

「像自己」的妝造： 國樂人的舞臺妝髮造型哲學

文 / 顏采騰

圖 / 林承鋒、徐禾蓁、謝從馨（依姓氏筆劃排序）

舞臺表演，除了是聆聽上的饗宴，也是一項專業視覺藝術，這點明確體現於音樂家的妝髮打扮上。表演者的外型與穿搭，除了可以帶來深刻的第一印象，甚至有研究指出，也會影響觀眾對其演奏的整體評價¹；適宜的舞臺造型能和音樂相映成趣，不適當的衣著則可能喧賓奪主、綁手綁腳，影響整體的演奏水準。

本期「國樂新生活」專欄，訪問三位對舞臺妝造深有心得的臺北市立國樂團（下稱北市國）團員以及專業妝髮設計師，從音樂與妝造的雙重角度，一窺他們的人生故事、觀察以及心法。

斜槓國樂人 以妝髮延伸個人特質

在國樂科班一路成長學習的徐禾蓁，同時也是一位專業舞臺妝髮設計師。她的入行契機，源自童年的叛逆心理。國小國樂班登臺演出前，老師與家長總把學生的臉塗得蒼白、腮紅鮮豔，宛如化身「金童玉女」的妝容使她心生不滿足，於是她開始一步步自學化妝——國中時，偷偷存錢買流行雜誌，到了高中，書包裡幾乎全是化妝品。在國立臺灣藝術大學就讀時，她因為幫同學化妝而被專業化妝師發掘，開啓了白天上課、夜裡學妝的歷程。對妝髮有高度熱情的她，半年內便開始正式接案。當時她常「一人分飾兩角」，在北市國兼任團員及妝髮師，舞臺排練完立即衝後臺幫演奏家化妝，再匆忙上臺演出，忙碌中也充實快樂。

徐禾蓁工作照

長年的國樂學習經歷，使禾蓁特別能理解演奏家的心態與需求。好比，拉弦樂頭髮不能放左邊、吹管不能擦亮面口紅、裙子上的亮片看似美麗卻容易刮到彈撥樂器……，種種「鉅角」（mê-kak）不勝其數，絕不是像新娘造型那樣只管漂亮就好。面對不同客戶，她也會設身處地詳盡分析不同服飾妝髮的利弊，最高宗旨是讓客戶保持在舒適的演奏狀態，能安心自在地專注表演。

¹ Griffiths, N. K. (2010). 'Posh music should equal posh dress': an investigation into the concert dress and physical appearance of female soloists. *Psychology of Music*, 38(2), 159-177.

談到設計原則，她最重視「要像自己」。造型應是個人特質的優化及延伸，不應一味模仿明星，也不應和自己的身形與氣質衝突，「如果太誇張，觀眾就會只看到衣服，看不到人。」她也指出，不同國家地區及樂團亦各有特色，像是西方音樂家相對自然簡約，而國樂人多講究華麗氣派，中國偏愛高聳髮型與濃妝等等；她會根據這些特色，綜合考量曲目風格、舞臺色調、團員演出服顏色等面向進行調整，「要讓觀眾一眼看出誰是主角，又不會覺得突兀。」

徐禾蓁演出照

她認為妝髮與音樂應該是相輔相成的關係。「樂器演出是詮釋每個音符的細節，妝髮也是在詮釋一個人，應考慮如何融入音樂演奏裡。」她也因此以更寬廣的心態詮釋自己和國樂的連結：「我雖然後來封琴了，但能用另一種方式參與舞臺；在這個角色裡，我可以接觸更多不同樂團和音樂家，看見他們臺下真實的一面，並用專業陪伴演奏家出場前最關鍵的一刻，是我最喜歡也最感動的部分。」

舒服與穩定 擊樂首席的舞臺穿搭哲學

謝從馨是北市國的擊樂首席，她笑稱自己其實「不太會打扮」，甚至剛進樂團時完全不化妝。那時老師們提醒她「這樣不能上臺」，她才開始慢慢學習從淡妝做起，逐漸了解舞臺與日常的差異。雖然至今仍不算愛打扮，但多年舞臺經驗讓她發展出一套實用而自然的原則：要讓人看得出「有準備過」，又不讓妝髮成為負擔。

謝從馨演出照

她回憶道，剛開始是因為頭髮太長不知道如何整理，只好自己學編辮子，「媽媽說不會綁就剪掉，我只好逼自己學會。」後來團裡有團員不會綁頭髮，她也會幫忙。這樣的生活習慣逐漸成爲一種幕後的小專長。她說，自己在樂團裡身處最後一排，「不用太突出，但要讓人看得清楚有上妝。」擊樂的動作大、流汗多，髮型以俐落爲主，整體重點在乾淨及穩定。

到了要獨奏或是協奏曲演出時，她的準備就更講究。她通常請專業化妝師幫忙上妝，妝感仍以自然爲原則，但會稍亮一些，讓舞臺燈下的臉色顯得有精神。「我不喜歡畫得太濃，第一排觀眾看到會嚇到。」髮型多爲高或低馬尾，也偶爾做些微變化的公主頭。服裝方面，她笑稱自己有十餘套演出服，但幾乎全是上衣，用來搭配黑長褲以便演奏。其中最喜歡的兩套衣服，一件是當時爲首演作曲家王辰威的《商銅》打擊樂協奏曲而購得，特地自旗袍裁剪而成，以深咖啡色爲底，嵌著顯眼的金色線條，和樂曲相映成趣；另一件是紅黑潑墨的絲質改良服，質感高貴，「那件布料很軟，動作大也舒服。」她坦言，也曾有失敗的經驗——衣服設計太挺、太緊，導致演奏不便，「好看歸好看，但根本演不了。」除了外觀，更重要的是與身體協調。

謝從馨演出照

謝從馨頭髮造型

她也特別提到舞臺錄影對妝容的影響。如今高畫質攝影普遍，「鏡頭拉得很近，底妝一定要打好，眼妝夠貼，舞臺燈打下來不會太黑，才會比較好看。」除了要讓臺下較遠的觀眾看來有氣色，妝容也要在近距離拍攝下顯得適宜，既是一大學問，也是當代演奏家的基本職責。

在她的觀點裡，打扮與音樂要相互襯托。「你的化妝跟你的服裝，都要和你現在的演奏符合。」上臺的重點仍是演奏與表現，任何服裝或妝容都不該影響演奏的自由。「只要按照你自己想要的，舒服的樣子，人家看了也會很舒服。」當自己覺得整體狀態穩定、舒適，就能更專注於音樂。

男性穿搭有一套 舒服自然回歸音樂本身

林承鋒現為北市國的高胡演奏員，他笑說自己「其實也不太會打扮」，但上臺久了，才慢慢意識到儀表也是演出的一部分。學生時期他並不在意妝髮，常臨時抓抓頭髮就上臺。直到研究所來臺北求學，看了許多演出後，才發現不少表演者對打扮十分講究；在樂團裡，團員女多男少，「大家打扮得漂漂亮亮，自己在裡面顯得特別黯淡，才發現我好像應該要學習像她們一樣，在舞臺上顯得有精神，也才慢慢開始重視打扮這件事。」

剛開始的嘗試並不順利。他說，學生時期若需要化妝，都是請女同學幫忙，「但她們畫男生妝都沒經驗，結果都不太適合。」後來在研究所的畢業音樂會，他第一次找專業化妝師，發現整體呈現乾淨、自然、鏡頭下也好看，從此開始重視上臺前的準備。進入樂團後，他的打扮也愈來愈講究，不求花枝招展，而是希望在舞臺燈光下保持清爽有精神。

林承鋒說，男生的舞臺準備雖然不及女性繁複，但仍有許多細節。「合奏演出時，我會先注意舞臺燈光，因為坐在外側的人常打不到光，整個人會變得很黑。」因此，他會使用些許素顏霜，讓臉色自然提亮，並在唇上塗一點帶色護唇膏，避免氣色過淡。頭髮則是重點，「我通常會抓準演出時間，提早兩三天剪髮，讓髮型剛好比較好看。」而在獨奏或協奏曲的場合，則也會請專業的化妝師化妝。

談到舞臺服裝，林承鋒表示以往男生的選擇幾乎只有「要嘛西裝，要嘛唐裝」，穿來穿去都差不多。他後來開始尋找新的風格，也委託設計師做過幾套衣服，「把概念給設計師，想要的顏色、風格、剪裁給他們，希望可以做出不一樣的成品」，不少最近流行的「新中式」服裝於焉誕生。近年，他也常上電商平臺尋找款式，「大陸那邊現在做

林承鋒舞臺妝造(東昇影像 Jason Chi Photography)

林承鋒補妝照(東昇影像 Jason Chi Photography)

得蠻精緻的，有很多很好看的衣服，也很厲害。」像他買過的一件有著水墨筆觸般的黑白線條，質料輕、舞臺效果好。但他也笑說，「有時候買的衣服很好看，可是垂墜在那邊飄來飄去，就會影響到演奏，只能少穿」，或是布料較厚，舞臺光下好看但太熱，只能割愛。對他而言，好的服裝應該讓演奏自在，「乾淨、合身、有精神就好了。」

林承鋒認為，舞臺上的妝髮與服裝雖然屬於外在，但確實會影響觀眾對音樂的感受。「雖然是聽音樂會，但視覺還是會影響欣賞的心情。」他強調不必追求多華麗或多亮眼，重點在整體造型要讓人感覺舒服自然，並能表現出個人的氣質與風格。「找到屬於自己的妝造風格才是最好。」他也提醒，演奏最重要的是自在與專注，「不要讓觀眾最後只是在看外表，而是能回到音樂本身。」

做自己而舒適自在 殊途同歸的妝造洞見

無論是從設計師或是從男女演奏家的角度，三位受訪者都指向同一個重點：妝髮與服裝應契合個人的風格形象，同時維持演出的舒適與自在，最終仍要服務於音樂本身。當代舞臺越來越重視視覺呈現與形象管理，演奏家的造型早已突破唐裝、旗袍、禮服或西裝的框架，展現出更多元的風貌。然而，追求華美與細緻的同時，仍然確保不影響演奏狀態，也不讓造型成為表演的主角。反過來說，只要掌握這份平衡，舞臺上的妝髮服裝就能如音樂般自由變化，開啓無限的可能。

正如三位受訪者所指出的，舞臺妝造至今仍非一個高度規範或體系化的領域，而是一條由設計師與演奏者共同摸索的自我探尋之路。徐禾葵從零開始自學妝髮，謝從馨與林承鋒則在緣分與經驗中逐漸培養出自己的風格，這種「追尋自我」與「憑一己之力探索」的歷程，正與音樂藝術的本質相通——即便存在既定的慣例與傳統，藝術家仍必須從中找出適合自己的美感與呈現方式。

徐禾蓁

「演奏家一定要像自己，就是要把你自己活出來。」

「音樂教我們詮釋每一個音符的細節，妝髮也是在詮釋一個人。」

「在這個角色裡，我可以接觸更多不同樂團和音樂家，看見他們臺下真實的一面，並用專業陪伴演奏家出場前最關鍵的一刻，是我最喜歡也最感動的部分。」

徐禾蓁，畢業於國立臺灣藝術大學，琴齡超過18年，骨子裡流著天秤座愛美基因與藝術家叛逆的靈魂。國中起自學造型設計，大二隨專業彩妝師進修，半年內開始獨立接案，開啓了「音樂表演×造型師」的斜槓旅程。她深知演出者上臺前的狀態與情緒，擅長以自然美學與情緒陪伴，帶出每位音樂家獨特光芒。深獲海內外名家的長期信任與合作；她亦任北市國長期合作造型師，多次隨團走訪中國、香港、英國、德國、法國等地。藝術、美感、靈性，是她作品中最動人的三重奏。

謝從馨

「上臺就是要讓自己安心，狀態穩定，才能專注在音樂上。」

「你的化妝跟你的服裝，都要和你現在的演奏符合。」

「你只要按照自己想要的、自己舒服的樣子上臺，觀眾看了也會舒服。」

有北市國「擊樂女神」之稱的謝從馨，是團內的擊樂聲部首席。她的擊樂藝術技貫中西，靈動精巧，活躍於傳統與古典打擊樂界，廣受樂迷們的喜愛。除了樂團合奏，她也首演了許多重要的擊樂獨奏、重奏及協奏曲作品，為當代國樂及擊樂的創作發展貢獻良多。其中，她演出的王辰威《商銅》打擊樂協奏曲收錄於北市國 2023 年專輯《源》，榮獲第35屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯」。而在亮麗精湛的演奏成績之外，在團內她也經常協助團員綁髮上妝，是團內充滿溫暖且不可或缺的存在。

林承鋒

「我覺得整體造型讓人感覺舒服自然，能代表這個人的個性，才是最好。」

「演奏最重要的是自在與專注。不要讓觀眾最後只是在看外表，而是能回到音樂本身。」

林承鋒現為北市國高胡演奏員，畢業於臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班，主修二胡。他自幼便展現豐富的音樂性，加上中西方雙管齊下的音樂基礎訓練，以詮釋完整流暢、技巧與情感兼備、爆發力十足的演奏風格聞名。學生時期曾在多個院校及青年國樂團中擔任首席，至今已舉辦過多場個人獨奏會，並經常與國內各大國樂團協奏演出，演出足跡遍布中、日、美、歐等地，成績斐然。儘管自謙不會打扮，但他其實十分注重演出時的妝髮造型，對於演出服有獨到眼光，讓自己保持在最佳的亮眼狀態。

Looking Like Yourself : The Philosophy of Stage Styling for Chinese Music Performers

Text / YEN Tsai-Teng

Image / LIN Chen Feng, HSU Penny, HSIEH Tsung-Hsin

A compelling musical performance depends not only on moving and expressive playing but also on tasteful, appropriate makeup and hairstyling, which are an indispensable part of the audience experience. For this column, 3 specialists in stage appearance, specifically 2 performers of the Taipei Chinese Orchestra (TCO) and a stage makeup and hair designer, share how they manage their onstage appearance so that music and styling enrich one another.

HSU Penny, who was trained in Chinese Music, is now a professional stage makeup and hair designer. As a child, she disliked being made up to resemble the brightly painted boy-and-girl paper effigies used in traditional funeral rites, so she began learning makeup on her own and later turned it into her profession. With her performer's background, she insists that styling must not only look good but also avoid interfering with the instrument. Her design principles are "keeping musicians close to their usual selves" and "ensuring they still look like themselves." Styling should extend individual character and suit the repertoire, because, as she puts it, "Musicians interpret the fine details of the score, and makeup and hair interpret the person."

Principal percussionist HSIEH Tsung-Hsin of the TCO says that she is "not particularly good at dressing up." Nevertheless, her many years on stage have resulted in a natural and consistent personal style. Her guiding principle is to "look clearly prepared without the makeup and hair becoming a burden." Percussion requires vigorous movements and often leads to heavy sweating, so she chooses sleek hairstyles and clothing that allows for freedom of movement. To stay performance-ready, she pairs ornate tops with long black trousers. For filmed performances, she pays special attention to how her foundation looks under stage lighting. She stresses, "When performing, you must achieve a state of peace and stability; only then can your focus remain entirely on the music."

Gaohu player LIN Chen Feng admits that he once paid little attention to his appearance. Immersion in the urban environment and in performance circles gradually made him realize that managing one's appearance is also part of artistic professionalism, leading him into the broader realm of styling. He favors clean, well-fitted contemporary Chinese-style clothing. In addition to commissioning new pieces from designers, he often searches online for special finds. He emphasizes that his clothes have to be comfortable and easy to move in; if an outfit looks good but gets in the way of playing, it has missed the point. For him, the ideal look feels natural and quietly shows personal style. "The audience's focus should ultimately return to the music itself," he says.

All three agree: styling needs to be personal and comfortable, but the music always comes first. Contemporary stage styling has moved well beyond the strict traditions of the past. Today, more attention is paid to how performers look on stage, but any visual effect still has to work with the practical demands of playing. Designers and performers now collaborate to define their image rather than follow rigid rules. This shared exploration mirrors the music's desire for authentic expression.