

現代剃化粧常識

孫 永 和 編

長安書店出版

現代劇化裝常識

孫永和編

*

長安書店出版

(西安東大街318號)

西安市書刊出版業營業許可証出字003號

新華書店陝西分店發行

*

開本：787×1092 1/32 印張：1 $\frac{1}{8}$ 字數：24,336

1957年10月第一版 1958年12月第三次印刷

印數：20,001—32,000

統一書號：T10095.236

定價：一角四分

寫 在 前 面

这本化裝小冊子，是我從事新歌劇多年來的點滴經驗介紹（其中並不包括古典戲曲的化裝方法），內容範圍比較廣泛，通俗，適用於一般的業余劇團。

我是一個新歌劇演員，對化裝只是喜愛。我是在一九五三年，抽了些業余時間，寫了這個東西，後來西安市總工會組織了一次工人業余戲劇訓練班，我被邀去擔任了化裝課的講授工作，當時就以這個東西的草稿作為提綱，經過這次上課，我又作了將近六次的修改。本來再不想寫了，可是很多工廠、學校、機關的業余戲劇單位還有這方面的要求，我便把它送到「長安書店」出版了。

这本小冊子，主要是介紹一些化裝技術。其中有不少專門術語，我也力求把它談得更通俗、易懂，但有些就不易變動，於是我就這樣寫上了。我想只要大家愛好，在實踐中會慢慢理解它的，如果確實感到費力，不好懂，需要解釋，希望大家直接和我聯系，提出問題共同研究。

最後希望讀者提出批評。

作者 57.5.20.

現代劇化裝常識

一、化裝的目的和意義

作为一个稍有演劇常識的人都會知道：凡是需要把一個劇中人（即角色）的外形性格給觀眾明確的表現出來，能使觀眾看了他的面部化裝，便可大體知道角色的思想情感、年齡、出身、性格、種族、甚至國別，這就必須化裝。化裝的目的具體說來就是：

1. 要把演員本來的面目改變成劇中人物所要求的面目。

2. 幫助演員的面部表情，加強演出的效果，——把演員丑的地方，缺陷彌補起來，或是把演員美的地方取消來完成劇中人所要求的外形。

3. 因為舞台上的燈光很強，演員本來的面部顏色會因很強的燈光而變的非常難看而又平坦。所以為了分清面部的高低與美，就必須用化裝來補救。

4. 用演員本來的面目加以「誇張」。

什麼叫做「誇張」呢？——「誇張」簡單的說：就是在原來的基礎上加以放大。例如：化裝一個老头，如果只照他原來的面部皺紋的粗細來化，那坐在第一排的觀眾也看不清，就不會知道角色的年齡等，因此就需要把皺紋加重加粗。使得大多數觀眾都能看清，這就要用「誇張」了，當然「誇張」這一方法，其使用和表現的範圍是多方面的，它並不是只指此而言。

那麼，在化裝上為什麼要「誇張」呢？——就是要使坐

在最后一排的观众也能大致看清演員的表演及面部每一个細微的活动，为了采取典型，突出的表演人物，就要使用「誇張」这一方法。凡是演过戲的人都会了解，在舞台藝術中，不論演員的表演或是「化裝」，一般采取「誇張」的手法是比較多的，而在电影藝術中則完全相反，比如：化裝一个老头，在电影藝術中就用不着很大的「誇張」，为了使观众看的特別清楚，便可用「特寫鏡頭」來解决，这样，观众便会一目了然的看清人物的面部，一至最細小的地方，但是在舞台上就不同了，因为舞台上，首先就不能用「特寫鏡頭」，但还要給观众把人物介紹清楚，因之除「誇張」这一方法以外，再就沒有第二种办法了。

化裝的目的，簡單的就談到这里，現在我還想順便說几句題外話，就是每当化裝时，必須是在詳細的研究剧本的基礎上才能進行，也就是說，只有演員努力去鑽研剧本，詳細的分析人物，掌握人物，化裝才能符合角色的需要。否則，化裝——即对角色外型的塑造，便会脫离角色的內心要求，形成了形式主义，因之我希望大家，每当演一个角色时，不要过急的去考慮化裝，只有准确的掌握了角色的思想感情、性格、年齡、出身之后，再去考慮化怎樣的裝，这样才能使角色外形和思想取得統一，化裝也才能真正有助于表演。

从而，我們可以再進一步的來談談化裝的重要意义。

化裝工作，不論在什么时候，不論在电影藝術中、还是舞台藝術中，它和演員的創造工作有着同等重要的意义。为了創造更典型更真實的角色形象，就必須有高度的思想水平，丰富的生活經驗，而且要注意經常的觀察现实生活，積累化裝素材，这样一來，自己在塑造角色外形（指化裝）

上，就不会感到素材缺乏，就不会產生化裝上的一般化。

但是有些初演戲的人，他（她）們因為對化裝的認識不夠，加之不能很好的鑽研劇本，角色。所以他們化裝總是停滯不前，即是演十個老头（或其他角色）也只是用那麼一種化裝方法，當他們出現在舞台上，還沒有說話之前，觀眾是很難知道他是什麼樣的性格，出身，有些時候他（她）們的化裝竟歪曲了人物，這樣，化裝就失去了它的積極作用。另外有些演員，他們的化裝是從個人的愛好與興趣出發，根本不從人物的要求去考慮，結果化裝沒有幫助他的人物創造，而起了一種相反的作用。我曾經碰見過這樣的演員：在排演時候，他明確的知道自己演的是個貧窮的老太太，但到演出時候，她卻不願在自己的臉上化一根綫條（皺紋），結果化的和年青姑娘一樣，紅紅的嘴唇、臉蛋、底子顏色亦非常嬌嫩，當你看了她的演出後，將會使你啼笑皆非，這樣的演員，我想她們主要的是對演戲和化裝還沒有充分的認識，因之就不應單純的去指責。可是這樣化裝，我們是不贊成，而極力反對的，因為它直接的損害了藝術的完整性。

二、幾種主要油采的分類及用途

在這部份，我準備把幾種常用的、比較重要的油采種類及它所具有的特性、用途簡單的談談。當然，這樣的分類，是有些機械，希望大家使用時靈活一點。

紅——健康色，化胖人時可多用點，另外化口紅，爛傷疤、爛眼邊、腫眼皮亦可用之。

白——此種顏色為「明色」，主要化高而顯明的地方，如額骨、鼻梁、眉骨。一般化反面的特殊人物形象，亦可

用其打底子。它還起調和作用，幫助黑色或棕色化綫條的「明」處，使明的地方更加突出，（請大家注意，此處講的「明」，主要指高而言）。

黃——此種顏色平常用的很少，為不健康的色采之一，化一些衰弱不振的面容病態，可用其與別的顏色配合起來使用。

黑——化眉毛、皺紋、眼眶（即眼窩窩）及胡子根，陰陷處（指面部低的地方），都可用此種顏色，但是用時多、少，各有不同，一般除化較濃（重）的眉毛，及胡子以外，其他地方都用的非常少，在可能用其他油采代替之情況下，尽量不要輕易動用黑色，因為它會在使用不當的情況下，影響裝的干淨。

藍——一般在化裝外國人（尤其白種人）時，用來化眼眶，中國人可用它化刮過的胡子根，或是青筋，但是在使用時，或多或少的需要在其中參一點白色，否則就太暗了——即就是說它很可能和黑色分別不開。另外，一般極其反動的人物，可用它打暗影和陰陷處，這樣更會增加其陰險的感覺。

印度棕——健康色、與一般經常參加體力勞動者的皮膚色相類似，它是用紅、黑、黃三色配成的，我們平常化一般工農兵的皮膚色就可用之，另外在白天演出時可以用來化皺紋，外國人可以用它化眼眉或染頭髮，其次，在該色中稍加黑色，便可化眼眶、鼻翼。

日晒色——這種顏色平時用的較多，在這種顏色中稍加印度棕色，便可化一般人的皮膚色，甚至一般較健壯的婦女亦可用此來打底子。

嫩肉色——一般幼童、少女可用其化皮膚色，同時在這種顏色中加些日晒色，和印度棕色就可化一般中年婦女及青年男子的皮膚色。

灰——這是用白和黑配合而成的一種非常不健康，不正派的顏色，一般普通化妝用的極少，有時化一些比較特殊的反面角色，如流氓大烟鬼之類，可用此色打底子。但不宜太深（重），而一定要真實。

我們通常用的最多的油采種類大致就這些。另外可根據自己需要再去調配，這裡還需提醒大家注意一點，就是不論你化妝什麼樣的人物，用那種顏色來打底子色（即皮膚色），首先應該了解自己本來的面部顏色。這樣一來，自己所採用的顏色才會合適、適用，不然你配的顏色就很可能被浪費掉。

三、怎樣化妝

現在我們來談主要問題——怎樣化妝。這裡所介紹的方法，主要是我在實際工作中的個人體會和經驗，所以免不了會有很多缺點，甚至錯誤，希望同志們提出來再作研究。

作為我深信這些方法會對大家有所幫助。這也是我要寫這個小冊子的原因之一。但是我同樣希望大家要實際。尤其是讀了第二部分——「幾種主要油采的分類及用途」以後，是不是就認為：「只要把油采的用途掌握好那就什麼問題都解決了」。會不會認為一個很瘦的人，一經過化妝，就會成為一個非常胖的人呢？諸如此類都是不太實際的想法。因為我們以上所談的油采性能，它本身還沒有具備那麼大的力量，而只可以在演員本來面目上起一點作用。不然，即是你把紅顏色都塗在臉上，也不可能成為一個非常胖的人。那麼

这又是怎么一回事呢？原因很簡單：就是这种油采沒有能力改变演員的面部輪廓。当然，話又說回來了，如果你一定要把自己非常瘦的面孔改变成非常胖的，那就要采用一种特殊的化妝術。如：「塑形化妝法」。这种方法目前据我所知，在苏联用过。它的制作方法極其复雜。它是用一种很細膩而伸縮性较大的橡膠來作的，要經過很多过程。如：根据演員的臉形，先倒石膏模型，再把模型取下來，根据角色的需要，進行雕刻，然后到橡膠厂搞橡膠，再依据演員的面部和角色的要求制造出一种非常适合演員面部需要的粘貼物。这样才可以开始使用，而且再經過化妝，那观众是看不出任何痕跡的。如我們在很多苏联电影中所看到的特殊形象和某些領袖人物的化妝那样。他們就是采用了这种方法，而这种方法，以我國今天的情况來說，由于某些原因的限制，还不能使用，但我們絕不能因此而对这种簡單的化妝法也表示不滿。相反，也只有用这种簡單的化妝方法來進行工作，隨着國家的發展，在不久的將來，我們亦可采取更科学、更有效的新化妝方法。

下边就是化妝的手續及方法：

准备——把一切化妝品都安排好了，演員即可把自己身上妨碍化妝的衣服脫掉，用手巾或帶子（帽子也可以）紮住或压住头髮，以免沾着油采。脖子上可以用裙子之类的东西圍住，免得讓油采鬧髒了服裝。此后就可以將凡要化妝的部分和观众所能看見的地方擦洗干淨。这样便容易塗抹油采。如果在夏天演出，天气太热，汗水必然很多，那么就應該在洗完臉以后，稍微休息一会，讓精神安定一下，等汗水停止了以后，再开始進行下一步工作，千万不要在出汗时，

硬把油往臉上擦。这样对演員自己的皮膚是沒有好处的。

其次，演員每次演出前，應該了解舞台上的灯光是強？还是弱。如果光比較強，就要化的重（深）一些。相反，灯光較弱，就應該化的輕（淡）一些。这点在一般職業剧团（院、社）是不太成問題的。因为它的灯光是肯定、每晚演出都一样。而在一些業余剧团就不一定了，有时演出灯光強点，有时又暗些。如在農村因条件限制，更不能肯定。因之，我希望大家應該特別注意此項工作。不然，有时灯光很弱，演員的化妝又非常重，这样就会看不清，模糊一片。

假若白天在广场演出，（如扭秧歌、街头剧、活报等小形式），同样要特別注意化妝的問題，因为白天在广场演出，演員和观众的距离都比較近，观众看的非常清楚，所以化妝就不宜太深。否則就会破坏其真实感。因之，我們既要求适当，又要求真实，这就需要演員很好的熟悉並掌握油采。

擦油——進行此項工作的目的，是为了更容易塗抹油采，最后也容易卸裝，而且皮膚不受任何刺激。因此在化妝之前先要把凡士林或猪油之类的油脂擦在臉上，这样油脂就会堵塞住面部的細小毛孔。——油采里的毒質也就不会侵入皮膚。（当然，油采不一定都有毒。只是有些油采是用礦質顏料制作的。）为了防止万一，这样作也有其必要性。其实油采性質的好坏也与演員本人的皮膚好坏有很大关系。比如：皮膚好的人，那就能抵抗某些顏色里的毒質。相反，皮膚不好的人，毒質亦容易侵入毛孔，致使臉皮發腫、發痒甚至起疙瘩。实际上，不論腫、痒都沒有什麼大的关系，不会發生什麼危險。希望大家不必过于懼怕，更不要因此而不敢化妝。

化妝前，必須把油擦透徹之後，再用軟紙或毛巾擦去浮在臉面上的油質，便可進行下邊的工作。

其次要注意的是：在擦油時一定要適當。不宜太多，因為多了容易在化妝時（尤其是化綫條或化臉蛋時）太滑、油彩不易塗抹上去，即是塗上了，也會在較短的時間里又流掉，同時擦油過多定裝也不太好定，反而会把粉堆成一團。（尤其是夏天）相反擦油也不宜太少，因為油少了，油采就不易塗開、塗勻，卸裝時也不易卸干淨，甚至有時把臉皮擦的疼痛也擦不淨。（尤其是冬天）

另外在擦油的方法上也應注意這對演員皮膚是有好處的。一般擦油，最好是从面部下邊向上擦。（因為毛孔的方向是朝下的）這樣擦可以把毛孔塞嚴，然後油彩塗上去就不会鑽進毛孔，這便可以使皮膚不受刺激。

女演員一般不宜用凡士林擦，因為它擦到臉上容易長汗毛。因此，女演員可以用豬油或其他油脂之類的東西來擦。

打底子——進行這步工作時，演員首先要看看自己角色年齡、出身及性格是什麼樣的？需要打那種底子色，再看看演員本人的皮膚是黑？還是白？……然後配出一種非常適當的底子色塗到臉上，用手擦勻。注意在打底子時要從上往下塗，這樣擦正好油采和毛孔的方向相反，油采也就不易侵入皮膚里去了，皮膚就不会受刺激。演員只有自己從各方面去愛護自己的皮膚，才能保證下次演出工作的順利進行。

另外在配底子色時，盡量作到一次配好、夠用避免配第二次。因為往往第二次所配的油采和第一次的總有些不一樣，這樣化上去當然不好看了。但是也千萬不要為了一次就夠用，而故意配的很多，這必然會造成浪費。

凡是能讓觀眾看見的部分，在打底子時必須切實擦到，防止只化臉面而不管耳朵和脖子的弊病。這樣將會給人感到不真實，因為它和戴假面具差不多。

鼻子——底子色打好以後，便可以化鼻子了，鼻子分為：鼻樑、鼻翼、鼻尖、鼻垂、鼻孔五部分。

（見圖一）假若角色需要高一些的鼻子，那就可以先在鼻樑上塗明色（白），兩旁（指鼻翼上）塗暗色。（棕）但切記不要在鼻垂上塗棕色。這樣比較真實、好看。否則就不成為鼻子了。（見圖二）如果角色需要鼻子長些，那就在鼻子尖上，向下塗抹白色。要鼻子短些，則可在鼻尖上稍塗暗色（棕或黑）但是要化裝外

(圖一)

(圖二)

國人，（指高鼻子）那只單純的用油采就不行了，而必須用

「鼻油灰」(这种东西是專門用來粘鼻子的物品，但他所需要原料很多，制作过程及方法都很复雜，沒有經驗的人也不易制作成功，在我們一般的業余文藝單位也不需要化这么大的工夫去親自作，所以最好不用它)这里介紹一种比較簡單的方法，供大家參攷：就是用「口香糖」(有人叫泡泡糖)在一般食品商店就可找到，每人需要五六塊即可，把糖買回來，讓演員吃糖，最后糖里的甜質被吸收干淨，留下來的便是橡皮，这种东西就可用來粘高鼻樑。

沾鼻子這項工作要在化裝前，洗完臉以後來進行，千萬不要在擦油後來作。因为面部一有油就不容易粘上去，即是有時勉強粘上也不會牢固，甚至會在演出中突然掉下來，那就會把人笑死的。

粘鼻子的方法是：先把糖里的橡皮拿到較熱的地方揉軟。捏成适合自己鼻子需要的樣式，然後粘在鼻子上，粘時要特別細致，絕不要讓觀眾看出痕跡。

我之所以要介紹這種粘鼻子的方法，是因為有時演些很特殊的角色不粘鼻子不行，所以便可用這種方法來解決一下。其實以我的體會來說，除了特殊的角色以外，在可能的範圍里，最好不提倡粘鼻子，因為粘上鼻子總是表演起來不習慣。還要經常為它擔心，有時粘的不好了還會引起一些相反的效果。

化鼻子時要特別注意下列幾項：首先要注意鼻樑的寬窄，其一般寬窄的標準應以兩眉之間的距離來決定。同時要化的比較直，(指一般正面的青年男女及成年人)但油采不可太深太重，更不要把鼻樑中間化的太窄，上下兩端化的太寬，這樣就難看了。(見圖三)相反的，也不要將鼻子化的太寬

了，——即就是說，不要只把油采堆在一塊，不往勻的塗，這樣也是極不正確的。（如圖四）那么正確的化法是什么呢？就是要真實，樣式要準確，而且使用顏色也不能過度的深、重。（請看第五圖）以上三種類型的鼻子樣式，除五圖外，其餘兩種（三、四圖）即就是化反面人物也不宜用它，因為它和人的骨骼根本不一樣，所以我不同意大家用它。當然，有時為了丑化反面人物，非用不可，那也不必勉強。

面頰——這主要指演員臉蛋這一部分而言，它在化裝中也是非常重要的地方，它能夠決定角色的健康與不健康；可以決定一個人的面部長或短，寬與窄，胖與瘦。比如：演員的臉長，而角色需要寬一些，那你便可以將紅油彩往開的抹，——接近顴骨。（即耳門骨）

如果要使臉長些，可以將紅油彩往下塗（接近嘴角）再往中間塗。（接近鼻子）另外，大家可根據這種原則去靈活處理。

注意，在化臉蛋時，千萬不要把顏色抹的過紅了，一般

油彩

油彩

油彩

應該比口紅的顏色輕淡些，當然主要还是按角色的需要來決定。比如化一個終年勞動，常經風吹日曬的人物，那單純用紅顏色就不夠了，而必須在紅里摻些黑，（成為黑紅色）這樣化，不但有其生活根據，同時也比較美，也健康，否則，不摻黑顏色，只用紅來塗，就顯得過於輕浮，而且也不很真實。

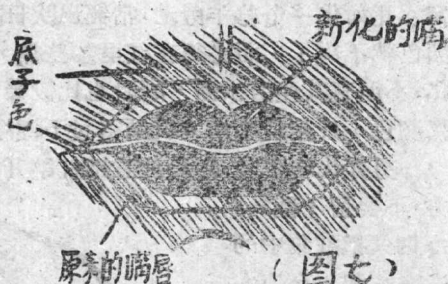
另外化臉蛋時，還要注意把紅塗開抹勻。接近底子色的地方，不要留下稜角，否則只把紅集中的堆在一起，會使人感到很不舒服，活象馬戲團里的丑角一樣可笑，這對角色創造來說，同樣是不真實的。

如果要使面部瘦些，便可在「太陽穴」上，及面頰下部（接近下巴）的地方，根據肌肉的活動習慣塗上暗影，顏色可用「深棕色」。（見圖六）

嘴唇——進行此項工作，要特別心細，要化的細致，否則會直接影響到一個人的好看與難看。假使演員的嘴唇較厚，而需要薄些，那演員在打底子色時就首先必須把原來的嘴唇的輪廓完全掩蓋住，使其模糊起來，然後根據自己需要

的大小、薄厚程度，另外化出一个嘴的式样。这样的化法，据我所知，还是比较好看的，希望大家具体试验一下。目前在我們演員中間，很多都是依据这种方法來化嘴唇的，确实效果不坏。（請看七圖）

把嘴唇化完之后，接着便可順便將唇上、鼻子下、中央部份的「人中」加深，（用深棕色即可）当然要根据角色的需要來決定。

另外化老年人的嘴唇，就不能單純用紅色了。大家可以想象，一个几十歲的老头（或老太太）化一个鮮紅的嘴唇会

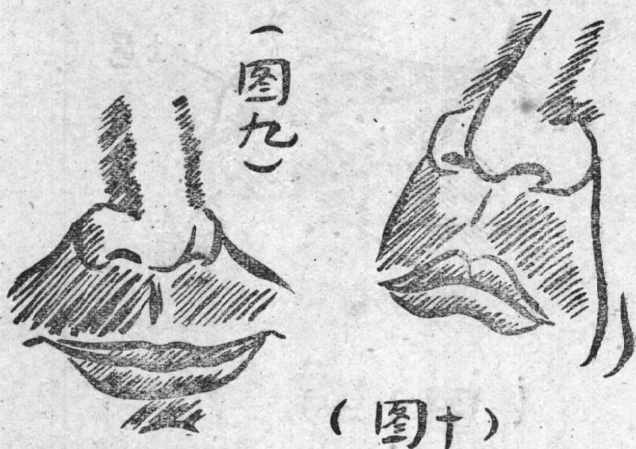

起什么样的效果，所以化老年人嘴唇，一般就只用「印度棕色」淡淡的塗抹一下即可，然后根据灯光的強弱，用黑或棕色在嘴唇周圍化上皺紋。（这当然是指上了年紀的老太太，一般老头都粘胡子，所以就不需要化了）。（見圖八）

通常用的嘴的式样大致有四种：

㊟嘴角向上，表示樂觀喜悅。（如圖九）

㊟嘴角下垂的，表示愁苦、兇惡、殘暴。（如圖十）

㊟薄唇，能說會道，滑頭多嘴。

㊟厚唇，不多說話，忠厚老實。

以上談的這幾種嘴唇的式樣，它都和演員的面部表情有直接聯系，如果演員面部肌肉非常僵硬死板又不會表演，那你化出來某一種嘴唇的式樣，也沒有用，因為化妝的目的之一：就是幫助表情，可以說要使化妝和表情結合，不要讓它們分了家。

嘴唇分為：上唇、下唇、嘴角、人中、頤唇溝五部分。
（參看十一圖）