

舞台化妆与造型对于人物塑造的作用

文/赵雨琪

摘要：舞台化妆与造型以人物为中心，在表演过程中，舞台化妆与造型可以充分发掘剧中人物的特征，对人物塑造有重要影响。舞台化妆与造型是演员在演出前塑造角色形象的最后一道程序，因此，在演出之前，应当充分做好化妆造型准备，为演员准备完美的化妆造型。本文就舞台化妆与造型对于人物塑造的作用作简单论述。

关键词：舞台化妆造型；人物塑造；表演

服装、化妆、道具是舞台美术中的重要环节，是戏剧、音乐剧等舞台艺术中塑造人物形象、推动剧情发展的艺术手段。随着戏曲舞台样式和风格的多元化发展，戏曲的服装设计也“因戏而异”“因戏制宜”。近几年，我国舞台表演艺术繁荣发展，化妆与造型的艺术形式和手段也在不断丰富和更新。合适的舞台妆容能够迅速带动观众快速地进入戏中，接受戏剧故事和人物，从而增强演员的舞台表现力与戏剧张力，弥补表演的不足，引领观众与演员的情绪。因此，舞台化妆与造型的重要性不言而喻，特别是在塑造角色的过程中起着重要作用。

一、舞台化妆造型与人物形象之间的关系

舞台演出注重艺术性，因此，要使演员的形象塑造得更为突出，表演具有感染力，就要让观众在视觉上有深刻印象，必须做好舞台化妆与造型工作。为了提高舞台化妆与造型品质，必须结合所刻画的角色，通过对舞台化妆与造型技术要领深刻把握，使演出的内涵更加丰富^[1]。

化妆、造型是舞台演出的一个关键环节，没有化妆、造型的参与，将会降低演出的风格和魅力。为了达到最佳妆效效果，使人物形象更加逼真，就需要对角色、情节等进行细致的研究，把握好妆容与人物形象之间的关系，并对其两者的衔接点做好剖析。

二、舞台人物化妆与造型的新特征

在新时代背景下，演员的化妆和造型也呈现出新的特点，对其新特点进行归纳和剖析，可以让它变得更具有时代意义和超越性，使人物得到更好塑造。从

现阶段舞台人物化妆与造型情况来看，其特征主要表现为综合化、标签化、稳中求变等特征，具体如下。

（一）综合化

随着时代的发展，舞台艺术的形态也从一种单一的形态走向了多样化，舞台艺术表现的是一个跨学科和跨领域的结合创造形式。在这种融合的舞台美术形态下，化妆与造型设计也随之转向了整体化。例如，《狮子王》是一部后现代化妆与造型的影片，通过丰富的化妆与造型，为舞台增添了一种独特的艺术氛围。与此同时，这种造型设计也打破了舞台上的造型艺术的概念，为大众带来了多元化的艺术类型^[2]。

（二）标签化

人物角色的妆容和形象都是按照一定的准则来设计的。众多个性张扬的妆容和造型也体现了各自的特点，从而呈现出标签化。在舞台形态日趋多样、媒介载体日益增加的今天，化妆、造型等都在不断创新，从而呈现出标签化。如《印象·丽江》（图1），演员们将服装和发饰与现代的芭蕾舞融为一体，与《大红灯笼高高挂》中的化妆与造型有着异曲同工之妙，演员们身着传统的红衣，在大自然中翩翩起舞，并和原始的歌声融为一体。因此，设计师必须正视行业的标签化，从“标签化”的角度去探索适合自己的、符合时代要求的妆造方法^[3]。

（三）稳中求变

戏剧演出也是一种经典的再现。如电视连续剧，舞蹈的再创作也不是完全照搬，而是要在稳定中寻找变化，在保持原有的基础上，寻找新的契机。因此，

图1 印象·丽江

在角色的装扮和造型上，必须做到稳中求进，使原作的形象呈现出新的时代性。如《印象丽江》，虽然展示了丽江和云南固有的传统特色，但在塑造和妆容上，又增添了新的色彩，让它在稳定中寻找新的闪光点，成了广大群众心目中的经典作品。

三、舞台化妆与造型对于人物塑造的作用

（一）舞台化妆与造型能够丰富人物的个性

利用服饰与妆容可以直观、贴切地传达人物年龄、职业、家庭状况、学历、性格等信息，是刻画人物性格最直接的一种方法。所以，在舞台上，妆容和造型是舞台表演的一个关键环节，它基于形、色、韵，赋予人物独特的性格特点。如《红楼梦》里的林黛玉，她脸上的妆容白皙而红润，给了她一种灵气、优雅和魅力的感觉。又如，在《窝头会馆》里，设计师把角色人物的外貌重新塑造成一个落魄书生的模样，十分传神。

（二）舞台化妆与造型能够完善演员形象

在舞台艺术的初始阶段，演员与人物都会有不同的表现形式。为了避免这种情况，除了要通过不断地提升自己的表演技巧来接近角色，还要通过化妆、塑造来补充和改善演员的外貌。设计师要做的第一件事，就是要对角色进行正确定位，分析角色的性格特征和相互间的关系，然后用适当的化妆来弥补演员与角色之间的差异，从而提升表演效果。如性格刚毅的人，他的眉毛要突出，棱角分明。若是扮演江南的柔弱少女，则要双眉扁平，显示出她的柔美。在人物

形象的塑造过程中，运用美术手法来淡化与人物性格不符的特性，并使其具有与人物性格相适应的特性。以《孔雀舞》来说，其特色就是强调了眼睛的色彩，削弱了其他的脸部的妆效，体现了人物角色的灵动性。

（三）舞台化妆与造型能够重现经典魅力

许多经典人物之所以会被人念念不忘，铭记于心，正是因为合适的舞台装扮可以赋予人物不朽的生命。在对经典戏剧进行再演出时，在角色的装扮和形态上也要保持稳定和变

化，兼具传统特色、时代特色与个性特色，使经典形象重现光辉。此外，还要顺应时代潮流，使之适应现代受众的要求，才能获得广大受众的认可和好评，进而提升舞台艺术表现的效果^[4]。

（四）提升人物表演准确性，减少舞台距离感

在戏剧演出中，正确地塑造人物形象，正确地安排化妆与造型，会提升表演效果，缩短与受众之间的距离感，让受众理解戏剧的内涵。舞台化妆与造型能够直观呈现人物角色的年龄、身份、职业、时代等客观特点，同时还能够对人物的主观性格、动作、性格、风格等进行精确的刻画。舞台表演是一门综合性的艺术，和灯光、布景、舞台结构三者配合，可以达到完美的舞台效果。

（五）弥补演员形象缺陷，增强舞台表现力

舞台演出是一项对表演技艺有着较高要求的艺术活动，但演员在表演中往往存在一定的紧张心理，这对他们的人物塑造及表演效果会产生影响。同时，不是每一个演员都贴合人物的，也不是每一个演员都可以用自己的演技来掩饰自己所遇到的问题，而通过舞台化妆与造型可以弥补上述问题，进而增强舞台表现力。

（六）带动演员情绪，推动表演走向高潮

舞台化妆与造型能够使演员在长期的演出中始终维持自己的角色状态，迅速调动演员的情感，使演出达到甚至超过预期效果。以经典剧目《雷雨》为例，经过演员的反复琢磨，在刻画中，一代接一代地塑造

着大体相同而在细节上又明显不同的人物形象，在带动演员情绪的同时，也实现了表演内容的创新，这都和化妆和造型对人物塑造有着密切关系。

四、舞台人物化妆与造型的改进方向

（一）注重舞台效果下人物形象的整体构思

在角色的妆容与造型方面，设计人员要严格遵循舞台上的角色要求，认真研究剧本、剧本需求，乃至亲身体验真实的角色，主动与导演、编导沟通，以了解角色在台上的位置，从而达到对角色的整体把握。在对角色进行化妆和造型时，不能用单纯的“美”和“丑”的观念来评判，要从整体上来考量角色的形象。同时，也要在个性设计中把握好真实性的塑造理念，做好人物形象的整体构思。在舞台设计形态日益多样化的今天，角色化妆和造型设计师必须紧跟时代潮流，注重舞台效果下人物形象的整体构思，以适应时代的需要。

（二）注重舞台艺术中人物个性的合理展示

当前，在舞台上，符号化造型越来越突出，面对众多的舞台美术造型，造型设计者要多从创新性和个性化方面考虑，实现对舞台形象的有效塑造，把人物特征展现得淋漓尽致。此外，化妆师和造型师必须根据不同的时代背景及需求，进行创意设计，创造出更多具有活力的作品。例如，在舞台上，要按照主持人

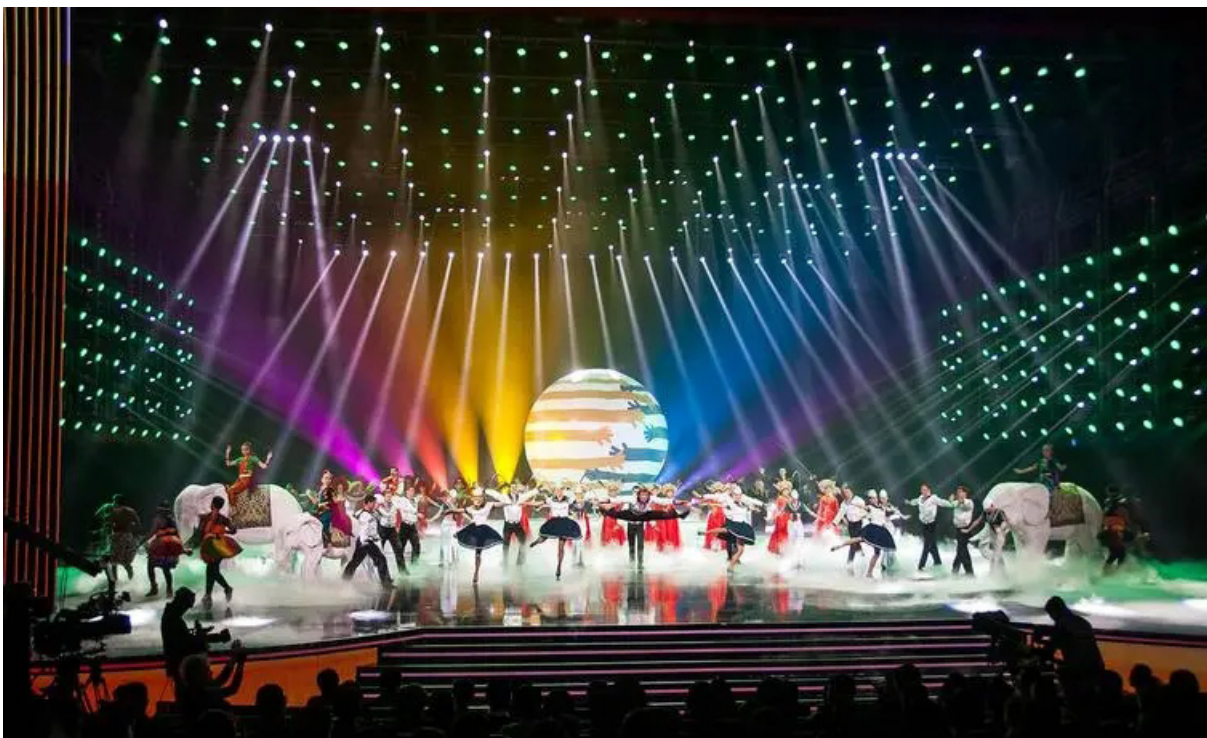
的性格特点，在原有的形、色、韵的基础上进行化妆和塑造。随着娱乐性的舞台设计越来越多，单纯的、反复的形式娱乐化的节目形式很难让整体的演出具有新颖、愉悦的感觉。这就要求服装设计师和化妆师按照舞台演出的题材理念和节目主持人进行高效的沟通，通过对节目内容的深入理解，从而为其创作出具有鲜明个性的、合适的人物^[5]。

（三）注重在重新演绎中体现人物意义

电影里有很多优秀的角色，因此，在舞台演出中，要从经典中寻求表现手法和妆容形态上的突破。也就是说，在重新进行舞台演出的过程中，要想取得突破性的进展，必须要求造型师和化妆师准确把握演出的环境，注重对人物形象的理解，进而结合自身创造性设计，突出演员演出中的典型特点。

（四）化妆造型色彩搭配设计，优化戏剧效果

色彩是表现人类情感的最佳途径，不同的色彩可以使观众产生不同的情感喜好。色彩可以塑造人物外在形象，色彩一般通过服装进行展现，而服装的色彩是决定角色外在形象的重要因素。如红色充满激情和生命力，具有强烈的冲击感，不但能吸引眼球，还能传递出穿着人热情、热情、积极进取、充满活力的个性；黑白相间色彩是最完美的对比，色彩的鲜明对比，使观者能够体会到色彩的动感，反映出形式美感

法则。另外，色彩还可以展现人物的性格，每个角色都有自己独特的性格和审美要求，人物的性格在人物的设计中扮演着至关重要的角色，而色彩就是最直接的表达形式。如为了展现人物叛逆不羁的性格，妆容可以使用冷淡的色彩，使人物的性格特征更加明显。

此外，为了使人物塑造达到最佳的效果，必须对化妆造型的色彩进行适当的搭配。色彩搭配既决定了演员所饰演人物的个性和社会地位，又可以通过色彩的紧张来推动文本的主题。在演出方面，脸部妆容塑造是关键环节，例如，在京剧的脸部设计中，可以使用固定的色彩组合来使角色塑造更加完美。如黑脸代表公正无私的人，红脸代表血气方刚的人，而白脸代表阴险狡诈的人。通过了解和掌握色彩的概念，可以帮助观众更好地了解角色。

五、结语

综上所述，随着现代社会的不断发展，人们对戏剧的审美发生了很大变化，戏剧舞台表演成为人们娱乐消遣的主要方式之一。舞台化妆造型既是一门技术，又是一种艺术。在塑造人物形象时，要结合剧本

剧情以及演员的实际情况，从色彩搭配以及审美角度来设计化妆造型，提高演员的舞台表现力，让观众产生共鸣，确保舞台表演正常进行。

参考文献：

- [1]杨紫.舞台化妆造型中人物性格塑造的有效策略研究[J].参花(上),2022(6):86-88.
- [2]刘雨丝.戏剧舞台化妆造型以及设计刍议[J].参花(上),2021(6):86-87.
- [3]黄易思.浅谈杂技剧的舞台化妆造型设计及影响[J].明日风尚,2021(9):103-104.
- [4]徐燕.戏剧舞台化妆造型设计的传承与创新[J].艺术大观,2021(3):103-104.
- [5]张珊.浅析中国歌剧舞台上人物化妆造型设计[J].戏剧之家,2020(29):24-25.

作者简介：赵雨琪（1988—），女，硕士研究生，讲师，研究方向：戏剧戏曲学。

（作者单位：河南大学音乐学院）

