

浅析京剧化妆与灯光、服装及演员之间的关系

□郭来东（沈阳京剧院，辽宁 沈阳 110032）

京剧是中国的国粹，京剧中人物造型的化妆能够充分表现出人物的外在精髓，对于京剧艺术具有重要作用。通过多年舞台演出实践可知，处理好化妆与灯光、服装、舞台布景以及演员之间的关系，对于人物化妆造型艺术的成功至关重要。

一、化妆与灯光的关系。

化妆与舞台灯光的关系最为密切而复杂。舞台上的光色、光影、光的明暗度等，都与化妆人物的造型和色彩密不可分。人物造型时所敷底色的深浅同灯光的明暗度关系最为直接，通常光亮则色彩显浅，光暗则色彩显深。京剧中，旦角化妆习惯用色彩鲜艳的胭脂，一旦在灯光条件较差或者较暗的剧场演出时，底彩和胭脂就应当适当的减淡。而化妆色彩与灯光色彩间的关系则更为复杂，通常色光条件下演出的化妆色彩，无法单独决定，其必须配合灯光色彩来确定，如年轻人物的底彩通常使用大红与白色调配的偏红些的，如此在天然光下看为偏红，而在舞台灯光下则显得非常白润，其道理就是从光色关系上去研究的。因此，这些都是需要在化妆工作中实践的，虽然会遇到种种矛盾的，在这种情形下除了以变动色光或光色的投射角度来加以解决之外，同时也需要导演从舞台调度方面来加以解决，这就要求化妆师要运用好所学知识，并在实际工作中积累经验，灵活应用。

二、化妆与服装的关系。

在京剧中，京剧服装颜色相对鲜明，因此必须处理好化妆与服装的关系。个人认为其关键是肤色与辅助色的运用，特别是穿了那些鲜艳的绸缎服装和华丽的头饰以后，如果面膜布没有使用强烈鲜明的色彩来化妆，服装的明亮度与反光强度就会夺去面部的色彩，演员就会显得苍老枯黄而没有精神。而且在京剧剧目中的照明，通常采用白光且很少使用色光，在白光的照射下，用绸缎料子制成的服装更加耀眼，面部就不得不随之亮起来，否则就会导致失败。例如穿深色衣服肤色就要略带黄棕色并且使面颊为红色，阴影等运用红棕色；穿淡颜色的衣服则肤色要带有淡红棕色，五官部位则要化的明亮立体等等之类。如果说在演出过程中需要换衣服且衣服颜色截然不同的话，应当了解哪一种颜色的服装穿的时间最长，就用它来作为化妆的标准，然后再换衣服时采用不同颜色的粉来使得面部化妆不受影响。当然这些都是在白光的情况下总结的，如果在演出中灯光变化很大，就需要化妆师们结合当时情况首先考虑适应灯光，其次考虑服装色彩在色光下所起的变化然后根据这些来决定肤色和辅助色。

三、化妆与演员的关系。

对于京剧表演而言，化妆师与演员的关系可以说直接关系到一部作品能否成功。从一名化妆师角度来谈，首先就是要了解演员，这一点十分必要。首先要了解这个演员的表演特点，以及习惯运用哪些表情及外部特征，在此基础上考虑又有哪些适合他们即将扮演的人物的外部形象是相符的或者相悖的，从而可以考虑到在化妆过程中在演员身上可以运用什么或者加以补充哪些，简单来说就是要注意这个演员的条件。其次，就是要从演员那里得到他的想法从而得到启发。演员和化妆师的合作是相互促进相互激励的，化妆师应抓住这个演员的一个特点，为以后的化妆工作提供根据，帮助化妆师或者演员克服某一个缺陷，并尽量塑造的近乎于我们想象中的形象。演员与化妆师的默契是很重要，这也需要作为化妆师的我们学会与演员沟通，只有这样工作中才能比较顺利。

作为一名京剧化妆工作者，不仅需要了解演员，灯光，服装的关系，更需要运用所学的知识以及积累的经验武装自己，使自己能够更好的完成本职工作。京剧化妆是一门艺术，实际工作过程中，我们可能经常要面对不同的题材，不同的导演，不同的演员以及不同的演出形式，这些都需要我们运用智慧和知识来进行更好地设计。因此，作为一名化妆工作者，首先要了解历史知识，京剧会涉及许多历史时期，而各个时期的人物妆容有所区别，因此需要我们了解历史，认真研究，正确运用。其次要学会取其精华弃其糟粕，培养良好的审美趣味，提升自身审美能力，从而更好的创造人物化妆造型。化妆造型是一门直观而形象的造型艺术，要求化妆工作者对生活及社会中的人和事物有细致的观察和了解，从而积累各种人物形象，再进行提炼与创造，形成栩栩如生的人物形象。再有，要勤于实践，并在实践中进行创新。除此之外，还要求化妆工作者热爱自己的职业，干一行爱一行，全力做好化妆事业。

京剧中常说：“台上一分钟，台下十年功”，作为一名京剧化妆工作者同样需要如此。只有在实践中不断地进行创新，才能永葆艺术的活力。艺术引领着生活，而化妆更是将艺术中的人物加以美化，让人们欣赏美，认识美，这也是作为一名化妆工作者的毕生追求。

作者简介：

郭来东，沈阳京剧院主任舞台技师，研究方向：京剧化妆。