

农村文化生活丛书

化妆艺术与技术

孙永和著

陕西人民出版社

农村文化生活丛书

化
妆
艺
术
与
技
术

孙永和 著

陕西人民出版社

出版说明

为了丰富农村群众，特别是广大青少年的文化生活，我社特编辑《农村文化生活》丛书，将分门别类出版。

这套丛书，比较系统地介绍戏剧、曲艺、音乐和舞蹈等方面的基本知识，选编我省优美健康的民间文学，还提供一部分各种棋类和小魔术等有关资料。内容深入浅出，文字浅显易懂，主要供文化馆、俱乐部和文化站的文化工作者参考，供业余剧团、文化活动骨干和广大文娱爱好者自学。

由于我们经验不足，水平有限，不妥之处难免，恳切希望读者批评指正。

化妆艺术和技术

孙永和 著

陕西人民出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 国营五二三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.25 字数 110,000

1984年1月第1版 1984年1月第1次印刷

印数 1—4,700

统一书号：7094·380 定价：0.43元

前 言

我是一个演员，对化妆造型艺术又特别感到兴趣。平常，不管是专业，还是业余剧团，只要有人叫我帮忙，我都欣然前往。在长期的演出实践和辅导工作中，我感到很多演员，主要是业余演员，对化妆的重要意义认识不足，化妆很难作到严肃认真。这也难怪，因为他们普遍缺乏化妆方面的专业知识和技术、方法。因此，化妆质量不高，剧中人物的外貌缺乏个性特点，对揭示人物的内心世界未能起到应有的作用，大大影响了演出效果。这种现象，使我非常着急，经常考虑如何传播化妆知识，提高广大演员，主要是业余演员的化妆水平，特别是在我国目前经济形势日益好转，群众业余文化活动日益活跃的情况下，就更加需要了。

一九五七年，我曾编写过一本《现代剧化妆常识》。现在看来，它的内容确实太简单了。因为，二十多年来，我们的物质文化生活大大丰富了，化妆条件和水平也相应地提高了，加之，我在演出实践和辅导工作中的体会也较以前加深了，对学习、探索国内外大量有关化妆、美术、解剖、雕塑、美学以及我对戏曲化妆方面资料的心得也增多了，所以，使我感到有必要把这方面的知识经验重新总结出来，和同行的同志们共同研究，以便进一步普及化妆知识，提高化妆水平和演出效果。

基于上述想法，我在这本小册子中，不仅着重向广大业

余演员介绍一些有关化妆方面的基本常识、技术和方法，而且就我的体会、心得，要从演员、化妆人员的角度，浅谈一些化妆的理论、认识和看法。这样，如果既能解决专业，业余演员一些实际问题，又能引起同行同志们的共鸣，就是我的最大安慰了。

当然，个人的知识经验毕竟有限，所谈的心得，论点和
技术难免有不妥之处，恳希同志们批评指正。

作 者

一九八一年十二月 陕西省歌剧团

目 录

前言	(1)
舞台化妆概述	(1)
化妆的起源和发展	(1)
舞台化妆的意义、目的及存在问题	(3)
舞台化妆造型包含着艺术夸张的性质	(10)
舞台化妆与电影化妆的区别	(13)
面部表情与化妆	(16)
化妆与舞台美术其他部门的关系	(20)
化妆人员与排练演出	(22)
解剖知识是化妆造型的基础	(24)
头部骨骼	(26)
头部肌肉	(28)
头部比例、形状	(30)
脸型的区别	(33)
五官外形	(35)
面部皱纹的形成	(37)
颈肩胸部肌肉	(43)
化妆造型以生活为依据	(45)
学习美学知识端正审美观点	(52)
向戏曲化妆遗产学习	(56)
着力刻划人物	(56)

高度提炼生活·····	(58)
自己动手革新创造·····	(59)
在新的化妆领域中学习探索 ·····	(61)
附：塑造周总理艺术形象的体会·····	(67)
舞台化妆的条件 ·····	(72)
对环境、设备的要求·····	(73)
油彩的分类及性能·····	(75)
化妆必备之技术工具、用品及用途·····	(77)
怎样化妆 ·····	(82)
化妆前的准备工作·····	(83)
一般青年男女化妆·····	(86)
化妆中年人·····	(109)
化妆老年人·····	(114)
少儿化妆及化妆少年·····	(123)
反面人物的化妆·····	(128)
黑种人和白种人的化妆·····	(130)
舞蹈化妆·····	(136)
独唱、合唱化妆·····	(139)
具有特殊技巧和效果的化妆·····	(140)
一、发式造型·····	(140)
二、怎样粘胡子·····	(143)
三、怎样粘塑“鼻子”·····	(145)
四、粘双眼皮和睫毛·····	(148)
五、画假眼、瞎眼和烂眼边·····	(149)
六、血迹和伤疤·····	(151)
七、汗水和眼泪·····	(151)

八、秃头和发套.....	(152)
几种常用化妆品的制作.....	(153)
酒精胶水.....	(153)
鼻油灰.....	(153)
假睫毛.....	(154)
粉扑.....	(155)
眉膏.....	(155)
演员的皮肤保健.....	(156)
结束语.....	(160)

舞台化妆概述

化妆的起源和发展

化妆究竟起源于何时？从目前国内外有关资料的记载中，因年久失传，已无法具体查明。若从化妆的雏形来看，早在原始社会就已出现。后来随着社会的发展、变化，人们为了欢度某种节日；或宗教仪式的庆典和祭神活动；或在作战时为制服对手，造成一种恐怖感；或在打猎时伪装自己，采取各种颜色涂抹自己的身躯、面孔；或绘制各种符号花纹，或纹身（即在人体面部、胸部、四肢等处用针刺成能够长期保留的花纹图案。）就逐渐普遍起来。我国大约在晋唐时期就出现了男子涂粉现象。古罗马、埃及人们为修饰自己而染发，或在面部敷以粉剂，或使用油脂、草汁、香精、油膏来滋润面部皮肤，使之白净，消除斑点、缺陷，以黑色颜料勾画眼睑四周，为增加皮肤的光泽而在身体上涂抹油脂。所有这些，都是属于化妆的萌芽阶段。

社会的进化，文化的发展，尤其是最初的剧场建立，把化妆的重点逐渐集中在面部。为了适应一人多面，于是在实践中出现了假面具。（这在化妆艺术的发展史上可谓一个重要的发现和进展。）人们用各种颜色、材料，绘制、雕刻出多种多样的定型面具，表现特定的人物。这方面，我国有文字

记载，最早就是北齐时代兰陵王出征的故事：传说兰陵王聪明过人，勇敢善战，而容貌秀美象个妇人，他嫌不威武，作战难以使敌人畏惧；所以上阵时总要戴一副使敌人恐怖、惧怕的木制面具，帮助他尽量赢得战争的胜利。这种形式对我国戏曲化妆有着极其重要而直接的影响，迄今流传在我国民间的“大头娃娃”也与此有着密切的关系。

戏剧的发展，促使剧场演出剧目的内容和形式进一步完善，而假面具就显得难以适应。这样演员自身富有表现力的面孔，便从假面具后面解放出来——直接用颜色涂在演员脸上，各人表演各自的角色，使化妆得到了更新的进展。但此时的化妆用品，仍属粗简。据记载，大约到十八世纪中叶，欧洲戏剧化妆中的假面具虽已在逐渐消失，而油彩和其他更为先进的化妆用品又未问世，演员除自己制造工具，并把自己生活里化妆的工具用品，运用到戏剧化妆上来以外，这时亦出现了特制的粉状乾性化妆颜色。其类别当然也很有限，如白粉、胭脂、黄颜色等。因为剧场灯光照明技术的革新，演出作品的复杂，要求演员更加深刻的揭示人物性格，使用新的更加完善的化妆材料、方法和工具，油质化妆颜色的发明，给演员化妆，更好的塑造人物外部形象以及卸妆，保护皮肤等，提供了更为理想和更加方便的可能和条件。

由于各国社会（政治、经济）文化发展的不同，各民族对艺术欣赏习惯的差异，戏剧，表演艺术都必然受其影响和制约。而依附于表演艺术的化妆技艺自然不能例外。我国具有悠久历史的地方戏曲的发展，其化妆造型可谓丰富多采，别具一格，既富有民族特色，又切合我国民族的欣赏习惯。这对从事现代剧的演员和化妆工作者来说，的确是一个难能

可贵的艺术宝库。学习、继承这些遗产，是丰富、提高现代剧化妆艺术水平不可缺少的一个方面。

近代各国戏剧艺术的进展，及电影、电视艺术的蓬勃兴起，使化妆造型艺术相应地得到了可喜的飞跃。油彩的革新，绘画技法的提高，毛发制品、粘贴物、塑型材料、制作技术水平的突飞猛进，使化妆的地位得到了改变，从舞台到银幕，艺术技术成就极其显著非凡。特别是肖像化妆和特征化妆，其真实、自然、逼真、可信的程度，赢得了世界人民的公认。

解放后，我国也曾介绍过一些国外的先进化妆经验，在实际工作中也起到了一定的促进作用。但由于我们演出剧目的内容，风格及人民群众的生活，欣赏习惯等原因，使化妆的技术未能得到充分发挥。十年动乱，文艺被糟践，化妆工作更不景气。粉碎“四人帮”之后，特别是党的十一届三中全会以后，文艺得到解放，戏剧、电影呈现出一派生气，化妆工作出现了更大飞跃。从艺术性，技术性方面均有新的突破。特别是革命领袖及老一辈革命家的艺术形象在舞台、银幕上不断出现，产生了强烈的社会反响，取得了巨大的艺术成果。这正是广大化妆工作者和演员、导演同志们勇于探索，辛勤劳动的结晶，为今后化妆水平的再提高，提供了极其有利的条件和经验。展望舞台化妆工作的前景，使人充满了信心和力量。

舞台化妆的意义、目的及存在问题

为了搞清舞台化妆造型的意义、目的，首先有必要明确

什么是“舞台化妆”这一概念。这对目前很多剧团（院）里未经专业训练的青年演员和化妆工作者及业余演出队来说是十分必要的。

“舞台化妆”：顾名思义，就是演员和化妆人员，为适应剧中人物所要求的外貌特征，采用各种化妆技术手段（包括油彩、毛发、塑型材料、粘贴物等的应用），以达到可以使演员相应改变其面貌的能力。它具有假扮和以假当真的含义，与平时妇女为了美容，以胭脂、口红和粉剂对其面部进行粉饰、美化的化妆，虽属同一范畴，又不完全相同。这是由于二者的性质，目的及改变面貌的复杂程度以至产生的效果不同所决定。

现代化妆艺术，作为一种专业，可以单独训练培养人材，每个人也有充分发挥其创造性的条件。可是作为综合艺术中的组成部分，它任何时候也不能脱离表演艺术而独立存在。这种从属关系，绝不意味着对其作用有丝毫的低估和削弱。相反在消除演员与角色之间的矛盾方面，化妆艺术却承担着极其重要的任务。

史坦尼斯拉夫斯基在论演员特性时说道：“我们的目的不单是创造人类的精神生活，同时是用美丽的艺术的形式把它表现出来。一个演员的本分，理应内在地生活于他的角色里，然后给他体现一个外在的形态。”这个“外在的形态”就包含着化妆造型，并指明和肯定了化妆对角色创造的重要意义和巨大作用。

但是，如何“体现”，怎样才能使这种要求呈现在舞台上，并取得观众的承认，这还必须从演员工作的职责、特点等方面去认识、理解、实践和兑现。

大家知道，演员的光荣职责，是要在舞台上揭示人物复杂而细腻的内心世界，创造出活生生的舞台形象。它的独特之处又在于，演员是形象的创造者，又是创造形象的材料和工具，最后又是形象的直接表达者。他通过自己辛勤的脑力、体力劳动，从精读剧本，并对剧本、角色进行详尽的理性分析（案头工作），到感性体验、表现（排练、演出），不仅要运用自己的形体、语言、歌唱、动作、表情等表现人物的精神世界；同时，还要设想出最典型，最能表现人物思想性格的外貌特征。这样才能使人物融为一个内外部完全统一、完整的艺术形象，呈现在观众面前。这个典型的外貌特征，当然不是主观臆造，凭空想象。它是以演员在理性、感性的创作过程中，对人物心理状态、性格、年龄、出身、爱好、生活习惯、环境影响、社会经历、种族、国别等进行了详细研究、体验之后才能产生的。

那么，化妆究竟要达到什么目的呢？

一、化妆能改变演员外貌，帮助演员面部表情，以符合剧中人物的需要，加强演出效果。选排的剧目已经确定，导演也物色并确定了演员。可任何一位演员的外貌都不可能与人物的要求完全一致。加之舞台演出本身所具有的独特性——即舞台与观众之间的天然空间距离，这就要运用化妆方法来具体处理；把演员自身不符合角色的缺陷加以弥补、改变。如：小眼睛画大，低鼻梁加高，嘴型改变，眉毛加浓，肤色提亮等。另外把演员美的部分，依人物要求隐去或覆盖起来，再重新勾画出符合于剧中人物的式样。如：大眼睛画成小眼、烂眼或瞎眼。年青演员化妆成老头、老太太。英俊的小伙子化妆成奸诈凶恶的坏人。温柔腼腆的姑娘化妆成放

荡风骚的泼妇等。使化妆真正起到“体现一个外在的形态”的作用。意大利、法国合拍影片《巴黎圣母院》中的打钟人卡西摩多的化妆造型在这方面是极其成功的典范。

其他例如毛发的使用、粘贴，塑型材料的运用，都毫不例外地围绕着人物需要这个原则来进行创作。

以人物需要为前提，结合演员面部特征及肌肉活动的规律，用化妆方法给予强调，突出。自然有助于面部表情的明确清晰。观众也必然会透过精心刻划的人物外貌和行为，看到和感受到人物心灵深处的美和丑。如此，才能准确而有力地达到表现剧本思想内容和表现人物的目的。

二、化妆能更好地适应舞台灯光照明的要求，使人物形象更富有立体感。人所共知，舞台上的灯光是比较强烈的。在这种光线的照射下，演员本来的面部肤色就会变得很苍白，五官也会模糊不清，加上演员与观众之间的距离，更会使面部轮廓平板，单薄，表情无力。这种感觉在带布景、服装、道具而不化妆，进行排练时尤为突出。在某些音乐会的演出中，一个化了妆的独唱演员，即使是淡油妆或粉妆，与台上未化妆的伴奏人员相比，就会明显地感到：前者舒服、自然、后者则呆板无神，犹如病态。再加上演奏员各人皮肤色素的不同，又不善于表情，这种不谐调感还会增强。因此，只有经过化妆，才能使演员面部轮廓清晰，层次分明，五官富有立体感，加强其表现能力。

在面部准确、自然、柔和地运用油彩，能弥补被强烈光线冲淡的部分。这样即可使演员与观众之间的天然距离得到较好的调整——前排观众不会因化妆痕迹大而觉得虚假；后排观众也不会因座位太远而看不清人物面部的基本特征和细

致表情。这样演员再穿上角色特定的服装，生活在特定的环境中，配以恰当的灯光，整个舞台画面便可以谐和一致，完整无遗，预期的艺术效果就能油然而生。

三、成功的化妆造型，具有帮助演员进一步理解角色，探索形象的力量。史坦尼斯拉夫斯基在他所著的《我的艺术生活》一书中，谈到在创造莫里哀的《乔治·党丹》一剧中的索丹维尔一时有这样的记述：“戏已经接近彩排阶段了，而我还是脚踏两只船。……化妆上的一个特征使我的脸孔有了一种生动而滑稽的表情——于是我的心里立刻灵机一动。以前觉得不清楚的东西，现在变得清楚了；以前找不到根据的东西，现在找到了根据；以前我不相信的东西，现在相信了。……我的情形正是这样——蘸有油彩的笔刷在脸孔上的一个偶然的触发，化妆上的一个成功的特征，使得花蕾开放了，于是角色开始在脚光的明亮光芒中张开它自己的花瓣。这是非常愉快的一刹那，可以补偿以前的一切创作的痛苦”。史氏的亲身体会和感受，十分明确地阐明了化妆对进一步探索形象的巨大作用。尽管一个演员在各自的化妆实践中体会有所不同。但类似的情况并不罕见。化妆时，演员对着镜子，运用各种化妆技术、用品，精心刻划人物的五官、肌肉、线条和明暗层次；穿上服装之后又对着大镜子，带着“戏”边做边看，不断摸索……。其目的就是为了发现化妆上不合乎人物要求的缺陷和不足，及时修正，进而达到“象”角色的境界。（当然，照镜子也有发现并肯定好的、成功的方面。）这就证明：在形象创作的过程中，化妆造型上的任何细小发现，都将激发演员的创作欲望和热情，都将增进演员对人物的信念和真实感，使角色创造的深度广度得

以充分体现。

记得我们排练歌剧《甜蜜的事业》一剧时，扮演老莫一角的演员，舞台经验丰富，表现力较强，创作态度严肃认真，年纪虽大，颇有创作热情和冲激力。只是在人物外部特

征方面一直抓不准，排练中忽隐忽现，缺乏有机联系，形体感觉总是别别扭扭，演员很着急……。到了连排阶段，亦然无太大进展。在一次化妆中，他仍在继续摸索，突然他想到，为突出人物所戴近视镜的度数，在所用的眼镜片上，用白颜色画了几个圆圈，当他再戴上这副“近视镜”，站在镜子前面，看“这个老莫”时，他异常兴奋，他完全相信了这个人物，随之舞台感觉也有了新的改变，结果愈演愈活，剧场效果越来越强烈。从此使不少演员对化妆的作用也得到了新的认识。（参看图一）

（图一）演员咖索同志在歌剧《甜蜜的事业》中扮演老莫的化妆造型，其眼镜的近视度是每天演出时画上去的。

在认识了舞台化妆的意义，目的的同时，对目前舞台化妆中存在的一些问题也应有所了解，并在实践中应给予改变。从我个人多年来在实际中的接触、观察，归纳起来大体有如下几点：

一、有些职业剧团，至今无专业化妆人员，只以他人代

替，仅起保管，购置用品的作用。反映到本职业务方面，便是对角色的化妆造型无具体设想，（有的几乎无此能力）一切化妆造型全靠演员临阵擦枪。结果不是应该画什么妆，而是化成什么妆算什么妆。于是主观臆想，随心所欲，各显其能的不严肃现象便接连不断地出现，对整体演出有害无益。

个别演员利用化妆粉饰个人，抛开角色的需要，怎么好看怎么画，怎么漂亮怎么描。这种现象在青年演员中较为普遍，而女演员则尤为多见。至于那些脱离剧本人物时代特征，历史背景，执意将个人所追求的长发，小胡子，大鬓角也带上舞台，女演员中不符合人物要求的“刘海”、卷烫发型等，近年来在各种艺术舞台上也是愈来愈盛。广大观众是不满意的，某剧团一长发演员，扮演公安人员，剧中有一段要求他参与抓流氓犯的戏，可他的化妆造型与公安战士格格不入，所以他一出场说明来意，观众席中有人便说：“先把你抓起来”。这方面应从加强艺术思想教育入手，提倡爱自己心中的艺术，而不是爱艺术中的自己。要多考虑艺术对演员的要求，不应要求艺术去满足和适应自己的个人爱好和趣味。

还有些演员化妆时不顾观众与舞台的距离，更不考虑灯光的强弱，也是化妆难得良好效果的原因之一。

二、少数专业化妆人员，对其工作的重要意义，仅仅停留在口头上，理论上。并不努力进行经常性的实践和提高，不力求革新创造。墨守成规，因循守旧，人物化妆造型总难摆脱公式化，概念化的束缚，对人物精神世界揭示不力，外型刻划平淡俗气。有的不画设计草图。凭经验办事，遇到一些比较复杂，难度较大的造型便手忙脚乱。常此反复，又不吸取教训。有的虽画了设计图，又和演员面部实际对不上