

他是化妆造型师,更像魔法师

他是一位化妆造型师,更像一位魔法师。他的画笔下曾走出过无数家喻户晓的古装美女。他就是这些国民女神背后的男人,号称“天下第一梳”的化妆造型大师杨树云。

87版《红楼梦》被誉为“中国电视史上的绝妙篇章,不可逾越的艺术经典”。这其中,化妆造型总设计师杨树云功不可没,87版《红楼梦》的人物造型,大多出自杨树云之手。

就想为《红楼梦》出一份力

1941年,杨树云出生在一个中医世家。然而杨树云却不喜欢中医,反而从小对舞台、戏剧非常感兴趣。他喜欢文学,爱听戏曲里的唱词,更热爱研究舞台上人物的发饰、妆容、造型等。十四五岁的时候,他迷上了看《红楼梦》。虽然小小年纪的他很多字都不认识,更别提那些诗词了,读起来都有些拗口,但他就是觉得好玩儿、有趣、特别美。他用笔记本把书中的诗句都抄写下来。从那时起,他与《红楼梦》结下了不解之缘。在为红楼梦设计装造之前,他作为造型师的第一份任务,是舞台剧《丝路花雨》。

这部剧以丝绸之路和敦煌壁画为灵感,讲述画工神笔张和歌伎英娘的故事。1984年,备受关注的《红楼梦》剧组,面向全国招募总化妆造型师。杨树云最初的想法很简单,不为别的,就想为《红楼梦》出一份力,就因为这部书太美了,他从小读到大。于是心动的杨树云毛遂自荐,匆忙坐上火车赶到北京。那年是1984年,43岁的他怀揣着作品《丝路花雨》来到《红楼梦》剧组面试化妆师。他见到了制片主任,日理万机、相貌堂堂的任大惠。

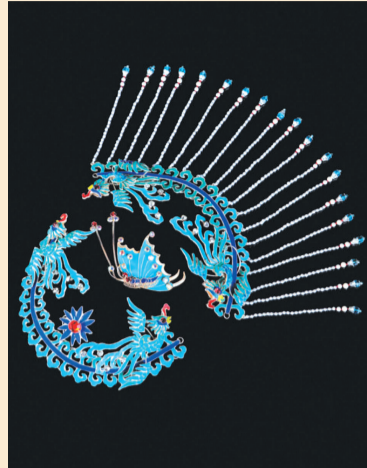
任大惠打量了杨树云一眼,省去所有客套与寒暄,一句话让杨树云心凉了半截:“我们拍的是电视剧,你是搞舞台的(你行吗?),另外,我们这里不缺一般的化妆人员,需要的是化妆设计师(你能担当的了吗?)”这话说的,诚,严,冷,峻。虽然制片主任对杨树云没有一丝赞叹,但还是让他第二天在大观园给演员试装。最终,他设计的造型打动了导演王扶林,他认定杨树云为87版《红楼梦》总化妆造型师。

杨树云团队复原敦煌壁画中唐代贵妇装束

杨树云在为探春化妆

杨树云制作的点翠头面

杨树云的林黛玉设计手稿

每一个装扮都能深入人心

为了理解角色,他在提笔设计之前,又将《红楼梦》熟读七遍。不仅如此,他还把《红楼梦》中描写人物的句子摘录下来,做成人物卡片。在总结人物性格特点、身份地位的基础上,为剧中160个人物设计出专属的人物造型。不仅如此,同一个人物角色随着剧情的发展,也会有不同的妆容。仅王熙凤就有素正妆、孝妆、大妆、家居妆、病妆、囚妆和死妆等妆容,而且这些妆容完全契合剧情的发展。

王熙凤平日管家时行事雷厉风行,杨树云为她设计了“办公妆”,更显几分男子的豪气。后期,王熙凤身体不适,杨树云老师给王熙凤化的病妆,楚楚可怜,与往日那种霸气不同,可见生病的王熙凤,也有可怜柔和的一面。

杨树云认为《红楼梦》不仅是一部小说,更是一首诗歌,想象的内容远大于现实。所有人物的装造,不能按部就班复原古人,而是要大胆创新,在精神上与古人相通,复原曹雪芹的想象。最终,电视剧的导演与化妆师定下了调子:“以明代人物造型为基础,吸收历代服饰、化妆、造型之美。”

杨树云说:“妆容不是千人一面,要分析角色性格。”要做到每一个装扮都能深入人心。这一点杨树云做到了,他创作出了“黛玉妆”“宝钗妆”,即使脱离演员角色,也能让观众一眼识别。杨树云之所以能做到这一点,要归功于作者曹雪芹。曹雪芹的人物描写极为细致,几乎将每个主要人物都详尽刻画。

但他的语言精炼朦胧,造型师复刻起来十分艰难。甚至有的红学家觉得,这些装扮都是作者想象出来的,根本画不出来。比如“两弯似蹙非蹙眉(juàn)烟眉,一双似喜非喜含情目”是林黛玉最显著的特征。然而翻阅史料文献,所谓眉烟眉是曹雪芹自创的,以前压根没有这一说。如何复刻眉烟眉是个大难题,因为在剧中林黛玉的眉毛戏份很多。

首先要理解什么是眉烟。曹雪芹的好朋友郭敏有一句诗:“遥看丝丝眉烟柳。”清晨湖边的柳树在风中摇曳,雾气还未散去,柳条在雾气中时隐时现的样子就是“眉烟”。杨树云参考了大量资料后为陈晓旭画上了一对前高后低的八字眉。杨树云为陈晓旭设计好发型,换好戏服,陈晓旭激动道:“我终于找到角色的感觉。”

化妆造型是一门艺术

眉毛戏份重的还有王熙凤,书中说她:“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉。”什么是柳叶眉呢?杨树云时不时拿出两片柳叶来回摆弄,最后他从电影《乌鸦与麻雀》中侯太太的形象获得灵感,塑造出了“神仙妃子”王熙凤。那双夸张的弧度很大的眉毛成为了王熙凤的标志。

红楼梦是个“女儿国”,头饰用量特别大。杨树云在有限的拍摄时间内跑了很多地方,购买、定做,甚至自己制作头饰。可是红楼梦女子头上主要戴什么装饰呢?进入剧组后,杨树云读了大量史料:《红楼梦》问世于18世纪中叶,清朝乾隆年间,而当时,点翠首饰制作的精美程度达到了顶峰。于是杨树云决定《红楼梦》电视剧人物发饰造型以点翠首饰为主,来塑造大观园中“闭月羞花之貌,沉鱼落雁之容”的女子。

化妆造型不只是技术,更是一门艺术。87版《红楼梦》的装造之所以是经典,都源于杨树云致力于研读原著,拍完这部电视剧,他几乎成了半个红学家。

杨树云:“我的体会就是,因为我是按照曹雪芹给我的提示去做的。”为此,他精读《红楼梦》,分析每一个人,给每个人物设计装造手稿。大到金陵十二钗,小到丫鬟陪房,每个人的装造,他都会去认真琢磨。

每一个人物的装造,杨树云都会去查阅许多资料,这种注重细节、精益求精的“工匠精神”,是如今影视剧行业所缺乏的。如今杨树云已经离开影视行业,但他依旧没有离开他的化妆造型事业。他致力于复原各种古代装造,经他的手,古代的美人仿佛穿越时空,来到我们面前。他不只是一位化妆师,还是一位学术大佬。在中国古代服饰造型、化妆造型的理论探讨上,杨树云老师亦深有造诣。

中国的文化产业需要这样“筚路蓝缕”的匠人,我们也需要知道中国美人是什么样的。

据《视觉志》