

戏曲化妆造型与人物形象塑造研究

刘东

江苏省徐州市丰县小凤凰剧团

[摘要]我国的戏曲艺术发展源远流长，在长期的发展中积累了丰富的文化底蕴。在人物形象塑造上，戏曲化妆造型也是伴随着戏曲艺术发展而形成的一种独特的艺术系统而备受人们的重视。本文旨在探讨戏曲化妆造型与人物形象塑造，并积极探索其在塑造人物形象时所采取的一些方法，以供借鉴。

[关键词]戏曲；化妆造型；人物形象塑造

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.398

引言：当前，随着国家对优秀传统文化的高度重视，戏曲艺术在当今社会得到了很好的发展机遇和发展前景。从戏曲艺术的发展来看，戏曲化妆造型是影响戏曲艺术表现的一个重要因素，引起了人们的广泛关注。为了使戏曲艺术在当代得以更好地传承与发展，必须着重对戏曲化妆造型进行分析，弄清其对戏曲角色的塑造所起的重大作用，进而推动其在当代社会中的充分发挥，并为戏曲艺术创作提供支撑，提高戏曲表演的真实性和艺术性。

一、戏曲化妆的独特性

戏曲化妆与生活化妆有本质的不同，生活化妆的目的在于使人的外表更具灵性，而戏曲化则是通过对人物的刻画，使人物的形象更加逼真，这使得角色的内外变化更为直观。戏曲表演通过演员唱、念、打等专业技巧来表现角色的总体形象，但是由于认识上的差异和对艺术的认识上的差异，对表演者的肢体动作、表情等有不同的诠释，对戏曲的认识也会有很大的差别，而戏曲化妆，可以让观众通过化妆造型来获得对角色的第一印象，从而帮助观众更好地了解角色的性格，从而更好地引导角色的性格显现，通过这种方式，观众可以更好地了解故事情节，并从中得到更多的感悟。比如戏曲中的曹操，通过应用白脸的妆容，就会联想到他的阴险狡诈，从而对他的每一次表现都进行了合理的联想，进而进一步体会到戏曲的魅力。

二、戏曲化妆的作用

在舞台上，角色的塑造是一个必不可少的环节。舞台上的人物形象具有其自身的艺术体系，并根据舞台环境的变化，呈现出各种不同的表现形式，从而提高演出的艺术性，满足观众的精神需求。化妆是塑造舞台上人物形象的一种重要方式，它的作用是影响和引导观众进入到表演环境中，营造出一种真正的表演气氛。运用戏曲化的方法，可以把不同的角色塑造为角色，使其成为与自己性格截然相反的角色，从而提高演员的自信心，提高舞台演出的效果。一个儒雅文文的演员，如果要扮演一个勇猛的角色，就必须要用戏曲化妆的技巧来改变他的面部形象，然后利用身上的装饰品，来达到勇猛的效果，让两个角色的对比度更高，更有冲击力。此外，戏曲化妆还要与演员本身的专业基础相结合，避免产生生硬的感觉，从而影响演出的效果。根据演员的性格特征，采用化妆造型的方法来实现角色的塑造。首先要根据角

色的具体状况来决定自身与角色的相似性，然后再通过化妆来实现角色的神态，使角色的各种表情和动作都能体现出剧中角色的真实感情。在戏曲表演中，演员所扮演的角色种类繁多，往往会出现与角色不匹配的状况，因此，必须将化妆技术与角色融合，以达到塑造人物形象、提升演出水准。

三、化妆造型对塑造人物形象的帮助

1. 戏曲化妆是一种独特的人物形象和反映情节的艺术形式

演员对角色的认识与掌握是一个逐步深化的过程，开始时会有一些缺陷。而要弥补这个缺陷，就必须不断地提升自己的演技和技术，熟悉这个角色，然后在一定程度上配合上化妆、造型，才能真正地确定自己的角色，同时，内外相结合塑造了一个完美的角色。在这期间，化妆师要提前介入，分析剧本，把握剧情，人物特征，人物关系，并理解角色的化妆和造型。合理的化妆使演员与人物之间的关系达到了一种和谐，从而缩短了人物与人物之间的心理距离。化妆师要掌握形体的艺术手法，比如用突出的眉角来刻画坚韧的男人，用扁平的眉毛来刻画女人的柔美。整体而言，化妆是通过艺术手段来放大人物所需的特质，淡化人物所不需要的特质，使其达到完美的艺术效果。

2. 戏曲化妆的表现形式

戏曲化妆是一门以表演者为目标造型艺术。戏曲化妆既要追求外在的美感，又要用色彩、线条来表现人物的个性，又要运用超现实主义的手法。戏曲化妆主要是用颜料、胭脂等方法，按照角色的固定特点，对角色的面部进行描摹，以辅助刻画人物的心理。戏曲演员的唱、打是塑造角色的重要方式，但是，听众要先“听其言、观其行”，再进行主观地分析，才能了解他的意思。戏曲化妆就是一种直觉，它是一种个性和典型的艺术形象的表现，是对角色的个性的总结，是对角色的取向发展的规范，是帮助观众思考的参考。

3. 化妆能使人物在舞台上更鲜明、更生动、更具艺术魅力

面部化妆，即拍红（拍彩），也就是打底色、打面颊红、打粉、扫胭脂、画眼睛、眉毛、嘴唇等等。京剧的涂面化妆可分为美化化妆（俊扮）、人性格化妆（脸谱）、情绪化妆（变脸）、象形化妆（动物象形脸）等。美化化妆是

京剧中的生、旦化妆，也就是所谓的“俊扮”。新舞台的出现，灯光的使用，使妆容的颜色变得更加浓烈。生、旦的妆容，在色彩与绘画上，因角色的年纪而异，因是文是武、人生环境而异。性格化妆主要用于人物的脸部化妆和面部化妆。在唐、宋时期的涂面化妆基础上，形成了清代民间艺术的特点，是整个舞台艺术的一个重要组成部分。早期的脸谱多为简单，其表达方式多以眉目为主。谱型的多元化始于清代前期。京剧脸谱是从徽，汉，昆，秦三个剧种中汲取而来，自诞生之初，便已形成较为完整的体系。眼睛化妆，眼睛是心灵的窗户，也是演员展示角色情绪的重要部分。不管选择什么材质，刷头上的色彩都不能过多，否则会污染妆容。眼影的色彩是由演员的着装决定的。这里只用一个红棕色举例子，可以用淡红色来突出双眼立体感，在睫毛的根部涂上一层深浅的颜色，用眼线做眼影的连贯，可以轻轻一划，给人一种视觉上的感觉。再勾画眼线，在眼尾位置略向上延伸，长度可以与眼睛和五官的比例相适应，也可以是和眉毛一样长，眼线要圆润有力，下眼线要略加一点，不一定要全部都是框子，要有透气感。眼部化妆一直是最重要的，在完成了这一步后，可以在眼线上方添加一抹金色，然后再往上晕染，增加眼影的层次。也可以仅在眼尾做重点，以凸显眼球的立体感，使双眼更有神韵。

四、戏曲化妆造型塑造人物形象的策略

1. 注重色彩和光影的应用

在舞台演出中，光影和色彩是影响人物形象的关键因素，在服装造型设计中，要使人物的整体形象更加完美，就要注重色彩的运用，使其与戏曲人物的特征相吻合，并能以先进的主色调来设计和修饰舞台、人物的妆容。同时，为了充分认识到光影和色彩的合理结合，人物的脸部化妆应与人物服装、人物饰品等进行科学的搭配与组合，以凸显人物的外形、个性等。另外，在演出时，要注意舞台灯光的光影变换，合理地调整化妆、造型，运用光线增强人物的立体感、层次感，使人物的形象更加丰满，在戏剧创作中能更好地传达角色的感情。这样可以突出人物形象的整体表现，使化妆造型的功能得以充分发挥，这将有助于促进我国现代戏曲艺术的发展。

2. 充分分析戏曲角色个性特征

在塑造戏曲舞台人物形象时，要注重对人物个性的系统分析，厘清其作用，通过对角色进行合理地美化，凸显角色的个性，从而在戏剧演出环节中加强角色的塑造。在特定的化妆造型设计中，设计师要对人物的性格、面部特征进行全面系统的分析，并根据人物性格、文化差异等因素进行合理的调整，以达到人物的文雅、奸诈、勇猛等性格特征，达到合理化的目的，同时也能增强受众的认同。比如，在关羽的形象塑造中，通过分析了关羽的讲义气、忠诚的性格，以红色为主要色调，在舞台上进行人物的塑造，以保证在化妆造

型设计方面都能体现出角色的个性，从而提高服装的艺术化和造型设计效果。

3. 遵循艺术规律

戏曲化妆是为了展现具有典型特征的丰富的艺术形象，因此，它必须遵循戏剧的艺术规律。化妆是对角色的塑造，但不能仅仅是单纯的模仿，而要以艺术的规律为依据，进行创新。这就需要化妆师深入地理解剧本和剧情，深入到人的生活中去，学会观察和思考，观察周围的各种角色，了解他们的性格和表情。在塑造人物时，要注意生活环境、文化背景等因素，使其更接近生活。

4. 把握戏曲表演的基本剧情

在戏曲表演中，要使角色得形象合理地塑造，并使其具有更强的感染力和创造性，就必须对其运用进行细致的剖析，通过对戏曲舞台演出中的情节的改变来调整演员的妆容，强调服装造型在塑造剧中角色的过程中起着举足轻重的作用，通过合理的化妆造型来体现戏曲文化的内涵，进而提升其在实际运用中的综合作用。另外，每一场表演都有相应的故事背景，化妆师根据剧情发展，根据剧情进行创意，可以促进化妆造型作用得到充分发挥。

通过对《霸王别姬》中的戏曲情节的分析，指出在戏曲舞台上的演出中，要充分考虑到整个剧情和背景的设置，并尊重角色的个性特征和不同的角色，在舞台演出阶段，根据情节的变化，合理地调整服装的造型，使剧中人物的真实生活状况得以呈现，从而在舞台演出中增加角色的感染力，提升角色的塑造。比如虞姬的独角戏，就是为了突出虞姬对项羽的感情和离别的哀伤，所以她才会以剑舞的形式，来诠释剧情，塑造角色，让观众有一种强烈的历史感。由此可见，在舞台上进行化妆造型设计时，要遵循剧本的要求，根据情节的变化和角色的特点，设计出适合角色特点的服装，从而达到更好的效果。

结束语

总之，由于当代多元文化的发展，戏曲文化的传承与发展呈现出多元化的发展态势，同时，在服装造型设计中的创造性应用也得到了广泛的关注。所以，在戏曲角色的塑造上，必须着重分析其在当代戏曲艺术发展的大背景下的运用，以实现其创造性的运用，促进戏曲艺术的合理塑造，增强戏曲文化中的角色认同，促进当代社会戏曲艺术和文化的全面发展。

参考文献

- [1]潘文艳.基于戏曲化妆分析造型与角色对人物形象的塑造[J].戏剧之家,2021(08):27-28.
- [2]关虹.论戏曲化妆对人物形象的精准塑造[J].中国民族博览,2020(04):135-136.
- [3]瓦倬.论戏曲化妆对人物形象的精准塑造[J].戏剧之家,2018(33):39.