

谈戏曲现代戏化妆造型设计

张倩

河南豫剧院

[摘要]现代戏的化妆造型,对于在刻画人物形象、表现戏剧情节,推动舞台艺术发展等方面,起着至关重要的作用。

[关键词]戏曲现代戏;化妆造型设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.2232

戏曲现代戏舞台是另一种直观表现现实主义题材故事的一种独特的戏剧艺术模式。现代戏舞台人物塑造是最直观的表现社会故事情节人物的舞台艺术形式,在开展现代戏曲舞台人物造型、化妆艺术造型的设计及活动策划开展中,要全面考虑到现实众多复杂客观的因素带来的心理影响因素及现实的特殊人物形象特征等多方面因素的表现内容,将这些现实背景中的人物形象通过化妆艺术造型的应用表现到现代戏舞台剧人物形象创作中去,最大限度地完成将现实题材和现代艺术元素作品相互融合。增强了作品整体形象和强烈感染力。

一、现代戏化妆造型特征

戏剧情节是在人物与人物之间展开的。而整个戏剧结构的整体构成,离不开剧中各式各样鲜活的人物形象,不同的性格、不同的性别、不同社会身份、不同生活年龄背景的各种人群,全靠化妆师的一双手给予设计,以生动逼真的形象。呈现在广大观众面前。现代戏舞台人物的艺术表现形式非常丰富,主要以现实中形形色色的现代人作为依托,进行模仿,夸张,升级等艺术应用来表现人物性格,营造舞台气氛。从头饰到服装,形态各有不同,而好的造型设计,它能够让角色的性格特征更好的被观众感受和接受。首先,设计师一定要注意能综合地考虑对任何一个具体人物的本身形象的各种具体的特征形象、年龄特点以及具有自身某些内在精神素质的和具有某些形体特征等多种客观综合因素整体考量,还要同时注重另外某一些具体人物中具有某些鲜明内在性格特征的外在形象表现,通过这种整体综合化妆设计就能够把反映这个具体人物角色个性特点的某些本质特征表现出来。从而确保最终人物形象的艺术表现效果。

二、丰富人物的个性的现代戏化妆与造型

在我国现代戏艺术及其创作发展中,演员本身和具体人物角色之间仍存在了一定上的文化差别。要有效解决演员演不了或者不适合这个大问题,除了需要靠导演来帮助这些演员尽快提高角色演技水平来逐步适应角色变化外,还得需要利用化妆造型师和化妆造型工具来逐渐完善每个演员角色外在的表面特征的微妙差异。演员通过造型和化妆就能接近角色本身,造型师的塑造往往体现在细节上,在吃透人物和剧本的基础上,予以人物角色准确的定位。比如一个人物本身的性格就是比较的刚毅、坚定,那他从头面部毛发上的设计就应该是突出棱角、层次分明,演员如果是毛发设计比较的细软和稀薄,就要考虑通过面部化妆或者戴头套以提高演员对人物的贴合度。或者演员要突出展示劳动者的形象,只想通过动作表情和肢体语言可能就不够准确直观的表达该角色,但是造型师帮助演员对于角色服装精心做修旧处理和化妆修饰,就应该可以

重新设计表现出另一个完全符合被观众普遍认可标准的劳动者形象,化妆师还要精心地把剧中人物的饱经岁月风霜洗礼的双手和整个面部表情的僵硬粗糙的状态一一加以涂抹。广大观众的对于人物角色认可度还会继续进一步得到提高。如果饰演较小年轻的女子形象,那么毛发和装饰就要细腻柔软,以此来展现她的柔和婉约的弱女子形象。还有就是要通过整个化妆造型和服装设计才能够完全做到能够最全面准确直观和贴切地形象,传递出整部剧中所有人物角色真实存在的具体出生年龄、工作、家境背景等以及其相貌学历、性格气质特征等一切具体人物角色状态,因此化妆造型设计与角色整体造型设计都是构成整体中国现代戏当中具有很重要组成部分之一。人物形象的创造基础都是艺术家需要通过很多种的艺术手段才能达到将剧中某些人物不符合于实际或者角色人物本身性格的某些突出特点予以弱化,然后丰富和完善人物角色的特点与个性。

三、对于人物造型的与人物背景的协调。

在每个环境下的人物因为出生的时代、地点、风俗、气候、文化等外部因素不同,人物所表现出的性格和气质就有所不同,而这且会随着社会生活时间的推移慢慢地发生变化。人物性格分很多种,传统戏曲里根据性格造型分有“生旦净末丑”。而现代戏却要比传统戏更加注重人物的性格、心理等一系列相符合人物特征的造型来进行设计。那么,问题来了,怎样去通过化妆造型来还原在故事情节里的人物呢?这就要看每个人物所处的社会条件和环境经历了。即使生在了同一个生育年龄段。人与人个体之间能力的强弱差距其实也是有相当之明显的,一个人如果要长期生活是在比较困苦艰难的一个时候,面色会发黄和发黑。而一个人如果能够长期的工作生活条件都很好,身体心情和工作精神也都比较好,那他的整个人形象也会显得十分容光焕发。所以作为化妆师造型师要对每个在舞台上的人物角色进行思考,对现实中的人多留意多观察,多去分析人物所处的时代背景,才能更好地塑造出适合剧情的人物形象。

四、现代戏舞台美术和化妆造型的融合

化妆服装造型的设计理念和传统舞台美术形式的充分融合,将是进一步提升现代戏演出视觉效果感染力的最为关键的因素,根本设计目的是希望让一位造好形的演员能够真正与戏剧舞台艺术其他舞台设施的表现语汇进行相互有机完美的配合,提升戏剧整体演出的视觉冲击力和视觉感染力,给予观众提供更完美沉浸型的戏剧视觉体验。因此为了有效提升舞台现代戏的化妆造型中的质量效果,做好人物线条的规制设计与服装颜色的搭配,并能够通过发挥化妆师自己对于舞台人物情景变化的充分想象,以实现这二者间的完美有机融合,全

面有效提升了现代戏舞台的化妆及造型中的质量效果。在灯光布景造型搭配的过程中,还要综合考虑到各种灯光颜色的明暗特征以及对人物面部妆容颜色变化带来明暗的照射,进而来做好各种造型妆容色彩明暗的协调搭配。

首先,针对演出灯光环境较暗等情况环境下,要着重增加一些亮色线条的设计运用,以此来突显人物角色在整个舞台气氛上的独特吸引力,然后对于各种不同风格类型服装的舞台演出,使用各种不同的颜色效果,增强了人物角色服饰的独特神秘感,其次是针对在舞台灯光都比刚强和明亮的舞台环境情况下,需要特别加强的人物角色面部细节处的造型设计,要注重细节处理,尽可能多使用些比较柔和细微的颜色线条,使得整个人物角色的面部妆容能够变得更精致和耐看。还要能够结合其特定类型的实际舞台情景,表演活动场所、周围的环境氛围及舞台光线角度变化等等的诸多环境光源,并做好各种色彩线条效果的正确分配设计和适当调整,使其化妆服装造型等设计元素能够达到更加切合演出实际情况需要,有效的提升现代戏的造型艺术魅力。

五、现代戏对于化妆造型材料的选择

对于概念想象阶段的现代戏研究,试图在新材料的文化视域中对现代戏造型进行重新结构,刻意寻求化妆造型设计的新意义,无疑为现代戏研究注入了新的活力,如果说没有把这些新材料的出现与中国传统戏曲化妆造型的技巧与素材大胆突破结合起来,因而也就无法设计出这些现实性极强的现代造型质感,因此在现代戏的设计上就偏注于真实与美观。甚至有时候可以去采购一些影视造型的装饰材料来装饰,但影视和舞台毕竟有着根本的差异性,所以采购回来还要进行加工改造,经过加工改造的造型装饰,或许会让观众在观剧种有意想不到的新意。

六、现代戏化妆造型设计以豫剧《焦裕禄》为例

在戏曲艺术当中,戏曲人物的造型往往能够有效营造舞台气氛、升华人物形象价值,其中的人物化妆造型的元素仍然具有很高的参考价值。现代戏剧的人物化妆造型能够通过各有不同的人物外观展示角色内心情感,因此为了更好地了解现代戏中人物造型对现代舞台剧人物形象设计的影响,来让河南豫剧院三团创作的豫剧现代戏《焦裕禄》这部作品为案例进行深入研究分析。这部作品故事来河南省兰考县县委书记焦裕禄的真实事迹进行改编而来,因此导演多元化的思维结合写实风格的创作理念为这部戏的化妆造型设计提供了一个开放性的空间。其中的人物形象有很多可以借鉴符号标准,最后在原人物的基础上确定下适合舞台表演的人物形象,在创作当中处处可见设计师的设计理念和设计构思。我国现代戏和传统戏艺术中形成的,都要非常地注重和讲究其造型唯美性和其造型实用性,讲究人物的或简或繁的造型化,并且都要注意大量地的运用鲜艳和明亮的色彩。但是在如豫剧《焦裕禄》这样题材作品中,单纯只运用一些鲜艳和绚丽的色彩,是很难真正准确的展现出广大观众对发生灾难环境的这种深刻与真切感,以及广大观众在目睹灾民凄惨,内心涌出的那种可想象一下在大雪漂泊天寒地冻的环境里,每个人物又冷又饿的状态,质朴的受灾群众穿着质感粗粝,

头发蓬乱,一个个卧在雪窝之中,促成了色调凝重的灾民逃荒的舞台呈现。还有其中的饰演主人公的焦裕禄是一名县委书记,设计师选用了蓝色中山装作为他的服装主色,并通过原型黄色毛衣进行搭配显示出了焦裕禄这位县委书记的朴实无华,同时,在妆面上也做出了一定的设计,比如以所有演职人员肤色为暗沉色,避免了演员形象落入俗套、过分脂粉气的问题。再比如其中的焦裕禄的发型,焦裕禄是一个性格比较坚韧为人比较为正值的人物形象,在造型设计师上完全还原了焦裕禄的人物形象,根据当时年代的人物特征设计了人物形象,妆面有针对性对焦裕禄的面部轮廓进行了色彩强调,将焦裕禄的朴实形象展现得淋漓尽致。这样的设计方式显然具有突出当时兰考县贫苦人民的真实背景。再配合舞台美术及服装的色彩呈现出一台不同以往的现代戏创作。

大千世界,人物形形色色各不相同。而表达现实主义题材的现代戏里每位演员自身,又不可能具备各种各样的人物形象,这就需要化妆造型师通过对于人物的设计构思,帮助演员塑造新的身份造型呈现给观众,改变演员原有的面目及特点,让演员准确地塑造出现代戏中各种各样的人物形象。但丑变美,美变丑,年轻变年老,小伙变老头……一切形象,都是通过化妆造型来表现的。很多以前的经典形象到现在被人们念念不忘正是由化妆造型的前辈们给与人物角色设计,设计出让观众看了就能记住的艺术特点,由此可见,在现代戏的化妆造型中对于在刻画人物形象、表现戏剧情节,推动舞台艺术发展等方面,起着至关重要的作用。

参考文献:

[1]李岩. 谈现代戏曲化妆造型的艺术构思[J]. 戏剧丛刊, 2002(2).

作者简介:

张倩,河南豫剧院三团化妆造型设计师,河南省舞台美术协会会员。代表作品:豫剧《焦裕禄》《大河安澜》《马金凤》《樊粹庭》《全家福》《风雨故园》《史来贺》《伤逝》《桃花山上桃花开》《白发亲娘》《红嫂颂》《嫂娘亲娘大娘》《杨靖宇》曲剧《丹水颂》《使命》晋剧《武汉鼎》《青山英烈》蒲剧《布衣英雄》。

《焦裕禄》荣获第十一届艺术节暨第十五届中国文化艺术政府奖“文华大奖”第一名;

《焦裕禄》荣获中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程奖”戏剧组第一名;

《焦裕禄》第二届中国豫剧节“优秀剧目一等奖”;《全家福》荣获第十四届河南省戏剧大赛文华舞台美术奖(化妆造型奖);

《风雨故园》荣获“濮阳杯”第七届黄河戏剧节大赛化妆造型奖;

《故乡记忆》荣获第十五届河南省戏剧大赛河南文华舞台美术奖(化妆造型奖);

《追梦》荣获第十五届河南省戏剧大赛河南文华舞台美术奖(化妆造型奖);