

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

f Focal Press
Taylor & Francis Group

化妆造型师手册

影视、摄影与舞台化妆技巧 (第2版)

[美] Gretchen Davis

Mindy Hall

著

谢滋

译

THE
MAKEUP ARTIST
HANDBOOK

Second Edition

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来

化妆造型师手册

影视、摄影与舞台化妆技巧 (第2版)

[美] Gretchen Davis 著
Mindy Hall 译
谢滋 译

THE
MAKEUP ARTIST
HANDBOOK

Second Edition

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

化妆造型师手册：影视、摄影与舞台化妆技巧：第
2版 / (美) 戴维斯 (Davis, G.), (美) 霍尔 (Hall, M.)
著；谢滋译. — 北京：人民邮电出版社，2015. 3
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-38223-8

I. ①化… II. ①戴… ②霍… ③谢… III. ①电影化
妆技术—手册 IV. ①J917-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第015816号

版权声明

The Makeup Artist Handbook: Techniques for Film, Television, Photography, and Theatre, 2nd Edition by Gretchen Davis and Mindy Hall.

ISBN 978-0-240-81894-8

Copyright © 2012 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Focal 出版公司出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书简体中文版授权由人民邮电出版社独家出版，仅限于中国大陆境内销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

-
- ◆ 著 [美] Gretchen Davis Mindy Hall
译 谢 滋
责任编辑 宁 茜
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：18 2015 年 3 月第 1 版
字数：425 千字 2015 年 3 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-9096 号

定价：109.00 元

读者服务热线：(010) 81055339 印装质量热线：(010) 81055316

反盗版热线：(010) 81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

本书将为您提供最为专业的化妆知识和经验，帮助您提高和磨炼化妆技巧。在这本全彩印刷、内容丰富的综合性化妆书中，您可以收获一流的技巧知识和窍门，它们均来自行业内顶尖的化妆艺术家。书中包含来自屡获殊荣的业内精英的工作经验和建议，囊括具有国际化视角的现场案例，这些案例来自于活跃在好莱坞、纽约、巴黎、瑞典和德国的专业人士。同时书中还含有专业的内幕信息，讲授如何在现场进行工作以及怎样才能达到专业水准。另外本书提供了完备的参考资料，其中包括全球实用的化妆网站、企业与联系人名单。

新版本的《化妆造型师手册》收录了更多的插图，以便更加直观地演示并覆盖重要的基本主题，其中包括美的衡量、常用产品、行业标准和黑白摄影等。另外您还将获得有关喷枪、化妆特效、模具制作、照明、高清数码和 CGI 的最前沿的信息。

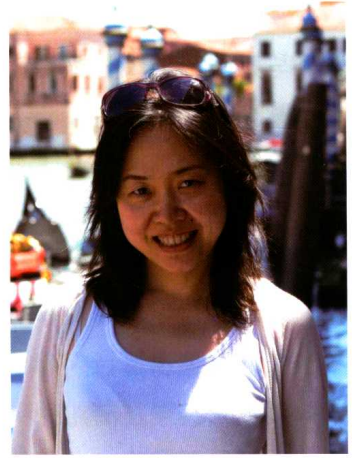
本书作者格雷琴·戴维斯（Gretchen Davis）是一位化妆艺术家和娱乐专栏作家。她长期活跃于电影、电视、摄影和数字媒体领域，具有极为丰富的工作经验，她还在旧金山艺术学院开设了化妆课程。在与一系列高端客户，如迪士尼、派拉蒙、梦工厂、环球影业、HBO、皮克斯和 ILM 合作以后，她在业内备受推崇，广受青睐。

本书的另一位作者明迪·霍尔（Mindy Hall）拥有超过 26 年的专业化妆经验。她是 2010 年奥斯卡奖得主（《星际迷航》）和 2011 年艾美奖最佳化妆提名获得者（《真实电影》）。她的职业生涯横跨电影、电视、摄影、戏剧和百老汇的化妆设计领域。

译者简介

谢滋

中国舞台美术家协会会员，美国戏剧技术学会会员。本科毕业于中央戏剧学院舞台美术系，硕士毕业于美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）戏剧学院人物造型设计专业，随后在美国纽约任戏剧人物造型设计师，2009年至今任教于中国传媒大学戏剧影视学院。留美期间曾获得美国戏剧技术学会青年设计师奖，并参加美国戏剧技术学会青年设计师论坛以及纽约林肯中心戏剧设计作品展。先后在国内多家刊物发表学术论文，译著有《特效化妆》。

由格雷琴·戴维斯（Gretchen Davis）和明迪·霍尔（Mindy Hall）撰写的《化妆造型师手册：影视、摄影与舞台化妆技巧（第2版）》是一本内容全面系统的综合性化妆专业图书。在书中，作者带你走进电影、电视和戏剧中，了解一名专业化妆师工作的前前后后、来龙去脉。它与美国出版的很多工具书一样，论述精辟，具有很强的针对性和可操作性，被推崇为最有实用价值的化妆专著之一。

本书从物体的体积形状、人体基本结构、色彩的运用以及灯光与化妆的关系等基础常识入手，为化妆学习者提供了必须具备的入门知识。从粉底的选择开始，到假发的勾织、喷枪的使用，以及特效化妆知识等，涵盖了化妆专业的全部内容。全书整体结构严谨，逻辑性强，对化妆的技巧阐述详尽，内容简明扼要，图文并茂，对所涉及的每一种化妆技巧的具体做法讲述得清楚细致，甚至在使用材料时应当采取哪些安全保护措施都描写得贴心而周到。本书不仅从专业化妆师的角度讲述专业技巧，同时还为有经验的工作人员传授在各种工作现场、面对各种工作对象所必须掌握的处理技巧。此外，书中还根据化妆艺术家们的亲身体会和经验，列出了化妆所需要的工具、配方以及供应商的清单，非常实用。让读者学习起来一目了然，并能由浅入深地迅速吸收和掌握知识。它既适合初学者，同时它所提供的各种高质量的和最前沿的信息又能将已经具有一定化妆功底的专业人士带入一个更高的层次。书中特别涉及了喷枪的使用，这对于现在日益发达的高清电视和电影的拍摄尤为重要。阅读本书几乎就像在两个造诣深厚的化妆艺术家的门下当学徒，当你认真地汲取了他们的知识以后，你就能信心百倍地走出去面对现实世界。从本书中你能学到从事戏剧影视化妆专业所需要掌握的、各个方面的知识和技能，无论对于初学者还是专业化妆人士来说，这都是一本必备的工具书。

化妆造型艺术在不断创新、不断发展的进程中，还应通过走出去、引进来，学习借鉴国外先进的专业成果，以提升自我、促进我国化妆艺术事业的繁荣与发展。谢滋老师在美国读研、工作期间即非常关注化妆艺术教育，回国工作后满怀激情地翻译了美国出版的化妆专著《特效化妆》和《化妆造型师手册》。书中涉及生物学如人体结构、化学、物理学、雕塑和色彩学等多学科的内容，专业性很强。要做到翻译出来的文字流畅、可读性强，同时又讲解准确透彻、易于理解，是一件非常不容易的事情。译者既要有一定文化底蕴，又要有通晓语言文字的功力。从本书中可以感受到谢滋老师为此所付出的心血和精力，她不仅将书中的化妆知识传达得准确明了，同时也传递了著作者们对戏剧影视艺术创作整体的理解。

译作的出版将会极大地丰富化妆教学内容和提高化妆造型的创作能力，它也将成为喜爱化妆艺术的自学者珍贵的教科书。在此，真诚地希望本书在各位的学习和工作中能相伴于左右。

前言

《化妆造型师手册》的撰写过程可谓是一段特殊的人生经历，书中阐述了我们作为化妆师都做些什么、怎么做，以及为什么要这么做。在第2版中，我们更新了最前沿的信息、介绍了新的艺术家和产品，以及最新的创新和技术，书中的专业技巧和艺术家们的语录都将激发你并让你在工作上有一个更高的起点。本书中新添的工作实例、现场案例都会让你对于专业化妆师的日常工作有一个新的认识，同时也提供了专业领域内的宝贵经验。

撰写本书的目标也是想把爱传递出去，把化妆经验分享给大家，为新一代的化妆师们提供最真实、实用的知识。我们最初的想法很简单：解放思想，让尽可能多的同事能够分享他们的专业知识和技能，能发出不同的“声音”，让大家学习。我们完全没有想到这将会是一种怎样的回报，不仅为读者，同时我们也深受启发。全球的同行为我们带来的信息中充满了灵气和创新，这一群体的人慷慨大方、乐于分享的天性必将让大家受益匪浅，让大家从精英那里萃取精华！如果只是从单个角度来学习必然会使学习者处于劣势，而这些来自世界各地的化妆师们将给予你更加宽广的视野，让你从不同的角度来理解化妆师这个职业，以及所需要掌握的技能 and 知识。本书通过尽可能多地展示不同的化妆方法，让读者从多个角度看待问题，能够从容地面对工作的每一天。设计妆容和上妆的方法有无数种，我们收纳了不同化妆师的各种案例来开发你的双手，启发你的直觉，也打开你的心扉。

化妆行业中的各种创新让我们不断地学习、改变和进步，这是一门活到老学到老的职业，所以，对我们来说，这新一轮的产品、技术的革新以及新信息的产生是令人兴奋的，同时也是一个继续共享经验的机会。

我们保证，这本书中所有的产品引用、行业标准清单和所提到的技术都来自于当今市场的真实案例。它们是我们超过25年工作经验的积累，来自我们在各个媒介工作的同事们，这里面没有偏爱，也不分先后。我们都是这个国际大家庭中的一员，我们走遍天南海北，带着对艺术的承诺，学会了无私地分享。

致谢

在这里我要再一次表示，如果没有那些一直不断与我们分享、更新知识，激励我们的行业专家们，我们不可能完成这部书的撰写工作。我们由衷地感谢所有的原始撰稿人和设计师，感谢他们从第 1 版的参与到再次加入第 2 版的工作；同时对于新的艺术家和设计师的加入我们感到非常地激动，我们深深感激他们所作出的巨大贡献。

非常感谢 Darla Albright、Matiki Anoff、Gary Archer、Mary Birchler、Fred Blau、J.C. Cerville、Debra Coleman、Richard Dean、Ken Diaz、Daniela Eschbacher、Kris Evans、Kim Felix-Burke、Dan Gheno、Steven Horak、Don Jusko、Devon Keene、Erwin H. Kupit、Bzradley M. Look、Gerd Mairandres、Randy Huston Mercer、Gil Mosko、Michele Mulkey、Matthew Mungle、Kenny Meyers、Dina Ousley、Christina Patterson、Robert Revels、Susan Stone、Joseph N. Tawil、Christien Tinsley、Nancy Tozier、Kazuhiro Tsuji、Jenny King Turko、Paul Wheeler 和 Patty York。

尤其感谢 S.E. Radich，没有你就没有本书。我们有着疯狂的时间表，身处不同的时区，而且长时间在拍摄现场，是你让我们仍然能保持冷静和清醒，是你非同寻常的耐心、支持和付出才使得这本书的出版成为可能。请让我们对你表示最真诚地谢意。

特别感谢 Mary Birchler Design 设计公司，你们为两个版本设计的封面美丽而雅致；谢谢 Robert Revel 和 Devon Keene，你们绘制的图解使我们的文字生动而有灵性。

谢谢 Focal Press 和 Elsevier 出版社，是你们认识到了这本书的重要性；特别感谢 Elinor Actipis 的支持、指导和鼓励。

我们还要感谢我们的朋友 Jeffery J. Dicks 先生和同事 Ashley C.L. Brown 先生对本书的支持、关心和热情。

感谢旧金山艺术学院（Academy of Art University, San Francisco）以及电影制片人和革新者 David Oliver Pfeil，正是他第一个找到格雷琴，讨论关于在旧金山艺术学院开设化妆课程的议题。若没有他对于电影化妆的重要性的认识和理解，学生不会有机会去经历和目睹化妆师的工作。谢谢 Dan Burns 和 Jack Isgro 对于化妆专业的支持；Jack，正是你对本书的投入让这一切得以实现。非常感谢 Elisa Stephens，他教给学生在真实世界里人们是如何工作的。

最真诚的谢意给予我们的家人、朋友和导师，是他们多年来一直在为我们的事业加油、呐喊，给予我们支持，不管我们如何改变我们的作息时间，都给予我们坚定不移的、无条件的爱。是你们，让我们有机会回馈社会，去分享我们的知识和经验。

最后，感谢所有我们在这些年遇到的演员、模特，谢谢你们愿意作为我们的画布，让我们做我们想做的事情。

谢谢！

——格雷琴·戴维斯（Gretchen Davis）和明迪·霍尔（Mindy Hall）

目录

1 形状	1
2 人体	17
3 色彩	31
4 灯光	41
5 技术	53
6 粉底	61
7 美妆和基础妆	75
8 设计	99
9 毛发	137
10 喷枪	157
11 特效化妆	177
12 如何成为一名专业人士	227
化妆品、工具生产商和经销商及特效工作室	249
剧组成员	255
词汇表	259
专业资料库	265
专家名录	267
联盟	277

1

形 状

脸部和身体的比例

化妆师可以看作是制造幻觉的大师。我们用艺术技巧去处理人物的形象和特征，必须具备正确判断人体比例、形状和解剖结构的能力。

在研究解剖图的过程中，需要学习的知识包括：骨骼和肌肉的大小、形状及功能等。要想创造出真实的效果，了解它们的功能和比例是非常关键的。一些基本的绘画技巧可以教会你什么是调子、形状、光影，以及这些元素在脸部以及身体的表面能够产生什么样的效果。比方说，如果你不了解某一块肌肉的形状和功能，你在选择高光、阴影、文身、人体彩绘或者塑型时就可能出现错误，从而导致失败。

多画人体并且充分理解它，可以帮你学会如何改变一个人的面部特征，使之看起来像另外一个人或者其他东西。你所用的艺术技巧将会随着主题的改变而改变，这样才能使人物看上去更加真实。这在整个化妆领域里是非常重要的课。“解剖是一门应用科学，它奠定了美术的基础，特别是人体结构的学习对于艺术表现非常重要。生物的骨骼、关节和肌肉系统决定了其身体的比例和动作。”（费舍尔）

调子和光影

丹·海诺（Dan Gheno）

对调子的研究是个很复杂的课题。当你试着去以单色调的形式画画时，如果你掌握了这一技法，那么就会提升你辨别模特身上调子变化的能力。

调子：任何一个物体，无论是简单的一个球体还是复杂的人体，都是由无数的色调变化组成的，它的范围从最亮的高光点（物体直接朝向光源的地方）到最暗的黑暗面（物

体完全背向光源的地方）。

中间调：这是一个通用的术语，是指模特受光的明暗的所有变化。中间调可以是物体几乎完全直接朝向光源区域最亮的地方，也可以是物体完全进入阴影前最暗的地方。

明暗中间调：为简单起见，艺术家们应该把中间调分成两类：明中间调和暗中间调。如果不能将这二者区分开就有可能出现问题。一些艺术工作者把所有的中间调处理成一样的暗色，创作出来的画面显得很脏，而另外有些人则喜欢把中间调处理成一样的亮色，创作出的画面就像是褪了色一样。注意看《女守望者》（图 1.1）在额头直接对着光源的那一面中间调部分明显的要亮一些，而在额头的阴影面则要显著的暗些。试着眯着眼睛去调整调子。当你眯眼时，将会发现亮面的中间调子会褪去并消失在整个亮面里，而暗面的中间调子会融入旁边的暗影中。

图 1.1 《女守望者》

阴影：当对象完全背光时，中间调的暗面会变得越来越暗，直到光完全消失，这时就开始出现阴影。照字面翻译，那些研究光科学的人称它为“明暗交界线”，影子的边缘有时很突然，对比强烈；有时候则很模糊，这完全取决于射入模特暗面部分反光的多少。

反光：阴影是由于光的缺失产生的。之所以我们能看见阴影中的物体，唯一的原因就是因为有反光。光源不仅照亮了物体，也照亮了它周围的环境。光会从墙上、地板上、天花板上反射到阴影里，从而照亮（或者充满）了物体的暗部。实际上，物体的各个部分也都会反射光线到物体的其他阴影部分。一条必须知晓的、非常重要的原则就是：任何阴影中的反射光都不可能与物体上的直射光一样明亮。

核心阴影：当脸的暗部转离任何反射光源时，影子会逐渐变暗，直到成为阴影中最暗的一部分，这叫核心阴影。这个术语是指物体完全没有直射光而只有非常微弱的反射光照射的区域。

专业提示：

化妆师经常被要求把某一位演员化妆成一位真实的历史人物，或者把一个演员化妆成另一个演员，又或者把特技演员化得像某个特定人物。化妆师在面对这些情况的时候，在为演员化妆时，阴影在演员脸上的形状以及位置就显得非常重要。

头部的移动：当头部转向不同的角度时，要确定脸形的正确比例，可以用垂直轴和水

平轴来确定（图 1.2）。中心线是垂直的轴线，这条线决定了脸从一边转向另一边所产生的运动。水平轴就是眉毛这一条线。如果人的头部朝任何方向转动，主要的垂直轴和水平轴将会变成弧线（图 1.3）。

图 1.2 垂直轴和水平轴

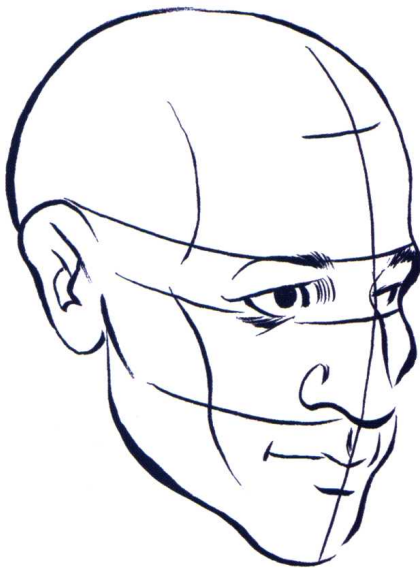

图 1.3 弧线

如果头部朝任何方向转动时，平行的水平线会变成平行的弧线（图 1.4）。

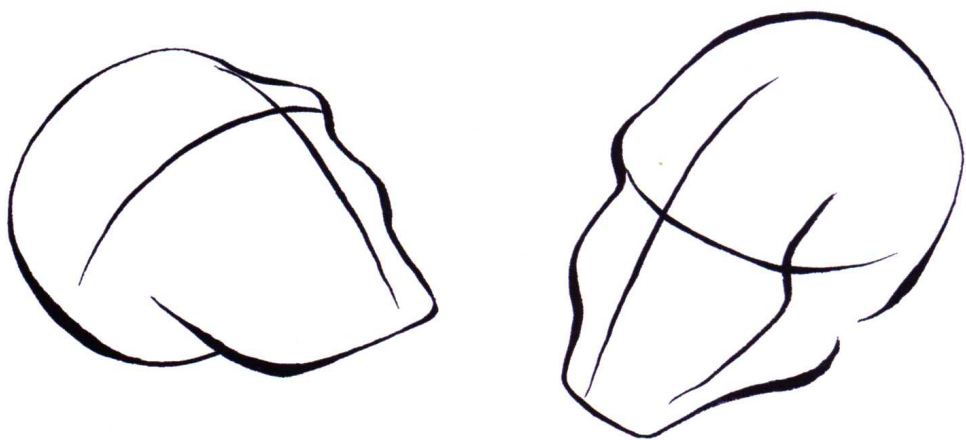

图 1.4 平行的弧线

身体和脸的尺寸能够帮助艺术家准确地获得正确的比例。艺术家达·芬奇计算了可以用作单位的身体的各个部分，他是第一个将头作为测量单位的人。他使用脸的长度，而不是整个头的长度做单位。他的这个方法至今还在使用。

脸部和身体的比例

唐·贾斯科 (Don Jusko)

头颅是人体的基本部分 (图 1.5)。要画

人物的头部，首先要画一个椭圆形 (3×4)。把头部分成三部分：

1. 头顶。
2. 眉骨到鼻子底部。
3. 鼻子底部到下巴底部。

把嘴唇放到鼻子下面 $\frac{1}{3}$ 的位置，在鼻子下边画上人中。

侧视图：头的侧面的高度就是一个头长，宽度也是一个头长。耳朵顶部和眼眉在一条直线上，耳孔与鼻底和枕骨呈一条直线。耳垂下部的的位置则根据每个人的具体情况而各有不同。

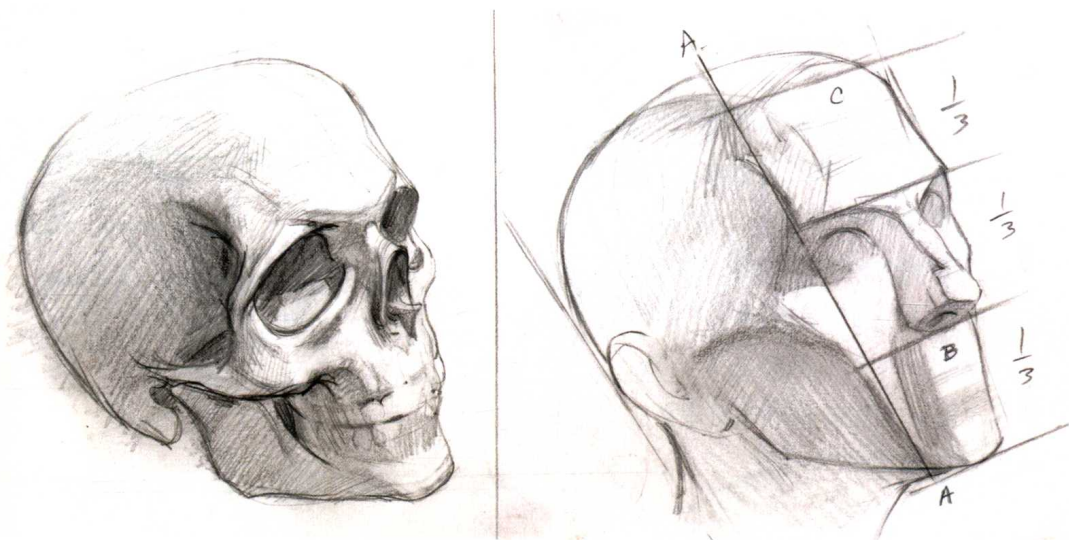

图 1.5 头部各部分比例图解

脸部三角 (图 1.6) 是指从每个瞳孔的中间, 通过两个鼻孔到上门牙中间点所形成的三角形。这是一个很重要的特点, 因为每个人的脸部三角都是不一样的。

一张微笑的嘴的嘴角刚好分别位于瞳孔下方, 两眼虹膜之间的距离一般和微笑的嘴的最大宽度相等。两眼间的距离平均为 $2\frac{1}{2}$ 英寸 (1 英寸 = 2.54 厘米)。两眼间的距离等于一只眼的宽度 (图 1.7)。

身体: 通常一个完美的身体是八个头高。脖子是 $\frac{1}{4}$ 头的长度。第二个头要从脖子下线

开始算起。

肩线在 $\frac{1}{4}$ 头以下的位置。这就给锁骨以上胸部和支撑颈部的肌肉留下了空间。

躯干三角: 肩宽线是两个头长 (不是头宽), 也是躯干三角的顶端横线, 它的两头往下延伸到两腿之间形成三角形。下巴到肩线的距离是半个头长。两个乳头之间连线的长度等于一个头长, 这条线也是第三个头开始的地方。肚脐到两腿之间的空隙的距离是一个头长, 它也是第三个头的底部 (图 1.8)。

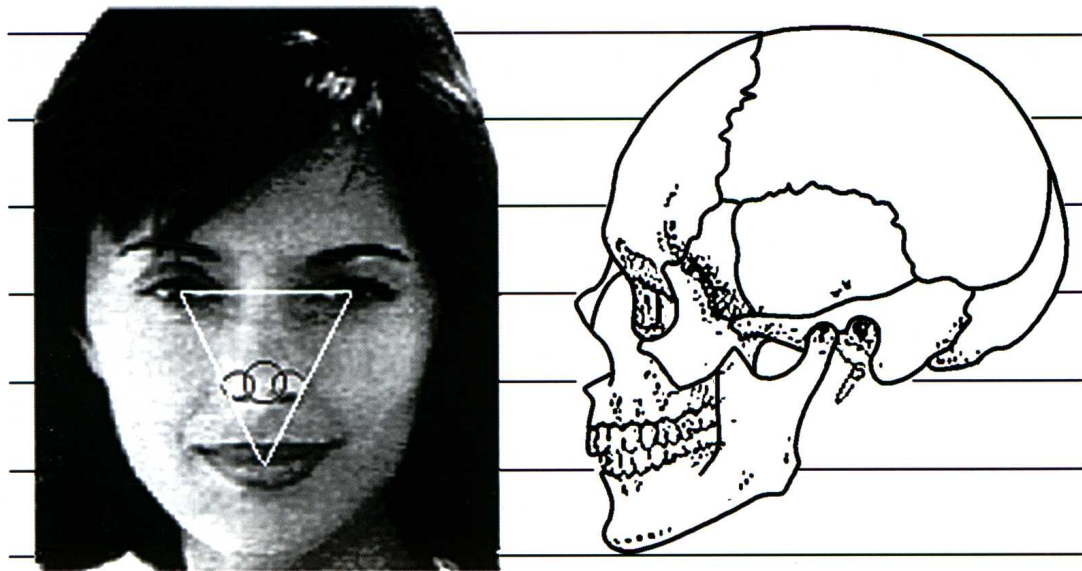

图 1.6 脸部三角形

图 1.7 瞳孔图解及两眼之间的正确距离

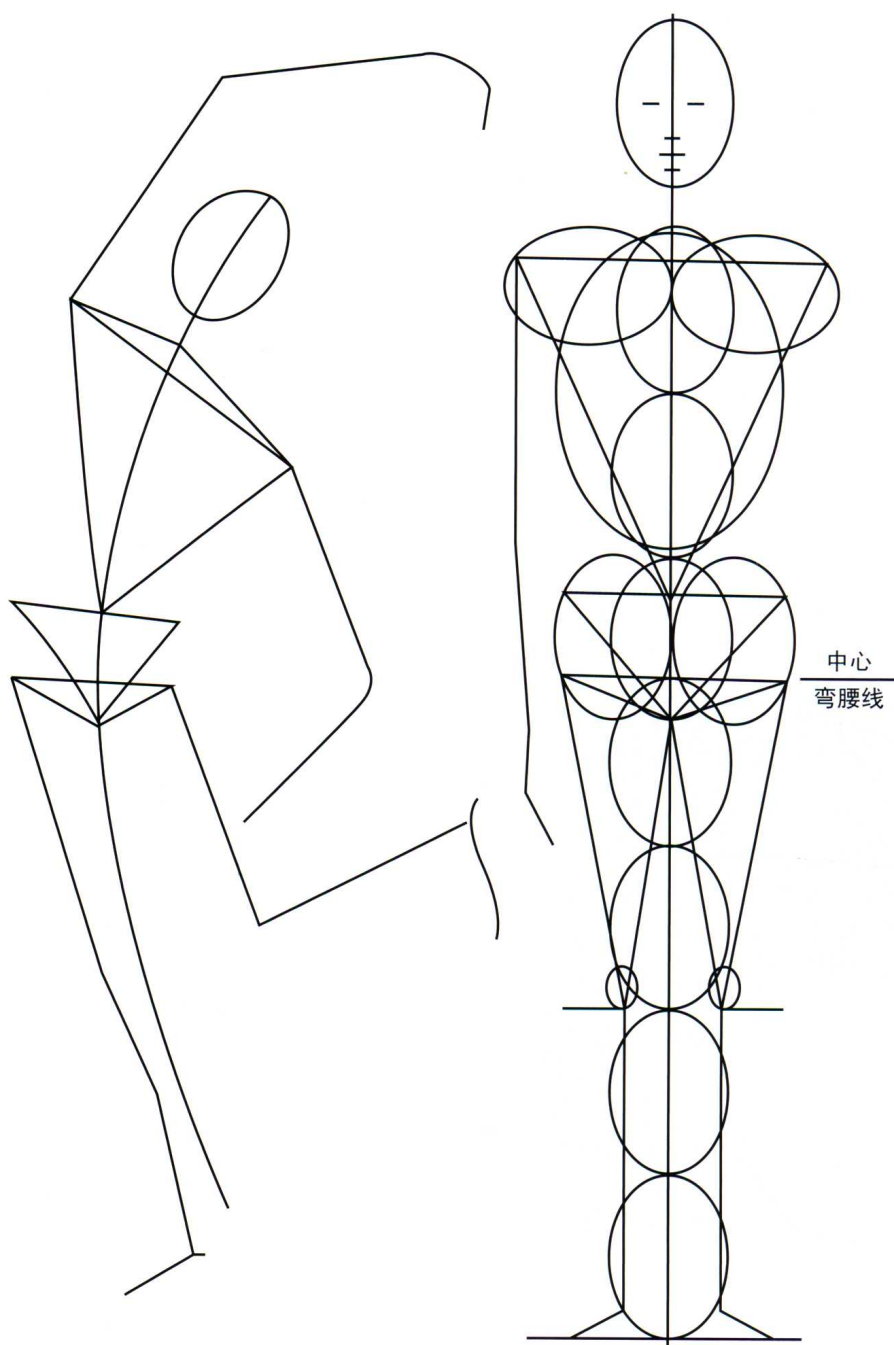
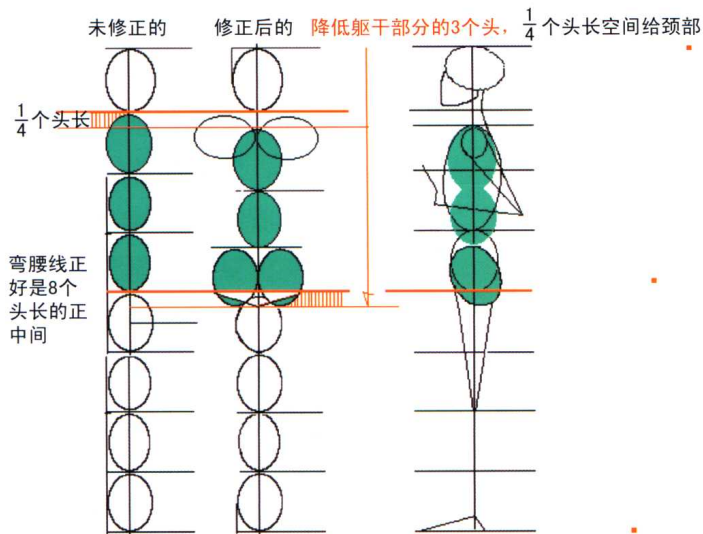

图 1.8 躯干三角形

两腿之间的点正好是从头顶开始算起， $4\frac{1}{4}$ 个头长的位置，其中包括了相当于 $\frac{1}{4}$ 个头长的脖子的长度。中间的头部上下重叠了 $\frac{1}{4}$ 头的距离。在肚脐位置的腰部的宽度是一个头的长度。从臀部顶部的水

平线到两腿之间空隙的距离相当于 $\frac{3}{4}$ 个头长，这条水平线的长度等于两个头的宽度。差不多就是这个意思。

整个身体的中心线就是你弯腰时的那条线，从脚底到这里也刚好是四个头的距离（图 1.9）。

弯腰线仍是整个身体的中间，从下往上4个头长的位置

图 1.9 全身图及弯腰线

动态中的身体

在艺术解剖中，身体的重心就是决定身体重量分布的点。艺术家用虚构的轴线来决定身体重心的变化。当坐着时，头和上身躯干依靠盆骨支撑。而站立时，整个身体由脚来支撑着。在运动的过程中，如走路，重心由脚往前推进，然后再由脚支撑着。行走是由几个运动合成的，伴随着每一步，身体在上下运动。身体的摇摆运动是由身体的重心从一只脚转移到另一只脚引起的；身体的扭曲运动则是由肩部和臀部引起的。当一个人下坡时，他/她的重心随步伐下降。化妆师们通过纸张、雕塑或者其他艺术媒介来解释这些动作。

图 1.10 棕色调素描人体躯干

动态速写

丹·海诺 (Dan Gheno)

先开始潦草地画一个姿态，在纸上随意地来回移动你的画笔，从头到脚，从轮廓的一边到另一边迅速地画出模特。一旦你找到

人物的感觉，就可以开始画一些动作线，一些人体上横竖交叉的各种角度的线条，并开始判断人体中各种凹凸有致的形状（图 1.11 和图 1.12）。

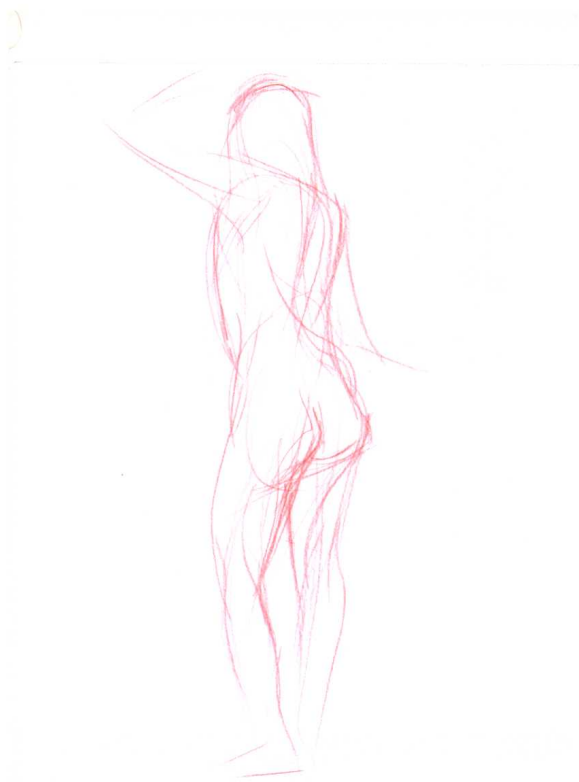

图 1.11 动态速写

角度：继续让你的手慢慢移动，在人体上画一些看似随意的、有角度的线条，试着找到它们之间的相互关联或截然不同之处。例如，注意模特的右内侧踝关节线是如何与她的右髋关节的外侧线连起来的；观察躯干右侧的复杂的角度和相对简单、平坦的左侧是如何形成对比的。总体来说，外面的这些角度线被称为外轮廓线，可以用它们来判断四肢和躯干之间的空白，以及人体和地面的关系。

阴阳空间：利用阴阳空间来帮助你分析人物的形（图 1.13）。看看两腿间的空间，左臂和头之间的空间以及右臂和身体之间的空间，这种空间我们也称为阴形。问问自己：这些空间应该有多大？它们应该是又长又窄还是又短又宽？同样地，也分析一下身体的形状，也就是阳形。例如，比较一下模特的小腿和踝关节的宽度。要控制好你画的人体

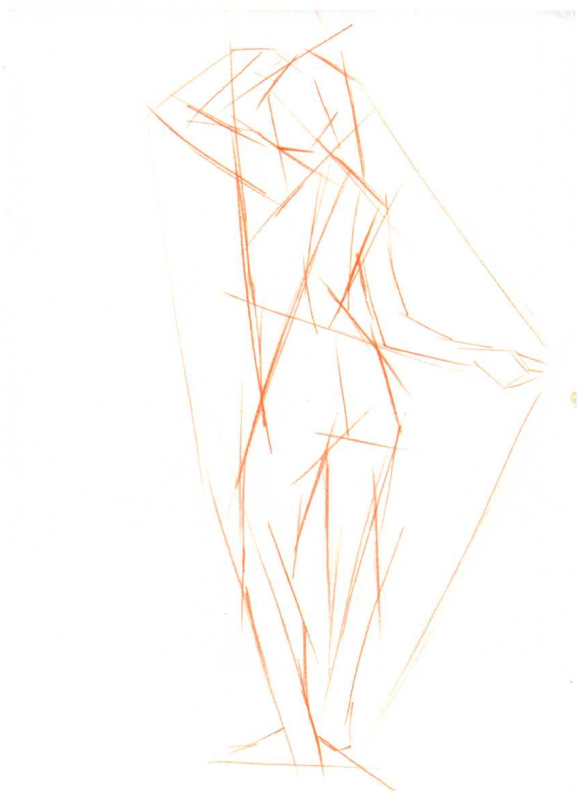

图 1.12 动态速写

图 1.13 动态速写