

舞臺化妝初程

著 枚 姑

舞臺化妝教程

趙世華

人民百科小冊

舞臺化妝初程

商務印書館出版

(78424•2)

人民百
科小冊 舞臺化裝初程

★版權所有★

著 作 者 茹 枚

出 版 者 商 務 印 書 館
上海河南中路二一一號

發 行 者 三聯中華商務開明聯營聯合組織
中國圖書發行公司
北京絨線胡同六十六號

發 行 所 三聯書店 中華書局
商務印書館 開明書店
聯營書店 各地分店

印 刷 者 商 務 印 書 館 印 刷 廠

1950年12月初版
1951年6月再版

定價人民幣2,600元

(滬)2001-5000

目 錄

第一章	舞臺化裝的演進·····	1
第二章	舞臺化裝的目的·····	6
A	創造性格的形式·····	6
B	彌補缺陷·····	8
C	適應舞臺的色光變化·····	10
第三章	人體生理解剖與化裝的關係··	12
A	骨骼·····	13
B	筋肉·····	16
C	皮膚·····	19
第四章	化裝工具的運用與製造·····	20
A	主要的工具與運用·····	20
B	化裝工具簡製的方法·····	23
第五章	舞臺化裝的基本知識·····	28
A	光與色的認識·····	28
B	顏面各部的名稱·····	31
C	上底彩和下裝的程序·····	32

D 人物的外表觀察.....	34
第六章 性格化裝的設計.....	37
第七章 上裝前應有的準備.....	57
第八章 舞臺化裝的基本練習.....	60
A 青年的化裝.....	60
B 中年的化裝.....	65
C 老年的化裝.....	71
第九章 性格化裝的技巧.....	83
第十章 歷史劇與歌舞劇的化裝.....	94

舞臺化裝初程

第一章 舞臺化裝的演進

化裝術在戲劇上的完全獨立，我們是無法可以明確地敘述其起源的。從演劇史上看來，大抵始自希臘每年春秋兩季賽酒神會(The Dionysiac procession)。這種神會是暮夜在山上舉行的，許多婦女披掛着獸皮，有些手裏拿着火把，有些頭上頂着禮物。列隊走上祭壇，後面跟着一般提着葡萄酒和果品的民衆，唱着頌神之歌，跳着鄉村的舞蹈。其後，紀元前七世紀，纔有阿倫(Arion)合唱隊的組織，繼之又有西斯辟司(Thespis)（生於紀元前六世紀）在合唱隊裏另外加上一個優伶。最初這唯一的優伶即由他自己扮演，跟着合唱隊所唱的故事，至少要表演兩三個人的動作，爲着要使觀衆能夠區別出各個不同的人物，因此他就發明了假面具。也許這就是戲劇化裝的鼻祖

假面具在戲劇上是有着一個漫長的歷史，從希臘到

(女)

(男)

(勇 士)

圖一 希臘悲劇的面具

羅馬，演員還是沿用着它。有人考據在中世紀假面具纔

漸地不能滿足觀眾的要求，代之而起的就是演員的直接在臉上化裝，雖然到一八七〇年，還祇用着黑、白、赤三種乾燥的顏料。棒形的油彩，是在一八七〇年纔誕生的。

我國戲劇化裝，在舊唐書音樂志就有着面具的記載：『代面，出自北齊，北齊蘭陵王長恭，才武而貌美，常戴假面具而應戰，嘗擊周師金鏞城下，勇冠三軍，齊人壯之，爲此舞以効其指揮擊刺之容，謂之蘭陵王入陣曲。』其後戲劇漸漸變成複雜，死板的面具不足以適應多種的表情，演員把面具畫到臉上去，這樣演進下來，便成了現在京戲還在應用的臉譜。臉譜的目的，是藉面容上不同的顏色和式樣，來說明劇中人底身份與性格，便使觀眾一見即知其爲忠爲奸，是賢是愚，大抵用紅色表示忠耿，黃色表示幹練，白色表示奸險，黑色表示慳直，綠色表示凶狠，藍色表示桀驁，紫色表示忠謹，金色銀色表示超特，術語繁多，有如下表所列：

臉式	顏色	眉	眼	人名	說	明
整臉	紅	臥鸞眉，	丹鳳眼。	關羽	「身份愈高，面上愈沉靜，不能多勾花紋」。「勾紅臉者大概皆赤膽忠心」。	
破臉	紅	直眉，直	眼窩。	姜維	「直而不彎之意，多屬善良尊貴之人」。因係二臣，故於額間勾一太極圖以破之	

大白臉 (抹)	白	本眉，細三角眼。	曹操	「白粉抹滿，係將真面目懸藏」。「奸險之人恒閉目深思，決無怒目圓睜以向人者」
老臉	粉紅	老眉，老眼窩。	嚴顏	「凡紅臉人年老氣衰，血色必亦轉淡」。老年人眉梢亦必長而下垂，如長眉佛之狀
整「三塊瓦」眼 (眉寬，腮額爲塊)	黑	圓眉，環眼。	張飛	「粗暴慤直，忠勇直摯之人，多勾黑臉」。「面上繪一蝴蝶，乃言張手飛去之意」
花「三塊瓦」前 (同增添紋)	綠	鋸齒眉，方眼角。	程咬金	「凡性燥好動，或出身綠林者，多勾綠色，以綠色表示綠林人」。「眉成鋸齒以示不馴良」
歪臉	上下兩色	左右各異。	劉彪	「刁惡之強徒，俗謂嘴歪眼斜心不正者」。「屠夫強盜之外，尙有扮校尉者亦多勾此臉」
豆腐臉	眉下間成方豆腐塊	垂眉角眼。	湯勤	「僅人格卑污，尙不配抹大白臉」
神仙臉 (整三塊加金色)	金	直眉，圓眼角。	二郎神	「莊嚴及面現金色之意」。「他如金兀朮，以金邦之金，亦被用爲勾臉設色之資料」

(此表錄自徐慕雲著：中國戲劇史)

話劇初期運動的文明戲，一向用的是水粉胭脂，化裝的技術也極幼稚，大抵都是千篇一律，譬如飾小生的就力求妍麗，有時竟與飾花旦的不相上下，花旦就每每在眉心

當中加一條豎的鮮紅，來表示病態堪憐的美人。直到新的話劇倡行，纔漸漸有人採用西洋的油彩材料。表演技術方向，亦由樣式的而轉入了寫實的一面。

我國話劇的舞臺技術，歷年以來，雖是日在提高，可是關於化裝的專著，卻又少得可憐。據本人所知，已經刊行問世者，就祇有陳聽彝的戲劇的化裝術（一九二〇年），袁枚之的戲劇化粧術（一九三一年），谷劍塵的戲劇的化粧術（一九三四年），朱人鶴的舞臺化裝（一九三六年），朱炳蓀譯的舞臺與銀幕化裝術（一九三七年）等五種。

第二章 舞臺化裝的目的

(A)創造性格的形式

演員擔任一個角色，在經過了劇本的分析 and 排練之後，我想對於它的性格，外型，都已經打算好怎樣去處理，比如是一個陰險諂媚的壞蛋吧！臨到化裝彩排的時候，當你坐在鏡子前面，不難就會心血來潮，想起化裝書裏所告訴你壞蛋是應該有怎樣的一個臉型，於是八字眉、三角眼、鷹嘴鼻，一起堆砌在你底臉上。

『真靈光！我一出場觀眾立刻就會了解我演的是一個壞蛋，性格化裝的確有點道理。』也許你會這樣地想。

但回頭看看某乙所扮演的壞蛋，也和你一模一樣地在臉上堆砌着八字眉、三角眼、鷹嘴鼻的時候，也許你又會想到寫化裝書的人真笨，既然壞蛋的性格化裝有這樣的一個堆砌的公式，那又何必費了許多油彩，許多時間？爽快地做起一套壞蛋的面具不就成了嗎？或者像京戲一樣，在鼻子中央塗上一塊白粉，不是同樣一出場，觀眾就可以認識我是一個壞蛋嗎？

的確，演員化裝的目的在化裝書上告訴大家第一點就是幫助演員創造性格的形式，而面具的應用，臉譜的設計，又何嘗不是創造着性格的形式呢？不過面具已經成爲演劇史上的陳跡，臉譜也祇能用於京戲，它與表演的形式，都是統一於象徵主義的，橋路不同，話劇也是無法採用。至於用公式化的外型來表現一個內心險惡的角色，這簡直是機械的，也是不合理，要不得的，業餘演員請人代他化裝，就最容易犯上這個毛病。試想袁世凱和曾國藩不同是一個陰險的壞蛋嗎？我們在扮演的時候，是否臉上同樣畫上八字眉，三角眼，就可以表現出他倆的性格！慳吝貪小的人，我們就不能每一個都堆塑上猶太鼻，正如你們在臺上表現一羣土霸，決不會一齊拍拍胸，罵兩句「他媽的」一樣。

那末，應該怎樣纔能用化裝來達到創造性格的形式呢？除了了解角色的生活，歷史之外，第一是要懂得人體生理解剖的知識，第二是多多從事人物的外表觀察，第三是把化裝的技巧練習得純熟。

『人底形體，像他的性格一樣，是長期發展的結果，剛出娘胎底嬰兒底臉顏是大同小異的，長一天變一天。環境在鑄冶他的性格，同時也鑿琢他的形體，特別是他的臉

顏，往往是他過去歷史的縮譯。』①比方處於多愁多慮環境的人，眉心的皺紋往往容易浮露，在生理上講，造成這些皺紋底筋肉活動和變化，基本上是共同的，但是在性格化裝技術上，就有着兩個表現不同的方法。哈姆雷特底內心是苦悶，強調起來，他底眉心皺紋應該畫成柔和的，拿破崙底性格剛果，他底眉心皺紋就非得用硬直的線條表現不可了。所以性格化裝絕對是無公式的，讀化裝書要把食物咽進胃囊一樣，還得經過消化，吸收，纔會變成全身的血液。

(B) 彌補缺陷

做演員的必需扮演各種不同的角色，而每一個角色都有一個不同的性格和外型，當他發現自己的臉顏某一點不能與所扮演的角色配合時，他就會想到怎樣利用化裝所可能做到的去彌補這個缺陷。

夜半歌聲裏的宋丹萍，秋海棠裏的秋海棠，在戲的故事進行中，他倆的顏臉都是給人毀壞的，但是演員的臉上就根本不會長出這個特徵，爲着要彌補這個缺陷，就不得不借用化裝術的技巧來造成一個經過腐蝕的面孔和刀疤。

有人喜歡賣弄化裝，模仿千面人郎·却乃，不惜工本地把油灰在臉上一塊一塊的堆塑，這不但會遮掩他底表情，在觀眾看來，也不過是一套機械的，反人情的玩意而已；因此，化裝對於彌補缺陷，卻又不是一帖萬靈膏藥。

一位初上舞臺的青年演員，扮演一個苦力的老頭，因為要用化裝來改變他的年齡和性格。他在街上找到了模特兒，經過一番觀察。很仔細地把那老頭面部所有的皺紋描繪下來，臨到上演，用來對照着一條一條的把所有的皺紋搬到自己底臉上，結果表情活動的時候，真假皺紋齊飛，遠看就像一團黑炭。

從上面兩個例子看來，演員如果要用化裝來彌補缺陷，千萬不能忘記自己生理組織上的變化，和選擇後的模特兒，還須透過化裝的條件來採納它，創造它。

除此之外，化裝還可以彌補一個觀眾和演員互相距離的缺陷。無論劇場大小，座位較後的觀眾必定會把演員底面目看得像平板一片，模糊不清。舞臺劇又不能像電影般來一個「特寫」，因此祇有借重化裝，使演員的眉、眼、口、鼻都擴大而明顯，骨骼的凹凸，額頰的寬狹，都可更進一步的清楚起來。體會得化裝三昧的演員，在未化裝以前就會斟酌劇場的大小，來設計他臉部所要誇張的程度，但

又不會誇張得像一幅圖案。

(C)適應舞臺的色光變化

舞臺的光，是爲整個舞臺面裝置來設計配色的，有時又因爲時辰，情感等加以變換，以致演員臉部化裝的顏色也起了變化。一個演員，在開始排練新戲的時候，就應該留意到燈光設計者的報告。

首先，我們應當注意舞臺燈光的強弱。在強光下，我們的油彩底子就不能選用得太淡，弱光下，就不得選用得太濃，因爲前者會使臉部淡白平板，後者會黯暗不清。其次是要知道全部戲裏的燈光有無變化，變化的光色程度又怎麼樣？比方你演漂亮的角色時，喜歡把頰部的胭脂和口唇塗上深紅，在淡黃色光底下自然豐麗明朗，如果在下一幕燈光變換青色，你的面頰和口唇就會紫得怕人。還有許多女演員偏愛用藍色的油彩畫眼圈，在青色光底下就可能變成暗藍，常常會使眼睛深陷得像個骷髏的眼洞。所以化裝決不能隨意偏愛，離開了燈光來展覽化裝是等於玩火。下面的一個簡表就是說明色彩在色光下的變異，演員們能夠熟記的話，也許在化裝上得到不少的幫助。

燈	光	色	彩	的	變	化
紅	色	黃色——有紅味 黃綠色——略暗 青色——暗黑 紫色——變紅				
黃	色	紅色——變紅橙 紫色——有褐味 青色——成青綠 綠色——有黃味				
綠	色	紅色——染有綠的浮光 紫色——有褐味 黃色——成黃綠 青色——暗黑				
青	色	紅色——有紫味 黃色——有褐味 綠色——暗黑 紫色——成青紫				
紫	色	紅色——更輝煌而染有青的浮光 黃色——帶緋紅 綠色——暗黑 青色——濃麗而帶有紅的浮光				
琥 珀	色	紅色——不變 黃色——增濃 綠色——染有黃的浮光 青色——暗黑 紫色——變紅				

①見鄭君里著角色的誕生。