

位置: 首页 >> 《临摹与想象是化妆造型专业学习的翅膀》

专题报道

学术前沿

行业资讯

相关文章

- 舞美当家：艺术新趋势
- 敬畏舞台
- 戏曲视觉审美的再发展
- 构建地方戏曲发展平台...
- 中国现代舞台美术的民...
- 《骆驼祥子》灯光设计...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 潮剧舞台美术概述
- 湘剧的舞台美术
- 舞台灯光与舞台布景的...
- 绿叶扶红花
- 亮度小议
- 临摹与想象是化妆造型...
- 光的旋律
- 能者无疆
- 填补学术空白重构戏曲...
- 传统神韵与现代审美的...
- 创新求索追求卓越
- 舞台上的风景线
- 一目了然和视而不见
- 奥林匹克新视界
- 翱翔舞台上的蓝天
- 粤剧舞美的走向
- 中国现代舞台美术的民...
- 浅谈灯光色彩在滑稽戏...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 舞台是自由的
- 童心，还是童心
- 构建地方戏曲发展平台...
- 传统神韵与现代审美的...

临摹与想象是化妆造型专业学习的翅膀

来源: 中央戏剧学院舞台美术系教师（讲师） 日期: 2008-3-24 15:26:07

在戏剧艺术的博物馆中，除了剧本作为文字形式存在以外，造型艺术也许是一项唯一可以恒久保留的内容了。演员的表演和导演的构思都随着时间的流逝而只能以文字来描述，而造型艺术可以通过自己独特的形式让后代欣赏。经过一些年的教学和创作实践，有一些真实的体会和感悟在此记录下来与同行共享。

化妆是一门集专业技术和创作于一体的学科。无论是以美化或修饰人的仪表为目的的生活化妆，还是为塑造角色外部形象的影视舞台剧化妆，都是运用其工艺技术，表现技法和技巧来体现设计者的构思。

化妆专业是创意和审美观的。也可以说，是设计者通过对人的外部“形”的装扮和塑造来反映其内在的“神”的特点。因此，对于一个专业学习者来说，以掌握娴熟高超的化妆技术，并具备一定设计和创作能力为最终目标。在几年来所从事的由基础教学到创作指导的实践工作中，面对大部分只有一定绘画基础而从未真正接触过本专业的学生，我深切感受到教学方法的实施和引导，在训练专业技能，培养素质和创作能力的过程中的重要意义。当然，在方法论和经验谈方面见仁见智，在此只是我的点滴体会。

化妆与绘画，书法，摄影，雕塑等都属于造型艺术，因此化妆的学习方法和创作过程与以上艺术门类有许多相同相通之处。高超的技术可以恰当地表达具有艺术价值的创意；它是构成艺术形式的方法，而创意又是通过技术来体现。临摹和想象的方法与结果对于基本技术的掌握，经验的积累和形成创作构思都起到重要的作用。

“临摹”一词最常见于中国书画的术语，是学习书画的一种手段和必经的过程。宋朝文人黄伯思在《东观余论》中对此有所解释：置纸于古帖旁观其势学之，若临渊之临，谓之‘临’；置薄纸复帖上，随其细大而拓之，若摹画之意，故谓之‘摹’”。看来，无论是“临”还是“摹”，都有对范例进行摹仿学习的含义。这对于初学者在学习技术和技法时，不失为一种有效的重要的“引门入径”的好方法，更是通向创作阶段的必经之路。可以说临摹优秀的作品就是如同找到一位好老师，并在此过程中学会观察和发现，从中受到启发和得到借鉴。

化妆是门技术性较强的专业，在初步学习中大量地临摹是非常有必要的，是在向经验学习，向传统学习的捷径。那么，所临摹的对象大致有以下几种；课堂示范；图像资料；生活原型。

每张面孔都有千差万别，通过化妆所达到的效果也不尽相同，所以在化妆中所运用的色彩调配方法，面部生理结构的把握，五官比例确定标准等等，在“度”和“量”的准确运用时难以用“言传”来表达清楚。而在课堂上，教师对不同的装面都进行实际操作，把步骤和要点详尽而准确地演示给学生，甚至将有些难以用语言描绘的形象，塑造出立体的，鲜活的形象，加强了学生们对形象化，典型化的理解和运用。同时，学生对临摹的过程经过“听”和“看”来进行体验，以达到“意会”的效果，将课堂内容保持最直观最新鲜的感觉，练习中加深印象，为课后的自学奠定一个扎实的基础。另外，在课堂临摹的过程中，与老师直接交流，能获得及时的辅导和指正。例如，在年龄化妆中不同阶段生理变化所反映出皮肤质感特

点，其表现技法有许多种：点彩法、皴染法、塑皱法等；教师将这些细微的变化和具体的画法在示范过程中描绘和讲解，学生经过认真的观摩和理解后再进行摹仿练习，并且要求最终达到与所示范的装面相似的效果。又如，在初学舞台或影视化装时，学生往往没有实践经验，头脑中缺乏对舞台和屏幕中装效的概念，练习时难以立刻找到感觉和把握尺度；特别是装面上的浓淡程度和写实夸张的变化把握不准确；这时就应该以所临摹的示范装面为标准，有了初步的认识和理解之后，将这一印象记录在大脑中，以便在将来的实践中应用、理解和消化。

事实上，除了课堂示范，学生还可以从其他方面获取更多的临摹素材。如果将世界上的不同种族、不同年龄、不同性别的千面万孔都逐一展现是有局限性的，而临摹图像资料能够弥补这方面的不足。因为这种方法不受时间和空间等条件的限制。学生能将具有艺术价值的、有审美特点的或者名师的经典之作保留下来，反复地研究和揣摩，在摹画的过程中吸取其精华，从中受到启发和借鉴。此外，有些资料还为临摹者提供更准确的原始素材，有较高的参考价值。例如，学习古典发型时，在熟悉了各种发式结构和梳理技巧之后，制作出几种基本的发饰零配件，就能够大量地对文物资料和历代发式图片资料进行临摹学习。

生活是一切艺术创作的源泉。戏剧和影视作品反映的是生活。生活形象是真实的、生动的和丰富多彩的，是艺术家塑造艺术形象的基础。因而，临摹生活原形，从生活中搜集人物形象是了解原始形象的最佳方法。例如，人们在自然衰老过程中是逐渐发生变化的；每个人在每个阶段都会呈现出不同的生理状态和生理特征；甚至环境、社会和时代等外部因素也会在人的面部留下深深的印记。因此在化老年装时，往往容易简单化概念化地理解老年人的面部特征：几条细碎的鱼尾纹、斑白的鬓发、脱落的牙齿。然而如果进行过大量的观察和临摹就会发现除此之外还有如肌肉松垂、皮肤质感和肌理、五官轮廓、毛发质感等其他细微的变化；并且，在生活中还有更具典型特征的老年人。临摹生活中这些真实形象对塑造栩栩如生的艺术形象有很重要的意义。在化装基础教学中有观察生活练习，学生们通过对现实生活中典型人物的观察，临摹其外形上有特点的东西，再进行艺术加工，为将来的创作积累形象素材。

古希腊哲学家亚里士多德在《诗学》中就“模仿”说，曾肯定了诗人的描写方式是“按照事物应有的样子”的观点。这从侧面证明了一个观点，就是“艺术形象反映生活”。但是艺术形象并不是生活的简单复制品，所谓“按照现实生活本身的面貌来反映生活”并不是机械地再现现实生活中个别对象的外貌。黑格尔就反对“把逼真的肖像作为艺术的标准”；反对“把对外在现象的单纯模仿作为艺术的目的”。他认为：“这种模仿在一切情况下只能产生技巧方面的巧戏法，而不能成为真正的艺术品”。因此，艺术利用形象反映生活，不能肤浅地去理解临摹生活原形的含义，而且一定要对生活有所取舍、提炼和加工。

在学习中，无论临摹什么、怎样临摹，都要讲究科学性和方法性；必须在临摹的过程中学会观察和分析。每个有参考价值的艺术作品在表现技法和创作意图上都有其独特之处。仔细观察和认真分析就必须动脑筋去思考。只停留在表面上的“照葫芦画瓢”式的学习，会使临摹的内容流于简单化或模式化，而不能真正地领悟到其中的内涵和神韵，犹如“东施效颦”，毫无生动和魅力可言，只能说是完成了一件低劣的复制品。在商业化装中，特别是一些影楼装的化法，大都临摹一种固定套路，丝毫不去考虑创作对象的生理和个性特点，整个造型流露出化妆师个人的痕迹。结果是千人一面，匠气十足。即便运用再娴熟的技术，再高超的技巧仍然无法达到高层次的审美要求。

俗话说“熟能生巧”，这种方法更适用于学习化装技法阶段，当临摹到一定“量”时，技法也必然达到相对熟练的水平，自然会总结出一些经验和方法，并产生“质”的变化。通过临摹来积累大量的创作素材，丰富创作思维。如果说临摹是化妆造型学习的基础，那么，想象力则是继续腾飞的翅膀。

设计者的创作意图是通过技术来表现的，而构思创意时必须要有丰富且独特的想象力。想象力是人的主观能动地发挥想象的能力。心理学说对想象力的解释是：人的大脑两半球所创造的关于以往未曾知觉过的事物的形象，以记忆中的表象为材料，通过分析和综合的加工改造所得到的一种创造性形象思维。一切创造性的活动都离不开想象，并且始终存在与整个过程的各个阶段。

艺术想象是形象思维的主要方式，是艺术家创造艺术形象的一种特有的心里活动和创造力的表现，也

是艺术家应具备的基本素质和能力。在许多作品中那些经典，鲜明的人物形象就是作者在构思过程中由想象所激发出来的灵感而创作的。在我们的现实生活并不存在妖魔鬼怪；但是，这些形象曾在许许多多的神话剧和科幻影片中出现，甚至家喻户晓，妇孺皆知。我国古典神话作品《西游记》和美国当代畅销作品《哈利·波特》、《星球大战》中的人物等，都是人们幻想世界中的形象。这些离奇古怪、荒诞不经的造型是艺术家们丰富超然的想象和卓越的技术完美的结合。可以说，想象力的拓展和发挥对艺术创作起到非常重要的作用，也是作为一名艺术工作者所必须具备的基本素质。

在教学当中，有许多训练学生发挥想象力的课程内容。例如，彩绘化妆练习中，要求以“韵”“和谐”“夜”“秋”等等这类抽象名词为主题，充分发挥想象力来构思出具体的造型，并用恰当的材料和适宜的色彩结合模特的面部或身体某部位进行化妆。有的学生将“夜”想象为神秘妖媚的白发女或神圣娴静的月神；有的学生由嶙峋骨感的手臂想象为晚秋苍凉干枯的树干等等。在这类练习中，既开发学生丰富的想象力，又训练了运用多种材料表现主题的能力，使他们体会到创作的乐趣和自由。在进行风格化设计作业时，为科幻、神话、童话等题材的剧本设计造型，安排学生们结合剧本的内容和具体的设计要求。为了能够更加充实想象的内容，拓展想象的空间，帮助他们收集古今中外的各种文字，图像资料，希望从中能受到启发以调动想象的潜能和激发创作灵感。

想象的过程是进入创作阶段的必要前提，它发生发展于创作。设计者在创作时自觉地改变现实中的形象，有意地创造另外一种自己所需要的新鲜造型。也就是说预先在头脑中“见到”无法在现实生活中亲自观察的形象。不仅如此，想象还能帮助我们超越现实生活范围和冲破现有知识经验的局限，“预见”未来，“逆睹”古往。剧作家和文学家凭借自己的艺术想象，跨越地域超越时空去创作戏剧文学作品；化妆师则根据抽象的文字通过想象设计出舞台上、屏幕中立体的鲜活的形象。

比如，“玉皇大帝”和“圣子耶稣”的形象分别是由汉族人和犹太人根据他们的回忆的表象创造出来的，是想象的产物。如果人们未曾在知觉过程中形成必要的回忆的表象，那么大脑中绝不可能无中生有地凭空创造出这些想象的表象来。同样地，如果学生们不曾对秋天的景象有所观察和感受，在他们的记忆中缺乏相应的色彩、现象、气氛等印象，也就没有想象的材料投入到创作中。

因此，想象力是创造者在构思艺术作品时的一种特有的心理活动。它以创作思想为指导，并且受到创作者的艺术修养和社会生活经验的制约，从而影响到想象这一思维活动是否活跃、是否丰富、是否具有独创性。创作者应该以坚实的生活为基础，寻找各种机会去感受和体验，不断学习广博的知识来提高自身的修养。艺术水平越高，积累的生活经验就越丰富，想象活动就越活跃，也就越具有创造力。而缺乏生活依据的胡思乱想，不可能产生真实的艺术形象。在创作过程中没有发挥想象力的作品，是无法带给人美的享受。

虽然，造型艺术的学习过程中会有许多方法和途径，但是，临摹和想象是无法预约和替代的两个阶段和原则。总之，它们是化妆造型专业学习的一对翅膀。

作者：刘红曼

▶ [版权所有](#)

▶ [法律声明](#)

▶ [广告服务](#)

▶ [联系我们](#)

[京ICP备06012649号](#)