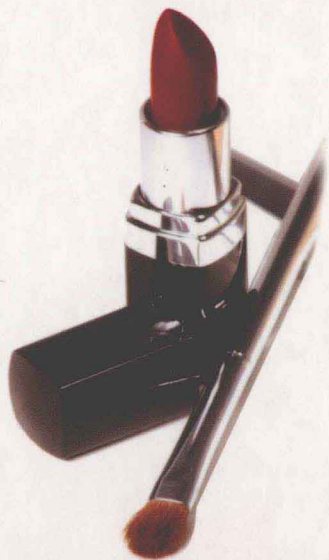

戏剧影视中的 化妆技艺

一本供演员、模特儿、化妆艺术家、摄影师、舞台经理和导演使用的实用参考书

【英】凯特·斯宾塞 著
陈德民 湛海琨等译

上海人民美術出版社

戏剧影视中的 化妆技艺

专为演员、模特儿、化妆艺术家、摄影师、舞台经理和
导演写的实用舞台化妆宝典

[英] 凯特·斯宾塞 著

陈德民 湛海琨 陈宁 吴成芳 译 陈德民 审校

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧影视中的化妆技艺/[英] 凯特·斯宾塞 著;

陈德民 湛海琨等译; 一上海: 上海人民美术出版社,
2010. 2

书名原文: Stage and Screen Makeup

ISBN 978-7-5322-6602-9

I. ①戏… II. ①斯… ②陈… III. ①戏剧-舞台艺术-化
妆 ②电影化妆技术 ③电视 (艺术)-化妆

IV. ① J815 ② J917

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第226664号

戏剧影视中的化妆技艺

原版书名: Stage and Screen Makeup

原作者名: Kit Spencer

原版书号: 10: 0-8230-8496-5

Copyright © 2008 Quintet Publishing Limited.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
in any form, by Photostat, microfilm, xerography, or any other
means, or incorporated into any information retrieval system,
electronic or mechanical, without the written permission of the
copyright owner.

本书的简体中文版经Quintet出版公司授权。

由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2009-602号

戏剧影视中的化妆技艺

著 者: [英] 凯特·斯宾塞

译 者: 陈德民 湛海琨 姚宁 吴成芳

审 校: 陈德民

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 博罗圆洲勤达印务有限公司

开 本: 640X840 1/16 16印张

版 次: 2010年2月第1版

印 次: 2010年2月第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-6602-9

定 价: 78.00 元

目 录

前言	06	西部女郎	122
本书阅读指南	08	西部男子	126
简介	10	拿破仑一世时期	130
工具材料	14	19世纪的巴黎	134
护理和遮瑕	16	维多利亚王朝时期的女性	138
打底	17	维多利亚王朝时期的穷人	142
打暗和提亮	17	维多利亚王朝时期的殖民者	146
男子自然化妆	18	美国内战期间的士兵	150
隐藏胡须影底	19	美国内战期间的女性	154
唇形	20		
假睫毛	22	20世纪	
卷翘睫毛	23	拉斯普廷	158
刷睫毛膏	23	美洲土著	162
准备假毛发	24	艺伎	166
粘贴胡须	25	爱德华七世时代	170
		美国恋人	174
造型纵览	26	爵士乐时代的年轻女子	178
		爵士乐时代的社交名媛	182
古代人物		30年代的经济大萧条	186
史前人类妆	54	30年代的好莱坞年轻女明星	190
古埃及美女妆	58	30年代的男主角	194
古希腊妆	62	第二次世界大战期间的军队女兵	198
古罗马妆	66	40年代的漂亮女郎	202
玛雅女郎妆	70	50年代的家庭主妇	206
东方武士妆	74	金发碧眼的美女	210
凯尔特武士妆	78	50年代的漂亮女郎	214
		摇滚时代的男子	218
历史剧		60年代的少女	222
意大利文艺复兴时期	82	70年代的迪斯科舞星	226
都铎王朝时期的英格兰	86	80年代的精英女性	230
伊丽莎白王朝时期的英格兰	90	80年代的时尚男性	234
英国王政复辟时期	94	80年代的时尚女性	238
哥特式风格	98	90年代的漂亮女郎	242
18世纪的法兰西(男士)	102	90年代的格郎基摇滚歌星	246
18世纪的法兰西(女士)	106	宝莱坞影星	250
摄政时期的英格兰	110		
沙俄帝国	114		
海盗	118		

戏剧影视中的 化妆技艺

戏剧影视中的 化妆技艺

专为演员、模特儿、化妆艺术家、摄影师、舞台经理和
导演写的实用舞台化妆宝典

[英] 凯特·斯宾塞 著

陈德民 湛海琨 姚宁 吴成芳 译 陈德民 审校

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧影视中的化妆技艺/[英] 凯特·斯宾塞 著;
陈德民 湛海琨等译; 一上海, 上海人民美术出版社,
2010. 2

书名原文: Stage and Screen Makeup

ISBN 978-7-5322-6602-9

I. ①戏… II. ①斯… ②陈… III. ①戏剧-舞台艺术-化
妆 ②电影化妆技术 ③电视(艺术)-化妆

IV ① J815 ② J917

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第226664号

戏剧影视中的化妆技艺

原版书名: Stage and Screen Makeup

原作者名: Kit Spencer

原版书号: 10: 0-8230-8496-5

Copyright © 2008 Quintet Publishing Limited.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced
in any form, by Photostat, microfilm, xerography, or any other
means, or incorporated into any information retrieval system,
electronic or mechanical, without the written permission of the
copyright owner.

本书的简体中文版经Quintet出版公司授权。

由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2009-602号

戏剧影视中的化妆技艺

著 者: [英] 凯特·斯宾塞

译 者: 陈德民 湛海琨 姚宁 吴成芳

审 校: 陈德民

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 博罗圆洲勤达印务有限公司

开 本: 640X840 1/16 16印张

版 次: 2010年2月第1版

印 次: 2010年2月第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-6602-9

定 价: 78.00 元

目录

前言	06	西部女郎	122
本书阅读指南	08	西部男子	126
简介	10	拿破仑一世时期	130
工具材料	14	19世纪的巴黎	134
护理和遮瑕	16	维多利亚王朝时期的女性	138
打底	17	维多利亚王朝时期的穷人	142
打暗和提亮	17	维多利亚王朝时期的殖民者	146
男子自然化妆	18	美国内战期间的士兵	150
隐藏胡须影底	19	美国内战期间的女性	154
唇形	20		
假睫毛	22	20世纪	
卷翘睫毛	23	拉斯普廷	158
刷睫毛膏	23	美洲土著	162
准备假毛发	24	艺伎	166
粘贴胡须	25	爱德华七世时代	170
造型纵览	26	美国恋人	174
古代人物		爵士乐时代的年轻女子	178
史前人类妆	54	爵士乐时代的社交名媛	182
古埃及美女妆	58	30年代的经济大萧条	186
古希腊妆	62	30年代的好莱坞年轻女明星	190
古罗马妆	66	30年代的男主角	194
玛雅女郎妆	70	第二次世界大战期间的军队女兵	198
东方武士妆	74	40年代的漂亮女郎	202
凯尔特武士妆	78	50年代的家庭主妇	206
历史剧		金发碧眼的美女	210
意大利文艺复兴时期	82	50年代的漂亮女郎	214
都铎王朝时期的英格兰	86	摇滚时代的男子	218
伊丽莎白王朝时期的英格兰	90	60年代的少女	222
英国王政复辟时期	94	70年代的迪斯科舞星	226
哥特式风格	98	80年代的精英女性	230
18世纪的法兰西(男士)	102	80年代的时尚男性	234
18世纪的法兰西(女士)	106	80年代的时尚女性	238
摄政时期的英格兰	110	90年代的漂亮女郎	242
沙俄帝国	114	90年代的格郎基摇滚歌星	246
海盗	118	宝莱坞影星	250

前言

这 一由当代最富才华的化妆艺术家和美发师之一的凯特·斯宾塞撰写的引人入胜的书籍，不仅会吸引职业化妆艺术家、演员、导演或历史学家，而且会吸引所有那些看过电影或戏剧，并想进一步了解那些从事塑造令我们在黑暗的影剧院为之入迷或深感恐惧的艺术形象的人们。今天，对职业化妆行业而言，有极为丰富的产品和技术可供选择使用，包括气笔、极为逼真的电子动物和装补学等。我们还可以相当确定的是（我们希望如此！）我们的化妆不会使人致命，但实际情形可能难以保证是这样的。在未接触到这一新奇的化妆技术之前，人们就已经在尝试去塑造迷人的魅力或他们希望达到的逼真伪装。

对那些想了解有关“真正的”化妆本质和真相，而不是某些电影使用的、有可能毁坏一个故事的真实性的假化妆的演员和导演来说，这是一本很不错的参考指导书。

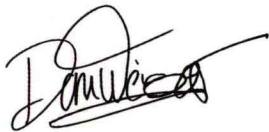
在担任职业化妆师16年以后，先是在伦敦，后转移至洛杉矶和纽约工作之后，我从未对改变人的脸形（改得更美好或更丑陋）的古老艺术丧失过一丁点儿热忱和热情。

凯特·斯宾塞的文字写作自然明快，在提供事实的同时也给了我们享受。她细致入微的研究给了我们诸多信息。阅读该书会给人们带来愉悦感，就像最优秀的历史教师一样，她以一种带强烈感染力的激情让读者共享她传递的知识。从化妆的起源开始，斯宾塞讲述了整个人类历史过程中化妆技艺的使用——男

男女女对美（对使人的面貌变得更美）的永恒追求（以及在这一过程中，一次次使用的令许多人丧命的有毒物质），以及各个历史时期戏剧化妆的方法和技巧应用，凯特·斯宾塞生动的叙述会令你爱不释手。

我热诚地向读者推荐该书，它可以用作电影、电视剧和戏剧化妆的教学手册。其中介绍的化妆步骤操作简单方便，列出的工具材料全面广泛，涵盖了顶级职业化妆学校教学涉及的各个方面，包括电影和戏剧界的相关专业。

无论你是有经验的职业化妆师，还是个刚入门的爱好者，无论你是给人化妆或是给自己化妆，这是一本你可以长期用来作参考的书籍。因此，好好地赏阅这本书吧！

丹尼·韦泽

丹尼·韦泽先后在法国和伦敦接受培训、学习化妆。她曾在科文特·加登戏剧博物馆讲授并演示戏剧/特技效果的化妆，并在洛杉矶和纽约任教。她的成果包括电视广告片、时装、电影、广告和纪录片等。目前她在纽约定居。她的网址是：hollywoodmakeupartist.net

本书阅读指南

本书共分为三个部分：工具材料和技巧、造型纵览、妆容。

工具材料和技巧

注解说明了化妆师工具箱中关键的配备工具的功能作用。

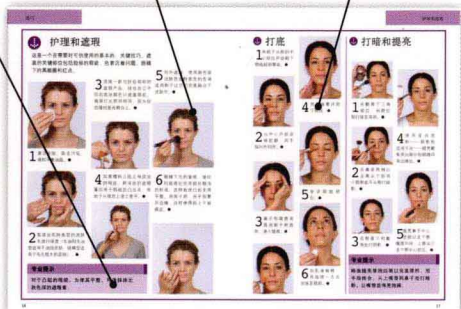
特写照片在细节上展现了每种造型工具的不同构成。

专业提示提供的小窍门贯穿于技巧和妆容部分中。

显示细部的照片清晰地展示了如何完成每一步骤。

清晰准确的说明将复杂过程分解为简单易学的步骤。

为便于参考，本书的前半部分提供的是每个化妆师都应耳熟能详的必要的基础信息。书中提及的各项设备应成为你工具箱中的基本装备，且均配有明确的图示。对化妆方案，保证连贯性，以及化妆师的作用，本书提出了许多建议，该书使用到的若干较为复杂的技巧，其每一步骤均配有特写照片的图解说明。请参阅10—25页。

造型纵览

从好莱坞影片到实验剧场、片场、舞台和荧屏世界到处可见到反映各个历史时期的戏剧电影作品。拥有一定历史背景的戏剧和浪漫故事中有不少成为我们难以忘怀的影视作品，这一切往往是对影视化妆师最大的考验。本节中展示了不同历史时期的艺术风格，结合那些有代表性的剧照形象——主要是通过演员在反映历史较为久远的电影角色扮演造型——以及在距离今天较近的影视中经典角色扮演的原始照片。这些反映不同历史时期的造型纵览包括最初拍摄的和重新摄制的妆容图照，即成为本书下一节的主要内容。请参阅26—53页。

对每个时期都会选取一个主要形象并在妆容部分给予具体演示。

对每个时期都会根据其化妆的品位和趋势，以及社会和文化的影响加以描述。

除了化妆师工具包的基本配备外，还列出你需要准备的材料的清单。

为了让读者清楚了解再现的内容，造型纵览将相关的主要剧照形象妆容以整页篇幅显示。

妆容

这是本书的主要部分：包括步骤清晰、循序渐进的说明，与之对应的详细照片，向你展示了如何再现50部反映不同历史时期的影视剧妆容。在这一部分，从各部影视剧中挑选的每一个角色形象的化妆都会给人以启迪。本书的正文还附有专业提示，以向你介绍专业化妆师的秘密——提供的诀窍和信息会让你觉得，把生活搬上舞台银幕可以是相当简单的。每一个妆容都列出了除每位化妆师的化妆包中必备的的工具和材料之外的主要设备。在化一些十分古老久远的妆容时，陶器和雕刻体现的画面或许就是如今的化妆师们操作时唯一可以利用的参照了。请参阅54—253页。

简介

在舞台上和后台有种种因素在起作用，有经验的化妆艺术家会由此而形成自己的工作习惯。尽管每一台戏的演出多少总有些区别，但是本书接下来会介绍一些基本的、可供借鉴的化妆技巧和方法。

签订制作(化妆)协议和案头工作

在一家影视制作公司的分工中，你会看到执行制作(片)人、系列制作(片)人、制作(片)人、制作(片)经理和制作(片)协调人。导演、灯光师、化妆师和摄影师则属于工作人员团队，他们是以自由职业者身份签约受雇用的。因此，专项制作(片)人或称制作(片)经理就是要求参加某一节目制作(片)的第一联系人，他负责

人员的雇用和解聘。他们会和你联系，以确定在摄制日你是否能到场提供服务，就工资薪水进行协商谈判，以及最终负责和你签署合约。在你最后得到确认被接受担任化妆工作以后，他们会要求你向化妆部门提供一个预算报告，包括化妆材料及需要的工作人员等。

如果你将为一台戏剧或一部电影提供化妆服务，那么制作(片)部门就会向你提供一个时间安排表、演出的脚本、演员的照片和相关的具体材料等。负责整个剧目统筹的人员会给你一个分镜头的计划安排。

无论是哪个节目的制作，制作(片)协调人会提供具体联络的方式，在制作正式开始前，他会给每个人一个全面详细的联络单，在一旦电影摄制开始后，会提供一张每天摄制安排的排演通知单。

排演通知单是给你的关于每天电影拍摄的安排计划，包括你必须到达现场的时间，拍摄的具体场地，与所有相关人员的联系方式，以及关于健康和安全隐患的有关注意事项。在摄制开始前，你会被要求告

知每个演员的化妆所需要的时间。所有这些时间安排都会体现在当天总时间安排表中，并打印在排演通知单上。

脚本分镜头、拍摄时间表和场景串联

在收到脚本后，你需要根据剧中的角色、日期和场景进行分镜头处理。通过场景串联单，你需要为化妆部门提供一个卷宗档案系统，或许是这样一些卷宗：一类是按字母顺序排列的演员卷宗，一类是根据拍摄日期分列的卷宗，以及各个镜头中有关每个角色的制作双份的分镜头卷宗。

然后你需要与导演和服装设计师大见面以讨论每个演员的脸形打扮塑造。他们的头脑里已经有了关于每个角色脸形的初步设想，但是他们会很愿意听取你的设想和有关建议。服装设计师可能已经准备好了每个角色的情绪板，你在计划化妆时可以参考他们的设想和建议。在你收到各个演员的照片后，你应把它们归入相应的场景串联单的卷宗，把你自己的

初步设想记下来。我们建议你
可以找演员当面谈谈，听取他
们对自己所演的角色应有容貌
的想法。只要拍摄计划允许，
我们建议你找演员先来先做一
次试验化妆——这样在拍摄开
始前就可以发现并解决有关的
问题，并消除不同的意见。这
样做也可以使你作出对化妆时
间更准确的预计，确保你在拍
摄的头一天不至于耽搁时间。
一旦化妆方案确定后，给每个
演员拍摄一幅照片，并附在相
关的场景串联单中。

在拍摄开始前，你应该为

每一个角色准备一个化妆包并
贴好标签。其中应包括为塑造
已经同意的脸形所需要的化妆
设备和材料等。这些化妆包和
场景串联单可以交给化妆部门
负责为该角色化妆的人员，以
保证塑造出需要的脸形。

在拍摄开始后，对每个场
景中的各位演员应拍摄一幅照
片，然后收入场景串联文件夹
中的相关卷宗里。

现场的安全和卫生状况

排演通知单会写明每天
可能碰到的具体安全问题，特

别会说明当天该场地的具体安
全问题。如果是在室外拍摄，
具体的天气条件会明确指出，
你要确保自己的穿着适当。在
拍摄现场，常识往往会主导一
切。现场会到处都是电缆电
线。各种工具箱，头顶上会有
灯光灯泡，还有移动的摄像机
等等。

应确保你使用的电器设备
都运转正常，并经常进行安全
检查。

在你对每一张脸的化妆
用了底粉、遮瑕膏、唇膏和透
明唇膏后，对多用途化妆用刷
应及时清洁。这样做可以防止
化妆品的堆积和细菌的繁殖滋
生。

你应该在为每个演员准备的化妆包里备上专门的唇刷和粉扑。用于刷粉的刷子在每次使用后应该用于纸巾擦拭干净，并在每天结束后用洗洁精洗涤。

睫毛膏是很容易传播细菌的，由于这一原因，你应该使用一次性的棉花棒等，这在专业化妆品供应商那里就能买到。

在你对某个演员开始化妆前，你应该询问一下对方对哪种化妆品会有过敏反应。

化妆用品的采购

在你了解了对每个角色

的化妆要求以后，你可以对需要的化妆品成本有个估计。他们会给你一个大致尺度的预算——你在考虑有关的化妆要求时，结合给你的预算尺度，这样对能够采购到怎样的化妆品就心中有数了。然后你就可以开始作出采购的决定，并对怎样合理使用预算作出规划。

脸形设计

在开始化妆前，在你对模特儿或演员作自我介绍时，你也可以同时对对方的脸部、眼睛、皮肤和其他各种情况进行观察打量。根据你自己亲眼见到的情况，你可以开始在头

脑中考虑选择什么样的化妆品，同时考虑采取什么样的化妆对他们是合适的。

化妆的第一步应该是做皮肤准备。这样做有双重目的，首先是为了清洁皮肤，以取得化妆油脂的平衡，其次你可以直接感觉皮肤的肌理以及皮肤下面的骨骼结构。经过实践的积累以后，你会迅速知道什么样的化妆品最适合某个演员，以及哪种化妆最适合某个演员的脸部。对舞台上的演员的化妆夸张程度要求比较高，因为需要对相隔一定距离的观众造成一种影响效果。