

The book cover features a vibrant blue background with a gradient effect. Various makeup products are scattered around the edges: in the top left, several small round compacts of different shades of brown and white; in the top right, three brushes with dark handles and light-colored bristles, and a red tube of lipstick; in the center, a circular palette divided into four quadrants of orange, dark red, black, and green, with a large orange compact below it and a green compact with black product inside; in the bottom left, a purple textured compact and a large circular silver compact; and in the bottom right, a black compact with white product and another yellow compact. The title is prominently displayed in the upper center in a large, bold, dark blue font with a white outline.

专业化妆师的技艺

The Technique of the Professional Make-up Artist

作者：文森特·J-R·基欧

A small, stylized graphic element consisting of a red and white geometric pattern, possibly a corner piece or a decorative border element, located on the left edge of the cover.

中国电影出版社

作者：文森特·J-R·基欧

Vincent J-R Kehoe

译者：纪伟国

专业化装师的技艺

The Technique of the Professional Make-up Artist

中国电影出版社

2000·北京

The Technique of the Professional Make-up Artist

By Vincent J-R Kehoe.

© Butterworth-Heinemann(1995)

英国巴特沃思-海涅曼(Butterworth-Heinemann)公司授予中国电影出版社
用中文在全世界以书籍形式翻译、出版和销售本作品的专有使用权。

版权所有,不得翻印。

图字 01-1999-3686

图书在版编目(CIP)数据

专业化装师的技艺/(英)基欧(Kehoe, V. J. R.)著;纪伟国译.

- 北京:电影出版社,2000.5

ISBN 7-106-01601-1

I. 专… II. ①基… ②纪… III. 美容-基本知识 IV. TS974.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07800 号

责任编辑:徐维光

装帧设计:费俊

版式设计:赵曙

责任校对:王梅

书 名 专业化装师的技艺

作 者 文森特·J-R·基欧

译 者 纪伟国

出版发行 中国电影出版社
(北京北三环东路 22 号)

经 销 新华书店

印 刷 北京丰华印刷厂

版 次 2000 年 5 月第 1 版
2000 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/16
印张/18.25 插页/2 字数/320000

印 数 1-3000 册

国际书号 ISBN 7-106-01610-1/TB·0102

定 价 38.00 元

再版序言

就在我们考虑如何使电视、录像、电影和戏剧舞台等专业化装的面部色彩效果更和谐之际，电子和胶片技术的阔步发展此时也在媒体中开辟着新领域并在化妆应用中演绎着无穷无尽的变化。虽然戏剧化妆没有很大发展，但依然是一种必须予以考虑的有生命力的艺术形式。

电影胶片感光度、灯光照明和洗印方法的进步均对由化妆品所创造的肤色形成极大影响。电视上所见到的许多连续剧是既用胶片同时又用录像带拍摄的，有些还是在内景的现场观众面前演出的，以获得观众的参与和反响效果声。这就需要综合地运用多台摄影机和摄像机才能将舞台剧改变成多种形式的媒体作品，并同时为观众和媒体照明。在有现场观众的内景拍摄中，面部化妆影调实际上是对胶片、录像带等影像载体和内景灯光的一种兼顾，因此化妆底色中的红色因子通常要比纯粹的电影场景中多。

例如，在伯特·雷诺兹的每周有观众参与的节目《夜色》(Evening shade)中采用的化妆底色色调值与绿黄棕色和红棕色混合色的 RCMA KM-37 很接近。暖感的肤色效果是录像传送时由电子手段调整的，这样内景的现场观众与在家中的电视观众都能看到非常自然的肤色。与此相反，《洛伊丝和克拉克》(Lois and Clark)是在没有现场观众的内景用胶片拍摄的，剧中为迪安·卡安所使用的化妆品是一种中性的黄棕色影调 RCMA KT-2。伯特·雷诺兹所使用的 KM-37 和迪安·卡安所用的 KT-2 之间的红色因子有很大差异，但是卡安的节目是用高感的彩色胶片拍摄的，因此仅需较低的光照度就能有良好的肤色效果。

今天的化妆推荐值和比色图表与早期的不同，现在有两种层次的色推荐。第一，在内景照明、有现场观众情况下使用胶片或像带拍摄的，整个面部基底色中都应有粉红色和红色成分；第二，内景照明、使用高感胶片拍摄的无现场观众的节目，且使用的是几乎接近真实生活的“室内”灯光，这时不需要任何红色成分，演员的底色影调

更偏于橄榄色和绿黄棕色。

例如，对电视实况体育节目和政界的采访节目往往有不同的化妆要求，这是因为前者通常是在自然的室外光线下使用像带拍摄的；而后者是在演播室(如新闻广播的时候)中，动作范围和光线的控制都有局限性。今天的彩色电视画面可以将大多数外景日光下的实况报道中的肤色制作到令人满意的程度，但是在内景使用人工光修饰人物特写时，面部化妆就显得非常重要。使用常规(和推荐值)的 3200°K(色温值)灯光的摄影棚通常能比那些(常常是当地的小型制片厂的景地)将灯光电压调低 10 伏特(为了延长灯泡寿命)而形成 3100°K 的场景照明会有更好的化妆效果。在后者情况下，面部肤色的整体红色往往要增加。

此外，化妆专业中还要融会运用许多其他艺术和技术原理才能将木偶、数字化计算机、电子着色以及灯光因素综合处理，制作出极为灵活和极具冲击力的视觉效果。然而，专业化装师所使用的“油彩加扑粉”技术的基本日常方法仍然构成着今天大量的内景化妆。约有 85% 的专业内景化妆是改善人的面容，而其余部分才是所谓的“角色”或“特效化妆”。

今天，角色和特效化妆有了很大的进步，这不仅仅是使用的材料有了提高，更重要的是这一专业领域人员的兴趣与日俱增，才能得到了发挥。一位优秀的专业化装师应该熟悉本专业的每一阶段，甚至是那些并不是日常所应用得到的技术。例如，特效化妆所要求的材料并不是日常所使用的真正意义上的化妆品，而是往往含有某些皮肤干燥剂或其他基底材料的只能用于特技化妆的高度专业化的研制材料，因此应用于人的皮肤上时需加倍小心。在使用中如果发现有任何异常反应，应立即从皮肤上清除掉，不得继续使用。

在此提及了许多有商标名称和编号的具体化妆品，这是由于它们是专为影视制作部门而不是为一般消费者生产的专业化妆品。而商业化妆品

一词是指那些通常在药店、百货店、超市或挨家挨户推销的化妆品。此类化妆品往往不适用于专业媒体的化装，这是因为底色通常没有足够的遮盖力，而且可供选择的色调也极为有限。最为重要的是，商业化妆品在现场条件下很难保持长时间的新鲜外观，而专业级的化妆品则是特殊设计的。

本书中的推荐仅仅是根据个人的经验和爱好，任何疏忽遗漏的品牌都不能解释为有害化妆品。

此外，其他化装师的经验、观点及其技艺也不失为一些不同的借鉴与参考。我要由衷地感谢一切为此慷慨地奉献了精力、时间以及设想的人们，使这本有关化装知识的基本资源得以呈献给那些希望学习的人，并得以完善化装技艺这本百科全书。

文森特·J-R·基欧

目 录

再版序言	(1)	色匹配	(29)
第一部分 背景和基础	(1)	色感知	(29)
第1章 专业化装技艺的基础	(3)	底色影调	(29)
第2章 影视和舞台的制作方法	(5)	底色稀释剂	(32)
电影	(5)	阴影和逆阴影	(32)
电视	(7)	须根色	(32)
戏剧	(7)	颊色	(32)
化装的任务	(7)	唇色	(33)
化装师在现场的合理位置	(8)	眼睛色	(33)
第3章 媒体与色彩的关系	(10)	化妆笔	(33)
色彩	(10)	睫毛膏	(34)
颜色	(10)	假睫毛	(34)
色光	(11)	扑粉	(34)
舞台灯光纸	(11)	清洁剂	(34)
色彩与光的关系	(11)	特殊清洁剂	(35)
黑白电影和黑白电视	(12)	护肤品	(35)
彩色电视	(12)	工具与器材	(35)
光量和光位	(13)	海绵	(35)
色温	(14)	粉扑	(35)
景、服装和化装的色值	(15)	笔刷	(35)
服装	(16)	自然猪鬃或塑料硬毛刷	(36)
胶片类型	(16)	特殊工具	(36)
胶片的拍摄和工序	(17)	角色化装材料	(37)
胶片的洗印	(18)	化装师的衣着和仪表	(40)
观众的视点	(19)	工具箱的维护	(40)
漫射	(20)	过时的词语和用品	(40)
第4章 化装部门	(22)	第一部分结束语 一篇讲稿	(43)
化装室的灯光	(22)	第二部分 美容化装	(45)
室内用具	(23)	第6章 面部及面部结构	(47)
现场用具	(24)	黑白媒体的面型理论	(47)
外景化装间	(24)	面部结构	(48)
化装记录	(24)	皮肤和发式	(48)
第5章 化妆品和化装工具箱	(26)	色成形和轮廓概念	(49)
化装工具箱	(27)	色原理	(49)
现代化装的历史进程	(27)	色标图	(50)
底色系列	(28)	第7章 本色化装	(51)

女性	(51)	齿桥	(85)
面部色	(51)	齿粘连	(85)
融合与线条	(52)	植牙	(86)
面部轮廓的勾画	(52)	“拍摄”用临时牙	(86)
面部特征	(52)	牙周病	(86)
化装程序	(52)	第二部分结束语 正确的化装	(87)
化装风格	(54)	插曲	(87)
上妆	(54)		
流行化装	(67)	第三部分 角色化装	(89)
深色皮肤的女性	(69)	角色化装	(91)
男性	(69)	面部变形	(91)
发际线的修正	(71)	多重角色	(93)
儿童	(72)	特技化装	(94)
身体化装	(73)	第9章 年龄装	(97)
舞台化装的特别注意事项	(73)	中年人	(97)
本色化装	(74)	老年人	(98)
女性	(74)	上妆程序	(100)
男性	(75)	底色	(100)
角色化装	(75)	老年斑和色素	(100)
第8章 面容的葆春秘诀	(76)	高调和阴影	(100)
形体和肌肤美容护理	(76)	皱纹	(101)
肌肤理疗	(77)	眼睛	(102)
综合疗法	(78)	鼻部皱纹	(102)
美容镜片与眼睛	(78)	额部和下颌轮廓	(102)
脱毛和毛发移植	(79)	前额	(102)
美容外科手术	(79)	头部	(102)
普通整形外科医师	(80)	双手	(107)
头、颈部外科医师(耳鼻喉医师)		老年扑拍(塑皱)剂	(107)
.....	(80)	整形物	(110)
眼外科医师(眼科医师)	(80)	逐步老化	(110)
皮肤外科医师(皮肤科医师)	(80)	返老还春术	(110)
整容外科手术(罗伯特·O·鲁德)	(80)	卸妆	(118)
鼻部手术	(80)	第10章 种族与民族	(119)
眉毛和眼睑成形术	(81)	基本头型和面型	(119)
面容紧皮术	(81)	头发	(119)
皮肤手术	(82)	改变人种类的化装	(120)
其他方法	(84)	皮肤着色	(120)
牙齿的美容(迈克尔·L·波茨和		眼睛改形	(120)
简·玛丽·格林伯格)	(84)	鼻部改变	(121)
上下颌关系	(84)	下颌轮廓和颧骨	(121)
畸齿矫正	(84)	嘴唇	(121)
着色	(85)	发型和发色	(121)
牙冠或人造冠	(85)	民族类型	(122)

欧洲	(122)	硬性拓模材料	(163)
北美	(122)	弹性拓模材料	(164)
中南美	(125)	复制材料	(165)
西南亚	(125)	冷塑复合物	(165)
南亚	(125)	脱卸剂	(166)
东南亚	(126)	封闭剂	(167)
东亚	(126)	面模	(167)
中亚和北亚	(126)	雕塑材料	(169)
大洋洲	(126)	模型	(176)
非洲	(127)	平板模型	(176)
第 11 章 古代与历史人物	(128)	灌浆和涂凝模型	(176)
史前人	(128)	两件套模型	(180)
古代人	(129)	第 14 章 胶塑制品	(184)
埃及人	(129)	天然橡胶材料	(184)
美索不达米亚人	(131)	胶乳	(184)
希腊人	(131)	胶乳制品	(186)
罗马人	(131)	泡沫胶乳	(188)
希伯来人	(132)	处理胶乳制品的基本程序	(194)
欧洲中世纪到现在	(132)	塑料	(194)
欧洲中世纪	(132)	泡沫聚氨基甲酸酯	(194)
文艺复兴时期	(132)	固态聚氨基甲酸酯弹性体	(197)
十七世纪	(132)	头套材料	(198)
十八世纪	(132)	塑型塑料	(200)
十九世纪	(134)	牙用塑料	(203)
二十世纪	(134)	特制结构塑料	(204)
二十一世纪和未来	(136)	凝胶材料	(205)
特定的历史人物	(137)	粘贴制品	(205)
第 12 章 特殊与普通角色	(140)	除光剂和摇溶剂	(206)
恐惧角色	(140)	一般应用	(206)
骷髅、魔鬼和巫婆	(143)	胶乳和塑料秃头头套	(207)
人兽怪物	(144)	第 15 章 特殊效果化装	(213)
神话类型	(150)	制作费用的投标	(213)
木偶、玩具和玩具兵	(154)	里克·贝克	(214)
塑像	(155)	卡尔·富勒顿	(217)
超现实化装	(155)	迪克·史密斯制作的《瘰癧》	(220)
海盗	(155)	威廉·塔特尔	(225)
小丑	(155)	《劳博士的七张面孔》	(225)
老式或早期的电影化装类型	(157)	塔特尔的科学“怪人”	(226)
第三部分结束语 敬业	(158)	斯坦·温斯顿	(227)
第四部分 实验室技术	(159)	基本化装效果	(227)
第 13 章 模型的铸模与翻模	(163)	肤蜡	(227)
拓模材料	(163)	甘油	(229)
		烧伤	(229)

伤痕	(231)	须根	(251)
血效果	(231)	描眉	(251)
疤痕	(231)	体毛	(251)
文身	(232)	头套、长假发和其他假发	(252)
挥发性溶剂	(234)	头部测量	(252)
增稠剂	(235)	佩戴前面是勾织的假头套	(252)
第五部分 毛发制品和工具	(237)	半头套或长假发	(252)
发型与化装	(238)	女性的头套和假发片	(253)
第16章 毛发的种类及其应用	(239)	须发的染色	(253)
羊毛辫	(239)	须发染黑	(253)
真毛发辫	(240)	须发染浅	(253)
牦牛毛	(240)	须发染灰	(253)
安哥拉山羊毛	(240)	须发喷雾剂及其他制剂	(253)
马鬃毛	(240)	毛发造型与毛发制品	(256)
真人毛发	(240)	基本的女子假发	(256)
人造毛发	(241)	添加假发	(256)
丙烯酸毛发色调	(241)	勾织假发和头套的卸下	(256)
专用工具	(241)	租用的头套和假发	(259)
毛发工具包	(244)	新的起点	(260)
基本用品	(244)	附录	
备用品	(244)	A. 专用化妆品	(263)
第17章 实用技法	(245)	B. 灯光与滤色镜	(273)
胡须	(245)	C. 专业化装工具箱	(275)
散毛粘贴胡须	(245)	D. 化装师的考试	(277)
制备毛发制品	(248)	E. 影片中英文对照表	(280)
自然毛发	(251)	译后记	(283)

第一部分

背景与基础

要想靠这门手艺谋生，基本技能的学习
和认真刻苦的实践是必不可少的。

第1章 专业化装技艺的基础

要想成为一名学识丰富、称职和真正专业化的化妆师，首先需要的是对化妆这一行有真诚的求知欲，而且要了解化装的程序、化妆品、化妆品的成分、皮肤纹理和相应的工作，要知其效果，知其所以然。其次，需要的是实践、实践、再实践，不断试验和测试，直到使自己的工作达到满意和完美的程度。要收集自己工作以及他人化装和创作的面部照片，要阅读每一本论述各种方法和风格的书籍和手册，要准备一套完整的内外景化装工具。最后，还要有思想准备，要为达到一定的艺术水准并与行业内的艺术家一比高低而参与竞争，而且要懂得，想在化装界占有一席之地，坚韧不拔的精神和才能同样重要。

没有思想准备和缺乏自信心是进入不了化装这一行业的。这是一个竞争激烈的职业，随时随地都可能在更富才能的人的面前败下阵来——不管你愿意与否！杰出的化装大师靠的是坚持不懈的探索、钻研以及出色的工作以保持自己卓越的地位。才能是标志，而工作则是动力——与国籍、性别或是会员与否无关。

最后，还有一个是否应该参加技艺协会的问题。如果在纽约或洛杉矶地区的网络或一些电影制片厂工作，必须成为 IATSE（国际戏剧舞台雇员联合会）加利福尼亚分会和纽约分会的成员。但是，这些地方和国内的有些电影制片厂和电视台也聘用属于 NABET（全国广播工程师和技术员协会）的成员。此外，在纽约和加利福尼亚这两个地方实际上有数百家其他的电影制片厂，这些制片厂对聘用者是否是会员、是否支付会费或是否接受过协会的考试并无要求。纽约和洛杉矶以外的其他城市的许多地方电视台以及附属的网络电视台，一般既聘用会员也聘用非会员。尽管协会有各式各样的考试要求，但仅仅是一名会员并不能保证其才能。有些会员只不过是某一组织（这意味着大协会下属的一些小协会只进行少量或不进行考试而接受的非会员）名义下的粉扑员。不幸的是，还有些被接纳的会员是由

于关系——例如兄弟、儿子、远亲——再赘述一下，血缘关系并不是才能的保证。那么，究竟是否应该成为会员呢？如果想在大型制作中心如电视台或电影制片厂工作，答案无疑是肯定的。然而，如果一位艺术家只想在美国其他小城市工作，又何必支付给未必有助于他或她的协会费用呢？除非他或她要的是有可能为他们带来的荣耀（而这一点常常是令人怀疑的！）。

除了严格地将化装作为一门职业来学习的人之外，有些演员也希望更多地了解这一技艺，以丰富自己对戏剧的知识（很多演员都自己化装）。还有众多对影视戏剧化装颇有兴趣的业余爱好者、家庭录像或超8和16毫米影片的制作者均乐意为化装的学习和实践付诸相当的时间和精力。后者往往能作出优异的成绩，更有可能成为崭露头角的专业化装师的核心力量，从而给该专业带来某种因真诚的兴趣和对知识的渴望而形成的活力。这些业余制作为渴望成为化装师的人提供了极为良好的基础训练，但是在他们打点行装匆匆走向大型制作中心之前，他们应该尽可能多地获得外界的业余或专业经验，随后才有望参与同行名流的竞争。

化装专业的一个分支是常常被时装杂志称作“面部设计师”、“化装天才”、“美容专家”以及诸如此类的所谓美容院化妆师，他们只是为杂志封面或美容院作些流行化妆或美容整形化妆。这种化妆的多样性对可真正称得上是电影制片厂的化装师所应具备的知识上来说，尽管相当有限，却是一个非常有利可图的领域。对于这些人员来说，研究人物可以丰富他们对脸部结构和整形的知识，并有助于他们正确设计每个人的面部形象。但是，作为这个群体的化装师多半对专业化装的这一高级和必要阶段一无兴趣二无资历。美容院的化妆只有一种偏颇的功效。要在美国和许多国外有营业许可的美容院搞化妆，须有理发/美容执照，要求操作者在美容学校接受1,500个课时的训练，其内容主要是理发而对所要求或完成的化装实践却极少。美国有些州甚至

在执照考试时只做一些是非判断题而已，并不要求什么实际的化妆经验。其结果是，如果有谁真正想在美容院搞化妆，谁就必须先达到该工作所要求的基本熟练程度，在拿到州执照之后再接受培训——这情境犹如先学习骑自行车，随后再发驾非机动车的执照！

也有些美容院，根本不理发，只是在销售之外专业护肤，搞化妆应用。这里并不需要执照，但是像那些为厂家出售产品的百货店一样，有些国家要求有整容专家的证明许可，尽管没有考试，但每年由行政州代理收取费用。

另一个快速发展的领域是美容专家开设的形象设计场所，他们是在专科学校接受过护肤和化妆专门培训的人员，但不管理发。这些学校培训的也不是电影制片厂的化妆师，而是一些从事和推销护肤产品、方法以及为并不理发的特殊美容院提供服务的人员。这种在欧洲有良好基础的趋势目前在美国日趋流行。然而，许多护肤品和天然化妆品的时尚是夹带着令人忧虑的功效（副作用）渗透到这一领域的，因此这些美容院无法为希望在电影或电视化妆领域工作的人提供真正的基本的培训场所。

在美国以外的国家，即使许多国家有政府开办的电视台，但电影业仍主要为私人拥有，大多数国家都有协会。一般均需要获得工作许可，因此美国人应在尝试获得国外就业机会之前，先认真了解当地对这一行业的各种要求。

从真正专业化水平的学习来看，达到专业水平的最佳途径是参加该行业富有经验的艺术家的（毫无疑问也应该是协会会员）举办的学术研讨会，随后应该设法成为一位在职化妆师的徒弟。旁观专业人

员的工作对那些细心观察的人来说也是一种体验，这种方法同样可以学到许多东西。我记得，我第一次在后台旁观一位舞台化妆师的工作时，只见他把油脂颜料放在掌心调拌着，随后打开一个很大的粉罐（罐盖揭开时只见里面升腾起一层灰蒙蒙的粉尘），从中为他正在化妆的美洲印第安人角色选了一种合适的深色颜料。我问他为什么不使用专门的“美洲印第安人”的油脂颜料笔，他回答道：“孩子，千万不能按厂家在说明书上写的内容来选用化妆底色，而是要多观察实际生活中的皮肤是什么样子。”这说明，许多化妆师是通过对产品不断的试验而找到自己认为是最好的材料的。

最后，人们常会提的一个问题是，“要做一名化妆师，我是否应该上大学？”如果不假思索，答案是否定的；但若深思一下的话，答案却是肯定的。没有哪个大专院校或大学会颁发化妆技艺的学位，大多数的舞台化妆课程甚至是专科学校开设的包含影视或录像课的视觉艺术课程也没有为此提供一定的空间，或者只是为演员而不是对专业化装技艺有兴趣的人讲些常识课。然而，人类学、化学、素描、绘画、雕塑以及外语的学术课程却可以在教学和积极的意义上为专业化装师的整体教育助一臂之力。

此外，如果普通学校和大专院校聘请一位该领域的专业电影化妆师来讲授化妆课程，他们能在更具竞争性和专业的意义上进一步为学生服务。但遗憾的是，教育或学术水平往往是院校判断教师水平的主要标准，而该领域对应该为才能和熟练程度而奋斗的教学却不闻不问。学术上的知名度与一位化妆师为该领域的生存而在专业竞争中获得的牢固的知识是无法相提并论的。

第2章 影视和舞台的制作方法

就所要求的完美程度、应用的品种和数量或基本技术而言,尽管今天电影、电视或舞台在真实质感、浓度、化妆品或专业化装的程序之间已没有很大的区别,但是对于现场和非现场的化妆师来说还是各有不同。

任何恰如其分的本色化装,甚至是为影片所作的角色化装在电视荧屏上均会有良好的画面效果,在大多数的现代舞台正面或戏剧舞台上也会有正确的效果。大型的圆形剧场或歌剧舞台是例外,此时,从较远的座位上看,大多看不出面部化妆的效果,表演者已与形体、动作、服装和表演融为一体。过分强调面部底色、人物轮廓、眼影或眼线,在较近(较昂贵也是最挑剔的)座位的观众看来,只会显得太过分和外表化。使用足够的化妆品予以强调,让座位中央的观众看起来演员的化装显得很正常已是一种过时的舞台化装观念。其实,因室内观赏距离的不同,在大一些的剧院从舞台到观众中央位置看来不错的化装在小一些的剧院内看起来就显得过分。较好的标准是,应养成一种习惯,在较适宜的光线下的化妆镜中所看到的一切就应是荧屏或舞台上的画面效果,这样的浓淡程序一般是准确无误的。不要回避,但要中肯、准确地判断每一次化装。

我记得,第一次有人对我的化装作批评的是一位纽约观众,他观看了我在 CBS 电视台的《媒体》节目中为玛丽·鲍尔斯做的化装之后,在《综艺》杂志上说了这样一句观后感:“顺便提一下,《相遇》的貌似合理的化装可以使人从中获得一些教益”。此事已经过去四十年了。教训是:除非是真正有意创作,否则千万不要无视舞台的大小或媒体而采用浓妆或落伍的化装。

因媒介体系和灯光的不同,化装底色的色泽在色度上会略有差异。例如,有时为呆照或一些电视台所作的化装看起来和普通妇女的生活妆差不多,而电影(或观众在演播室内观看转播节目的现场电视播出)的化装底色则需稍稍饱和一些的淡粉红色。

电视所用的底色影调会受特定演播室或现场所使用的摄像系统的影响。有时系统显示的色调偏红,

有时感觉又欠红。这说明,某些电视演播室系统似乎会为底色增添红色或暖色,而其他则会显得红色不足,因此会产生偏冷效果。然而,许多面部色调的平衡是在信号被发送至家庭接收机之前由各演播控制室内的技术人员和通过主机的监控而达到的。令人惊奇的是,通过复制、滤波、电子处理和类似的方法可以制作出无数影视化妆师所无法达到的皮肤色值。通常,化妆师是通过对所有可变因素进行试验找出决定因素后,再确定一个看来能与媒体相适合的较好皮肤色调基本标准。伊斯曼·柯达公司不断地宣传,任何肤色、服装或背景色彩的可变因素试验只需作一次,因此其结果可预测,成分之间的相互影响也可以由已知因素予以控制。这样,同一试验条件下就不用改变服装色彩以及面部皮肤的底色值,但在组合之前要做单独的试验。电影、电视和舞台制作的工作分工和方法不尽相同,因此化妆师应该了解这些细节从而知道在需要作出会影响制作效果的判断、决定或进行修妆的时候,谁能对此负责。

电 影

一些电影厂和制片公司在等级上可能有不同的差异,但基本情况如下:

制作主管 开办电影厂并掌握决定权的人;

执行制片 同时负责几个拍摄制作的人;

制片 某一特定制作的业务负责人;

副制片 处理拍摄中某些特殊阶段或共同决定与拍摄有关的特别事宜的人;

制片助理 高级秘书;

副导演 挑选供导演或制片面试和通过的演员的人。

这些人员主要是因制作的业务目的而组成的,经导演的认可,剪接片子的剪辑、谱写乐曲的音乐作曲、剧本编剧、美术设计以及其他部门负责人协助以上人员的工作。

一部影片的艺术形象由以下人员构成：

导演 负责演员、全体成员和影片的各种工作；

明星 主角的表演者，其名字通常出现在影片的片头下面；今天，他们可能就是制片公司的老板；

主要演员 重要演员，但不是明星；

次要演员 台词不多的演员；

临时演员 没有台词，但要完成特殊任务的演员；

走位演员 雇佣来站在与明星的动作位置相同的打光现场的人，这样明星们就不用因为严格的技术要求而提前赶到现场，站位演员一般无需化装，是根据与明星们差不多的身材和体形而挑选的；

替身演员 是在有可能非常危险的场景中装扮成另一演员进行表演的演员（此时称作特技替身），或者在不能被人看清的较远的镜头（长镜头、连续镜头、运动镜头等）中装扮成这些人，替身演员必须与他们所替代的演员相像，按照拍摄计划，替身演员往往要有一定的化装时间。

摄制组成员的组成：

制片主任 全面负责执行制片的指令和影片生产的日常事务；

导演助理（常被称作第一助理，有时也是制片主任）协助导演管理、指挥表演者在影片中的动作和全组人员的来来往往，他负责叫“安静”，导演首肯后，叫“好，开始！”是名符其实的导演助理，而不是影片艺术指导方面的导演助理；

第二、第三助理 希望学习拍摄事务全过程的人的起点工作。在影片制作中，助理们常常称他们为跑腿的（因为他们总是在为这或为那“奔忙”）。他们在现场的工作通常是在开拍的时候照看演员、临时演员和其他成员是否在各自的位置和岗位上。

摄影部门由如下人员组成：

摄影师 对影片在摄影方面出现的一切问题负责的人。大多数场合中，他仅次于导演；

摄影操作员 携带摄影机、坐在摄影机后或者站在摄影机后操作摄影机运动和方向的人；

摄影助理 调整大型摄影机的焦点、装片盒的人。

在剧院内，下列人员是舞台工作人员；而在影视制作中，则叫现场摄制人员：

照明组长 为摄影师布置灯光造型的电工负责人；

照明工 照明组长的助理；

电工 其他调整或搬动灯具的人员；

置景 置景组长，负责指挥置景工人搬动布景、现场物件、摄影机轨道等并管理其他置景工；

道具员 处理舞台上的小道具，帮助装饰现场，拍摄短片时，有时处理一些特殊效果、纸扎和其他一些在大制片厂内是由一个部门承担的工作；

录音部门 处理和操作如录音机、传声器、话筒等所有音响设备。

在拍摄现场，有时与化装师密切配合的只有特殊效果人员，以共同制作某些如受枪伤和流血效果。

无论在现场或不在现场，化装、发型和服装部门都是为演员服务的一个特殊部门，在许多广告片、小型资料片或小型戏曲片中，三个人就能组成一个组。然而，在大型的制片厂内却有如下人员：

化装指导或部门负责人 具有行政权利的电影厂的部门负责人，可以为其他化装人员布置任务，为每部影片的化装进行设计，他的名字放在影片的演职员表上，是影片的主要创作人员；

化装师 负责某一部特定影片的所有演员的化装，任何帮助他和在他指导下工作的人称作“帮工”或“助手”；

特殊效果化装师 有些协会成立的一个新的化装门类，使用化装专家、机械设备和其他材料为人物化装从事非常特殊的工作，常被请来制作一些超越常规化装人员范围的某些效果，这些效果往往需要进行许多非标准化的化装准备和实验室工作。

发型组长 一部影片或制片厂内发型员的指导或负责人，与化装负责人一样，可以处理一些行政和具体的操作事宜，通常他们可以不在现场工作，但一样要参加摄制会议、决定设计风格并布置工作，他们必须是熟悉发型各个环节的专家；

发型员 在现场制作女性发型、假发等，并为此准备头饰，男性发型或人物发型可能是化装师与发型员共同合作的结果。

从工作的时间和必要的经验来看，最好是将化装和发型工作分派在化装师和发型师两个人而不是一个人身上。

无论是为剧场放映还是为电视播映节目的制作，单纯拍成影片的作品在棚内是没有观众的，为了保证在各种场景中拍摄的连续性或隐秘性，事实上绝大多数的现场都是非常封闭和受限制的。今天，各种电影胶片的感光速度很高，因此现场的照明几乎是正常室内光线的照度水平，炽热和耀眼的室内照

明已成为过去。为此，为了适应这种低照度照明，近几年来化妆影调参照数作了相当大的调整。

电 视

在电视中，无论是实况还是录像节目的制作，各组的组成人员和连锁责任略有不同。事务组常常是相同的；但是，节目的制作过程很复杂，它可能是由网络出卖创意或交给为网络完成节目的圈外制片人制作的，此外往往还有代表节目出资者的广告经纪人施加的影响。

如果节目是录像的，尽管没有影片剪辑，许多剪辑工作是在控制室内完成的，这需要有一位磁带编辑员。坐在控制室内观看监视器屏幕上现场摄像机拍摄的画面的有：电视导播（指导形象动作）、技术指导（负责控制室内音频、视频效果的人员）、灯光设计（负责布光和舞台灯光人员）和其他一些技术人员。

现场的每一台摄像机都由一位摄像师操作，摄像机安放在活动的底座上。摄像师配有跟着摄像机的电缆人员，以免沉重的电缆彼此缠绕受损。这些电缆能将摄像机内的信号传送到控制室的监视器上，供控制室内的人员观看。

灯光指导在照明工或灯光员的协助下为各个演出区域布置灯光。除了某种特殊效果需要可移动的灯具（如用泛光灯做补光）外，在录像或实况制作期间留在演播室现场的只是灯光人员。电视中，不需要摄影助理和相当于摄影师的人。

化妆、发型和服装人员与电影中相同，操作方法也一样，但是有些导演或电视台主管总有一种倾向（其实是一种非常坏的习惯），认为化妆、发型和服装人员拍摄电视时并不需要花费像拍电影那样多的时间。事实并非如此，遭殃的自然质量。这种后果的责任有时在于化妆师和发型师自己，在于他们没有维护做好工作所必需的时间和人员。

化妆人员必须与灯光设计、视频人员紧密配合，才可能取得最佳的化妆效果。正因如此，化妆和发型人员不应该根据现场监视器（现场核对演员位置的电视机）作判断，而应该根据输出监视器（每一个摄像机的画面均显示在控制室不同的监视器上，选定的画面则显示在最后或输出监视器上）来校验并判断。根据这一画面效果，可以和导演商量做任

何修妆。这就是与电影的不同，电视可以直接观看，在播放或录像之前所有因素一目了然。

无论是在电影还是在电视制作中，筹拍阶段常常要举行制作碰头会以确定化妆和发型的大部分事宜，处理许多筹拍中的问题。特殊试验、试戴假发、其他毛发制品的订购、特殊化妆材料的觅取或发型设计都需事先予以确定，这样所有的一切才能在正式拍摄的时候有条不紊地进行。现在往往使用多部摄像机同步拍摄的（通常使用三到四部）视频技术制作那些每周播出的节目。使用像带拍摄时，导演可以在视频监视器上观看拍摄情况，随后编辑像带，最后制作成质量良好的节目。许多用胶片、像带拍摄的每周情节剧使用的就是这种方法。有些类似的节目还是在演播室的观众面前制作的，现场的反应效果也被记录了下来，并编进节目之中。这种现场制作的节目提高了观众的兴趣，因为许多影迷渴望亲眼目睹到自己钟爱的演员。

戏 剧

舞台化妆师通常由负责一部戏的方方面面的舞台导演指派任务。化妆所花的时间并没有什么不同，但更多的是，化妆师只为特定的人物化妆或在幕间为演员补装，而大多数的小角色甚或主要角色在每场演出时是自己化装的。然而，有时制片也会聘请化妆师为整个演出人员（导演认可的彩排人员）的化妆进行整体设计。随后，请化妆师教会每位演员自己化妆。除一些特殊的戏或应明星之邀外，一部舞台作品通常不要求化妆师成为该剧组的日常成员（否则与其他媒体相同）。

因为不会专设房间用于化妆，舞台化妆一般都在戏院的梳妆间内完成。大都还需添置些灯光或调整一下照明条件，为了舒适还要增添一张化妆椅。这一切完全根据化妆师的要求或所化装的演员的重要性而确定。

化妆的任务

化妆师和发型员的多少要根据制作的需要而定。比如说，剧本要求两个明星，一男一女；四位重要角色，两男两女；六位次要角色，四男两女；还有

十位临时演员、替身及其他人员。所有这些人员并不一定在同一天的同一时间内一起工作。不妨让我们假设这样一天，拍摄一部电视连续剧或影片需要两位明星、两个重要角色、三位次要角色和四位临时演员，如果准备早上9点要求所有演员到现场的话，至少需要三位化妆师和两位服装员（加一位女性形体化妆师，根据有些协会的要求仅为女性做形体化妆）。在大多数的情况下，与化妆部门的负责人商议后，召集演员便是第一助理导演的责任，应在前一天下午4点之前贴出告示或通知如下：

上午 6:00 召集三名化妆师和两名发型师；演员：需做发型和化妆的四名临时演员

6:45 演员：三名次要角色扮演者

7:30 演员：两名主要演员（一名做化妆，一名做发型）

女明星

上午 7:00 去发型师处

7:30 去化妆师处

8:15 回到发型师处和服装师处，如果需要再做形体化妆

9:00 与化妆、发型和服装人员一起到现场

男明星

上午 8:00 去化妆师处

9:00 与化妆师在一起到现场

在拍摄现场，明星们由指派的化妆师和发型人员照顾，而其他演员则由另外的化妆师和发型师负责。这当然是极为简单的日常化妆、发型和服装工作。在拍摄一段影片或电视过程中，如果化妆和发型比一般的复杂或紧张就需要另外增加时间和人员。

化妆师和发型师与演员一起到达现场时，应该报告助理导演，如有必要，应请导演或摄影师一起检查一下他们的工作。演员、化妆师和发型人员之间应该避免个人冲突，任何性质的问题都应引起助理导演的重视，以免有误。实践表明，越有经验的演员越了解需要什么样的发型和化妆（通常这并不会有什么问题），只要有利于拍摄，化妆师就应该采纳他们的意见。

电视连续剧、广告片的胶片拍摄或磁带录像以及故事片的拍摄，其化妆或发型并没有什么区别。

然而，电视的实况制作——即当场转播——甚或仅为一场演出（如采访、新闻报道和体育报道）而录制的节目则可以在服装、发型和化妆上表现当时的时尚和时装，包括一些相当流行的趋势。而大多数用胶片或录像拍摄的影视剧，通常采用较中性的服装趋势，这样在以后播映时就不会显得过时。一部正在拍摄的电影距影院放映常常需要六个月到一年的时间，因此不能选择短暂的非常流行的时装。

拍摄广告片会夹带一些因商业目的而固有的“粗俗”因素。这些因素来自客户（赞助公司的代表）和客户的商业代理人（可能就是制作广告片的人），有时是代理人所要求的那种模式化的化妆、发型和服装效果款式。对于这些外在因素，需要协调配合才能正常运转，在艺术上往往需要作些折中。在化妆和发型人员希望按自己的设想进行工作时，女模特儿方面常常会出现一些问题，有人会告诉他们说，这一切与模特儿的形象——即她的经纪人为她创造的与众不同的特殊风格不符。这种冲突通常需要广告片的制片或导演来定夺，以确定模特儿的形象。拍摄广告对大多数的化妆师和发型师来说，并不是非常有意义的创作实践。

化妆师在现场的合理位置

学习化妆的人大多会提出这样的问题：“在现场，我该站在什么位置，在什么地方看着演员？”这一位置是因媒介的不同、现场的不同、导演和摄影师的不同而不同的。

在戏剧中，演员的化妆通常是在后台的化妆间里完成的，化妆效果只能走到观众观看区的中央才能正确地看出来。这种观看大多应在第一次试装彩排时就与戏的其他内容放在一起观看完成，此时可以根据导演的决定和化妆师的建议对影调、色彩和轮廓作调整。有些调整是出于布景或灯光设计、服装设计以及发型师的协调而作出的。但是，演员一旦上台表演，就无法再作修装或改变了。

炎热的夏天拍摄外景时，化妆会受到严重影响，效果会遭破坏或被玷污，发饰也会掉下来，会出现各种各样的问题。如果出现这样的情况，化妆师必须在舞台的侧翼或最近的化妆间内不断地修装或重新化妆。演出期间，如果角色的化妆须作改动，化妆师和发型师就要在整个演出过程中留着。然而大