

The Beauty of Beijing Opera

Wu Gang

美丽的

京剧

吴钢著

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

美丽的

京剧

吴钢 著

*The Beauty
of Beijing Opera*

丁聪画作者像

吴钢

中国摄影家协会会员

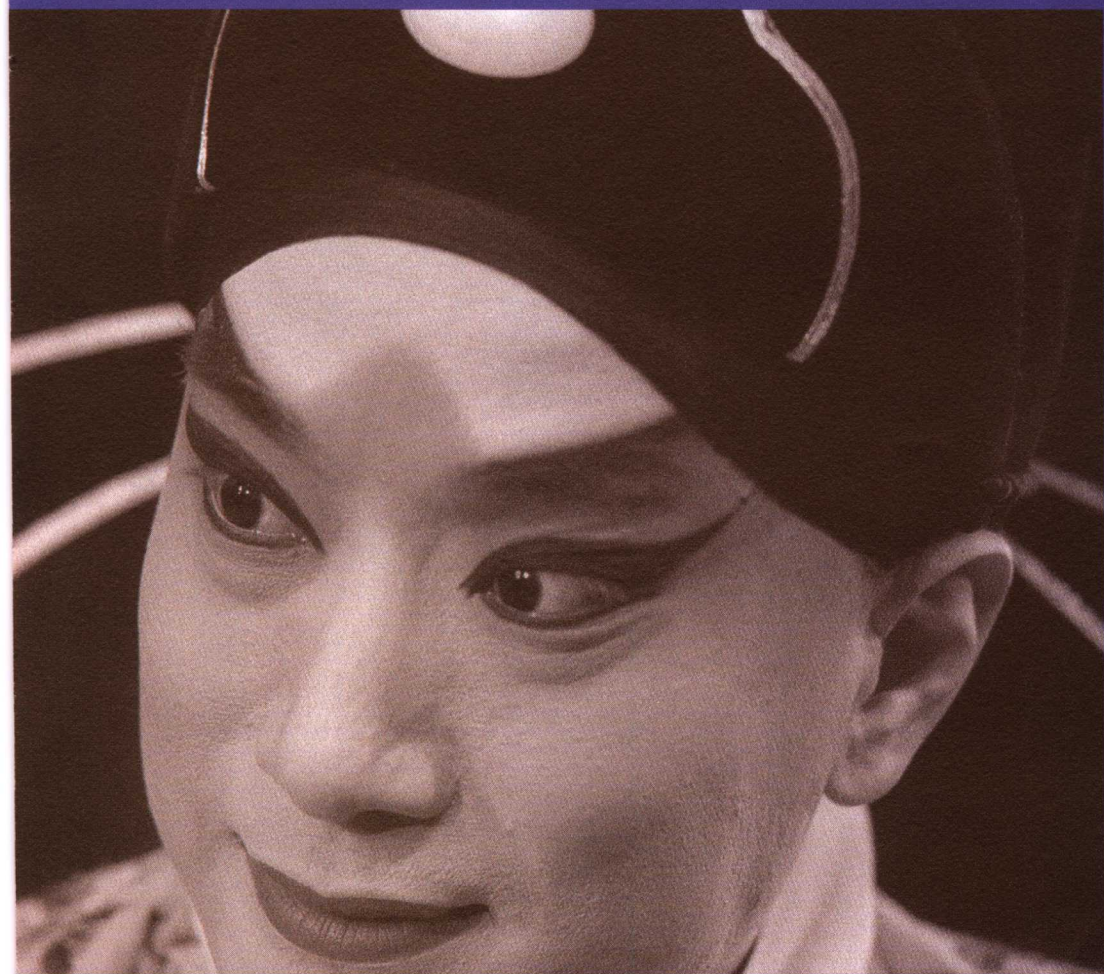
中国戏剧家协会会员

中国摄影金像奖获得者

法国版权管理机构 AGESSA 成员

法国职业摄影师组织 UPC 成员

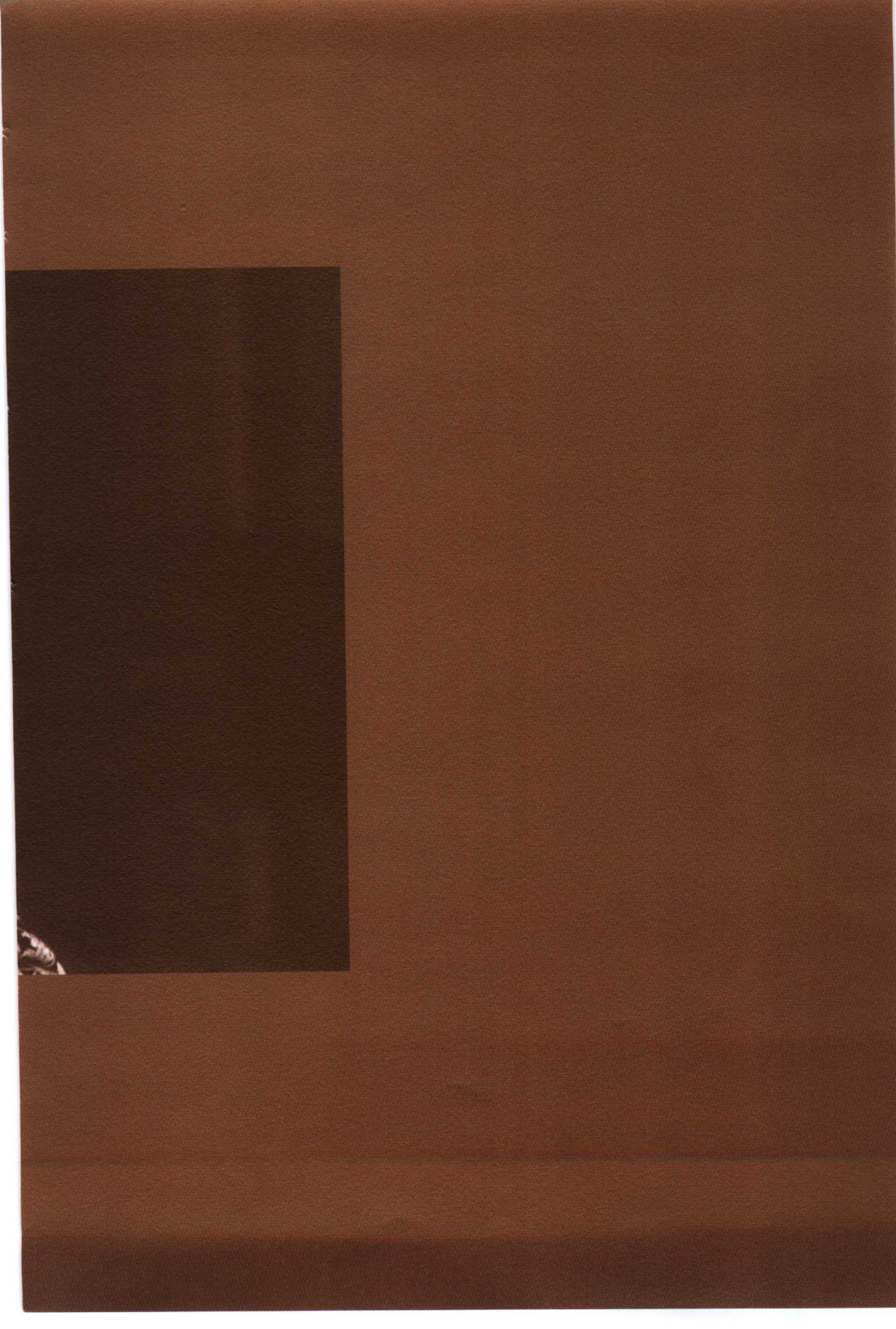
巴黎中国戏曲节艺术总监

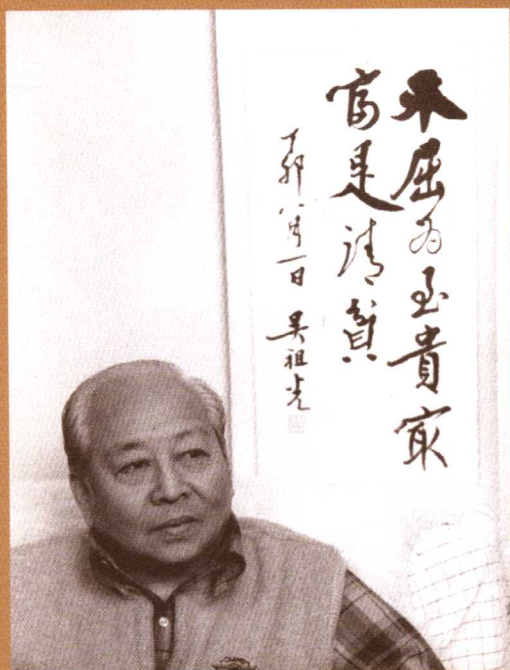
序

吴祖光

／

魏明伦

吴祖光

作者摄于1988年

序

美丽的 京剧

中国古典传统的戏曲表演艺术是举世无双的第一流的表演艺术，而京剧是中国三百多个不同的地方剧种中最具有代表性的~~一种~~剧种。

中国戏剧源远流长，但是形成有记载、有剧本~~的~~戏剧形式，则大约是在中世纪的元代，而京剧的成为一个完美的足以代表中国戏剧的剧种则在距今约近二百年前。她的名字叫京剧是由于它产生于北京，她之所以形成这样辉煌和完美，除去以制度大的群众喜爱之外，亦由于当时的中国统治者，清代的皇帝的扶持提倡。

京剧继承了^成中国戏剧艺术的传统，形成为完美的表演艺术形式。~~她~~她是融合说白、歌唱、舞蹈、音乐、武术于一体的表演艺术，因此一个演员必需具备经过长期严格锻炼的基本功功夫才能够登上舞台表演的条件。除此之外，更由于她所采取的是类似中国画的传统写意的方式，而达到了随心所欲、无所不能的神奇境

界，僅以四肢動作的靈妙白法而達到象徵萬物，
在舞^台方寸之地而若行駛游動在萬水千山、升
天入地，隨心所欲的境界。更譬如以道具代替
實物，如以弓鞭代馬，車轡代車；四員將，八
千兵就代替了千軍萬馬；用靈^妙的^{誇張的}動作^{表現}劇中人物
的^{活動}和^{情節}，使^小之舞^台化為無限的宇宙
……這就使來自生活的^極寫意的中國戲劇^{表演}
方法成為睥睨當世，冠蓋羣倫，無難不克
，無微不至的^{絕妙}戲劇表演藝術。

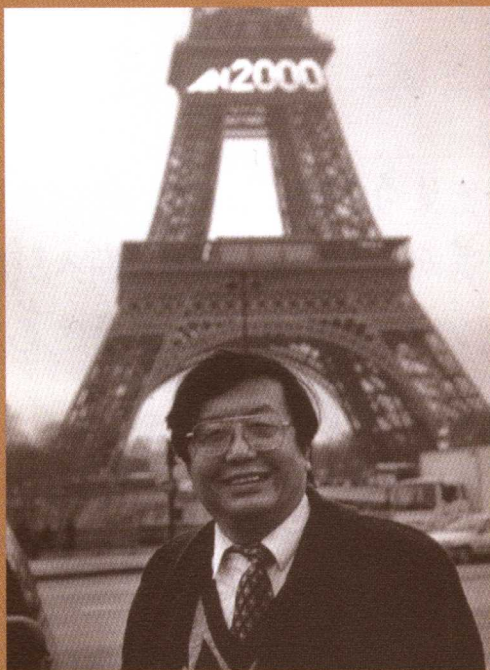
“中國京劇”是傳統的古典戲曲藝術最具有代表
性的一種，名為戲曲，後面曲字代表音樂曲譜
的意思，那是由於在歌唱、對話、舞蹈、武工
的表演中歌唱是佔有最重要的地位，一個偉大
的戲曲演員首先是一名歌唱家。

吳祖光

序

美丽的
京韵

魏明伦

作者摄于2000年

序言

魏明伦

祖光先生为吴钢的舞台摄影作品选集所写序言，未及两页，可惜中断。斯人跨鹤西游，广陵散绝。如今，吴钢老弟寄来这篇没有完成的文章，委托我挥毫续写。

我与吴门有缘。早在二十六年前，我刚刚成名，就同祖光先生一道参加中国戏剧家代表团访问东海舰队。吴钢以《戏剧报》摄影记者身份随行，他用照相机真实地记录了代表团从海上到上海的半月生活。他的父亲祖光先生，在改革开放二十余年里老当益壮，坚持秉笔直

书。老人目光炯炯，如同镜头快门，“拍”下许多历史沧桑，现实风云。好在不加粉饰，全是“本来面目”。正由于这种敢说真话的精神，激动我尊之为师，敬之如父。祖光先生的老友黄苗子，郁风，丁聪，黄宗江，说我身上尚有“祖光的影子”。吴家小字辈欢欢，霜霜，戏称我为“老大”。这样排行，小名“小牛”的吴钢，反而成了“老二”。不敢当，既然认了昆仲，由我续写序言，比较顺理成章。

京剧的博大精深，祖光先生已作简介，拙文不再赘述。原序言的末句是“一个伟大的戏曲演员首先是一名歌唱家”。我估计下文应该是介绍“以歌舞演故事”之“舞”。歌唱，固然在戏曲中占有最重要的地位，但是，吴钢的照相机，没有录音机功能，无法反映演员优美

的唱腔，只能拍摄演员作歌唱状。吴钢的业务专长，是选择演员台上一举一动，一招一式，一颦一笑，将精彩的刹那，定格为永久的形象。这一类型摄影作品有个专称，叫作“剧照”。

不妨对比一下老戏迷熟悉的老剧照。从谭鑫培到梅兰芳，从四大名旦到八个样板戏，从黑白到彩色，从中景到特写，剧照汗牛充栋，数以千万计。再看吴钢拍摄的剧照，已经超越了传统模式，拓展了表现空间。他不仅熟悉剧情，熟悉演艺，还熟悉当代先进的照相器材，高明的拍摄技巧，崭新的造型观念。他的手段多元化，或者“缩小光圈，放慢速度”，或者“打散构成，重新组合”。借鉴西方“立体派”和“组合派”的方法，重新“塑造”东方表演艺术家的神态风采。《陆文芳》的手、眼、身、