

浅谈豫剧舞台摄影

——观摩第十五届河南省戏剧大赛所感

任子龙

(河南省文化艺术研究院 河南 郑州 450014)

[摘要]豫剧舞台摄影,是通过摄影工具将豫剧舞台上所发生的生动的艺术形象通过现代影像方式真实呈现出来的一种艺术表现形式。既然舞台拍摄的是戏,能够抓住“戏”的同时还能充分体现戏曲美感的摄影师才是一个合格的舞台摄影师。

[关键词]豫剧;舞台;摄影

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1930

中国戏曲艺术体系的美学思想和美学构成,不仅是综合的,而且是泛美的;不仅是一般的泛美的,而且这泛美的本质特征即在于它们不是独立于形象之外的,却就是那形象的本身。在戏曲表演体系里,所有美的形成,不是物理式的平行并列,而是相互渗透,互相化和,互为契机,互为制约,相辅相成,交相生辉的整体美。它们来自生活的积淀又以“舞台程式”的形态表现生活,从而作为艺术形式美而具有相对的独立性。

豫剧艺术作为一种大家喜闻乐见的艺术形式,它以优美的舞台形象、圆润的唱腔、激昂的乐器伴奏、美轮美奂的灯光变换等独特的艺术魅力,深深地打动观众的心,它的美主要是通过演员准确到位的表演形式表现出来的,而豫剧舞台摄影,是通过摄影工具将豫剧舞台上所发生的生动的艺术形象通过现代影像方式真实呈现出来的一种艺术表现形式。而这种形式还可以通过后期的技术处理,完美还原出豫剧舞台上精美艺术形象绽放的瞬间。

中国的戏曲艺术是一种以演员的唱腔和表演为主,其他部门为辅来进行演出的综合艺术表现形式。换句话说,就是观众通过演出中对听觉和视觉形象的感受,来了解戏剧情节和剧本主题思想内涵,从而受之感染,与之共鸣。由此,戏曲作品才发挥出它强大的艺术感染力。在一场精彩绝伦的演出圆满结束后,大多摄影师都会拍得几百或上千张的照片。我观摩跟踪了第十五届河南省戏剧大赛,为很多剧目拍摄了大量的照片。在这大量的照片中又该如何挑选那些具有高超艺术价值的艺术表现瞬间呢?挑选的方法实在是太多太多,而我个人认为,一张好的豫剧舞台摄影照片需要考虑以下几个方面:

一、拍摄戏曲

戏曲通过虚拟写意的手法,把无限丰富的生活内容凝炼成为极其有限的舞台形象,把实境升华为意境,让观众一叶而知秋,这是中国戏曲的内在美学规律。戏曲舞台摄影拍摄的核心内容是“戏”,这个“戏”字让我想到德高望重的艺术名家常香玉先生有这样一句口头禅:“人间悠悠万事,我就是觉得戏比天大”。这句话代表了豫剧舞台演出的最高标准。能够抓住“戏”的同时还能充分体现戏曲美感的摄影师才是一个合格的舞台摄影师。既然舞台拍摄的是戏,那么我们首先要弄清楚剧中人物关系,这一点看似不难,豫剧人物的善、恶、忠、奸、剧情脉络,都可以在节目单上一目了然。其次,要随着剧情脉络的有序推进,随时把握好最佳的拍摄时机。何为“最佳拍摄时机”?就是指舞台上的豫剧表演者情绪表达饱满且与剧情十分吻合,身形到位,且手、眼、身、法、步完美协调的瞬间,这就是“最佳拍摄时机”。虽然时机非常短暂,但对于摄影师来说这就是“门槛”。而考察摄影师对豫剧的认知和剧情的把握,以及对拍摄瞬间的掌控,看似一步之遥,实似遥不可及。若要完全了解掌握这门艺术,那就要用大量的时间去领悟,下真功夫去学习和研究。

二、找角度

戏曲表演的写意性,不限于一招一式,它展现在形象塑造的整体,构成戏曲写意性的形象,而从不同角度来审视都会有不同的审美体验,因此角度的把握就显得举足轻重。我认为,首先对“戏”有了把控之后,还要选好一个舞台拍摄的角

度。一般情况下,能找到剧场座位前三排稍微偏一点的位置拍摄为最佳,稍偏一点角度拍出来的照片比正面拍摄出来的效果要好。不要刻意去找剧场正中的位置,往往刚接触舞台摄影的摄影友,都喜欢找豫剧舞台正中的位置来进行拍摄,以为这样能够拍摄到完美的豫剧舞台照片,但结果却往往令人失望。舞台是戏曲演员表演的天地,角色在舞台上的位置,关系到戏剧冲突的展开和人物内心情感的抒发。因为豫剧舞台演员都是从上场门进、下场门出的,每个重要角色的演员在第一次上台都有一个“亮相”动作。“亮相”这个动作可不简单,从位置、灯光、造型都是导演和演员经过多次选择和排练总结出来的,抓住这个时机可以拍摄出很多完美大气的场面。所以,选择稍偏一点的位置进行拍摄就更容易在这个过程中发现更多的拍摄时机从而轻松抓拍到最佳瞬间。当然,说完了拍摄的角度,我们也来说一说相机高低的角度,过高的角度会有一种俯视的视角,很容易把人拍变形。过低的角度会有一种仰视的视角很容易拍不到脚(特写和半身像除外)。而正确的角度恰是以能看到舞台台面为最佳。解决了角度选择的问题,不仅能保证舞台照片的拍摄成功几率,也能提高舞台照片呈现出的视觉冲击力和视觉张力。

三、灯光与稳定

现代科技的发展,使舞台设备、灯光器材等不断地更新换代,戏曲演员可以运用的手段也越来越丰富。舞台的特殊性主要表现在环境光线的复杂性和灯光亮度的强弱性上。当复杂的主射灯和较强的造型灯在舞台上重合时,这个时候所拍摄的照片总会呈现出人物造型呆板、人物五官平淡、画面反差较大的问题。这是因为,豫剧舞台布光总是正面灯光较强,这种光线会削弱人物面部的素描关系,人物在这种光线下会淡化空间感和层次感,光线的立体感也会被不同程度地削弱。所以,需要选择适当偏一点的拍摄角度,再用侧面光加逆光的拍摄手法,获得一个较柔和的光线,让画面呈现更好的层次感和光影效果,也更能增强空间感的体现。要拍摄好豫剧舞台照注意灯光可是不行的,相机的稳定性也是非常重要的。通常在拍摄中控制好安全快门是很有必要的。这样做能让拍摄的主体该动的动起来、该静的静下去,让照片拥有了鲜活的、动与静交织的画面感。尤其是在豫剧武行打斗和翻跟头的场面。相机的稳定显得尤其重要,因为要捕捉动静和虚实变化的效果,往往快门速度会开到1/60S,相机稍微晃动,就会影响到画面的清晰度。因此,借助三角架或独架来保持相机的稳定性,也是能否拍摄出优质豫剧舞台照的关键。

四、相机设置

拍摄豫剧舞台演出中,导演会根据剧情采用不同的光线和光源,来营造不同的氛围。为了拍得一张相对曝光准确的剧照,给相机设置恰当的光圈是很重要的技术手段。很多时候在舞台上都会被忽明忽暗的灯光所笼罩,再加上舞台本身有一定的景深。如果没有保证使用较大的光圈和足够多的光线,那么拍出来的画面就会缺乏层次感。而将光圈开到最大选择使用光圈优先模式,就能将背景虚化,虚化后的背景会更加突出主体。而背景和主体虚实更能渲染豫剧舞台氛围。光圈要随着舞台光线的强弱进行适时恰当地调整,从而贴合豫剧舞台的氛围,突出舞台人物的层次感。在筛选好光圈的情况下,还要充

第十五届河南省戏剧大赛参演剧目——话剧《兵团》剧照
任子龙 / 摄

分运用好一个叫曝光补偿的工具。他可是获得正确曝光的必备条件之一。运用曝光补偿，是对数码相机内的曝光和测光数值进行有效地修正和调整，从而得到一个表现准确的曝光主体。在体育场、广场等非专业的环境下拍摄舞台照的时候，大多背景、天幕、乐队、后台都会较为简单。而在这种复杂环境下，合理运用恰当的拍摄设置至少能得到较为清晰的舞台画面。

以上几点，是豫剧舞台摄影中必然会碰到的问题。这些实用方法是可以让初学者少走不少弯路的，也能为初学者在今后进行豫剧舞台摄影创作打下坚实的技术基础。掌握了基本的舞台摄影技巧和方法后，能更好的为静态的照片注入丰富的情感和生动的灵魂。一张豫剧舞台剧照不仅要展现出人物美感，更要展现出摄影师对这张剧照的理解力、掌控力和剧情脉络的认知力。而能完美掌握并运用这些方法的摄影师也才能成为一名合格的豫剧舞台摄影师。

参考文献

- [1] 吴印咸.《摄影艺术表现方法》[M] 中国电影出版社.1964: 2.
- [2] 余秋雨.《中国戏剧史》[M] 长江文艺出版社.2015: 10.
- [3] 谭静波.《豫剧表演艺术》[M] 中国戏剧出版社.1996: 12.

(上接第2033页)

五音，省略三音是行得通的。反之，则造成听觉上的不舒服，尤其是在豫剧乐队配器不全，声部不够的情况下，三音过强，效果则更差。根据我本人的实践经验（尤其是古装戏中），在终止和弦里完全不用和声，而是将主音分成几个分音来演奏，效果则是很好的，使唱腔艺术在有意趣的形式中传达出一种极为特殊的艺术魅力。另外，戏曲表演是唱、念、做、打各种技巧的综合，锣鼓的伴奏作用是伴随着各种不同的表演技术进行发挥的。正如姆斯基·科萨科夫所说，“为了了解艺术作品，需要有崇高的爱并理解和声、旋律、节奏、声部进行、音色和细微色彩的作用”。戏曲中的锣鼓的表现也是多种多样的，剧中矛盾发展的跌宕起伏，通常是通过锣鼓强、弱、快、慢的节奏变化体现出来的。它在场与场的衔接中，起着统一协调的作用，是戏曲音乐中不可缺少的一部分。在戏曲锣鼓伴奏中，锣鼓同音乐一起，运用锣鼓鼓点，配合舞台表演中的唱、念、做、打，以密切配合角色，表现剧情。随着时代的不断演进变化，戏曲也在不断吸收融汇其他艺术成分丰富自己，以适应人民大众不断变化的审美情趣。

要演好一台戏，作为组成这个整体的各个环节和每一个参演人员，都应该深刻理解剧情，然后用各自特定的艺术手段加以表现和创造。豫剧板腔体的声腔结构给了戏曲音乐工作者取之不尽的创作空间。调式调性的音乐理论研究有待进一步地

深入，理论与实践和结合将会帮助豫剧音乐提升到一个新的层面。作为戏曲音乐工作者，应当采取的是积极的态度，灵活掌握的精神，对豫剧唱腔音乐调性调式进行深入分析，因地制宜，因戏制宜、多则多配、少则少配，使各种乐器都能最大限度地发挥自己的作用。

参考文献

- [1] 俞寄凡.《西洋音乐小史》[M]. 商务印书馆.1930: 10.
- [2] 何明辉.《西洋音乐史》[M] 全音乐谱出版社.1985: 7.
- [3] 李应华.《西方音乐史略》[M] 人民音乐出版社.1988: 10.

作者简介:

蔡磊，国家二级配器、指挥。毕业于中国戏曲学院，主要作品有：《苏武牧羊》《清风亭上》《台北知府》《山里的汉子》《九品巡检》《春秋配》《李斯做官》《蔡文姬》《李三娘》《天山人家》《五女拜寿》《大祭桩》《泪洒相思地》《春满太行》《打金枝》《我的娘我的根》《大漠胡杨》曲剧《天青梦》等等。《清风亭上》《苏武牧羊》《蔡文姬》《我的娘我的根》《九品巡检》《天青梦》等荣获河南文华音乐创作奖，《山里的汉子》获第八届全国电视戏曲“兰花奖”电视剧类创优一等奖，同时荣获中国广播影视大奖，第28届电视剧“飞天奖”戏曲电视剧二等奖。