

论毛发设计制作在舞台化妆造型中的作用

郑彩霞

河南省话剧艺术中心

[摘要]舞台化妆造型是舞台艺术呈现不可分割的组成部分，是体现演出风格的重要艺术手段之一。通过化妆造型塑造舞台人物形象，使角色形象在舞台上更加鲜明，以至于受众能够更加深刻地体会到舞台表现意义所在。舞台化妆造型是创意与审美的有机结合，需要设计者通过对演员外部“形”的装扮与塑造来反映其内在的“神”。

[关键词]舞台化妆造型；毛发设计制作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.729

舞台化妆造型需要艺术创作和专业技能相结合。根据使用材料和操作工艺流程的不同，又可分为：绘画化妆法，毛发化妆法，塑形化妆法。只有做到各种舞台化妆技法相互渗透、取长补短，才能构成舞台化妆造型技术的系统性、统一性和完整性。

其中绘画化妆法和毛发化妆法的结合运用最为广泛，两者的完美结合即为平面塑造和立体塑造，其中毛发化妆法就是根据演员本身毛发特有的可塑性通过修剪、粘贴、漂染、烫吹等塑造手法，或粘贴预制的造型零件进行二度创作从而塑造接近舞台人物形象的角色。常用的毛发制品有假发套、假发辫、假发髻、假鬓角、假胡须、假睫毛等，在舞台化妆造型过程中，凡是需改变演员的形象、性格、年龄等，大多会用到毛发制品。因此，在艺术创作中毛发制品的使用会起到非常重要的作用，是舞台化妆造型必不可少的创作手段之一。

假发套按大小可分为：整头套、半头套、发片等。在这些毛发制品的制作过程中，使用较多的材质有真人毛发、动物毛发、人造纤维、生丝及植物纤维等。其任务是根据剧本的需要体现舞台人物形象的年龄、性格特征、所处的时代等，以及巧妙地帮助演员在其多种所饰角色之间的转换。

毛发化妆法是一门既遵循生活中毛发的立体造型特征，又要创造出不受人身限制的造型艺术，是立体形状上的再创造，具有雕塑的立体语言，可称之为特殊材料的雕塑。是舞台人物形象立体体现重要表现手段之一，在塑造人物形象中发挥着不可或缺的作用。

一、体现人物的时代感

每一个时代都有其独特的“风向标”，这些“风向标”能够充分地体现出其时代特征。

比如五六十年代的中国男性的三七分、小平头、锅盖头就是当时的一种时髦发型。女性的“麻花辫”“刘胡兰头”“前香蕉大波浪”等就能够通过人物造型来反映出其时代背景。

例如：话剧《龙马精神》中郭怡老师饰演的刘翠香一角，其上世纪六十年代中原农村具有代表性的“前香蕉后波浪”发型，再配上一身洋红布衫，还故意把里面套衬的白土布布衫露出一寸的白边，活脱脱把一个富裕中农老婆亮在了观众眼前。

大型史诗话剧《红旗渠》表现在一个特定的时代，在中国共产党的指引下，县委书记杨贵带领林县人民十年的时间创造了人间奇迹。同时也孕育而形成了中原文化的内涵“红旗渠精神”。“自力更生，艰苦奋斗，团结协作，无私奉献”是理想信念的追求，是民族文化的体现，是对生命意义的讴歌，是对英雄主义的礼赞。这部剧的美学定位是雕塑，是一部史诗。剧中生动鲜活并带着强烈时代特征的人物群像，为我们描绘了一幅林县人民在党的正确领导下“重新安排林县河山”的艺术画卷。剧中一个个具有时代感的造型，通过一群真实的人，为

们描述了一个真实的时代。例如四场中手端直径八寸大碗的金锤、银锤、铜锤、铁锤四兄弟，顶着锅盖头造型，说着金锤视为座右铭的那句台词“活要干好，饭要吃饱。”形象传达了那个时代农村小伙儿的朴实、直爽、憨厚。更体现了修渠青年的“又扁又楞”的精神头，充满时代感。五场中的铁姑娘们的造型，运用的假发套，接辫子，修剪刘海儿，等毛发造型手段，塑造出了具有时代特征的“麻花辫”“刘胡兰头”、中老年妇女的“挽髻”等发式造型。剧中铁姑娘队队长凤兰的扮演者蔡晓艺老师当时的实际年四十多岁，为了使她更接近剧中角色形象，为她塑造了“双麻花辫”造型。在“双麻花辫”的基础上修剪出薄薄的齐刘海，加上头上红卡子，辫尾红头绳的装饰。一位朝气蓬勃、激情满怀、泼辣大胆的铁姑娘队长带我们走进了那段不平常的激情岁月。铁姑娘的“刘胡兰头”看上去坚强有力，干劲十足。体现了一代女性的精神朝气与蓬勃活力，是一个时代的鲜明印记。

二、体现人物的年龄感

毛发的生长、脱落以及自然发色本身的变化，乃是事物自然规律的客观反映。毛发造型的设计，不仅能够展现出人物的不同身份、个性特征以及历史时代感，还能够通过毛发行、色、质感的设计变化演绎出人物的年龄感。

例如：话剧《红旗渠》中刘淑英老师饰演的马梅英一角。马梅英是一位青春、聪慧、俊秀、热情的县剧团演员。四十几岁的刘淑英老师，与这位生活在那个激情时代二十来岁的小姑娘相比，年龄的跨度确实是一个挑战。为了拉近演员与角色之间的距离，给马梅英塑造的造型是一对高高的羊角辫，齐齐的刘海儿，搭配羊角辫上手工缝制的湖蓝色蝴蝶结头花装饰。在舞台呈现中那位步履轻盈，声音清脆，大方热情，活泼爱笑打着快板的马梅英带我们感受了那段激情时代。

例如：话剧《焦裕禄》中刘淑英老师饰演的贵安娘，生活在遭受风沙、内涝、盐碱“三害”毁灭性打击的兰考大地。兰考农民群众食不饱腹，衣不保暖，纷纷外出逃荒的年代。贵安娘的造型很简单，就是那个时代中老年妇女常梳的“挽髻”。但是贵安娘的生活环境自然让她更显苍老，为了体现人物的年龄感，以及食不饱腹的苍老感。为她钩织了一片贴于发际线的白发片，材质上选择了比较粗糙且没有光泽的毛发。几丝粗糙的白发飘于耳边，一位瘦弱的老太太顿时让我们体会到兰考人民因饥饿而去逃荒的真实感。白色的发片可以增加人物形象的苍老感，黑色的发片则能起到弥补发际线后移，头发稀少的作用。

再一个就是，话剧《焦裕禄》中吴广林老师饰演的焦裕禄一角，角色年龄比吴老师年轻将近二十岁，经典发型三七分。为弥补吴老师发际线后移，头发略显稀少的问题。选用接近吴老师发色的毛发钩织了一片前额发片，运用真假发结合的方法

进行造型，使演员与角色形象更加接近。

三、体现人物的性格特征

在化妆造型中，毛发制作能够增加人物造型的时代因素、反应人物的年龄以及体现人物性格。演员需要饰演各种不同性格的舞台人物形象，而演员自身的相貌不可能与他(她)所扮演的角色完全相同。这就需要在化妆造型上弥补，从而使演员更符合剧中的人物形象，将角色的内部实质中的最典型、最性格化的东西清楚地显示出来。

在塑造人物性格特征时，面部化妆与毛发化妆的组合衔接，是塑造人物性格特征准确性的要点所在，微妙之处若差之分毫，则会失之千里。

例如：北京人艺话剧《窝头会馆》中濮存昕老师饰演的古月宗一角，河南省话剧艺术中心话剧《红旗渠》中金世驯老师饰演的杨起梦一角，从身份上看两个人物形象都是前清遗老，从性格看则是截然不同的。《窝头会馆》的前房东古月宗是一个谢顶龅牙的猥琐老头，窝头会馆中混吃等死的“老棺材瓢子”，没落的八旗子弟，有着买来的举人头名。他性格的体现首先体现在对待钱的问题上。他一方面逍遥自在。无所挂碍，逮蚰蚩、养花，给人一种八旗子弟的雍容闲散之感。但是在钱和生存面前，他却自私吝啬，极端利己，贪生怕死。在人物造型设计上造型师运用了一副既有缺牙又有黑牙而且还有点龅牙的假牙套，加上一顶稀稀拉拉几根黄毛的头套，一副稀疏的山羊胡。颠覆的外部形象加上濮存昕老师的表演，成功塑造了一位连笑容都变得猥琐起来的老头形象。话剧《红旗渠》中的杨起梦是真实的生活形象，也是艺术的真实形象的再现。他给观众的第一印象就是台词所描绘的——清末秀才，乡间大儒。一个被新中国管制的黑五类，杨起梦为何敢去找县委书记杨贵？这就是中国旧文化的性格之一，更是饱读诗书的结果。杨起梦幼读诗书，长入黉门。他深知，自己虽然处于荒郊之古村，无人问津，受制于人，但报国之志却永不泯灭！了解了此情此景，就明白了他去找杨贵的勇气和动力，也就看到了杨起梦身上独有的儒雅气度。在塑造人物造型时，选择材质上柔顺的毛发，钩织了一副银白色的长络腮胡须，结合银白色的三七后背发型。一位手摸胡须的清末秀才，乡间大儒，拉近了舞台与观众的距离。

这两个人物形象塑造中，毛发制作的细节变化，巧妙区别，刻画出了同样身份，不同个性色彩的两个舞台人物形象。

四、体现多个角色之间的转换

毛发粘贴与实物造型结合起来，成为真假结合，平面与立体并用的特殊综合性造型手段，使人物的舞台艺术形象真实而生动，做到演员与剧中角色能够完美地融为一体。胡须的设计与体现虽然只是化妆造型中的一个局部设计，但作为男性独有的特征，在塑造人物形象气质、展示个性魅力与差异方面发挥着不可替代的作用，其造型功能不容小觑。也许看上去只是一撇不经意的小胡子，却可能成就经典角色形象的点睛之笔。

在我国不同历史时期的男人，胡须式样也不同。胡须，俗称胡子，泛指生长于男性上唇、下唇、面颊、两腮或者脖子的毛发。清代的《康熙字典》中还明确地规定了各种胡须的名称，上唇的胡须称作为髭，下唇的胡须叫作髯，颊旁的胡须叫作髯，而下巴的胡须则叫髯。每一个部位都有着不同的叫法，堂堂须眉也可以说成是古人对于胡须的一种审美观。常见的上唇胡须有“一字胡”“八字胡”，下唇的胡须有“山羊胡”、

o型胡、山型胡、两鬓连至下巴的叫“落腮胡”(又叫“络腮胡”“连须胡子”)蓬松而卷曲者为“茅草胡子”，胡须的形态、色彩、质感在视觉传达中所暗含的个性色彩，气质感觉也截然不同。

比如：“一字胡”给人成熟稳重的感觉，同时也显得古板，严谨。在表现教师，学者等性格沉稳的角色时常常用到。“八字胡”又分为犄角大八字胡，双角自然下垂的八字胡，矢状小八字胡，板状小八字胡等等。八字胡就带有一定的奸诈效果，多是师爷，奸商的标配。算卦先生、账房先生的小八字胡，体现出一副精明狡猾的样子。山羊胡多是一些上了年岁的老者，带有一定的睿智，比如一些文官、仙人、道长等。短的山羊胡能有效地将看起来过于年轻的脸看起来更具有沉稳的气质，内敛中带着优雅。络腮胡常用于塑造性格刚毅、耿直、豪放的角色，比如张飞，李逵等。再比如话剧《红旗渠》中于同云老师饰演的董仓有一角。运用油彩打出层次感极强的络腮胡造型，搭配尾部上扬的眉毛，加上于老师塑造的大跨步，身体重心要靠左右摆动双臂来保持平衡的形态特征。一位性格有点像猛张飞，豁达、豪放、粗犷，说话做事风风火火。那个时代一位文化水平不高，生活中时长“爆粗口的”工农干部形象顿时立在的舞台上。胡须的颜色约分黑色、苍色、白色、红色四种，是区别年龄和性格的。黑色多为青年至40岁的人用，苍色的以40多岁到50多岁的为主，60岁以上人的都用白色。红色表示脾气刚烈。京剧中人物“胡子”越多，则表示这个人越忠厚。在话剧《孔子》化妆造型的舞台呈现中，为了解决一位演员饰演多个角色，并且要在频繁的场景转换中快速转换角色的问题。在准确把握演员不同的脸部特征的前提下，大胆运用的毛发化妆法，各种的胡子造型的粘贴。很好地解决了角色之间的年龄差异，以及角色之间快速转换的问题。更好地塑造了符合本剧风格的人物形象。

在舞台演出中，经常需要将演员化妆成某种非人物的角色，这种表现形式多以拟人为主，用绘画化妆法和毛发化妆法相结合，有时候为了更贴近角色的特征，还需要制作特定的面具，或者半面具，头饰等装饰物与毛发完美组合。创作方法是抓住非人物形态的某些特征，再与人的头部特征巧妙结合，使观众对角色的造型一目了然。

舞台人物化妆造型设计的兼容性有目共睹，它是艺术与技术相结合的设计学科，是一种视觉传达设计，是平面设计与立体设计相结合，突破时空制约的艺术，要善于观察，找到感觉，理解分析，发挥想象力，融会贯通后找到与剧情人物相符的化妆定位。

毛发化妆具有主体的造型观念及特殊的表现力，在化妆造型中发挥着重要的作用。毛发造型可以让人看到历史的再现，可以在视觉传达中表达所暗含的个性色彩，帮助塑造鲜明、生动的舞台人物形象。随着各种艺术形式的成熟和融合，舞台表演的内容愈发丰富，角色也体现出更加多样性的特点，对于舞台化妆造型的要求也自然更高，文中所谈及的毛发制作在舞台化妆造型中的作用，望能为相关工作提供一些灵感，以提升舞台化妆造型工作的质量。

参考文献：

[1] 卢小红. 舞台化妆造型设计探讨[J]. 戏剧之家(上半月). 2014(06)