

胭脂花 胭 脂 白

中國戲曲容妝

邢源琳／著

國家出版社

李 序

戲曲是一門綜合藝術，是一門需要長時間淬煉方能有所成的精緻藝術。戲曲演員秉承各自的天賦，再加上艱苦的坐科養成教育，才能在舞臺上以唱念做打的方式，展現美好的聲容與形影，藉此來表現歷史上的興亡盛衰與人世間的悲喜離合。戲曲演員的舞臺裝扮，自然也是這門藝術中的一環。然而這項技藝向來是在不引人注意處師徒相承、代代相傳，外人難以窺其堂奧。尤其旦行演員的包頭程式、化妝技巧，更是門相當專業的功夫與手藝。

邢源琳為戲曲學院京劇團的資深容妝人員，在京劇圈素有「快手小翠花」的封號。她自唸劇校時期就隨金永康師傅學習京劇容妝，畢業後進入劇團服務已屆三十多年，其技藝養成端賴科班戲曲教育與伴隨師傅多年的學習與經驗。去年她更以「京劇容妝之研究」論文獲得佛光大學藝術學研究所碩士學位，論文內容豐富、資料翔實，深獲口試委員肯定。如今更將論文精華及實務工法重新整理為《胭脂簪花》一書，由國家出版社付梓刊行。此書實為她的畢生所學與心得的總整理，搭配上旦角容妝流程的精美圖片，兼具學術性、實用性與觀賞性，從化妝種類、包頭技巧、頭面功能、頭飾插戴，到與整體服裝砌末的搭配，實為一旦行容妝全科秘笈。

本人忝為其論文指導老師，樂意看到如此前所未有的著作出版，相信不論行內行外、學者方家、青年學子，皆能藉由此書得到相當的收穫。更希望此書的出版，能帶動戲曲界齊力來整理古老的藝術傳統。謹綴數語為之序。

李 周 俊

2013.3.10

林序

彩妝戲曲、舞臺變身

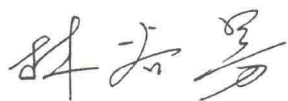
戲曲合歌舞劇於一體，演員必須同時是表演家、音樂家與舞蹈家，這三者集於一人之身，使戲曲具備無與倫比的魅力，可其實，即便兼此三者也仍稱不得名角，真名角，還須有一項祖師爺賞飯吃的條件——扮相。

扮相重要，戲曲是極致的程式語言，生旦淨丑，各有各的生命情性，各有各的造型象徵，這裏不搭，別的就免談。你聲如洪鐘，卻生就一張小臉，就難成就那「千生萬旦、一淨難求」的氣概；你語如黃鶯，卻臉大如盆，就不能扮演那書香門第的閨門旦角。

扮相是先天條件，但這先天也得後天補。你臉圓了點，貼點鬢角，就出了美人尖；你眼睛平了些，吊個眉角、畫個眼線，有時竟就迷死人；你瘦削，紮個靠、蹬個靴、插個旗，可能就英姿煥發。

這後天的轉換、戲曲的變身，讓你能自外到裏，轉成另一生命，而外，靠的就是衣箱、就是容妝。衣箱主要在身形，容妝則在面容，前者是骨，後者是肉，名角在唱念做表外，常就是這容妝讓你癡迷，有些人甚至是一亮相，未出口即能顛倒眾生。

容妝重要，容妝師傅卻總在幕後，容妝的方法過去也只在師徒間傳授，常讓我們忽略它的重要，於今，源琳將她的論文改寫為人人可依之而學的書，能不令人慶幸！而儘管容妝真正具現功力者，是能讓演員去其短、增其長，這原有賴實戰的經驗及個人的慧根，但即便如此，書裏的種種仍可讓我們更契入戲曲整體的魅力，同時，在個人造型盛行的當代，你也可從這過去的變身取得彩妝人生的參考。

2013.3.10

鄭序

臉以胭脂 首以簪花

京劇容妝是中國戲曲文化的藝術特色之一，包含化妝與髮飾、頭面、頭飾造型等運用技巧，與整體表演內容結合一體，增加演員在舞臺上的美感，可展現劇中角色的身分、地位、年齡與性格等多方面的表徵，並收畫龍點睛之效，被視為演出的重要一環。

《胭脂簪花—中國戲曲容妝》一書，特以四個章節，簡明扼要並有系統地介紹京劇容妝藝術，概括化妝基本訓練與化妝用品、髮飾基本梳妝種類之技巧、頭面的功能性、頭飾造型及梳妝分析等，並條列說明容妝基本輔助工具，以文圖順序對照容妝的方式與步驟過程。

以往容妝技藝多以「師徒制」方式傳授，社會大眾較少有機會一窺堂奧，《胭脂簪花—中國戲曲容妝》可方便戲友快速進入中國戲曲容妝的藝術世界，初步認識與瞭解這些舞臺上所看不到容妝技法，亦可供業界人士在演出或教學之際參考使用，兼具通俗與專業素養。

本書作者邢源琳小姐是國立復興劇校國劇科科班出身，自幼接受嚴謹紮實的正規專門教育訓練，現為國立臺灣戲曲學院兼任講師及該校京劇團資深容妝藝師，從事京劇戲曲容妝工作超過三十年，對容妝藝術研究相當有熱忱，理論與實務兼具，長年自我鑽研整理、闡究精微。今將多年研究心血編纂成冊，本人有幸代為書序，預祝此書付梓順利，廣受好評！

2013.4.1

自序

京劇表演藝術深受中國傳統文化和民俗的薰染，吸收和融合了豐富的民族養分，並與民間通俗的群眾藝術互相借鑒學習，因此具有濃厚的民族色彩。其中，京劇容妝的藝術手段為符合民族的欣賞習慣，必須按照中國民眾傳統的審美觀念和心理狀態來塑造；故此，京劇容妝在戲曲整體的發展和演變中，是從中國早期的戲曲戲劇化妝基礎上逐漸成熟、形成的獨特藝術形式，進而成為京劇藝術整體中不可分割的一部分。

戲曲是一門綜合藝術，除了演員的唱、唸、做、打外，演員在舞臺上所呈現的服裝穿戴、頭飾化妝等，也屬舞臺藝術的重要一環。戲曲舞臺上的京劇容妝由美學、歷史、民族、民俗、繪面等各類學問綜合而成，有自己完整的發展歷史及藝術規律、藝術特徵，並長期積累了許許多多表演藝術家的實踐創作，而成為有別於「西方」且獨具中國特色的「容妝藝術」。

化妝技術由於難度較高，故化妝技巧及步驟的控制能力，相形之下更顯重要。因此，舞臺上的整體美妝與造型修飾，都必須仰賴嚴格的基本容妝訓練，而此一基本訓練可套用梨園界強調基本功的一句行話：「手、眼、身、法、步。」手要巧、眼要準、身要快、守法則、循步驟，臉部形體的表現借用色彩濃淡、獨特的妝飾手法以遮醜揚美，才能達成「容妝藝術」的完美實現。

筆者希望讀者能藉由本書，從基本的容妝訓練中掌握到化妝、梳頭及戴頭飾的概念，並進而領略中國戲曲容妝藝術之美。

2013.5.30

目 錄

---

002 李 序

003 林 序

004 鄭 序

005 自 序

019 第一章 化妝基本訓練與化妝用品

020 · 第一節 俊臉化妝技法

026 · 第二節 油彩臉（旦角）化妝技法

036 · 第三節 彩旦臉化妝技法

039 第二章 髮飾基本梳妝的種類與技巧

040 · 第一節 大頭程序與梳妝技巧

053 · 第二節 古裝頭程序與梳妝技巧

065 · 第三節 「旗頭」程序與梳妝技巧

093 第三章 頭面的功能性

094 · 第一節 點翠頭面

107 · 第二節 水鑽頭面

123 · 第三節 銀泡頭面

130 · 第四節 頭面的配戴及其步驟

- 133 第四章 頭飾造型及梳妝分析
- 134 · 第一節 梳妝「勒頭帶」是容妝的基礎
  - 142 · 第二節 容妝重要的搭手「片子」
  - 151 · 第三節 容妝人員與演員的配合關係
- 155 附 錄
- 156 · 一、大頭「鬢髻」髮飾梳理過程
  - 160 · 二、點翠妝扮梳理過程
  - 162 · 三、紅水鑽頭面妝扮過程
  - 166 · 四、銀泡妝扮梳理過程
  - 170 · 五、銀泡藍綢條製作「茨菇葉」程序
  - 173 · 六、彩球裝飾手法程序
  - 191 · 七、捲綢子裝飾手法程序
  - 199 · 八、容妝基本輔助工具
- 205 後 記

圖片目錄

圖 1-1	粉底	020
圖 1-2	正紅油彩	021
圖 1-3	定妝粉	022
圖 1-4	黑鍋胭脂	023
圖 1-5	利用廢棄彈殼所製成的眉刷	024
圖 1-6	武生俊臉，張義傑飾（復興劇團提供）	025
圖 1-7	老生俊臉，葉復潤飾（復興劇團提供）	025
圖 1-8	小生俊臉，趙揚強飾（復興劇團提供）	025
圖 1-9	「打底白」的動作（示範：林宜禾）	026
圖 1-10	油紅（桃紅油彩）	027
圖 1-11	「油紅取決臉型」之技法（示範：陳允雯）	028
圖 1-12	拍打定妝粉（示範：段姿安）	029
圖 1-13	用海棉粉撲刷除臉部餘粉	029
圖 1-14	油黑、眉筆、眼筆	030
圖 1-15	畫眼睛的技法	032
圖 1-16	畫眉毛的技法	033
圖 1-17	調底、油紅、唇筆	034
圖 1-18	彩旦的化妝過程，周陸麟飾	036
圖 1-19	金永康師傅調整裝扮，筆者在旁學習	037
圖 2-1	「線尾子」準備（示範：楊莉娟，攝影：黃建華， 包頭者：邢源琳）	041
圖 2-2	「線尾子」繫上完成圖（示範：楊莉娟）	041

圖 2-3	上髮網準備 (示範：楊莉娟)	042
圖 2-4	兜、繞髮網 (示範：楊莉娟)	044
圖 2-5	「髮簪」準備 (示範：楊莉娟)	046
圖 2-6	「髮簪」使用圖 (示範：楊莉娟)	046
圖 2-7	繫大髮準備 (示範：楊莉娟)	046
圖 2-8	上「髮墊」準備 (示範：楊莉娟)	048
圖 2-9	「線尾子」絲線繞繃固定「髮墊」 (示範：楊莉娟)	048
圖 2-10	繫水紗 (示範：楊莉娟)	048
圖 3-1	整付點翠頭飾	096
圖 3-2	小丁，花形小丁，點翠正鳳	096
圖 3-3	耳挖子，蝙蝠壓鬢，如意壓鬢，葫蘆形包頭蓮，點翠長條	096
圖 3-4	後三件橫樑，邊鳳，頂花，梅花	096
圖 3-5	半月形流蘇，點翠布條，後三件上樑，後三件下簾	096
圖 3-6	點翠挑牌	096
圖 3-7	點翠挑牌	097
圖 3-8	點翠挑牌之鳳頭	097
圖 3-9	點翠正鳳	097
圖 3-10	點翠頂花	097
圖 3-11	點翠邊鳳	097
圖 3-12	點翠梅花	097
圖 3-13	點翠耳挖子 (右)	098

圖 3-14	點翠耳挖子（左）	098
圖 3-15	點翠耳挖子鳳頭（右）	098
圖 3-16	點翠耳挖子鳳頭（左）	098
圖 3-17	點翠蝙蝠壓鬢（右）	098
圖 3-18	點翠蝙蝠壓鬢（左）	098
圖 3-19	點翠如意壓鬢	099
圖 3-20	點翠如意壓鬢（雙）	099
圖 3-21	點翠葫蘆形包頭蓮	099
圖 3-22	點翠花形長條	099
圖 3-23	點翠花形長條	099
圖 3-24	點翠耳環	099
圖 3-25	點翠後三件（上樑）	100
圖 3-26	點翠後三件（下簾）	100
圖 3-27	點翠後三件（橫樑）	100
圖 3-28	點翠半月形流蘇（雙）	100
圖 3-29	點翠梅花粉布條	100
圖 3-30	點翠花形藍布條	100
圖 3-31	點翠雙粒小丁	101
圖 3-32	點翠雙粒小丁	101
圖 3-33	點翠花形小丁	101
圖 3-34	點翠花形小丁	101
圖 3-35	點翠頭飾配戴組合（一）	101

圖 3-36	點翠頭飾配戴組合（二）	101
圖 3-37	點翠頭飾配戴組合（三）	102
圖 3-38	點翠髮簪	102
圖 3-39	點翠頭飾配戴組合（四）	102
圖 3-40	點翠頭飾配戴組合（古裝）	102
圖 3-41	《二進宮》余大莉飾李豔妃（復興劇團提供）	103
圖 3-42	《賀后罵殿》朱傳敏飾賀后（復興劇團提供）	103
圖 3-43	《失子驚瘋》朱傳敏飾胡氏（復興劇團提供）	104
圖 3-44	《失子驚瘋》胡氏—瘋裝雙甩髮（復興劇團提供）	104
圖 3-45	《宇宙鋒》郭勝芳飾趙豔容—鳳冠（復興劇團提供）	104
圖 3-46	《宇宙鋒》郭勝芳飾趙豔容—裝瘋（復興劇團提供）	104
圖 3-47	《碧玉簪》朱傳敏飾張玉貞（復興劇團提供）	104
圖 3-48	《緣戲婆媳》朱傳敏飾春蘭（復興劇團提供）	104
圖 3-49	《捧印》郭勝芳飾穆桂英（復興劇團提供）	105
圖 3-50	《捧印》唐天瑞飾穆桂英（復興劇團提供）	105
圖 3-51	《二堂捨子》梅蘭芳飾王桂英（復興劇團提供）	105
圖 3-52	《二堂捨子》余大莉飾王桂英（復興劇團提供）	105
圖 3-53	藍水鑽頭飾整付	108
圖 3-54	頂花，蝙蝠，邊鳳，耳挖子，水鑽正鳳（攝影：邢源琳）	108
圖 3-55	蝴蝶長條，蝴蝶小丁，六角花，耳環，小邊鳳，小圓鳳，後三件，包頭蓮，菱角長條	108
圖 3-56	雙粒橢圓小丁，單粒圓小丁	108

圖 3-57	橢圓雙粒小丁	108
圖 3-58	圓形三粒大丁	108
圖 3-59	圓形一粒小丁	109
圖 3-60	圓形一粒大丁	109
圖 3-61	小丁組合：圓形三粒大丁、橢圓雙粒小丁	109
圖 3-62	小丁組合：圓形一粒大丁、圓形一粒小丁	109
圖 3-63	藍水鑽頂花	109
圖 3-64	藍水鑽正鳳	109
圖 3-65	藍水鑽邊鳳（左）	110
圖 3-66	藍水鑽邊鳳（右）	110
圖 3-67	藍水鑽蝙蝠配件（右）	110
圖 3-68	藍水鑽蝙蝠配件（左）	110
圖 3-69	藍水鑽耳挖子（左）	110
圖 3-70	藍水鑽耳挖子（右）	110
圖 3-71	藍水鑽後三件（上樑）	111
圖 3-72	藍水鑽後三件（下簾）	111
圖 3-73	藍水鑽後三件（橫樑）	111
圖 3-74	藍水鑽耳環	111
圖 3-75	藍水鑽小圓鳳	111
圖 3-76	藍水鑽小邊鳳	111
圖 3-77	藍水鑽菱角長條	112
圖 3-78	藍水鑽包頭蓮	112

圖 3-79	藍頭面六角花配件	112
圖 3-80	紅水鑽頭飾整付	112
圖 3-81	頂花，雙圓花，邊鳳，耳挖子，水鑽正鳳	112
圖 3-82	蝴蝶長條，小蝴蝶，六角花，耳環，小邊鳳，小圓鳳， 後三件，包頭蓮，菱角長條	112
圖 3-83	粉橢圓雙粒小丁，藍色三粒大圓丁，紅橢圓三粒小丁， 粉三粒大圓丁，粉雙粒襯小丁，紅色三粒大圓丁	113
圖 3-84	橢圓粉色雙粒小丁	113
圖 3-85	圓形粉色三粒大丁	113
圖 3-86	橢圓紅色雙粒小丁	113
圖 3-87	圓形紅色三粒大丁	113
圖 3-88	小丁組合：粉色三粒大圓丁，橢圓粉色雙粒小丁	113
圖 3-89	小丁組合：紅色三粒大圓丁，橢圓紅色雙粒小丁	114
圖 3-90	粉色雙粒襯丁	114
圖 3-91	粉色雙粒襯丁	114
圖 3-92	紅水鑽正鳳	114
圖 3-93	紅水鑽頂花	114
圖 3-94	紅水鑽邊鳳（左、右）	114
圖 3-95	紅水鑽雙圓花配件	115
圖 3-96	紅水鑽耳挖子（左）	115
圖 3-97	紅水鑽耳挖子（右）	115
圖 3-98	紅水鑽菱角長條	115

圖 3-99	紅水鑽後三件（上樑）	115
圖 3-100	紅水鑽後三件（下簾）	115
圖 3-101	紅水鑽後三件（橫樑）	116
圖 3-102	紅水鑽小圓鳳	116
圖 3-103	紅水鑽小邊鳳（右、左）	116
圖 3-104	紅水鑽蝴蝶配件	116
圖 3-105	紅水鑽蝴蝶長條	116
圖 3-106	紅水鑽耳環	116
圖 3-107	紅水鑽配戴組合（一）	117
圖 3-108	紅水鑽配戴組合（二）	117
圖 3-109	紅水鑽配戴組合（三）	117
圖 3-110	紅水鑽配戴組合（四）	117
圖 3-111	紅水鑽配戴組合（五）	117
圖 3-112	紅水鑽配戴組合（六）	117
圖 3-113	紅水鑽配戴組合（古裝）	118
圖 3-114	各種顏色水鑽大圓丁	118
圖 3-115	各種顏色橢圓水鑽小丁	118
圖 3-116	紅水鑽蝴蝶配件	118
圖 3-117	紅水鑽蝴蝶配件，紅水鑽一粒蝴蝶配件	118
圖 3-118	白水鑽後三件（上樑）	118
圖 3-119	白水鑽後三件（下簾）	119
圖 3-120	白水鑽後三件（橫樑）	119

圖 3-121	白水鑽頂花	119
圖 3-122	白水鑽邊鳳（左）	119
圖 3-123	白水鑽邊鳳（右）	119
圖 3-124	白水鑽耳挖子（右）	119
圖 3-125	白水鑽耳挖子（左）	120
圖 3-126	白水鑽小圓鳳	120
圖 3-127	白水鑽小邊鳳（左、右）	120
圖 3-128	白水鑽包頭蓮	120
圖 3-129	白水鑽菱角長條	120
圖 3-130	白水鑽雙圓花配件	120
圖 3-131	白水鑽六角花配件	121
圖 3-132	白水鑽配帶組合	121
圖 3-133	白水鑽菱形小丁	121
圖 3-134	梅花水鑽襯丁	121
圖 3-135	粉色水鑽菱形小丁	121
圖 3-136	紅色水鑽菱形小丁	121
圖 3-137	藍色水鑽雙粒襯丁	121
圖 3-138	白色水鑽雙粒襯丁	121
圖 3-139	紅色水鑽雙粒襯丁	122
圖 3-140	粉色水鑽雙粒襯丁	122
圖 3-141	各色水鑽雙粒襯丁	122
圖 3-142	紅色水鑽水滴襯丁	122

圖 3-143	藍色花形大圓丁	122
圖 3-144	粉色水鑽布條	122
圖 3-145	桃紅水鑽布條	122
圖 3-146	紅色水鑽布條	122
圖 3-147	各色水鑽布條	122
圖 3-148	銀泡頭飾整付	124
圖 3-149	小丁、銀泡布條	124
圖 3-150	頂花，包頭蓮，壓鬢，蝙蝠長條，邊鳳	124
圖 3-151	六角花，髮簪，耳環，蝙蝠壓鬢，銀泡六粒長條， 菱形壓鬢，如意壓鬢	124
圖 3-152	銀泡一粒小丁，三粒小丁，雙粒小丁，平角壓鬢	124
圖 3-153	五枚菱形布條，三枚菱形布條	124
圖 3-154	銀泡頂花	125
圖 3-155	銀泡葫蘆形包頭蓮	125
圖 3-156	銀泡蝙蝠壓鬢（右）	125
圖 3-157	銀泡蝙蝠壓鬢（左）	125
圖 3-158	銀泡邊鳳（左）	125
圖 3-159	銀泡邊鳳（右）	125
圖 3-160	銀泡六角花（左）	126
圖 3-161	銀泡六角花（右）	126
圖 3-162	銀泡六粒長條	126
圖 3-163	銀泡蝙蝠長條	126

圖 3-164	銀泡菱形壓鬢	126
圖 3-165	銀泡耳環	126
圖 3-166	銀泡蝙蝠壓鬢（左）	127
圖 3-167	銀泡蝙蝠壓鬢（右）	127
圖 3-168	銀泡如意壓鬢（左）	127
圖 3-169	銀泡如意壓鬢（右）	127
圖 3-170	銀泡平角壓鬢	127
圖 3-171	銀泡髮簪	127
圖 3-172	銀泡一粒小丁	128
圖 3-173	銀泡雙粒小丁	128
圖 3-174	銀泡三粒小丁	128
圖 3-175	銀泡雙布條	128
圖 3-176	銀泡頭飾配戴組合（一）	128
圖 3-177	銀泡頭飾配戴組合（二）	128
圖 3-178	銀泡頭飾配戴組合（三）	128
圖 3-179	銀泡頭飾配戴組合（四）	128
圖 3-180	銀泡頭飾配戴組合（五）	129
圖 4-1	壓（示範：楊莉娟）	137
圖 4-2	繞（示範：楊莉娟）	137
圖 4-3	吊（示範：楊莉娟）	138
圖 4-4	勒（示範：楊莉娟）	138
圖 4-5	收（示範：楊莉娟）	139