

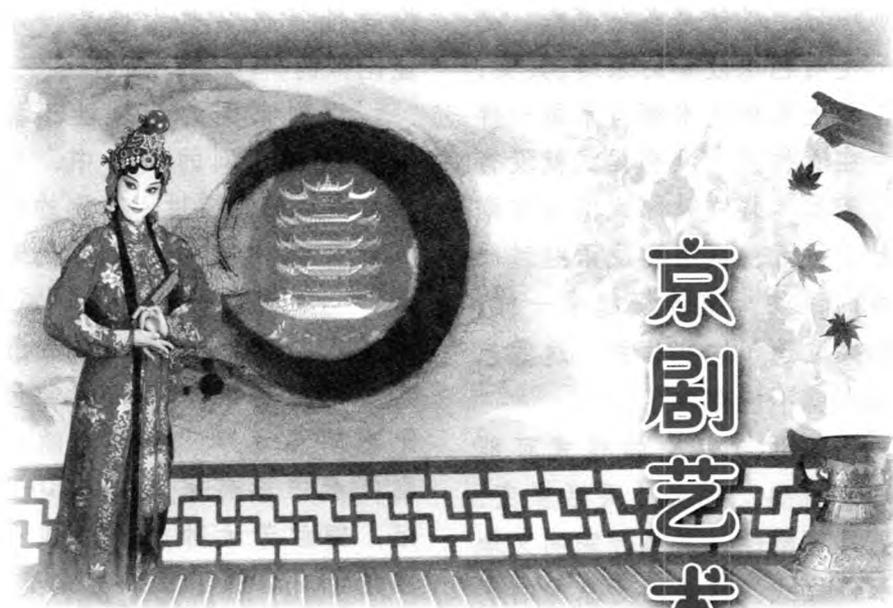
为什么京剧艺术历来有“国粹”之美誉呢？因为它能准确而完美地体现我们中华民族五千年的传统文化精神，体现道德价值观念，体现唯美、浪漫、写意而空灵的“东方歌剧”之美。京剧艺术陶冶人的情操，追求意韵、意境，所以说它是写意的艺术，是超时空的艺术。

京剧是一门夸张的写意艺术，京剧服装是夸张的写意服装，它不受现实生活中一般逻辑的规范和限制，而是运用象征、变形等夸张手段，设计各类人物的服装，服务于舞台美学和人物的身份、性格，使服装有了鲜明的美学特征。京剧艺术美学的三大特征就是：虚拟性、程式性、综合性。

虚拟性

京剧演出时，大幕拉开，舞台上除一张桌子和两把椅子，什么都没有了。只有等演员出场，你通过演员的表演才能知道这舞台上表现什么地点、什么时间的故事，这就给京剧在表现时间和空间上带来了很大的自由。这就是京剧艺术强调的虚拟性表演。

由于东方人的审美心理特别强调“意象”的感染作用，如同我国的诗歌和绘画注重“写意”和“比兴”一样，都是为了“立象以尽意”，“触景而生情”，甚至是“意在笔先”，“得意”可以“忘形”。国画大师齐白石所画的鱼、虾在水中游弋，栩栩如生。但是他只画鱼、虾，而不画水，完全是通过鱼、虾游水的神态使观赏者

去想象水的存在。

显然，在舞台上要表现奔腾的江水，还要有游动的小船，这个设想是很大胆的，因此对表演的要求也是很高的。由于要表现出这样的境界，既没有一滴水，也没有船的影子，因此要完全靠演员启发观众的想象力。

比如京剧《秋江》，说的是一位少女要去追赶自己的情人，求助于一位老艄翁。热心的艄翁看少女的心情很急，觉得好笑，一边答应帮少女乘船追赶，一边与少女说说笑笑。因为船在江中是起伏不定的，因此在艄翁与少女说笑时，也要一直表现出船在游动的感觉。道具只有一支船桨，两个人站在小船上必须是一个船头，一个船尾，上船后必须是一个高，一个矮，来表现船的起伏。为了表现船在游动，两个人必须要在舞台上走动，但是不管走快走慢，船的长短大小不能变化，所以两个人的距离也是不能变化的。为了表现船动，而不是人动，

京剧艺术之美

两个人的起伏动作不能影响两个人的对话。这就要求动作不但要协调，还要非常熟练。

演员的所有语言和动作都是经过夸张、美化后重现舞台的，所以，有人说：京剧是“以舞蹈演故事”。

这种虚拟的表演，必须做到三点，第一，我们的动作必须是有生活依据的；第二，空间和时间的变幻是自由的，但是我们的表演是严格的，感觉是真实的，不能有一点随意的地方。第三，我们的动作和眼神是源于生活的，但不是生活的照搬，一举一动都要舞蹈化、规范化。

程式性

提起京剧的程式，有些人就以为凡“程式”必然是陈

规陋习，必然是条条框框，必然是对艺术改革的束缚。其实，世界上各种艺术都与京剧一样存在着程式，没有程式就没有了艺术。程式就像我们写文章时的语汇、词组和成语经过严格的语法规范连缀起来一样。如果取消了这些程式，这些艺术也就不能存在了。

不过，京剧的程式可能更为成熟，也更为灵活多变，更具可塑性，并且开宗明义地承认程式。这是因为京剧的表演程式是在长期的舞台实践中和丰富纷繁的社会生活中高度提炼的表演语汇。比如唱腔板式的安排，嬉笑与哭怒的方式，开门、关门、骑马、登舟、乘车、坐轿、上山等等都有一套完整的、相对固定的表现方式。我们把这些程式根据剧情巧妙地连缀起来就是一出完整的戏。比如在化妆上、服饰上，每个行当都有自己的规范，同是唱腔和念白，同是走路，不同行当也有不同的脚步，这个程式是源于生活的。

京剧丰富的表演程式在表现剧情和刻画人物形象上都是取之不尽的。

综合性

舞台表演艺术有歌剧、话剧、哑剧和音乐剧等等，而京剧艺术，既有优美动听的唱腔，又有精彩的舞蹈、武打、武术的内容，同时也包括了哑剧的内容。另外，从京剧的化妆，脸谱造型上看，颇具美术性、雕塑性；从京剧表现历史故事和古代名著上看，颇具历史性和文学性，应该说京剧的

综合性是很多艺术性质所不能比拟的。

讲到京剧的综合性不能不强调在京剧的演出中，乐队与演员的重要性。京剧的乐队分文场和武场，文场是管弦乐，京胡的表现力度很强，表现人物情感或渲染舞台气氛是很显著的。京二胡音色比京胡要宽厚，在早期的京剧伴奏中没有京二胡，20世纪，梅兰芳大师为了加强女性角色，增加了京二胡演奏，从而增加了演唱韵味，这是梅先生对京剧乐队革新的创意，保留至今，成为京剧乐队的主要声部之一。武场的打击乐，主要是大锣、小锣和铙钹。

京剧除了具有以上三大美之外，在化妆、服装等舞台美术方面还要表现出人物的鲜明个性和身份。京剧舞台上的人物造型也是程式规定中尽出变化，在运用眼神和面部表情方面也要做到“眉目传情”。舞蹈以及造型（亮相）、武术也都要结合人物和剧情，表现出色彩鲜明，具有“雕塑感”、“韵律感”。当然，京剧艺术的特征更重要的是艺术语言的感染，以其丰富的表演手段走遍世界每一个角落，都能找到知音。

总之，京剧艺术是反映我国传统文化，包括哲学、伦理学、佛学、社会心理学、民俗学、历代文学、音乐、雕塑、绘画、美学的一部百科全书。欣赏京剧是一种修养，是一种精神境界，寻味、体味、品味、玩味是欣赏京剧的一个过程。■

摄影和绘画一样，要想创作出好的作品，首先我们需要思考要“画”什么，也就是摄影中的主题为何？然后进行初步的轮廓确定，也就是摄影中的取景与构图。最后我们通过个人技法填充、丰富画面，也就是摄影中的参数设定和技巧使用了。技法方面受制于器材所限，能够扩展的空间微乎其微。与绘画不同的是，我们无法重塑画面的结构，所以，好的构图取景就成为了一幅优秀作品的必备条件。

如何才算成功的构图

如何才算是成功的摄影构图呢？简单讲，寻找一个主题拍摄一张照片，让观者在洞察照片的时候将注意力集中在主题上，并让这些摄影主题可以和背景或周围环境融合，形成某种形象生动的画面，这就是成功的构图。其实，一张构图成功的照片就是各种图案与色彩、线条与形态的组合。

捕捉特殊形态——曲线构图

曲线构图是风光摄影中常用的构图手段之一，这样的构图可以充分抓住拍摄对象的特殊形态特点，在拍摄时通过拍摄角度和视野范围的控制，将物体以类似曲线般的造型呈现在画面中。

曲线构图的关键在于对