

实用影视艺术丛书

影视化妆技巧

【修订版】

王希钟 著

YINGSHI
HUAZHUANGJIQIAO

中国传媒大学出版社

YINGSHIHUAZHUANGJIQIAO

 实用影视艺术丛书

YINGSHI
HUAZHUANGJIQIAO

影 视 化 装 技 巧

【修订版】

王希钟 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视化装技巧 / 王希钟著. —修订本. —北京: 中国传媒大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-81127-703-6

I. ①影… II. ①王… III. ①电影化装技术 IV. ①J917

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119851 号

影视化装技巧 (修订版)

著 者: 王希钟

责任编辑: 董媛婷 欧丽娜

责任印制: 曹 辉

封面设计: 九点设计

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮编: 100024

电 话: 86-10-65450532 或 65450528

传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 730×988 毫米 1/16

印 张: 19.5 彩插 0.5

版 次: 2010 年 9 月第 2 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81127-703-6/J·703

定价: 45.00 元

序 言

不论艺术还是技术，其中道理很难说透彻，更难写透彻，“伊执不能言鼎，轮扁不能语斤”，刘勰的见解是有道理的。电影诞生一百余年，写电影技术方面的书不多，有关化装方面的书尤其少，我见到的只有前苏联出版的一本《电影化装》再版两次。美国出版的《影视剧化装技艺》30年间再版三次，另外还有一本《三维化装技艺》（即塑型化装技艺）。我国出过有关化装的书，都不够完整。此书也只能是“实用影视艺术丛书”中的“滥竽充数”之作而已。

化装是一种手艺，我只善于做，不善于说，更不善于写。书中的一些文字如果能算作“理论”的话，那都是抄来的。我喜欢读艺术理论文章，读到与化装造型相通的段落，便随手抄在散乱的纸上，当时并未想以后会出书，作者是谁，抄自何处，都未留存，无从查考，如果本书引用了而未注明，请原作者谅解，并深表谢意。

书中的技法部分，大多是本人的实践方法，必然属“门户之见”，片面性在所难免，并且是十几年前几十年前的经验，陈旧落伍也在所难免，不过手工艺术，旧的可能仍然实用，供读者择其有用部分。

作者不是做学问的人，工作做完就完了，不注重积累资料。此次写书只是在拍摄工作之余，将过去仅有的极不完整的一些资料来加整理，编在书中，遗憾只好留待以后如能再版时来弥补了。

好书要请朋友中的名人作序，此书内容缺少精华，除抄来的之外。为了不为难朋友，将写此书的想法赘述几句，以为自序。

作 者

2000年6月30日

修订版序言

世纪伊始，本书得到出版，没想到几乎挤进同类书的“畅销”位置，物以稀为贵呀。全国办化妆班的特多，赶上了好时机，使本书有一定销路。

初版时比较仓促，有些技巧运用案例忽略了而未写进书里。修订版时把这部分作为本书的第四编：“探索·创新——艺术技巧运用案例”，编写进书里。

另外，我自己的一些经历与艺术技巧有极密切关系，趁这次修订作为第五编：“艺术·人生”写入书中。

在近十年期间形成一种新的化妆老年的技法——“点化苍颜法”，收在“绘画化妆法”一章中。

其他章节没有改变，只是个别字句有所删减。

这次修订增加文字大约五万字。图片增加较多，大都是为配合第四编运用技巧实际案例的。提供这些照片的摄影师有张保安、杨雪、于军、周瑞志、孙满良等。向这些同志深表感谢！

谨以此书献给成就我的艺术事业的好人们、贵人们！

作者

2008年11月于南京

《解放》剧组

第一编 影视化装概论

第一节	影视化装的任务和功用	/ 2
第二节	化装师在艺术实践中的技巧锻炼	/ 5
第三节	化装与其他业务的联系	/ 9
第四节	电影化装的创作过程	/ 11
第五节	我国电影化装的演进与发展	/ 13
第六节	电影电视化装的特性	/ 15
第七节	化装造型的现实主义创作法则	/ 19

第二编 影视化装技法

第一章 电影化装中的色彩 / 28

第一节	色彩在化装中的作用	/ 28
第二节	影响化装色彩变化的因素	/ 31
第三节	化装颜料的种类和性能	/ 33
第四节	我国电影化装色彩的演变	/ 35

第二章 绘画化装法 /42

- 第一节 局部着色法 /42
- 第二节 单色平涂法 /44
- 第三节 深色薄抹法 /45
- 第四节 明暗反衬法 /46
- 第五节 冷暖对比法 /48
- 第六节 重彩装饰法 /49
- 第七节 轻装淡扫法 /52
- 第八节 幻彩描绘法 /54
- 第九节 工笔勾描法 /54
- 第十节 点化苍颜法 /58

第三章 整形化装法 /61

- 第一节 眼睛整形法 / 61
- 第二节 口腔整形法 / 67
- 第三节 绢纱整复法 / 68
- 第四节 绢纱牵引法 / 71

第四章 塑型化装法 /75

- 第一节 鼻油灰雕塑造型法 / 75
- 第二节 肤蜡雕塑造型法 / 76
- 第三节 纤维雕塑法 / 79
- 第四节 胶乳塑皱法 / 80
- 第五节 胶乳零件塑型法 / 83

第五章 毛发化装法 /102

- 第一节 假发的制作工艺过程 / 102

第二节 半假发的制作和应用	/ 117
第三节 假发片的制作和应用	/ 119
第四节 古装假发的制作和应用	/ 120
第五节 假发的佩戴、粘贴、修整、保存	/ 125
第六节 天然胶乳、聚醋酸乙烯乳胶和氯乙烯— 醋酸乙烯酯共聚物等在假发中的应用	/ 128
第七节 染毛、漂发的几种方法	/ 131
第八节 假胡须的制作工艺过程	/ 133
第九节 假胡须的粘贴方法	/ 137
第十节 假眉的制作和应用	/ 139
第十一节 假睫毛的制作和应用	/ 144
第十二节 假髻的绾结	/ 146
第十三节 假辫的编结	/ 150
 第六章 气氛化装法	 / 152
 第七章 饰物佩戴法	 / 157

第三编 化装造型的类型及其特征

第八章 性格装造型的特性	/162
第一节 性格装造型的特征鲜明性	/ 162
第二节 性格装造型的形象逻辑性	/ 171
 第九章 年龄装造型的表现方法和年龄感觉的不同层面	 /174
第一节 关于年龄感的几个层面	/ 174
第二节 年龄装造型的年龄描绘和具体表现	/ 175

第三节	化装细节的运用与演员年龄形态的和谐	/ 177
第四节	年龄装造型的基本技法	/ 177
第十章	肖像装造型的形似与神似	/183
第一节	形似与神似的关系	/ 183
第二节	整体与局部的关系	/ 188
第三节	合情与合理的关系	/ 190
第四节	人工与自然的关系	/ 191
第十一章	美容装造型的装饰性和形式美	/194
第一节	美容装造型的装饰性	/ 194
第二节	美容装造型的形式美	/ 195
第三节	美容装造型的时代特征	/ 198
第十二章	模拟装造型中的幻想与现实	/199
第一节	神话世界的幻想形象与模拟现实	/ 199
第二节	模拟装造型与演员形态的和谐统一	/ 201
第三节	模拟造型形象的性格体现	/ 202
第四节	模拟造型形象在神话、童话等不同片种中的不同表现	/ 204
第十三章	气氛装造型在影视作品中的作用	/207
第一节	渲染情绪 烘托气氛 增加感染力	/ 207
第二节	加深内涵 震撼观众 突出主题	/ 208

第四编 探索 · 创新

第十四章	电影《万水千山》化装初探	/210
第十五章	电影《停战以后》化装一得	/216
第十六章	一件不平常的工作 ——电影《以革命的名义》化装后记	/221
第十七章	真 · 像 ——电影《西安事变》化装造型的艺术追求	/227
第十八章	电影《茶馆》化装造型漫笔	/240
第十九章	难得的机遇 ——电视剧《西游记》人物造型杂记	/251
第二十章	心灵在震颤 ——电影《周恩来》化装感受	/266
第二十一章	电影《邓小平》人物造型的使命	/271
第二十二章	演员新发现 ——为后来的创作道路确立新方位	/273

第五编 艺术 · 人生

第二十三章 通往技巧的路

/288

第一编 影视化装概论

电影化装的完整概念分两个部分：一部分是化装造型，即化装艺术的创作部分；另一部分是化装的工艺技术、表现技法、表现手段。

电影化装的工艺技术、表现技法技巧大约可归纳为六种，即绘画化装法、整形化装法、塑型化装法、毛发化装法、气氛化装法及饰物佩戴法。

电影化装工艺学所涉及的范围越来越广，如日用化学、美容学、橡胶技术、塑料技术、色彩学、解剖学、绘画技法、雕塑技法、发型技艺、皮肤和整形以及口腔医学知识等。随着科技的发展，电子技术也进入了电影化装的领域，国外已经在塑型化装法、气氛化装法中应用，电脑代替化装师从事一部分艺术创作。电影化装使用材料之琐细繁杂，制作工艺之精细，效果之逼真，是其他艺术门类所少有的。以上两个方面将在另外两编详细叙述。本编仅就化装的作用、化装师的技巧锻炼、化装的创作过程、化装与其他部门的联系、电影化装的特性、化装造型的现实主义创作方法等问题，进行简要的探讨。

第一节 影视化装的任务和功用

电影电视艺术，是由许多艺术的和科技的部门共同摄制成功的。“电影电视是诉诸视觉为主的视听艺术”。“银（屏）幕的视觉效果，主要是由可见的人物造型、环境造型和摄影造型来完成的”。化装师、服装设计师和演员是人物造型的创造者，为营造形象美、画面美负有直接责任，是构成整部影视作品的审美价值的重要条件之一。

电影电视化装作为“影像构成”的一个元素，它是电影的一种语言。化装师的工作也是在创造电影语言。这种语言的内涵应该是丰富的，含义是深刻的。

艺术作品应该是内容与形式的统一。我国电影在很长的一段历史时期更注重内容而不重视形式。对电影造型的许多元素不重视，特别是对化装、服装、道具等部门尤其轻视。之所以会产生这种现象主要是因为人们对它们本身的艺术作用和审美价值认识不足。

电影化装作为造型的元素，成为电影的一种语言，有着一般文字语言所不可比拟的作用。

优秀的人物造型能够使人产生联想，联想到社会，联想到人生。这样的艺术形象必然具有审美价值和认识价值。它的社会性、哲理性是显而易见的。

上面所谈是就化装造型的功用而论的，那么化装在改变演员的外貌方面能够起那些作用呢？简要叙述如下：

第一，改变演员的外貌，表现人物的阶层特征。一个演员可能演这个阶层的人物，也可能演另一阶层的人物，不同阶层的人物往往会有不同的特点。我们从事影视化装的化装师，要研究不同阶层的人物特点。不同阶层的社会地位、经济条件、生活习惯，会给人们打上不同的烙印。由于他们所处的社会环境，而产生的不同心理，形成的不同性格，都可能外化于面部而形成某些特征。由于他们的社会地位、文化教养、情趣爱好的不同，他们对美的欣赏标准也不同，我们应该承认美是有阶级标准的，这些方面都是需要我们去着笔描画的。

第二，化装要描画人物的时代特征。社会在不断发展，人类文明在不断进步，人们的审美习惯也不断改变，随着时间的推移，人们对美有着不同的追求，所以说美既有阶层的标准又有时代的标准。不同的历史时代，人们的社会心理、

意识、观念、审美情趣，以至精神状态都不尽相同。这一切都可能赋予人们的容貌以不同的特征。我们应该研究不同时代的人的外部特征，赋予人物形象以鲜明的时代特点。

第三，化妆应着力刻画人物的性格特征。一个演员要演许多不同性格的人物。不同性格的人物只有一副面孔，就会减弱或失去艺术魅力。化妆应该为演员设计各种不同的人物造型，以改变演员的面貌，使其更靠近角色。

第四，化妆能够改变演员的年龄。有时一个演员要演比自己年龄大的角色，有时演比自己年龄小的角色，有时从年轻演到年老有几十年的跨度。化妆就要设法去改变演员的年龄，以适合剧中人物的年龄特征，这种化妆在化妆术语中称为年龄装造型。

第五，运用化妆的各种手段弥补演员脸形的缺点，也是化妆的作用之一。从解剖学的角度，从色彩学的角度，从审美规律的角度，我们往往发觉演员的脸形和肤色有这样那样的不足，如脸形或长或短，或胖或瘦；眉毛或长或短，或粗或细；眼睛或圆或长；鼻子或高或矮；嘴或大或小等所谓“缺陷”、欠匀称，这些问题通过化妆可以给予一定的弥补。这种对脸形的弥补或许是人物性格的需要，或许是单纯为了形象美。

第六，化妆可以改变演员的民族特征和种族特征。我们的电影里经常出现少数民族和外国人。银幕上出现的外国人大都请外国人来演，不过有时也由中国演员来演。此时，化妆便要赋予演员外国人的特征。我国是多民族的国家，少数民族众多，他们都有各自的特点，他们的发式、服饰都不同，化妆应该给予表现。这类化妆过去一般称民族化妆造型。

第七，我国银幕上已经出现不少历史上的著名人物形象，今后还会不断出现这些人物形象。通过化妆造型，可以使这类形象栩栩如生地活跃在银幕上。化妆师的准确描绘可以诱发演员的神情，改变演员的气度，达到“形神兼备”“情貌无遗”的境界。这类化妆称为肖像装造型。

第八，化妆能够赋予演员以地方特点。我国地域广大，各地区文化素养、风俗习惯不同，各地有各地的特点，这些特点往往表现在服饰上，一件服装、一束头发，有时很能表现地方特点。河南、陕西的农村妇女耳后一束头发抛下来就很有特点，山东的胶东和鲁西的发式有着明显的差异。河北、山西的农民用头巾（毛巾）包头，湖南、四川一带的农民用布缠头，称为帕子。这些都是化妆师研究的领域。

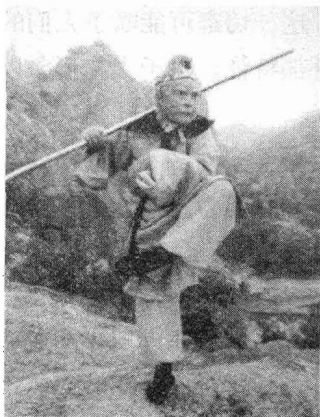

图 0-1 电视剧《西游记》中后 15 集孙悟空的造型 (化妆师: 杨云菲)

图 0-2 电视剧《西游记》中后 15 集猪八戒的造型 (化妆师: 吕小平)

图 0-3 电视剧《西游记》中鼠精的造型。在面具上镶贴两个尖牙凸显鼠相。

图 0-4 《“下次开船港”游记》中的橡皮狗。狗头、狗耳朵的造型很有特点。

第九, 化装能够起到渲染情绪和烘托气氛的作用。根据剧本的规定情境, 人物处在特定的情境下, 形象和心理状态的变化都可以借助化装的细节描绘得到充分的表现。如疲倦的眼睛、劳累的面容、干裂的嘴唇、惊吓的冷汗、酒后的脸色、受伤的血迹、痛哭的眼泪、战火的硝烟、劳动的汗渍、受伤的流血等细节, 可以烘托气氛, 增强感染力, 使剧情更为动人, 这类化装称为气氛装造型。

第十, 童话和神话题材的影片和电视剧逐渐多了, 科学幻想片也出现了。这类

题材的影片中经常出现模拟形象, 譬如电视剧《西游记》里的孙悟空、猪八戒等。电影《“下次开船港”游记》里的橡皮狗、洋铁人等。这类化装称为模拟装造型。这类化装可以运用类似脸谱的形式来表现, 也可以运用塑型化装法和绘画化装法来表现。电视剧《西游记》大量使用的就是塑型化装法。有时也可以只用饰物佩戴的形式来表现, 譬如, 穿戴模拟某种动物形象的帽子、衣服, 而面部仍按人的面貌来化装。银幕上这种亦人亦兽、亦人亦妖的形象, 往往更富有艺术魅力。

第十一,不同片种、影片的不同风格、不同样式,对化装的形式也有不同要求。化装应根据不同的要求,采取不同的形式。如“戏曲片”“歌舞片”的化装,便要求不同程度的装饰性,色彩处理较浓,形象描画比较写意,注重形式美。再如,喜剧风格的影片可能要求人物形象比较夸张,夸张的程度根据剧情来决定,闹剧的人物形象的夸张程度可能更大些。

以上所谈的十一点可能还不全面,随着电影造型在审美过程中艺术作用和审美价值的不断开掘,化装造型的作用将会为电影艺术家和广大观众所认识。对化装师的要求必然越来越高,不仅要练就扎实的基本功,掌握更多新的技法,我们的造型意识、观念形态都需跟着社会、时代不断改变和更新。

第二节 化装师在艺术实践中的技巧锻炼

艺术家的修养一般来讲有两个方面,一个是人生品格的修养。艺术家的人生品格往往表现于自己的作品当中,作品的品格往往表现作者的品格。艺术家拿出什么样的艺术品给观众是与他的思想品格直接相关的。所以艺术家不能忽视人品的修养。另外一个方面就是艺术修养。技术、技巧的锻炼,要熟练地掌握表现手段、表现方法。这一节主要讲技巧方面的锻炼。

什么叫技巧?著名美学家、文艺理论家王朝闻有段话精辟地概括了技巧这一概念的内涵。他说:“技巧这一用语所包含的内容,要比技术这一用语所包含的内容更广泛得多。它包括技术,它使一切技术充分体现创作意图。它是构成艺术形式的方法,它是决定艺术性的决定因素,它是由艺术家的生活经验、教养、立场、观点、研究生活的方法、关于艺术的知识 and 创作实践中得来的经验所形成的。它是一种创造性地把握和描写客观事物(包括人的行为)的特征,从而迷人地表现生活的逻辑,特别是塑造典型的艺术形象的一种特殊本领。”我们从这段叙述中可以清楚了解艺术工作者在技巧的锻炼和修养方面所应熟悉和掌握的知识。除了掌握技术之外,还要积累生活经验、艺术知识、创作实践的经验,树立正确的观点,加强各方面的修养。

作为电影化装师当然应具有广泛的知识。首先要有深厚的生活知识,积累丰富的形象素材。人民生活是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的源泉。文艺是生活的能动反映,我们的创作必须以生活为依据。现在电影化装师对深入生活很不重视,这对我们搞人物造型是不利的。毛泽东《在延安文艺座谈会上的

讲话》主张的“中国的革命的文学家艺术家，有出息的文学家艺术家，必须到群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程”。这段话如今并没有失去现实意义。既然我们是文艺家，就必须深入到生活中去，到人民群众中去，观察、体验、研究一切人、一切生动的生活形式和斗争形式。

这就要求我们具备艺术家的才能，艺术家的才能大体上有这样几个方面：

第一，要有深刻的观察力。我们要积累生活素材，就要观察。观察是一种实践，是调查研究。观察是人们认识客观世界的基础，人们对客观事物的认识主要是通过观察这个门户。观察是积累生活的必要手段。生活积累得越多，你的阅历越丰富，你就会获得更多的创作自由。如何观察？职业的眼光各不相同，“正如帽匠关心人头，鞋匠注意人脚，刽子手专盯人脖子一样，画家、诗人、舞蹈家、作家看人时各有自己的着重点，就是说，文艺家一接触人，形象思维在起作用”。化妆师观察人时当然着重盯着人的面容看，通过面貌看到宏观世界，看到时代，看到社会，看到人生。观察人们在不同时代、各种环境、各种社会的活动方式以及环境、社会对他们的影响和给予他们的烙印。这是一种宏观观察。

既有宏观观察还要有微观观察。观察人们的长相，斤斤计较胡子的浓淡、睫毛的长短，细微观察皮肤的质地、斑斑点点的色彩变化，并尽量体察这些细枝末节的生理现象所能内藏的艺术含量。譬如，眼神、发式、肌肉表情、皱纹走向、骨骼高低、脸形胖瘦等，都可能承载不同的信息传达给观众。化妆师要在这方寸之地大做文章，表现大千世界。

第二，要有敏锐的感受力。在观察客观事物的同时，客观事物必然给我们一种感觉，产生一定的感受，发生联想。这种感觉、感受、联想，由于各人所处的时代、经历、职业、教养不同而不尽相同；也由于各自的生理状况，感觉器官不同而不尽相同；还由于各人的意志、情趣、心绪的因素变化也不尽相同，但艺术家必须培养敏锐的感受能力，化妆师对人物形象应有敏感，应具有较强的形象的思维能力，才有可能把人物形象表现好，表现得生动，才有可能使自己所创造的艺术形象具有感染力。因此锻炼自己的感受能力，就成为化妆师艺术才能的一个方面。

第三，要有丰富的想象力。艺术思维是形象的思维，艺术工作者是依据对客观事物的感觉、感受、联想、想象进行创作的。没有想象就没有审美，因此