

在传统文化中寻找摄影新表达

——访中国文联副主席、中国摄影家协会主席李舸

本报记者 赖睿

“无久不止——李舸体育艺术作品展”正在北京舒勇美术馆举办，展出“养备动时”“守静笃”“莫若嗇”“重柔吉”“为法道”“万像观”等多个系列作品。这些作品运用摄影、书画、装置等艺术表现手法，采用古法宣纸、丝绸绢帛、棉毛纺织、铝塑板和亚克力等材料，把古希腊奥林匹克体育精神与中国先秦时期哲学思想融为一体，既富有当代性，又具有浓厚的传统文化底色。

本报记者对话中国文联副主席、中国摄影家协会主席李舸，探讨中华优秀传统文化对摄影艺术的影响。

摄影与水墨碰撞

记者：“无久不止”是墨子的话。这次体育艺术作品展的主题为什么是“无久不止”？

李舸：这与摄影术的历史渊源有关。摄影术发布于1839年的法国，但小孔成像现象，其实是早在两千多年前中国春秋时期的墨子首次发现的。墨子是工匠，也是哲学家。他把小孔成像的实践进行了理论升华，提出了人类光影理论的探索，这是摄影艺术的理论先导。

因此我的创作要追本溯源，回到摄影最早的理论探索中。《墨子·经说》云：“止，无久之不止，当非若马，若矢过楹。有久之不止，当非若马，若人过梁。”我认为，这里的“无久”相当于摄影中的“瞬间”，而“不止”就是变化，也是运动。正是受到这样思想的启发，在赛场上拍摄体育新闻照片的同时，我也尝试着从中国文化的视角，寻找不一样的、多维度的视觉关系。

记者：如何想到把体育摄影和传统哲学思想联系在一起？

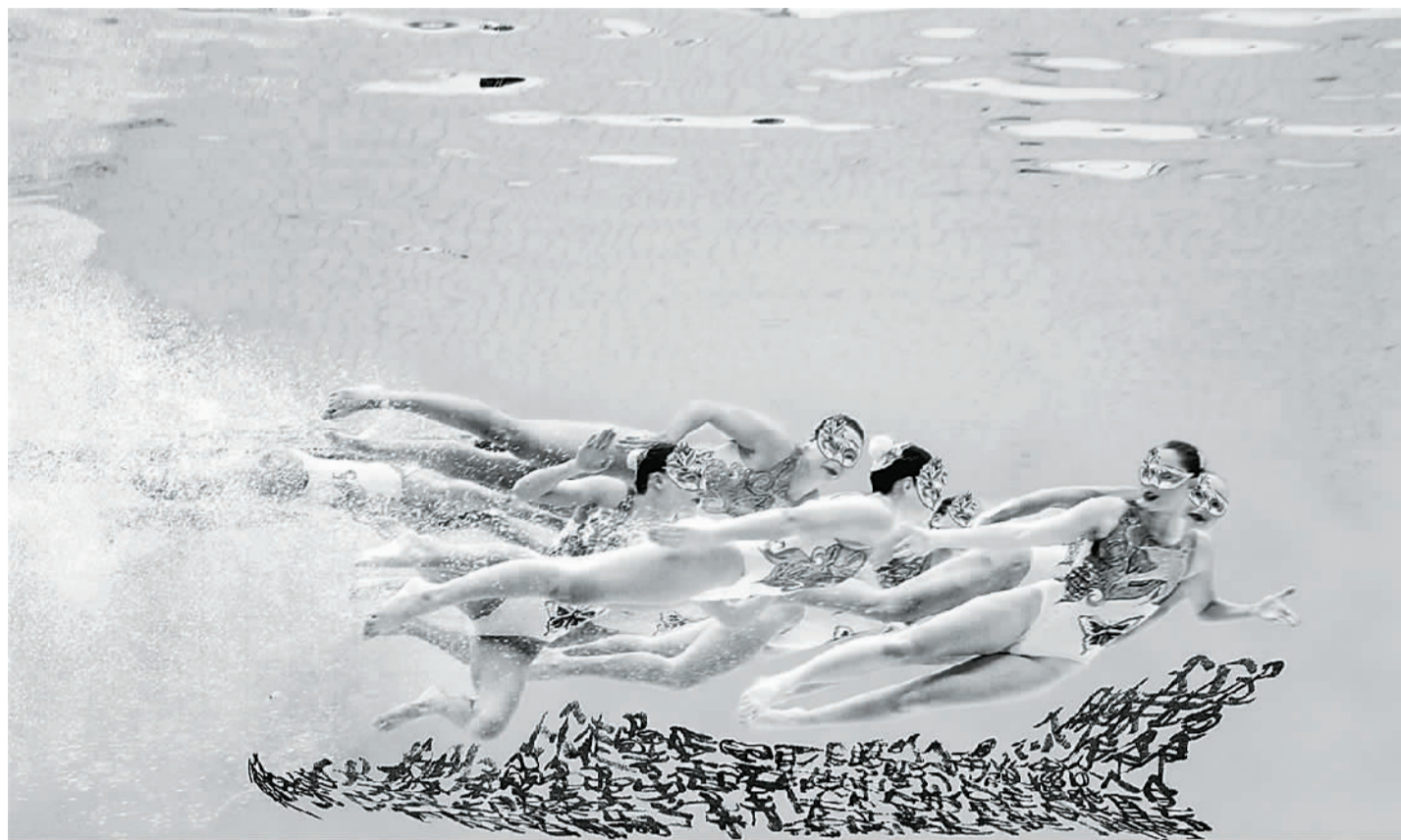
李舸：新时代新征程是当代中国文艺的历史方位。这些作品的创作也要站在新时代的发展背景中。守正创新是对新时代文艺工作者提出的更高要求。守正是根基，创新是生命。我从事摄影采访、创作30多年，拍摄的多是纪实类影像，这是作为新闻记者的“守正”。但对于体育题材而言，在移动互联网时代，专业体育摄影师在比赛现场除了承担传统的记录、传播职责之外，在摄影艺术表达上，还可以做出新的探索。

我觉得文化艺术一定是综合的表现。可能我的“标签”是摄影，但实际上作品所呈现出来的，一定不仅仅是摄影，而是人生经历、知识结构、思考体验的综合表达。

我喜好传统音乐，尤爱古琴，也痴迷于西方古典音乐。“无久不止”这批作品的诞生，直接源于我对两段音乐的感触，一段是相传为孔子所作的古琴曲《碣石调·幽兰》，一段是古希腊音乐。两段几乎在同一时期产生的音乐，却呈现出完全不同的风格。我将体现古希腊奥林匹克体育精神的现代影像，与中国先秦诸子哲学思想的水墨书写，进行了探索性融合，希望从体育摄影中探寻东西方哲学思想上的异同，进而拓展艺术创作思维。

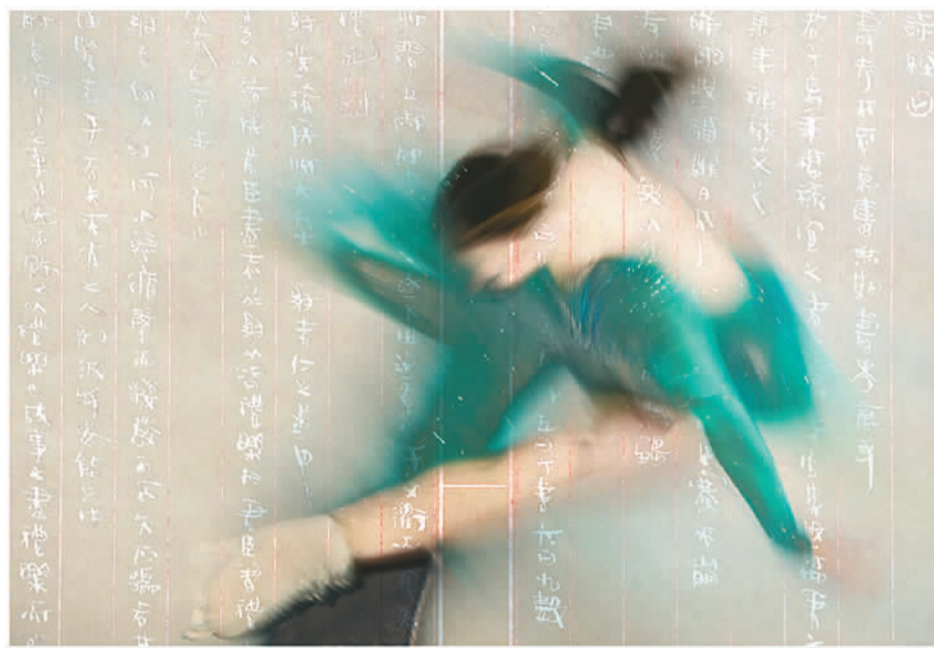
记者：请具体介绍一下这些作品的创作过程和特点。

李舸：这些作品创作的时间跨度非常长，有些达十几年。当年拍摄的影像想不明白如何呈现，就先放下。随着岁月的沉淀，经过自己不断学习、积累，我又在时代发展变化的大背景下，找到了新的灵感，开始了新的表达，激活了这些影像。

▲“守静笃”系列作品之一

李舸

▲“养备动时”系列作品之一

李舸

比如“重柔吉”系列，是影像和书法的混合呈现，远看像美丽的红天鹅，实际是花样滑冰旋转的瞬间。这套作品源自老子《道德经·第四十三章》：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”贵柔，是老子的重要观点之一。

中国的水墨书写有一种空灵、古朴、内敛的气度；而现代的体育影像往往有彩色、时尚、惊艳的气质。在作品中交融之后，似乎不是很“和谐”，会造成一种视觉上的“对立”。但这种“对立”，恰恰体现了摄影艺术本身就是表达多重复杂关系的一种方式。

新时代新创新

记者：你对中国传统画论也有一定的研究。在你看来，中国传统画论对摄影艺术有哪些启发？

李舸：中国传统绘画讲究意象，并不刻意追求还原再现现实。我们说，中国艺术的伟大，在于摆脱了人类生理视觉的固有局限，用主观意念对客观事物加以吸收改造、提炼升华，呈现出源于视觉又超越视觉的“心画”。

摄影是与时代发展、科技进步相伴相生的艺术形式，自传入中国，就与中华美学融通发展。如果我们理解摄影，只是关注器材、设备，只是强调光影、色彩、构图、角度，只是停留在感官愉悦和刺激层面，似乎还缺乏力量和价值，缺乏深度和厚度。

摄影是观物，是取象，更是写意，是认识的过程，也是创造的过程。摄影创作是格局和创意的对接、观念和技法的结合，创作的格局决定着作品的水平。

记者：在人工智能时代，图像生成非常快。摄影艺术未来该怎么走呢？

李舸：现在输入指令就可以快速生成图像。这是基于机器大量的学习，而学习的基础来自基础性素材的积累。说到底，依然离不开人的主动性。

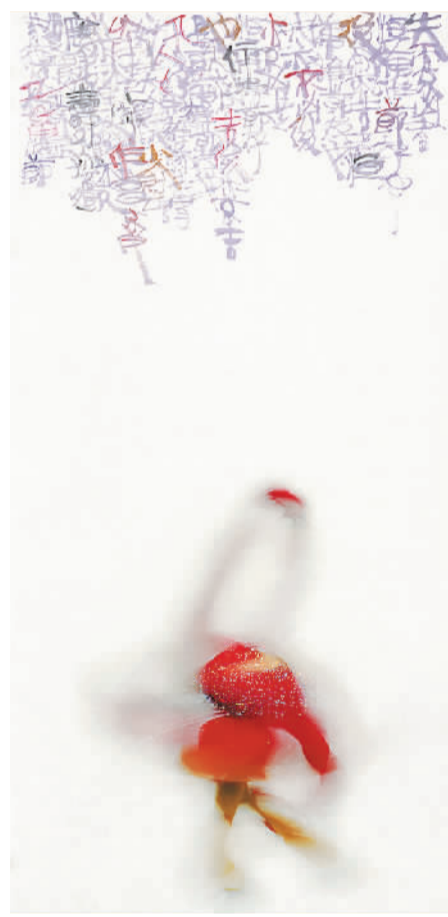
面对人工智能等新技术、新观念，摄影作为直面现实的艺术，还是要站在中华优秀传统文化的立场上，突出“写意”的特点。这个“写意”有几方面的含义。

意念，是想象、思考、分析、判断的心理过程，是人类的高级智能，也是摄影艺术不断发展的核心魅力、根本动力。

意象，是由客观形象与主观心灵融合而成的意蕴，通过实有的存在，达到虚化的韵致，从以象寓意的艺术形象到寓意之象生发出的艺术氛围。

意味，我们形容一幅好的摄影作品，常说：有味道，意味深长、耐人寻味。这是含蓄美，是中国传统审美的追求，有不可言说之妙。

意味，摄影的迷人之处就是追求意外之象、意外之得。在图像生成时代，也愈发彰显了摄影真实抓取意外之象的价值和魅力。

▲“重柔吉”系列作品之一

李舸

魅力。

意义，是人的思想和事物的道理，是美名、声誉，是作用、价值，是赋予被摄对象的含义，更是以视觉形式传递和交流的精神内容。

新时代新征程，中国摄影家协会承担着推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的责任和使命。我们要团结、引领广大摄影人，科学、系统地记录国家的历史发展进程，通过更多的精品力作构建国家图像叙事体系。

目前，我们正在把组织重点主题创作和引导创作深入生活结合起来，开展长期性、基础性的蹲点采风生活体验，坚持以人民为中心、与群众为伴，将艺术创造力和中华文化价值结合，将中华美学精神和当代审美追求结合，把对传统文化的深刻体悟转化为摄影独有的艺术气质，力争实现贴近现代观众审美的表现形态创新、贴近现代生活的内容创新、借鉴其他艺术形式优秀的表现手法创新和拓宽渠道的传播媒介创新。

▲“童话未来夏令营乡村儿童美育装置展”现场。

“各位观众，下午好！欢迎来到中国美术馆。我是中国美术馆红领巾志愿者，下面请大家跟随我走进1号展厅，一起欣赏‘致敬经典——中国美术馆藏美术精品展’。”展厅内人头攒动，一个个身着蓝色背心、佩戴红领巾的中小学生在穿梭在展厅里，热情地为观众导赏美术作品。他们的讲解，吸引了不少观众驻足倾听。

这个暑假，中国美术馆开展了红领巾志愿者导赏活动，组织辖区内多所中小学校的60名学生进行培训，通过培训的红领巾志愿者于每周六下午“上岗”，为观众开展导赏服务。

暑假期间，各大美术馆纷纷推出丰富多彩、适合青少年的展览和活动，增加体验性、互动性，给青少年带来了与美相遇的难忘经历。

“社会大众普遍对美育越来越重视。暑假天气比较热，孩子们很适合到美术馆去寻找美、发现美，接受美的熏陶。”中央美术学院少儿美术教育研究中心主任郑勤砚说，开展暑期美育活动，各个美术馆需要根据地域特色和展览情况，打造品牌项目，突出地方文化特色，同时还要创新展示中华优秀传统文化，进而激活美术、美育的当代价值。

在上海，程十发美术馆推出了一系列暑期特别活动，包括“美术馆里看动画电影”，放映上海美术电影制片厂经典水墨动画《鹿铃》《牧笛》《山水情》《小蝌蚪找妈妈》等；还有“妙笔生花·亲子画扇”活动，邀请父母和孩子一起在团扇上作画，让孩子在互动体验中感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

在江苏，江苏省美术馆推出了“与艺术零距离——青少年美育系列体验课”，邀请美术家带着青少年尝试墨竹、写意荷花、油画风景等主题的创作。目前，该活动已经举办了7场。

“如果说博物馆好比一本历史书，那么美术馆就更像是一本文学书，重在培养人的审美能力和创新精神。”郑勤砚认为，美术馆还要继续拓展公共教育空间、创新教育服务项目，让孩子能够获得更多互动创作的机会。

戴上形形色色的帽子，就可以体验星际穿越，原来，这些帽子是“通往”不同星球的人机接口……在广东深圳海上世界文化艺术中心，“童话未来夏令营乡村儿童美育装置展”吸引了许多孩子和家长前来体验。这次活动集结了来自江西、甘肃、云南、贵州8所学校的48名师生。展览之前，孩子们不仅在广东深圳开展了城市寻访活动，还与中国美术学院社会美育学院的创作导师一起，在展馆内进行了为期8天7晚的限时装置艺术共创。在“看见”和“行动”的过程中，他们不断发现美、感受美、创造美。据悉，该项目前后历经3个多月的创作筹备期，是中国美术学院社会美育学院“学—创—赛—展—游”社会美育路径的一次落地探索。

美育是一项长期的实践。郑勤砚认为，各大美术馆还要把暑期美育活动与平时的公教活动结合起来，增强交流合作，积极开展馆校合作、馆校合作，开展馆藏进校园、进社区、进乡村等项目，延伸美术馆服务链，让美进一步融入大众生活。

这个暑假，与美相遇

闻逸

水墨呈现漓江时代气象

亚萌

20世纪以来，甲天下的桂林山水催生出许多具有代表性的美术作品，成就了当代数位绘画大师。

日前，由中国艺术报社、广西美术家协会主办的“时代气象 漓江探源——阳光水墨画作品展”在中国美术馆举办。展览展示桂林画院名誉院长阳光创作的34件水墨作品，体现了桂林独特的自然风光、深厚的历史文化积淀和崭新的时代气象。

阳光是广西桂林土生土长的画家，长期生活在漓江两岸。多年来，他孜孜以

求，在继承父亲——“漓江画派”开创者阳太阳艺术思想基础上，纵向比较古人、前人对桂林山水笔墨语言的表达方式，横向比较现代、当代同道的呈现方式，在情境、诗境上提炼画境。

展出作品中，“古树”系列充满朝气，“漓江山水”系列描绘山岚与渔歌，“桂林洞奇石美”系列记录桂北奇石的万千姿态，“家乡风情”系列则把画家对家乡的眷恋之情摹写得具体而生动。

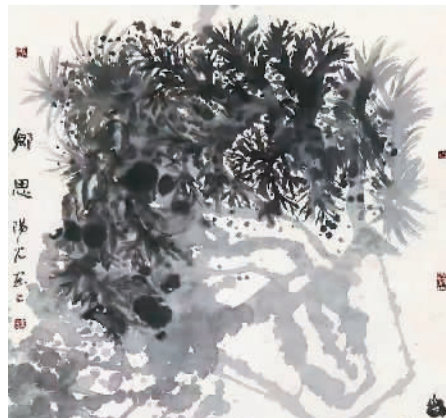
阳光介绍，“漓江探源”有两层含

义：第一层是物理性，即所看到的实景山水及人文景观，这是现实存在的地质地貌特征、人居生存环境；第二层是探索中国画笔墨语言，即用别人没有看到或没有发现的绘画语言来表现自然之美和人文之美。

中国美协美术理论委员会主任尚辉认为，尽管阳光的作品里看不到漓江，但他画漓江的植被、植被的根须，画的是抽象水墨，通过现代水墨探求对漓江人文精神的表达。

▲红领巾志愿者在中国美术馆建馆展厅里为观众讲解。

▲乡思（中国画） 阳光