

浅析戏曲旦角化妆造型的技巧

张晓玲

平顶山市艺术中心豫剧院

[摘要]戏曲化妆在塑造舞台形象中起到非常关键的作用，而戏曲化妆造型更是有着严格的要求。戏曲的旦角，包括青衣、花旦、马刀旦、武旦，在演出前，都要根据剧中所扮演的人物特点进行面部和头部的化妆与装饰。

[关键词]戏曲旦角；化妆造型；技巧

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.957

我在平顶山市艺术中心豫剧院已工作20多年。由于我长期从事戏曲表演专业工作，经常下乡演出，演出工作量大，造成皮肤对油彩严重过敏，使我无法再从事戏曲演员这个职业。2015年，我改行做了一名专业的戏曲化妆造型师。

为了能够成为一名专业的戏曲化妆造型师，我又系统地认真学习了戏曲化妆造型技能，并结合我曾作为一名专业戏曲演员多年来的舞台经验，很快就掌握了戏曲化妆造型的专业技能。

中国戏剧文化博大精深，是非常有名的非物质文化遗产。戏曲艺术不同于其他的舞台艺术，它所涉及的艺术门类很广，包括音乐、舞蹈、文学、美术等。其中，戏曲化妆在塑造舞台形象中起到非常关键的作用，而戏曲化妆造型更是有着严格的要求。戏曲的旦角，包括青衣、花旦、马刀旦、武旦，在演出前，都要根据剧中所扮演的人物特点进行面部和头部的化妆与装饰。旦角的化妆分为拍底色、拍腮红、定妆、涂胭脂、画眼圈、画眉毛、画嘴唇、勒头、贴片子、梳扎、戴头面等程序。

一、准备阶段

1. 首先换上彩裤、穿上水衣。2. 化妆之前，一定要将皮肤清洁干净同时做简单的护理，用香皂洗去脸上的油渍和污垢。3. 梳理头发，用发带(有的用毛巾)将头发向上向后方拢起，以防头发搭在额头部位影响到面部化妆。

清洁后，在脸上抹一层底油(擦一层普通的凡士林或者润肤霜即可)一定要均匀。这样才能防止上妆之后，油彩侵入到

皮肤造成皮肤的各种问题，包括毛孔粗大、皮肤干裂、出油冒痘、色斑黑头等问题，同时还可以让化妆之后的妆容更加的服帖，不会造成浮粉或者是脱妆等情况。

二、面部化妆

(一)化底色

戏曲妆中的底色需要用红白油彩调配成嫩肉色，之后一定要均匀地拍打在脸上。眼窝、鼻洼和鼻孔中裸露在外的部分一定要特别照顾，不要留空隙。

要掌握好油彩的厚度，太薄会露出自己本身的皮肤颜色，而太厚上就去如同戴了面具非常呆板，同时也要根据舞台的灯光、人物身份等来拍底色。

旦角化妆时粉底不宜拍得过薄，要把眉毛和面部肌肤覆盖严实，以免影响化妆效果。另外，演员脖颈裸露在外的部分也要拍打粉底，以使脸与脖颈过渡自然，和谐一致。否则就会像戴了面具一样难看。

(二)拍腮红

粉底拍均后，取用较细的化妆笔蘸少许红油彩在脸上勾画出眼影和鼻影的轮廓，在用食指和中指蘸红色油彩抹均红色眼影、鼻影和腮红。揉眼影时，应由两侧向中间方向(指鼻子两侧)揉。眼窝(眼睑、外眼角向外至鬓部)和腮部的红色较为浓重，口鼻两侧的及腮下方部位颜色要浅。拍腮红要浓淡适宜，色彩均匀，过渡自然，要光鲜亮丽，有层次感和立体感。

以大红色化妆油彩为主，略加玫瑰红色。方法是从眼窝、

本文作者张晓玲(后排中)与她化妆造型后的旦角演员们合影

鼻梁两侧开始,压住眉毛,再由上而下、由中间向两侧,由深渐浅地均匀地拍打,直到与底色融为一体。用海绵球或用刷子用眼周和脸颊处(也就是在原来涂眼影、鼻影和腮红处覆盖)刷上桃红粉,涂擦要均匀。眼睑、眼尾(外眼角部分至鬓)及两腮颜色要浓重。以上眼皮部位为最红,要注意鼻梁、嘴角与底色衔接的部位要自然过渡,不要有明显的红白界线。腮与下额部位要过渡自然,“T”字区部位下必涂擦桃红粉,使其保持光鲜亮丽。

涂腮红时,在技巧上要注意根据脸型的特点加以变化,起到弥补缺陷、美化脸型的作用。如圆形脸可把腮红上下拉长;长形脸可把腮红向横向拉宽,再通过贴片子的技巧来帮助演员改变脸型的长短胖瘦。

(三) 敷定妆粉

在平时的妆容中,我们都知道要定妆防止脱妆的情况,同样戏曲妆中也需要定妆,将白色定妆粉用海绵块均匀地敷在脸上以进行定妆,定妆的时候要从上到下从内到外,先从底色开始敷之后再敷腮红,用刷子刷均,扫除面部多余的浮粉,将脸部整理干净。

(四) 涂胭脂

用大红、荷花、赫红等颜色的胭脂涂在腮红的部位。方法是从眼窝和鼻梁两侧,眉毛以下开始,自上而下、由浅至深。重点要突出的是上眼皮,下眼皮和两颊要逐渐过渡到与底色一样的深浅。胭脂的作用是使面部色彩更加鲜艳。

(五) 画眼圈

眼睛是心灵的窗户,更是演员揭示人物心情的关键部位。所以画眼圈要画出生动的神韵来,才能起到烘托演员的表演的作用。同时,画眼圈也要根据演员的眼睛大小、脸型胖瘦,进行比例的夸张。画眼圈用的是眉笔或锅烟,从下眼皮画起,加宽上下眼圈的轮廓线。

先用较细的化妆笔化出黑色眼圈轮廓,然后慢慢充实中间。眉毛要向上挑,中间略粗,两端尖细呈弧形。青衣,花旦画柳叶眉,武旦,刀马旦画剑眉。画眼圈时,要由内而外慢慢地仔细描述。上眼线尾翼要长于眼角,上眼线(指眼角上方)尾端尖细上挑,棱角分明。线条要光滑流畅,轮廓清晰,方显得有神。要根据人物的长相去化,这样才会有立体感。

旦角演员基本是以凤眼的形式,外眼角略往上挑,给人妩媚之感。眼小者,眼圈线可画得大一些;眼大者,眼圈线可画得小一些;眼圆者,眼圈可画得长一些;眼长者,眼圈可画得圆一些;两眼近的可以拉开距离;两眼距离远的可以画得近一些。

(六) 画眉毛

画眉毛,即用锅烟和眉黑笔在原有的眉毛的基础上加以夸张,如青衣、花旦要画柳叶眉;武旦、刀马旦要画剑眉;彩旦要画八字眉。

画眉毛的长短粗细曲直也要结合演员的脸型、五官的特点,从整体上进行协调和弥补,眉毛要有毛茸茸的立体感。

(七) 画嘴唇

首先用较细的化妆笔大红油彩勾画出唇形轮廓,之后把中间空隙填满。上唇形似两片向下的弯月呈左右对称,棱角分明。下唇线画的要微微上翘,方显得俊俏。其次要采取以演员的嘴唇进行相反相成的原理进行勾画:如嘴大的,可画小画薄;嘴小的可画大画厚;嘴鼓的,可画瘪;嘴瘪的,可画鼓,这样才能充分发挥画嘴唇的美化作用。

另外,在化妆时还要注意人物与行当的差别,如:青衣要显得庄重、典雅,因此底色要浅一些,腮红的部位要小一些,颜色也要浅一些,柳叶眉、丹凤眼,眼圈不要太重、太宽;花旦大多年轻、活泼、天真,因此底色略深,腮红部位略大一些,要显示出青春的活力,眉毛要两头尖细,中间略粗而弯,呈弦月型;口型要小,呈圆形,嘴角略往上挑。有的花旦的印堂还要画一红点,显得天真,可爱;武旦和刀马旦的底色要深一些,腮红的部位也要大一些,以表示人物的健壮和勇敢。

三、贴片子、梳大头(梳札、装扮头饰):

1. 将榆木刨花用湿水调开至黏稠,浸泡好贴片子用的头

发。2. 将片子梳理通顺,折出七个小弯和两个大柳平放在一边备用,注意要保湿。3. 勒头。在眉梢的上方(左右两处)各点一点胶水,在用吊眉带吊眉。吊眉的作用一方面可以向后压住头发便于贴片子,另一方面使眼角上挑更显得有神。4. 贴片子。先贴七个小弯,首先在眉心正上方平贴好小弯当中较大的片子,然后按着左一、右一、左二、右二、左三、右三的顺序贴好七个小弯儿,需加小穗的加上小穗。注意不要先将左侧的三片子贴好,在贴右侧的三片子;或者先贴好右侧的三片子后在贴左侧的三片子,因为片子要求左右各自对称。七个小弯贴好后用吊眉戴在头上绕一下,将片子勒紧。接着将两片大柳贴在左右鬓边,脸大的大柳要往前贴,脸小的大柳要往后贴。抚平展展整齐后再次用吊眉带绕头勒紧两个大柳,将吊眉带扎住。5. 戴上线帘子。6. 扣上假发壳子,并固定好。7. 将水纱缠在头上,压抚平展。(水纱要压住上耳廓并使耳廓向后平贴在头上,因旦角不许露耳)。8. 戴好发网子固定在脑后。将假发壳子系在大别簪上,下面若空可以淀上一些衬子,用卡子固定好。将水纱用清水浸湿展平,绕头勒好。如果假发壳子不整齐,可以用余下的水纱蒙一层,把剩余的水纱线头塞到脑后的。

四、戴头面(一般为水钻头面):

1. 插泡子。2. 戴泡条子。3. 将三套系在大别簪上,用卡子固定好装饰脑后发髻。4. 戴上耳挖子,用卡子固定,以装饰耳朵后面的头发。(耳挖子应指耳朵带吊坠的两片装饰品)5. 插大顶花用卡子固定好。6. 根据个人情况添加其它装饰品,如蝴蝶串、福字、单蝴蝶、便凤、珠花等。7. 戴上压鬓花用卡子固定好。鬓花是指左右鬓边用以遮耳的两串塑料花,因旦角不允许露两耳(在前面扎水纱时就要用水纱将两耳上廓向后压贴缠绕在头上)。

五、穿戏衣:

1. 脱掉自己的鞋子换上彩鞋或彩靴。2. 换好彩裤。3. 系上裙子(下面的裙子古代叫裳)。4. 戴上护领。5. 穿上披衣。6. 围门旦、青衣拿好手帕,刀马旦拿好马鞭、刀枪等道具候场。

六、结语

总之,戏曲化妆是以演员为对象的造型艺术,戏曲化妆主要通过油彩和胭脂来根据人物形象的固定特征而在演员的脸部进行勾画,从而辅助地表现人物内心。戏曲舞台艺术同其他叙事性艺术一样,都以塑造人物、揭示人物的性格及必然命运作目标。戏曲演员的唱、念、做、打,是塑造人物的主要手段,但观众必须首先“听其言、观其行”,而后经过主观分析,才会理解它的内涵。戏曲化妆恰恰是直观的,是对艺术形象的个性化与典型化的展示,是对人物性格的概括,是对人物形象定向发展的规定,是帮助观众思索的参照,能直接说明戏曲舞台化妆的艺术精髓所在。因此,戏曲旦角化妆造型是戏曲艺术中不可或缺的重要环节。

参考文献:

[1] 赵雨琪. 关于戏曲化妆造型艺术的探讨[J]. 戏剧之家, 2019, (26).

作者简介:

张晓玲, 中共党员, 国家二级演员, 高级化妆师, 中国戏剧家协会会员, 河南省戏剧家协会会员。1972年出生于河南省漯河市舞阳县。1988年考入河南省开封市文化艺术学校, 1991年毕业后分配到平顶山市艺术中心豫剧院工作至今。

近几年来, 参加了许多优秀剧目的创作, 在一些优秀的戏曲剧目演出中也有不错的收获。例如: 在湖北十堰新编大型郢阳花鼓戏《燕若痴》担任化妆造型, 大型红色豫剧现代戏《杨靖宇》担任化妆造型, 新编大型现代戏《玉兰花开》担任化妆造型。2018年11月, 凭借曲剧《龙情》荣获“天中杯”河南省第八届黄河戏剧节化妆造型奖; 2021年6月, 凭借豫剧《火种》荣获河南省第十五届戏剧大赛文化舞台美术奖(化妆造型奖)。