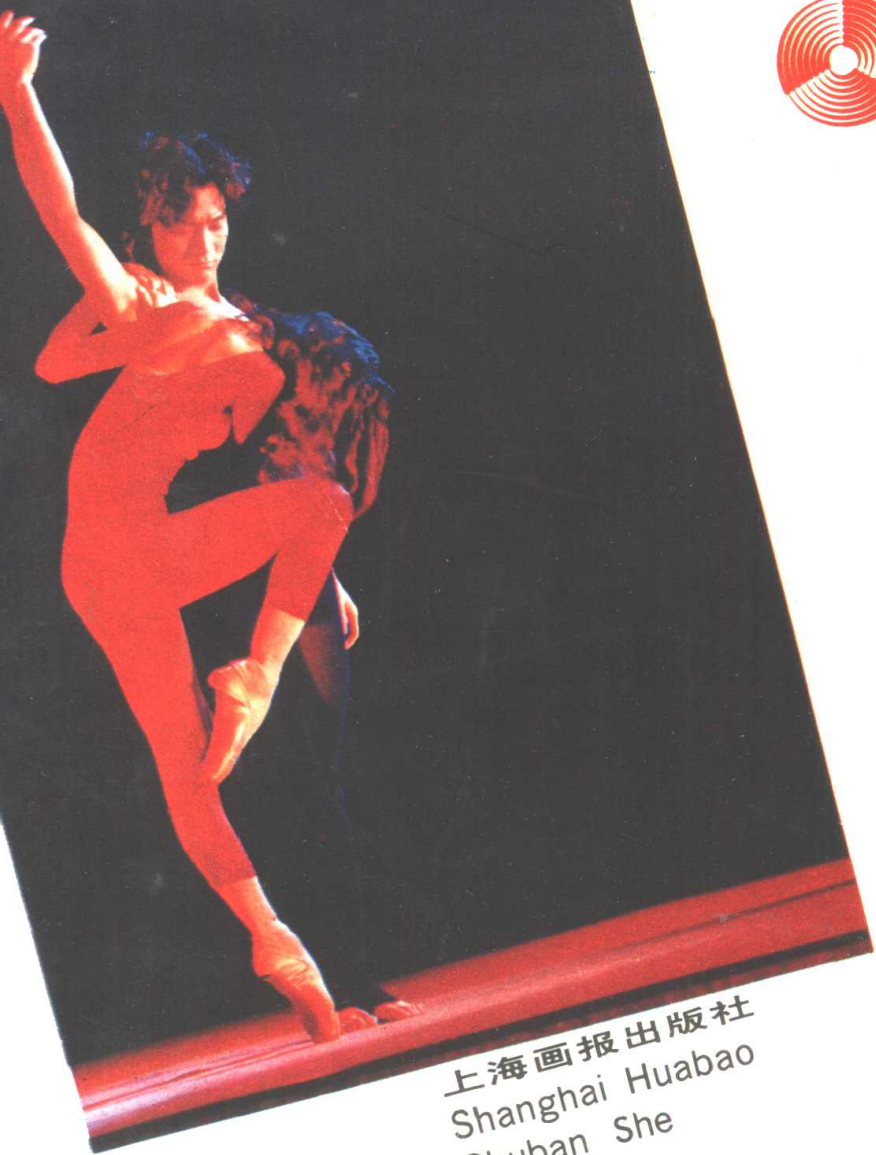

上海画报出版社
Shanghai Huabao
Chuban She

Wutai Juzhao De
Paishe

《未来摄影家》小丛书

舞台剧照的 拍摄

《未来摄影家》小丛书

舞台剧照的拍摄

马玲玲 著

上海画报出版社

写给未来的摄影家

亲爱的读者,在您翻阅我们为您编写的这套小丛书的时候,我们衷心希望它能对您在学习摄影技术和掌握摄影基础理论方面会有所帮助和提高。今天,您还是摄影百花园里的一株新苗;明天,就将成为在祖国的摄影大地上自由驰骋的一位摄影家。

当《未来摄影家》小丛书第一辑问世之时,我们已经开始着手编辑第二辑《未来摄影家》。希望它继续成为我们之间一座充满着友谊和信任的摄影之桥。我们将随时倾听您的意见和建议,在您的关心和支持下,在我们共同努力下,编好出好这套《未来摄影家》小丛书。

前 言

我是一位戏剧爱好者，经常有机会去观摩各类戏剧剧种的演出，舞台上的精彩表演吸引了我，然而使我更感兴趣的却是舞台下“咔嚓、咔嚓”按相机快门的聲音。随着国民经济建设的发展和对外文化的开放，以及人们文化、艺术观念的更新，摄影成为青年朋友精神生活的一个“热点”，它正以极大的优势扩展开来。我是一位专业摄影工作者，在此想谈一谈我拍剧照的体会，供大家借鉴。

剧照，顾名思义是剧目的照片，是舞台摄影的核心。剧照是一个小的单元，它有自己固有的特征。首先它具有独立性。一幅成功的剧照就是一部剧目的主题，它能独立地、形象地用画面来展示剧目的内容，具有“独挡一面”的作用。其次，它又具有纪实性的作用，它是一部剧目的真实写照。它把人们的视觉形象艺术牵引到画面上来，准确地记录了剧目和表演艺术的本质，也是剧目某个阶段的历史写照。另外它还具有珍藏的价值。剧照可以将一些优秀剧目和优秀演员的形象永久地加以保存，有独特的历史价值，也是文化积累不可缺少的一个重要方面。我国戏剧界的一些大师和老前辈，如梅兰芳、周信芳等著名表演艺术家，有关方面至今仍保存着大量他们的戏剧资料，相当一部分就是演出剧照，为青年戏剧工作者提供了借鉴和学习参考的宝贵源泉。

目 录

一、怎样拍摄舞台剧照

1. 熟悉剧情是拍好剧照的重要保证
2. 拍摄剧照的器材选择
3. 剧照拍摄的用光、快门和光圈的选择
4. 剧照拍摄的构思、构图和角度的处理

二、舞台剧照的“抓拍”和“摆拍”

三、舞台剧照的用途

1. 作单幅大型招贴
2. 作海报
3. 广告和说明书
4. 戏剧连环画

四、剧照的作品分析

1. 谈谈舞蹈摄影的艺术魅力
2. 人物肖像剧照的内心表现

五、剧照摄影的新观念

1. 剧照摄影的形式美
2. 摄影小技巧在剧照中的运用
3. 打破舞台格局的创新

一、怎样拍摄舞台剧照？

1. 熟悉剧情是拍好剧照的重要保证

熟悉剧情是拍好剧照的保证，通过多次的舞台实践，我悟出一个道理：“我所要表现的，一定是我事先要了解的。”这里的“表现”之意，就是我所要拍摄和反映的内容、思想。只有了解了剧目的概况，才能构思、立意。大幕拉开之后，首先对舞台道具的安排、布景的位置、灯光的配置要有所了解，进行分析，做到心中有数，有可能的话可先看一下剧目的说明书，或观摩一次演出，掌握剧情的高潮，做到胸有成竹。这样才可能拍出具有代表性的点题剧照。

2. 拍摄剧照的器材选择

拍摄剧照的器材选择很重要。照相机的选择一般以小型相机较合适，其中以135单镜头反光相机最为理想。它主要特点是轻巧、灵活、便于携带，适合用于拍摄各种舞台环境。镜头的选择也很重要，如变焦镜头就比较适用于拍摄剧照，它便于调整距离、又比较灵活。一般说从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。除了相机和镜头的选择外，还要注意一些附件的运用：闪光灯在剧照摄影中以不用为好。由于拍摄话剧、歌剧、舞剧等，需要将舞台前后的气氛、效果表现出来，增加层次感，舞台的自然光是最好的。当然也不绝对排斥

运用闪光灯,如在拍摄演员肖像时,有必要侧面打闪光灯,增加演员表情的魅力。

另外,我想谈谈多棱镜、增距镜和自动马达等相机附件的运用。

多棱镜在剧照拍摄中用的比较多,它是一块圆形的刻有不同角度(有二个、三个、四个以至五个)的光学玻璃。拍摄时将多棱镜加在镜头的前面,可以创造多影效果。这在舞蹈剧照的拍摄中比较多见。

增距镜的运用也很普遍,它能增加镜头的焦距。例如一个2X的增距镜可以将焦距增至两倍,即可将一个200毫米镜头的焦距增至400毫米,该镜头可以用在标准镜头上,同样起增距的作用。不过,增距镜的缺陷是成像清晰度差,一般可通过缩小光圈来增加清晰度。在拍剧照时,遇到标准镜头不适用的情况下,增距镜能为你解难,它也是拍舞台剧照不可缺少的一种相机附件。

另外在剧照摄影中用的较多的还有自动马达,它为剧照摄影增添了不少光彩。有些连续的高难度舞蹈动作,用上了自动马达,可以拍摄到很有魅力的画面,犹如电影的蒙太奇手法。

拍摄舞台剧照所用的胶卷,感光速度越快越好。因为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。拍舞台剧照一般用GB27DIN(ASA400)的胶卷比较合适。

下面是一张舞台摄影曝光参考表

曝光指数 被摄场面 胶卷感光度	ASA400	ASA100~125
全亮舞台(舞蹈、杂技)	1/60秒、f/4	1/30秒、f/2.8
稍暗舞台(话剧)	1/60秒、f/2.8	1/30秒、f/2
局部照亮舞台(独唱)	1/60秒、f/8	1/60秒、f/4
局部照亮小部分 (聚光灯)	1/125秒、f/8	1/60秒、f/5.6
演讲会、报告会	1/30秒、f/2.8	1/1.5秒、f/2

3. 剧照拍摄的用光、快门和光圈的选用

用光在剧照拍摄中是个很关键的方面,怎样用光呢?首先必须掌握舞台灯光照明的特点。如①亮度的变化。演出一台舞剧、话剧、杂技,灯光的变化通常有几十种,舞台中心区的亮度一般高于舞台周围,而且舞台前区和后区的光比也比较大,按曝光量来比较有时达4~5级之差。②光位和光色的变化。一台完整的舞剧和戏曲,大多采用色光照明,而且光位也随之变化。冷、暖色调的光交替使用,以及光位的频频移动都会改变舞台光的亮度。所以在剧照拍摄中要密切注意舞台灯光的变化,随时调节快门、速度。其次,拍摄剧照采用舞台现有光较为理想,为了表现舞台场景的现有气氛,要充分利用舞台各种的现有光,不依靠闪光灯,因为闪光灯不但会破坏舞台光线的自然气氛,而且会影响演员的演出及观众的情绪。为此,在有些国家的剧场内是禁止使用闪光灯的。

光圈和快门的选用也很重要。舞台演出的照明灯光往往比较复杂,从拍摄技术讲,就需要掌握过硬的目测能力,如果有了这样的基本功,对变幻莫测的灯光变化就不会束手无措了。当然这不是一下子能掌握的,在我们还未掌握之前,可以这样试一下,把光圈开大以后基本固定不动,如遇到光位、光色、光比的变化时,只要适当调整速度就可以了。在舞台演出中如遇到动体拍摄对象,一般用1/60秒或1/15秒的快门速度就可以拍下来。有时会遇到很精彩的舞剧或芭蕾舞演出,就可以采用追拍的形式,将照相机举至眼部,双肘紧靠胸口,形成一个三角架的支撑之势,尽量站得远些,用取景器观察被摄体,随着被摄体的转动,拍摄者

双脚不可移动,而相机可追随被摄体作左右移动,这就是说在被摄体的运行过程中,拍摄者要使被摄体的影像始终保持在取景器的中心位置,这样就可以用自己需要的快门速度拍下画面。用几种速度也许会有几种效果,用快速度拍摄能得到一张清晰的画面,用慢速度摄影所得到的虚幻的影像,能使照片画面呈现一种印象派的风格,有时甚至抽象,这也成为一种风格,可以各取所需。

其次,对焦方法的掌握得当,也是一幅成功的剧照必不可少的条件之一。舞台演员在演出中,很少有固定的位置,对焦不准往往导致拍摄的失败,因此要重视和讲究对焦的技巧。首先要学会目测距离,因为在舞台下往往很难有拍摄者固定的位置,幸运的也许能得到台下中间的位置,但多数拍摄者位置都不尽理想,有斜角度、侧角度、仰角度,碰到这种情况,一般用跟踪对焦法来拍摄。如越剧《天之娇女》剧照就是用跟踪对焦法拍摄而成的,左侧已是舞台的边缘,正巧剧情发展到关键,作者跟踪到此按下了快门。

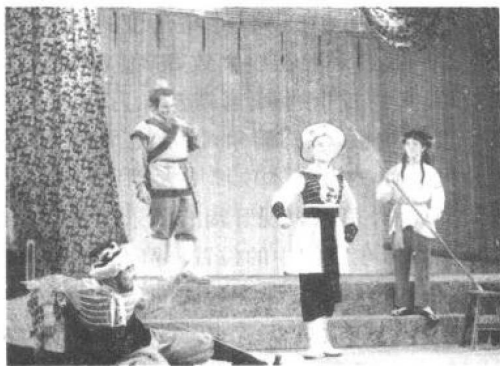
《天之骄女》

4. 剧照拍摄的构思、构图和角度的处理

抓动态和刻画神态是剧照的灵魂,直接关系到剧照的好坏,因此在拍摄时应力求神、形、光、色俱佳,这就离不开构思了。摄影构思也是一种形象思维,它由各种因素构成的,包括选取题材、确定主题、考虑景物布局、探索适当的表现形式;所以,一幅从内容到形式结合得好的照片,可称为构思巧妙。做到这一点也并不难,首先要了解它,例如戏剧,就要先读读剧本,看看有关的评介文章,甚至看节目单和简单的剧情介绍,弄清戏的主题思想,对拍摄什么和怎样拍摄做到胸中有数。在

构思中,不能加入个人的感情因素,而要以剧目的主题为重,不能认为我喜欢怎样的画面就拍怎样的剧照,否则会背离主题。

有了一个完整的构思就可以落实到构图上去了。构图是由人物和物体的配置、画面中所表现的运动方向、主线方向、光调、色块的分布等组成。还包括从主题思想的确定到画面艺术形象的完成,应该是内容与形式的完美的统一。以下要注意几个关系的处理。①主宾关系:就是要将剧目中代表性的角色,摆在剧照画面的显著位置上,而让次要角色安排在不太显眼的地方,如剧照《花木

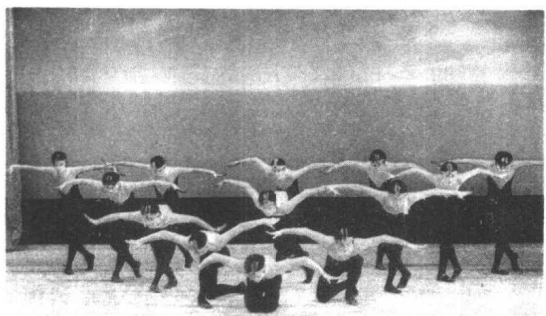

《花木兰从军》

兰从军》就处理得较好。②呼应关系:一幅成功的剧照它必须有感情上的交流,不是静态,而是动态的。如主角在眼神、手势、动作上都很有戏,而配角却无动于衷,这样按下的快门就得不到理想的照片。必须在人物表情、动作上有交流呼应,才能为剧照画面增添光彩。③平衡关系:平衡包括多种因素的平衡,主要从构图的美学角度考虑,除了

主宾关系和呼应关系外,还要考虑画面的平衡美。演员在跳跃或是在走动时,你的相机必须端得很平直,否则,就会产生东倒西歪不协调的感觉。这些必须在构图上认真考虑。

拍摄角度怎么处理呢?大凡业余摄影爱好者,要拍摄舞台剧照,不可能选择到很理想的角度,主要靠自己随机应变。拍摄角度是摄影艺术重要的表现技巧之一,人们在拍摄照片时,总要对被摄体反复观察,以选择最理想的画面和最能表现主题的拍摄角度。任何舞台摄影,特别是舞蹈表演,都有它多变的队形、位置、动作。如采用一、二个角度拍摄是很困难的,我们可根据剧情的变化,采取多种角度拍摄。①水平角度的拍摄:通常指被摄体的眼睛和照相机大致等高。这比较适合拍摄简单、人物较少的画面,或演员肖像、特写等。②高角度的拍摄:又称俯角度,从上面往下面拍,这种角度会使被摄物体顶部增大,利用高角度拍摄远距离场面,可以表现开阔的场景,又明确表现出人物和物体在空间中的位置。高角度拍摄的照片,前景中的物体就投影在地面的背景上,所以能更有层次地表现演员众多的大场面,对于带图案式的场面表现就更优美。例如《海鸥舞》剧照,就是一幅带图案美的剧照。③低角度:又称仰视角度,就是从下往上拍,给观众一种高大昂扬的感觉。这样的角度除了可以表现正面人物高大外,还可拍摄一些低头下望的表演场面。

《海鸥舞》

拍摄角度是多侧面的,除以上三种外,还有一些斜角度、侧角度的拍摄方法,这些可根据舞台环境的变化而进行适当的调整。

二、舞台剧照的“抓拍”和“摆拍”

舞台剧照拍摄是以演员的精彩表演为拍摄对象的,所以拍摄者应该选择每场戏的高潮时按下快门。如果是舞蹈表演,更应抓住舞蹈演员最有代表性的瞬间动作进行拍摄。抓拍,就是说能在短暂的时刻内,把能看到的東西拍下来,“抓”是一种拍摄技巧,凡是摄影者都要训练这种迅速敏捷的拍摄技巧,创作时才能得心应手。抓什么呢?当然是抓神态、动态、演员瞬间的情感。特别是大型舞剧、舞蹈场面,都是以动作和舞姿来代替演员的表演艺术的,全凭演员的跳跃、旋转等动作,按音乐的节奏变化来叙事抒情的。因此,“动”是舞剧艺术的特点,“抓”是剧照摄影的手段。如剧照《天鹅双人舞》就是在演出中抓拍的。戏剧、音乐、曲艺等也要在拍“活”的前提下进行创作,要拍得生动、感人,都离不开抓拍。

当然,摆拍也是一种拍摄手段,但它往往有局限性,容易造成情绪平淡、呆板,给人以做作的感光。我们可以根据不同的艺术形式特点、具体条件和拍摄意图,选择拍摄方法。“表情靠抓,场面靠摆,摆中抓动态”这是一位舞台摄影家的经验之谈,我们不妨可以借鉴。对于缺乏舞台摄影经验的人,也可以这样试一下。现场抓拍的优点是演员神态好,舞台气氛浓,但也有些不可避免的缺点,如画面清晰度不好,场面不够集中,光线反差大,由于拍摄角度的限制,容易拍出老位置、老角

度、构图大同小异的剧照。如果采用“摆拍”可以弥补以上的不足,可以与现场拍摄方法互为补充。“摆拍”就是将对象加以组织和安排,以便更好表现主题,使形象显得更完美。有时也可以搞些“摆中有抓”的方法来解决。可以先“试镜头”,在“试”中乘其不备抓拍好的剧照,这也叫“抓摆结合”,拍出的剧照一样能取得自然、真实、含蓄的艺术效果。

《天鹅双人舞》

三、舞台剧照的用途

剧照就是戏剧中某个画面的记录,它有多种用途,其中最常见的有:1. 作单幅大型招贴。一个新剧目的上演,剧场门口往往布置一些招贴,以便让观众了解剧情。除了有相当一部分为文字以外,大量的就是剧照,它可以将每一场戏中的精彩画面奉献给观众,让他们先睹为快,对剧情的大概有所了解,它对观摩全剧有一定的指导意义。2. 作海报。这是剧照的另一种宣传手段。大幅的绘画海报的来源也是剧照。美术师根据剧照的内容,设计出体现剧目主题的宣传海报,有些著名剧目的海报,甚至为千家万户所知。3. 广告和说明书。广告带有商品宣传的性质,有时为了吸引观众,剧场不得不将剧照设计成广告的形式进行宣传,以起到商品价值的作用。剧目的说明书更少不了剧照,一般采用图文并茂的形式,简单明瞭地以形象感和立体感的剧照来介绍剧情。4. 戏剧连环画。连续拍摄的剧照就成为戏剧连环画。这是出版社出书中的一个品种。一般以剧情发展的顺序进行拍摄。以摆拍为主,摆中有抓。一个剧目拍成连环画有150~200幅剧照所组成。这种拍摄方法,演员大都乐意接受,有些演员高兴地说:“这是为自己‘树碑立传’。”这种说法并不夸张,当演员的艺术青春流逝时,就拿出以前的剧照和连环画来品味一下,真是其乐无穷啊。