

由《凤还巢·坤伶》片段看纪录片《京剧》的摄像造型

温淑窈

(琼州学院 人文社科学院,海南 三亚 572022)

[摘要] 电视艺术在构图、光学和光色上面具有独特的艺术表现形式和效果。纪录片《京剧》摄像、造型定位者从周围丰富多彩的事实中,选择出典型的生活素材,并赋予它鲜明的造型形式,创作出具有深刻思想内容与完美形式的摄影艺术作品。本文以第六集《凤还巢·坤伶》片段为例加以分析。

[关键词] 电视艺术;构图;光学;光色

充分认识电视画面造型特点是摄像人员发挥优势,避让不足,更好地完成造型表现的重要前提。电视画面属于平面造型艺术的范畴之列,但是又和其他造型艺术不同,构图、光学和光色(光线与色彩)显得尤为重要。《京剧》的创作团队对于这三点造型内容几乎达到了苛责的程度,每一个镜头都很讲究,整篇下来几乎发现不了罗嗦多余的画面。

1、构图角度

就构图角度而言,本集开篇就与众不同。一组梨花的左移,近景、特写镜头给全篇定下基调,戏院后台收拾衣物的妇女,卸妆的男儿身旦角,娓娓讲述开来这一集的主题是关于坤伶,关于京剧中女性表演者的生存与发展状况。

其中4分02秒,演员舞动水袖的画面造型给笔者印象最为深刻。拍摄者大胆地利用黑暗色基调,突出中间舞台及舞者,摄像的角度正如台下的观众,真个画面集中到中间,而仔细发现台下还是有人头攒动,这种主次分明,明暗结合的画面造型非常巧妙。也如11分05秒,拱门之下的天坛祈年殿,与此有异曲同工之妙。摄像师敢于打破常规,在拱门洞里,类似于一瞥表现天坛,周边暗黑的色调烘托出蓝天之下皇帝祭天建筑的威严肃穆。一个作用烘托主题。

15分00秒处,表现主流戏院在大多处依然是男角的天地,票价低廉的北京城南游艺园成为女演员粉墨登场共同的起点。摄像造型由风车、茶壶、铜人与洋片四个近景画面交代了北京城南游艺园这个大环境。其中看洋片极为巧妙,摄像师选择的构图是一个主观镜头,如果不是前一个表演的老者与“洋片唱春秋”的字样,你很难理解这个类似于“偷窥的造型设定,最多也就是能够辨识出是武松打虎而已。因而,构图造型的另一个作用,交代环境。

2、光学角度

光学镜头不仅是一个技术手段,同时也是一种艺术造型手段。在焦距、视场角和相对孔径这三个光学特征中,对画面造型的影响最直接、最根本的因素是镜头焦距。长焦距镜头、广角镜头及变焦镜头各自有其不同的造型特点。

在《凤还巢·坤伶》中,多处表现表演者在舞台上时,运用的都是长焦距镜头,例如22分38秒处,表现“望梅止渴”,表演者在舞台之上的一招一式,一唱一念,都表现出运动物体的动感。主要原因是由于长焦距镜头视场角比较狭窄,当运动物体作横向运动时,在较短时间内就可通过镜头视角内的视场区,表现在电视画面上的形象是,人物在丛中通过画面迅速位移,是观众感觉人物运动很快,而且被拍摄着显得尤为自然。

广角镜头自然不可少,本集中尤其是表现大范围景物,表现人物所处环境以及表现被拍摄物多层次方面都有运用广角镜头。12分29秒处悬挂的灯笼,显得更大的包容量,曲像畸变的现象也某种程度上化解中规中矩的呆板。18分50秒处,女表演者在外景表演,运用广角极大地展现了主体及所处环境。将任务身后较大范围内的北京空间收进画面,更好地还原生活本来面貌,并赋予它一定的表现意义。

变焦镜头,本集运用较少。10分54秒处的泥人变焦,由后

表演者变焦至前敲锣者,产生一种新的画面运动,行程新的画面节奏。在摄像机镜头上的电动变焦距装置可以使画面景别变化平稳而均匀,如用手动变焦,可以完成急推和急拉。运动中变动镜头焦距可以构成一种更为复杂的综合运动镜头,增加画面造型表现的随意性和灵活性。

3、光色角度

从光色角度讲,拍摄者把自然光与人工光运用得非常熟练。摄像师必须科学地观察光线,并正确地运用光线,对自然光和人工光的画面表现各种复杂情况都能游刃有余。光线赋予造型生命和灵魂,那么色彩就会造型画面注入情感。14分26秒处,女表演者绚烂多彩地荡秋千的片段,与开篇灰黑冷色调的片段,交相辉映,对比成双,烘托出京剧中女表演者登台机会更多,角色的变化。开篇中卸妆的男角,小台灯是主光源,刻画人物和表现环境。直接影响到被拍摄对象的立体形态和轮廓特,也影响到画面的基调,光影结构与风格。荡秋千的侧逆光,光源位于对象侧后方,是被拍摄对象一个侧面受光,突出对象的轮廓和性爱,是其脱离背景而呈现出一种空间感的美轮美奂的交替。

色彩作为一种基本的画面造型手段,在电视节目的构思。拍摄及编辑等各个环节都发挥着重要作用。如何利用节目色彩基调烘托气氛,突出主题,塑造形象,传达感情,是我们眼睛造型艺术不能的涉及的问题。本集中色彩的选定比比皆是,开头梨花白色色调表现女性温婉柔顺,荡秋千的暖色调表现登上舞台新朝气,在此就不一一讲述。

电视画面既是视听同步,优势时空一体,掌握摄像造型艺术的特点是电视画面最重要的保证。时空信息清晰准确,简明集中,光色还原力求真实,烘托主题,镜头运动稳定流畅,表现到位。

4、当下数字技术对纪录片创作的影响

当下,数字技术的运用给影视业也带来了历史性的变革,把银幕世界带向了数字化和信息化。广播电视数字化进程的逐步深入,其系统功能不断完善,工作性能大大提高,给广大听众和观众提供的声音、图像质量不断提高,信息量不断增加,完成了以前无法完成的工作。从艺术的角度讲,它丰富了纪录片的创作手法。近年来,纪录片形式的创新主要体现在节目形态和表现手段的多样化,一些影视剧的表现手法和叙事方式被借鉴并合理运用于纪录片创作中。尤其在许多历史题材的纪录片中,真实再现是突破时空障碍、力图还原历史风貌的主要表现手段;而三维数字技术在一些纪录片中的运用也非常有艺术性,如运用三维数字模拟与实景相结合、纪实和数字技术相融合,从而使画面结构更协调、更自然。通过数字技术,人们看到了历史上早已消失的景物。

【参考文献】

- [1]何苏六.电视画面编辑[M].中国广播电视出版社,2006.
- [2]王骏,李杰.影视画面分析学[M].国防工业出版社,2008.
- [3]任金州,陈刚.电视摄影造型基础[M].中国传媒大学出版社,2002.