

京剧舞台摄影三要素

● 遇 波

京剧舞台摄影属于舞台摄影范畴，它具有综合性，具体而言，它包含技术要素、艺术要素、文化要素这三大要素。为了论述的方便，我们逐一进行分析。

一、技术要素

摄影虽然也是艺术形式中的一种，属于一门现代的造型艺术，但是，它的技术含量之高，也是众所周知的事实。它是摄影师以照相机为基本工具，根据创作构思将人物或景物拍摄下来，再经过暗房的工艺处理，塑造可视的艺术形象，用来反映社会生活与自然现象，并表达作者思想感情的一种艺术形式。其中对照相机的使用、暗房的工艺处理，都与技术要素密切相关。

而且，摄影本身即是现代科技发展的产物。自从1893年法国人达盖尔发明摄影技术以来，摄影艺术与技术两方面都有了迅速的发展，逐渐成为一门科学技术与艺术相结合的独立的艺术门类。尤其是当代高科技的发展，又出现了电子显微摄影仪、天文望远摄影机、全息摄影、数码摄影、电脑印片等科技含量极高的摄影技术。当然，摄影艺术技术性、与艺术性的高度结合，不是为了实用的目的，而是为了审美的需要，也就是说，技术性只是摄影艺术的手段，是为艺术性服务的。

然而必须充分注意到，摄影艺术中的京剧舞台摄影，技术要素也是相当重要的。这种技术要素，不仅包括光学、化学（洗印技术）、电子学等科技知识，还具体包括拍摄过程中光圈、光速、光源的选定等技术性环节。

还有一个技术性环节，就是抓拍与摆拍的选择。抓拍又称为“抢拍”，是摄影师根据京剧舞台演出的现场实况拍摄的，它具有真实感、自然感；

而摆拍是摄影师在舞台上根据摄影的需要，安排演员摆出各种姿势与表情拍摄的，它具有稳妥性、可靠性。显然，抓拍要求摄影师在瞬间完成，技术难度较大；而摆拍则可以多次拍摄，优中选优，但容易缺少舞台的灵动气与真实感。根据笔者个人的实践经验，我认为初学摄影的人适宜采取摆拍的方式，而成熟的摄影师最好选择抓拍的方式。

这就又带来一个新的技术性问题，对于舞台光源的分析判断，事先观察、分析、判断，最好是多看剧目的彩排，而且必要时也要“彩拍”——跟随剧目的彩排进程随机抓取理想的场面进行拍摄，以反复比较，找出影片的优劣，做到胸有成竹。只有这样，才能在剧目演出的实况中抓取到最佳镜头，拍摄出理想的京剧舞台摄影作品。而且通过这种“彩拍”，也可以很好地解决光源、光圈、光速、焦距、拍摄位置与角度等诸多摄影艺术中的技术问题。

与此同时，还要注意闪光灯、特殊镜头（广角镜头、变焦镜头、滤色镜头等）的使用等技术性问题。

由此可见，京剧舞台摄影的技术要素十分重要，摄影师必须具备过硬的拍摄技术，必须充分认识到，技术性是京剧舞台摄影的基础与前提。

二、艺术要素

京剧舞台摄影是“艺术的艺术”——京剧艺术的艺术摄影，可见其艺术要素自然成为核心与关键。

具体而言，京剧舞台摄影的艺术要素，主要包括以下三大内涵。

（一）摄影的艺术要素

从艺术的角度上讲，摄影的艺术要素主要又包括构图、明暗、色彩等要素。

1、构图。要分别弄清全景、群塑式镜头、主角的特写镜头、主要人物的交流镜头、文戏表演镜头、武戏（舞蹈或武打）动感镜头等各自的优长与不足，以便做到扬长避短。构图又分为三角形、圆形、对称形、斜线形等构图形式。三角形构图的特点是易呈棱锐起伏之势，做到主次分明、呼应有序，使画面活跃，稳定中富有高潮；圆形构图给人以活泼、流动、向心、汇聚的感受，易使中心突出；对称形构图给人以平稳、庄重、和谐的感觉；斜线形构图具有模拟纵深产生第三度空间的感觉，以增强画面的运动感。究竟采取何种构图类型，要视剧目的题材、主题、情节、情境、人物性格与思想感情、艺术风格而定。

2、明暗。又称“影调”，指通过光线的运用（正面光、侧面光、逆光、顶光、脚光、追光等），形成鲜明的明暗对比，增强画面的层次感与立体感。

3、色彩。又称“色调”，指色彩的对比与和谐。要注意主体和背景色别与亮度的对比，形成“色彩重音”效果。

（二）戏剧的艺术要素

京剧是我国传统的戏剧形式——戏曲中的一种，要全面掌握京剧的审美特征，首先必须掌握戏剧的审美特征。其中要重点掌握其综合性（熔文学、表演、导演、舞美于一炉）、动作性（形体动作与心理动作，也称外部动作与内部动作）、冲突性（戏剧冲突）等特征。

（三）京剧的艺术要素

京剧被誉为“三大国粹”之一，是我国戏曲艺术中的“大哥大”，堪称博大精深，美妙绝伦。所以，京剧舞台摄影就必须以京剧的艺术神髓为灵魂。京剧的艺术要素，又分为下列几点：

1、写意性。“写意”一词源于中国画，与“工笔”相对，指通过简练的笔墨，写出物象的神韵，属于纵放一类的画法。后来泛指一切传神的创作方法，追求神似不求形似，以表达作者的意向为主。著名戏剧理论家余秋雨先生说：“写意是中国古代美学的一个重要命题，在戏曲表演艺术中主要表现为对时间空间限制的突破，以及动作、布景的虚拟。合在一起，就造成了一个与实际的生活形态相去甚远，艺术的韵律随着心意流荡的天地——当然，不会是一个逼真的幻境。”（《戏剧理论史稿》

第653页，上海文艺出版社1983年1版）的确如此，京剧的写意性，又主要通过虚拟性（以实代虚，如以鞭马、以桨代船等）、夸张性（夸大事物的某些特征，如“打出手”、“舞刀花”、“倒僵尸”等）、程式性（在生活动作的基础上，提炼加工成有固定规范与程序的表演动作，如“起霸”、“走边”、“圆场”等）来体现。

2、意境性。意境是指情景交融的一种境界，也是京剧诗化的一大标志。例如《秋江》中陈妙常江中追赶潘必正、《智取威虎山》中“打虎上山”一场杨子荣骑马打虎与林海雪原的景物，均是情景交融、营造意境的典型范例。

3、表演性。京剧同所有的戏曲一样，是“角儿的艺术”，即以表演为中心。其表演要素又由“四功”（唱、做、念、打）、“五法”（手、眼、身、法、步）构成。并且分生、旦、净、丑四大行当。

4、歌舞性。京剧也同所有的戏曲一样，是“以歌舞演故事”，载歌载舞是其一大特点，其舞属于戏曲舞蹈范畴，其歌便是唱腔艺术。

5、流派性。京剧以流派艺术为其成熟的一大标志。如“四大名旦”——梅（兰芳）、尚（小云）、程（砚秋）、荀（慧生），“四大须生”——马（连良）、谭（富英）、杨（宝森）、奚（啸伯），各派均以独特的艺术风格为核心，如“梅派”的中正平和、雍容华贵，“尚派”的挺拔刚劲、俏丽清新等等。

所有这一切审美特征，都要在京剧舞台摄影中充分展示出来。我有一个小窍门：在抓拍时，注意拍摄“亮相”镜头，这是一种“定格”式的表演程式，既突出强化了剧情和人物的思想感情，又给拍摄提供足够的时间。

三、文化要素

一切艺术作品，都要追求文化底蕴与文化品格，京剧舞台摄影同样如此，因为艺术作品的高低优劣，最终都要体现在文化品位上。

京剧舞台摄影的文化要素包括文化精神、文化思想、文化意蕴等等。中国的文化精神讲究天人合一、注重抒情言志等；中国的文化思想包括道、气、心、悟等；中国的文化意蕴包括意境、空灵、意象、神韵、风骨等等。

责任编辑 王庆斌