

浅谈戏曲舞台“青年妆”的化妆手法

张倩

河南豫剧院

[摘要]戏曲舞台化妆要求在塑造舞台人物形象时,必须根据剧中人物的成长环境、家庭背景、生活经历等进行构思,从生活中寻找人物的造型特点和独有气质,最终提炼出舞台人物化妆造型的典型形象,并利用化妆的各种手段和技术,帮助演员将人物准确生动地呈现在舞台上。

[关键词]戏曲舞台;青年妆;化妆手法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1020

戏曲舞台上的艺术形象来源于生活,但比生活更夸张,更典型。因此演员本人的形象与他们所扮演的舞台人物形象之间总是存在着一些差距(包括年龄、脸型、肤色、容貌、气质等)。如何从化妆上缩短演员和人物形象之间的差距,使之更加符合剧中人物形象的要求,这就是化妆(及服装造型)要共同解决的问题。化妆应当按照剧本提示要求帮助演员塑造独具特色的人物形象来。由此可见,化妆并不是简单地涂上底色,抹些颊红,描描五官就行了,而是要有构思,要认识演员与角色形象上的差距,还要掌握缩短差距塑造形象的化妆方法,掌握塑造舞台各年龄段人物形象的化妆手段。

我主要讲戏曲舞台上对青年的塑造,青年一般指18岁到35岁这个年龄段,在戏曲舞台上表现青年人的艺术形象,青年人的典型特征是朝气蓬勃,精神饱满,皮肤润泽,毛发浓黑,健壮有力,并具有勇于进取的阳光气质。在艺术作品中的青年人是各式各样的,不同的阶级、阶层,不同的性格,他们的外表形象也都有所不同。比如豫剧《朝阳沟》中的拴宝、银环,由于工作、生活、劳动的环境不同,外表上也会有所区别。经常在户外劳动的人和经常在没有阳光直射的室内工作的人,他们的肤色是不一样的。拴保和银环这两个人物,从剧本提示都是在城里上学的高中生,所以他们与常年在村里劳动的青年人是有区别的。但就拴保和银环二人来说,拴保是农村人,银环是城里妞,这两个青年人在化妆上银环的妆要比拴保的妆更细腻一些。

(豫剧《朝阳沟》剧照)

再例如豫剧《小二黑结婚》中的小二黑,小二黑是个农村小伙,每日劳作风吹日晒,那在化妆时,他的皮肤色彩就是相对黝黑的健康色。

一、化妆顺序

涂底油,上底色,抹湿红,化眼窝、鼻侧影、眼睛、眉毛、嘴唇,定妆,修妆,整理发型等。按照这样的顺序进行化妆,符合先从大体再到局部描画,再回到整体的绘画造型方法。

在运用底色时,有的化妆师喜欢用黄和朱红调配成底色,如果灯光亮度和色调都合适,是可以的。但这种底色不适于较弱的灯光。如果是在露天广场白天演出,底色就必须适应白天

(豫剧《小二黑结婚》剧照)

光的条件,应当浅些,大红的成分少些,否则容易发紫发暗。许多剧团爱用统一调配好的底色,这样化妆色彩容易统一,但是具体到每个人物,还是可以根据剧中人物的要求和演员本人的条件,在统一调配的底色中加进一些浅色或深色。

二、颊红对脸型的弥补

涂颊红的目的,主要是表现人物的健康的血色,使人感到是皮肤里透出来的红。涂颊红的另一个作用,是利用深浅、明暗不同,冷暖调子不同的红色,运用绘画上色彩、素描造型的规律,帮助改变演员的脸型,这是化妆造型的重要手段之一。

1. 凡是脸比较鼓的(无论是小圆鼓脸、胖脸、大颧骨、大腮帮),脸颊上的红颜色不应用的太多太明显。特别是在鼓突的部位,不能涂的鲜明。必要时,还要在颊红色中加进一些棕色以减弱它的亮度。

2. 凡是比较瘦削而又多凹陷的脸型,不能在凹处涂很多的红颜色,可以在凹处铺上浅底色,然后在它上面与其周围的部分同时敷上浅红色。

3. 如果想把瘦削的脸化妆得较为饱满些,不能单用颊红,而要用颊红来烘托亮色。因为需要化胖化丰满的部位往往是凹陷的,凡是凹陷部分在灯光下都有阴影,如果直接在凹陷处涂上红色,就会变成深红,效果是更加凹陷得厉害。所以必须在凹陷部位先涂上比底色还淡的亮色,然后在亮色周围用颊红色逐渐与亮色揉拍在一起,越是凹陷的地方亮度越大,但不要有明显的界限,这样就可能将凹陷的部分化妆得饱满起来了。

4. 改变大腮帮子或大胖脸,不能靠红色,因为突出的部分受光多而强,尤其是有强侧光的时候,红颜色涂在上面就显得更突出了。要想得到瘦些的效果,就必须用红棕色或淡紫红色(暗些的红色或者冷调子的红色)涂在鼓出的部位。同时把与腮帮衔接的脖子部分的底色略略加深些,造成一种错觉,让人感到腮帮子的一部分变成了脖子的一部分,这样才能略为减弱大腮帮子的感觉。只化脸,不化脖子,前后截然分开的话,任何预想的效果都不可能得到。改变大方脸也可以采用此方法,

但要求底色先做处理。

5. 脸比较长的人,涂脸颊红的方法可以采用上述方法,但不要向耳后伸延,然后在下巴尖涂一点儿红棕色,向四周揉开,使它和颊红相呼应。同时把眉毛梢端约略延长,鼻侧影上端、眉头部分不要化得太高,这样可以减弱长脸的感觉。

6. 要想造成脸型略长的感觉,颊红色可以从眉梢部分开始,通过颧骨向下下巴尖伸延,越下越淡。也可以从眼窝起用颊红,再从下眼皮向下伸延到下巴部分,逐渐揉淡拍匀。这两种方法都可以使用,主要根据脸型运用,随时观察效果,总结经验。

7. 如果颧骨较鼓,两颊向下颧尖削的脸型想化妆得略为饱满些,那就先在尖削的部位涂上比底色略淡的亮色,用淡些的颊红色由颧骨部位涂向腮帮子,用手指将红色与亮色逐渐拍匀。最后在脸颊靠鼻翼的部位涂上略红些的颊红,拍匀,然后在两个嘴角的外边略点一些亮色,揉匀,这样就会显得饱满些。

三、颊红对不同年龄的使用

颊红的部位,对于表现年龄也很有关系。如颊红颜色丰润而透明,部位略靠下嘴角些,年龄就显得小些。如红色略为集中在颧骨附近,年龄就显得大些。如果在这部位的颊红色略为掺进一些棕色,那么年龄就更接近中年。假如颊红颜色集中在鼻唇沟上边,那年龄就会显得更大一些。因为它使上唇方肌部位鼓突出来,衬托出鼻唇沟深陷子,所以就显出年龄老的感觉来。

有人由于年龄或生理关系,皮肤松弛,脸上皱褶较多,可以先用牵引方法将皱褶拉紧了以后,再涂肤色与脸颊红。也可以在化好了妆,定妆以后,再把松垂的部分牵引起来。运用脸颊红来弥补演员脸型的缺陷,改变脸型,不能孤立地用颊红,还必须与其他部分,如眉毛、眼睛、鼻侧影、下颏和发式等部分的变化处理配合起来,才能起到应有的效果。

四、眼窝的化妆处理

人的眼窝本来就是一个凹陷的部位,有的人深些,有的人浅些。在舞台上强烈灯光照射之下,往往把这部分照平了,甚至显得眼睑鼓出来,鼻梁的轮廓不清楚,尤其是涂了肤色和颊红之后,更为突出。因此,必须画眼窝,用些颜色来表现它的凹凸形状,以衬托眼睛的神采和加强颜面上部的轮廓。一般画眼窝的颜色是用颊红色略加少许棕色。画法是从鼻根开始向小眼角伸延,越往小眼角处越淡,逐渐与眼角外的肤色揉匀。

灯光对眼窝化妆的影响。由于舞台灯光条件不同,演员本人的形象特点不同,画眼窝时应考虑以下问题并做相应的处理:灯光位置高,顶光多,追光位置高的情况下,本人的眼窝较深或者眉毛与眼睛距离近,眼窝部分可以只涂底色,或者涂比底色还淡一些的淡红色。如果本人鼻梁较高,可以不画鼻侧影,以帮助突出眼窝。眼窝较浅的人,可以用红棕色或淡紫红来画眼窝,如果上眼睑比较鼓突的,可以只用棕色来画,必要时还可以用蓝色加红色配成蓝紫色,薄薄地涂上。同时把上眼脸上部的眉弓、眶上缘部分涂一些亮色,使额骨的眶上缘部位显得鼓出一些,以衬托出上眼睑凹下去些。

灯光位置较低而平,眼窝深的人可以只用底色加少量红色就行。眼窝浅的可以照以上所讲的方法,但要求涂得很薄。有的人对大眼角处持测深,而小眼角处线平,一活动就容易形成斜三角形的凹陷。对这种情况的处方法,一是在拿大眼角凹陷处涂极淡的粉红色,在靠小眼角处涂淡棕色,抵拍均匀。

五、眼睛的神采

眼睛的神采是表现人物内心活动非常重要的部分。如果化妆时眼睛部分不化妆,在舞台上就会显得没有神采,甚至使人感到没有眼睛一样,而毁坏了整个的人物形象。因此化妆时必须注意画好眼睛部分。

画眼睛的基本方法:用红棕色(也有用红色,这是较老的方法)从大眼角开始沿着上眼边,画出所需要的样子,略略向上揉开一些,然后用黑色,沿棕色线的下部靠睫毛处描黑,两端细些,中间靠眼球处略宽些。画下眼边可用红棕色略加少量黑色,沿下眼边靠睫毛处,淡淡的画一条细线,然后用笔杆轻轻地向下揉开些。画上眼线应注意不要画得太宽,太宽了容易造成眼睛上压着东西的感觉,眼睛没有神;宽的部位不要太靠内眼角,否则容易形成对眼的感觉;上眼线与睫毛之间一定要涂黑,如果露着白底,当眼皮活动时,就会显得眼睛没有神。而下眼线靠睫毛处却可以适当地留一些空(不能太宽),不必涂黑色。

六、眉毛

眉毛从生理上说,眉毛的生长是为了保护眼睛的(正如睫毛保护眼睛一样),它可以防止由上而下的尘土、毛屑、汗水等物落入眼内。所以眉毛和眼睛的形状往往是相应的,眉毛一般比眼睛的长度要长些。化妆时一定要根据眼睛的形状来画眉毛,往往是先画好眼睛再画眉毛。

具体画法:先用红棕色或红色根据眼睛的形状和人物的需要画出眉毛的样子,然后再用黑色贴近棕色线的下边描黑到所需的宽度,眉腰和眉峰处最黑,上边留一细道红棕色,远看就比较柔和。

七、嘴唇

嘴唇的颜色以朱红色加棕色为主,亦可加大红色。女的嘴唇颜色可以红一些,主要是底色加大红色,也可用纯大红色,或大红色加朱红色。但不要突出,不要用深红色、紫红色,因为这些颜色远看是发黑的。除了特殊需要外不要用深色画嘴唇。如果本人的嘴角较平,需要加强嘴的轮廓,可以用红棕色在两边嘴角画两点表示嘴角窝。

嘴唇的化妆,一般是按照本人的嘴形描画。男的嘴唇如果本人的嘴唇过厚或过大,可先涂底色再画出较小的嘴唇,在所画的嘴唇边上描一道亮色(嫩肉色加黄色),以加强嘴的轮廓。也可以将唇红涂得淡些,四周的边缘揉模糊些,不要显出原来的嘴唇边轮廓来。如果上唇突下唇瘪,化妆时上唇颜色化淡些,唇边轮廓模糊些,下唇颜色则化浓些,唇边轮廓清楚些,甚至涂红色以后再用深棕色勾一条边。特殊需要时可用浅色勾画一条边。同时,用淡棕色化出颧唇沟来。如果上唇瘪下唇突(俗称地包天),按以上方法反过来用即可。嘴的形状是各种各样的,要根据具体情况做具体处理。亦可采取比较夸张的手法来改变嘴形。但必须根据人物的需要作适当的夸张,过分的夸张只能造成滑稽的感觉,有损人物的形象,对演出起破坏的作用。

八、其他部位化妆

待定妆和整理发式完成,就要染手、脖颈、脚、耳等。局部的化妆上颜色,使观众一看就觉得这个人物就是长的这个样,不会分散精力去考虑怎么脖颈、手、脚这么苍白,这么脏?以至破坏舞台人物形象的完整性。

总之,戏曲舞台化妆要求在塑造舞台人物形象时,必须根据剧中人物的成长环境、家庭背景、生活经历等进行构思,从生活中寻找人物的造型特点和独有气质,最终提炼出舞台人物化妆造型的典型形象。并利用化妆的各种手段和技术,帮助演员将人物准确生动地呈现在舞台上。这就要求创作者多学习化妆专业知识,并加强对生活的洞察,只有多观察、多思考,从生活中汲取创作的养分,才能合格完成舞台人物化妆工作。

参考文献:

- [1] 欧阳海燕. 浓妆淡抹总相宜——浅谈戏曲人物的化妆与造型[J]. 戏剧之家. 2014(07)
- [2] 黄冬屏. 处理好三个矛盾,让造型适应角色——浅谈戏剧化妆造型的艺术[J]. 青年文学家. 2013(24)