

“口述+摄影”的深度叙事

于家睿

平遥双林寺千手观音 于家睿 摄

谈艺录

墨香书影映丹青

王彦平

学习中国画,既是捕捉风情,刻画人生,更是从哲学层面寻找水墨灵魂。

最近读了宗白华先生所著的《美学散步》一书。这本被誉为美学经典的著作,通过中西方绘画历史和技法的对比,揭示了中国画独特的“留白皆是云水”的哲学思想。读“论《世说新语》和晋人的美”章节,你会突然明白:原来画一块顽石,不仅是技法的体现,更是表现“木犹如此,人何以堪”的生命慨叹。我们在临摹《芥子园画谱》这部从清代流传至今、脍炙人口的“水墨圣经”时,恍如有人手把手教我们山石皴法、花鸟勾勒。还有赵广超的《笔纸中国画》,这本打破传统技法框架的“艺术对话录”,以随意零碎的、抽象而灵感的、散文式的笔意,写出了对中国画技法的欣赏与感悟。再有朱良志的《南画十六观》,让人从一撇一捺中读懂了文人雅士为什么总爱画枯木、残荷、秋霜,感悟“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的文人风骨,从哲学角度诠释了中国画的意境之美。

有人说学国画是要有天赋的,其实持之以恒便是不二的“天赋异禀”,选择一种风格、备一册范本、置一方砚台、选几枝得心应手的毫笔,便能在宣纸上找到属于自己的画中世界。

傅山先生是明末清初杰出的骨气文人。他14岁科考中头名秀才,后来清王朝恩威并施起用,都被他回绝。他发誓不为清朝做事,经常躲藏于荒野之境,孜孜不倦读书修身,蘸水在石板上临帖习书,平坦的石板被他执毫挥洒出凹陷不平的笔痕。他主张“解衣盘礴”的自由创作状态,融合了道家“自然无为”思想。他对儒学佛学、经史子集、文学诗词、书法绘画、金石考据、医学药剂无所不通,知识之广、成就之丰,在清初诸儒中,无出其右者。他的代表作《晋公千古一快》《斋庐妙翰》等,被视作清代书法典范,他提出了“字一笔不似古人,即不成字”的临古观。其狂草奔放如“纸上跳舞”;花鸟绘画,笔触清新细腻,注重自然意境的营造。他的作品充满个人情感与哲学思考。因别具一格的行草书,他被誉为“清初第一书家”,绘画亦被文人圈奉为楷模。他是明末清初民族气节的代表。以至于在一些演义小说里,他被描写为武侠高手。他将医学、道家思想融入书画,如《傅山梁檀书画合册》充分展现了以传统为基、个性为魂多学科交织的创造力。其作品不仅是技艺的展现,更是文人风骨与哲学思想的载体。

对于热爱传统文化者来说,中国画不仅是笔墨的挥洒,更是心灵的寄托。我们在诸多美学与艺术著作的指引下,得以深入中国画的灵魂,感受其独特的艺术魅力。

近期,山西省摄影家协会牵头在平遥古城举办了一期“平遥百姓:世界文化遗产视角下的生活变迁”口述+摄影工作坊活动。

平遥古城、云冈石窟、五台山这三处闪耀全球的世界文化遗产,不仅是地域文化的瑰宝,更是人类文明进程中的珍贵见证。当我们将口述史与摄影组照创作相结合,对这些文化遗产进行深度挖掘时,一种全新的、立体的文化叙事方式得以展开,为我们理解山西乃至中华民族的历史提供了别样视角。

口述史是以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法,它打破了传统史学以文献档案为核心的研究范式,将目光转向普通民众的记忆与经历。与传统史学相比,口述史具有独特优势。首先,它通过访谈、录音、录像等方式,采集亲历者、见证者的口述内容,这些充满个人情感与细节的讲述,填补了官方文献的空白。口述史关注“自下而上”的历史,让普通百姓的声音被听见,使历史叙事更加多元和完整。其次,口述史强调记忆的主观性,承认不同个体对同一事件的不同认知,这种视角反而能更真实地反映历史的复杂性。例如在研究山西票号历史时,口述史不仅能呈现掌柜、账房先生等专业人士的见解,还能收录普通店员、家属的生活记忆,从多个维度还原票号业的兴衰。

在文化遗产研究领域,口述史的价值尤为显著。它能挖掘出文物古迹背后的生活故事、民间传说、技艺传承等隐性知识。这些口述内容不仅丰富了文化遗产的内涵,更为后人理解和保护遗产提供了独特的视角。

单张摄影作品虽能定格精彩瞬间,但在展现文化遗产的丰富性与复杂性上存在天然局限。平遥古城的建筑美学、商业生态与民俗文化,云冈石窟的艺术演变、宗教内涵与保护历程,

五台山的自然景观、宗教活动与人文传承,都难以通过单张照片全面呈现。摄影组照如同视觉长卷,通过多幅作品的有序组合,从不同角度、层次、时间维度展开叙事。

文化遗产承载着漫长的历史变迁与地域特色,摄影组照能够通过时空维度的延伸增强叙事张力。在时间层面,可拍摄平遥古城春、夏、秋、冬四季的不同风貌,展现其在时间长河中的动态演变;在空间层面,从云冈石窟群的宏大场面到佛像的细微表情,通过空间的切换与递进,可完整呈现文化遗产的空间叙事逻辑。

组照创作可通过影像的排列组合营造情感节奏,引导观众的观赏体验。相较于单张照片,组照更能构建沉浸式的观赏体验,使观众在影像序列的引导下,产生更强烈的情感共鸣与文化认同。

平遥古城完整地保留了古代城市的规划布局与建筑风貌。在以其为主题的创作中,口述史为摄影组照赋予了鲜活的人文温度。与古城中世代居住的老人交谈,能听到城墙在岁月中历经风雨的故事;老字号店铺的传承者们,则会讲述商业繁荣时期票号往来的辉煌。这些口述内容,是古城历史的民间注脚,为摄影创作提供了丰富的背景资料。

摄影组照可从清晨古城的第一缕炊烟升起开始,捕捉早起居民开启一天生活的场景;到日中时,拍摄热闹集市上的讨价还价、传统手工艺品的制作过程;夜幕降临时,记录古城墙在灯光映照下的静谧与庄重。通过不同时段、不同场景的影像组合,展现古城生活的延续与变迁。这样的创作方式,让观众不仅看到平遥古城的外在美,更能触摸到其内部跳动的文化脉搏。

云冈石窟是佛教艺术的巅峰之作。这里的口述史更多围绕

着石窟的开凿、佛像的塑造以及佛教文化的传播。向当地的佛教研究者、守窟人探寻,能了解到北魏时期皇家为何大力开凿石窟、不同时期的佛像风格又为何发生变化。那些在石窟中修行的僧人,他们的日常修行生活与对佛教教义的理解,也是口述史的重要内容。

摄影组照在展现云冈石窟时,既要呈现整体的宏大格局,如绵延的石窟群在山峦间的壮观景象;也要聚焦于佛像的细腻神情,通过特写镜头捕捉佛像慈悲的双目、微妙的手势,展现古代工匠的精湛技艺。将这些影像与口述史中的故事相结合,让观众在欣赏艺术之美的同时,感受到佛教文化跨越千年的历程。

五台山,作为佛教圣地与自然奇观的完美结合,拥有独特的文化生态。当地的僧侣、山民是口述史的主要讲述者。从寺庙的修建历史,到高僧大德的修行事迹,再到五台山的动植物生态与气候变化,这些口述内容丰富而多元。

摄影组照创作时,一方面要展现五台山雄伟壮丽的自然风光,如五座台顶的不同风貌、四季变换中的山色美景,另一方面,要深入寺庙内部,拍摄庄重肃穆的佛事活动、精美的佛教造像与壁画。在拍摄宗教仪式时,结合口述史中对仪式意义、流程的讲解,让观众理解其宗教文化内涵。

通过口述史与摄影组照创作的有机结合,山西的世界文化遗产不再是孤立的历史遗迹,而是成为一部部生动的文化史诗。这种创作方式,不仅为文化遗产的保护与传承提供了新的思路,也为公众了解山西的历史文化搭建了一座跨越时空的桥梁,让更多人能领略到山西世界文化遗产的独特魅力与深厚底蕴。

鉴赏

雕塑《举杯邀明月——诗人李白》

李慧娟

吴为山,1962年生,江苏东台人,著名雕塑家。

他首创“写意雕塑”理论,将中国传统书画的技法揉进雕塑之中,符合中华民族对“神”和“意”审美的审美特征,并与西方的现代主义、后现代主义、传统写实主义结合在一起,形成独树一帜的雕塑风格。吴为山提倡的“写意雕塑”已成为与“写实雕塑”“抽象雕塑”并列的三大雕塑形态之一,其“写意雕塑”理论以及多部著作,被翻译成多国语言,在全球多个国家出版,影响深远。

太原美术馆(太原画院)所藏的吴为山雕塑作品《举杯邀明月——诗人李白》,集中体现了吴为山雕塑作品“以神写形”的艺术特点。

这尊李白雕像整体采用写意的雕塑语言,专注于姿态的表现,将诗人豪放、浪漫的气质刻画得淋漓尽致。作品的底座是整件雕塑设计最为精妙之处,圆形的底座超越了传统雕塑的功能性,巧妙融入了作者的创作观念。圆形底座与举杯邀月的诗仙形象在灯光作用下完美呈现出“对影成三人”的奇妙景观。

《举杯邀明月——诗人李白》(雕塑)
吴为山 2006年创作
26cm×56cm×57cm
太原美术馆(太原画院)藏