

李晓英摄影作品《快乐老家》、李晓英摄影作品《好大一人家》

章克刚:中国摄影家协会会员,中国艺术摄影学会理事,湖北省摄影家协会理事。

摄影评论

感受弱光摄影的“道”与“术”

——《湘西的心灵》评析

章克刚

弱光摄影,顾名思义,即在光线很弱的条件下进行拍摄。在摄影行业里,弱光摄影实际上就是“低调摄影”,弱光摄影在摄影门类中是一个相对“冷门”的类别。

众所周知,摄影是用光的艺术,离开了光,或者说在光线条件不好的环境里,摄影会受到很大的局限和影响,但弱光摄影却是要在这样一个看似不利的环境里进行拍摄。我们以摄影家李晓英曾获得第八届中国摄影金像奖的弱光摄影作品《湘西的心灵》(组照)为例来分析,通过解读作品创作的“道”与“术”,从思想性与技术性上进行研究分析并找出相关规律,对于丰富摄影创作思想内涵的挖掘与艺术表现的拓展,提供更多的可能性。

“道”是作品的思想

“道”与“术”是中国古代思想家老子在《道德经》中提出的。道者,指导事物发展的根本规律;术者,事物发展之具体方法。“道”与“术”之关系:“道为术之本,术为道之末”,道是思想,术是方法,道术合一,方能完美。老子的这段话指出了思想性和技术性的辩证统一关系。但凡艺术创作,“道”与“术”都是绕不过去的两个概念,而作为现代科学技术与艺术结晶的产物——摄影艺术,对思想性和技术性提出了更高的要求。

弱光摄影的条件是弱光,在弱光条件下进行艺术创作,更要求摄影人有一双对光特别敏感且独特的眼睛。正如亨利·戴维·梭罗所言:摄影跟你看到的是一样的事物,没有太大的关系,而是你怎么去看。对于弱光摄影而言,显然,没有思想的观看等于熟视无睹。

《湘西的心灵》这组作品最为显著的关键是“道”的体现,即思想先于创作,而思想是对客观事物的观看和发现。其思想性体现在每一个细节都是作者以自己独特的观看方式所发现的形态与线条,然后再把这种审美情趣、价值取向以及对湘西“真、善、美”的艺术感悟通过“术”进行艺术呈现。

《湘西的心灵》既没有表现惊天动地的大事件,也没有令人震撼的视觉冲击力,但在这些泛着古旧光泽的画面中,于细微处艺术地表现了湘西社会的生活形态与作者的情感。正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中所说的:当岁月流逝,所有的东西都消失殆尽的时候,唯有空中飘荡的气味还恋恋不舍,让往事历历在目……

艺术之所以称之为艺术,是因为艺术可以抽离物质世界并审视生命和世界的本质。《湘西的心

灵》所呈现的全是湘西常态的生活影像,这些看似平常的生活场景,经过弱光艺术摄影创作,由感性认知到理性表达时,画面中的线条、色彩、人物、物件都成为了作者传达情感的符号和载体。在作品中还可以惊奇地发现,色彩的定义都艺术性地发生了变化!作品中黑色的凝重有了灵气,静默中有了情愫,古铜色唤起了遐想……在这里,技术性反作用于思想性,强化了突出了技术性作用于思想性的艺术表现效果。这些蕴藏在作品中的“道”,或许就是作品的成功所在。

“术”是创作的过程

弱光摄影的“术”,是指围绕弱光摄影拍摄技法所特有的呈现手段。在这里,“术”也可以理解为“匠人精神”,是艺术家对精品执着追求的精神理念与技术手段的概括。

摄影是一个对技术要求很高的艺术门类,而弱光摄影因为所表现的是事物的暗部世界,更是如此。没有光,摄影将无从谈起。可是弱光摄影要表现的就是这样一个在常人看来不可能拍摄的大千世界,其难度可想而知。所以,首先要解决准确曝光问题。

严格意义上来说,弱光摄影中的准确曝光是一种主观性的曝光技术要求。

在人们的印象中,能够做到“高光有层次,暗部有细节”即为准确曝光。但是,这只是普通意义上的准确曝光。而在弱光摄影中,每一件进入镜头画面的物体,其正确曝光、曝光过度、曝光不足的相关数据都要在整体曝光值中进行计算与评估,为了达到主观性准确曝光,即使细微到被油烟熏得暗暗发光的天花板反光也必须要进行精密计算。最为关键的是,弱光摄影并不完全等同于忠实地记录,准确说,这是一个根据客观事物与题材内容在融入主观创作思想之后的曝光数值,这个数值与自动测光和自动曝光获取的数据无关。因为,通过这样一个主观性的曝光值,可以过滤和除去与主题无关的东西,这是超出技术层面的一种技术。从这一点可以看出,思想性与技术性在艺术创作中并不是割裂与孤立存在的,而是相互渗透、相互作用的。

此外,在弱光条件下由于长时间曝光和慢门的运用,为了获得足够的景深范围和精确的影像清晰度,除了要使用三脚架、快门线、反光板、蜡烛、手电筒之外,有时候还必须借助电脑、皮尺和放大镜来核实影像的清晰度。由此可见,没有精湛的技术,再好的思想也不能完美地表现出来。因此,凡是优秀的摄影艺术作品,一定是通过好的“术”来获得强大的技术支撑。

后记

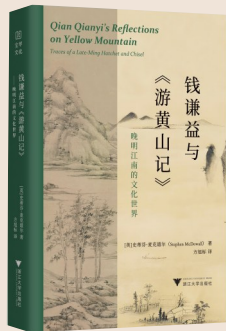
通过剖析《湘西的心灵》这组作品的“道”与“术”,可以发现,作品中这些生活里常见的平凡事物通过弱光摄影再现时,已经实现了从“感性认知”到“理性表达”的飞跃。在摄影家李晓英眼里,她以自己独特的观看方式审视湘西,看似平常的阳光与月光、自然与历史、灵动与天籁,通过审美改造和弱光艺术摄影创作,

不仅有了思想深度,而且有了情感温度。诚如彼得·亚当斯所言:好的照片在于情感的深度……在《湘西的心灵》这组弱光摄影作品中,我们不仅看到了光影与事物时常互为语言,而且看到了作者的思想情感转化为一种艺术表现,构成了一个独特的光影交流,使每一个画面都打上了弱光摄影独有的艺术风格烙印。

荐书

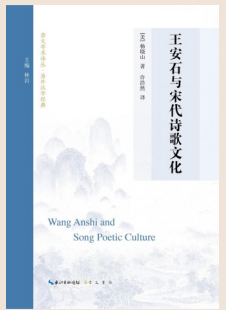
钱谦益与《游黄山记》:晚明江南的文化世界

作者:史蒂芬·麦克道尔
出版社:浙江大学出版社
内容简介:
本书是对17世纪中国旅行写作实践的细致考察,作者以创新的理论立场,结合细致的文本研究,对中国传统游记体载进行了一次全新解读。在本书中,作者以著名诗人、官员和文学史学家钱谦益的《游黄山记》为研究重点,与其他传统学派对游记的解读不同,他将钱谦益游记中的风景解读为一种代表性的传统的复杂产物,而不是一种可实证的空间。

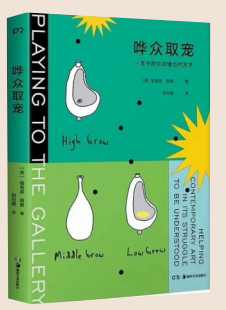
王安石与宋代诗歌文化

作者:[美]杨晓山 著 许浩然 译
出版社:崇文书局
内容简介:
王安石集政治家、思想家、诗人于一身,在许多方面都是宋代精神风貌的缩影。本书以王安石折射宋代诗歌文化,通过其昭君诗引起的巨大争议,论述宋代诗人的翻案与求新;以其所编《唐百家诗选》的选目问题,展现宋代的唐诗选本与唐诗经典化的关系;借后世对其诗歌的评价,讨论中国诗歌审美中“晚期风格”的形成;以其禅诗,研究其在佛理与诗法上的成就;通过《君难托》中的“弃妇”形象,探讨早在“乌台诗案”之前就已存在的诗歌与政治的纠葛,指向北宋中后期语言环境的彻底转变,各章材料详尽、安排巧妙,推动叙事走向其背后隐含的理论思考,成功建立起以代表性诗人为视角研究诗歌文化的范式。

书名:哗众取宠

作者:格雷森·佩里
出版社:湖南美术出版社
内容简介:
作为身处当代艺术界多年的业界权威,格雷森·佩里却希望告诉大众要打破权威,希望让专业知识有限的普通人也能真正地欣赏艺术,过一种艺术的生活。本书语言简练、笔调幽默,从什么是艺术、如何判断一件物品是否属于艺术,写到艺术与金钱的关系、艺术品在市场上的流通方式,再到如何客观看待艺术家、评论家、媒体对艺术的态度,还对艺术爱好者、艺术从业者提出了“如何在艺术世界中找到自我”的建议。既介绍了扎实的背景知识,也提供了“普通人怎样进入艺术世界”的宝贵经验。

画评

釉下彩《丰收乐》莲子缸

釉下彩《湘西印象》小口柳叶瓶

躬身绘佳作 笔底有情怀

——记中国陶瓷艺术大师周益军

谭晓宁

周益军,湖南衡山人,中国陶瓷艺术大师、湖南工业大学教授、硕士生导师。上世纪70年代毕业于湖南师范大学美术学院后,他扎根于陶瓷艺术领域五十余载,历经湖南省陶瓷研究所科研攻关、省轻工高级技工学校技艺传承、湖南工业大学学术深耕三重淬炼,将设计、创作、教学、研究熔铸为艺术生命整体。作品七度斩获国家级金奖,被首都博物馆、中国陶瓷工业协会等十余家权威机构永久收藏,2010年,他荣膺中国陶瓷艺术界最高荣誉“中国陶瓷艺术大师”称号。

在周益军的艺术哲学中,陶瓷从来不只是器物,而是承载湖湘文脉的精神容器。在长期的艺术探索和创作中,周益军始终躬身实践,将生命情感倾注于泥土之间。他的创作不仅是技艺的呈现,更是对南方山水人文的精神朝圣——湘西的层峦叠嶂、洞庭的浩渺烟波、村寨的质朴风情,皆化为釉色中的血脉温度。每一件作品都是心路历程的铭刻:或为奇山秀水惊呼,或为历史遗存留影,在陶瓷的物理极限中拓展着美学表达的疆域。

在釉下彩《湘西印象》小口柳叶瓶的创作笔记里,他记载着这样的思考:“纵向构图不只是形式突破,更是对山地民族生存状态的隐喻——他们如岩缝中的青松,在垂直空间中创造生命奇迹。”作品通过三组纵向叠加的吊脚楼群,构筑起视觉的崇山峻岭。尤为精妙的是对高温茶釉的运用:在窑火中自然垂流的釉色形成时光侵蚀般的肌理,与屋顶几何化的朱红块面形成原始生命力与现代构成的对话。当这件斩获2008年中国工艺美术金奖的作品被永久收藏时,评审委员会惊叹:“在方寸瓶体上重构了沈从文笔下的边城诗境。”

2014年周益军创作的《小鸟归林》釉下彩茶缸,灵感源自他在武陵原始森林的写生经历。凌晨五点的薄雾中,他突然领悟到林鸟归巢的轨迹恰似釉料在坯体上的流淌路径。作品采用“釉里藏线”的独创工艺:先用含铁量极高的釉下黑彩以篆刻刀法勾勒枝干,再覆盖透明釉高温烧制,使金石线条在青绿底色中若隐若现。那些点缀于枝头的橙红鸟首,实则是经三次入窑的釉上彩——首次烧成青绿底色,二次点彩固定形态,三次薄施透明釉强化光泽,形成“林间红玉”般的背景焦点。首都博物馆在收藏评鉴报告中特别指出:“该作将《韩熙载夜宴图》的‘隔景’手法转化为现代装饰语言,瓶口茶釉的流动

剧评

致敬敦煌守护者 音乐剧《飞天》弘扬中华优秀传统文化

2025年8月1日,神农大剧院的舞台之上,光影流转,歌声悠扬。当敦煌的飞天从壁画中走出,当千年古韵在舞台上翩然起舞,音乐剧《飞天》不再只是一部作品,而是一场跨越时空的文化对话。

每一幕都如诗如画,每一个音符都如梦如幻。它以音乐为桥,以戏剧为舟,将观众带入一个既熟悉又陌生的东方神话世界。这不仅是一次视听盛宴,更是一场心灵的洗礼——让我们在喧嚣的尘世中,重新仰望那片属于梦想与信仰的星空。

让我们跟随各位评论员,从文字的角度感受这场音乐剧给大家带来的深刻感受吧!

《飞天》有三个显著特征令人叹服。一是服装设计,既有莫高窟壁画的精髓,又有爱琴海希腊女神的神韵,还有印度女郎的风韵。二是男主角高天鹤的男女声部交替演唱。男声清亮大气,假女声穿透时空,真有“飞天”的感觉。三是舞台呈现的敦煌元素。聆听乐神乾达婆与歌神紧那罗的悠扬歌声,仿佛穿越时空,置身于古老的敦煌。高空威亚技术打造的“飞天”场景,令观众仿佛置身其中。

《飞天》一剧对音乐性的偏好超越了对戏剧性的持重,片段化的叙事方式,对情节连续性的弱化处理,升音和变调错落的音乐形象,无字幕

的我行我素,多少会让观众有某种不适或不甘。我们尽可能努力赶赴导演、作曲的这份天马行空,宇宙无极,但也请允许我们在内心保有一份普通人喜欢听故事的执拗。

音乐剧《飞天》用音乐构筑了这部剧的魂魄。从《从前有个地方叫敦煌》的苍茫呼唤,到那句“有多少灰烬就有多少余温”的哲学叩问,旋律在古典的厚重与现代的灵动间自如游走。尤其当大合唱《飞天》唱至“绸缎蔓延,似银河倒悬,星星点点,如花雨飞散”,管弦乐与敦煌古乐器的碰撞,竟让千年壁画在音波中翩然复活。这种音乐语言的多元性令人惊叹,如一座流动的听觉敦煌。让人记忆深刻的,高天鹤的声线,像带着沙粒质感的全篇,当他以美声技法演绎,花腔如飞天飘舞般盘旋而上,却在最高音处陡然转为西北民歌的苍凉颤音——这种声乐技术的“破壁”,恰似敦煌艺术本身的中西交融。

以当代艺术形式去转译古老敦煌这样深厚、宏大的文化命题,本身就是一场充满挑战的壮举。音乐剧《飞天》在视觉奇观上的探索,何尝不是一次值得敬重的努力?然而,当技术之翼高扬时,戏剧的魂魄却显得轻飘了;当爱情成为穿越时空唯一驱动力时,敦煌所承载的星辰大海般壮阔的宗教热忱、文化交融与丝路精神,似乎也黯

然褪色了。音乐剧《飞天》固然有其遗憾,但它的探索本身亦是一种表达。当舞台上的“飞天”终归落幕,我想起莫高窟那些历经风沙却仍存于壁上的形象——她们身上的色彩也许剥蚀了,衣带或已断裂了,可那飘逸的姿态依旧牵引着我们的目光,朝着高远深邃的精神天空仰望。

这场演出不仅是视觉与听觉的盛宴,更悄悄抚平了我们对敦煌的急切思念——当飞天破空而来,便仿佛已踏过戈壁,再一次拥抱了那片承载着千年梦想的土地。

音乐剧《飞天》以一场跨越时空的美学对话,以敦煌壁画为灵感,用音乐、舞蹈与现代多媒体科技重构文明守护者的精神图谱,将敦煌的千年文明浓缩成90分钟的艺术视听盛宴,在株洲观众心中掀起了了一场关于文化传承的深刻共鸣。优美时尚的旋律、青春靓丽的明星阵容、多媒体的科技、独特的叙事叙述方式等等让壁画重生,让历史重现,让传承有了创新,让传统文化更加时尚有味。

虽然与我期盼的敦煌故事有些差别,但不影响我对这部剧主创忘我精神的高度认可和赞赏。评论员们在演出结束后上台得到了偶像签名的场景,真是其乐融融。

广告接待热线 208835396

“神农大剧院”微信公众号