

舞台化妆造型中人物性格塑造方法的探索

田心蕊

(辽宁师范大学, 辽宁 大连 116029)

【摘要】舞台化妆造型对人物性格的塑造起着举足轻重的作用,通过对各种人物性格、化妆手法的论述分析。化妆造型对人物塑造所起的表现作用,能借助化妆造型艺术展现人物形象。在当前舞台人物化妆造型中,把握角色最本质的特征是在演员外形上,通过化妆对人物性格展开塑造。需要从舞台人物性格、化妆特征表现、舞台人物性格、化妆造型方法以及舞台人物性格化妆的注意要点,这多个方向展开论述,由此才能更好地感受舞台,化妆造型中人物性格塑造的方法,本文由此展开论述,以求推动整体舞台化妆造型的完善。

【关键词】舞台化妆造型;人物性格;塑造策略

人的外部特点是彼此联系的,也是一定思想和人物性格的反应。将角色内部最本质、最性格特点彰显在演员外形上,是化妆造型的任务。通过外部化妆造型和典型细节表现,能将表演在表达剧本人物内心和性格时更加的游刃有余,让演员更快的进入人物形象中,更高效的塑造优秀的人物形象。为了在舞台表演中更好地塑造人物性格,舞台化妆造型就显得格外突出。人物造型在舞台创作中的作用十分突出,舞台表演中各种人物的塑造都是借助化妆造型来呈现的。化妆师需要根据剧本的主题、思想、情节发展、演员的外貌、影片总体来借助化妆技术和专用的材料,在表演者面部描绘角色形象,诱发演员心理的变化,让人物的艺术形象真实而具有生活化。尤其是在故事性的表演中,通过化妆造型,能够将显出角色的性格、身份、年龄、民族、职业等特点。化妆师和化妆将不同的化妆造型的创作需要和整体舞台表演相融合,需要对人物的内在进行挖掘,需要化妆师对剧本的研究、理解和剖析^[1]。这样才能够依据化妆造型艺术的审美特点,把文学对人物的描写,借助化妆彰显为更加直观的形象,这是一个优秀化妆师所要具备的艺术修养和审美素质。

一、化妆造型在演员塑造人物性格中的积极作用

(一) 增强人物表演的精准度

化妆造型在彰显人物性格中发挥着非常突出的作用,通过化妆造型,可以提高话剧舞台的表现性。在舞台背景下,它和传统的电影电视场景相比,舞台表演中人物表现的好坏和化妆造型真的关系十分密切。化妆造型能彰显人物的性格,精致的造型能够提高演员表演的精准度,化妆造型也能够给观众呈现更多的细节。在舞台表演中,人物

表演的故事情节是主要驱动力,在这个过程中,形象的塑造、性格的彰显是非常重要的。在表演过程中会涉及到演员的年龄、身份、国籍、职业等特点。一个人物的性格都需要透过化妆造型来进行彰显。这样的化妆造型也拉近观众和演员之间的距离,保证舞台演出效果。例如在著名的舞台剧这里的黎明静悄悄中,俄罗斯女兵的扮演者,透过女兵化妆的特殊造型,能让人们对这五位勇敢正义的女兵形象有更贴切的认知,也让舞台人物的性格特点更清晰地彰显在观众面前。

(二) 拉近观众和演员之间的距离

在一场出色的戏剧表演中,除了演员卓越的演技之外,最终的人物形象呈现,人物性格彰显还需要化妆造型师的进步。在舞台上,如果舞台人物性格的化妆造型没有贴合形象本身,那么舞台上的距离感就会展现出来。舞台表演的紧张感,在舞台中的每个角落都有展示,每个表演者它都是有无限的力量。在这个情况下,除了整体氛围表演的调动之外,还需要相关的化妆造型,让造型贴合人物,让造型贴合性格,这样才能够帮助表演,散发独特魅力。作为优秀的表演者,它能借助无言的表演彰显人物的个性,但在这个过程中,舞台造型的作用十分突出。在演员不能展示或展示不足的部份,透过化妆造型就能弥补这一情况,能让人物的性格更加饱满。例如八路军的形象,就是非常淳朴,典型的形象,配合演员坚毅的眼神才能够彰显人物的坚韧勇敢,如果在人物性格化妆造型中没有贴合性格本身,没有结合时代背景,就会让观众和演员之间产生距离感,无法帮助观众全身心的投入到表演中。

二、舞台人物性格化妆造型的特点表现

在设计舞台人物性格化的妆容时，要了解人物的表现特征。著名的心理学家认为性格可界定为个人思想、情绪、价值观、信念、理想、感知、行为和态度。等汇总。从人降生开始，生活中所经历一切都会在人的性格表现出来。作为一个人物，他的性格表现是相对复杂多样的，尤其是在舞台表演过程中，通过抓住人物性格典型特征，在选择其中有代表意义的细节将其外化，就能在观众眼前呈现一个特色鲜明的人物造型。

（一）人物生理的表现

每个人的长相各有不同，头部结构、脸型、五官等差别构成了人物的外形，这也是一个人区别于他人的典型特色。围绕脸型来讲，有国字脸、申字形脸、甲字形脸等多种脸型；五官中眉毛包括柳叶眉、剑眉、八字眉、一字眉等等；眼部包括了三角眼、杏眼、丹凤眼。桃花眼等诸多眼睛、鼻子，也包括鹰钩鼻、酒槽鼻、蒜头鼻等。在描述一个人长相的时候，找到这个人脸上最鲜明的特征来进行描述，才能抓住人物特点。在戏剧舞台上化妆，造型师需要结合审美习惯围绕对应的人物性格塑造进行。化妆造型的展示。例如我国著名的文学作品《红楼梦》中，围绕着人物王熙凤的外貌描述是，一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，丹凤眼和柳叶眉都是传统审美中典型美女的标志。然而如果配合三角眼和吊梢眉，就让王熙凤这个人物形象貌美狠辣的形象跃然于纸上。透过文章中的表现，借助舞台化妆造型的彰显，就能让人物的性格更加突出，也是在当前舞台表演中最常用到的一种方式。

（二）人物生活经历体现

经历过不同生活的人，即使在相同的年龄，留在面部的印记也是不同的。人长期的精神状态会形成固定的面部表情，反应在人物的肤色发型和面部皱纹等方方面面。不同的生活遭遇也会影响一个人的性格，历经苦难的人大多是愁苦愤懑的，而长期生活顺畅的人则表现得更为乐观自信，两者之间在生活经历上的体现是非常突出的，这种体现在舞台化妆造型中就需要揭示。例如在红楼梦中，典型的两个人物分别是贾母和刘姥姥，两个人年龄相仿，但是身为贾府祖母的贾母面容白皙，体态雍容，另外的刘姥姥皮肤黝黑，满脸皱纹，这和他们的生活有着直接的联系。演员在透过动作表演的过程中，要借助舞台化妆造型来揭示人物的性格，化妆造型是在刻画时要了解人物的生活经历，抓住这些细节

才能刻画符合人物的妆容造型^[2]。

（三）人物所处社会环境的投射

人物所处的时代不同、民族不同、文化熏陶的不同，家庭出生的不同，受到的教育、兴趣、爱好等不同，在人物面部体现的气质、神态都会各有差别，人物性格各种各样，千差万别，所以在围绕人物性格特征展开分析的时候，一定要联系整个社会环境对人物性格的影响。处在不同的社会环境背景下，拥有不同的社会关系，就会形成不同的性格。人的性格有先天的一面，也有后天受到环境影响的一面，而这些在人物外部形象的体现上都会有一定的差异性。因此要想在舞台化妆造型中呈现出出彩的人物造型，需要认真地观察探寻，这些细节最终体现在人物饱满的外部形象塑造中。

三、舞台人物性格化造型的塑造途径

一般情况下，在舞台表演过程中，演员本身的外貌和扮演的形象之间是有一定差距的，这时候就需要化妆造型师通过改变化妆造型，通过对五官比例、皮肤色质、妆发造型的调整，在配备相关的服饰装饰来拉近演员自身和角色之间的距离，这样才能塑造出贴合舞台形象的人物，在这个过程中一定要围绕着生理细节做好把握，对于须发设计展开应用，做好舞台特征的表现，只有这样才能更加的贴合舞台人物性格。

（一）把握在舞台性格化妆中的生理特点

人物性格化妆造型特征表现中提到了人的面部有不同的特点，所以要对这些特点加以挖掘。找到生理细节后，通过夸张、放大、变形等方式对演员的形象进行塑造，才可以更好地塑造人物的性格^[3]。在诸多能表现人物性格的生理细节中，要找到最具有代表性的，无论是当前的文学作品、影视作品还是戏曲作品《威尼斯商人》中，夏洛克的形象在人们眼中都有着相当突出的特点，夏洛克吝啬鬼的外形，他消瘦而颧骨突出的脸颊，稀疏的毛发，细长又眯缝着眼睛，尖而细的阴沟鼻，薄薄的嘴唇，苍白略带冷色调的肤色，都是表现这样一个吝啬鬼外形的细节，也正是人们在看到这个人物形象描述后，脑海中所浮现的吝啬鬼形象。如果在舞台的化妆造型中，没有贴合这样的形象，将其装扮成一个浓眉大眼，五官端正而英俊的男子，试问观众们在观看时如何能够和人物形象引发共鸣呢？在提炼人物性格外化元素的时候，一定要找到具有代表性的细节，这种典型性是通过长期艺术熏陶和生活观察所积累的，在这

样的情况下发挥舞台造型师的形象思维,才能找到舞台化妆造型中最贴合人物形象的整体妆造。

(二) 须发的设计应用

年龄和性格之间的关系十分密切,性格也是岁月在人脸上留下的烙印,年龄越大人,脸上性格的痕迹就越明显,须发是看到一个人最典型的第一感官印象,在表现人物形象、性格特征的时候,就需要重视须发的设计和应用。适当的须发设计能够表现出人物的年龄、时代、身份、兴趣爱好,更能彰显出人物的性格。在观赏相关的舞台造型时,阿Q的八字眉、张飞的立眉和浓黑的络腮胡,诸葛亮灰白的长须,这些能将人物的性格淋漓尽致的展现出来。由此可见须发对一个人性格的表现是鲜明的,所以在舞台上利用须发来塑造人物性格也是一种有效的表现方式,但需要注意的就是应用须发。进行舞台化妆造型中人物性格塑造时,一定不能将这一方法概念化,而是要结合特定人物和剧本的情景来进行设置,否则过度偏向于须发的设计,反而无法达到画龙点睛的效果。

(三) 舞台特点的表现

戏剧舞台上人物的化妆造型都是以夸张和特定的风格为特点,这种夸张式与影视舞台中的真实性相对而言的,在舞台性格中表现中也是如此,受到了整体剧场实际和舞台灯光等诸多因素的影响观众,需要在特定的时间内观赏相关的舞台剧。因此通过夸张的造型和色彩装饰性的风格能被观众快速接受,也能够表演时间内吸引观众的目光。例如我国著名的国粹京剧脸谱艺术,就是舞台化妆造型中对人物性格塑造的典型表现,通过区分人物角色的性格妆容利用相对夸张的彩绘方式在面部绘制,透过颜色、线条来彰显面部性格特点,给观众眼中留下深刻的印象。经典的百老汇音乐剧狮子王其中各种动物的形象,是借助类似帽子的东西固定在演员头部来进行表达的,这样的舞台化妆造型,能更好地揭示舞台剧的各种人物形象。

四、舞台人物性格化妆造型的关键点

在舞台人物性格、化妆造型中,意识到了舞台人物性格、化妆造型的重要性。也进一步的感受到了舞台人物性格,化妆造型,特征表现和塑造方法,最要注意的就是这些关键点,要遵循相关的艺术发展,追求艺术真实,最后不要局限在模式化和面具画的情景下,突破模式面具的禁锢,才能呈现出独特的舞台人物性格、化妆造型之美。

(一) 遵循艺术逻辑

在当前围绕着舞台人物造型进行整体设置时,

一定要遵循相关的艺术流程,探寻典型人物的细节需要在艺术逻辑下开展。这种逻辑是人们在长期艺术实践中所形成的认知规律和审美规律,在这个过程中一定要注意,尽管可以表现一个人物性格特点的元素诸多,但一定不能把所有元素全都堆积在一个人物形象中,否则就会显得过于刻意,也无法让人物形象的塑造更加灵动,最终造成过犹不及和事倍功半的效果。

例如在2014年,浙江艺术职业学校的剧场公演话剧《驴得水》中铁匠老婆的形象。在性格中有传统农村妇女,重视家庭,重视丈夫的一面,也有泼辣强悍的一面。然而当他听说了铁匠的绯闻之后,来到学校大闹一场,在设计这一人物造型时,除了突出身份特点肤色以外,还可以在人物形象设计中,在人物嘴边突出较大的一颗黑痣,这样的一颗黑痣就把一个不好惹的人物形象跃然于观众面前,后期铁匠老婆的闹就有了更加合理的特点。在考虑角色元素的时候要不断的分析和适当的取舍,这样的精炼细节才能够起到突出的作用,否则一味的累计反而无法达到画龙点睛的效果。

(二) 追求艺术的真实性

艺术本身是来源于生活的,因此在舞台、人物性格、化妆造型中,除了夸张地放大某些特点之外,一定要遵循真实性的特点。作为舞台化妆造型的艺术创作,虽然来源于生活,但艺术创作决不能完全照搬生活,生活的真实和艺术真实之间是不能划等号的。艺术真实应该是遵循观众内心的真实感受所展现的,在舞台化妆造型中,通常利用冷色调来彰显反面人物性格,例如阴险狡诈的人大多是苍白的,脸色中带有青蓝色调。但这种情况在生活中却不是真实呈现的,这是化妆造型师借助观众心理上的特点,所进行的调试来强化人们对于人物性格特征的感受。化妆造型师要借助长期的艺术积累和审美特点,才能准确的把握观众的内心,将这些细节有针对性地应用在人物性格塑造过程中,通过舞台造型的突出和削弱,来挖掘人物性格的本质。

(三) 突破传统模式的禁锢

在传统的舞台化妆造型中,人物性格的塑造会遵循一定的特点,遵循相关的模式。但每个人的性格都是复杂多样的,在舞台人物造型中,如果仅通过片面的一个形容词来概括人物的形象,就会陷入模式化、面具化的困境中。例如一个淳朴善良的人也有自私自利的一面,凶狠残暴的人也有侠义善良的一面。人物性格的外在表现,从来都没有一个固

定的模式,这源自于人物性格的复杂性,所以在进行化妆造型,塑造人物性格之际,一定要因人而异,不要将其固定到模式化中。这样的人物就会缺乏深度和广度,最终导致所有的人物都是千篇一律的,无法彰显人物的特点。突破传统进步的前提下,一定要把握好相关的特点。例如要通过人物装扮的特色符号来塑造人物性格特征,在戏剧人物化妆造型中表现人物性格特点的,除了化妆造型之外,整体装扮形态也是非常重要的。以人类的头发为例,前文中提到了须发造型,但是对于人类的头发有很强的可塑性。中国古代妇女的发际千变万化,汉代的坠马髻和高髻,唐代的螺髻和清戴的旗头等等。除此之外,18世纪法国男人们的肩背长卷发和假发流行一时,妇女们的假发也是千变万化的,透过这些发饰造型的变化也能够彰显人物的性格特点,表现人物的身份。

结束语:

综上所述,伴随着时代的变迁和社会的发展,人们的观念也在出现了变化,人物的装扮形态也会在不同的时代、不同的环境中有不同的内涵。要把握人物在不同时代的内涵,透过舞台化妆造型来彰显人物的性格,抓住了人物的性格,这样才能塑造

一个有灵魂的舞台表演者。因为无论是怎样的戏剧表演中,人物形象塑造使化妆造型对剧中人物的性格刻画都发挥着举足轻重的作用。要对这门艺术展开深入的挖掘,深层次探究,只有这样才能够成为一个优秀的化妆造型者,一个优秀的化妆造型者,要有自己的审美体验,要有自身对人物角色的认知,只有这样才能绘制出出彩的舞台化妆造型,利用舞台化妆造型来塑造人物的性格。

参考文献:

- [1] 白雪.论戏剧舞台化妆造型对戏剧人物形象塑造的重要性[J].艺术评鉴,2021(23):171-173+180.
- [2] 张瑞希.借助化妆造型塑造舞台人物性格的策略[J].参花(上),2021(07):107-108.
- [3] 刘佳.浅谈舞台化妆与造型对于人物塑造的作用[J].剧作家,2020(03):121.
- [4] 王婧.舞台化妆造型中人物性格塑造方法的探索[J].大众文艺,2020(09):174-175.

作者简介: 田心蕊(2001,04-),女,山东省济宁市人,汉族,辽宁师范大学本科在读,研究方向:戏剧影视美术设计。

