

人物造型设计的写实与写意

◆ 欧阳宝凤

写实设计与写意设计是化妆设计师常用的设计手法。

写实的造型设计是还原历史，真实再现当时人们的形象特征，模拟当时人们的着装打扮，力求逼真地再现，重在表现人物形象对于历史的真实性和可信性。如广州话剧团近年推出的两部古装历史剧《白门柳》和《南越王》。历史剧反映历史事件为题材，塑造历史人物的舞台艺术形象，是以历史事实为依据的。因此，剧中人物的造型设计既要有历史的真实感，又要具有鲜明的历史时代特征，逼真地展示当时的社会风貌和人物精神风貌。《白门柳》有着较长的时间跨度，经历了明末到清初的时代变迁，剧中人物造型运用的是写实的手法。戏中从帝王、百官、秦淮名妓到平民百姓，在人物的化妆造型上都随着时代的变迁而变化着。历史上，明朝的服饰、发式，与清朝有着极大的不同。此剧的开头及结尾两场戏表现的均是秦淮河岸边的场景，但从结尾场处的人物造型、服饰的变化中，所传递给观众的明确信息就是：朝代变迁了，明朝灭亡了。近期，广州话剧团公演的话剧《南越王》，也是一部写实主义戏剧。剧情从秦朝末到汉朝，无论是越王赵佗、秦兵还是当地的粤人，人物的造型都是以写实的风格来体现的，具有浓郁的秦汉时期特征。再加上舞美、道具、音乐、服装等舞台元素的有机结合，给人以真实的历史感受。人物写实造型设计的艺术魅力，在于它尊重历史，符合某历史时期的人物形象，符合人们观念中对人物角色的事先设定，所以容易被观众所接受。《白门柳》剧中名士们头上的方巾，随着朝代变迁，变为清朝男人剃光头顶后留的长辫子，有着明显清朝的时代烙印。假设人物造型没有随着时代变化显现出时代特征，观众就很难接受清朝的男子剃头顶、留长辫子的人物形象造型了。

当然，写实的造型手法也有它的不足之处，因为要真实地再现角色原有的历史特征，所以在造型设计上限制了思维的创造性，创新的幅度也很小，而且在形象上容易出现重复和雷同。假如在同一历史时期的戏中，人物化妆造型设计上都采用写实手法，那么，人物的造型特征就会较为接近，区别不大。其次，各个朝代都有不同的审美观。例如汉朝以瘦为美，当时的美女赵飞燕，轻巧如燕，可以在他人的腿上跳舞；而唐朝又以肥为美，“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”是对美女杨玉环的真实赞誉；而林黛玉又是明末清初病态美的一种体现。如果现代写实地表现唐代美女，将肥美的杨玉环真实再现的话，估计现代观众也很难接受这种美。因此写

实设计如果与现代审美相悖的话，也将影响角色在舞台上的表现力。

写意造型设计是指从人物中提炼形象符号，用象征、比拟、抽象的手法，使真实的形象更诗化，重在刻画人物的内心，表现本质，更注重形式美。如话剧《天上人间》里的人物“七仙女”、“董郎”，的化妆造型，就打破了观众常规思维中的形象概念，而是提取了古装的形象符号，以似古非古的发型、服装、抽象的舞台空间、超越时空的角色转换，把重点放在人物与观众的交流和想象过程中完成。

写意的造型设计，较多地运用在古装影视剧中，例如近几年热播的武侠剧《小李飞刀》，它的人物造型设计可圈可点。此作品没有刻意交待具体的历史年代，所以设计师不必限定在特定的历史背景框架中，可以充分发挥设计师的想象力和创造力。剧中人物“龙啸云”的造型，在头部高挽的发髻中，有一个腾龙形状的饰物，龙腾祥云，看其人而知其名，把龙啸云跋扈、阴险的人物性格作了很好的表现。而另一主要人物“林诗音”的造型，在发髻的一侧有一把扇子型的头饰，整体形象很唯美，把人物的善良、美丽体现出来了。剧中的“李寻欢”、“江南月”等人物形象设计也都很好地体现人物性格及内心，使人物形象更加符号化。

写意的设计手法强调形式美感，有新意，可以根据剧情需要，强化某方面的形象特征，从而更好地体现主题思想，有很大的自由创新空间。

作为人物造型的两大设计手法，写实与写意既有各自的优势，又互有不足。写实是按历史时代造型而真实再现，写意则是运用现代造型理念来诠释古代人物造型。前者太“实”，后者太“虚”，而在实际工作中，写实和写意两种表现手法也是可以同时运用的。如何做到在写实的造型基础上加入写意的新意，在写意的同时又不歪曲历史的真实，两者结合，既保持了历史感，又加入了时代感，使角色更具观赏性，达到更好的艺术效果。

电视剧《孝庄秘史》就是写实与写意结合得比较好的代表作品。它一改清宫戏的常用造型，把嫔妃的旗头用头发梳成，即保持了清宫的旗头造型，又增加了现实美感；剧中的皇后及玉儿的造型，都让人耳目一新，既有清宫戏的特征，又具有时代感。

综上所述，写实与写意既是辨正的，又是统一的。设计师既要纵观历史，又要把握时尚，运用好写实和写意两大手法，才能创作出符合现代观众审美需求的艺术作品。