

高等院校影视舞台艺术设计专业实用教材 ■

影视舞台化妆

吴娴 编著

上海人民美术出版社

高等院校影视舞台艺术设计专业实用教材 ■■■■■■■■■■■■■■■■

影视舞台化妆

吴娴 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视舞台化妆/吴娴编著.一上海：上海人民美术出版社，2009

高等院校影视舞台艺术设计专业实用教材

ISBN 978-7-5322-6020-1

I .影... II .吴... III .①电影化妆技术-高等学校-教材
②舞台艺术-化妆-高等学校-教材 IV .J917 J815

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第013544号

高等院校影视舞台艺术设计专业实用教材

影视舞台化妆

编 著 吴 娴

责任编辑 孙 青

版式设计 潘爱璎 赵敏 陶春晨

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美术出版社

地 址 上海长乐路672弄33号

邮 编 200040

电 话 54044520

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 9

版 次 2009年3月第1版

印 次 2009年3月第1次印刷

印 数 0001-3300

书 号 ISBN 978-7-5322-6020-1

定 价 48.00元

■前言

随着社会的发展与进步，人们在不断追求物质生活的同时，对精神生活的质量要求也在不断提高，欣赏影视及舞台艺术成为人们日常生活中不可或缺的内容之一，人们的欣赏水平也在日益提高。因此，相关专业的技术发展得到了前所未有的重视。

影视舞台化妆专业以往只在少数的高等艺术类院校开设，现在越来越多的大专院校及中等职业学校都有化妆课程。在相关教材方面，不是太过浅显、不够完整，就是理论性太强，无法普及。针对这一情况，本书采用当今国外同类教材的特点，理论与技法相结合，从基础理论知识入手，图文并茂，每种妆面上都附有相关步骤图解，使学生能在最短时间内理解与掌握化妆的方法和技巧，少走弯路，打下扎实的专业化妆技术基础。另外本书在每节后都安排了思考与练习题，并提供学生的优秀作品供大家参考，让学生们形象地认识到化妆中容易出现的问题，通过进一步的练习巩固正确的知识。

本书分为两个部分，第一部分为舞台化妆，主要内容包括：年龄化妆、种族化妆、性格化妆、年代化妆、戏曲及歌舞化妆等。第二部分为影视化妆，主要内容包括：角色化妆、主持人化妆及影视特效化妆等。全书内容丰富，系统且全面地介绍了影视及舞台化妆的原理与技术，可供高等及大中专院校化妆设计专业教学选用，也可为化妆爱好者自学用作参考。

由于时间紧迫，书中难免有不足之处，希望能得到读者及业内人士的多多指正，使其在今后的修正中不断完善，更好地为教学服务。

舞台影视化妆

前言 3

概述 6

- 一、化妆的概念 6
- 二、化妆的分类 6
- 三、化妆技法的分类 7
- 四、面部结构与比例 8

第一部分 舞台化妆 11

第一章 舞台化妆概述 11

- 一、舞台化妆的分类及特点 12
- 二、舞台化妆创作过程 13
- 三、与舞美各部门的配合 18

第二章 舞台化妆基础训练 21

- 一、骨骼妆 22
- 二、肌肉妆 25
- 三、瘦妆 28
- 四、胖妆 31
- 五、动物妆 33

第三章 年龄特征的表现 37

- 一、青年妆 38
- 二、中年妆 41
- 三、老年妆 43

第四章 种族特征的表现 47

- 一、黑色人种化妆 48
- 二、白色人种化妆 50

第五章 性格特征的表现 53

- 一、正直勇敢 54
- 二、阴险狡诈 57
- 三、凶狠残暴 59

第六章 年代特征的表现 63

- 一、唐代 64
- 二、清代 68
- 三、20世纪30年代 70

第七章 戏曲及歌舞化妆 75
    一、戏曲化妆的特点 76
    二、歌舞化妆的特点 79

第二部分 影视化妆 83

第八章 影视化妆概述 83
    一、电影化妆的特性 84
    二、电视化妆的特性 85
    三、影视化妆创作过程 85

第九章 角色化妆 89
    一、乡村青年 90
    二、城市中年 92
    三、历史人物 95
    四、恐怖角色 98

第十章 主持人化妆 101
    一、新闻类 102
    二、综艺类 104
    三、谈话类及其他 106

第十一章 特效化妆 109
    一、烧伤 110
    二、断指 113
    三、伤疤 114
    四、淤青 118
    五、塑鼻 119
    六、血效果 121
    七、光头 123
    八、塑皱 126
    九、牵引 127
    十、泡沫乳胶零件的粘贴与上色 129
    十一、制模与翻模 131
    十二、翻手模 134

学生优秀作品选登 138

后记 142

参考文献 143

□ 概述

一、化妆的概念

化妆是美化和改变形象的重要手段之一，是一门综合性的艺术。一谈到化妆，人们往往将其理解为面部的修饰。其实，化妆从广义上讲应该是对于整个身体的修饰，它包括服装的搭配、发型的设计、面部的修饰、饰品的搭配等等。因此，在某些情况下也有人将“化妆”写成“化装”。

虽然，在词典中对于“化妆”有好几种不同的解释，但通常我们可以将“化妆”的概念总结为狭义和广义的两种。狭义的化妆概念是指“人们在日常社会活动中，以化妆品及艺术描绘的手法来美化自己，达到增强自信和尊重他人的目的”。广义的化妆概念是指“根据不同的目的和要求，对人物进行整体的造型风格设计，利用专业的用具和材料，运用专业的技术和方法，对人的面部及身体进行装饰，从而达到一定的视觉效果”。

二、化妆的分类

由前面提到的化妆的狭义和广义的概念来看，我们根据塑造人物的不同目的和其展示的不同空间，可以将化妆分为两大类。

第一类为日常生活化妆，其主要目的是为了弥补自身容貌的不足，美化容颜，表现个性和气质，展示的空间当然是以日常生活的环境为主。因此，在日常生活与工作中，化妆的妆面和色调应该自然、柔和、淡雅，不要显露出明显的化妆痕迹，否则会让周围的人觉得不舒服，反而违背了尊重他人的目的。但是，随着人们生活半径和交际场合的扩大，日常生活化妆的范畴又不仅仅局限于平时的生活和工作中，在某些特定的环境下，妆面和色调会略微夸张与浓重。比如晚宴化妆和新娘化妆，虽然这种参加主题派对或庆典活动的妆面也属于生活化妆的范畴，但是由于场合、光线、氛围等因素的不同，使得这类活动具有一定的表演特质，所以化妆在形式上有一些变化。

第二类为艺术表演化妆，其主要目的是以表演和展示为主，是为了塑造各种特定表演场合中的特定角色的化妆形式。由于表演场合较广，因此艺术表演

化妆的范围也较宽泛，比如影视、戏剧、戏曲、歌舞、时装表演、摄影、宣传秀等等。不同的演出类型决定了化妆的风格和样式，所以我们很难将艺术表演化妆的特点用简短的语言来概括，它往往取决于演出的环境、舞台的大小、表演的形式、导演的意图等因素。

三、化妆技法的分类

由于在生活、舞台、电影、电视等各类化妆中所要表现的效果有着很大的区别，因此在化妆技法上也形成了两大类别，即绘画化妆法和立体化妆法。

1. 绘画化妆法

绘画化妆法顾名思义就是在化妆中运用绘画的原理和表现方法，如明暗关系、冷暖对比、色彩变化、线条造型等，在脸上表现体积、调整五官、改变肤色、塑造形象，从而达到一定的化妆目的。

这种化妆技法是最常见和最基本的方法，所以要求化妆专业的学生必须掌握和具备基本的绘画理论知识和技法。例如，当我们想使扁平的鼻梁显得高耸时，可以通过强调鼻梁周围的明暗对比关系来达到目的，即加重鼻侧影的同时提亮鼻梁最高处。在舞台上，当需要让瘦脸变胖时，我们可以通过圆弧的线条和明暗层次的过渡来表现脸部的球状体积感。

当然绘画化妆与平常意义上的绘画又有所不同，我们通常所讲的绘画是指在某一个平面上进行的艺术创作，有着很大的发挥空间。而绘画化妆是在人的脸上来表现完成的，会受到面部骨骼凹凸起伏和五官特征的限制，因此绘画化妆技法必须依托于演员本身的形象基础之上，不可任意地改变或夸张。

2. 立体化妆法

立体化妆法是指在化妆造型中通过运用添加附属物品来完成绘画化妆所不能完成的特殊化妆。比如，前面说到想使扁平的鼻梁显得高耸时，可以通过强调鼻梁周围的明暗对比关系来达到目的，即加重鼻侧影的同时提亮鼻梁最高处。但这种绘画化妆法只解决了正面的视觉效果，从侧面看，鼻梁依旧扁平。如果想从根本上改变演员外形特征，就可以通过添加塑型零件的方法，或直接在面部用塑型材料塑型，从而完成360度都很真实的立体效果。

立体化妆法中除了塑型之外，还有毛发、牵引、粘贴等手法，这些在本书中都将会有所详尽的描述。在日常生活妆中，更多地是使用绘画化妆法，在舞台和影视等艺术表演化妆中才会运用到立体化妆法，但我们往往不会孤立地去使

用立体化妆法，只有将绘画化妆和立体化妆相结合，才能达到完美的效果。

四、面部结构与比例

1. 五官各部位的结构及名称

在化妆之前，我们首先要了解人头面部的基本形态及特征，掌握五官美的标准规律，才能在塑造不同的人物形象时做到有的放矢、游刃有余，使形象更加生动真实。

(1) 眉毛

□A-1
眉毛的基本形态

眉毛在五官中起着举足轻重的作用，它不仅能衬托眼睛的神采，还能起到表达个性，调整脸型的作用。

自然的未加修剪的眉毛其特征为：眉头略微凌乱并呈放射状生长，眉腰较为平顺，有明显的眉峰，从眉腰至眉峰处的眉毛分为上下两层，上层的眉毛向下生长，下层的眉毛向上生长，并在眉梢部相交，因此眉腰和眉峰处的眉色往往也是最深的。眉尾部位的眉毛一般都是向下生长的，周围有较多的杂毛。

每个人的眉毛形态各异，但按照当今的审美，我们往往认为眉头的标准位置应该处在鼻翼和内眼角连线的延长线上，眉峰的标准位置应处在鼻翼和瞳孔连线的延长线上（眼睛正视前方），眉尾的标准位置应在鼻翼和外眼角连线的延长线上，眉头与眉尾基本处在同一水平线上，并且视眉头略微低于眉尾为美。

(2) 眼睛

眼睛是五官中表情达意的最重要器官，也是化妆中重点描绘的部位。眼裂的大小和眼睑脂肪的多少决定了眼睛的形态。

眼睑（俗称眼皮）分为上眼睑和下眼睑，包覆着眼球，眼睛的开合主要依靠上眼睑的收缩。当上眼睑伸展时，眼睛呈闭合状态，当上眼睑收缩时，眼睛开启。上眼睑有单有双，双眼睑也叫二重睑，俗称双眼皮。

上下眼睑两端相交处分别为眼内眦和眼外眦，即内眼角和外眼角。眼内眦处有一粉红色凹陷，称为泪阜。

眼睫毛生长在上下眼睑的边缘，上眼睫毛浓密而上翘，下眼睫毛短而稀

疏。睫毛的作用主要是为了阻挡灰尘落入眼睛，但浓密的睫毛同时让眼睛显得大而有神。

眼球的主要结构有巩膜（俗称白眼珠）、虹膜（俗称黑眼珠）和瞳孔。虹膜含有色素，决定了眼珠的颜色，黄色人种眼珠的颜色多为黄褐色、黑褐色，白色人种眼珠颜色较复杂，有浅蓝色、蓝绿色、琥珀色、浅灰色等等。

一般情况下，我们会认为具有双重眼睑的眼睛比单眼睑的漂亮，内眼角比外眼角略微低一点更好看，并视眼裂大的眼睛为美。

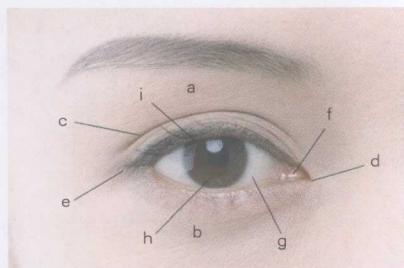
(3) 鼻子

鼻子的形态因种族、气候、性别、年龄等的差异而有所不同，我们一般认为鼻梁挺直，且与脸部和其他五官相协调的鼻子为美。例如鼻翼的标准宽度为一个眼睛的长度，即面宽的五分之一。

鼻子部位的骨骼由鼻骨和鼻软骨构成。鼻软骨又由鼻侧软骨、鼻翼软骨和鼻中隔软骨组成，使得鼻子在脸上成类似三面锥体的形态，立体感较强。鼻子与嘴唇之间形成了一个沟状结构，叫鼻唇沟，俗称法令纹，此结构会随着年龄的增加而变深。

(4) 嘴唇

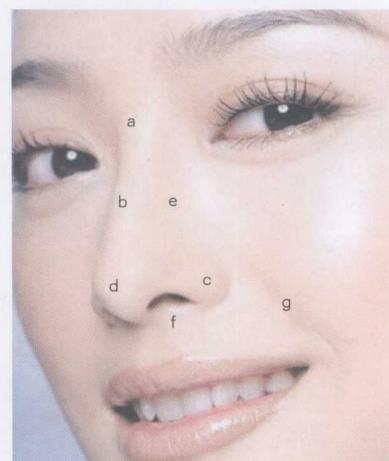
嘴唇由皮肤、口轮匝肌、疏松结缔组织和黏膜组成。上唇的上方，鼻中隔的下方有一凹陷的浅沟，称为人中。上唇靠近人中的两侧有两个突起，成为唇峰，唇峰的标准位置一般处在唇中线至嘴角的 $1/3$ 处。嘴唇的红色黏膜部分称为红唇，即我们通常描绘唇膏的地方。红唇与皮肤交界处是唇红缘，即通常描绘唇线的地方。

□A-2

眼睛的结构

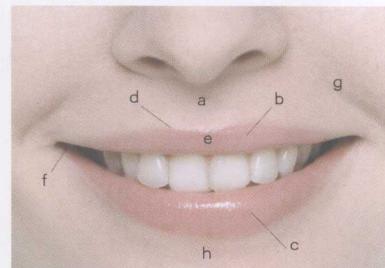
a 上眼睑； b 下眼睑； c 二重睑； d 眼内眦； e 眼外眦； f 泪阜； g 巩膜； h 虹膜； i 瞳孔

□A-3

鼻子的结构

a 鼻根； b 鼻梁； c 鼻翼； d 鼻尖； e 鼻侧； f 鼻孔； g 鼻唇沟

□A-4

嘴唇的结构

a 人中； b 上唇； c 下唇； d 唇峰； e 唇珠； f 唇裂； g 鼻唇沟； h 颌唇沟

□A-5
三庭五眼比例图

□A-5

比”，西方有专家研究表明，人类普遍认为美丽的面孔实际上由无数个“黄金分割比”构成。“黄金分割比”数值为 $1: 0.618$ ，比如，由成年人两眼连成的直线分割面长后的比例即符合“黄金分割比”，也就是说，如果面长为1，则两眼连线至颌底线长应为0.618。除此之外还有很多例子，比如上唇与下唇的厚度比，鼻翼宽度与嘴巴宽度的比例关系等。

因此，掌握五官的结构和面部的比例关系对于化妆是非常重要的，在化妆前我们必须要进行这样的分析，才能发现问题，弥补缺憾。当然，我们不能将这些理论作为衡量面部美的唯一标准，它还要和一个人的气质、性格，甚至环境氛围等因素结合起来进行分析。

Think about 思考练习

1. 简述化妆的定义以及化妆技法的分类。
2. 在纸上熟练地画出头面部的比例关系。

“三庭”指按照等比例将面长分为三段，从发际线到两眉连线的部分称为“上庭”，从两眉连线到鼻底线的部分称为“中庭”，从鼻底线到颌底线的部分称为“下庭”。需要注意的是儿童的“三庭”和成人有着很大的区别，儿童的“三庭”不是等分的，往往“上庭”最长，其次为“中庭”，而“下庭”最短。

“五眼”指按照等比例将面宽分为五段，每一段的长度为一个眼睛的长度。所以按照这一理论，两眼之间的标准距离应该是一个眼睛的长度。

面部的比例关系还要遵循“黄金分割

第一部分 舞台化妆

第一章 舞台化妆概述

□ 第一章 舞台化妆概述

一、舞台化妆的分类及特点

舞台化妆属于艺术表演化妆的范畴，早期的舞台化妆主要指戏剧舞台的化妆。随着艺术表演范畴的不断扩大，演出的形式、空间、风格等越来越多样化，因此对于舞台化妆的要求也各不相同。我们可以根据不同的剧种、不同的演出环境、不同的舞台风格等将舞台化妆分类为戏剧化妆、戏曲化妆、歌舞化妆、儿童剧化妆和T台化妆。

1. 戏剧化妆——戏剧化妆主要指话剧舞台的化妆，其化妆任务是帮助演员塑造准确、生动、感人的角色。戏剧是综合艺术，化妆是其中一个不可分割的组成部分。对化妆来说，剧本是前提，导演是主导，表演是归宿。戏剧化妆除了要表现角色的年龄、身份、民族、职业、个性、时代特征等，还要适应戏剧的主题、冲突、规定情境、艺术风格和舞台大小。舞台的大小和观众距离的远近都直接影响到化妆的浓淡程度。

2. 戏曲化妆——戏曲化妆的最大特点就是程式化。其程式化的谱式化妆由早先的面具演化而来，面具的缺点是表情的固定化和在某种程度上妨碍了表演和发声。因此戏曲化妆充分吸收了假面、假形的类别化特点，配合演员丰富的面部表情，以及唱、念、做、打等表演形式来增强自己的造型表现力。例如演员的行当生、旦、净、末、丑就都有各自的谱式特点。在京剧脸谱中，也有整脸、三块脸、十字脸、六分脸、碎脸之分。

3. 歌舞化妆——歌舞化妆又可细分为歌剧化妆和舞剧化妆。歌剧化妆更加注重表现人物的角色特点和人物关系，在造型设计上与话剧舞台的化妆有着许多相似之处。而舞剧的化妆更加强调形式的美感，在正确表现角色特征的基础上，还要考虑到舞蹈演员的肢体表现，比如服装的样式和材料是否束缚了演员的表演，头饰与发型是否轻便和牢固等等。总的来说，歌舞剧结合了音乐、舞蹈、表演等多种艺术形式，具有灵活性和多元性。歌舞化妆也要根据其表现形式的不同做出相应的变化。

4. 儿童剧化妆——由于儿童剧的受众是孩子们，因此在人物造型的形式上相对夸张，色彩上明度和纯度都比较高，所以要求化妆师同时具备很好的概括能力，例如可以用简单的色块和线条表现出角色的性格和特征。另外，表演儿童剧的演员有许多是成人，因此如何将成人化妆成儿童或是卡通形象也是重点。

5. T台化妆——T台化妆近年来逐渐成为表演化妆的主流，主要指各种服装、服饰配件、时尚物品的秀场化妆。上世纪90年代初时，T台化妆主要以传统的漂亮妆为主，本世纪以来，更多的时尚元素，甚至戏剧元素融入其中，是产生流行、发布流行的重要介质。T台化妆主要是表现所秀产品的造型特点和设计理念，因此要求化妆师必须具备良好的时尚感和理解力。

二、舞台化妆创作过程

1. 了解剧本

作为“一剧之本”的剧本是艺术创作的文本基础，在艺术表演中有着特别重要的地位，它在很大程度上决定了演出的风格与样式，是导演和演员二次创作的出发点。

剧本主要由剧中人物的对话、独白、旁白和舞台指示所组成。其中舞台指示不仅包括了对剧情发生的时间、地点的介绍，还包括对剧中人物的形象特征、肢体语言和内心活动等的描述，以及对于背景、灯光、音效等的要求。因此，不管是导演、演员，还是舞美创作的各个部门都需要对剧本有深入地了解。作为化妆师，首先要将剧本通读一遍，了解故事发生的背景，年代，主要人物的年龄、身份、相貌特征、性格特征以及人物之间的关系等。在通读一遍之后，基本上对于主要人物的形象有了初步的认识。然后还要再细致地解读和分析，因为有些人物关系错综复杂，在舞台指示中往往没有提及到，尤其是剧中的矛盾冲突和人物丰富的内心活动，必须在熟读剧本的情况下才能理解和体会，而这些看似细微之处往往能带给舞台化妆创作许多的灵感和帮助。另外，有些编剧很少在人物的形象和性格特征上进行详细的描述，这就需要化妆师运用自己的生活经历和体验，以及文学、历史、哲学、艺术等各方面的修养来解读剧本。

2. 了解演员

亚历山大·诺克斯说：“伟大的剧本提供伟大的角色，伟大的角色促成伟大的演员。”舞台是演员为主导的艺术，一部舞台剧的情节内容、思想内涵都是通过剧中人物，即演员所扮演的角色体现的。所以演员是化妆艺术的创作载体，了解演员是化妆创作的重要环节。

舞台化妆中有本色化妆和角色塑造两种造型样式。本色化妆要求保留演员的原本形象，只进行一定的瑕疵遮盖和优点美化，这种造型样式相对来说较为简单。但舞台，尤其是戏剧舞台的化妆样式更多的是角色塑造，演员往往被要求塑造成与他本人外形差距很大的角色。比如说一个中国青年要塑造成外国老头的形象，这就需要化妆师通过各种舞台化妆手段尽量缩小演员和角色之间的差距。因此前提是化妆师要对演员的身材、相貌有一定的了解，有时甚至要对演员的性格、表情习惯等进行深入地观察。

演员和化妆师在塑造角色时是相辅相成的关系，好的化妆师完成一个人物造型后能够帮助演员很快地进入角色，同时好的演员也能根据自己的经验和体会给予化妆师很多的灵感。因此演员有时提出的建议应该考虑采纳，这往往来源于他们对自身和对剧本的理解。

3. 把握风格

风格是指作品的内容和形式在统一中体现出来的独特的艺术特色。当今舞台剧中有话剧、歌剧、舞剧、音乐

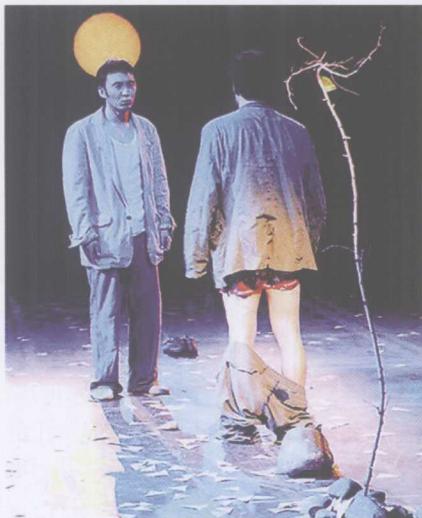
□1-1

□1-1
《茶馆》剧照□1-2
《家》剧照□1-3
《青鸟》剧照

□1-2

□1-3

□1-4

□1-5

剧、戏曲等等多种体裁和样式，这种多样性必然导致演出风格的多样性。

就舞台造型而言，其风格主要有写实性、写意性和抽象性三种。写实性风格要求在塑造人物形象时，要真实准确地表现出人物所处的年代、背景、生活环境、身份地位、年龄、职业、性格等。例如老舍的《茶馆》、曹禺的《家》等作品都是典型的写实主义风格。在塑造写实性的人物形象时，化妆师不仅要具备扎实的技术功底，还要具有观察生活、体验生活的认真态度。写意性风格则不要求精确还原剧中的人物形象，可以将重点放在表现作品的内涵、意境或审美情趣上。中国的戏曲造型艺术就非常地强调意境的表现，例如生、旦、净、末、丑五个行当只需要通过脸部的色彩和图案就可以区分，这本身就是一种符号化的写意。抽象性风格则可以完全打破原有的概念和特征，甚至抛开演员的相貌和体态，加入创作者的想象来进行造型的设计。例如梅特林克的《青鸟》、贝克特的《等待戈多》等象征派或荒诞派戏剧，它们大多表现一种浓重的神秘色彩和非典型性倾向，因此不同国家、不同导演所表现出的形式也各不相

□1-4
《等待戈多》剧照

□1-5
《哈姆雷特》剧照 造型设计 吴娴

□1-6
《哈姆雷特》剧照 造型设计 吴娴

□1-6

□1-7
“着色”作品

□1-7

同，观众的理解和感受也大不一样。

除了作品本身的风格之外，导演的总体把握也非常的重要。往往同一个剧本由不同的导演表现时，其风格也各不相同。例如莎士比亚的《哈姆雷特》曾被很多导演所执导，但风格迥异。其中美国戏剧家理查·谢克纳导演的《哈姆雷特》就融入了后现代主义的元素，别有一番意境。因此化妆师在了解剧本之后还要和导演进行沟通，了解导演所追求的演出风格。

4. 绘制设计图

当化妆师和各部门沟通好之后，基本把握了演出的整体风格，了解了演员的外形特征，并且和导演的创作意向达成一致时，就可以进行设计图的绘制了。绘制设计图是将设计的人物造型在平面图纸上展现出来，是形象化的第一步。通过设计图可以将人物的性格、年龄、神态、相貌、服饰、发型等等已设计好的因素表现出来，一方面帮助大家对人物的理解，一方面可以更好地与演员和导演沟通，来进一步完善人物形象。有时好的效果图可以为导演提供丰富的灵感。

设计图的绘制有多种表现方法，主要根据导演所期望的整体风格来表现。例如整体风格是写实的，则设计图的表现就不能过于夸张和简化，应该尽可能地去表现妆面和服饰的细节，有时一粒纽扣的造型对人物形象的塑造都有很大的影响。当演出的整体风格是写意或梦幻的时候，设计图的表现就可以相对自由和随性，此时太过写实的画法反而不能很好地表现出我们想要的意境。因此设计图只要能恰当地表现出设计师对角色的理解就可以了。完整的设计图还需要将面料的颜色、材质，饰品的样式和材料，以及各部位细节的形态都要仔细绘制，并附上设计构思和说明。因此，想要绘制出理想的设计图，除了对角色的正确理解之外，还要求设计师具备扎实的绘画技法，否