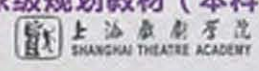

U
M
S
L
Q
N
P

M
A
K
E
U
P

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）
上海戏剧学院规划建设教材

化妆设计

徐家华 张天一 主编
范丛博 冯燕容 副主编

中国纺织出版社

化妆设计

徐家华 张天一 主 编
范丛博 冯燕容 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材(本科)。全书概述了化妆设计的类别及功能,图文介绍了中西方历代、近现代的妆饰特征,阐明了化妆的设计要素,讲解了化妆设计的表现方法,最后全面呈现了化妆的设计流程,并列举了大量精彩的师生作品案例。

图书在版编目(CIP)数据

化妆设计/徐家华,张天一主编.—北京:中国纺织出版社,2011.10

普通高等教育“十一五”国家级规划教材.本科

ISBN 978-7-5064-7527-3

I. ①化… II. ①徐… ②张… III. ①化妆—造型设计—高等学校—教材 VI. ①TS974.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第093736号

策划编辑:金昊 杨旭 责任编辑:魏萌 特约编辑:李春奕
责任校对:寇晨晨 责任设计:何建 责任印制:何艳

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年10月第1版第1次印刷

开本:889×1194 印张:12.75

字数:184千字 定价:58.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。56种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美术教材2种,其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

这些年,我在编写教材的过程中,总会不由自主地回忆起往事:想到自己在大学念书时没有化妆专业教材,大家都在课堂上极其认真地记笔记;后来总算有了一两本打印的教材,让我们如获珍宝。一届又一届大学生就这样度过了他们的学习生涯。

20世纪80年代末,北京金盾出版社向王辅世老师和应玉兰老师约稿,请他们写一本关于生活化妆的书,两位老师把这个机会给了我。兴奋激动之后,我辛苦地伏案写作将近一年,完成了《现代美容化妆400题》一书,这本书不仅倾注了我对化妆专业的真情实意,更凝聚了教研室前辈专家的艺术智慧。90年代初期,国内编著的系统而专业的化妆教科书几乎没有,因此,许多学校都将这本书作为专业教材,成为当年科技类最受读者欢迎的十本书之一,出版社多次重印,印数多达几十万册,满足了当时化妆教学的需求。

通过几代人的努力,今天,我们已拥有了先进的教学理念和完整的课程体系,也使化妆设计专业的建设与发展达到了国际化的高度。自然,在建设专业的过程中,我们充分运用教科书这个载体展开教学实践,不断探究更新颖、更科学、更具活力的教学方法。《化妆设计》的出版是我们对化妆设计课程走向新高度的思考,是学校的整体培养目标、科学的教育观以及适当的教学活动策略与教学过程的体现。

作为高等艺术教育的专业课程,任何新的学习方式和新的创意理念,都不会完全抛弃传统和基础的积淀,也不会忽视博大精深的经典艺术,更不会脱离历史、文化和艺术所传承给我们的经验,因为社会就是在这样的继承与创造中发展起来的。所以,我们所展开的课程改革、所做的教学实验、所写的教科书、甚至所教的化妆技能,都必须置放在社会整体文化形态的大背景之下来验证其合理性、合适性以及被认可、受欢迎、被传播的价值度。为此,我们在教材中把所写的内容与课程教学内容结合,与课程特性结合,与课程改革结合,用不断完善的手法使化妆设计教学的模式达到更高的水准。

教材从某种意义上来说,是一种对前人经验的总结。如何正确阅读和使用教材才能获得最佳的效果,值得我们讨论。首先,教材的容量是有限的,而丰富的教学案例是无限的,教师应该根据实际情况组织教学,发挥教材的指导作用。其次,书中介绍的设计方法是有限的,实际的教学模式是无限的,要活学活用教材,提倡自主创新的教學思想。最后,在使用教材时应看到,教学目标的指向、预设是同一的,而学生群体是丰富多元的,在教学中具有许多不确定性因素,因此,要以人的发展为本来应用教材。

对于人物造型专业而言,我们应该鼓励所有的教师和学生不断超越现有的各类

—
**前
言**
—

教科书,一起弘扬化妆设计专业的优秀理念和知识技能,将专业教学提升到新的高度。在飞速发展的当今社会,各种新的艺术观念、各类新的资讯和信息、层出不穷的新技术、新材料都会影响我们的设计思想与创意,影响我们的化妆教学,也势必给予化妆艺术教学更大、更广阔、更精彩的天地。

徐家华
2011年6月

教学内容与课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (10课时)	基础理论 (10课时)		• 化妆设计概述
		第一节	化妆的类别
		第二节	化妆的功能
第二章 (24课时)	中西古代造型设计理论 与技术 (72课时)		• 中国历代妆饰
		第一节	商周时期的妆饰
		第二节	秦汉时期的妆饰
		第三节	魏晋南北朝时期的妆饰
		第四节	唐朝时期的妆饰
		第五节	宋朝时期的妆饰
		第六节	元朝时期的妆饰
		第七节	明朝时期的妆饰
第三章 (24课时)			• 西方历代化妆
		第一节	古埃及时期的妆饰
		第二节	古希腊、古罗马时期的妆饰
		第三节	文艺复兴时期的妆饰
		第四节	巴洛克、洛可可时期的妆饰
第四章 (24课时)			• 近现代妆饰的发展与融合
		第一节	19世纪末至20世纪初的妆饰
		第二节	20世纪20~30年代的妆饰
		第三节	20世纪中期的妆饰
		第四节	20世纪80年代的妆饰
		第五节	20世纪末的妆饰
第五章 (64课时)	现当代化妆设计理论 与技术 (176课时)		• 化妆的设计法则
		第一节	化妆设计的形式美法则
		第二节	化妆设计的形态要素
		第三节	化妆设计的色彩要素
第六章 (48课时)			• 化妆的设计表现及应用
		第一节	写实风格化妆的表现及应用
		第二节	写意风格化妆的表现及应用
第七章 (64课时)			• 化妆的设计流程
		第一节	化妆设计的基本流程
		第二节	汲取灵感
		第三节	艺术构思
		第四节	平面表达
第八章 (72课时)	化妆设计实践 (72课时)		• 造型作品案例分析

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课时进行调整。

目录

CONTENTS

化妆设计概述

第一章

- 第一节 化妆的类别
- 第二节 化妆的功能

中国历代妆饰

第二章

- 第一节 商周时期的妆饰
- 第二节 秦汉时期的妆饰
- 第三节 魏晋南北朝时期的妆饰
- 第四节 唐朝时期的妆饰
- 第五节 宋朝时期的妆饰
- 第六节 元朝时期的妆饰
- 第七节 明朝时期的妆饰
- 第八节 清朝时期的妆饰

西方历代妆饰

第三章

- 第一节 古埃及时期的妆饰
- 第二节 古希腊、古罗马时期的妆饰
- 第三节 文艺复兴时期的妆饰
- 第四节 巴洛克、洛可可时期的妆饰
- 第五节 19世纪的妆饰

近现代妆饰的发展与融合

第四章

- 第一节 19世纪末至20世纪初的妆饰
- 第二节 20世纪20~30年代的妆饰
- 第三节 20世纪中期的妆饰
- 第四节 20世纪80年代的妆饰
- 第五节 20世纪末的妆饰
- 第六节 21世纪初的妆饰

第五章

化妆的设计法则

- 第一节 化妆设计的形式美法则
- 第二节 化妆设计的形态要素
- 第三节 化妆设计的色彩要素
- 第四节 化妆设计的质地要素

第六章

化妆的设计表现及应用

- 第一节 写实风格化妆的表现及应用
- 第二节 写意风格化妆的表现及应用
- 第三节 象征风格化妆的表现及应用

第七章

化妆的设计流程

- 第一节 化妆设计的基本流程
- 第二节 汲取灵感
- 第三节 艺术构思
- 第四节 平面表达
- 第五节 立体表现

第八章

造型作品案例分析

后 记

1

第一章 化妆设计概述

P001—P007

第一章 化妆设计概述

第一节 化妆的类别

关于化妆，一种解释是：涂脂抹粉以美容；另一种解释是：“为了适应演出的需要，用油彩、脂粉、毛发制品等把演员装扮成特定的角色或给演员作容貌的修饰”，即化妆是戏剧、电影等表演艺术的造型手段之一，需要根据角色的身份、年龄、性格、民族和职业特点等，利用化妆材料，塑造角色的外部（主要是面部）的形象。例如中国传统戏曲按不同的角色行当化妆，丑行和净行一般使用脸谱。

根据以上的解释，化妆大致可以分为两大类：一类是人们在日常生活中对面部容貌的打扮；另一类则是演员在表演艺术中对其面部形象的塑造。因此，我们也可以简单地把化妆分为“生活类化妆”与“表演类化妆”。在过去很长一段历史时期，人们对生活化妆的标准是自然无痕，对戏曲化妆的理解是夸张；对影视化妆的要求是逼真。随着社会的进步与经济的发展，当代生活的方式与审美观念较以往发生了巨大的变化。艺术引领生活，生活又丰富了艺术，因此，生活艺术化、艺术生活化也开始反映在化妆造型上，并且尤为真实地体现着当代人们对美的感受以及审美观念的改变，也使人们看到了多元文化给化妆带来的丰富性与新鲜感。无论是生活化妆还是表演化妆，首先是审美观念的改变，而观念直接影响化妆的设计理念，由此也带来了化妆样式、化妆材料、化妆方法的多样性与创新性。

第二节 化妆的功能

一、美化功能

在生活化妆中，用化妆材料、化妆工具、化妆手段来遮盖自身的生理缺憾，使皮肤、五官以及发型呈现出最佳的样式，达到一种审美的理想状态。这样的美化行为使化妆者与观赏者都得到了美的享受与愉悦。所以，化妆的美化功能在生活化妆范畴内占据着重要的地位。例如，可以用粉底来

改变面部暗沉的肤色，用遮瑕膏遮掩斑点，用眼影、眼线、睫毛液使双眼明媚动人，用胭脂与口红使面颊红润、樱唇秀美。这样的化妆行为都是人们在特定的时期追随其所崇尚的审美风格，以增加自信度和美誉度的表现。

从表演化妆的角度来看，虽然在大多情况下，化妆造型是为了塑造角色的面部形象。但是，从某种意义上说，演员属于审美客体，是被审美主体——观众所欣赏的客观对象。审美客体必须具有生动的形象性，具有审美属性，体现在形象的形式上，能为人的审美感官所感知，只有这样才能引起人的审美活动。表演化妆造型所具有的美化功能，是指用化妆材料和工具对演员的发型及面部轮廓、肤色、五官等进行修饰、调整、强调，使演员的形象具有特定的审美价值，观众在欣赏演员的形象和表演时可以得到美的享受和愉悦；同时，通过化妆造型可以增加演员的自信心，这种自信心能够帮助演员更好地完成表演。

作为演员，在很多类型的表演中并不需要通过化妆来改变自己的本来面目，但可以通过化妆来修饰美化自己，塑造出能够为大多数人所接受的美的形象。每一个时代，都会受文化、艺术思潮、流行要素等各种因素的影响，产生属于那个时代的美，化妆造型也因此具有时代的烙印。回顾近代历史中一些著名演艺人物的化妆造型，我们不难看出，不同时期的社会审美标准和造型模式有所不同。例如20世纪20~50年代，人们崇尚性感优雅、具有明显性别特征的美，所以很多演员的化妆造型基本上都是相似的样式，即卷曲的金色短发、弯弯的眉、饱满的红唇、细腻洁白的肤色等，如好莱坞著名影星玛丽莲·梦露、格丽泰·嘉宝、费雯丽等。在这个时期，中国的女明星也同样热衷于类似的化妆，如电影明星周璇、阮玲玉等。

我们跨越几十年后再来看现在的表演化妆，美化形象的功能在大多数人的心目中依然占据显著位置。不管是电影电视演员还是其他行当的艺人，无不对形象关心备至。而现代观众对艺人的喜爱，除了他们的演技之外，也包括对其造型的认同。

演员和观众是相互影响、相互触动的。舞台上审美客体的形象美，作为刺激的信息，直接作用于观众的视觉感官，引起审美反应，这种审美活动又会成为一种反馈，刺激演员，使演员的自信心和表现欲大大增加。尤其在当代社会，年轻人往往会有偶像情结，那些漂亮时尚的明星常常成为追星族崇拜和模仿的偶像。所以，当这些明星要面对他们的观众时，必然会非常关注自己外在的美貌。这种美貌是需要化妆造型来装扮的。

与过去的年代相比，化妆对人的美化功能一直存在，没有改变，但美丽的标准发生了变化，它不再是那么单一，而是更趋多元化。如今，美丽的形象不再有相对固定的模式。这种变化是社会的进步，也是人类审美多样化所带来的结果。

二、再现功能

戏剧和其他表演艺术的美学特征之一是演出过程性与观众直观性的完美统一。和其他艺术相比，表演艺术既表现生活场景，又用形象来展开过程。在这一过程中，人物的表演占有举足轻重的地位。观众正是通过人物的外观形态和语言动作来感受人物及演出所要表达的内容。

化妆具有再现功能，对表演中所要再现的内容主要有如下四种。

1. 历史与环境的再现

戏剧、影视及其他一些表演艺术所要表现的故事，大多发生在一个特定的历史时期和特定的生活环境。生活在这样特定时期和环境中的人物，都有其明显的时代特征。例如欧洲16~17世纪时

期的人物在头部的造型上有着非常明显的时代特征。如男性的胡须非常讲究，越是地位高、有身份的男子越是重视胡须的造型。女性也同样如此，贵族阶层极其讲究发型的样式以及装饰，受当时文艺思潮的影响，卷曲的头发样式很受贵族女性的喜爱。因此，采用特定的化妆造型，可以使演员更贴近所扮演的历史人物，符合特定的历史环境和时代特征。又如，当我们在戏剧演出中表现欧洲18世纪的人物时，首先就会想到盛极一时的假发。虽然佩戴假发从16世纪末就开始了，但是直到18世纪才进入全盛时期，以致有人将欧洲的18世纪称为“假发时代”。

再如，在中国戏剧中表现盛唐时期的人物时，化妆造型上的高发髻、白肤色、樱桃小口、面靥以及各种形态各异的眉毛就会使观众有强烈的时代感。

同样，著名剧作家曹禺先生笔下的人物和故事情节也带有强烈的时代特点，而舞台上再现的环境和人物形象也都把观众带到那个特定的年代。在曹禺先生最著名的戏剧《雷雨》中，我们可以从繁漪、周朴园、侍萍、四凤、鲁贵以及鲁大海等角色的造型上清晰地感受到他们所处的那个时代所特有的社会形态和生活环境特征。同样，《日出》中的陈白露、顾八奶奶、胡四、李石清等各种角色，也都是通过演员的表演和确切的造型塑造，再现了时代特征、环境特征，将当时的社会生活场景真实地展现在观众面前。

当然，在以化妆造型来再现历史和环境的创作过程中，不同的时代，不同的艺术家都会以不同的风格样式以及各自的视角来诠释。例如，在20世纪50~60年代的戏曲电影《红楼梦》、1987年的电视连续剧《红楼梦》、2010年李少红导演拍摄的新版《红楼梦》中，在人物的化妆造型上都采用了中国戏曲的元素，但表现的样式却大不相同，戏曲电影《红楼梦》中基本按照戏曲化妆的样式，采用电影化妆手法来表现。87版《红楼梦》的化妆风格由于受到当时港台电影的影响，呈现出与以往明显不同的创作手法，唯美的造型深受当时观众的喜欢。而最新版《红楼梦》的化妆造型，一经曝光便广受争议，但无论是褒是贬，用“戏曲贴片”作为主要化妆元素的风格还是体现了现代艺术创作的多元化与个性化，反映了创作者都以各自的审美理念来再现特定历史时期的人物特征。

2. 身份与地位的再现

在剧情中，演员们扮演着不同的角色，各个角色所拥有的身份一定会在造型上有所表现。如一个知识女性，当她在家庭中扮演妻子和母亲的角色时，她所显露出来的状态更多的是女性的特征；而当她扮演一个特定的社会职业角色时，很可能就会带有明显的职业性特征。观众常常从人物的化妆造型中就可以明显地感觉到人物的社会角色、身份地位和个性特点。例如在电视剧《中国式离婚》中，演员蒋雯丽所扮演的妻子是一个性格急躁、不自信、爱面子、社会地位不高的人物，为了使自己扮演的角色在造型上更贴近人物身份与个性特征，蒋雯丽坚持不化妆，使得皮肤暗淡、脸色憔悴，加上没有修饰的发型和简朴的服装，大大增加了她所扮演的角色的真实性和可信度。

这样的事例非常多。许多优秀的演员在扮演角色的时候，都会把体现人物身份与地位放在重要位置，因为这是帮助演员完美地表现剧中人物不可忽略的关键，而他们出色的角色形象也会令观众印象深刻。

在演出中，观众习惯于根据角色的外在形象来判断人物的一切，从而展开对故事情节的合理想象。这样的理解和联想符合人的审美定势。我们每个人都有自己的生活经历，这种经历往往会影响自己对人和事物的看法和界定。虽然人与人之间会有许多个体差异，但常常会有一定的审美的共性。例如在舞台上，当我们看见一位浓眉大眼、相貌堂堂的男子时，就会联想到勇敢、坚强；而看到一位涂脂抹粉、发式花哨的女子时，对她身份和地位的判断往往会和不正经的职业相联系。

在化妆造型时，发型的变化与服装一样，会对人物的判断产生一定的影响。例如，给一位女演员设计比较规整和传统的发型，观众就会把她和良家妇女联系起来；而如果给一个男演员设计中分头而且抹着亮亮的头油的发型，观众就会把这个形象与“汉奸”联系在一起。同样，脸部化妆的形式也会影响观众对角色的不同判断。

3. 角色年龄的再现

一个人有实际的生理年龄和外表年龄。由于各种各样的原因,生理年龄相同的人在外表年龄上会有很大的差别。其中,人的生存环境对外表的影响非常明显,从而影响到其外表年龄。例如,长期生活在城市中的白领和生活在海边的渔者,无论是皮肤的颜色还是身体的状态都会存在很大的差异。又如《雷雨》中的侍萍,角色的实际年龄并不大,但是由于她的特殊经历以及生活的困苦、贫寒,使得舞台上出现的她完全是一个中老年妇女的形象。因为这样的形象符合观众的联想和想象。同样,干苦力的鲁大海与大少爷周萍的年龄相仿,但由于出身和生活环境的巨大差异,使得人物塑造时,周萍比鲁大海显得年轻。这种年龄的差异可以通过肤色、发型和服装等来表现。

除了外部环境对人的造型产生影响外,健康状况也会对人的皮肤、骨骼、体态、体型等产生影响。例如,一个长期患病的人和一个体格健康的人,在生理年龄一样的状况下,在外表年龄上也会有很大的差别。我们在舞台上塑造人物时,应强调角色的外表年龄,这时,角色的生理年龄已经不重要,因为演员通过所扮演的角色向观众讲述事件、讲述经历、讲述生活、讲述过程时,剧中的故事、生活与工作令角色形成了特定的外表年龄,化妆造型的任务就是再现角色比较真实而合理的外表年龄。

4. 人物关系的再现

表演艺术的过程很多是围绕人物之间的关系而展开的,化妆造型所塑造的人物不是完全独立的,人物相互之间的关系不仅体现在台词和表演中,也体现在外表造型上。例如,在苏联电影《办公室的故事》中,女主人公是一个缺少女人味的上司,她和下属的关系是上下级关系,因此,她的形象是高高在上、严肃冷峻的,具体表现在:她的头发很短,配合着中性化服装,语言和肢体动作都非常缺少女性的柔美。但是随着剧情的展开,她和办公室里的男下属产生了恋情。这个时候,她和她的下属不仅仅是工作上的上下级关系,同时也是恋人关系。在这个过程中,女主人公的形象开始有了变化,微微弯曲的发型显露出女性的温柔,服装也强调了女性的曲线,举止也开始变得柔和。观众在观赏影片的时候,不用听台词,光从女主角的发型变化中就可以清楚地感觉到人物关系所发生的变化。造型变化会更加有利于演员的表演以及与观众之间的共鸣。

三、象征功能

在一些戏剧和其他表演艺术中,化妆常常还具有象征功能,比如在象征主义戏剧中的化妆设计。象征主义戏剧是西方现代戏剧流派之一。比利时诗人梅特林克被认为是第一个象征主义剧作家。这一流派的主要剧作家和作品有:梅特林克的《不速之客》(1890)、《青鸟》(1908),爱尔兰剧作家J.M.辛格的《骑马下海的人》(1903),德国剧作家豪普特曼的《沉钟》(1896),俄国剧作家安德烈耶夫的《人的一生活》(1906)等。

象征的形象和被象征的内容之间往往并无必然的内在联系。但是,由于人具有想象力,在其作用下,这两者之间便会产生一种可以为人理解的表现关系,使一定的内容可以不必与它原有的、相适应的形式相关联,而是借用那些在外观形式上与这些内容只有偶然联系的事物来表现。这种表现

反过来又能使观赏者产生积极的想象力，使之获得创造性的美感享受。

例如在化妆中运用色彩的象征意义就是比较普遍的现象。色彩作为一种象征符号，在人们的审美过程中经常会引起联想和想象。在自然界中，蓝色可以让我们联想到大海、蓝天、平静；而红色的热情、刺激更是为人们所熟知。但是对于色彩的象征性和联想，受到不同文化背景、审美习惯、宗教信仰、生活习俗等主客观因素的制约，经常会对同样的色彩做出完全不同的解释。而伴随着东西方文化的交流和相互影响，文化的差异性象征表示正在减弱。例如白色，在西方一直是纯洁的象征。而中国人一向将红色作为婚嫁的喜庆色彩，而白色则象征着悲伤。但现在的中国婚礼，白色也非常普遍，说明年轻人在接受西方文化的同时，也接受了文化所代表的审美性和象征性意义。

用象征性创造来表达艺术，可以达到特殊的艺术效果，扩大艺术形象的感染力和表现力，因此在化妆造型中经常采用，例如，当我们要向观众传达一个具有象征性的造型时，就会运用某种符号。如塑造一个像狐狸般狡猾的人或像豺狼般凶狠的人，在化妆的时候，就会把狐狸或豺狼的相貌特征运用上去。如向上挑的细眯眼睛和尖尖的小嘴，可能会让观众联想到狡猾的狐狸；而粗黑的眉毛和倒挂的三角眼睛及嘴角等又可能会让观众联想到凶狠的豺狼。在这样的化妆中，就是借用那些与人的品性有偶然联系的事物的外观形式来表现。这种表现反过来又能使观众产生积极的想象活动，使之获得创造性的美感享受。

在大多数的艺术演出活动中，化妆可以帮助演员创造具有个性化的“个体形象”。但是，在中国传统戏曲以及其他一些非现实主义的艺术演出中，表演艺术具有很大程度的假定性和程式化。这样的演出风格决定了剧中角色的化妆造型也要和布景、道具等其他造型元素一样，成为一种象征性的符号，符合整个演出的特定风格。所以，这种艺术风格的化妆便不是单单用来化妆“某一个”人，而是化妆“某一类”人。

可见，这种化妆具有象征功能，是一种象征性的化妆，它以一系列约定俗成的方式作用于观众的感官，具有特定的程式，程式也是一种形式。象征性化妆与个性化化妆的不同之处在于，它不是首先着眼于塑造“哪一个”角色，而是首先确定“类型”。比如中国京剧化妆中的脸谱，先判定是青衣、花旦、老旦、小生、花脸，还是丑角等类型，然后在类型中再去画“某一个”妆。程式化的脸谱勾勒，使观众一眼便可知道演员所扮演的是哪一种类型的人。

面具化妆更是具有强烈的象征功能。美国戏剧家尤金·奥尼尔曾经说过，“面具是人们内心世界的象征”，“面具显然不适用于纯现实主义术语构思的戏剧”。无论是在原始的宗教仪式上，还是在现代的舞台上，面具化妆作为象征性的表现方法，展示着无穷的魅力和生命力。

在戏剧演出和其他艺术形式的表演中，化妆的象征功能随着演出风格的多样化而日趋受到人们的关注与喜欢。具有象征性的造型效果往往比写实的化妆更容易被现代的观众所接受。在世界时装展示舞台上，化妆的色彩与样式常常以一种符号化的形式来配合服装的表演。例如，有的设计师为了突出自己的设计主题，省略了模特脸部常规的化妆形式，而是用一块象征性的色彩或图案来弱化模特本身的容貌特征，并使脸上的色块成为与服装统一的标志。除了面部化妆，发型的处理更是以系列、抽象、符号化的表现形态来显示表演的主题与风格。现代符号化化妆带给观众的象征意义，不像戏曲程式化化妆那样有规定的模式，现代化妆所显示的象征性是创作者与观众在互动的过程中产生的。每个观众的生活经验与审美心理都会对这种象征性有不同的解释。

思考与练习

1. 化妆的功能有哪些?
2. 如何认识传统造型与时尚创意?

