

書叢小影電

法裝化影電

編洲光金

行發館書印務商

中華民國二十七年七月初版

(71623)

電影化裝法一冊

每冊實價國幣叁角

外埠酌加運費匯費

編著者 金 光 洲

發行人 王 雲 五
長沙南正路

印刷所 商務印書館
長沙南正路

發行所 商務印書館
各埠

版權所有
翻印必究

目次

第一章 電影化裝的史的考察

一

第二章 電影化裝的目的論

五

第一節 一般化裝的目的

第二節 藝術化裝的目的

(一)舞台化裝的目的——(二)電影化裝的目的

第三章 電影化裝的特性論

九

第一節 化裝在電影藝術上所佔的地位

一〇

第二節 電影化裝在藝術本質上的特性

一一

(一)一般化裝與電影化裝——(二)舞台化裝與電影化裝

原稿
1934.8.26
X. 曉子 啟

第三節 電影化裝在視覺上的特性

一六

(一)膠片與色彩的關係——(二)電影化裝與色彩的明暗度——(三)電影化裝與燈光的關係

第四章 電影化裝的種類

一二三

第一節 顏面化裝

一二三

第二節 形體化裝

一二五

第三節 概括的分類

一二七

第五章 電影化裝的用品與它的實際運用

一二〇

第一節 電影化裝的用品

一二〇

第二節 用品的運用與實際化裝

一二七

(一)普通化裝法——(二)特殊化裝法

第六章	電影化裝與年齡……………	五〇
第一節	中年化裝與青年化裝……………	五〇
第二節	老年化裝的幾種要點……………	五五
第七章	好萊塢化裝法簡論……………	五九
第八章	立體化裝論……………	六一
第九章	結論——普特符金的話……………	六四

電影化裝法

第一章 電影化裝的史的考察

假如我們承認追求「美」的心理是人生的一種本能，那就不能不說對於化裝的慾求——自己的身體的外型與面貌的美化——也是人生的一種本能的心理的發露了。那末，對於自己的身體的外型與面貌，追求一種的美化的這種人生的本能的心理，究竟從那一個時代起，在人類的生活上，表現了出來的呢？可是這種嚴密的時代的分析，非但一時不容易調查，而且不是在本書裏一定需要的。所以，我們在這一章裏，離開某種考古學者的立場，而祇在我們拿常識來容易推測的範圍之內，討論電影化裝在歷史上的發端而已。

說起這種人類對於自身的美化的「化裝本能」來，我們便容易承認，埃及人已在—

千五六百年的以前，拿白色、青色、土色等幾種單純的色彩的顏料來粉飾他們的身體的事實，不外是這種「化妝本能」的最初的表現。此外，古代的希臘人有時粉飾他們的臉面以改變日常的表情的事實和印度人往往化妝各種凶醜的態度去拒抗敵人的事實以及日本人和安南人，以染齒或畫眉的變態術為誘惑異性的手段等等，都是由這種「化妝本能」所起的表現。

這種人類的「化妝本能」的心理，更進一步地，佔領了生活中的重要部分的時期，我們不能不舉十二世紀為它的萌芽時期。那就是在法國和意國的宮廷裏產生了大規模的化妝的事實。不過這種大規模的化妝，在當時，還是一種特殊階級的娛樂性或者好奇心的畸型的表現，而不像現今一樣普遍化的了。

那末，這樣的「化妝本能」，究竟怎樣產生了所謂「電影化妝」這特殊的化妝部門呢？我們在這裏，便碰到討究各種和化妝有關係的藝術形態的史的變遷的必要。然而，在另外一方面的意義上考慮，我們也不必試這樣煩長的敘述。如我們討究藝術的本質問題的

時候一樣，爲了電影化裝的史的考察，也須要先考慮到舞臺化裝的起源了。因爲戲劇藝術，非但在藝術形式的變遷史上給與電影以不可不離的密接的影響，而且在化裝一方面，也有着重大的關係。換句話說，我們由於戲劇化裝的起源的討究，很容易推察電影化裝在「化裝史」上的發端的地位了。因爲，把人類的「化裝本能」，運用在藝術形式上來的先驅者便是戲劇藝術的緣故了。再具體一點地說，古代的希臘人，他們在舉行神祀的時候，一般的民衆不拘年齡老幼，拿假面具以及其他，種種改面的方法來，粉飾他們的面貌的事實，就是釀成了戲劇化裝的端緒，同時也釀成了電影化裝的起源了。不過，這一時代的舞臺化裝，雖說那是化裝，但在實際上，都不如說一種單純的喜怒哀樂的假面具的利用。到了中世紀，隨着科學的發達，觀衆終不能祇滿足於這種假面具的不自然的表現上。就在這裏，新科學的偉力，發明了舞臺化裝所需要的特殊的顏料。這種顏料在科學上的完成以及運用，便可以說電影化裝所繼承的第一個階段了。

我們若果承認電影藝術在牠的發展過程中，在某一個時代——就是它的創始時期

——專為模倣戲劇藝術的事實，那就很容易推測電影化妝也在牠還沒有獲得特殊的個性的時代，無法避免地模倣了舞臺化妝的事實。實在，除了膠片這個在藝術表現上根本不同的工具以外，電影化妝在它的創始時期完全繼承了舞臺化妝的遺產了。

那末，這樣不健全的電影化妝，從什麼時候起獲得了牠的特殊性格和個性，而且樹立了獨特的電影化妝部門呢？我們在這裏便不能不舉出曾在一九〇三年美國的「愛迪遜」(Edison)公司攝製的一部影片「列車大盜」(“A Great Train Robbery”)——導演者為 Edwin S. Porter——及法國的「藝術影片公司」(Le Film d'Art)攝製的另一部影片「基伊斯公的暗殺」(“L'Assassinat du duc Guise”)——導演者為 André Calmettes——這兩部不但是在電影藝術的發達史上佔有着重大的歷史的地位，而且是在電影化妝的特殊性格獲得上也有着我們所不可忘掉的重大地位。換句話說，由於這兩部影片的出現，電影化妝也幾乎完全脫離了從前的戲劇化妝的模倣性。這樣，脫離了戲劇化妝的模倣性的電影化妝，一直到美國電影藝術的第一個開拓者 葛雷菲士 (D.

W. Griffith)發表了他的處女影片「國民創生」的一九一四年代，更進一步地，築成了他在藝術化裝領域中的獨特的位置和比其他的化裝不同的特殊個性。這樣看來，我們永遠不可掩沒葛雷菲士對於電影藝術各部門所貢獻的偉大的業績的了。後來，在法國影壇上所提倡的所謂「前衛電影」(avant-garde)運動——標榜着非商業主義而重視了電影的純粹的藝術性的一派——便完成了電影化裝的純粹的藝術價值了。

經過這樣的過程，而在現在，電影化裝，在電影藝術的表現形態中，已佔領了不可動搖的重大的地位。可是，人類的智慧和科學的偉力是無量的。我們若想到電影藝術在它的本身的發展上已經經過了單純的「演物」(Show)時代和「無聲」時代以及「有聲」時代等急激的變遷過程，而將來也可以出現「色彩」時代的事實，那末就不能斷定地說電影化裝在不久的將來沒有更進一步的科學的進步吧了。

第二章 電影化裝的目的論

第一節 一般化裝的目的

我們把化裝的目的，可以分爲一般化裝——就是日常化裝——和藝術化裝兩方面去考察。如已在前節裏所說過，不論日常化裝或是藝術化裝，從「化裝本能」的露出的意義來說，兩種均有着大體上的共通的目的。那就是依照某種想像中的形態或人物來將本人的外形和面貌變化、強調、修正或粉飾。可是，這種外形或面貌的修正或強調在日常的一般化裝上，是專以「美的表現」爲它的最大的目的。就過去的時代說，一般的化裝簡直是超不了女性們的「面貌的美化」和「某種嬌態表現」的意義了。簡單說一句，勿論過去的某一時代或現代，日常化裝的目的不外是一個人在某一個空間和時間中的「美」的表現。近來有許多的人提倡所謂「康健化裝」。日常化裝，不應該祇限於某種輕薄的外表上的美的表現，而它應該充分地表現出來一個人的「康健美」，這種說法，的確是在日常化裝的目的論中較爲進步了一種。但是這種「康健美」的表現，總是以一個人的先天

的面貌和外形爲基本條件，而不像藝術化裝那樣爲了劇中的某一個想像中的人物性格表現，去強調他的個性。這一點，我們可以說一般化裝與藝術化裝所根本不同的地方了。

第二節 藝術化裝的目的

(一) 舞臺化裝的目的

藝術化裝——舞臺化裝和電影化裝，如已在第一章裏說過，兩種在它的本質的意義或歷史的意義上，有着不可分離的關係，同樣，在化裝的目的論上，也有着根本的共通的地方。換句話說我們應該先來究明藝術化裝——舞臺化裝——的根本目的，而後再進一步，說到電影化裝的特殊的目的。藝術化裝的第一個目的便是「正面的強調」。在某一個演員本身的化裝條件是醜的、病態的、惡的或苦的場合，我們要把他變成美的、健全的、善的或樂的。這就是「正面的強調」。第二個目的，可以說是「反面的強調」。如它的字義已經明顯的告訴我們，這種強調方法，不外是前一種的反對方法。再具體的說，在某一個演員本

身的化妝條件是美的、健全的、善的或樂的時候，我們要把他化成醜的、病態的惡的或苦的。這就是「反面的強調」的目的。同時，也可以說是藝術化妝在某種特殊性格的表現上，最重要的強調法了。此外，又有一種目的，就是「誇張的強調」。這一種強調法，是在藝術化妝的目的中，最簡便的一種，就是在某一個演員本身的化妝條件，均適恰於劇中人物的個性，不必何等修正的場合，我們要把原來的面貌或外形誇張而加重一下。這就是「誇張的強調」。

(二) 電影化妝的目的

已在上面我們知道了日常化妝和舞臺化妝在它的目的上顯然不同的各種條件。現在我們講起電影化妝的特殊目的吧。在上面所說的藝術化妝的三種目的——「正面的強調」和「反面的強調」以及「誇張的強調」，我們也可以把它算做電影化妝的根本目的。可是，我們在這裏必須顧到電影化妝，由於銀幕所和其他的兩種化妝完全不同的目的，若離開了在銀幕中的表現效果，則電影化妝便不能不喪失它的意義和目的了。換句話說，

舞臺化裝是在某一個特定的空間和時間中，直接的給予觀衆以某種所需要的美或醜等特定的性格和個性的表現。在這一點上說，舞臺化裝雖然採用一種特殊的圖案式的鮮明而且強烈的強調法，但是在傳達感覺的目的上，有着和一般的日常化裝所共通的地方。然而，至於電影化裝，它的一切的目的是由於銀幕這特殊的表現形式而被決定的。它當然需要藝術化裝的三種根本目的的運用，也需要某種美化和個性的強調，但是它不應該像日常化裝或舞臺化裝那樣祇以某一個人物的映像地的個性表現爲目的。我們更進一步簡單地說到一句結論：電影化裝是一個銀幕的美的表現，一幅銀幕全體的個性的表現。畫面的美化，也就可以說，電影化裝的重要目的了。就在這一點上，我們也可以很容易推測到電影化裝在化裝上所佔的特殊的性格的了。

第二章 電影化裝的特性論

第一節 化裝在電影藝術上的所佔的地位

有一部分的人們否認化裝在電影藝術的表現上所佔有着的重要的地位，而主張着一種自然的面貌和外形在畫面上的表現。當然電影的畫面，需要某種程度的自然性，可是我們決不可完全否認化裝在畫面構成上所佔的重要地位了。我們若承認化裝在舞臺藝術的表現上所佔有着的不可缺少的重要地位，則在同樣的原理上，很容易推測到化裝在銀幕中所佔的重要地位。實在，化裝在電影比在舞臺戲劇，更有着得密接而且特殊的重要地位呢！在如今一般電影藝術普遍化了的時代，恐怕沒有一個人不知道映在戲院的銀幕上的那些女明星們的美貌決不是她們所天賦的，而是由於顏料的運用所得來的一種技巧地的美吧。當然，我們要承認，電影化裝在每一個明星的美化上所佔的地位性，可是，比它更來得要緊的一點，便是由於化裝的如何而變膠片的感光度和畫面的效果以及一部影片全體的感覺的事實。實在，化裝的極其微少的美、醜、細、粗、柔、硬等的關係，對於膠片的感光度

和畫面的感覺或印像以及一部影片全體的 rhythm 發生，我們的肉眼所想不到的極大的影響。不論是那一種，宇宙上的一切的物體，在鏡頭這個科學文明的利機的前面，是容易隱蔽它的缺點了。就一個人說，不管他的皮膚怎樣細柔而且美軟，一站在鏡頭的前面，總免不了我們的肉眼所看不出的許多缺點和醜點的暴露。隱蔽這種缺點和醜點，同時企圖物體和背景，人物和畫面的自然的調和以及色彩與光線等的融合一致，電影化裝在電影藝術表現上的重大的地位性，就不能不說在這種電影藝術的特殊表現形式上了。重複的說，我們決不可忘掉，電影化裝絕不像舞台化裝或日常化裝那樣在某一個特定的空間和時間中，直接地給觀眾以一種印像或感覺，而是通過膠片這特殊的中間物體，纔能發現效果的事實。那末，就可以很容易承認它的重大的地位性的了。

第二節 電影化裝在藝術本質上的特性

(一) 一般化裝與電影化裝

我們已在上面的目的論一章裏，在某種程度內，知道了一般化妝和舞台化妝以及電影化妝的各其不同的目的。也在大體上推測了電影化妝的特性。可是，我們在這一章裏要更進一步站在電影藝術的本質的立場上，去究明電影化妝的特性。

重複的說，一般化妝和舞台化妝以及電影化妝等這三種化妝的目的和它的性質大體是相同的，就是依照某一個想像中的人物來，將本人的外形或面貌變化，強調，修正或潤飾。這個某個想像中的人物，在日常的化妝說來，大概美麗而康健的總是佔着多數。可是，電影或舞台的化妝，那就未必都得化成美麗而康健的了。那些形貌醜怪，殘疾，衰弱的化妝，有時候也是很需要的。換句話說，電影化妝的第一個目的不僅在美麗或康健的表現，而先根據劇中人物的年齡，境遇，身分，個性等，再去決定化妝的形象。

就顏料方面說，也可以很容易了解電影化妝的特性的。無論任何一種，各種化妝均為達到它的目的，當然就需要利用變更形色的各種色彩纔能够成功，所以凡是豫備化妝的人，就不能缺少日常的化妝品（總稱就是脂粉）與體膚間相符的各色顏料。可是日常化