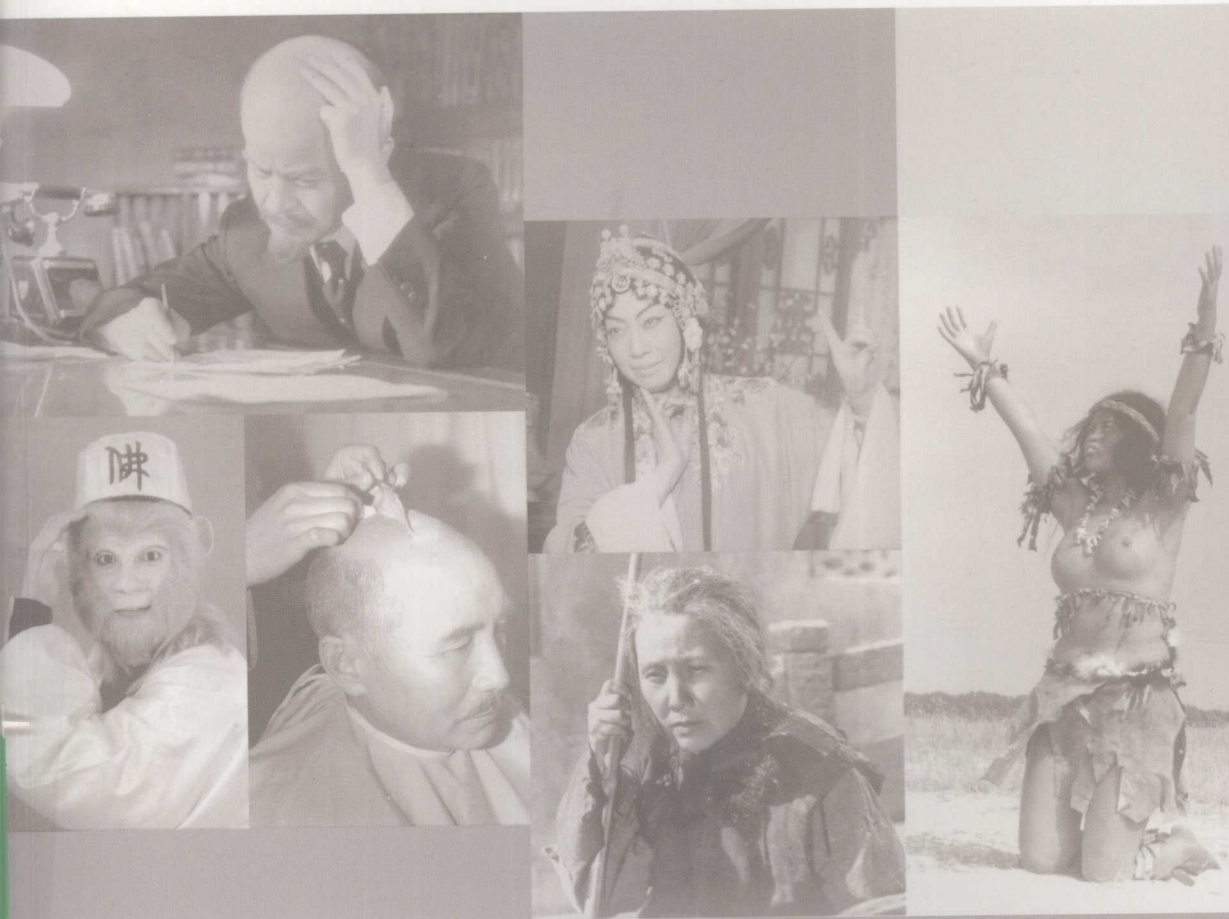

实用影视制作技巧丛书 傅正义 主编

影视化妆造型

YINGSHI HUAZHANG ZAOXING

● 孙鸿魁 著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

实用影视制作技巧丛书 傅正义 主编

影视化妆造型

本书可作为高等院校影视专业及相关专业的教材，也可供从事影视化妆造型工作的专业人员和爱好者参考。

● 孙鸿魁 著

中国 广播电视出版社
CHINA BROADCASTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

影视化装造型 / 孙鸿魁著. — 北京: 中国广播电视出版社, 2009. 1
(实用影视制作技巧丛书/傅正义主编)
ISBN 978-7-5043-5702-1

I. 影… II. 孙… III. 电影化装技术 IV. J917

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 178501 号

影视化装造型

孙鸿魁 著

责任编辑 周然毅
封面设计 张一燕
责任校对 孙雨芹

出版发行 中国广播电视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtv.com.cn
电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 涿州市京南印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
字 数 260(千)字
印 张 17.25
插 页 6
版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
印 数 5000 册

书 号 ISBN 978-7-5043-5702-1
定 价 37.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

《实用影视制作技巧丛书》总序

大约是在2004年底，中国广播电视出版社的周然毅博士找到我，希望由我牵头，组织中国影视艺术界的资深专家，编写一套关于影视制作技巧的比较实用的丛书。其时我已离休多年，很少再参与影视制作实践，而是致力于总结自己从事影视剪辑工作60余年的经验和技巧，已经出版了《实用影视剪辑技巧》、《电影电视剪辑学》、《影视剪辑编辑艺术》等关于影视剪辑的专业著作，正在准备撰写自己的回忆录《剪辑人生》，同时还在北京电影学院、中国传媒大学、中央电视台等单位进行学术讲座。虽然明了这套丛书对中国影视艺术发展的意义，尤其是对初涉影视制作领域的青年人，具有很强的参考、学习价值，但是，由于此前组织和参与过《电视艺术丛书》、《实用影视艺术丛书》等几套丛书的编撰，深知这样的丛书组织起来的难度。加上年事已高，担心自己力不从心，所以不敢贸然答应。

后来，几经磋商，我应允下来，主要是考虑借此机会，将一些艺术成就甚高的影视制作专家的宝贵经验总结出来，流传下去，给后来者提供借鉴、参考，促进中国影视艺术的发展。并在几个方面与出版社的同志形成了共识：一是确定了这套丛书的编写原则，即理论联系实际，且偏重于实际可操作性，力争让从事影视制作工作的同志一看就会，一读就管用。这套丛书也就定名为《实用影视制作技巧丛书》。二是组织中国影视制作界的一流艺术家撰写，这样，就可以保证这套丛书中既有普遍实用的制作原理，又有编写者个人多年艺术实践中摸索出来的独到技巧和经验，或称制作“秘笈”，使读者能够直接借鉴，少走弯路。三是确定了这套丛书所涉及的影视制作的几大方面：影视编剧、影视剪辑、影视摄影、影视特技制作、影视化装造型、影视音响制作、影视道具制作、

影视服装设计、影视烟火制作，等等。

接下来的工作就是落实丛书作者。我们的设想是从北影、上影、长影、峨影、八一厂等电影制片厂组织作者，因为这些电影制片厂都有很好的制作专家，代表了中国电影、电视制作的最高水准。经过多方联系，组成了现在的作者队伍。可惜的是，一些老艺术家因为身体健康等原因，不能承担编撰工作，他们的经验没能得到及时的总结，这不能不说是一个遗憾。

现在，经过几年的筹备，这套丛书终于可以陆陆续续出版了。作为组织者和协调者，我想表达这样几个意思：一是感谢各位作者。我们的作者中，有年事已高的老艺术家，他们几乎经历了新中国电影、电视发展的全过程，本来可以颐养天年，却被我拉来著书立说，需要克服体力、精力、视力等各种困难，其撰写的艰苦可想而知。作者中一部分是正当年富力强的中年专家，他们是中国当下影视制作的骨干力量，工作任务十分繁重，他们有的是在工作之余，有的是推开了其他工作，才完成书稿的撰写，如果用经济效益来衡量的话，他们的确得不偿失；但是，他们明大义、顾大局，把自己独到的经验和技巧奉献出来，与影视制作同行和初涉影视制作领域的年轻人分享，为的是共同推动中国影视艺术创作的发展和辉煌，这种精神，令我感动。二是感谢出版社的同志，几年寒暑交往，我们成了忘年的朋友，如果没有他们高度的责任感和敬业精神，没有他们自始至终的参与策划、督促、编审，这套丛书的面世也是不可能的。

最后，希望这套丛书对中国影视制作工作者，特别是初涉影视制作领域的年轻人，有所帮助；对促进中国影视艺术的繁荣和发展，起到一定的作用。同时，限于年龄、体力、精力和能力，丛书中的不足之处在所难免，希望读者予以批评，并提出修改建议，以便再版时修订。

傅正义

2008年11月28日

序

几天前接到孙鸿魁给我的电话，说他写了本有关化装的书，希望我能帮他写个序，我答应了。可是我拿起笔真不知道从哪里写起。

当年北京电影制片厂是以导演为中心进行创作拍摄电影的，我拍过很多电影，与许多化装师合作过。记得我们是上个世纪70年代因为现代京剧《智取威虎山》一起合作的。我当时是这部戏的导演，此前看过他化装造型的一些京剧影片，像《野猪林》、《杨门女将》，还有《穆桂英大战洪州》等，认为他化装造型技术娴熟，人物塑型有新意，并多次听到权威人士的肯定和好评。

记得当年《智取威虎山》中杨子荣的扮演者是童祥苓，那个年代，英雄人物的形象都要符合一定的模式，经过多次镜头前的试片，没有达到满意的理想造型。孙鸿魁同志非常耐心细致地从演员脸型上入手，攻克难关，经过反复多次试装，将演员的鼻型有所改变，最后在银幕上出现的英雄人物形象英俊威武，博得大家一致认可，他的化装造型技术给我留下了深刻印象。

谢铁骊

20 世纪 90 年代，我拍《月落玉长河》时，特邀香港化装师为女主角做老年塑型，后因为一些其他原因，我还是选用了本厂的孙鸿魁同志为这部影片做化装造型，效果很好。他是化装组长，主要角色的化装也都是他来完成，按理本应他一同前往英国拍摄，但因种种原因，阴差阳错落到别人头上，他毫无怨言，仍是勤恳工作着。从他手下塑造出的人物个性鲜明，神采飞扬。可用四个字来形容：博、美、精、新。文艺圈内他涉及的剧种多、形象塑造类型广，人物造型贴切自然，有创新精神。正如他自己所说：真、善、美是他终身造型的宗旨。

我和他都退出创作一线，已逾古稀之年，他依然没有离开事业，勤于动脑动笔总结经验，还能图文并茂地写出有关化装技法的书，为现代影视专业化装的发展贡献余热，这种精神是值得提倡的。

謝鉄驪

2008年4月2日

目 录

序	谢铁骊	1
导 言		1
第一章 影视化装造型概论		7
一、化装的分类和特点		7
二、影视化装造型艺术的审美特性		8
三、化装造型类别		16
第二章 面部解剖与化装之关系		21
一、化装造型师对头部骨骼结构解剖学的研究		21
二、颜面肌肉解剖及表情肌肉运动规律		25
三、颜面五官的美学特征		26
第三章 色彩学、光学与化装造型之关系		30
一、光与色的认识		30
二、光与色在化装造型中的作用		34
三、色彩对比在化装造型中的幻觉作用		39
第四章 毛发化装术		43
一、毛发化装概述		43

二、头套的制作与应用	52
三、假眉片的制作与应用	68
四、假睫毛的制作与应用	85
五、假胡须的制作与应用	87
第五章 塑型化装艺术	98
一、塑型油泥的制作及应用	99
二、棉质纤维素的塑型技法及应用	104
三、天然胶乳制作各类塑型粘贴物的技法及应用	122
四、共聚物的制作及应用	167
五、特技造型设计	172
第六章 化装造型实例	176
一、电影《祝福》中祥林嫂的造型设计	176
二、电影《风暴》的人物造型	184
三、戏曲电影《游园惊梦》中杜丽娘的造型设计	196
四、电影《一个死者对生者的访问》化装造型构思	202
五、音乐舞蹈史诗《东方红》的化装造型	207
六、为新凤霞化装	210
七、老艺术家的经典造型	212
第七章 积累资料之重要性	223
一、生活百态	223
二、老年男女	227
三、日本妇女发型	228
附录一 孙鸿魁的化装艺术	230
附录二 记恩师	264
后 语 心 声	267

导 言

几年前，我国著名电影剪辑大师傅正义先生约我写有关影视化装的书，将与其他领域的同行们的著作汇集成实用影视制作艺术系列丛书。大约过了有两三年之久，我只字未动。傅正义先生已 80 有余，他孜孜不倦，勤奋耕耘，已写出有关影视剪辑工艺的书。他不断来电话催逼，让我一定要写，想怎么写就怎么写，就 50 年艺术创作的经验进行总结，可成为年轻人的教科书。在傅先生一再鼓励下，江流日月，梦魂夜夜，自省之下，终于在北京奥运前夕，写成了《影视化装造型》，供从事影视化装的专业人员参考。

1948 年，我考入新中国电影家的摇篮——东北电影制片厂第四期训练班。当时从革命圣地延安派电影专家到“伪满映”接管满映电影公司，成立了东北电影制片厂，急需招聘电影专业人才。为此举办了四期“电影训练班”。前三期是在东北的兴山举办的。第四期是在长春举办的，面向全东北招生，报名人数相当踊跃，录取的人数却并不很多。我幸运地成为第四期学员。训练班当时的领导白大方，后来被任命为北京电影学院的第一任院长。我们的训练班正是北京电影学院的前身。训练班是军事化管理。这些年轻人刚刚进入革命大学，刚开始是政治学习。政治学习后，我服从组织分配学习化装专业，这个化装班有将近 20 人。老师辛汉文是上海电影界化装造型的第一把交椅，刚刚在北京参加开国大典和第一次文代会，之后被中央电影局派到东影，教授电影化装专业课程。他的作品有《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《放下你的鞭子》、《三毛流浪记》、《希望在人间》等等，三毛的造型一直广为流传，至今仍是经典之作。

配合辛汉文老师教化装技术课的是毕泽普老师。他从 1940 年起在满映电影公司从事化装工作。

※ 1948年，东影第四期训练班辛汉文老师与全体同学合影。中间一排左数第三人为辛汉文老师，前排左数第三人为本书作者孙鸿魁、第四人为李恩德，后排左数第二人为王希钟、右数第三人为张競。

我们在没有化装工具、物资极端匮乏的条件下，开始了化装专业课的学习，辛、毕老师安排的课程如下：

1. 面部骨骼结构
2. 面部美学比例
3. 电影装：青年男女造型特点
4. 中年男女一般造型特征
5. 老年造型、肌肤结构及色彩学
6. 皱纹的刻画技法
7. 塑型装
8. 胡须、眉毛粘贴技术
9. 色彩对比在化装中的作用

1950年初，全国各省市相继成立电影制片厂。我和师兄王希钟、李恩德、张競被分配到北京电影制片厂。我和大师兄王希钟一直没有离开北京电影制片厂，直到1992年离休。

半个多世纪过去了，我参加过许多部电影电视剧的化装造型设计工作。拍片之余，曾应邀到北京电影学院、中央戏剧学院、北京艺术学院、

北影第一部故事片《吕梁英雄传》剧照。老艺术家蒲克（右）、著名演员李百万（中）、郭允泰（左）的艺术造型。

华侨补校艺术系教授化装专业课。工作中又以师傅带徒弟的方式教学，为国家培养了无数的化装专业人才，他们现在在各电影厂、电视台、化装专业学校等单位任职。

50年来，媒体曾为我的化装造型总结了几个第一：

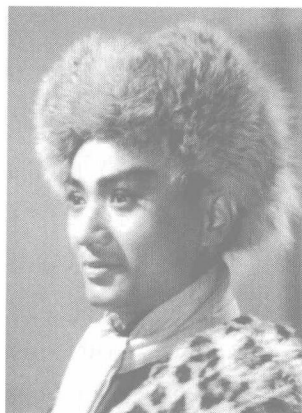
1. 与王希钟合作，参加北京电影制片厂第一部故事片《吕梁英雄传》的化装造型。

2. 参加我国第一部彩色故事片《祝福》的化装造型。

3. 话剧《长征》中领袖毛泽东的肖像造型第一次出现在舞台上。扮演者是总政话剧团的演员李维新。

4. 由中央文化部任命，以化装专家的身份被派往越南民主共和国，是派往国外进行电影化装专业讲学的第一人。

5. 担任我国第一部大型音乐舞蹈史诗《东方红》从舞台演出到拍摄

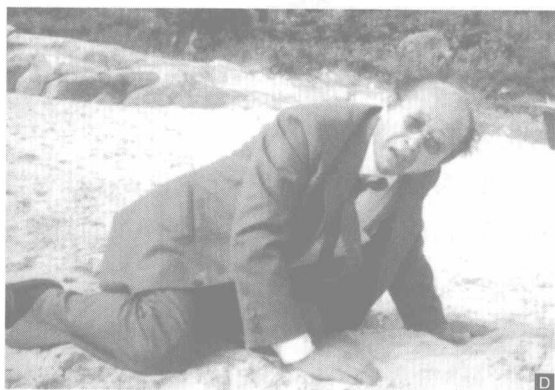

电影《祝福》中白杨饰演的祥林嫂造型（左图）

电影《智取威虎山》中童祥苓饰演的杨子荣造型（右图）

A. 本书作者在电影《风流女谍》中饰演日本大使。
B. 本书作者在电影《黄河谣》中饰演铁匠铺老板柴胡。
C. 本书作者在电视剧《东方龙》中饰演英国领事。
D. 本书作者在电影《父子老爷车》中饰演日本人。

电影的整体演员造型设计。音乐舞蹈史诗《东方红》历时两年之久，给我留下了终生难以忘却的印象：周恩来总理是这部歌舞剧的总导演，亲自为3000多名演职人员讲党史；创作人员经常受到国家领导人的接见。

6. 担任第一部现代京剧影片《智取威虎山》的化装造型设计。

一辈子的化装经验，丰富了我的艺术生涯，领悟到演员与化装师之间的密切关系，同时也学到了一些表演技能。曾在电影《父子老爷车》中饰演日本人、电影《黄河谣》中饰演铁匠铺老板柴胡、电影《将军的抉择》中饰演古玩店老板（地下党员）、电影《风流女谍》中饰演日本大使、电视剧《东方龙》中饰演英国领事、电视剧《西部歌王》中饰演王洛宾的俄国音乐老师、电视剧《澳门风云》中饰演黑帮老大的管事、电视剧《二马》

中饰演学监。

我从1948年参加东影训练班，走上电影化装之路，至今已在影视化装领域工作、探索了整整60年。回顾这几十年来的创作实践，化装造型、教学是我生命中的唯一，直到现在，我已是快80的人了，也没有放下这一工作。1992年离休后，我不仅担任中国电影电视技术学会化装专业委员会主任，并且一直到现在仍活跃在影视化装教学领域，曾在北京、天津、广州、深圳、沈阳、青岛、香港等地教学，可谓桃李满天下。在市场经济的大潮下，学生们都在发挥着自己的聪明才智。我是新中国电影化装的开拓者之一，更要与时俱进，在有生之年发出更大的光和热。

我的宗旨是：小车不倒只管推，向前，向前，一直向前。

这本书的出版，我首先要感谢傅正义先生的鼓励，感谢谢铁骊导演的支持并作序。

同时，为了举例说明的需要，本书除选用了我本人的化装造型影视作品剧照外，还选用了其他化装师的化装造型作品照片，未能一一注明，在此深表感谢。

感谢李菱为本书创作了部分插图。

感谢我的太太周希亚和女儿孙兵的帮助。

此书献给从事影视化装专业的朋友们。

第一章

影视化装造型概论

周承人所著《电影美术导论》^①第四章第一节中说：“近年来在一些影视屏幕上常将‘化装’写作‘化妆’。其实，这是不对的。”在1988年8月号《电影艺术》上有一篇署名静彤的短文，名为《化装≠化妆》。文曰：“化装造型不是单纯技术性劳动，而是一种完成艺术造型的创作活动。电影化装师为演员从自我出发塑造一个崭新的艺术生命——银幕形象提供了一个贴近角色的面部造型。新闻及影视剧片中字幕都以‘妆’代‘装’。长期以来，以谬传谬，将‘化装’误作‘化妆’了。为尊重化装师的艺术创造，请电影电视界的同行们注意：化装≠化妆。”

诚然，一字之误，性质皆非。

“妆”字是特指女性的梳妆打扮，“妆”的一个异体字“粧”，从米，《广韵》曰：“粧，粉饰也。”古时女子以米粉粉饰脸部。韦庄词《浣溪沙》云：“清晓妆成寒食天，柳球斜袅间花钿，卷帘直出画堂前。”李白《子夜吴歌》曰：“素手青条上，红妆白日鲜。”杜甫《新婚别》有“罗襦不复施，对君洗红妆。”敦煌曲子词中也有“红妆垂泪忆何君”、“红妆随洛浦，绿鬓逐浮萍”之句。这种红妆是用胭脂打扮成的。唐代称胭脂为“红粉”。白居易《上阳人》诗云：“外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”陈后主《三妇绝词》之二有“小妇初妆点，回眉对月钩。”

“装”，本义是指包裹、行囊。《说文》解释“装”：“裹也。”后世所说行装，即本于此。可见，“妆”、“装”两字造字之初，音同义不同。一般而言，“装”

^① 中国电影出版社，1998。

的使用范围更宽一些。不仅使用在人身上,还可使用在物体上。“妆”则侧重使用在人身上。比如:“化装”,作为用脂粉等使容貌美丽讲,也可写作“化妆”,但演员为了扮演角色而修饰容貌的“化装”,则不能用“化妆”。故以“妆”代“装”实是用了别字!“装”才是特指演员演出时的装扮。恢复以“装”代“妆”,方名实相符,不因语音相同而曲解事实。静彤的文章当时所指是影视剧上出现的字幕,实则近些年不仅是电影字幕,包括电视剧以及舞台演出的节目单和一些报刊媒体,都分不清“妆”与“装”的准确概念及它们之间的不同内涵。也就是说妇女日常生活中的梳妆打扮或美容院为顾客进行的梳妆打扮应当用这个“妆”字;戏剧、电影、电视及各类舞台演出的人物造型应用装饰的“装”,而不应用梳妆的“妆”。这两个字其所代表的内容各异,也准确地阐明了生活美容妆和文艺演出装两者目的不同、类别不同。

一、化装的分类和特点

化装,一般常人的概念,只不过是妇女们日常生活中,涂点胭脂、抹点粉就是了。实则不然,化装还有其不同的门类:依个人容颜修饰为目的,称生活美容化妆;依文艺作品中人物性格化造型的化装,称艺术造型装。这两类功能、性质各异的化装,它们的标准和特性也各不相同。

(一) 生活美容妆

1. 美化容貌

通过化妆技术,用对皮肤没有损伤的化妆材料,综合顾客(自己)面容的特点,用最简单的化妆术扬长避短,达到美化面容和弥补缺欠不足的审美目的。

2. 增强自信

随着社会交往的日益增多,适度化妆,会给人以精神饱满和加强自信之感。衣帽不整,容颜不洁,会使对方失去对你应有的信任。

3. 生活美容化妆要尊重顾客的意愿

生活美容化妆的直接对象是顾客,因此在正式化妆之前,必须首先倾听顾客的意见,在不违反卫生要求和操作规程的前提下,尽可能满足顾客的审美需求。当然,有必要在这一过程中有意识地逐渐引导顾客审美层

次的提高。

（二）艺术造型化装

艺术造型化装，也称为人物造型，它主要不以美容为目的。化装师依据文艺作品中特定人物、特定性格的需要，结合演员本人的实际条件，采用相应的造型手段，有时需要把他（她）们化装得很苍老，甚至很丑，甚至有变成妖魔鬼怪或小仙人之类的造型；有时需要把他（她）们化装得很年轻貌美。因此在化装手段的掌握和应用上要比生活美容化妆复杂许多倍。

艺术造型化装可分为两大类：

1. 舞台演出装

包括话剧、歌剧、舞剧、曲剧、京剧以及各种地方戏曲化装等等，均属舞台化装。由于舞台艺术特殊形式的需求，在化装造型上，必须加以必要的夸张，才能适应舞台空间以及观众与舞台演员距离的需要，否则就不能充分获得舞台艺术的造型效果。

2. 影视化装

影视化装师在向舞台艺术学习时，如不能充分地认识到舞台艺术同影视艺术之间的不同特性，从而简单地把舞台化装的成功经验，原封不动地搬到影视化装上来，那么就必然会导致化装造型的失败。在这个问题上，很多化装师都会获得不止一次的经验教训，更加促使影视化装师们研究和探讨舞台化装及影视化装的特性问题，进一步提高影视剧化装艺术的创作水平。

二、影视化装造型艺术的审美特性

电影、电视化装造型是综合性影视艺术创作的重要组成部分；是构成一部影视剧人物形象性格化特征的主要因素之一。

化装师是一部影视剧中人物外貌的创造者。依据电影、电视艺术创作的特性，化装师的创作活动是有一定局限性的，创作题材和内容首先要由文学家所提供的剧本决定。因此必须首先以文学剧本为创作依据，认真钻研剧本的主题思想，以及剧本所描绘的人物形象性格化特征和剧中人物所处的时代背景、社会阶层、种族特征、性别、年龄、健康状况等等特点，这才有助于化装师形成对未来屏幕人物形象的构思。