

浅谈戏曲生角的化妆造型

张晓玲

平顶山市艺术中心豫剧院

[摘要] 戏曲化妆就是戏曲演员和化妆师为适应剧中人物所要求的外貌特征, 采用各种化妆技术手段(包括油彩、毛发、塑形材料、粘贴物等的应用), 以达到可以使演员相应改变其面貌的能力。戏曲生角的化妆造型与其他行当的化妆造型有共性之处, 也有自己的个性。在此, 我浅谈一下戏曲生角的化妆造型。

[关键词] 戏曲生角; 化妆造型; 角色

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1022

中国的戏曲舞台艺术, 是世界艺术宝库中的文化瑰宝。戏曲舞台艺术主要是通过舞台人物的塑造来完成的。那么人物形象的塑造又依靠唱、念、做、打和手、眼、身、法、步这四功五法以及情节的发展而展现出来。可以说人物是舞台的灵魂, 任何舞台艺术都是通过人物来表现的。但是, 人物的塑造也离不开灯光、服装、道具等其他的辅助条件。本文论述的戏曲化妆造型, 同样也是塑造人物形象、展示人物性格所必不可少的有效手段。

戏曲化妆是以演员为对象的造型艺术, 是刻画人物的重要手段之一。它的主要作用是改变演员的外貌, 塑造出剧本中角色所需要的视觉形象。传统戏曲中的生角化妆造型与现代戏曲的生角化妆造型有着很多相同和不同之处。

《牡丹亭》中柳梦梅的化妆造型

一、传统戏曲的生角化妆造型

小生的行当中有扇子生, 也就是所谓的白面书生, 如《牡丹亭》中的柳梦梅、《风流才子》中的唐伯虎; 有武生, 如《黄鹤楼》中的周瑜; 有穷生, 如《金玉奴》中的莫稽, 在化妆上也不同。

武生又分长靠武生和短打武生, 在面部化妆和穿着打扮也各不相同。如《长坂坡》中的赵子龙、《义薄云天》中的关羽, 都是长靠武生的装扮; 《三岔口》中的任堂惠、刘利华, 就是短打武生的装扮。老生行当中, 《清风亭》中的张元秀、《寇准背靴》中的寇准, 虽然都是老生行当, 但张元秀是穷老生, 寇准是官老生, 他们的面部化妆和装束都有很大不同。

(一) 面部化妆

就一般生角化妆来说, 分为上底油、拍底色、抹红脸颊、打通天、拍粉底妆、描眉画眼圈、抹口红(指不戴髯口者)等七道工序。

1. 上底油。进行各道工序的前提是先用凡士林油均匀地涂抹在脸上, 一来为保护皮肤, 二是为卸妆方便, 当然, 要薄厚适宜。

2. 拍底色。用肉色的化妆油彩拍打在脸部的各个部位, 尤其

《义薄云天》中关羽的化妆造型

要注意嘴窝、鼻窝、眼窝、耳朵、下颏、颈部, 要面面俱到, 如有疏漏就会显得很脏, 下颏到颈部要多到少, 由有到无, 逐渐过渡, 切记不要像花脸的勾脸那样在下颏处形成一道线, 给人以面具的感觉。底色颜色深浅, 或红一些, 或白一些, 要与同台配合的演员相一致, 如扮演夫妻、恋人的小生要与旦角一致, 一堂中的四个龙套要一致。

3. 抹红脸。就是用红色的油彩自鼻梁两侧, 眉毛以下的部位由上而下, 由鼻梁到耳部, 由深到浅地向外侧敷衍开来, 这是脸部化妆中很重要的, 在技术上要求很高的一个环节, 既要因角色而异, 又要因演员的脸型而异, 如脸型偏瘦的演员, 红色就要宽一些; 脸型宽的演员, 红色就要窄一些, 以弥补自身条件的不足。抹红彩时, 上部要从眉毛和鼻梁开始, 但与鼻梁中间肉色底色的衔接处, 左右各有一条线, 鼻梁矮的, 这条线要相对明显, 中间的底色也要相对窄一些, 以烘托出鼻梁的部位; 鼻梁过高的, 这两条红线就不要太明显, 相对的模糊一些, 鼻梁中间的底色也要相对宽一些, 以淡化鼻梁的部位。这两边的红脸颊抹好之后, 基本上是以眼睛的部位为中心向四周由深红变浅红, 这个过渡要非常自然, 给人以立体感和真实感, 绝不是像两块红布一样贴在两边的脸颊上。

4. 画通天。俗称“打通天”, 就是由眉攒向上, 在印堂的部位画一条红杠, 呈人字型。很可能因为是从两个眉头的部位往中间向上画到脑门的最高点, 接近脑门, 俗称天灵盖的部位, 因此称之为“通天”。它起到很好的提神的作用, 给人以阳刚之美。比较来说, 小生, 主要是雉尾生, 通天要细一些; 老生要淡一些; 武生要粗犷一些。有的小生, 如扇子生和穷生, 大都缺乏阳刚之美, 画通天就不适宜, 在两眉之间画一个连接的小桥, 不要太高, 因上部呈圆形, 因此俗称“元宝”; 有的老生扮演的角色, 已经年迈气衰, 不能与壮年相比, 按马连良先生的画法就是

画半个通天，比一般的通天矮一半，比小生的元宝又大一些，而且它的上部呈方型。

5. 拍粉定妆。因为脸部抹上的油彩有油彩的光亮，它的油性又很容易在脸上发生变化，缺乏稳定性，所以要敷一层粉，使油彩牢固地与皮肤接触在一起。一般用粉扑掸上一层，再用粉刷把多余的粉刷掉就可以了。有的演员在脸颊扑上粉后，并不马上掸掉多余的部分，而要在有的部分让扑粉多停留一些时间，以增加脸颊油彩的层次感。有的演员在定妆后，还要用胭脂红在眼部周围使红色更加重一些，也是为了加重脸颊的层次感，或通过颜色的深浅来改变自己的脸型，弥补生理条件的不足。

6. 描眉画眼。眉毛的描法一般是加重自己的眉毛就可以了。然后通过用网子吊眉时使眉毛的两侧向上翘起。如果自己的眉毛两侧往下垂得比较厉害，或自己的眉毛长得偏高、偏低，就可以把自己的眉毛用油彩盖住，在自己认为理想的部位来画出眉毛来。画眉毛一般先用眉笔画，再用秃头毛笔蘸少许锅烟子加重眉毛的颜色和立体感。眼圈的画法主要是根据自己的眼圈来画，然后在眼睛的鱼尾处画一条加长线，这条眼线应该与眉线是基本平行的，吊眉后才好看。如果眼睛比较小，眼圈就要画得大一些；眼睛比较大，眼圈就要画得小一些。画上眼睑时，眼睛向下看；画下眼睑时，眼睛向上看。京剧演员的眉型和眼型，大都是以丹凤眼、卧蚕眉为准。

7. 抹口红。主要是小生和不戴髻口的武生为表现人物年轻俊美，用口红在嘴唇上涂抹一层。同样，嘴大的演员，口红要抹得小一些；嘴小的演员，口红要抹得大一些。

另外，老生画法不用油彩，只用胭脂涂抹一下脸颊就直接描眉画眼圈也可以。如果老生或武生用油彩后与旦角的颜色一样，就显不出老生和武生的苍劲和刚毅，反而带有脂粉气。

在传统的戏曲演出中，不同的舞台艺术形象，有其不同的脸谱，而不同的脸谱显露不同的人物个性。

戏曲的角色脸谱与人物性格之间的对应关系。在《曹操与杨修》白脸的曹操给人以阴险、狡猾、奸诈、凶残的表象；红脸是用来表现关羽忠义勇敢的性格，给人以忠勇、英雄的色彩。这首先要归功于化妆的效果。

（二）穿戏衣

脸部化妆造型之后，生角演员便可以穿彩裤、厚底靴、薄底鞋。接着是勒头、吊眉，再到衣箱那里穿箭衣、打衣、系裙子、系大带、绦子或靠衣、系靠旗，还要再到盔箱戴盔头，再到衣箱穿外面的蟒袍、开氅或官衣等。需要戴髻口的，还要到盔箱戴好髻口，至此穿戴整齐，才能到上场门附近的旗包箱拿各种兵器和马鞭、牙笏、船桨等道具。在戏曲演出的后台，我们就会看到所有的演员都在按着这一顺序有条不紊地化妆、造型、穿戴。

豫剧现代戏《杨靖宇》中杨靖宇的化妆造型

二、现代戏曲中生角的化妆造型

随着戏曲的发展，现代戏曲化妆造型已有别于传统戏曲了，其趋势必然是以融合时代特色为主题，这就要求当今的化妆工作者要从一个全新的角度去进行创作。

因为现代戏曲的服装、布景一般达不到古装戏那样的鲜艳色彩、富丽堂皇。服装的装饰性也不像古装戏那么强。这必然要求对角色化妆同时要考虑与整个舞台氛围的统一协调。现代戏曲较接近生活，这就决定了脸谱式的化妆在现代戏曲中肯定不合适，因为它与戏曲舞美造型类不能协调统一。但是作为传统戏曲的延伸与发展，现代戏曲在人物化妆造型设计上还保留着戏曲化妆的基本特色，所以我们可以“古为今用”有鉴别地吸取传统戏曲化妆的优点。

首先，在现代戏曲人物化妆造型设计中，化妆师凭借形象思维，展开大胆丰富的想象，运用一些夸张的手法使人物个性鲜明起来，不能拘泥于真实的生活表现。如豫剧现代戏《杨靖宇》中杨靖宇的化妆造型，浓重有力的剑眉，炯炯有神的大眼睛，面部轮廓棱角分明，突出表现了抗日英雄杨靖宇的英勇无畏、宁死不屈的革命精神面貌。使之在舞台上能明显地展现角色特征，外部形象能通过直觉给观众以艺术感染。

现代戏曲的化妆造型设计既要考虑到戏曲人物造型的传统特点，形象集中、色彩鲜明，并且要求有明显的象征性，同时又要考虑人物所处的时代，符合时代氛围，使来自生活的造型，经过艺术的加工后，能够更好地为观众所接受。

豫剧《火种》的化妆造型

例如，荣获河南省第十五届戏剧大赛文化舞台美术奖的豫剧《火种》，剧中人物的化妆造型就是考虑到1927年“白色恐怖”笼罩之下的人物所处的战争时代和艰苦环境，人物的化妆造型朴实无华，真实自然，衣着朴素，表现了革命者在澧水两岸燃起了不熄的革命火种、坚贞不屈、艰苦奋斗的精神面貌。

总之，戏曲化妆造型在戏曲舞台艺术中起到了既区分表演行当，又突出人物性格的作用。对于一部优秀戏曲剧目的成功，化妆造型艺术功不可没，是形成中国戏曲艺术之美的重要元素之一。

参考文献：

- [1] 顾玮. 戏剧舞台的化妆造型与设计[J]. 戏剧之家. 2015 (19)
- [2] 试王敏. 谈戏剧艺术的化妆造型设计[J]. 剧影月报. 2011 (06)

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鄂阳花鼓戏《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）。