при нанесении мейкапа. Вы научитесь создавать любой оттенок, используя только красный, желтый, синий и белый цвета, а также узнаете, как свет влияет на созданные таким образом цвета.

Я рекомендую вам читать книгу подряд и прочесть ее полностью, даже если вас интересуют только отдельные разделы. Уроки по коррекции цвета, выбору тональной основы и созданию мгновенного контраста в повседневном мейкапе из *Главы 4* помогут и при создании мейкапа для спецэффектов. Из *Главы 5* вы узнаете, почему наша кожа краснеет, как появляются синяки. Это необходимо знать для создания спецэффектов, но это пригодится и для повседневного макияжа. Основы теории цвета, информация о пигментах и освещении важны для любого художника. Как только в *Главе 1* вы научитесь классифицировать цвет по тону, насыщенности и яркости, каждую следующую главу вам будет легче понять.

Теория цвета — это непростая тема. Я рекомендую вам не спешить и потренироваться, подбирая и смешивая косметику или специальный грим. Стоит даже записаться на занятия по искусству и продолжать самостоятельно изучать цвет. Наилучший способ по-настоящему понять цвет — это использовать его и экспериментировать с ним.

Профессионал вы или начинающий, вы никогда не перестанете учиться. Всегда будут появляться новые товары, техники и информация, будет меняться мода, поэтому продолжайте практиковаться и творить.

Изучение искусства и цвета до того, как стать визажистом, дало мне преимущество и бесценный опыт. Надеюсь, что эта книга сделает то же самое для вас.

КЕЙТИ

ГЛАВА 1

Теория цвета