

فصل چهارم

ساختن صورتک

اهداف : در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- مواد مورد نظر ساخت صورتک را آماده کند.
- ۲- با ابزار گوناگون ساخت صورتک، صورتک بسازد.
- ۳- شیوه‌های رنگ‌آمیزی صورتک را توضیح دهد.
- ۴- موارد مورد نظر رنگ‌آمیزی صورتک را توضیح دهد.
- ۵- رنگ‌آمیزی صورتک را انجام دهد.
- ۶- تلفیق صورتک و چهره‌پردازی در نمایش را توضیح دهد.
- ۷- یک کار تلفیقی از صورتک و چهره‌پردازی انجام دهد.

۱-۴- ساختن صورتک

پس از آنکه طراح صورتک، شخصیت مورد نظر خود را در ذهن پرورش داده و آن را بر روی کاغذ طراحی و رنگ آمیزی نمود، از میان مواد و روش‌های مختلف، با توجه به نوع طرح و چگونگی استفاده از صورتک، اقدام به ساختن آن می‌کند.

۱-۱- ساختن صورتک از مقوا : مقوا را می‌توانید برمبنای رنگ چهره حیوان یا پرنده مورد نظر خردباری نمایید. ابتدا

با در نظر گرفتن چهره و اندازه آن، طرح را روی مقواهای رنگی کشیده، سپس مقوا را با قیچی بريده و قسمت‌های مختلف آن را به هم متصل نمایید. این نوع صورتک به رنگ کامل نیاز ندارد زیرا رنگ‌ها توسط شما از قبل انتخاب شده است، تنها کمی رنگ برای ترسیم چشم‌ها، سبیل وغیره مورد نیاز است. این نوع صورتک بیشتر برای نمایش کودکان به کار می‌رود (تصاویر ۱-۳ الی ۴-۳).

تصویر ۳-۳

تصویر ۲-۲

تصویر ۱-۱

۱-۲- ساختن صورتک پارچه‌ای از تنظیف : قالب مثبت را آماده کرده، روی آن با خمیر مجسمه‌سازی یا خمیر بازی

کودکان حجمی بسیار ساده از چهره انسان، حیوانات یا موجودی تخیلی را اجرا نموده و تمام سطح آن را با واژلین چرب نمایید. در یک ظرف، چسب چوب را با آب رقیق کرده و یک متر پارچه تنظیف بسیار لطیف را دولا نموده، در ظرف محتوی چسب چوب رقیق شده ببرید. برای اطمینان از خوب خیس شدن پارچه این عمل را چندبار تکرار نمایید. سپس پارچه آشته به چسب را روی قالب انداخته با انگشتان دست، مو، ریش، سبیل و چشم و ابروان را شکل بدهید. از چین‌هایی که بوجود می‌آید برای شکل بخشیدن به کار استفاده نمایید. سپس بگذارید پارچه خوب خشک شود یا با باد گرم ششوار آن را خشک کنید.

۱-۳- ساختن صورتک از تکه‌های کاغذ : نخست، حجم مورد نظرتان را بر روی قالب مثبت با خمیر بازی کودکان

بسازید. چنانچه خمیر در اثر سردی هوا سفت شده باشد، آن را با کمی واژلین ورز دهید. پس از آماده شدن طرح بر روی قالب مثبت، سطح قالب را با واژلین، چرب کنید. روزنامه‌های باطله را تکه تکه ببریده، در چسب چوب رقیق شده فرو برد، سپس با سه لایه تمام سطح کار را پوشانید. پس از اتمام کار، صورتک را در گرمای آفتاب کنار بخاری یا شوفاز و یا با ششوار خشک کنید. پس از خشک شدن صورتک، آن را از قالب جدا کنید و چنانچه زوایدی روی آن دیدید با سمباده چوب، زواید موجود را صیقل دهید (تصاویر ۴-۴ الی ۴-۹).

۱-۴- ساختن صورتک با خمیر مقوا : مقداری مقوا کارتون را تکه تکه کرده و در یک ظرف پلاستیکی ببریزید. سپس

در آن آب ببریزید تا جایی که کمی از سطح مقواها بالاتر باشد و بگذارید یک شب تا صبح خیس بخورد. صبح، زیادی آب را خالی کنید و با دستکش پلاستیکی، زواید محلول را جدا نموده و کارتون‌هایی را که خیس خورده و نرم شده‌اند با دست چنگ بزنید تا خمیری یکنواخت

تصویر ۴-۶

تصویر ۴-۵

تصویر ۴-۴

تصویر ۴-۹

تصویر ۴-۸

تصویر ۴-۷

آماده شود. قالب مثبت را آماده و حجم مورد نظر را بر روی آن کار کرده، چرب نمایید. خمیر مقوای آماده را به صورت یک لایه بر روی تمام سطح کار بمالید. دقت کنید که تمام سطح قالب به یک اندازه از خمیر پوشیده شود. پس از خشک شدن خمیر، آن را از قالب جدا کرده، زواید آن را با سمباده چوب صاف کنید تا برای رنگ آمیزی آماده شود. با این روش می‌توانید پیکره‌های کوچک مقوای نیز سازید. برای این کار نیاز به قالب ندارید. با توجه به طرحی که بر روی کاغذ کشیده‌اید، خمیر را شکل داده و بعد از خشک شدن خمیر، آن را رنگ آمیزی کنید.

۴-۱-۵- صورتک پارچه‌ای با نوار زخم بندی : این صورتک در داخل قالب منفی کار می‌شود. ابتدا قالب منفی را کاملاً تمیز کرده و داخل آن را با واژلين چرب نمایید. سپس نوار زخم‌بندی ظرفی‌بافت را با قیچی به شکل مربع‌های ۴ در ۴ سانتی‌متر بیرید. ظرف کوچکی از چوب که نه خیلی غلیظ باشد و نه خیلی رقیق آماده کنید. چسب آماده شده را با قلم مو، از قسمت پیشانی داخل قالب بمالید. مربع‌های بردیده شده را با دقت در کنار هم، از ناحیه پیشانی روی چسب چوب در نوک یعنی جمع می‌شود و باید با یک قطعه اسفنج، مرتب‌اچسب‌های اضافی را از نوک یعنی بردارید. این ناحیه تنها جایی است که بسیار دیر خشک می‌شود. پس از چسباندن یک لایه نوار زخم بندی، دوباره از ناحیه پیشانی همین کار را تکرار کنید. با بادگرم شسوار، قالب را و خصوصاً نوک یعنی را خوب خشک کنید. پس از خشک شدن، با قلم مو یک لایه لاتکس روی آن مالیده و با باد سرد شسوار، آن را خشک نمایید. بعد از خشک شدن لاتکس، با قلم مو به آن پودر تالک بزنید و دوباره یک لایه لاتکس روی آن بکشید. این نوع صورتک، بیشتر مناسب شبیه‌سازی در نمایش است. برای رنگ آمیزی صورتکی که به این روش ساخته شده است (چون با نوار زخم‌بندی و لاتکس درست شده است) از هر رنگی نمی‌توان استفاده کرد. برای

فصل چهارم

انجام این کار، ابتدا مقداری از رنگ روغنی چهره پردازی را روی شیشه‌ای تمیز، با مقداری روغن بادام مخلوط کرده، تا حدودی آن را چرب نمایید و سپس با تکه‌ای اسفنج به تمام سطح صورتک بمالید. این ترکیب رنگی در داخل لاتکس نفوذ می‌کند.

۴-۶ ساختن صورتک با نوار گچ شکسته‌بندی: به مدل روپوش بیوشانید و او را روی صندلی دارای پشتی مناسب بشانید. چهره مدل را با شیرپاک کن و پنبه پاک کرده، موهای سر را از بالای پیشانی با یک نایلون فریزر بیوشانید. روی تمام چهره کمی واژلین بمالید. ناحیه ابروان و چشم‌ها را با دو نایلون گرد که از کيسه فریزر بریده‌اید بیوشانید (نایلون فریزر به راحتی روی واژلین می‌چسبد). نوار گچی با پهنانی ۵ تا ۷ سانتی‌متری را آماده نمایید. اندازه‌های افقی چهره بازیگر را در سه قسمت بالای صورت، از شفیقۀ چپ تا شفیقۀ راست، و در ناحیه میانی چهره، از کنار گوش راست به کنار گوش چپ، و از ناحیه پایین صورت، از کنار فک راست تا کنار فک چپ مشخص نموده و این اندازه‌ها را روی نوار گچی با ۲ سانتی‌متر اضافه قیچی کنید. قسمت اضافه بریده شده، جهت جبران کم شدن طول نوار گچی در داخل آب است. یک ظرف آب ولرم آماده کرده و از قسمت پیشانی، کار را شروع نمایید. نوار بالایی را در آب فرو برد، فشار دهید و با سرعت آن را روی پیشانی مدل، پهن کنید. نوک انگشتان را روی نوار بمالید تا گچ‌ها حل شود. بریده دوم را بلاfaciale زیر تکه اول، بر روی بینی چسبانده و سعی کنید تا لبه نوار دوم به اندازه ۳ میلی‌متر بر روی نوار اول بچسبد. روی دو نوار را نیز با نوک انگشتان بمالید تا گچ‌ها با هم مخلوط شود. برای زیر بینی از یک قطعه کوچک نوار به شکل مثلث استفاده نمایید. نوار سوم را زیر نوار دوم در روی دهان چسبانده و با انگشتان، گچ‌ها را حل کنید. پس از لایه اول، لایه دوم را بلاfaciale و با همان روش کار کنید. سعی کنید لایه دوم را با دقیق پیشتری بچسبانید زیرا نمای بیرونی صورتک شما است که باید رنگ آمیزی شود. پس از ۱۵ دقیقه اجرای کار، قالب را به آرامی از روی صورت جدا سازید و بگذارید خشک شود (تصاویر ۴-۱۰ تا ۴-۱۵).

تصویر ۴-۱۲

تصویر ۴-۱۳

تصویر ۴-۱۰

تصویر ۴-۱۵

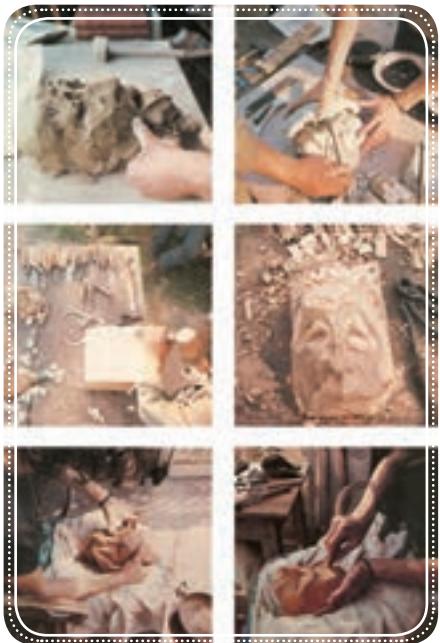

تصویر ۴-۱۶

تصویر ۴-۱۳

۴-۱-۷- روش ساخت صورتک از جنس چرم : ابتدا طراح

تصویر ۴-۱۶

تصویر ۴-۱۷

صورتک، طرح را با مداد روی کاغذ کشیده سپس طرح را (با در نظر گرفتن اندازه‌های سر و چهره بازیگر) بر روی گل رُس یا خمیر مجسمه‌سازی پیاده می‌کند. پس از آماده شدن طرح، روی آن کمی واژلين مالیده، از آن قالب منفي گرفته، سپس از قالب منفي قالب مثبت تهیه می‌کند. این قالب، الگوی مراحل بعدی کار قرار می‌گیرد. در مرحله بعد، سازنده با پیش رو داشتن و الگو قرار دادن قالب مثبت، آن را روی چوبی به شکل مکعب مستطیل پیاده می‌کند. جنس چوب معمولاً طوری انتخاب می‌شود که به آسانی بر روی آن حکاکی انجام شود. پس از سمباده زدن و صیقل دادن چوب، روی آن را با کمی واژلين چرب نموده، سپس چرم ظرفی را انتخاب و اندکی بزرگ تراز اندازه ببرید. بعد آن را به مدت یک ساعت داخل آب قرار دهید تا خوب خیس بخورد. سپس چرم را از آب درآورید، آب آن را گرفته و مرطوب روی مدل چوبی پهن کنید. نخست با انگشتان به آن مدل دهید. باید سعی شود چرم، خوب روی قالب بچسبد؛ پس با چکش چوبی ظرفی روی مدل کوییده تا چرم کاملاً بر قالب چوبی منطبق شود. پس از خشک شدن چرم، آن را با دقت از مدل چوبی جدا کرده و قسمت‌های اضافی را ببرید. جای چشم‌ها را چنانچه به ترمیم نیاز دارد ترمیم کنید. این صورتک که از جنس چرم است با روغن بی رنگ واکس زده می‌شود و با برس مخصوص، براق می‌شود. سپس داخل آن با پارچه‌ای سیار نرم آستر می‌شود (تصاویر ۴-۱۶ و ۴-۱۷).

۴-۱-۸- ساختن حجم بر روی صورتک : روی صورتک هایی

که با نوار گچ شکسته‌بندی ساخته شده است، با پنبه و چسب چوب حجم بسازید. برای انجام این کار، برای مثال اگر بخواهید اطراف چهره، مو، سبیل و ریش بگذارید، ابتدا تکه‌ای پنبه برداشته، روی ناحیه مورد نظر بگذارید، اطراف پنبه را بچسبانید، سپس چسب چوب بسیار رقیق شده را روی آن بمالید به طوری که حجم پنبه نخوابد. برای تبدیل صورتک به چهره حیوانات نیز به همین طریق عمل کنید. در صورتک هایی که با پارچه نوار زخم‌بندی ساخته شده‌اند نیز، حجم‌سازی را با پنبه و مایع لاتکس به شیوه فوق انجام می‌دهند. در این روش، لاتکس باید با آب رقیق شود. صورتک‌های پارچه‌ای ساخته شده با تنظیف، چنانچه نیاز به حجم‌سازی داشته باشند در زمان ساخت صورتک بر روی قالب مثبت انجام می‌شود. حجم‌سازی صورتک هایی که از خمیر مقوا درست شده‌اند در زمان ساخت صورتک و بر روی قالب مثبت انجام می‌پذیرد. حجم اضافی بر روی صورتک‌هایی که با تکه‌های کاغذ ساخته شده است، ابتدا بر روی قالب مثبت با خمیر مجسمه‌سازی یا خمیر بازی کودکان انجام می‌گیرد و سپس با روش تکه‌های کاغذ، قالب‌گیری می‌شود.

۴-۱-۹- نکات مهم برای ساختن صورتک‌ها :

بریدن جای چشم‌ها :

این کار را به سه طریق می‌توانید انجام دهید :

(الف) خالی نمودن تمام جای چشم : پس از آنکه صورتک کمی خشک شد، جای چشم‌ها را بر مبنای طرح مورد نظر با دقت درآورید. با این روش، بازیگر دید کافی در صحنه خواهد داشت.

ب) ایجاد چشم با پارچه توری: همانند روش بالا عمل کرده، پس از خالی کردن جای چشم‌ها، پارچه‌ای توری از داخل صورتک در محل چشم‌ها بچسبانید و کمی تور را از داخل صورتک با انگشتان فشار دهید تا حجم چشم را پیدا نماید. سپس بر روی تور، شکل چشم را نقاشی کنید. در این روش نیز بازیگر دید کافی خواهد داشت.

ج) ایجاد سوراخی در محل دید: در قسمت چشم‌ها فقط عنیبه چشم‌ها را بریده، درمی‌آورید و چشم‌ها را روی صورتک، با رنگ، نقاشی کنید. در این روش، بازیگر دید کمتری دارد.

۱-۴-۱- گذاشتن صورتک بر چهره :

الف) بعضی از صورتک‌ها، در پشت سر با کش بسته می‌شود. چنانچه بازیگری احساس ناراحتی کرد، سه قطعه کوچک اسفنج را به شکل مستطیل بریده در داخل صورتک در وسط پیشانی، روی گونه‌ها و تقریباً مابین گونه و بینی بچسبانید. در نتیجه، فاصله‌ای بین صورتک و چهره بازیگر ایجاد می‌شود.

ب) برای بعضی از صورتک‌ها، در زیر چانه، دسته‌ای از جنس مفتول فلزی تعبیه می‌شود که بازیگر به کمک آن، صورتک را مقابل صورت نگه می‌دارد. در این روش، مفتول (که به شکل T است)، زیر صورتک نصب می‌شود.

ج) بعضی از صورتک‌ها دسته‌ای در کنار خود دارند که بازیگر به هنگام بازی، توسط آن، صورتک را به دست می‌گیرد. کارهای تزئینی، روی این دسته‌ها نیز صورت می‌گیرد.

د) پارچه‌ای بسیار نرم داخل صورتک بچسبانید.

۲-۴- رنگ‌آمیزی صورتک

شاید رنگ از جمله عناصر بصری باشد که بیش از همه درباره آن مطالعه شده است. تلاش برای بی‌بردن به تأثیر رنگ، به گذشته‌های دور، به روزگار گوته^۱ در قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد. در این قرن، کتاب‌های متعددی از دیدگاه پژوهشکی و روانشناسانه به این مقوله پرداخته‌اند که هدف از آنها، بررسی تعیین تأثیر رنگ بر سیستم بدن چون ضربان نبض، فشار خون و تنفس بوده است. برخی از این مطالعات گویای رابطه نسبتاً روشنی مانند تند شدن ضربان نبض در مواجهه با رنگ‌های حد فاصل میان سرخ و زرد است. صرف نظر از چنین یافته‌هایی، میان رنگ و وضع و حال هم بستگی‌های نسبتاً کلی وجود دارد که اگر چه از لحاظ علمی قابل اثبات نیست ولی آن چنان کلی و عام می‌نماید که برای کار تئاتر مفید بوده است. طیف رنگ به رنگ‌های «سرد» و «گرم» تقسیم می‌شود. رنگ‌های اول واقع در طیف زرد، سرخ و نارنجی، رنگ‌های گرم، و رنگ‌های واقع در طیف سبز و آبی، رنگ سرد انگاشته می‌شوند. علت طبیعی این اثر، شاید وجود این حقیقت باشد که پدیده‌هایی چون آفتاب، شعله آتش، زغال یا فلزات تحت تأثیر حرارت به رنگ زرد، نارنجی و سرخ درمی‌آیند، حال آن که چیزهای سرد یا خنک چون آب، یخ، آسمان، آبیه درختان و مانند آن در طیف آبی و سبز قرار می‌گیرند.

صورتک‌های مختلفی که برای شما چگونگی ساختن آنها شرح داده شد، نیاز به رنگ‌آمیزی دارد.

صورتک مقوایی: این صورتک چون از مقواهای رنگی ساخته می‌شود، نیاز به رنگ‌آمیزی کامل ندارد. تنها برای مشخص نمودن چشم‌ها و نواحی خاصی از چهره، از رنگ گواش برای رنگ‌آمیزی آن استفاده می‌شود.

صورتک تکه‌های کاغذی: رنگ‌آمیزی این نوع صورتک با رنگ گواش انجام می‌پذیرد و با سایه و روشن، حجم‌های صورتک مشخص می‌شود.

صورتک خمیر مقوا : این نوع صورتک با گواش رنگ آمیزی می شود و با سایه و روشن زدن بر روی آن، فورفتگی های آن تیره تر و برجستگی های آن روشن تر می شود. برای رنگ آمیزی این نوع صورتک می توانید از رنگ های افشاره ای استفاده نمایید. به طور کلی این نوع صورتک رنگ قهوه ای روشنی دارد که خود به خود زیبا می باشد. اگر پیکره های کوچکی از خمیر مقوا ساخته اید، رنگ طبیعی خود پیکره ها را زیباست.

صورتک نوار گچ شکسته بندی : این نوع از صورتک این قابلیت را دارد که با کارهای حجمی که بر روی آن انجام می دهید، می توانید از آنها اشکال دیگری مثل حیوان، پرنده، چهره های باستانی، نمادهای ذهنی و عینی بسازید. لذا از رنگ های گواش، رنگ روغن نقاشی (که دیر خشک می شود) و رنگ های اسپری جهت رنگ آمیزی آنها استفاده نموده و یا می توان تزیینات بسیاری روی آنها بر مبنای طرح؛ با پارچه، تور پارچه ای، گل های خشک، گل های مصنوعی، حبوبات، برگ خشک، چوب تنه درختان، سنگ های کوچک رنگی، افشاره های رنگی طلابی، نقره ای وغیره انجام داد. برای جلا دادن به آنها نیز چنانچه با گواش کار کرده باشید، می توانید از روغن جلا یا افشاره های جلا دهنده استفاده نمایید.

۱-۲-۴- روان شناسی رنگ ها :

از جمله موارد بسیار با اهمیت نمایش، مفاهیم رنگ در صحنه و تأثیر روانی آن بر تماشاگر است. انتخاب رنگ برای صحنه نمایش، لباس، چهره پردازی و صورتک و نورهای صحنه، با توجه خاص بر تحلیل ها و مؤلفه ها صورت می پذیرد.

این عوامل به کمک رنگ و نور می تواند بر تماشاگر اثر مطلوب یا نامطلوبی بگذارد. رنگ در نمایش دارای مفاهیم خاص است و احساس های مختلفی را در تماشاگران سبب می گردد. برای رنگ آمیزی صورت، باید سبک نمایش، رنگ بندی صحنه، رنگ های لباس و رنگ نورها را در نظر گرفت. از آنجا که هر رنگ از دیدگاه روان شناسی تأثیری ویژه و مفهومی نمادین دارد، علاوه بر شناخت تأثیرات رنگ، آشنایی با مفاهیم آن برای طراحان چهره پردازی و صورتک ضروری است.

رنگ سفید: نماد کمال، پاکی، آرامش، صداقت، راستی، دوستی، بی انتہایی و...

رنگ سیاه: نماد غم، مرگ، ابدیت، پوچی، انتها و...

رنگ قرمز: نماد قدرت، اقتدار، آتش، خون، جنگ، نیروهای شیطانی، انرژی، هیجان و...

رنگ آبی روشن: نماد صلح، آرامش روح، پارسایی، کودکی، وفاداری و...

رنگ سبز: نماد پایداری، ثبات، طراوت، تحرک و...

رنگ سبز کدر: نماد حسادت، بداندیشی، بدشگونی، بیماری، خیانت و...

رنگ خاکستری: نماد خنثی بودن، بی تفاوتی، نامفهومی، ارزوا، افسردگی، عصبي بودن، غیر معهد بودن و...

رنگ زرد کرم رنگ: نماد سستی، پریشانی، یأس، عدم اعتماد، سوژن، خیانت و...

رنگ صورتی: نماد احساساتی بودن، رویایی و خیال انگیز بودن و...

رنگ ارغوانی: نماد جلال، شکوه، عظمت و...

رنگ بنفش آبی: نماد وهم، ترس، اضطراب، افسانه ای، جادویی و...

رنگ بنفش قرمز: نماد اسرارآمیز بودن، وسوسه انگیز بودن، خیال انگیز بودن و...

رنگارنگ نامنظم: نماد غیر منطقی بودن، عدم تعادل داشتن و...

رنگارنگ بیش از اندازه: نماد خود پسندی، خودبینی و...

رنگارنگ شاد و زنده: نماد وفاداری، دوستی و...

رنگ های نامشخص: نماد بیماری، تلخی و...

۳-۴- چهره‌پردازی اکسپرسیو [Expressive]

چهره‌پردازی بیانگرای یا «گریم ماسک» که سبکی از چهره‌پردازی تلفیقی است. در این روش، چهره با رنگ‌های غلیظ پوشانده می‌شود و جلوه‌ای همچون صورتک می‌یابد. در نمایش کودکان، دلک‌ها، میم، پاتومیم، نمادهای عینی و ذهنی و نمایش‌های شرق؛ هندی، راپنی و چینی از این نوع چهره‌پردازی استفاده می‌شود.

۳-۴-۱- نمایش کودکان :

نمایش‌های کودکان غالباً حکایاتی درباره جانوران، پرندگان، حشرات، گیاهان و غیره است که هدف آن آموزش رفتار و اخلاق اجتماعی به کودکان است. برای چهره‌پردازی بازیگران نمایش کودک، معمولاً از چهره‌پردازی تلفیقی استفاده می‌شود. چون هم برای بازیگر (که معمولاً کودک هستند) راحت‌تر است و هم میمیک چهره به تماشگر القا می‌شود.

تصویر ۴-۱۸

کارگردان برای شخصیت‌های نمایش، نخست باید شکل چهره کودکان را در نظر بگیرد.

برای نقش گریه و خرگوش، چهره به شکل گرد، میمون، فاصله بینی و لب زیاد، گرگ و رویاه، چهره به شکل مثلث یا سه‌گوش، شیر و پلنگ و بیر و مانند اینها، چهره درشت و چهارگوش یا مستطیل انتخاب کند. برای نشان دادن شکل‌های پرندگان، بینی کشیده مناسب است (تصاویر ۴-۱۹ و ۴-۲۰).

۴-۳-۲- دلک‌ها :

دلک‌های شاد شخصیت‌هایی به نام «کلون»^۱، «آدرین»^۲، «توتی فروتی»^۳، «اوگست»^۴ هستند که ریشه در شخصیت‌های نمایش کمدهای دلارته دارند. چهره‌ها سفید، اشکال هندسی با رنگ‌های شاد و زنده در اطراف چشم‌ها. لب‌ها بزرگ و گوش‌ها به طرف بالا (بیانگر خنده). گاه سر بینی قرمز می‌شود.

دلک‌های غمگین :

دلک‌های غمگین به نام‌های بی‌یورو (مرد) و پیرت (زن).

رنگ چهره‌ها به طرف سفید، پشت چشمان آبی و حالت افتاده، یک قطره اشک زیر یک چشم رنگ آمیزی می‌شود. لب‌ها قرمز تیره، گوش‌ها طرف پایین که حالت غم را تداعی می‌کند (تصاویر ۴-۲۰ و ۴-۲۱).

تصویر ۴-۱۹

تصویر ۴-۲۱

تصویر ۴-۲۰

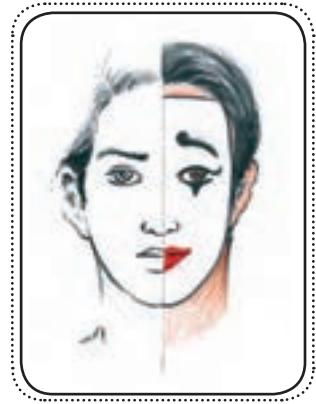

۴-۳-۳ - میم - پانتومیم : هر دو شخصیت، برای بهتر نشان دادن حالات و احساسات، چهره را سفید می کنند. دو خط کوچک تیره زیر چشم ها کشیده می شود و لب ها به رنگ قرمز، رنگ آمیزی می شود(تصویر ۴-۲۲).

۴-۳-۴ - نمادهای عینی و ذهنی : نمادها به دو دسته تقسیم می شوند : نمادهای عینی مانند روز، شب، خورشید، آب، باد و غیره، و نمادهای ذهنی مانند زندگی، مرگ، راستی، عدالت، رذالت، دوروثی و غیره. نمادها در نمایش بسیار مشاهده می شود و اغلب با این نوع چهره پردازی عینی می شود، گاه نیز با صورتک نشان داده می شود(تصویر ۴-۲۳).

تصویر ۴-۲۳

تصویر ۴-۲۲

۴-۳-۵ - آشنایی با تاریخچه و انواع سبک های نمایش و چهره پردازی تلفیقی در شرق

عناصر مشترکی که در نمایش های شرقی مشاهده می گردد عبارتند از :

الف) نمایشنامه بر مبنای اسطوره ها، خدایان، قهرمانان، شیاطین، ارواح وغیره جهت نشان دادن نبرد بین خیر و شر استفاده می شود.
ب) زمان اجرای نمایش طولانی است.

ج) اجرای نمایش همراه با موسیقی، آواز و رقص به شیوه های مختلف است.

د) بازیگران مرد هستند.

ه) به کار بردن صورتک های چوبی.

و) استفاده از چهره پردازی تلفیقی و رنگ های نمادین هر منطقه.

ز) ساختن رنگ های روغنی و یا گیاهی برای چهره پردازی.

ح) به کار بردن تاج و سریند زربفت و نقره بافت، نوارهای رنگی براق، پارچه های رنگی براق شاد از جنس سانن، تافته و امثال آن. اتمام نمایش با پیروزی خیر بر شر.

ی) تماشاگران این گونه نمایش ها برای مدت زمانی به دنیا روبایی و افسانه ای خواهند رفت.

۱-۵-۴ - نمایش هند : کاتاکالی^۱ در قرن پانزدهم میلادی در هند شکل گرفته و ریشه ای مذهبی دارد. هندوان، شیوا^۲ را خدای آفریدگار رقص و موسیقی می دانند. کاتاکالی نمایشی بر مبنای اسطوره، افسانه های مذهبی وغیره است. نمایش همراه با موسیقی و رقص اجرا می شود. بازیگران همگی مرد هستند و بازیگر زن، معمولاً پسری جوان است. داستان نمایش با حرکات انگشتان، حالات چشمان و حرکت بدن و ضرب آهنگ پا برای تماشاگران بازگو می گردد. لباس ها بسیار رنگین، شاد و درخشان همراه با تزئینات زربافت و نقره بافت است و به خصوص چهره پردازی در این نمایش نقشی اساسی به عهده دارد.

فصل چهارم

رنگ چهره‌ها دارای مفهومی خاص است و هر رنگ بیانگر نمادی سنتی می‌باشد. چهره‌پردازی به شیوه چهره‌پردازی تلفیقی انجام می‌شود و ساعت‌ها به طول می‌انجامد. کاغذ مخصوص و بسیار نازکی را از ناحیه بالای گونه تا زیر فک بازیگر، با چسبی گیاهی چسبانده، سپس با خمیر برنج حجم‌هایی را بر آن افزوده و در نهایت رنگ آمیزی می‌کنند. برای قهرمانان و اشخاص روحانی و به طور کلی شخصیت‌های مثبت، بعد از چسباندن کاغذ، رنگ سبز درخشانی به تمام چهره زده می‌شود و با سایه و روشن‌های طلایی و قرمز بر روی صورت کار می‌شود. جهت نشان دادن حالات و حرکات چشم‌ها، اطراف چشم‌ها را خطوط سیاه می‌کشند و لب‌ها را نیز نارنجی کم رنگ می‌کنند. در وسط پیشانی علامتی با رنگ سفید می‌گذارند که برای قهرمانان و افراد روحانی شکل‌های متفاوتی دارد.

رنگ‌های نمادین این نمایش عبارتند از :

(الف) سبز : برای شخصیت‌های مثبت. عشق، دلبستگی، تعلق.

(ب) صورتی : جهت خدایان، همراه با ریشه سفید.

(ج) زرد برآق : رنگ خاص زنان است.

(د) زرد کم رنگ : برای زنان معمولی.

(ه) قرمز تیره : نشان دهنده شخصیت‌های منفی است.

(و) سیاه : جهت شخصیت‌های وحشی. وحشت.

(ز) ریشه قرمز : برای دیو صفتان.

(ح) ریشه سفید و چهره‌ای دو رنگ برای خدای میمون‌ها (قسمت بالای چهره سیاه و پایین آن سرخ، همراه با ریشه سفید).

(ط) رنگ آمیزی بسیار و نقش و نگارهای درهم برای نشان دادن جادوگران.

(ی) رنگ قرمز : برای شخصیت‌هایی با قدرت بدنش بالا استفاده می‌گردد.

(ک) رنگ سفید : جهت شخصیت‌هایی با طبع آتشین و تندخوا به کار می‌رود.

(ل) رنگ آبی : نفرت.

(م) خاکستری : دلسوزی.

(ن) پر تقالی روشن : قهرمانان (تصویر ۴-۲۴).

تصویر ۴-۲۴

۳-۵-۴-نمایش چین: نمایش چین در اواخر قرن هجدهم میلادی در پکن شکل گرفته است که اصل و ریشه‌اش بر مبنای نمایش‌های سنتی دوران گذشته است. نمایشنامه‌ها بر مبنای افسانه‌های خیالی، حماسی، داستان‌های قدیمی و یا حوادث معاصر است. نیمی از نمایش با بازی و نیم دیگر آن با خواندن اجرا می‌شود.

از ویژگی‌های این نوع نمایش استفاده از لباس‌های بسیار رنگی و درخشان و شاد همراه با ترئینات و چهره‌پردازی‌های بسیار رنگی به شیوه چهره‌پردازی تلفیقی با ریشه‌ای از جنس ابریشم است.

در این نمایش‌ها چهره‌پردازی با دو روش «چهره پودر زده» و «چهره‌پردازی غلیظ» انجام می‌گیرد و رنگ‌ها کاربردی نمادین به شرح زیر دارند :

(الف) قرمز : نماد صداقت، وفاداری و شجاعت است.

(ب) سیاه : نشان عدالت، دیانت، جسارت، دوستی، و مخلوط با رنگ‌های دیگر نشان خشونت است.

ج) سفید: برای مکر، تزویر و ترس است و هرچه برمیزان آن افزوده گردد دلیل خیانت است.

د) زرشکی: جهت اجانب و نظامیان به کار می‌رود.

هـ) ارغوانی: نشان از آرامش و پشتکار دارد.

و) آبی: نماد استقامت، تکبر و درنده‌خوبی است.

ز) زرد: فراست را می‌نمایاند.

ح) خاکستری: برای سالمدان به کار می‌رود.

ط) قهوه‌ای: نشان لجاجت و خودسری است.

ی) سبز: جهت نشان دادن خیانت و مخلوط با رنگ‌های دیگر، نشان بی‌ثباتی است.

ک) قرمز و سفید: برای پادشاه میمون‌ها به کار می‌رود.

ل) طلایی و نقره‌ای: نماد فرازمنی و آسمانی است.

م) قرمز و بنفش و قهوه‌ای با ابروان سیاه: نشان شخصیت قهرمان داستان است.

ن) چهره‌های بسیار رنگین: خاص راهزنان شوخ و ماجراجویان مهربان است.

علامت‌های روی پیشانی بیانگر خصوصیات شخصیتی قهرمانان است (تصویر ۴-۲۵).

۳-۴-۵- نمایش ژاپنی کابوکی^۱ : نوعی نمایش ژاپنی است که پیدایش آن را

اوایل قرن هفدهم میلادی می‌دانند. این نمایش برگرفته از نمایش نو و دیگر نمایش‌های سنتی گذشته ژاپن است. نمایش همراه با رقص، موسیقی و بازی اجرا می‌شود و موضوع نمایشنامه‌ها بر مبنای داستان‌های قدیمی، تاریخی، جنگ، انتقام، خیانت، دسیسه، تضاد، پستی، فداکاری و جوانمردی است. بازیگران، مرد هستند و حتی بازیگر نقش زن نیز پسری جوان است. در این نوع نمایش از چهره‌پردازی تلفیقی استفاده می‌شود و بازیگران صورتک بر چهره نمی‌گذارند. به طور کلی نمایش کابوکی نمایشی واقع گرایانه است. لباس‌هارنگی و درخشان، همراه با تزیینات است و رنگ‌ها و خطوط بیانگر شخصیت‌ها است. شخصیت‌های مثبت دارای چهره‌پردازی با رنگ‌های ساده هستند و شخصیت‌های منفی (دزدان، شخصیت‌های خشن منفی و...) طرح‌های پیچیده و تنوع رنگی دارند.

الف) رنگ سفید: برای شخصیت‌های بی‌رحم استفاده می‌گردد.

ب) رنگ آبی: جهت شخصیت‌های بی‌رحم استفاده می‌گردد.

ج) ارغوانی: نشان افراشتگی، نجابت و غرور و اصالت خانوادگی است.

د) رنگ نیلی: نماد افسردگی، تیرگی و تاریکی است.

هـ) سبز روشن: نشان از آسایش خاطر و آرامش است.

و) قهوه‌ای و قهوه‌ای تیره: برای خودپسندی، خودستایی، افسردگی استفاده می‌شود.

ز) خاکستری: نماد افسردگی و دلتگی است.

ح) قرمز: اشتباق، قدرت و جدیت را نشان می‌دهد.

ط) قرمز تیره: خشم و غضب است.

تصویر ۴-۲۵

تصویر ۴-۲۶

۱) سرخ متمایل به بنفش: نشان جوانی و شادمانی است.

چهره سفید با خطوطی به رنگ قرمز، با موی سیاه بلند، خاص شخصیت قهرمان است و چهره بنفش بسیار کمرنگ، با خطوط بنفس تیره با ریش آبیه و موی کوتاه سفید، خاص شخصیت منفی است. چهره سفید با ابروانی با فاصله از چشمها و لب‌های کوچک قرمز، خاص بازیگر زن و چهره‌ای به رنگ طبیعی با کلاه‌گیس نیمه طاس، خاص اویاش است (تصویر ۲۶-۴).

آزمون‌های فصل چهارم

- ۱- چگونگی ساختن صورتک از تکه‌های کاغذ را توضیح دهید.
- ۲- ساختن صورتک با خمیر مقوا را توضیح دهید.
- ۳- صورتک پارچه‌ای با نوار زخم‌بندی چگونه ساخته می‌شود؟
- ۴- ساختن صورتک با نوار گچ شکسته‌بندی چگونه است؟
- ۵- روش ساخت صورتک از جنس چرم را شرح دهید.
- ۶- ساختن حجم بر روی صورتک‌هایی که از نوار گچ شکسته‌بندی ساخته شده است، چگونه است؟
- ۷- بریند جای چشم‌ها در صورتک با چه روش‌هایی امکان‌پذیر است؟
- ۸- چگونه برای صورتک‌ها می‌توان دسته ساخت؟
- ۹- صورتک از جنس خمیر مقوا را چگونه می‌توان رنگ آمیزی نمود؟
- ۱۰- رنگ سفید نماد چیست؟
- ۱۱- رنگ قرمز نماد چیست؟
- ۱۲- ویژگی‌های چهره‌پردازی اسپرسیو یا گرم تلفیقی را توضیح دهید.
- ۱۳- در نمایش کابوکی رنگ سفید نماد چه شخصیتی است؟