

●艺术论坛

高高山顶立，深深海底行

——摄影创作漫谈

龙鼎中

摄影术诞生不到200年,相比于文学、绘画、音乐等艺术门类,它是一个非常年轻的、但也是朝气蓬勃的艺术门类。年轻就代表着,从美学认知还是艺术实践来看,它都有许多值得完善和向其他艺术门类学习的必要。朝气蓬勃是因为摄影的发展与科技的进步是深度契合的,它在不断变革、不断进化。从胶片摄影到数字摄影,相机的使用与操作变得越来越简单方便,拍出清晰好看的照片的门槛,也变得越来越低。但许多摄影人往往混淆了拍得好看与创作美是既有联系,又有很大差别的。我经常在网络上看到许多游记式的影像记录,辅以一段文字性的情感抒发,但基本感觉是杂志中文配图的某一篇;我也看到一些所谓观念性的影像创作,但感觉莫名其妙,既无来由,也无去处;我还看到一些纪实或者扫街的摄影作品,但感觉像现场场景的复印。这些问题,主要原因是很多摄影人缺乏美学鉴赏能力,不知道自己的作品的好与不好,不知道自己要表达什么、不知道自己怎样表达;根本原因,是因为我们在摄影创作中没有重视文化传承,缺乏对美的认知,摄影作品中缺乏文化与审美的核心要素。我们的摄影队伍是庞大的,但是要出精品,出反映时代发展的大作,在文化上一定要传承,在文脉上要不间断。有传承,才会有文化认知、美学认知,有认知才会有文化认同、美的认同,才会有中国心,才谈得上精品创作。

最近我们看到抖音上有敦煌飞天形象的摄影创作,造成一段时间的敦煌文化热;还有借助古籍《山海经》中一些神人、异兽的形象描述,进行的摄影创作;还有某位摄影家的古风摄影,以工笔画的表现形式进行人像创作,都很成功,获得了大众广泛的文化认同与审美认可。这说明在某种意义上继承就是发展,传承就能创新。

在摄影创作中,大部分摄影人还停留在每年端午节重复拍龙舟比赛的阶段。这就是没有文化认知上的取法与立意,而造成的视角差别。取法于上,仅得为中,取法于中,故为其下。摄影经常强调通过镜头看世界。但是通过镜头看世界,容易使摄影人的视界变得狭小;以文化的视角看世界,摄影人才能升华到艺术创作的高度。摄影创作应当广植于源远流长、博大精深、深厚灿烂的中华文化,才能创作出取法上的优秀作品。

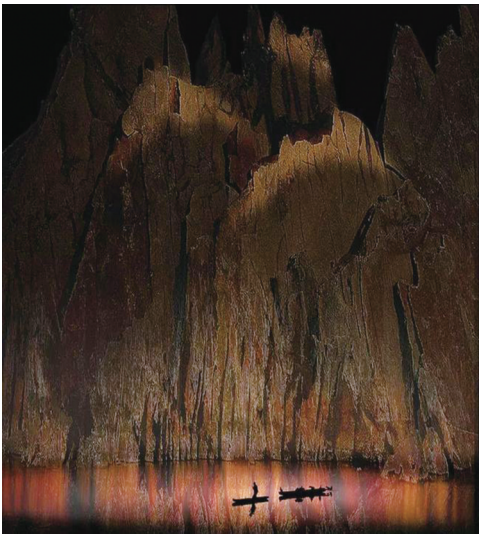
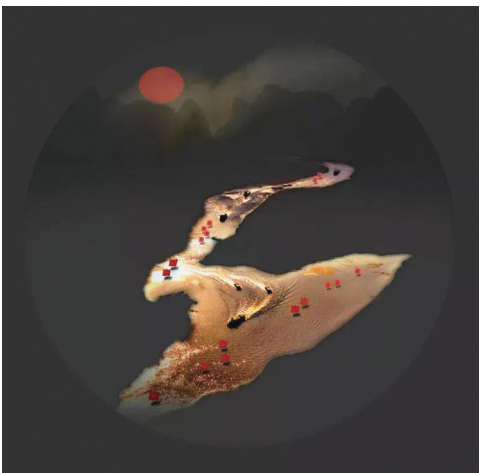
我们看到许多风光片,要么是蓝天白云图,要么是航拍鸟瞰图,要么是灯光霞景图,形式上很美,但仅仅停留在好看的阶段。这说明摄影创作者,没有深入去了解文化的脉流。这就如同入宝山,空手而回,这是很遗憾的。

艺道无道,创新立新是恒道。我们不仅要多种摄影风格相互学习,还应当借鉴绘画的、音乐的、文学的、戏剧的,从多种艺术门类中借鉴多种表达手法与风格。艺术形式是分门别类的,艺术思维是互通款曲的。比如香港著名摄影家陈复礼做过“影画合璧”的尝试。朗静山老先生,上世纪就尝试将中国山水画的技法与意境,实践应用于摄影,并成为大家。现在,我们看到一些印象派摄影、画意派摄影的尝试,都是值得鼓励推动的。我本人也在做一些创意摄影的探索。但我感觉很多摄影人还是缺少交流,摄影大师杰瑞·尤斯曼,已经在用中国元素创作中国风的作品;德国摄影家已经在用作品向宋代画家马远的作品致敬。中央台有《国家宝藏》节目,采用各大博物馆长推介、明星参与舞台剧的形式,将国宝文物的传承与历史背景故事,用喜闻乐见的形式呈现给观众,唤起了我们的文化自信。最近的《如果国宝会说话》节目,通过每集5分钟的时间讲述一件文物,适应互联网时代的碎片化传播特征与节奏,介绍国宝背后的文化与美,带领观众读懂中华文化。

在这个多艺术门类独立而又融合的时代,摄影创作人不能闭门造车,我们要多听、多看、多想,然后多实践。高高山顶立,深深海底行。高高山顶立——立意、立法要站在高处,才能打开眼界,要有文脉传承发展的眼光,东西方兼容并蓄的眼光,各艺术门类取长补短的眼光,网络时代多技术交融的眼光。深深海底行——除了立意,更要实践。实践更需要有创新思路的青年摄影家。在娱乐型的摄影活动中,要逐渐培养形成有文化诉求,有审美鉴赏的青年摄影创作队伍。

以摄影传播文化,以文化引领创新,这样我们的作品中,才会有唐风宋意,才会有传神写照、迁想妙得、丝路花雨,才会有中国精神、中国审美、中国自信。

(龙鼎中,邵阳人,中国摄影家协会会员)

一个早晨(其一)

龙鼎中 摄

一个早晨(其二)

龙鼎中 摄

一个早晨(其三)

龙鼎中 摄

峡谷通幽

龙鼎中 摄

邵阳名胜楹联

隆回魏午庄故居

邹宗德	清风习习,卷翻历史宏篇。
山如宝剑,水似钢刀,相携甲午牛庄,纵横血战东洋鬼;	谢卫民
狮子骁雄,象形威武,曾是将军坐骑,驱驾手撕北极熊。	是处湖山终不老;
萧伟群	昔年灯火恍然青。
巨象雄狮,守水口龙门,万顷涛光辉燕影;	岳向珺
金戈铁马,看封疆大吏,孤军血骑战牛庄。	抗日勤王三易马;
王恒卿	金河赤水总回龙。
圣水出金潭,育一代奇才,安邦定国;	石佳峰
梧桐棲彩凤,兆千秋化境,卧虎藏龙。	狮山纵老,不负金潭颜色;
夏亦中	槽门虽小,可匡天下襟怀。
狮子似扑,象岭如奔,精魂随虎帐,铁马金戈酬壮志;	李文林
牛庄寇寇,新疆平叛,浩气贯龙庭,丹心碧血振国威。	怒狮如奔,白马相依,山居自带英雄气;
彭端祥	看武将军,并文学士,肝胆同分日月辉。
窗花溢彩,楼阁流金,宝宅生人杰;	陈立田
舍命驱魔,倾情事国,忠心璨故园。	碧血青锋,问少年志气,白首功名,何曾负笔架朝霞,文昌夕照;
傅翠兰	金潭朗月,对无恙江山,太平岁月,且莫忘前贤大义,我辈初心。
象形似扑,狮子如奔,白马将星伴月;	钟曙光
固土荣疆,蹈锋饮血,金潭剑气凌云。	故居不老,一部辉煌之史书,于斯存放;
雷颢瑶	金水长环,千钧响亮之名字,终古流传。
金潭时映将军影;	欧阳立群
古宅还萦战马声。	金水映槽门,一代栋梁全故土;
徐少文	青山崇总督,千年狮象守初心。
两山绕水,毓秀钟灵,邵邑风霜磨亮少年志;	朱振宙
八省封圻,殊勋茂绩,牛庄战火映红将帅旗。	斑墙遗旧梦,金水长肥根,大树参天瞻亮节;
段吉宏	社稷系丹心,干戈染碧血,奇人惊世仰高风。
将身为许国;	罗健平
矢志不回家。	封疆大吏,叱咤风云,金潭漾碧波龙跃;
刘助长	平叛将军,驰腾甲午,白马连峰湘勇回。
金水滔滔,述说将军故事;	(邹宗德 整理)

小城

1=C $\frac{6}{8}$
♩=70

王海勇 词曲

0 5 | : 3. 3. | 3. 3 2 3 | 1. 1. | 1. 0 6 | 2. 2. | 2. 2 1 3 | 2. 2. |

走 在 青 龙 桥 头, 桥 边 有 头 犀 牛,

在 资 江 南 路, 码 头 有 轱 轮 渡,

时 光 匆 匆 而 过, 小 城 不 断 变 化,

2. 0 3 | 5. 5. | 5. i 7 | i 6 6. | 6. 6 3 | 4. 5 4 | 3 2 2. | 2. 0 5 | :

远 方 有 座 东 塔, 双 清 亭 上 远 眺。 走

北 门 有 座 城 楼, 水

哪 怕 风 吹 雨 打。 它 依

4. 4. | 4. 4 3 | 3 1 1. | 1. 0 1 | i. i. | i. i 7 | i 5 5. | 5. 0 3 5 |

府 两 江 环 绕。 } 是 否, 你 已 远 离, 这 座

然 如 此 美 丽。 }

5 4 4. | 4. 4 3 2 | 3. 3. | 3. 0 1 | i. i. | i. i 7 | i 5 5. | 5. 0 3 5 |

小 城, 浪 迹 天 涯。 是 否, 你 还 留 在, 这 座

5 4 4. | 4. 4 3 | 3 1 1. | 1. 1. | (间奏略) :| i i i i i i | 7. 7. |

小 城, 生 根 发 芽。 喝 一 杯 邵 阳 老 酒,

6 6 6 6 7 6 | 5. 5. | i i i i i i | 7. 7. | 6 6 6 6 7 i | 2. 2. |

酒 里 有 淡 淡 乡 愁, 来 一 碗 家 乡 米 粉, 火 辣 的 生 活 味 道。

i i i i i i | 7. 7. | 6 6 6 6 7 6 | 5. 5. | i i i i i i | 7. 7. |

啦啦啦啦啦啦 啦 啦啦啦啦啦啦 啦 啦啦啦啦啦啦 啦

6 6 6 6 7 6 | 5. 2 3 | 4. 4. | 4. 5 4 | 3. 3. | 3. 0 3 | 2. 2. | 2. 2 7 |

啦啦啦啦啦啦 啦 让 我 们 就 这 样 静 静 地 走

1. 1. | 1. 1 3 | 2. 2. | 2. 2 7 | 1. 1. | 1. 1. ||

过, 静 静 地 走 过!

(王海勇,邵阳金手指吉它教育学校校长,独立音乐人)

●新片赏析

平凡着、生动着的我们

——观影《心灵奇旅》

仇士鹏

“灵魂是无法被压死的,只有生活才能压倒你。”这是最新上映的动画电影《心灵奇旅》中的一句话。看完电影,不禁抖了抖肩膀,仿佛是想抖落一些积压已久的稻草,然后轻轻舒一口气。

死去的灵魂会在生之彼岸得到安息,其中部分名流伟人成为导师。而新生的灵魂在生之来处诞生,通过修行得到各种性格,并在导师的教导下,明悟自身,点亮能够投胎入世的“火花”,从而得到前往地球的通行证。有一个代号“二十二”的灵魂,已经在这里待了几千年,却依旧没能点亮自己的火花,甚至拒绝出生。而这时,醉心于爵士乐却始终郁郁不得志的中学教师乔伊的灵魂误入此处,成了二十二的导师。故事便由此展开。

电影为我们观照生活提供了另一种视角。平日里,我们总会为生活附加一个结果,想去提炼、牵引或是抵达某一个意义。比如乔伊一直向往着一场演出,比如理发师曾梦想着成为兽医……当这些目标占据了全部的瞳孔后,我们便无暇观察生活其他的部分,无暇感知生命在其他方向上的羁绊与共鸣,更无暇过问自己:“如果实现了这个目标了,

那然后呢?”当乔伊完成了他珍而视之的演出后,却感到和平常并没有什么不同。然后呢,然后是明天还有一场演出。他沉默了。然后的后面,是一片空旷。

在电影中,有一处忘我之境。当人们沉浸在自己所做的事情中,无论是演奏音乐、理发、走钢丝还是扣篮,都会让灵魂进入忘我之境,在空中发光,悬浮。但当这种追求成为执念,就会被包裹在一个狭小的、密不透风的沙袋中,落在地上,成为臃肿、狰狞的模样,沦为迷失的灵魂。固然,此时他们依旧是乐在其中,但这已经不能让灵魂得到洗礼与升华。

二十二也成了一个迷失者。他接受过林肯等人的教导,见识过各种成功与辉煌,却也更清晰地知道生命的虚妄与荒诞。如果一定要让生活具有意义的轮廓,就逃不过然后的审问。可然后的后面并没有答案。“谁说生活就一定是要有意义的呢?”管理生之来处的存在对乔伊反问道,而电影的立意也由此得到了延伸与深化。

固然,生命是有目标的——我们带着火花出生,在生之来处,生命的目标已经被发现。但生活是没有目标的,它

是过程,不依赖来处与彼岸的赋予,它也是意义,是我们成为生命后,唯一的成全与实现。只是在社会复杂的逻辑中,我们很难善待与坚持自己的生活,于是它轻易地被同化,失去表情、心情,我们也就成为地铁上面色凝重的人群中的一个。

我想,生活的魅力就是生动的、缤纷的平凡。拥有感觉,拥有情绪,拥有体验生活的能力,拥有属于自己的生活,是宇宙对生命最丰厚的恩赐。那些被我们忽略的细节,质感、光泽、味道和人世间的种种动与静、混乱与秩序,这些能够作为时间和生活的证据的事物,是生之来处所没有的幸福,是只存在于生活过程中崭新的、珍贵的美好。所以,披萨的香气,棒棒糖的甜意,地铁座椅下的半瓶饮料,地面通风口吹出来的风,像千纸鹤一样落在掌心的树叶……让一个不想死的灵魂和一个不想活的灵魂得到了各自的救赎。

曾有一条小鱼问老鱼:“怎样才能抵达大海?”老鱼说:“你现在就在大海里。”“不,我是在水里,我想要的是大海。”有时候,我们用尽一生去发现的答案,原来就在于日常的生活。只是又被我们绕了一大圈,用另一种事倍功半的方式重新发现与论证。“活在当下”,当我们逐渐忘了为什么而出发,回首这半世浮沉,却感到生命空旷、轻浮得如一粒微尘时,便去进行一场心灵的奇旅,去发现并重新点亮属于自己的生活最根源处的火花。