

马静著

传统京剧旦角化妆技法

马静著

传统京剧旦角化妆技法

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统京剧旦角化妆技法 / 马静 著. —北京: 中国戏剧出版社, 2009.10

ISBN 978-7-104-03115-4

I. ①传… II. ①马… III. ①京剧—化妆 IV. ①J821.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第191169号

传统京剧旦角化妆技法

责任编辑: 张月峰

美术编辑: 戈人

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58920237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
100097

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 60千

版 次: 2009年11月北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03115-4

定 价: 88.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

中国戏曲学院舞台美术系有二十九年的建设历史。在戏曲舞台美术各个专业基础教育理论、本科教学体系、教学特色等学科建设方面取得了成绩，为中国戏曲艺术的继承与发展做出了贡献。戏曲舞台美术各个专业的人才培养特色植根于我院深厚的办学传统，在长期的教学实践中形成了“规范严谨、中正浑厚”的专业素质特征，贯穿了先进的教育理念和科学的培养方法，得到舞台美术教育界的好评。2007年以来，舞台美术系进行了以戏曲特色建设为指导的教学改革，加大了实习实践课程的比例，在教学和艺术创作两个方面都取得了重要成果，完成了校外实习基地体系建设并尝试建设国际化的专业教学工作室。

舞台美术系化装造型设计专业的学术方向是在继承中国戏曲优秀传统文化的基础上探索新的表现形式。传统戏曲化妆课是本专业的主干课程，经过多年的建设已经取得了多项教学成果。《传统京剧旦角化妆技法》是舞台美术系2009年重点建设的专业教材，教材系统展现了京剧旦角化妆专业方面的技法与理论，对化装造型设计专业的教学建设与改革具有重要的意义，对戏曲人物造型专业的学术研究也具有重要的参考价值。

本教材的著者马静老师具有丰富的舞台实践经验与教学经验，在京剧化妆造型领域，特别是旦角化妆专业方面有突出的建树。教材也是马静老师多年艺术实践的全面总结，对京剧旦角化妆专业具有普遍的指导作用。本教材的出版填补了我国高等戏曲教育传统京剧角色化妆领域的空白，对戏曲教育事业也做出了贡献。

中国戏曲学院舞台美术系

2009年9月

本书工作组合影

化 妆：马 静

服 装：尹永明

盔 箱：李 硕

摄 影：王梓丞

演 员：王晓燕

化妆助理：张思萌 李萌

摄影助理：王 瑞

从技术层面向学术层面的提升

赵景勃

中国戏曲学院舞美系重视传统戏曲舞美专业的建设，组织编写传统舞美技艺，使一向以“师傅带徒弟”，口手相传的技术技巧，逐渐文字化、条理化，关系传统舞美的学科建设，是非常有意义的起步。舞美系约我为马静所编写的《传统京剧旦角化妆技法》一书写序，我对容妆虽为外行，但欣然应允，因为我认为这是提升容妆专业学术建设的好事。

传统京剧的“梳头桌”是一门专业，关系演员的形象，任务极为重要，但是学术地位不高，俗称为“梳头的”，工作性质有“傍角儿的”的含义。按道理讲，这门专业无论在传统戏还是新编剧目中，都是担当“人物造型”的重任，是一门应该整理研究，应该不断发展的艺术领域。

旦角容妆具有很严格的程式和程序，也有很高超的技术和技巧。它严格的程式和程序，是几辈艺术家近二百年来智慧的结晶，积淀而成为：提吊技术、粘贴技术、梳挽技术、包绸技术、插戴技术。不仅要求技术熟练，还要求具备必须的审美水平和艺术修养，他一方面要认知演员，一方面要理解角色。她可以修饰演员的脸型，以贴片子调整面部宽窄，以额头发际调剂演员脸部长短，以达到强化眉眼、美化轮廓、突显表情的艺术效果。同时根据人物类型和身份，实现青衣之庄重、花旦之美艳、武旦之飒爽，甚至更具体的性格化、个性化，使之成为既唯美、又富有性格的意象化造型。所以，培养容妆师首先要重视技术培训，同时必须提高全面修养，特别是对剧本文学的理解，对人物性格的把握，使之成为既能由内及外地塑造出性格鲜明、形象美观的人物造型能力又重视学术研究的新一代容妆师、化妆师。

戏曲容妆虽然有相对固定的程式和程序，但同时又有动态的发展。纵观京剧容妆史是有逐渐的变化和发展的历史，齐如山先生说“百年以来，也有相当的变迁。在前清光绪初年……彼时只有三种：一是点翠，即翠雀翎所制者。二是镀金，烧蓝烧绿，乃用玻璃料，经火融化在

首饰上，亦颇美观。三是银钉。”后来又出现“洋珠子、玻璃钻、电光片”等。就是发展了花旦所用的水钻头面。梅兰芳大师根据仕女画创造古装头，使的梳挽技术获得广阔的发展空间，正髻、偏髻、“品”字髻等等，至今在新编剧目中，梳挽艺术更是百花齐放，尽展古代女子云髻高挽之美。所以，在容妆艺术的研究中应该更具有开放意识和前瞻意识，对新一代容妆人才的培养，既要重视基础性又要重视创造性。

马静老师是一位实践者，她的双手为很多艺术家梳挽装扮，为无数学生化妆造型，熟练地操作传统容妆技术，也进行新的人物造型设计。同时，她又是一位教师，通过传、帮、带，也培养过大批的学生。她今天能拿起笔把传统的技术规格和自己的经验体会书写成文，是一件不易的事，也是一件可喜的事。说其不易，因为她要下一番辛苦，写作要比她操作难得多。说可喜的事，反映出马静作为实践者积极的学术追求，反映学院一批舞美教师在知难而进，为传统艺术的学术化做出艰苦的努力。在我负责编写《中国艺术教育大系·戏曲卷》时，马静老师的师辈赵振邦、吴学富等老舞美工作者，他们的刻苦敬业的精神感人至深，他们艰难的撰写文字、拍摄实物照片，自学电脑编辑，编写《中国京剧传统舞台美术》画册，付梓出版后受到业内的赞扬。他们的努力实现个人能力的突破，他们是由技术层面向学术层面的跨越，十分令人敬佩。在此向马静及舞美系表示衷心祝贺。

希望他们的工作继续深化，更上一层楼！

希望这种整理传统、发展传统的工作，在学院蔚然成风！

2009年9月10日 于教师节

目 录

从技术层面向学术层面的提升 赵景勃

写在前面的话 2

第一章 面部化妆（拍彩）

第一节 面部化妆的用品及工具 4

第二节 面部化妆的顺序及方法 6

第二章 发式的梳挽 头饰的佩戴

第一节 发式梳挽的用品 10

第二节 发式名称及青头面 12

- 一、梳大头用的青头面 16
- 二、梳古装头用的青头面 18
- 三、梳旗装头用的青头面 20

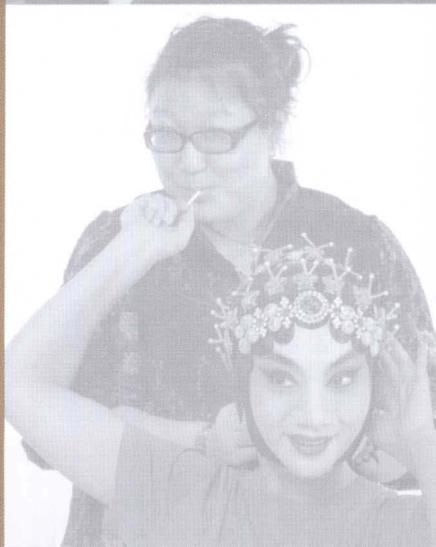
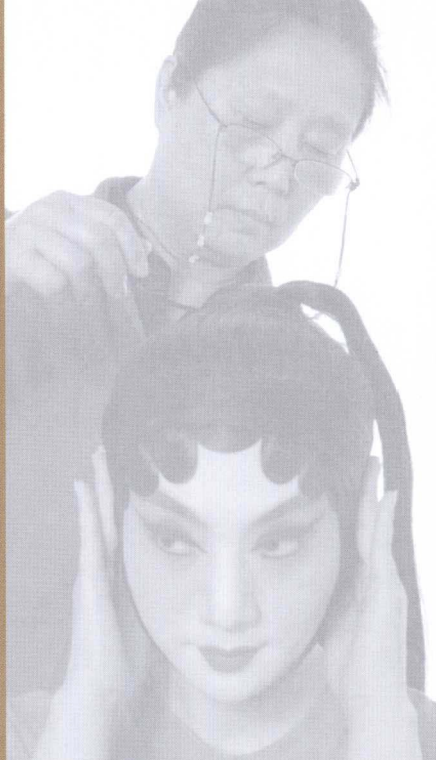
第三节 头饰亮头面

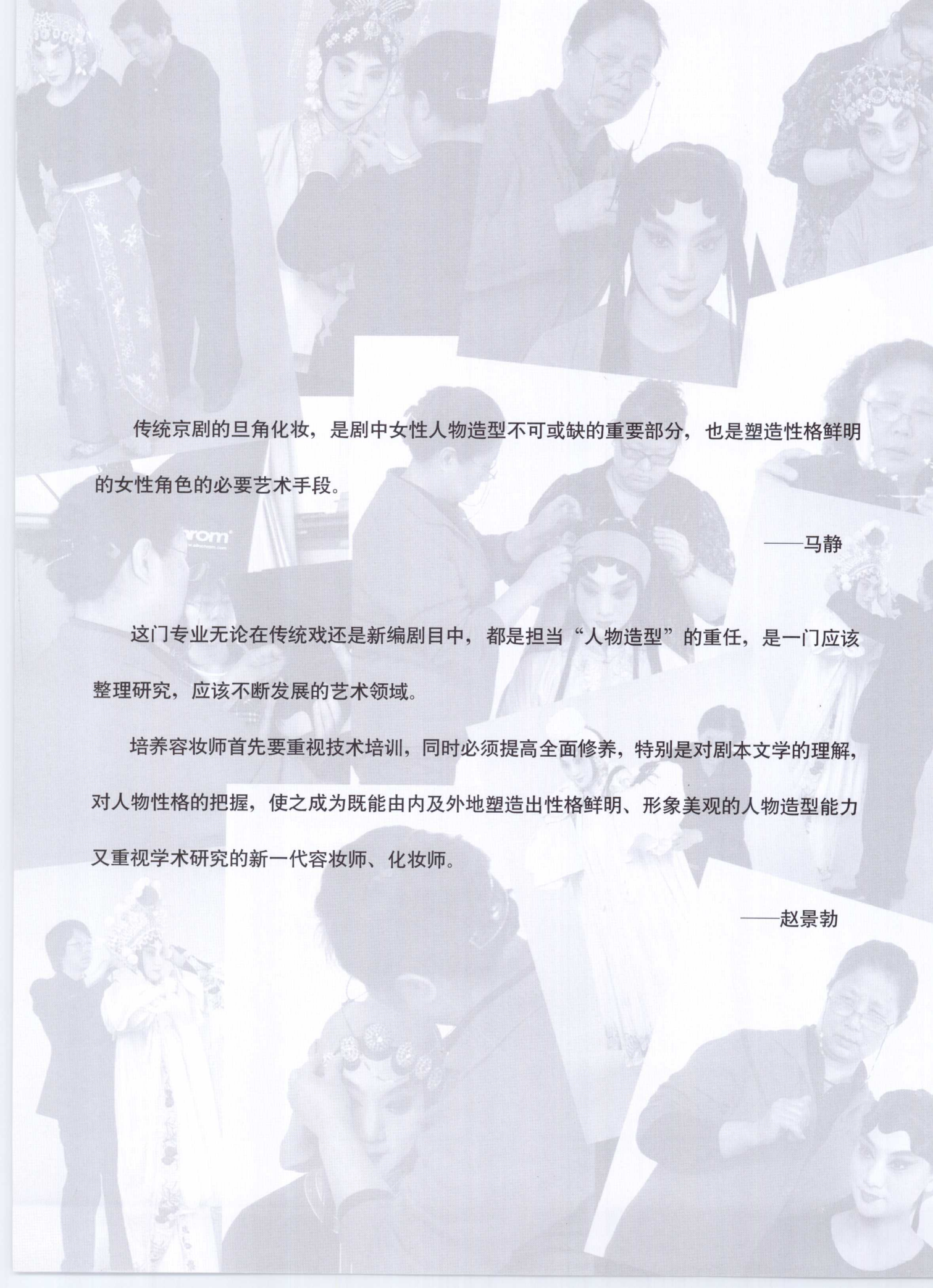
- 一、点翠头面 27
- 二、水钻头面 30
- 三、银头面 32

第四节	发式梳挽的技法	
	一、刮片子所用工具及用品	33
	二、刮片子的顺序及要求	34
	三、吊眉、贴片子	41
第五节	发式梳挽方法、技巧	
	一、大头	51
	二、抓髻大发	62
	三、古装头	65
	四、旗装头	67
第六节	头饰的佩戴	
	一、点翠头面	72
	二、水钻头面	80
	三、银头面	88
	四、头花	90
	五、绸子	96
第七节	各种配饰	106
第八节	彩旦头饰	116
第九节	盔头在旦行中的应用	122
第十节	头饰佩戴物品的保管与养护	5

传统京剧的旦角化妆，是剧中女性人物造型不可或缺的重要部分，也是塑造性格鲜明的女性角色的必要艺术手段。

——马静

这门专业无论在传统戏还是新编剧目中，都是担当“人物造型”的重任，是一门应该整理研究，应该不断发展的艺术领域。

培养容妆师首先要重视技术培训，同时必须提高全面修养，特别是对剧本文学的理解，对人物性格的把握，使之成为既能由内及外地塑造出性格鲜明、形象美观的人物造型能力又重视学术研究的新一代容妆师、化妆师。

——赵景勃

写在前面的话

中国传统戏曲舞台美术的重点是人物造型。相对于其他的戏剧艺术的人物造型来说，戏曲有独特的美学特征——“变形取神”，就是把剧中角色的人物身份、性格特征、精神面貌以最鲜明的造型形象体现出来。这种造型是历代艺术家们经过对生活的高度概括、提炼和不断的实践凝练的结果，并以夸张、变形的手法形成的相对固定的程式。

传统京剧的旦角化妆，是剧中女性人物造型不可或缺的重要部分，也是塑造性格鲜明的女性角色的必要艺术手段。

一般来说，传统京剧的化妆分为面部化妆和发式的梳挽、头饰的佩戴两大部分。

面部化妆，也就是拍彩。旦角的面部化妆历来是比较细致的。但随着时代的变迁和人们的审美观点的变化，旦角的化妆品的运用及化妆手法也在不断改进——现在的化妆效果更为细腻、更为柔美。为了叙述上的方便，本书将京剧旦角面部化妆的步骤分为净脸、上妆油、拍底色、打面颊红、定妆粉、涂胭脂、画眼圈、画眉毛、画嘴唇等逐一进行了较为细致的介绍，并且根据剧中角色行当（旦行又分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦、花衫、彩旦）和演员年龄、面部条件、性格等特点，分别介绍了具体操作中应该注意的各不相同的技术技巧。

京剧旦角的发式梳挽、头饰的佩戴。女性角色头发的各种特定的梳挽方法和头饰的佩戴，能够表现出京剧中女性人物不同的年龄、身份、性格特点以及所属的民族。对于京剧旦角来说，勒头的作用是非常重要的。勒头的技术性要求较高。勒头带的高低位置，手劲的大小都会影响到演员的表演成功与否，尤其是武戏演员。本书介绍了较为常用的一些旦角发式及其梳挽步骤、技

术技巧、注意事项，以及经常与之相配的女性角色的头饰，并配以实际图例，做了尽可能详细的操作说明，更具知识性和实用性。

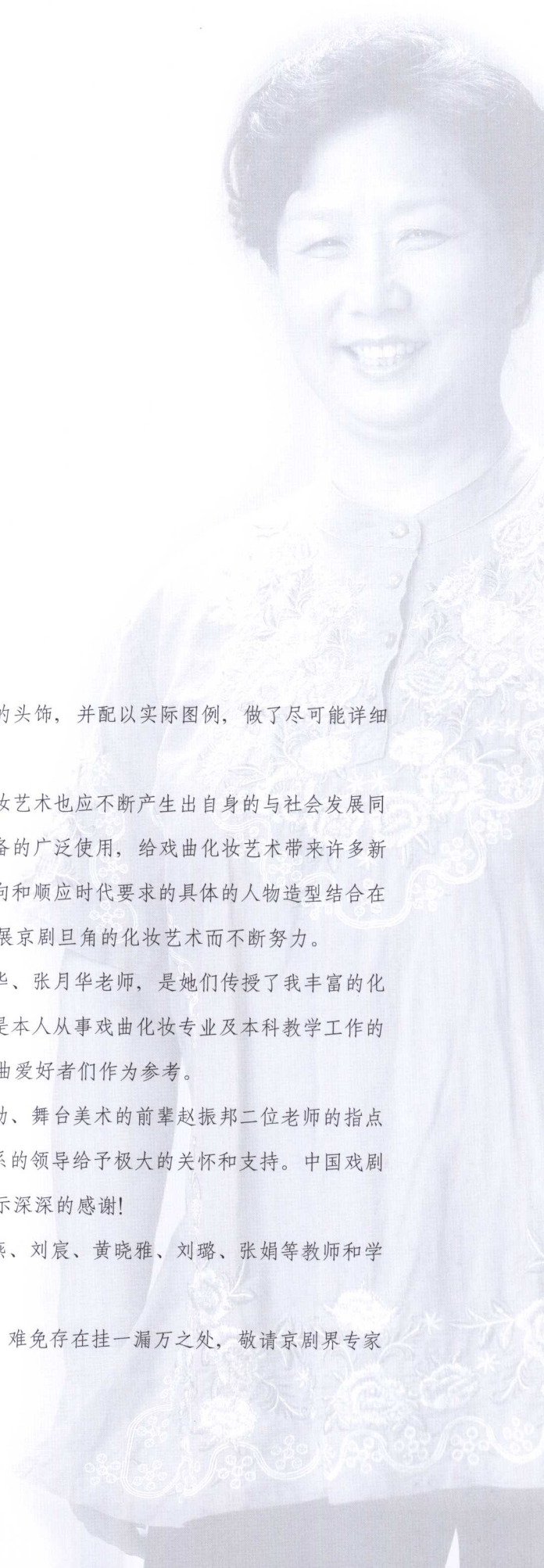
随着时代的发展、艺术的进步，京剧的旦角化妆艺术也应不断产生出自身的与社会发展同步的特色和活力。当前，特别是现代高科技舞台设备的广泛使用，给戏曲化妆艺术带来许多新的挑战。如何把保持传统的“变形取神”的审美取向和顺应时代要求的具体的人物造型结合在一起，是一项大的课题。希望我们共同为进一步发展京剧旦角的化妆艺术而不断努力。

本书能够面世，首先要感谢我的两位恩师赵文华、张月华老师，是她们传授了我丰富的化妆知识和技能，打下了坚实的基础。书中的内容，是本人从事戏曲化妆专业及本科教学工作的经验总结，为戏曲化妆专业的本科教材，也可供戏曲爱好者们作为参考。

本书在策划编写过程中，得到了戏曲专家赵景勃、舞台美术的前辈赵振邦二位老师的指点和帮助，中国戏曲学院的领导、教务处领导、舞美系的领导给予极大的关怀和支持。中国戏剧出版社的领导和编辑同志们付出了艰辛劳动，特表示深深的感谢！

在资料搜集、拍摄过程中，得到了表演系王晓燕、刘宸、黄晓雅、刘璐、张娟等教师和学生们的全力支持，在此一并致以谢意！

京剧艺术博大精深，加之本人能力和条件有限，难免存在挂一漏万之处，敬请京剧界专家和广大京剧艺术爱好者指正。

第一章 面部化妆（拍彩）

第一节 面部化妆的用品及工具

镜子

化妆盒：里边备有化妆笔、油彩。

化妆笔：油彩妆专用，一般用4、5号。

油彩：嫩肉色、大红、黑、朱红、黄、绿等。

上妆油：也可用凡士林，化妆前打底用。

卸妆油：专门卸戏曲油彩的物品。

定妆粉：肉色、白色两种。

胭脂：曙红、荷花胭脂、大红色。

刷子：羊毛板刷，宽窄两种。宽的刷定妆粉用，窄的刷胭脂用。

黑胭脂：也称锅烟子，画眼睛、眉毛用。

各种颜色的脸谱色：勾脸用的颜色，在使用时会在颜色里加上甘油或是头油，将两者合二为一来使用，便于演员上妆。

粉扑：定妆用。

马静著

上妆油 卸妆油

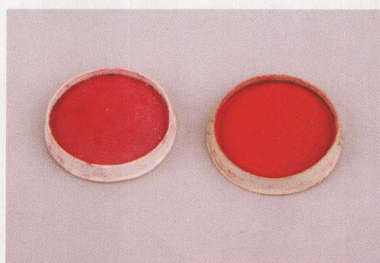
定妆粉

镜子

化妆盒 化妆笔 油彩

胭脂

黑胭脂 各种颜色的脸谱色

刷子

粉扑

第二节 面部化妆的顺序及方法

一、**上妆油**：也可用凡士林。洁面以后，涂上妆油，但不要太厚，厚了会影响整个妆的效果，涂均匀即可。涂上妆油的目的是为了保护皮肤；二是便于卸妆。

二、**拍底色**：旦角面部化妆底色以嫩肉色为主，打时要薄厚适中，均匀拍打，脖子与下颚要衔接好，不要给人以面具的感觉。随着社会的发展，人们的欣赏水平不断地提高，加上摄像和摄影的需要，现在的底色比较过去单一嫩肉色有了改变。还可以用影视和舞台的膏状底色，加上我们的嫩肉油彩，这种颜色会与肤色相近，在舞台上就显得自然、柔和。

三、打面颊红：在打面颊红时要打得整体鲜亮，从眼部到脸颊深浅和虚实变化要有区别，在鼻线的处理上从眉头到沿鼻翼下来是两条笔直的平行线，要实要齐正，把底色和红清楚地分割开来。随着时代的变迁，京剧旦角的面部化妆有着很大的艺术创造。现在打面颊红，更多的是从旦角的分类上来考虑颜色。如青衣，在面颊红的浓重上要做减法，可以在大红中加白而且基本上忽视鼻线和眉毛上面的边缘线，让它似有似无，红的范围是在眼与眉之间稍重一点，慢慢过渡到鼻翼两侧就与底色衔接。这样整个面部具有立体感，很自然，与底色可以很好地融为一体；与青衣相比花旦的颜色可以重一点、红一些；武旦和刀马旦的色调与花旦一致，只是鼻线要画的硬一点，眉头的弧度可以小一点。

四、定妆：定妆要用定妆粉。现在通常是在画好腮红后就先定妆，然后再画眼睛和眉毛。如果没有把握，可以在画好腮红后先用浅棕色打底，画出眼睛和眉毛后再定妆。旦角定妆一般都用白粉，只要在拍匀后用羊毛刷将粉刷掉即可。在扑定妆粉的时候要特别注意一些细小的地方，像画下眼线的地方在扑的时候要让玩家稍微睁一点眼睛；像鼻翼两侧也要注意。只有这样才能将整个妆定好。而在现在多数是用白粉和肉色粉掺在一起与底色颜色相一致。

五、胭脂：可用曙红色，也可用大红加些荷花胭脂。用小羊毛刷沾胭脂刷或用棉花去刷。刷胭脂的部分就是画腮红的位置，也是上眼皮到眉毛的颜色重，一点点往下逐渐变浅。总之一要刷的均匀，刷出来的颜色既要鲜艳又要柔和，过渡要非常自然。刷完后可用手轻轻地揉揉，让它能与皮肤融为一体，这样看起来会很漂亮。而纯大红色主要是男演员用，例如武生、老生、小花脸等。

六、画眼睛：在画眼睛时，不论选用哪种化妆品，化妆笔都不要多沾颜色。如果选用黑油彩，化妆笔就不要沾太多的颜色，否则画上去会发亮。这样画出的眼睛就会很愣很死板，显得眼睛没有神，不自然，与整个妆不相融合。如果黑胭脂沾的多会掉很多小颗粒，掉在面部的其他部位，容易把整个妆弄脏。因为油彩妆弄脏了很不好补，只能卸了重画。所以在用黑胭脂时一定要特别注意，在画的时候要谨慎。为了防止掉粒可以少沾一些水，将黑胭脂与水融在一起，这样画就不会掉颗粒，而且画出的眼睛柔和、自然。现在影视化妆品种类的不断增多，可以选用影视和舞台妆中所用的水溶眼线，这种眼线在使用上不会掉渣，不会破坏整体妆容，而且在眼的刻画上可以很轻松地做到内实外虚的效果与红相融合。

