

舞台化妆基础

李德权 孙 穆 著

中国戏剧出版社

中央戏剧学院戏剧艺术丛书

舞台化妆基础

李德权 孙 穆 著

中国戏剧出版社

内 容 说 明

本书对舞台化妆的基础知识和化妆用品的制作工艺做了比较全面系统的介绍。全书共十章，内容包括：人的头部骨骼、头部肌肉的解剖知识及与人物造型的关系；绘画、光、形和色彩的基本知识，在化妆中的重要作用；不同年龄、性别、不同种族的人物的化妆方法，几种特殊化妆方法；油彩及各种化妆用品的工艺制作等。对理论的阐述浅显易懂，对方法的介绍具体细致，具有一定的科学性。

舞台化妆基础

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条55号)

新华书店北京发行所发行

戏剧印刷厂印刷

字数 140,000 开本 787×1092 1/32 印张 7 1/8

1983年6月第1版 1983年4月第1次印刷

印数：1—20,000册

书号：6069·333

定价：0.80元

目 录

概 论.....	1
第一篇 基础化妆	9
第一章 化妆的步骤、化妆用品和注意事项	9
第二章 解剖知识	16
第一节 头骨解剖.....	16
第二节 头部肌肉解剖.....	21
第三节 与化妆有关的皮肤知识.....	29
第四节 面部五官外形.....	32
第五节 头部外形上男女老幼的差别.....	37
第三章 关于光、形和色彩	42
第一节 光和形.....	42
第二节 光和色彩.....	44
第三节 化妆色彩在舞台灯光下的变化.....	52
第四章 表现青年人物的化妆方法	57
第五章 表现中年以上人物的化妆方法	82
第一节 隆突与凹陷的化妆方法.....	82
第二节 皱纹的化妆技法.....	90

第三节	中年以上各个不同年龄阶段的化妆主要特点·····	104
第六章	表现不同种族人物外貌的化妆方法·····	118
第一节	世界人类三大种族的主要特征·····	119
第二节	表现黑种人和白种人的化妆方法·····	127
第七章	几种特殊的化妆方法·····	138
第二篇	舞台化妆用品的制作工艺·····	146
第一章	毛发制品制作工艺·····	147
第一节	工具和材料·····	147
第二节	头套的制作方法·····	157
第三节	光头头套的制作方法·····	169
第四节	其它毛发制品的制作技术·····	173
第五节	编织技术·····	179
第二章	塑型化妆零件的制作方法·····	183
第一节	鼻油灰塑型·····	183
第二节	棉花、纱塑型·····	185
第三节	牵引方法·····	189
第四节	卷毛垫子化妆零件的制作方法·····	192
第五节	泡沫乳胶塑型化妆制品·····	193
第三章	几种常用化妆品的制作·····	201

附 录

毛发整型的技术方法·····	209
----------------	-----

概 论

舞台化妆是戏剧艺术中以演员为对象的造型艺术，它和日常化妆很不相同。

日常化妆是指人们在日常生活中用各种化妆品、服装、发型及其它装饰品来装扮自己，使容貌增加美观。这种化妆是以本人的容貌、经济条件以及社会的风尚为基础的。在古代社会中还曾规定按不同的等级区别使用服饰。因此，世界各国的不同时代和不同阶层的人对外表仪容的要求极不相同。

在社会生活中，一个人的衣着打扮，发型的梳理，留胡须的样式和他们的言谈举止、仪态风度等等结合在一起，构成了这个人的独特的外部形象，这种独特的外形反映了各人的民族、阶级地位、职业、生理和性格的特点以及时代的社会风尚。虽然，由于现代科技的发展，化妆用品日增，以至于不同阶层的人也使用了假发、假睫毛、制造假双眼皮的美目贴和各种色彩的眼盖膏等比较浓重的化妆，但他们仍然是以自己为基础进行装扮，还是属于日常化妆的范畴。这种日常化妆反映了各个民族、各个国家的社会风尚和时代特点。因此，也就成为我们在塑造舞台人物形象时的重要参

考之一了。

而舞台化妆则不然。它是在戏剧演出的特定条件中以剧本为依据,运用化妆手段在演员的基本条件上,塑造出符合剧情要求的人物形象的一种造型艺术。我们之所以称之为舞台化妆是根据它具有如下特点:主要是它的展现场所是舞台,而且是在由布景、灯光等艺术创作部门所创造的符合剧情要求的典型环境的舞台上展现;其次是观众在一定距离外直接观看。由于这个特点,使舞台化妆不仅完全区别于日常化妆,而且就它的表现方法来说,也极大地区别于电影和电视的化妆。

从人物造型的基本原理方面说,舞台、电影和电视的化妆造型是相同的。但是由于展现的具体条件不同,因而在具体的化妆方法上有很大的差别。

电影是通过摄影机摄制成影片后,用放映机投射在银幕上与观众见面的,这样,人物的形象就放大了许多倍。所以,电影化妆就必须适应人物在全景、中景、近景以及特写镜头时的要求,尽量做到细致而具有真实感,任何夸张的描绘都会损害人物的形象。电视也是通过屏幕把人物形象展现给观众的,同样有分镜头的问题。所不同的是电视映像不如电影准确细致,如色调层次少,黑白反差大,对某几种色彩过分敏锐等等,以致不能很好地反映人像和景物的色彩,素描关系。因此,要求电视化妆要根据这个特点进行,线条要细致真实,色彩对比要弱些,亮度差别不能过大,尤其不能在脸上随便使用红、蓝、浅绿等颜色。总之,电影和电视

的化妆要求细致真实，不允许过分的夸张。而舞台化妆则要求色彩比较鲜明和符合自然规律的一定程度的夸张，因此，就有可能充分运用绘画、雕塑等造型艺术的原理较大幅度地改变演员的外形去塑造剧中要求的人物形象。

舞台化妆包括话剧、歌剧、歌舞、舞剧、曲艺、杂技和戏曲等的化妆。在这些舞台演出类型中，戏曲是我国具有悠久历史、深受人民群众喜闻乐见的有着浓厚民族特点的传统戏剧艺术，无论表演艺术(唱、念、做、打)，舞台美术(服装、布景、道具、脸谱)都经过长期的实践形成独自的风格。其中的脸谱(戏曲化妆)，是从面具演变过来的，为了适应表演艺术的程式需要，逐渐形成了按行当(生、旦、净、丑)分别采用了富有浓厚的浪漫主义色彩和简练鲜明的技巧来反映人物性格的外貌特征。特别是净角的脸谱更是变化无穷，多种多样，而且还可以因地区的风俗习惯不同以及因人对角色的理解不同而各个相异，例如京剧和汉剧的马武是勾绿花脸，祁剧的马武则勾红花脸，而广东粤剧的马武却是黑白花脸，虽然构图上都以金毛乳为根据，但也有繁简的不同。这种塑造人物的独特的夸张手法随着师傅所传授的剧目而一代一代地相沿下来(其中也有因人的具体条件而作的局部变动)，形成了一种传统性的技法，以至于后来发展的新编历史剧也因袭了这种传统，而按照行当所固有的风格处理人物的外部形象。但是，这种传统的化妆方法，只适用于表现那些传统或新编历史剧，尤其是带有神话或幻想意味的戏剧人物形象，并不太适用于反映现实生活的现代戏曲人物

形象。在清朝末年和民国初期,兴起了一种新戏(文明戏、时装新戏),积极地反映同时代人的社会生活,在表演方式和其它方面都开始冲破传统戏曲那种程式化的束缚。在化妆造型方面,虽然初步摆脱了五光十色的净角的程式化脸谱,但仍然采用水粉、胭脂、墨等按照演员的定型分小生、花旦、老生、老旦等的脸谱化妆。直到二十世纪二十年代,新话剧确立,才逐渐地采用油彩,按照自然真实的原则进行塑造戏剧人物形象的化妆方法。从此,话剧的化妆造型方法就与传统的戏曲脸谱式的化妆方法截然分开了。戏曲艺术本身也是在发展前进的,全国解放以后,用戏曲的形式表现现代社会生活题材的剧目日渐增多,为了适应于这种体裁,化妆造型艺术也就逐渐地与以自然真实为主的话剧化妆方法趋于一致,而舍弃了那种色彩斑斓,手法夸张的脸谱。我们所讲的舞台化妆也包括戏曲现代题材剧目的化妆在内。由于戏曲脸谱已经形成了独具风格的艺术流派,而且可以师承先辈的传授,我们也就不再进行细致的探讨,而着力去研究、探索按照自然真实原则去塑造人物形象的化妆造型方法。话剧、歌剧、舞剧等都属于此类化妆造型方法。

戏剧是一种综合性的艺术,它包括戏剧文学、导演、表演、舞台美术和音乐等艺术创作部门。化妆就是舞台美术中的人物外部造型的重要创作部门之一。它是演员在创造角色过程中赖以揭示人物的民族(或国籍、或地区)、职业、年龄、性格以及健康状况等外部特征的主要手段之一。这正是化妆艺术的主要任务和目的。

戏剧艺术的一个重要特点就是以演员为主体，综合运用语言、歌唱、形体动作、舞蹈等塑造出具备独特性格特征的人物形象，并在特定的环境中通过这些人物的相互关系来表达主题思想的。那么，演员在创造角色时，除了根据剧本去挖掘人物的精神世界以外，还需要去探索能够反映人物的精神面貌的外部特征。这就得依靠化妆造型工作。从这一点看，表演艺术与化妆艺术的关系是非常密切的，是一种互相依存而又互相激发的关系。

从戏剧艺术的历史发展方面来说，公元前六世纪古希腊文化盛期，悲剧家梯斯庇斯从合唱队里分出来第一个演员，这个演员要扮演剧中所有的角色，为了区别，曾经采用白粉和朱红涂脸，但这不能满足那个庞大的能容纳一万多观众的古希腊剧场的要求，于是人们就运用了按照人物类型而扩大了局部形象的面具，同时采用了高底靴以增大人物的体积。这样，不仅使一个演员能扮演更多的角色，而且也使观众在远距离就能看到角色的形象。由此，可以看出，表演艺术和化妆造型从一开始就紧紧地联系在一起。

到十六世纪末十七世纪初，演员们开始在固定的剧场里演出了，舞台的台唇圆拱把他们和观众分开了，并且采用蜡烛、油灯照明，面具已经不能适应这种场合，演员们就不得不考虑采用时髦妇女的化妆品来保持面部特征。后来照明条件一再改进，越来越强烈，到一八四六年使用了弧光照明，灯光的强烈以及观众与演员之间的距离，使人物的局部形象模糊了，这就迫使艺术家们去选择更精巧的方法使形

象既能让观众看得到而又真实可信。莱比锡一个剧院的某个演员，使用油脂调和了颜色粉制成一种肤色油膏去遮盖发套的前额接边，成为最早的油彩。一八九〇年开始，戏剧化妆油彩和许多化妆用品变成了商品而且种类繁多。到了第二次世界大战之后，有的舞台形式发展成为伸延到观众席中去的突伸型舞台，观众围着演区，演员观众紧挨着，过去适用于框式舞台的化妆被认为是夸张过分了，因此，要求更加逼真的自然的人物形象就变得突出，甚至有人提出不用化妆了。特别是电影和电视高度发展以后，要不要化妆的矛盾就日渐尖锐起来。但是，只要剧院还需要上演外国的或历史的剧目，只要演员还需要在不同剧目中扮演角色，只要老演小，小演老的情况还存在，只要人物在舞台上的人为的环境气氛中出现的情况还存在，那么，运用化妆手段去塑造人物形象的任务依然是必须的而且是重要的，只不过是要求技术上的运用更加精巧细致而又真实自然。这是历史向化妆师们提出的要求。这些历史情况说明化妆的任务除了揭示人物的时代、生理和性格特征以外，还有两项：（一）是将面部细小的局部形象加以适当的扩大，结合表演，帮助突出人物的外部特征，使较远的观众也能看到，达到交流的目的；（二）是运用各种化妆手段，弥补演员基本条件的某些缺陷，使之更适合于剧中人物的要求。油彩和其它化妆用品的不断改进与增加，正是为我们很好地完成这些任务提供更好的物质条件。

既然化妆造型的任务是在演员的具体条件上塑造剧中

人物形象的,就必须严格地从剧中人物出发,以现实生活为根据去改变演员的外貌,达到塑造可信的艺术人物形象的目的。因此,化妆人员必须认真地阅读研究剧本以及剧中的一切人物和其它主要的方面,归纳他们的特点,按照剧本所描绘的特定情境去理解他们的行为和可能出现的外部特征。如果有可能的话,应当到现实生活中去观察体验,以加深自己的理解,并且需要研究参考大量的形象和文字的资料,以帮助自己正确地把握住人物的主要外部特征,从而顺利地完成任务。我们应当防止那种脱离人物,脱离生活,单纯为了美而把演员打扮得漂漂亮亮的倾向,同时也应当防止那种脱离具体人物性格特点的公式化概念化的形式主义倾向。

舞台上的特定的典型环境和气氛是由布景和灯光所创造的。服装又是人物造型中反映时代、身份、性格等的重要艺术创作,它们所选用的情调直接影响化妆造型的色彩。化妆人员在构思人物形象时,不能不加以考虑。我们要弄清它们对化妆的影响,从而选择和它们所选用的情调相和谐的技术手段来完成创作任务。因此,就要求化妆人员具备一定的色彩学知识。

化妆造型的技术手段大致分为绘画的和雕塑的两种技法(过去归纳为绘画化妆法,毛发化妆法和立体塑型化妆法三种)。绘画的技法是基本的化妆方法,因此称之为基础化妆。它是按照绘画造型的基本原理,运用线条、色彩在演员的脸上根据生理规律进行绘画而改变演员的外貌,使之

符合剧中人物的要求。雕塑的技法是按照雕塑的造型原理，运用可塑物和毛发制品来塑造具有实在体积的局部形象，可以较大幅度地改变演员的头部、面部的外形。塑型技法包括塑造、粘贴、牵引和佩戴等方法。无论使用那种立体塑型方法，都要和绘画化妆结合，并由绘画化妆来统一完成整体形象。

化妆的技术手段具有较多的技术性，例如毛发制品的钩织、修剪、吹风、卷烫；塑型零件（包括纱布棉花零件、泡沫乳胶零件、硫化乳胶零件、硅橡胶零件以及鼻油灰等）的制作，都是化妆造型的重要手段。这就要求化妆人员既要有正确的创作思想和方法，懂得绘画、雕塑的原理，又要熟练地掌握各种化妆技术和各种制作方法，才能运用自如，精益求精地创作出符合剧本要求的戏剧人物形象。

如上所述，化妆造型是一门技术比较复杂的艺术创作，它包括基本技术的操作和形象创作两个部分。为了更好地去创作比较完善的人物形象，要求化妆人员首先熟练地掌握各种基本技法。因此，我们在这里着重介绍各种基本技术的基本理论和操作方法，为将来塑造更美好的艺术形象打基础。

第一篇

基础化妆

第一章

化妆的步骤、化妆用品和注意事项

(一) 绘画化妆方法的基本步骤

(1) 洗脸。洗净皮肤。

(2) 涂底油。其作用主要是润滑皮肤，使油彩可以均匀涂上，堵塞毛孔，防止油彩侵入，起到保护皮肤的作用。底油不可涂得太多，太多了油彩上不匀，不好化妆，定妆粉会显得厚而干枯。底油一般用戏剧上妆油，也有用凡士林和护肤膏的，用凡士林作底油应当先手上揉得很匀再涂到脸上。因为凡士林比较稠不易揉开，如果直接涂到脸上，开始不觉得多，等到皮肤发热后就在脸上变稀化开，显得油光光的。如果底油涂得多了，可用纸平贴在脸上吸掉一些油再上底色。如果已经上了底色发现底油太多，也可用纸吸去油。一般夏天用底油少些，冬天稍多些，皮肤干燥的人可

多用些,皮肤出油的,或者是细滑的皮肤则应尽量少用底油。

(3) 打底色。这是给人物的外貌定调子。根据人物的基本需要,结合演员本人和舞台条件选配颜色的基本调子。

(4) 涂拍脸颊红和描画五官。这一步的顺序,可以根据个人习惯自由安排,可先画好再定妆,亦可先用淡色画好样子,定妆以后再加深。但是,再描深色时,要尽可能不使用稀油彩(包括嘴唇在内)。因为稀油彩发亮,有反光,直接影响观众的视线而失去化妆的效果。特别是眼睛部分,如果发亮,观众的感觉就会是你没睁眼。

(5) 定妆和补描。定妆的目的是固定油彩和减弱面部油光。因此要求适中,不要过厚,也不要过薄。补描,是指定妆以后,对被扑粉遮盖过多的部分(如眉、眼、脸颊红和嘴唇等)略加修补,使之更加明显。

(6) 粘贴胡须。要在定妆前将应粘贴胡须部位的油彩擦去,定妆以后粘贴胡须。也有人用铁丝挂的胡套,这可在定妆以后再挂。

(7) 整理发式。定妆以后,必须以充分的时间来整理发式。原因在于发式一方面是反映人物的精神面貌,阶级本质以及时代特点的,另一方面,也可以运用发式来改变演员的脸型,帮助弥补演员本人脸型的某些不足之处。有发套的更须整理。

(8) 演完戏,卸妆前,先脱掉演出服装再取掉发套、胡

套、假眉、眼睫毛等零件，用酒精将胶泥揉搓掉，再用卸妆油卸妆。如果用可洗性卸妆油，要先将脸上的汗擦干，蘸一些卸妆油，将油彩部分揉匀，用半湿毛巾或直接用温水洗净即可，用水洗时可先用半湿毛巾或上妆纸将揉化的油彩轻轻擦去，不可使劲搓擦。不必再用肥皂擦洗。用可洗性卸妆油，必须在水洗前将油彩揉化，一洗即净，若油彩没揉开，用水洗不净时，只有再用肥皂才能洗净，这样就会增加对皮肤的磨擦而使面部产生不快感觉或过敏。卸妆之后，可以涂些会使皮肤很快恢复弹性的护肤霜，也可以薄薄的扑点粉，以帮助皮肤迅速干燥。

(9) 卸妆之后，要将所用的东西——化妆盒、化妆笔、发套、胡套及粘塑用品收拾好，放在规定的位置上。胡套、眉毛、睫毛等要放在纸盒里保存，不要夹在书本里，以保持其蓬松的状态。

有的人常常在化妆时面部皮肤产生各样反应。这种情况很复杂，有属于上妆油不合适的，有对某些油彩过敏的，有由生理原因引起的，有由于生活不规律而引起的，也有由于敷用某种药物之后损坏了皮肤而引起油彩中毒的，有由于季节变换引起的，也有原有的皮肤病被油彩封闭而加重的等等，遇到这些情况，应当仔细分析，采取适当措施，或与医生共同研究，进行治疗。不要在情况不明时就采用可能剥脱皮肤的药膏（如可的松等）当作上妆油使用。因为这种药膏会损坏皮肤的表面，致使油彩的有害色素渗入真皮而引起色素沉淀，使皮肤变黑，并会长期的对某些油彩（红、

棕、黑等)产生过敏,在面部产生严重的黑斑。

面部皮肤是比较细嫩的部分,又不经常受磨擦,化妆时,已经使之增加负担了。因而卸妆时,最好是轻揉轻洗。有的人唯恐洗不净而用力搓洗,这样很容易使皮肤过分刺激而引起不良的反应,直接影响以后的化妆。应当提醒注意。

(二) 化妆用品及油彩的颜色调配

进行绘画化妆需要的用品,有如下这些:

1 化妆笔。2 各色油彩。3 化妆盒。4 上妆油或冷霜或白凡士林。5 定妆粉。6 粉扑。7 粉刷。8 软纸。9 脱脂棉或卫生棉。10 干胭脂。11 眉笔。12 酒精胶水(胡子胶)。13 香皂。14 毛巾。15 卸妆油。16 理发剪刀。17 眉膏。18 梳子。19 头油。(有关塑型化妆所需的毛发制品、粘塑零件的用法,在各该章节细谈。)

以上所列用品中,油彩是主要的。目前我们一般常用的是上海生产的鹰牌 800 号油彩和北京戏剧化妆用品厂的产品雪莲牌油彩两种。雪莲牌油彩只标明颜色并不编号,分男女青年深浅底色,壮年底色和歌舞底色以及各种辅助色(如大红、朱红、桃红、胭脂红、深浅黄、各种棕黑等)。上海鹰牌油彩则采用编号标色。市场上出售的油彩中的编号是,41、42、43、45、47 号底色。(前三号是青年的深浅底色,45 号用于中老年的底色,47 号是用于反面人物的底色。)02 号嫩肉色,32 号中年色,36 号健康色,37 号日晒色,38 号