

每月一书

文 / 彭晶 《雅昌》编辑部

10年拍摄118位京剧人物肖像 逢小威《中国京剧》艺术大书亮相文博会

文博会期间，雅昌艺术中心分会场推出了系列精彩纷呈的活动，给参展的观众带来全新的视觉与科技体验。在此期间，雅昌艺术中心大堂“每月一书”为最新出版的《中国京剧》艺术大书。

《中国京剧》是由逢小威摄影，雅昌艺术图书编辑、策划、印制的一本艺术大书。大书收录了逢小威耗时三年之久拍摄的118位中国京剧人物肖像，涵盖生、旦、净、丑各行当和多个流派，堪称一部中国京剧的历史性摄影参考文献。

《中国京剧》艺术大书：中国京剧的群英谱

2008年逢小威在国家大剧院看了一场国家大剧院原创京剧《赤壁》的演出，这是他第一次专注欣赏中国传统京剧，真正为京剧艺术的美震撼到：“一切都太美了！”那一天，逢小威便萌生了用胶片记录京剧人传承京剧文化的强烈愿望。

在这之前，逢小威做过更著名的事情是，拍摄了1001位中国影视明星的素颜照，以及中国所有奥运冠军的肖像照，胶片特有的层次、影调和颗粒质感，在逢小威人物摄影作品中体现得淋漓尽致。而胶片在细节之处的表现力，无疑与京剧细枝末节中的精巧玄妙相得益彰。

一站就是两三个小时，十分辛苦

胶片拍摄所特有的颗粒质感

对人物双眸的精微表现

为了在大画幅作品上把人物拍得既清晰又不失动感，逢小威一度用放大镜调整焦点，把焦点放到被拍摄人物的眼睛和眉毛上，在此过程中演员唯有纹丝不动，一动焦点就会虚掉，拍摄难度可想而知。

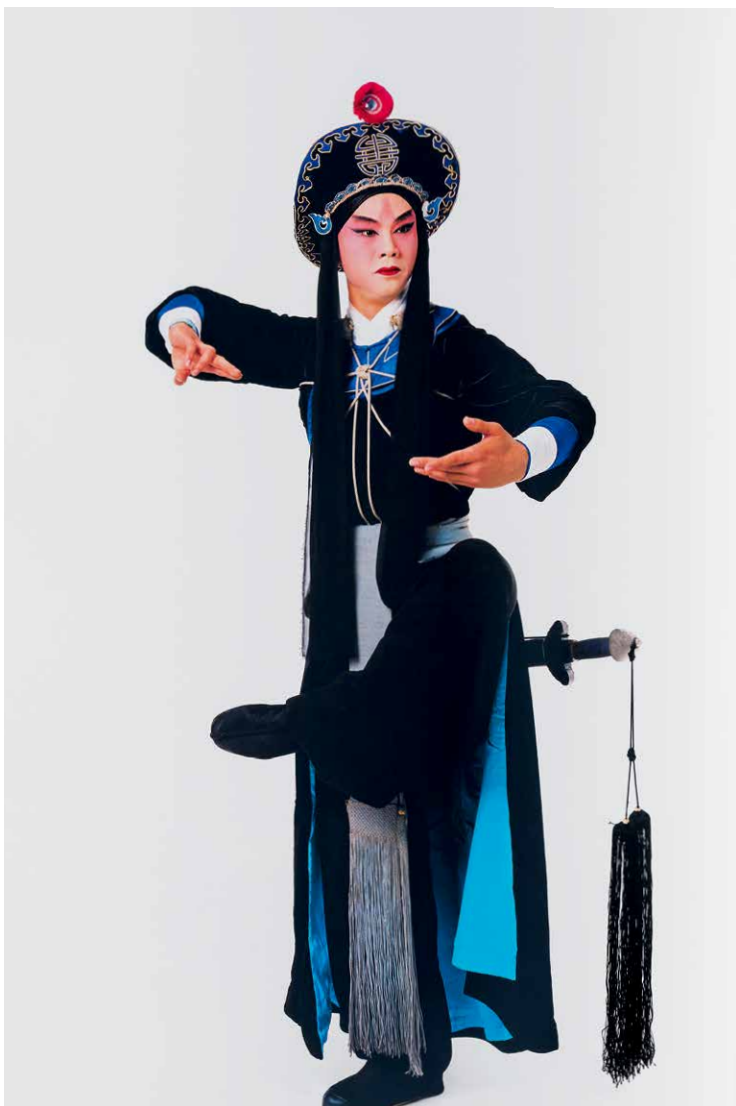
为了进一步突出京剧艺术的写意性，逢小威大胆舍弃舞台，将摄影棚拍摄背景统一为白色，使得“一切都让位于京剧演员的角色表现和服装、化妆大美的展现。”

考究而绚丽的服装、化妆及造型

难得一见的老戏装

九年前开始成立筹备工作组，在全国的专家学者的讨论下，找出了一百部京剧，筛选出人物角色，再确定最适合扮演的人。扮演者包括来自全国各地的京剧名家、流派传人，以及在全国历届京剧大赛中荣获奖项的中青年演员，阵容庞大。而全国各大京剧院为了配合项目，都拿出了镇院之宝，服装都是真金真银的手工刺绣，十分宝贵。

逢小威以“绣像”来概括自己以摄影表现京剧的形式。“绣像”一词原指明清若干通俗小说前所附的书人物图像，因用线条勾描，绘制精细，如绣出来一般精美而得名。为了达到这样的效果，逢小威在作品中大量采用了大画幅，他说：“它必须能体现细节，这是只有大画幅才能做到的。”

大画幅的拍摄方式保证了逢小威对品质的追求，而艺术大书的外在呈现却是他实现梦想的最佳载体。《中国京剧》艺术大书采用500*685的超大尺寸，全书重达五十斤，多达384页，是迄今为止世界上最大的京剧艺术画册。书籍采用纯手工制作，使用了许多极具创造性的工艺，封面为红色细布烫印雅金、雅黑，尽显中国传统文化精粹的厚重典雅，内页每幅作品的调色都精益求精，准确还原了摄影原作的色彩效果，是摄影家与雅昌共同创造的书籍艺术品及收藏品。

以“绣像”的形式集中展现了
国粹艺术的精妙扮相和举手投足间的动人风韵

《中国京剧》艺术大书：京剧的传承与创新

一位京剧大师，不仅要有深厚的表演功底，舞台经验也得高人一等。

要成为京剧大师，没个几十年的磨练，是绝对不可能的。

然而近代以来，科技的发展让人们的娱乐方式发生了翻天覆地的变化。京剧这个曾经辉煌的艺术形式，已经不能娱乐社会上的大多数人了。京剧市场的低迷，也让不少人发出京剧已然衰落的哀叹。

然而，逢小威的摄影作品集《中国京剧》艺术大书的结集出版，代表着京剧艺术发展的新的可能，它已经不再是一味地强调奉献，强调传承，也超越了单纯意义上的“非遗保护”。正如前国家博物馆副馆长、著名艺术理论家陈履生所言：“逢小威选取了不同寻常的方式，用‘绣像的方式’提纲挈领地表现京剧人物，正契合了京剧特点。当人们看到这些具体的绣像中的人物，会联想到具体的剧目以及所代表的唱念做打，这就是京剧的独特性，它不仅表现了当代中国京剧的历史传承和现状，也体现出国粹艺术未来发展的更多可能。”

逢小威的摄影如此，雅昌对于打造顶级艺术书籍的不懈追求也同样如此。

一门艺术有热爱并为之努力付出的人，它就有了无限发展的可能性。

印装考究、极致震撼的定制大书