

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

特色专业建设教材

影视舞台化妆

(新一版)

吴娴 编著

Film and Television Stage
Makeup Techniques

上海人民美术出版社

影视舞台化妆 (新一版)

吴炯 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视舞台化妆(新一版)/吴娴编著;—上海:上海人民美术出版社,2016.6
ISBN 978-7-5322-9922-5

I.①影… II.①吴… III.①电影化妆技术②舞台艺术—化妆 IV.①J917②J815

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第108685号

影视舞台化妆(新一版)

编 著:吴 娴

责任编辑:孙 青 陈 铖

版式设计:肖 波

技术编辑:朱跃良

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编:200040 电话:021-54044520

网 址:www.shrmms.com

印 刷:上海海红印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16 9.25印张

版 次:2016年6月第1版

印 次:2016年6月第1次

印 数:0001-3300

书 号:ISBN 978-7-5322-9922-5

定 价:52.00元

前言

概述

- 一、化妆的概念 / 9
- 二、化妆的分类 / 9
- 三、化妆技法的分类 / 10
- 四、面部结构与比例 / 10

第一部分 舞台化妆

第一章 舞台化妆概述

- 一、舞台化妆的分类及特点 / 15
- 二、舞台化妆创作过程 / 16
- 三、与舞美各部门的配合 / 19

第二章 舞台化妆基础训练

- 一、骨骼妆 / 23
- 二、肌肉妆 / 26
- 三、瘦妆 / 29
- 四、胖妆 / 31
- 五、动物妆 / 33

第三章 年龄特征的表现

- 一、青年妆 / 37
- 二、中年妆 / 39
- 三、老年妆 / 41

第四章 种族特征的表现

- 一、黑色人种化妆 / 45
- 二、白色人种化妆 / 48

第五章 性格特征的表现

- 一、正直勇敢 / 51
- 二、阴险狡诈 / 54
- 三、凶狠残暴 / 56

第六章 年代特征的表现

- 一、唐代 / 59
- 二、清代 / 63
- 三、20世纪30年代 / 66

第七章 戏曲及歌舞化妆

- 一、戏曲化妆的特点 / 71
- 二、歌舞化妆的特点 / 75

第二部分 影视化妆

第八章 影视化妆概述

- 一、电影化妆的特性 / 79
- 二、电视化妆的特性 / 80
- 三、影视化妆创作过程 / 80

第九章 角色化妆

- 一、乡村青年 / 83
- 二、城市中年 / 85
- 三、历史人物 / 87
- 四、恐怖角色 / 90

第十章 主持人化妆

- 一、新闻类 / 95
- 二、综艺类 / 98
- 三、谈话类及其他 / 100

第十一章 特效化妆

- 一、烧伤 / 103
- 二、断指 / 106
- 三、伤疤 / 108
- 四、淤青 / 110
- 五、塑鼻 / 111
- 六、血效果 / 113
- 七、光头 / 115

八、塑皱 / 118

九、牵引 / 118

十、泡沫乳胶零件的粘贴与上色 / 119

十一、制模与翻模 / 120

十二、翻手模 / 124

第十二章 创意化妆

- 一、巴洛克风格妆容 / 129
- 二、哥特风格妆容 / 131
- 三、小丑妆容 / 133
- 四、四季妆容 / 134
- 五、写实风格妆容 / 136
- 六、写意风格妆容 / 137

附录：学生优秀作品选登

后记

参考文献

影视舞台化妆（新一版）

吴娴 编著

上海人民美術出版社

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、特效化妆、创意化妆等。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外人士的多多指正，使其在今后的修正中不断完善，更好地为教学服务。

前言

概述

- 一、化妆的概念 / 9
- 二、化妆的分类 / 9
- 三、化妆技法的分类 / 10
- 四、面部结构与比例 / 10

第一部分 舞台化妆

第一章 舞台化妆概述

- 一、舞台化妆的分类及特点 / 15
- 二、舞台化妆创作过程 / 16
- 三、与舞美各部门的配合 / 19

第二章 舞台化妆基础训练

- 一、骨骼妆 / 23
- 二、肌肉妆 / 26
- 三、瘦妆 / 29
- 四、胖妆 / 31
- 五、动物妆 / 33

第三章 年龄特征的表现

- 一、青年妆 / 37
- 二、中年妆 / 39
- 三、老年妆 / 41

第四章 种族特征的表现

- 一、黑色人种化妆 / 45
- 二、白色人种化妆 / 48

第五章 性格特征的表现

- 一、正直勇敢 / 51
- 二、阴险狡诈 / 54
- 三、凶狠残暴 / 56

第六章 年代特征的表现

- 一、唐代 / 59
- 二、清代 / 63
- 三、20世纪30年代 / 66

第七章 戏曲及歌舞化妆

- 一、戏曲化妆的特点 / 71
- 二、歌舞化妆的特点 / 75

第二部分 影视化妆

第八章 影视化妆概述

- 一、电影化妆的特性 / 79
- 二、电视化妆的特性 / 80
- 三、影视化妆创作过程 / 80

第九章 角色化妆

- 一、乡村青年 / 83
- 二、城市中年 / 85
- 三、历史人物 / 87
- 四、恐怖角色 / 90

第十章 主持人化妆

- 一、新闻类 / 95
- 二、综艺类 / 98
- 三、谈话类及其他 / 100

第十一章 特效化妆

- 一、烧伤 / 103
- 二、断指 / 106
- 三、伤疤 / 108
- 四、淤青 / 110
- 五、塑鼻 / 111
- 六、血效果 / 113
- 七、光头 / 115

八、塑皱 / 118

九、牵引 / 118

十、泡沫乳胶零件的粘贴与上色 / 119

十一、制模与翻模 / 120

十二、翻手模 / 124

第十二章 创意化妆

- 一、巴洛克风格妆容 / 129
- 二、哥特风格妆容 / 131
- 三、小丑妆容 / 133
- 四、四季妆容 / 134
- 五、写实风格妆容 / 136
- 六、写意风格妆容 / 137

附录：学生优秀作品选登

后记

参考文献

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,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的外形特征,就可以通过添加塑形零件的方法,或直接在面部用塑形材料塑形,从而完成360度都很真实的立体效果。

立体化妆法中除了塑形之外,还有毛发、牵引、粘贴等手法,这些在本书中都会有较为详尽的描述。在日常生活妆中,更多的是使用绘画化妆

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

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。

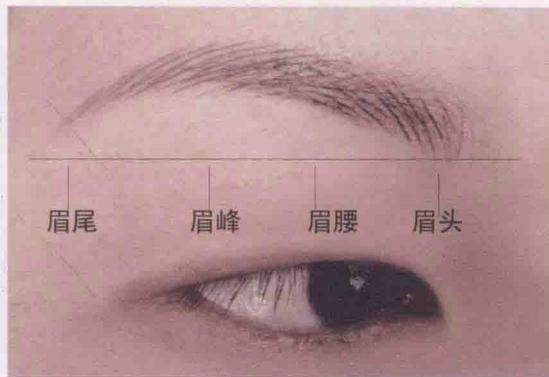
自然的未加修剪的眉毛其特征为:眉头略微凌乱并呈放射状生长,眉腰较为平顺,有明显的眉峰,从眉腰至眉峰处的眉毛分为上下两层,上层的眉毛向下生长,下层的眉毛向上生长,并在眉梢部相交,因此眉腰和眉峰处的眉色往往也是最深的。眉尾部位的眉毛一般都是向下生长的,周围有较多的杂毛。

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,眉头与眉尾基本上处在同一条水平线上,并且视眉头略微低于眉尾为美。

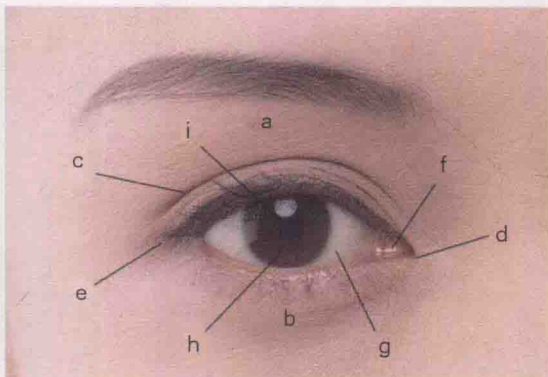
(2) 眼睛

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,双眼皮也叫二重睑,俗称双眼皮。

眉毛的基本形态

眼睛的结构

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

上下眼睑两端相交处分别为眼内眦和外眦,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。

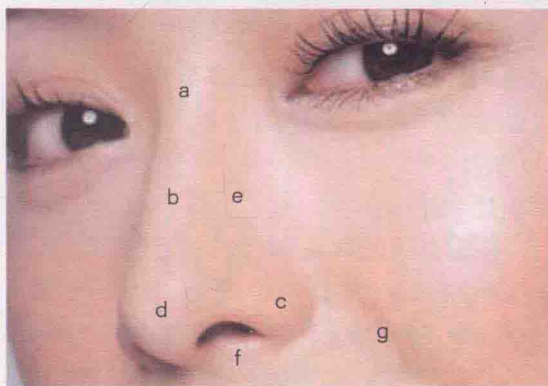
眼球的主要结构有巩膜(俗称白眼珠)、虹膜(俗称黑眼珠)和瞳孔。虹膜含有色素,决定了眼珠的颜色,黄色人种眼珠的颜色多为黄褐色、黑褐色;白色人种眼珠颜色较复杂,有浅蓝色、蓝绿色、琥珀色、浅灰色等等。

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

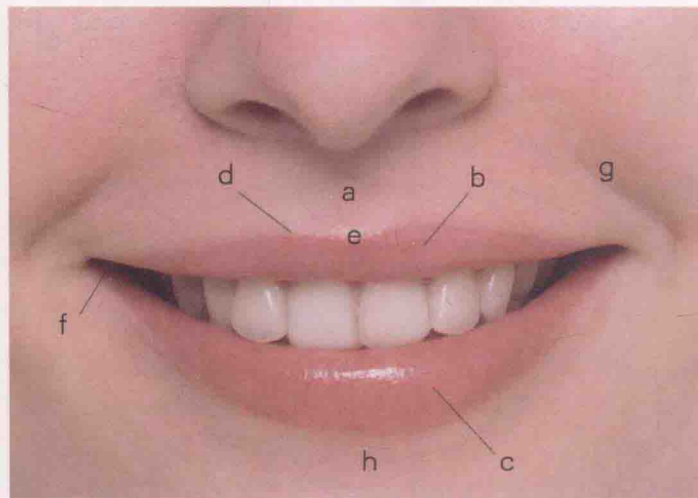
鼻子的形态因种族、地域、性别、年龄等的差异而有所不同,我们一般认为鼻梁挺直,且与脸部和其他五官相协调的鼻子为美。例如鼻翼的标准宽度为一个眼睛的长度,即面宽的1/5。

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,它会随着年龄的增加而变深。

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 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

嘴唇的结构

(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，称为唇峰，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线，即通常描绘唇线的地方。

上唇的中间有一突起，叫上唇结节，也叫唇珠。下唇的下方和下颌骨之间有一凹陷，此结构称为颌唇沟。通常标准的嘴唇上唇略薄于下唇，遵循黄金分割的比例关系。从侧面看，上唇比下唇略微突出。

2 面部的比例关系

掌握面部的比例关系对于化妆至关重要，我国古代画论里就有“三庭五眼”之说，后经研究证明，“三庭五眼”的比例关系完全符合东方人的审美标准。在化妆时，我们可以依据此理论修正脸型、调整五官，使妆面趋于完美。

“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，往往是“上庭”最长，其次是“中庭”，而“下庭”是最短的。

“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。