

守望中的探求 舞台上的光影

——谈靳国君京剧摄影艺术

■ 谭 博

虽然京剧与摄影是两种不同的艺术形式，但二者之间却有着非常密切的关系。1839年，摄影技术诞生后不久即传入我国，当时京剧方兴未艾，京剧与京剧人物便成为重要的拍摄对象。随着摄影技术的逐渐普及，京剧经典剧目和舞台人物形象几乎都被拍摄，京剧借助摄影这一载体以另一种形式走近人们，以一种大众化的方式拉近了人们与京剧的距离，不仅促进了京剧艺术的传播与繁荣，也推动了摄影艺术的发展。

2016年底，黑龙江省文联、黑龙江省摄影家协会和哈尔滨市文联共同举办了靳国君京剧摄影艺术展。这个全国首次以“京剧摄影艺术”为题的展览，引起很大反响，让更多的人认识和感受到了京剧摄影艺术的独特魅力。

目前，对于京剧摄影艺术并没有一个标准的概念。有人把京剧舞台剧照等同于京剧摄影艺术，也有人把“京剧写真”当成京剧摄影艺术。从本质上说，京剧舞台剧照属于宣传品而非艺术品；“京剧写真”则是当下时尚界颇具特色的摄影项目，人们走进影棚，勒头勾脸、扎靠披蟒，拍下自己的京剧扮相。

英国现代著名哲学家、历史学家科林伍德在其著作《艺术原理》中说：“差异的东西相会合，从不同的因素产生最美的和谐。”京剧摄影艺术是京剧与摄影两个艺术融合而成的新的艺术形式，是“演”与“摄”的高度结合，是“情”与“景”的本真再现，通过照片与剧情之间构建起有机联系，将戏里戏外时空交织在一起，形成审美表现梯度，达到思想情感的延展与升华。

靳国君的京剧摄影艺术选材不拘一格，独辟蹊径，内容取舍独到；摄影全部在剧场

演出中抓拍，将剧情深意寓于拍摄画面，在观者内心建立起情境外化的视觉形象，让观者仿佛再回到至情至性的剧中人身边。

有着国粹美誉的京剧，是中国古老艺术升华后的余韵流响，凝结着中华民族的民族性格和民族精神，承载着中华文化的血脉和精华，是中国文化传统的重要表征之一，2010年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。自1790年徽班进京，经过50余年演变，集徽剧、汉剧、昆曲、秦腔、京腔等传统戏曲精华之大成于一身的京剧，1840年前后在北京形成。京剧与摄影技术可谓同时诞生，这真是历史的巧合。

1840年是中国近代史的开端。京剧的诞生是重大的文化事件，也是中国传统文化发展的必然结果。虽然京剧与中国传统文化一脉相承，但继承最多的却是民间传统文化，折射出近代中国文化内在秩序的深刻变化与转型，在整体上改变了中国传统文化的内在格局。京剧善于表现宏大的历史题材，对艺术追求的主题集中体现在颂扬人性之美上，家国情怀、公平正义、清正廉明始终是最主要的表现内容，蕴含着传统的伦理道德、价值标准与观念。据统计，历代创作的京剧传统剧目多达5800余部，这些剧目的最大特点是对历史叙述的民间性和草根性，而不同于对历史文人化的叙述或虚构。其在中国传统文化整体中的重要性和影响力，随着受众群体的扩大得到了不断增强。

京剧行当全面，气势宏美，“四功”“五法”在世界戏剧之林中独树一帜。博大精深的历史积淀性、文化融合性、民俗表现性和程式化的高难技艺性，使“合歌舞以谈故事”

的表演成为其最核心的艺术本体。在艺术形式和表演上,外化之美和内在之美融为一体,美不胜收;出神入化的唱念做打,千变万化的手眼身法步,动静互变的程式化具象与抽象,愉人耳目。五色油彩对应着喜怒哀乐怨,水袖飘然一甩便是风情万种;以桨代船,以鞭替马,七八人成百万雄兵,三五步就走遍天下;动人心魄的锣鼓点,舒缓流畅的皮黄腔,其写意之美、虚拟之美、夸张与想象之美,无不诠释着历史悠久的中华民族特有的审美理念。

靳国君京剧摄影艺术呈现给观众的是光影艺术与京剧艺术水乳交融的新型艺术形态。对于他来说,京剧不仅仅是素材,光影也不仅仅是方式和手段,由此结晶成的摄影艺术作品才是他所追求的。在靳国君京剧摄影艺术作品中,尽情倾注了他对京剧的深刻认识与见解。

靳国君现为黑龙江省参事室文史馆馆员、国务院特殊津贴专家,曾在新闻、出版、宣传、文化岗位上担任领导职务,理论功底扎实,学养深厚,在黑龙江文学艺术界颇有声望。多年来,他一直致力于京剧发展史与理论学术的研究,对京剧有着自己独特的深度领悟。长期培养出的精湛摄影技术,让他情不自禁地将两者结合在一起,不断探索,勤奋实践,一坚持就是近十年,形成了自己风格的京剧摄影艺术。

他充分发挥摄影艺术的表现优势,选择特殊的视角、景别、构图,运用光与影创造的渲染、衬托、对比、夸张等多种技术方法和手段,将京剧经典剧目中众多的唱念做打形态,切割成三十分之一秒以上的凝固瞬间,连同审美思维在作品中完美呈现,形成一幅幅别开生面的艺术风景。让舞台上已经固化的艺术形象得到审美意义上的延伸,强化了京剧艺术传递功能和艺术感染力,把京剧艺术欣赏引致到一个新的视觉艺术境界。

靳国君在京剧摄影艺术创作中,特别注重表现舞台人物眼睛的灵动和动作之美,并着力捕捉和呈现出这两个瞬间之美。《诗经·卫风·硕人》中有“美目盼兮”的佳句;达芬奇说“眼睛是心灵的窗口”;戏曲前辈

们更有“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”的说法,可见眼睛在艺术呈现和表达中的重要位置。优秀京剧演员经过长期训练,其眼睛灵动有神,顾盼生辉,运用瞧、看、视、扫、眇、映等来表现剧中人物的喜、怒、哀、乐,悲、恐、惊和忧、愁、思、忆,病、醉、疯,用眼睛来“说话”。京剧艺术之美大多是在动态中呈现的。通过波动的水袖、飘摇的长翎、飞扬的绸带、跳动的手绢和扇子、髯口、帽翅、甩发等的随情开合、抖动、颤闪、高扬,以及打出手、云里翻等多种表演技巧,来刻画人物性格,展现心理活动。刚柔相济、千姿百态的动作之美,恰似一幅幅流动的水墨画,触动观众的心灵。

有限的舞台无疑缩小了摄影艺术创作构思的空间,千变万化的舞台表演是抓拍良机更是抓拍难点,特别是处于低照明、多光源、动静无常的创作环境,面对先入为主的信息排斥,常常会让拍摄者疲于应付,而失去创作灵感。由于对京剧艺术的深刻了解和感悟,靳国君在京剧摄影艺术创作中并没有受到这些不利因素的禁锢。在剧场演出抓拍中,他充分选取表演素材,捕捉感受,提炼主题,生发创意,运用远近、虚实、对比、仰拍、特写、全景等丰富的摄影语言,展现出舞台上的节奏韵律、质感、动感和情感,提升了表现对象的艺术高度,在作品中塑造出京剧舞台人物新的艺术形象,深化了京剧摄影艺术的内涵。

很多人问靳国君,为什么在古稀之年还不遗余力地探索京剧摄影艺术?他说:“为传承发展京剧艺术略尽枝叶之情,为弘扬中华优秀传统文化做涓滴之献。”百忙一闲,寄情怀,赏美趣,遣雅致,这是何等愉悦的精神享受!继承和发扬中华民族优秀传统文化,人人有责,我们理当为其拾柴投薪,从各方助其一臂之力,共同守护好我们美好的精神家园。

期盼靳国君创作出更多的京剧摄影艺术精品佳作!更希望京剧摄影艺术作为一个独特而崭新的艺术形式,为更多的人所知并喜爱。

责任编辑 刘红