

创意化妆在舞台表演中的作用——舞蹈艺术之美

罗涛

江西省歌舞剧院有限责任公司

[摘要]日常活动中,借助化妆品和艺术描绘手法进行自我美化,以自信及气质增强、尊重他人等为目的的生活技能之一就是化妆。从化妆本质方面来看,其有“装饰技术”意思蕴含其中,而在当下造型艺术设计内,所有作品都是在造型原理启发下、加之借助破坏性技巧的应用创作而成,属于一种有意识的规范化完善与改进,能够确保设计作品的创意效果大幅度增强。对于创意化妆来说,其不仅有单纯技术性特征存在其中,同时也是艺术学科之一的充分体现,与美学及心理学、设计学、艺术概论等多方面专业知识密切相关,有服装设计学及设计色彩、图案设计等多个领域内容包含其中。在舞蹈舞台表演艺术中的一个重要环节就是创意化妆,其也是舞蹈舞台表演艺术的一种关键表现方式,所以舞蹈舞台表演中要高度重视创意化妆及其作用发挥。

[关键词]创意化妆;舞台表演;作用;舞蹈艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1635

舞台是人物艺术行为表现中较为重要的载体所在,也属于艺术行为表演者自我展示的主阵地。在舞蹈舞台艺术表演中,关键艺术之一就是人物形象塑造,要想使艺术形象得以成功且完美塑造,不仅需要以化妆师巧妙化妆技巧为依托,同时导演造型师完美的表现手法也十分关键,所以在当下舞台表演形式日益丰富的背景下,要想实现舞台表演效果的有效提高,一个必然选择就是塑造人物形象。在人物形象塑造过程,受到编导高度重视的就是人物化妆造型,其主要是借助丰富化妆特效手段、特有材质油彩及羽毛、胶水、粘贴亮片等用品的应用,确保演员能够吻合剧情人物角色,借助化妆师的巧手来结合形、色、意,加之搭配相应服装,借助灯光舞美效果为辅助,以此来凸显舞台表演中舞者表演角色所产生的舞台效果,使舞蹈的艺术美充分展现出来。

一、创意化妆在舞台表演中的作用

(一)能够提升舞台人物表演的准确性

化妆和造型在舞台人物表演的准确与否方面起到着一定决定性因素,而要想实现舞台人物表演准确性的大幅度提高,必须要注重创意化妆技巧的科学、灵活应用。在舞蹈舞台表演中,作为舞台表演故事情节重要推动者所在的人物,基于人物形象设计及化妆造型的完美塑造,利于演员表演效果的有效提高,同时也能带领观众对演员所要表达的情境进行更好地体会和感悟^[1]。舞台人物创意化妆造型的设计,不仅利于舞者对演艺人物身份及年龄、职业、民族等客观外在因素的充分把握,同时在舞台造型恰当、合理的情况下,也能确保演员将情景更好地表达、演绎出来,以此增强舞蹈的舞台表演效果。

(二)带动演员情绪、推动表演走向高潮

在走访具有丰富经验的舞台表演者后了解到,其在表演角色匹配的化妆与能表达舞台效果的意境方面尤为重视,主要原因在于这些因素能为表演者良好角色心态的保持提供辅助作用,进而使角色意境充分展现出来。而通过对观众的了解发现,在观众充分认识到舞台造型和化妆重要性的情况下,能促使观众在演员的表演情境中更好地融入;同时,良好的舞台造型与化妆也能够清晰定位演员形象。人物造型和化妆塑造的成功性,能够带领观众融情于景,因此在重新演绎某个既有表演的过程中,要想使演员情绪得以充分带动,必须要重视人物的

造型定位,进而借助重新塑造的个性角色使演员的表演能够走向高潮。

(三)创意化妆在舞台表演中有联想性作用

人们认识思维活动中,假设的一种事物表现因素、异想的一种本质因素、绘画造型设计等相结合而形成的就是创意化妆的联想作用,其能够借助化妆技巧确保和作品神似的统一和谐目标有效达成^[2]。以杨丽萍舞蹈的《雀之恋》为例,演绎过程是以双人舞民族自由舞风格为主,展现了原始森林中的一对孔雀,是一种爱意的传达,同时作品中的创意造型是以人体艺术彩绘化妆技法、羽毛修饰等为主,特别是对于一些局部彩绘来说,如眼部,搭配了生动自由曲线和服饰色彩等,实现了舞蹈和自然界的融合目标,也将其对作品内容的意境、情感充分表达了出来,且艺术的生命力、感染力也因此得到了充分焕发。

二、创意化妆在舞蹈舞台艺术表演中的作用发挥路径

(一)注重舞台人物形象的整体性

舞台表演中定位人物造型时,要以舞台人物实际需求为依据,具体设计人物形象的过程中,相关导演和造型师应注重剧本、脚本需求的深入研究,而在实际设计环节,也应在现实生活中融入,确保人物基础定位能够密切联系实际生活,如此才能对剧本情节进行全面掌握。化妆和造型环节,要避免存在简单化妆、造型的敷衍现象,应注重舞台整体效果的综合考虑,也应深入思索人物所表达的思想意境等内容,之后基于舞台整体效果的考虑为出发点,科学构思人物塑造^[3]。个人形象设计环节,也应注重上述理念的积极把握,避免为了单纯追求漂亮导致个人本身存在的社会意义、现实价值随之丧失。在舞台设计形式日益丰富、综合化发展的背景下,相关化妆师与造型师要注意舞台整体设计的时刻关注,通过造型要将舞台整体情境充分表达出来,要保障人物造型能够与故事情节相符,使表达的人物形象更加准确。

(二)关注重新演绎中人物意义的体现

舞蹈的舞台表演中,尤为关键的一项内容就是要在人物造型设计方面提高注重程度。而对于表演者来说,要在重新演绎经典的过程中,实现人物造型新意义的获取。与此同时,也应在表演技巧、化妆造型方面达到全新突破的目标。对此,重新

演绎环节,要想实现成功突破的目的,关键因素所在就是舞台化妆师与造型师。重新演绎经典时,相关化妆师、造型师应注重舞台表达及表达技巧的提高,要一一体现表演者所要表达的情感^[4]。从以往一些场合中经典舞台剧的重新演绎情况来看,大多都缺少创新和理解,一些重新演绎甚至并未对原舞蹈意义进行真正掌握,存在一味、盲目模仿现象,导致整个表演的生命、灵魂随之丧失,更难以实现角色的突破目标。所以,经典故事演绎时,对于表演者来说,并不能以一味地照搬照抄形式为主,要在舞台上实现全新、整体的突破目标,而这就需要与创意化妆相配合。

(三) 发挥舞蹈表演中的舞台灯光效果

通过良好灯光效果的展示,能使舞台气氛得到切实烘托,在布置舞蹈舞台表演中灯光的过程中,基于一般照明需求的满足为前提,也要保障灯光的装饰性特征较强,如灯光布局区域光、特殊效果光等。通过电脑特效灯光的利用,能实现绚丽多彩的舞台打造目的,而与图案设计相结合进行不断变化开展舞美设计工作,能够展现充分的创造韵味。如上海卫视《舞林争霸》这一栏目内,每个作品都有故事、有内容存在其中,而其实现观众、评委眼球吸引目的的过程中,就是借助舞台灯光布局来实现^[5]。舞台设计环节,可使用电脑特效来控制舞台灯光,通过不同图案及角度、旋转色彩等的变化,使表演中舞者淋漓尽致的效果充分展现出来。对于创意化妆造型来说,其在塑造舞蹈形象的过程中,需要考虑的一个重要因素就是光,所以针对化妆师而言,要十分敏感色彩,并对颜色和光物理特性、变化规律做到充分了解,尤其是对于一些舞蹈晚会、大型广场表演来说,都需要化妆师充分了解舞蹈设计空间及灯光设计处理,基于总体效果的把握为前提,借助光色及化妆造型、服装颜色等互补效应的充分利用,确保良好体现舞者的整个妆面设计。

在舞蹈的舞台表演中,通过灯光效果所反射光,能够借助舞者肢体语言来充分展现整个舞蹈作品流动路线及方位、舞蹈技巧等内容,使观众眼睛得到刺激的同时,借助视觉向大脑神经方面传递,使人对整个舞蹈作品的色彩逐步形成,进而充分表现形的印象信息。化妆与色彩密不可分,同时必不可少的还有光,在光源不同的情况下,也会展现出不同效果,同时也会改变色彩。灯光的造型性特征十分突出,而基于灯光的合理运用为出发点,能使舞台上舞者的肌理感、层次感充分突出,确保独特的艺术氛围有效营造出来,也能够实现更优美及流畅的舞蹈动作展现效果^[6]。与此同时,灯光对舞蹈服装及化妆造型设计等起到的作用是以视觉传达为主,能够使舞蹈的艺术美绽放异彩。

(四) 把握舞蹈作品要点进行造型设计

舞蹈作品能否成功在舞台上得到表演,与服装及化妆造型、色彩搭配、特殊结构等密不可分,同时还要对舞蹈的舞种人物动态要求进行充分掌握。所以,对于舞蹈编导及服装设计、化妆师来说,在分析创作整个舞蹈作品的过程中,必须

要把握舞蹈作品要点来进行造型设计^[7]。一般来说,舞蹈作品通常有独舞、双人舞、三人舞、群舞等之分;而从内容方面来看,具体有民族舞、古典舞、现代舞、芭蕾舞、国际舞等之分;从舞蹈服饰、化妆造型方面来看,舞蹈作品几乎有所有设计特征包含其中,所以造型设计过程要把握舞蹈作品要点。

首先,应将舞蹈演员的肢体美充分展现出来。编排舞蹈作品时,通常会在演员动作的技巧难度及夸张造型、动作流动性方面进行重点强调,因此服装设计要以演员自身条件为依据,使舞者的肢体造型美显著增强,加之在舞者动作流畅中的造型方面予以重点关注,使动作的自由性充分展现出来,确保舞者的身体缺陷尽可能掩盖。

其次,要注重化妆造型舞蹈作品所表达象征性的强化。一般来说,舞蹈作品的时间控制是以2-8min左右为主,所以对于编导及化妆师、造型师、舞者来说,应注意作品的共同分析,进而深入理解舞蹈特点,在此基础上基于设计风格、造型设计的准确把握,确保能够在化妆造型中恰当运用色彩^[8]。以《雀之恋》这一舞蹈作品为例,其在整个作品中借助服装款式设计及颜色搭配、化妆技法等的融合,完美演绎了两只美丽的孔雀,切实实现了视觉艺术、空间艺术形态美、艺术通感的展现。

结束语:

舞蹈舞台表演中的创意化妆,属于综合性艺术之一,而要想实现良好的舞蹈作品展现效果,与舞蹈编导及舞美设计师的创编、设计密不可分。只有通过艺术形态来表现舞蹈作品意境及情感等内容,才能够充分展现舞蹈的艺术美,而无论艺术创作灵感来自何处,均与生活密不可分。对此,化妆设计师应不断努力、不懈追求,在创作中积极创新,进而寻求创新设计思路,如此才能使舞蹈的艺术之美绽放色彩。

参考文献:

- [1]徐磊,邢新.浅析创意化妆在舞台表演中的作用——舞蹈艺术之美[J].中国校外教育(下旬刊),2013(9):165.
- [2]马爽.浅析舞台表演中创意化妆的作用[J].戏剧之家,2017(4):44-44.
- [3]霍美霖,崔慧彦.论创意化妆在舞台表演课中的实践与改革[J].科技经济市场,2014(9):212-212.
- [4]葛瑛.分析舞台表演中创意化妆的作用[J].明日风尚,2016(20).
- [5]朱朝颖.舞台表演化妆作用探讨[J].戏剧之家,2021(4):22-23.
- [6]马青.关于话剧舞台表演中化妆造型的作用及技巧探析[J].大观,2020(8):26-27.
- [7]叶冠宏.话剧舞台表演中化妆造型的作用及技巧透析[J].参花,2019(13):86.
- [8]张承.舞台表演中化妆造型的重要作用[J].魅力中国,2021(24):336.