

实用摄影知识丛书

舞台艺术摄影

实用摄影知识丛书

舞台艺术摄影

吴化学著

上海人民美術出版社

DM44/10
内容提要

本书主要阐述舞台艺术摄影的特点及其表现技巧。作者根据自己的实践经验，对戏剧、舞蹈、音乐、杂技、曲艺、木偶和皮影等舞台艺术的拍摄方法，作了比较全面、细致的介绍，并附有作者自己拍摄的照片实例，对舞台艺术摄影爱好者掌握舞台摄影的基本规律，运用摄影技巧进行创作，有所启发和借鉴。

实用摄影知识丛书

舞台艺术摄影

吴化学著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2.625 插页 8 字数 50,000

1962年2月第1版 1983年1月第3版

1982年12月第3次印刷 印数：16,501—60,500

统一书号：8081·5144 定价：0.46元

三 版 前 言

现在出这本书，已经是第三版了。根据不少读者、朋友来信和口述的意见，结合近年来从事舞台艺术摄影的新的体会，我对本书作了必要的增补和修改。

近年来，我国文艺舞台出现了百花盛开的喜人景象。尤其自本书初版至今的漫长年月里，摄影艺术有了很大的发展，摄影器材的进步更是日新月异。以今天的眼光来看，本书所阐述的舞台艺术摄影的表现手法、技巧和技术，不免显得有点落后于发展的形势。但就其基本规律和基本表现方法说来，大体仍称适用。为满足广大摄影爱好者的需要，决定在第二版的基础上，进行补充和修改后予以再版，提供舞台摄影爱好者在实践中参考。本书能在舞台摄影艺术的百花园里，起一点培土扶壮的作用，也就不失所愿了。

由于水平所限，书中谬误及不足之处，希望读者批评指正。

作 者

1982年4月

目 录

三版前言

舞台艺术摄影的作用及其特点	1
获得美好剧照的关键之一——剧情的了解	4
舞台艺术摄影的器材和感光	6
舞台艺术摄影的位置和角度	10
舞台艺术摄影的调整焦距和用光	13
舞台艺术摄影中调整光圈和快门的方法	17
舞台艺术摄影中的画面表现和构图	20
抓取“剧中人”的性格	24
戏剧艺术摄影的表现	26
舞蹈艺术摄影的表现	45
音乐艺术摄影的表现	67
杂技艺术摄影的表现	70
曲艺艺术摄影的表现	72
木偶和皮影艺术摄影的表现	75
舞台摄影中的彩色摄影问题	77

舞台艺术摄影的作用及其特点

如何通过摄影这一艺术形式，将舞台上的艺术造型，生动而完美地表现出来；如何根据舞台艺术的不同形式和表演方法，在瞬间抓住富有代表性的场面和优美的表情动作，将那些优美的、具有深刻意义的、为广大群众所喜闻乐见的舞台艺术表演，拍摄成思想性、艺术性兼优的佳作，向社会和人民进行传播，给人以感染和欣赏，以提高我国人民的社会主义思想觉悟，这是舞台艺术摄影的基本任务。

舞台艺术摄影是指拍摄戏剧、舞蹈、音乐、曲艺、杂技、木偶和皮影等表演艺术而言。由于各类舞台艺术的表现形式和表演方法各有不同，因此在拍摄方法上也应有所区别。其中最主要的一点就是根据舞台艺术摄影的特征，找出它们的一般性规律和特殊规律。什么是舞台艺术摄影的特征呢？首先应该是透过摄影者的政治观点、艺术构思和摄影技巧三个方面的结合，以照相机为工具，利用舞台艺术表演现场的实际素材，集中、典型和创造性地再现舞台艺术的形象美。因此，选择题材和确定作品的主题思想，便成为舞台艺术摄影极其重要的一环。一次演出，一出好戏，一个节目的主要内容，对当前的社会主义建设，对人们的思想教育和

艺术鉴赏,将起多大作用,产生何等影响,都需要加以分析、研究。要明确向读者推荐什么,反对什么。其次是艺术造型问题。舞台艺术摄影本身是一种艺术创作,它是通过作者艺术活动——创造性的劳动而产生。因此当我们研究一幅舞台艺术摄影作品时,就一定牵涉到舞台艺术形象的塑造——所表演的节目的主题内容、故事情节和人物个性以及表演者的神态、表情、动作等。这就要求我们舞台艺术摄影必须具有高度的审美感和必要的艺术表现能力。正如马克思所指出的:要“依照美的规律来造形”,在依照“美的规律”创作中争取达到真善美的和谐的统一。通过舞台上的艺术形象,运用摄影的构图、光线、色彩等技巧加以表现,产生出优美的、动人的舞台艺术摄影作品,从而给人以美感愉悦和陶冶性情、激发斗志的积极作用。

一出戏,一个舞蹈或者是其他一个什么节目,都是由一个完整的故事情节所构成,或反映一个生活片断。因此它的表演,从序幕到高潮和尾声都需要一个过程。而我们又不象拍电影一样,全部记录下来;同时,也不能盲目地、毫无选择地随便乱拍。因此舞台艺术摄影必须是用一幅或几幅画面,简洁地、概括地反映一个剧情。紧紧围绕剧情主题内容,高度概括地选择那些足以体现剧情主题思想的生动情节和优美形象,抓取高潮和具有代表性的场面。这就要求我们舞台艺术摄影工作者和爱好者,不仅要具备一定的政治修养和艺术修养,而且还需要具有舞台艺术摄影的一般常识,从而运用摄影技巧抓取那最能反映典型神态的一刹那,通过对人物性格的刻划和剧情的表现来感染人们。我

们知道光线、韵律、色彩、背景等问题，都是舞台艺术摄影所共有的一些因素。这些因素如果运用得当，不仅有助于增加气氛，深刻有效地体现剧情的主题内容，同时对加强和提高舞台艺术摄影作品的艺术性，将起很大作用。所以我们对舞台艺术摄影中的一些常识问题也应有所了解，如：音乐和表情动作的关系，光色和情调的关系，表情动作和拍摄的关系等等。因为音乐伴奏的快慢、强弱，情调的快乐与深沉，也都是和表演动作的速度、表情的气氛相一致的。同时，舞台灯光所照射的色彩的光色，是象征着一定的感情的，所以在舞台表演中就利用不同色彩的灯光来配合剧情的发展，增强气氛和效果。而表情动作，譬如喜、怒、哀、乐，虽然不同的剧种以至每个演员都有各自的特点，但是万变不离其宗，其基本表情动作总有其相似之处。如果我们掌握了这些特点，就可以借助于音乐的节奏、舞台的灯光以及“剧中人”的动态，判别出一定的场面气氛，从而抓取根据剧情主题所需要的画面。

舞台艺术摄影在我国摄影艺术范畴内还比较年轻，许多问题（包括本书中所阐述的问题在内）尚处在摸索状态中，有待于我们进一步来共同探讨，以便提高和发展。近年来，爱好舞台艺术摄影的人越来越多，这是个好现象，为更好地反映我国舞台艺术创造了有利条件。

获得美好剧照的关键之一——剧情的了解

一张优美的剧照，并不是单凭着多么高的摄影艺术修养，或较高的技术水平就可以信手拈来的。除了必要的艺术修养和较高的摄影技术以外，还有一个重要的条件，就是对剧情的了解，如果对剧情、对剧中的主题思想、人物和故事没有一定的了解，是很难拍出成功的好剧照的。

了解剧情，最重要的是要了解即将演出的节目简要内容和具有代表性的场面。若能得到一张演出节目单的话，最好是将所了解的情况在节目单上加以注明。对剧中人物性格和故事情节等加以分析和掌握。例如，某一节目共有几个人表演？到几个演员出场时构成什么样的场面？哪些是代表性场面或剧情高潮？这样，就不致漏掉重要情况和节目的精彩镜头了。

演出节目单固然是对剧情了解的一个必要手段，但它毕竟只是理性和间接的东西。了解剧情最好的方法莫过于实践，即用自己的双眼去观赏，用自己的头脑去思索分析和判断。根据我的经验，任何一种剧目，必先采访，而后根据对剧情的了解确定要拍摄的内容和画面，包括近景、中景或是大场面的角度位置的选择。因之，在不了解剧情时就进行

拍摄,往往是失败居多,即或拍到一张好作品,也多半带些偶然的因素。剧目有大、小之分,情节有简单复杂之分,我们应该进行周密地了解。摸透剧情和剧中人物的来龙去脉,做到知彼知己,心中有数,然后按动快门,这样情况下产生的剧照就比较令人满意。

在演出开幕以前,甚至在演出过程中,往往由于一些特殊原因而将演出节目的次序、名称、演员的名字和剧情的结构等有所改变。这些可能发生的情况,都应引起我们的注意,要不厌其烦地进行核对,及时改正,以免差错。

舞台艺术摄影的器材和感光

摄影器材的现代化,给舞台艺术摄影带来了极大方便。

随着科学技术的不断进步,包括舞台艺术摄影在内所用的摄影机器,朝着自动化方向发展。目前,在35毫米的单镜头反光照相机中,有两种先进的自动曝光方式:一种是先定光圈的光圈先决式——摄影时根据需要先把光圈选定后,测光系统即选择正确的快门速度自动配合;另一种是先定快门的快门先决式——摄影时根据需要先选定快门速度,而光圈即根据光线的强弱自动地开大或缩小。这在一定意义上说,在拍摄时就无须在曝光上面多化工夫,而把主要精力和时间集中在抓拍那些表演中的精彩场面。

现代照相机在调整焦距方面,也有了新的发展。使用比较灵活方便的是变焦镜头。有了这种镜头之后,在距离不适当时就不必另换镜头,而同样能够拍到一纵即逝的照片。它可以根据不同距离或拉近或推远,决定所取画面的大小,调整焦距的虚实,而不失良机地抓拍表演中的精彩镜头。

从舞台艺术摄影角度来说,28~80毫米的大广角到中焦的变焦镜头,或70~150毫米的变焦镜头,或80~200毫米的中焦到长焦的变焦镜头都是非常实用的。

此外,现在还有一种增焦镜头。用这种增焦镜头,可以使原来各种焦距的镜头,成倍地延长焦距,在舞台摄影时也很适用。

目前我们摄影工作者和摄影爱好者所使用的器材并不一样,有的比较先进,有的仍在使用比较老式的照相机。有时候,使用老式照相机,也同样可以拍出优美的舞台艺术照片来。一般说来,装有标准镜头的照相机,适用于拍摄中景场面;装有长焦距镜头的照相机便于拍摄特写或小场面;装有广角镜头的照相机,适用于拍摄大场面或群众场面。如果只有一架带有标准镜头的120或135照相机,也能应付工作,只是画面变化受到一定的限制。

拍摄舞台剧照所用的胶卷,感光速度越快越好。因高速感光材料既可以在明亮的灯光下拍摄较快的动作,也可以在灯光较暗时用比较快的快门速度进行拍摄。例如GB 21度的胶卷,在北京天桥剧场(灯光全开时约有8千瓦)拍摄,用光圈3.5,速度1/60秒;用GB 24度胶卷,光圈3.5,速度1/125秒;用GB 27度的胶卷,光圈3.5,速度1/250秒。其他感光度不同的胶卷可依次类推。当红色光线、蓝色光线、黄色光线以及其他彩色光线照射时,应适当增加曝光时间,否则就会感光不足。以GB 27度(ASA400)的胶卷(包括彩色的)为例,象天桥剧场那样的舞台照明,大体上可分为三种不同光亮度而变换光圈:假定速度都是1/125秒,最亮时用光圈4,中亮时用光圈2.8,小亮时用光圈2。若光线特别暗,就要酌情用减慢快门速度进行拍照,缺点是不能抓拍快速动作。

拍舞台剧照和其他摄影不同,由于拍摄话剧、歌剧、舞剧、舞蹈以及表现现代题材的某些戏曲等,需要将场景气氛和前后层次表现出来,一般不适宜用闪光拍摄。但是,有些场面因彩色灯光变得太暗,就不得不用闪光将那些优美而迅速的动作捕捉下来。目前有些体积小、携带轻便、上电快而且可以连闪的小型电子万次闪光灯,在舞台灯光变得暗到一般感光度的胶卷都不能正确曝光时,可以用来抓拍那些精彩动人的镜头。现在,各种型号的闪光灯都附有说明书和使用表,只要按其规定将胶卷度数、被摄对象的距离和所用的光圈计算好,就可拍得一幅感光正确的剧照。

为了提高胶卷的有效感光度,还可以从摄影化学方面挖掘一些潜力。在摄影化学方面,有一种强力微粒显影药方——“菲尼酮”配方,用这个显影药方冲洗胶卷,能够把原来胶卷上所标定的感光速度提高一倍到两倍。这样,就可以克服现在市场上供应的胶卷感光度较慢的困难了。例如,不用任何闪光,在舞台现有光线下拍戏曲舞台剧照,原来用GB 27度的胶卷,使用光圈4.5,可拍摄1/125秒的快速动作,而改用GB21度胶卷,使用同样的光圈和快门速度,拍完后用“菲尼酮”显影配方冲洗,就可以获得相当于GB 27度胶卷的感光效果。

菲尼酮显影液配方

水 (50°C)	750毫升
无水亚硫酸钠	100克
几奴尼	5克
硼砂	2克

硼酸(结晶)..... 1克
溴化钾..... 1克
菲尼酮..... 0,2克
加水至..... 1000毫升

显影温度: 20℃

显影时间: 8至12分钟

另外,彩色胶卷和彩色照相纸显影的配方及其工艺,由于各国出产的材料性能均不一样,因而配方也就各不相同;即使是一个工厂出产的,若不是一个型号,其配方和工艺也不一样。因此,只能按使用的感光材料所指明的配方和工艺程序进行冲洗。

舞台艺术摄影的位置和角度

在剧场中拍照，由于所使用的照相机镜头焦距不同，以及考虑到画面构图的要求，因此选择位置是很重要的。选择什么样的位置最合适呢？这要看当时的具体情形而定。不过，根据一般习惯应选在第一排中央稍偏右一点的地方。因为除了例外，演员通常多系左出右进（从观众角度而言），而在刚出场时往往有些好姿态，便于及时抓取。在观众排座中央夹道靠近舞台的一头，也是合适的拍摄位置。这个地方的好处不仅在万一得不到合适的座位时可以加座，而且背后没有观众，不致妨碍观众看戏。如果乐池太大，拍摄距离太远时，若得到剧场方面许可，可在乐池中安放一个高凳或方桌，站在上面拍摄也很理想。在这里可以自由地拍到中景场面和特写。不过，最好要靠在中央夹道的一边，以免突出乐池时妨碍观众看戏。在二楼前排左角、右角或中央，可以拍摄到那些在楼下不能拍到的场面，和带有观众看戏的场面。此外，也可到后台去拍那些带有一定特色和主要演员或造型优美的演员在化妆时有趣的照片。这类照片虽然不是正面的演出剧照，但它反映着舞台生活的一个侧面，还是很有意义的。

任何舞台艺术摄影,特别是舞蹈表演,由于它的丰富多采和队形、动作的变化的多样,那就不能只使用一两个角度去拍摄。如果是这样,不但拍出来的剧照一般化,有时甚至会把好的画面歪曲了。那么,怎样才算恰当呢?这要根据不同节目的具体情形来决定。不过,也不外乎从以下几个角度去考虑。

平行角度 这一角度就是我们普通常用的角度,而且也适用于多数节目的多数场面。但是,因为它和演员面部成平行角度,只能适用于拍摄一些单线横队、单线斜队和一至三五个演员表演的场面,或人物特写。

俯摄角度 这一角度是登高从上面往下面拍摄,所以对于演员众多的大场面表现得更有层次,对于带有图案式的场面能表现得很优美。例如苗族民间舞蹈《团圆鼓舞》(图1),是有一个少女在中间,笑盈盈的击着鼓,周围一群少女

图1 苗族民间舞蹈《团圆鼓舞》

环绕着她，在抒情地急速地转动着花裙子。这是表现元宵佳节，苗族少女们盛装打扮围鼓歌舞，借以表述自己心愿，歌唱美好生活的情景。由于事先了解了剧情，我们就登上舞台灯光调度的高架，采用俯视角度拍摄，就得到较理想的效果。但是这种俯摄角度一般只能适用于上述两种场面，而且要把演员多和演员少的节目衔接的时间掌握好，以免在高空一时下不来，漏掉一些精彩表演的场面。

仰摄角度 这一角度是自下而上拍摄的，除了表现正面人物的高大外，对于拍摄一些低头下望的表演场面也是适用的，否则就看不出演员的表情了。

高斜角度 利用和舞台面成45度的高角度，站在舞台一角比较高的地方，向斜面出场的演员进行拍摄。虽然这种角度用的不太多，但有些节目就非用这一角度抓不住它的趣味点和理想的画面。

侧面角度 这一角度是从演员或队形的左右两侧拍摄。利用这一角度来表现，往往出现一种三角形构图的面面，人物越近越大，越远越小，具有强烈的透视感和深远感。