

化妆手段在芭蕾舞人物形象塑造中的应用探析

李紫奕

中央芭蕾舞团, 中国·北京 100052

摘要: 芭蕾舞作为一种集舞蹈、音乐、美术于一体的综合艺术形式, 人物形象的塑造是其艺术表现的重要组成部分。与其他剧种不同, 芭蕾舞的化妆手段需服务于“优雅纯净”的审美定位。化妆作为舞台艺术中的关键手段, 不仅能够强化角色的视觉效果, 还能深入刻画人物的性格特征和情感表达。论文从化妆手段的基本特征出发, 探讨其在芭蕾舞人物形象塑造中的价值与要求, 结合具体策略分析如何通过造型促进芭蕾舞的角色形象的生动呈现, 旨在为芭蕾舞舞台艺术的化妆设计提供理论支持和实践指导。

关键词: 芭蕾化妆手段; 芭蕾舞; 人物形象; 塑造

Analysis of the Application of Makeup Techniques in the Character Image Construction of Ballet

Ziyi Li

Central Ballet Troupe, Beijing, 100052, China

Abstract: As a comprehensive art form integrating dance, music, and fine arts, the shaping of character images is an important part of the artistic expression of ballet. Different from other genres, the makeup techniques in ballet should serve the aesthetic orientation of “elegance and purity”. As a key means in stage art, makeup not only enhances the visual effect of the characters but also deeply portrays their personality traits and emotional expressions. This paper starts from the basic characteristics of makeup techniques and explores their value and requirements in the character image construction of ballet. It also analyzes specific strategies on how to promote the vivid presentation of ballet characters through styling, aiming to provide theoretical support and practical guidance for the makeup design of ballet stage art.

Keywords: ballet makeup techniques; ballet; character image; construction

0 前言

芭蕾舞以其优雅的动作和丰富的情感表达闻名于世, 舞台上的每一个角色都承载着故事的情节和艺术的内涵。人物形象的塑造不仅依赖于舞者的肢体语言和服装设计, 化妆造型作为视觉艺术的重要组成部分, 承担着强化角色特征、提升舞台表现力的职责。随着舞台艺术的发展, 化妆手段不断创新, 成为连接舞者与观众情感交流的桥梁。

1 化妆手段的基本特征

舞台化妆作为一种特殊的艺术表现手段, 与日常生活中的化妆有着本质的区别。首先, 舞台化妆具有高度的夸张性和象征性。由于舞台与观众之间存在一定距离, 细微的面部表情难以被清晰捕捉, 化妆师必须通过加重色彩、强化轮廓线条等手法, 使角色的面部特征在灯光下更加鲜明, 便于观众识别和理解角色身份及情感状态。例如, 在芭蕾舞剧中, 扮演“公主”角色通常采用柔和的暖色调和精致的眼妆, 突出其高贵典雅的气质; 而反派角色则通过深色调和锐利的线条表现其阴郁和威严, 这种夸张的表现手法不仅增强了视觉冲击力, 也使角色形象更加鲜明。其次, 舞台化妆具有持久性和适应性的特点。芭蕾舞演出时间较长, 舞者在高强度的肢体运动中容易出汗, 化妆品必须具备良好的附着力和防汗

性能, 确保妆容在整个演出过程中保持完整和稳定。再次, 化妆还需适应不同的灯光环境, 避免因光线变化而导致妆容失真。专业的舞台化妆品通常采用高覆盖力高饱和度的材料和定妆产品, 以满足这些技术要求, 保证妆容在各种复杂条件下的稳定性。最后, 舞台化妆具有艺术创造性和个性化特征。每个角色的性格、背景和情感状态不同, 化妆设计需根据角色特点进行个性化定制。化妆师不仅是技术执行者, 更是艺术创作者, 通过色彩搭配、线条设计和质感表现, 赋予角色独特的视觉形象, 帮助舞者更好地进入角色, 提升表演感染力。创新的化妆设计能够突破传统束缚, 丰富角色的表现层次, 推动舞台艺术的发展。

2 化妆手段在芭蕾舞人物形象塑造中的价值

第一, 化妆能够增强角色的视觉识别度。舞台上的角色众多, 化妆通过色彩和造型的差异化设计, 使观众能够迅速辨认不同角色, 理解其身份和性格。例如, 在经典芭蕾舞剧《天鹅湖》中, 白天鹅和黑天鹅的妆容截然不同, 白天鹅妆容清新淡雅, 黑天鹅则以浓重的眼妆和深色唇彩表现其神秘与危险, 强化了角色的对比和冲突, 帮助观众快速区分角色身份。

第二, 化妆有助于深化角色的情感表达。面部妆容通

过色彩的冷暖变化、线条的柔硬对比,传递角色的内心世界和情绪变化。以芭蕾舞剧《吉赛尔》为例,女主角从纯真少女到幽灵的转变,妆容由明亮柔和转为苍白阴郁,视觉上强化了角色的悲剧命运和情感层次,使观众更易产生共鸣。化妆成为情感传递的重要媒介,增强了舞台表现的感染力。

第三,化妆提升舞台的艺术表现力和视觉冲击力。通过巧妙的色彩运用和造型设计,化妆能够创造出独特的视觉符号,丰富舞台画面,增强艺术感染力。例如,现代芭蕾作品中常采用抽象或夸张的妆容,突破传统审美,带来新颖的视觉体验,推动舞台艺术的创新发展。例如,中央芭蕾舞团余兆环编导的作品《祝您健康》,便通过创新的化妆设计,融合现代科技元素,创造出极具视觉冲击力的角色形象,见图 1。

图 1 祝您健康

第四,化妆还具有强化舞台空间感和视觉层次的功能。通过色彩的明暗对比和立体感的塑造,化妆能够使角色在舞台空间中更具存在感,避免因灯光和布景的复杂变化而被“淹没”。例如,利用高光和阴影的巧妙处理,可以突出面部轮廓,使角色在远距离观众眼中依然清晰可辨,增强舞台的视觉效果和艺术感染力。

第五,化妆促进舞者的角色认同和表演状态。妆容的变化不仅是外在形象的转变,更能影响舞者的心理状态和表演情感。一个符合角色气质的妆容能够帮助舞者更好地进入角色,增强表演的真实感和感染力,从而提升整体演出的艺术水平。化妆成为舞者与角色之间的桥梁,助力其完成艺术表达。

3 化妆手段在芭蕾舞人物形象塑造中的要求

3.1 契合性

化妆设计必须与芭蕾舞剧的整体艺术风格、剧情内容及角色特征高度契合。妆容不仅要符合角色的身份和性格,还需与服装、灯光、舞美等舞台元素协调统一,形成完整的视觉语言。契合性确保妆容能够真实反映角色内涵,增强观众的代入感和理解力,避免因妆容与角色不符而产生视觉冲

突或审美疲劳。以中央芭蕾舞团刘雪晨编导的作品《短歌行》为例,编导想通过中国文化的神韵与芭蕾舞结构相结合,传递出诗中“洛神”的美感与气魄。我在设计造型时,考虑到这是国风题材,我借鉴国画“墨分五色”的层次感,用玫红色作为妆面主色调,替代传统芭蕾的浓黑眼线,营造角色的朦胧感,在发型上将芭蕾基础发型改为“朝云髻”,通过改变发丝不同的方向缠绕出螺旋状,凸显出角色的飘逸。根据剧情的抽象主题和舞台氛围,采用简洁而富有象征意义的妆发设计,精准契合角色的心理状态和故事背景,强化了角色的内心冲突和舞台表现力。妆容与服装、灯光、舞台布景相辅相成,形成整体视觉语言,使观众能够迅速理解角色身份和情感,体现了化妆与作品内容的高度契合,见图 2。

图 2 短歌行

3.2 表现性

化妆应具备强烈的表现力,通过色彩、线条和质感的巧妙运用,生动传达角色的情绪和心理状态。表现性要求妆容不仅是外形的修饰,更是角色内心世界的视觉表达。以李俊编导的芭蕾舞作品《春归何处》为例,我尝试性的借鉴了很多戏曲元素,来展现角色。女主白玉婷的造型中,我用戏曲中的片子和芭蕾基础发型相结合,意象表达白玉婷的人物特征。作品中 4 位男主角的妆容采用左右脸不同的设计:一侧是柔和自然的现代男妆,象征温暖与希望;另一侧用戏曲勾脸的手法强化了角色的情感张力和精神撕裂。妆容的表现性通过细腻的色彩运用和形态设计,深化了剧情的情感表达,提升了舞台的艺术感染力。此外,表现性的妆容能够增强角色的戏剧张力,使观众在视觉上感受到角色的生命力和情感深度,见图 3。

图 3 春归何处

3.3 创新性

创新的化妆不仅仅是色彩和造型的变化,更是对人物内心世界和情感层次的深刻诠释,使观众能够通过细腻的妆容感受到角色的独特个性和故事背景。随着舞台艺术的发展,化妆设计需不断创新,突破传统审美和技法的限制,创新性体现在材料的应用、技法的革新以及艺术理念的更新。以中央芭蕾舞团张旗编导的作品《命运之歌》为例,编导分为三个部分描绘了生命的盛衰、情感的跌宕,以及人们对欢乐的憧憬、对爱情的歌颂、对人生的启迪。剧中人物大多为虚拟设定,只有一位“符号性”的舞者,通过和编导沟通,我想将这个人物形象塑造的更加有代入感,于是我改变了以往造型的状态,没有强调五官的妆面处理,而是着重了轮廓形象的处理,表现其生命力。这种创新的化妆手法与服装搭配的结合,能够更好地辅助表现芭蕾舞的精髓,使观众在视觉和情感上都能得到深刻的共鸣。化妆不仅成为角色塑造的重要工具,更成为传递作品深层寓意和时代精神的桥梁,充分展现了芭蕾舞艺术在继承与创新中的无限可能,见图 4。

图 4 命运之歌

4 利用化妆手段促进芭蕾舞人物形象塑造的策略

4.1 剖析剧情角色,做好形象塑造

深入剖析剧情和角色是化妆设计的首要步骤。需全面理解剧本内容、角色背景、性格特征及其在剧情中的发展变化,结合导演和编舞的艺术构想,制定符合角色内涵的妆容方案。强化角色的视觉识别和情感传达,提升整体舞台表现效果。剖析角色时还需考虑角色的文化背景和时代特征。不同历史时期和文化环境下的角色,其妆容风格和审美取向各异。应结合剧目背景,合理运用色彩和造型元素,增强角色的时代感和文化感。以中央芭蕾舞团作品《春归何处》为例,《春归何处》作为一次极具挑战性的创作,要求舞者不仅用眼睛观察,更要用心去感受和理解角色的内涵,这为芭蕾舞人物形象的塑造提出了更高的要求。作品取材自原著《大宅门》中传奇女性白玉婷的故事,作品特别强调要深入体现京剧艺术,借鉴其独特的表现手法和经典元素,这为化妆手段的运用提供了丰富的文化底蕴。在形象塑造过程中,化妆不仅要准确反映角色的性格和情感,还要融合京剧中讲究的线条感和色彩运用,使舞者的面部表情更加鲜明、生动,从而增强舞台表现力。通过剖析剧情和角色背景,才能够精准把握白玉婷这一复杂人物的内心世界,将她的坚韧、柔情与传奇色彩通过妆容细节传达给观众。同时,结合芭蕾舞的肢体语言,化妆手段在突出角色特征的同时,也要兼顾舞台灯光和动作的协调,确保形象在动态中依然清晰可辨,利用化妆手段深入剖析剧情角色,融合京剧艺术的经典元素,是促进《春归何处》中芭蕾舞人物形象塑造的关键策略,既丰富视觉表现,也深化角色的情感表达。

4.2 做好细节处理,提升造型效果

细节处理是提升芭蕾舞化妆造型效果的关键环节。化妆师需注重面部轮廓的修饰,利用高光和阴影塑造立体感,使面部在舞台灯光下更具层次和表现力。眼妆部分应精细描绘,确保睫毛根根分明、眼线流畅,突出眼神的传神效果;唇形勾勒需准确,色彩饱满且与整体妆容协调。对于特殊角色,细节还包括假体的贴合、纹理的绘制以及色彩的渐变处理,增强角色的真实感和视觉冲击力。此外,妆容的持久性和防汗性能也需细致考量,确保在长时间演出中妆面不脱落、不晕染。以中央芭蕾舞团的舞剧《红楼梦》为例,我在眼妆和面部纹理的细节上精雕细琢,利用眼影颜色的特性调整面部结构,增强角色视觉表现,使妆容在舞台灯光下更具层次感和表现力。在芭蕾舞剧《小美人鱼》中,我在处理“海妖”这个角色的妆容时,细节如齿轮纹理精准绘制,极大提升了角色的异化效果,细节的丰富使得整体造型更具真实感和艺术张力。细节的精细把控不仅保证了妆容的视觉冲击力,也增强了角色的个性特征和舞台感染力,是提升芭蕾舞人物形象塑造质量的重要策略。细节处理还包括对妆容与舞台灯光的互动效果的把控。不同灯光条件下,妆容的色彩

和质感会产生不同的视觉效果。化妆师需根据灯光设计调整妆容的明暗层次和色彩饱和度,确保角色在各种光线环境中均能保持预期的视觉效果,避免出现色彩失真或细节模糊的情况。

4.3 把握造型技巧,合理设计造型

合理的造型设计依赖于对色彩搭配、光影塑造和线条运用等基本技巧的熟练掌握。化妆师通过高光与阴影的对比,调整面部结构,修饰脸型,突出角色的气质特征;色彩的冷暖搭配则用以表达角色的情绪和性格,如暖色调传递热情与活力,冷色调表现冷静或忧郁。线条的流畅与变化能够强化角色的个性,如柔和的曲线体现温婉,锐利的线条表现刚毅。合理设计还需考虑舞台灯光的影响,确保妆容在不同光线下均能保持预期效果。在《春归何处》中,左右脸不同的色彩设计和纹理线条,合理利用光影变化,强化了角色的心理冲突。通过科学的造型技巧,才能够设计出既符合角色需求又具艺术美感的妆容,提升舞台整体表现力。合理的造型设计还需考虑舞者的面部特征和个体差异。不同舞者的脸型、肤色和五官特点各异,化妆师应根据具体情况调整妆容设计,发挥舞者的优势,掩盖不足,使角色形象更加完美和协调。这种个性化设计不仅提升了妆容的美感,也增强了舞者的自信心和表演状态。

4.4 基于舞台需求,创新人物造型

随着舞台艺术的不断发展,化妆设计需结合现代技术和审美趋势,进行创新性探索以满足多样化的舞台需求。创新不仅体现在材料的更新,如采用荧光颜料、特效假体和数字投影技术,还包括造型理念的突破,融合跨文化元素和现代艺术风格,丰富角色形象的表现层次。化妆师应根据舞台空间、灯光设计和观众视角,调整妆容的细节和整体风格,创造出具有视觉冲击力和时代感的造型效果。人物造型应注

重与舞蹈动作的协调,确保妆容既能突出角色特征,又不影响舞者的表演。例如表现历史题材时,可以结合传统文化符号与现代设计元素,通过色彩和线条的巧妙运用,增强角色的层次感和表现力。在现代芭蕾作品中,化妆师还可以利用数字投影技术,将动态妆容与舞台灯光相结合,使角色形象随着剧情变化呈现出不同的视觉效果,提升观众的沉浸感。通过融合多元文化和现代审美,结合舞台环境和剧情特点,化妆设计能够为芭蕾舞人物形象注入新的生命力,推动舞台艺术的不断发展。

5 结语

化妆手段作为芭蕾舞人物形象塑造的重要工具,不仅承担着视觉美化的功能,更是角色内涵和情感表达的载体。通过对化妆手段基本特征的理解,明确其在角色塑造中的价值和设计要求,结合科学合理的应用策略,能够有效提升芭蕾舞舞台的艺术表现力。未来,随着技术的进步和艺术理念的更新,化妆手段将在芭蕾舞人物形象塑造中发挥更加重要的作用,助力芭蕾艺术不断迈向新的高度。

参考文献:

- [1] 徐雅婷.浅谈舞台戏剧的化妆造型[J].中国音乐剧,2024(2):129-132.
- [2] 马青.关于话剧舞台表演中化妆造型的作用及技巧探析[J].大观(论坛),2020(8):26-27.
- [3] 叶冠宏.话剧舞台表演中化妆造型的作用及技巧透析[J].参花(上),2019(7):86.
- [4] 来扬博.话剧舞台表演中化妆造型的作用及技巧[J].青春岁月,2018(11):24-25.

作者简介:李紫奕(1989-),女,中国北京人,本科,三级舞美设计师,从事舞台美术化妆造型设计研究。