

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
赵禾著

演艺化妆设计

舞台影视美术实用技巧

wutaiyingshimeisushiyongjiqiao
yanyihuazhuangshejijiahezhuyi
beifanglianhechubanchuanmeijituangufenyexueyixiangongsi
liaoningmeishechubanshe

wutajingshi
yanvimeishu
huazhuanshe
shiyongqijiao

舞台影视美术实用技巧

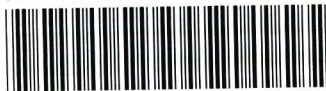
演艺化妆设计

赵禾著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

shezhu
jijituan
gongsi
chanshe

YZLI0890117590

beifanglianhechubanci
gufeny
liaoningmei

从1980年开始从事化妆设计工作，现为中国国家话剧院一级化妆设计师，作品曾获国家级奖励，主要作品包括：歌剧“图兰朵”意大利版、太庙版以及2008年大剧院版；歌剧《西施》；戏曲《伶仃洋》、《和氏璧》、《严凤英》；话剧《钦差大臣》、《居里夫人》、《萨勒姆的女巫》、《红尘》、《阿斗》、《波音·波音》、《简·爱》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

演艺化妆设计/赵禾著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.3
ISBN 978-7-5314-4555-5

I. ①演… II. ①赵… III. ①舞台美术②电影美术③电视(艺术)—美术 IV. ①J813②J913

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第036911号

出版者:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001
发 行 者:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
印 刷 者:沈阳市博益印刷有限公司
开 本:889mm×1194mm 1/16
印 张:6
字 数:80千字
出版时间:2011年1月第1版
印刷时间:2011年1月第1次印刷
责任编辑:宋柳楠 范文南 薛 莉 郝 刚
封面设计:宋柳楠 童迎强 刘志刚
版式设计:宋柳楠 光 辉 王 楠
技术编辑:徐 杰 霍 磊
责任校对:张亚迪
ISBN 978-7-5314-4555-5
定 价:42.00元

邮购部电话:024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话:024-23835227

导言 >>

「 在我从事30年化妆设计工作中，长久以来一直被一个问题所困惑，那就是化妆师该如何定位。这是艺术创作还是一门技艺？现在以大视觉的理念为依据，我似乎找到了答案。在苦苦探索中我发现它只是一个伪命题，一个根本就不值得去伤脑筋的问题，我们应该做的就是不断地充实自己，提升自己的修养、审美品位，还有见识，归根到底，要解决看待事物的方法问题，从而提升创作力，只有创造性思维习惯的养成，才能真正归结为艺术活动。另外，同样重要的是不能“眼高”“手低”，现如今科技方面的发展日新月异，化妆手段也一直没有停止过创新。与时俱进、不断探索是我们唯一的选择。

这本书的语言特点是通俗易懂、生动、活泼，并穿插大量的图片，放弃了所谓绕口令一样的“学术性”，使没有基础的学生和有一点工作经验的准化妆师们都能有所收获。

或许，多年以后，等我们这代人老了，再坐在电视机前、剧场或电影院里，不再看到演员化妆的粗制滥造，穿帮胡来，不会因为化妆方面的不讲究，让我们常常无法入戏，学习与进步是永无止境的，所谓今天的经验之谈，到明天也许就会视为落伍，但是我相信，人的审美意识，永远是一脉相承的，化妆技术无论怎样翻新也永远不会离开人的操作。

因此，我力求着重眼前的实用，它针对那些刚刚进入这一领域的学生和希望把化妆作为自己饭碗的青年人，了解这份工作的现状和工作中经常会遇到的问题，要知道和艺术相关的事情永远是不会有标准答案的。如果能够通过读这本书，举一反三，展开你的思路，最终寻找到属于你自己的答案，那将是我写这本书最希望看到的结果。」

目录 contents

导言

— 第一章 演艺化妆设计概述	005	第一节 演艺化妆概念 / 006
		第二节 演艺化妆的特征 / 006
		第三节 演艺化妆的类别 / 007
		第四节 演艺化妆与生活化妆的区别 / 010

— 第二章 演艺化妆与美术部门的关系	012	第一节 化妆与布景、灯光 / 013
		第二节 化妆与服装 / 015

— 第三章 演艺化妆设计流程	017	第一节 化妆设计师的素质和审美要求 / 018
		第二节 学习绘画、雕塑与化妆设计的关系 / 019
		第三节 读剧本 / 021
		第四节 与导演的沟通 / 022
		第五节 与演员的沟通 / 022
		第六节 化妆设计效果图 / 023
		第七节 试妆与定妆照及海报与媒体见面会 / 028

— 第四章 演艺化妆技术	029	第一节 化妆设备与化妆品 / 030
		第二节 绘画化妆 / 034
		第三节 立体化妆 / 045
		第四节 毛发化妆 / 050
		第五节 性格化妆 / 058
		第六节 种族化妆 / 061
		第七节 特殊化妆 / 066
		第八节 肖像化妆 / 069
		第九节 气氛化妆 / 070

— 第五章 演艺化妆实例	076
--------------	------------

— 第六章 附录	088
----------	------------

后记

第一章 演艺化妆设计概述

第一章 演艺化妆设计概述

第一节 演艺化妆概念

演艺化妆是戏剧、影视剧等表演艺术的人物造型手段之一。即根据角色的身份、年龄、性格、种族以及职业特点采用化妆手段，利用化妆材料塑造角色的外部形象特征，以适合于多种演出艺术形式之需求。

尽管影视舞台美术近些年随视觉艺术的拓展与多元，大有从幕后走向幕前之势，但我们在本书中所讲的演艺化妆，还是基于戏剧综合艺术中的一部分，也就是说这本书所说的内容，它并不是离开舞台与屏幕独立存在。一个剧组就如同一个工厂，它是由许多生产车间组成，有导演、演员、布景、灯光、服装、化妆、道具，

而这个工厂的产品就是一个影视作品或一台演出。演艺化妆的对象是演员，呈现的是角色。主要由两个部分组成，一部分是创作部分，另外就是表现手段。它不同于日常生活中的美容化妆，打造一个美丽的“自我”，而是要根据剧情需要，参与到创造另一个“他我”的过程中去，让观众在观影或看戏的两到三个小时里，充分享受对他们的“欺骗”。是的，演艺化妆师有时像是伪装大师，有时又像魔术师。因此，作为一名专业化妆师，见多识广和高超技艺同样重要。从人物造型的基本原理来讲，舞台、电影、电视的化妆造型同样都可称为演艺化妆，但是由于展现的平台不同，因此在具体操作上也会有所区别，本书在下面的技术环节就会提到。

第二节 演艺化妆的特征

自从人类有了审美需求，也就出现了化妆术，无论是从心理的、生理的，还是巫术礼仪，总之装饰自己、美化自己早已是人类的本能。那么，化妆的特征之一就是美化。自然这也是演艺化妆的基础，实际上在许多演出过程中是不需要完全把演员改变成另一个人的，只在演员原本的基础上进行小小的调整与修饰，比如：现代戏、演唱、主持人等，我们只需要做到简单的加减法，再配以适合的首饰与发型，这不但能使观众悦目从而赏心，也能大大提高表演者的自信。

演艺化妆的另一重要特征，就是角色塑造，这也是本书的重点，通过化妆手段来提升角色的视觉形象。首先，化妆可以改变演员的外貌，因为剧本中的角色，是根据剧情创造出来的，是一个典型环境下的典型人物，他的社会地位，文化修养，经济条件，兴趣爱好，都会与演员本人有差距，我们的工作就是缩小这个距离。另

外不同历史时代会有那个时代所赋予的外部特征，就像60、70年代的绿军装与50年代的布拉吉，在那个年代就是时尚。我们知道，每个人性格也会是不同的，抓住性格特点会使人物更加富有魅力。

自从有了长篇的电视剧以后，一个演员从年轻一直演到七老八十，已是化妆师经常遇到的“麻烦”，过去的“闪回”变成了涵盖多篇幅的故事，而舞台剧却在“创新”中开始了“闪回”，甚至跨越时空、跨越天地，因此学习年龄妆，似乎越来越重要了。同时，我们也是一个越来越开放的社会，介绍国外优秀剧目，展现不同文化背景的作品也很多，自然会有地域特点突出的人物出现，而且我们又是一个多民族的国家，种族妆的尺度也是一个需要探讨的话题。还有就是作品的题材不同，在丰富了创造力与想象力的同时对化妆师的要求必然也会越来越高。另外，肖像妆、气氛妆、梦幻妆、儿童妆……都是演艺化妆所需掌握的范围。

第三节 演艺化妆的类别

从化妆造型的角度讲，化妆分为生活化妆和演艺化妆，由于展示媒介的不同，演艺化妆又可划分为影视和舞台两大类。

我们知道影视是通过拍摄等一系列技术手段制作完成后，在电视或银幕上与观众见面的，简单地讲就是画面被放大，化妆要求细致入微，而舞台化妆则要夸张，这是因为观众与演员之间有一定的距离。

舞台化妆的风格是根据演出类型而定的，剧种不同，表现形式就有所不同。一般来讲，歌剧的化妆要求话剧就较为夸张。另外还被服装的色彩基调以及表演形式的不同所决定，有时也会借鉴一些戏曲化妆元素，舞剧也同样需要利用夸张人物性格的化妆塑造人物。至于戏曲化妆，传统剧目与现代戏会有很大的不同，因为传统戏中的性格外化的表现形式，如生、旦、净、丑等各个行当的象征性、符号化和程式化早已成为中国戏曲中一个重要部分，换句话讲，也就是无论怎样创新，也不能离开中国戏曲中最精华的东

图1-2 歌剧图兰朵——人物

图1-3 歌剧图兰朵——人物

图1-1 大剧院版歌剧图兰朵

图1-8 意大利版歌剧 图兰朵 人物

图1-9 意大利版歌剧 图兰朵 人物

西。而现代戏曲的化妆造型，即有戏曲中的程式化的东西，又不让观众感觉离生活太远，如何把握好这个“度”的确是个有趣的课题，要做到敢于大胆的取舍，不试图与观众讲“理”，而是强化人物特点，最终趋于“合理”——即观众的认可度及满足感。

由于近年来受国外优秀剧目的影响，比如太阳马戏团、拉斯维加斯《O》秀等，国内不少剧目也开始重视外包装，广州杂技团的节目，就以“西游记”为故事背景，把杂技演员通过夸张，又有装饰感的造型，装扮成有意思的角色。而话剧表演形式最接近生活，这也就决定了人物造型更自然，越真实越可信。当然这是指一般的现代戏，而历史戏、外国戏可做适当的夸张。然而，生活真实，不是戏剧真实，我们的任务是缩短两个距离，一个是演员与角色；另外是角色与观众，把握好这个关系，就是解决了学习演艺化妆的基本认识问题。

此外，杂志、影楼、婚礼、派对、走秀……可以说化妆造型已是深入到我们生活的方方面面，我们似乎很难分清，哪些属于表演，哪些属于生活。化妆师也游走在剧组与各种时尚场合之间，那么，我们也就无需刻意区分。学习、继承以及借鉴都是为了更好的创新。

图1-10 广州杂技团——西游记

第四节 演艺化妆与生活化妆的区别

我们都知道舞台和观众是有一定的距离的，舞台上的演员在强烈的彩色灯光照射下，妆容会被冲淡漂白，使观众觉得演员的脸有种模糊不清的感觉，要使得演员恢复正常的轮廓，哪怕就是“纪录片”或“主持人”也是需要一定的化妆，何况舞台戏剧是表现剧本中不同年代、民族、嗜好、性格、性别……更需要我们去精确地、强化地去表现。而且在剧中演员已经变成角色，他已是另一种身份，他所处的时代背景，所穿的服装，与之相伴的人群，都要影响到他的

脸部，所以舞台上需要化妆是无可非议的。

影视化妆和舞台化妆都有一个共同点，要以剧本中的人物为依据，结合戏剧中的典型环境和历史背景用化妆的手段帮助演员呈现典型外部特征。不同的是，电影是通过摄影机拍摄，通过屏幕放大多少倍展现给观众，有时镜头推得非常近，连一根汗毛都看得清楚，任何一点稍有夸张的痕迹都会看出来。电视化妆的基本要求和电影化妆要求相似，都要求刻画得真实、细致，越看不出痕迹越好。舞台化妆就像书法中的楷书，无论你将来是行、草、隶、篆，最初你必须把正楷笔法练好，那一撇一捺、一收一挥强劲有力的

图1-11 黄梅戏《严凤英》——人物照

笔画，必须笔笔到家，才能练出好字。

目前舞台演出丰富多彩，各种表演形式争奇斗艳，话剧、音乐剧、歌剧、舞剧、杂技、戏曲、特大型的歌舞剧等，都需要舞台化妆加以配合。而影视剧中有时由于故事情节的需要，也会反映舞台上的生活，表现戏中戏等等，因此掌握舞台化妆技术是非常必要的。

另外时尚界也有改变脸型大胆夸张的新潮妆，幻彩妆、梦幻妆等，这些妆更是和舞台化妆紧紧相关，熟练地掌握戏剧舞台化妆的理论与技术方法会更好地完成各种人物造型课题。

舞台化妆与影视化妆存在一定的区别。光源上就有很大的不同，简单地讲，舞台上色光而影视是白光，舞台上拉远了观众与角色的距离，而影视上正相反，舞台上往往选声音合适的演员来扮演角色，而影视上会找外形更适合的演员，舞台上换妆有时间限制，而影视妆是不需要抢的。在拍片过程中化妆师和摄影师、照明师需要密切配合，比如在脸型处理和粘贴塑型零件、毛发织纱边缘……都需要各方的商议配合才能收到理想的效果，经得起镜头放大的检验。

生活化妆也可称为美容妆，顾名思义这种化妆方法是不强调性格刻画，只单纯地追求外形美的化妆造型，特点是色彩随着流行走，线条规整统一，有规律，五官对称，总之就是漂亮。在生活中我们会出席各种不同的场合，穿戴不一样的服饰，自然，妆面也

图1-12 话剧《萨勒姆的女巫》——人物

要随着场合的不同而做恰当的设计。比如上班时可淡雅一些，晚宴时可浓重些，新娘妆看上去秀美、温和。总之，生活妆既要讲柔美又要讲力度，再结合精心打造的美发造型，由内到外地反映出一个人的气质和品位。生活中化点淡妆，不光是为了看上去漂亮，更能增加自信心，而且还是对周围人的尊重，有谁不喜欢和赏心悦目的同事一起工作呢？

舞台化妆的绚丽、影视化妆的细腻、生活化妆的随意，都是我们作为职业化妆师需要了解的。在学习过程中，你会发现它们有许多相通的地方，又有许多不同，同学可根据自己的特点，选择更适合的方向去探索、去发展，当机会来临时，我们才能理直气壮地讲：“我们准备好了”。

第二章

演艺化妆与美术部门的关系

第二章 演艺化妆与美术部门的关系

第一节 化妆与布景、灯光

戏剧是表演艺术。布景与灯光首先是为表演创作一个空间。为了把观众的注意力放在表演上，整个舞台上演员面部的反射一定是最强的。然后根据剧情的需要，营造出各种不同的戏剧氛围。如白天、黑夜、晴朗、阴暗，甚至心理情绪等效果。

舞台上的光色是千变万化的，是流动的，这要比影视拍摄用光复杂得多。尤其是近年来，随着现代

科技成果在舞台上的应用，舞美与灯光设计师争先恐后往台前跑，使观众在享受舞台美术的视觉大餐的同时，给表演艺术也出了一道难题。就传统意义而言，对许多观点都提出了挑战。比如过去舞台布光上用灯光三原色——红、黄、绿打构成白色，不宜直接用白色光。为把高光点留在演员脸上，舞台上不用电镀等反光强的道具。而现在大量电脑灯取代了聚光灯等造型成像技术，数字化的大屏幕、多媒体取代布景的作用。我们常常感到灯光已不如过去柔和。在后台化妆

图2-1 歌剧《西施》——人物

图2-2 话剧《简·爱》——人物

图2-3 歌剧《西施》——人物

室试妆后的效果和台上看反差较大。所以在操作中，一定要灵活掌握所学的知识，不断更新自己的观念。以适应各种风格演出的要求。

当然，也有一些规律性的东西是不会变的。比如，布景的风格定位，即是我们其他设计部门风格定调的基础。灯光的人物布光也大体分为主光、辅助光和逆光。根据剧情的需要，调整光的亮度，光比也就是光的平衡。从色彩方面讲，光与色互为因果关系，光是产生色的原因，色彩是光被感觉的结果，无光即无色。这里主要谈一下光的颜色对妆面所产生的影响，了解一些化妆色彩在色光下的变化规律，就可以帮助化妆利用灯光来达到理想的效果。否则，可能会发生辛苦化好的妆面

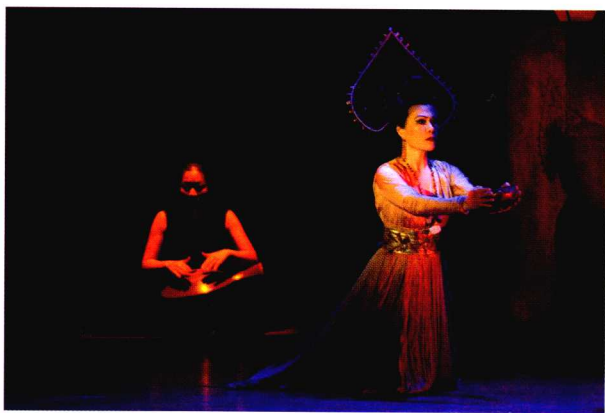

图2-4 歌剧《茶》

图2-5 歌剧《茶》

被光破坏的结果。色光对化妆的影响是：光色和物色色相相同，则物体的色彩变得鲜亮，光色和物色互为补色，则物体的色彩变得灰暗。常规是：

红色光下：黄色中感觉有红，绿色略暗，青色暗黑，紫色变红，红色明亮。

黄色光下：绿色中感觉有黄，青色呈青绿，紫色中感觉有褐，红色中感觉有黄，黄色鲜明。

琥珀色光下：红色不变，黄色增浓，绿色有黄色浮光，紫色变红，肉色鲜明。

绿色光下：红色染有绿色浮光，紫色中感觉有褐，黄色呈黄绿，青色暗黑，绿色鲜明。

青色光下：红色中感觉有紫，黄色中感觉有褐，

绿色暗黑，紫色呈青紫，青色鲜明。

紫色光下：红色中感觉有紫，黄色中感觉有褐，绿色暗黑，青色浓丽带有红色浮光，紫色鲜明。

当然，在实际的舞台上并不会采用纯光，以上的色彩变化可适当参考。

由此可见，对化妆最有利的是琥珀色光、粉红色光、橘色光等。因为，化妆后色相与它接近，自然妆

面也就鲜艳明亮了。但往往在试妆时我们会遇到这种情况，灯光的色彩为了使服装的色彩艳丽，而采用与之同色相的光色，如蓝色或绿色，而这种色彩又是我们妆面最忌讳的。因为它会把妆面打得非常灰暗。要解决这个矛盾，我们就要进行改变色彩倾向的工作或建议灯光师或服装师做适度的调整。以达到最完美的舞台效果。

第二节 化妆与服装

我们知道，戏剧是伴随着人们的生活而产生的。它是人生的反映、生活的镜子、历史的保留，人类戏剧的发展史，同时也是人物造型的发展史。

在舞台方面，服装和化妆是最近的。也是最需要

合作的两个部门。在当前，有的艺术院校，已把这两个部门合并成一起学习了。而有些戏也常常由一个设计师来完成所有的人物造型工作。这样做的确实对人物造型完整统一的构思大有好处。但在实践中也会遇到一些问题，比如化妆设计的完成，不仅仅是画好图纸，更重要的是在演员脸上去进行试妆修

图2-6 剧照 话剧《简·爱》——人物

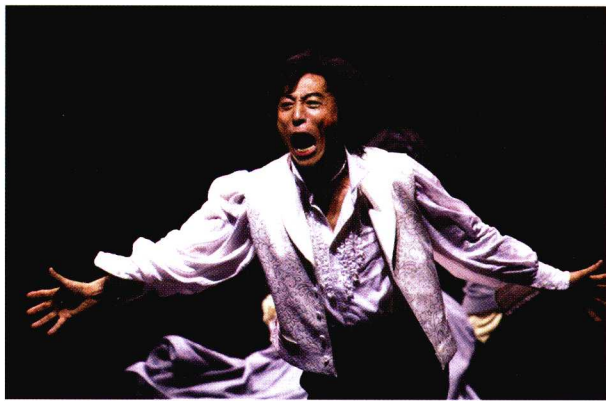

图2-7 剧照 话剧《简·爱》——人物

改以完成全部创作过程，直到在舞台或银幕上呈现角色为止。而学服装的设计师，往往会脱离演员本身的条件来画一幅幅理想的效果图。很少去考虑怎样在演员脸上是否有可能实现的问题。反过来，学化妆的设计师，在画服装设计图时，因为对面料和剪裁方法了解的不深入，往往也会犯做出的服装与图上的理想状态有不少差距。当然，我讲的这都是现状，而不是不可解决的问题。了解这些有利于大家在学习的过程中，多注意全面地把握人物造型的各个环节。将来无论是独立搞人物造型设计还是与其他服装设计师合作，都会尽量做到心中有数。多角度、多层次地、全面地考虑问题。

一个好的人物造型一定是由服装与化妆的完美结合共同创造的。因此，我们不但从开始接触剧本就要与服装设计进行沟通，而且在每一个环节进行过程中，都要反复调整、修改。举古装戏为例，因为古装戏的头饰、发髻单从大小比例来讲，就一定要考虑到服装的体量，避免出现头重脚轻的大头娃娃形象。另外头饰的款式和材质也是需要考虑的，在繁简取舍

图2-8 剧照 话剧《简·爱》——人物

上多下工夫，千万不要画蛇添足地一味追求华丽复杂的头饰。假如和同样复杂的服装造型放在一起，那就不是讲究而是杂乱了。还有重要的一点就是色彩的协调，我们知道色彩是有生命的，会使人产生不同的情感。在提出大胆运用色彩表达的同时，色彩在实际操作中也是有规律可循的。而在整个人物造型上，头饰上的色彩运用，往往会起到画龙点睛的作用，所谓的协调绝不是仅仅一致。如红色服装，那我就红色头饰，红色眼影，这种认识是错误的。重要的是掌握好色彩比例尺度。举个小例子：一个姑娘上身是短款红衣，下身是绿色裤子，色彩上各占一半比例，你会认为她是土气，像村姑。那如果把上身的红衣加长至膝，色彩比例发生了变化，也许看上去就像时装了，这就是色彩的力量。在统一中寻求变化，在协调中大胆突破，这也是色彩在人物造型上的魅力所在。还有一点需要注意的就是材质。服装选择的面料与头饰材料的运用有着紧密的联系。搞不好会事倍功半。当然还有首饰的制作与使用，图案的装饰作用，甚至在演出中与服装管理的合作都是我们考虑的范围。