

领悟·瞬间的艺术
中国摄影名家典藏

苗山意境

袁廉民

风光摄影解析

吴强◎著

图书在版编目 (C I P) 数据

黄山意境 : 袁廉民风光摄影解析 / 吴强著. -- 北
京 : 人民邮电出版社, 2011.10
ISBN 978-7-115-25821-2

I. ①黄… II. ①吴… III. ①风光摄影—摄影艺术—
研究 IV. ①J414

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第120517号

内 容 提 要

本书以艺术意境理论探析著名摄影家袁廉民黄山风光摄影创作实践和作品。

袁廉民是著名的风光摄影家, 中国摄影金像奖终身成就奖获得者。他的黄山作品《蒸蒸日上》、《云涌玉屏峰》、《松魂》、《黄山风光无限情》享誉海内外。本书选取了袁廉民一百多幅照片, 讲述了拍摄这些照片的故事, 并以摄影艺术意境理论解析其意境风格特点、意境营造技法 and 艺术价值, 能够给喜爱艺术摄影特别是风光摄影的人士带来启发, 提供借鉴。

本书适合风光摄影爱好者阅读, 珍藏。

黄山意境——袁廉民风光摄影解析

◆ 著 吴 强

责任编辑 黄汉兵

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/20

印张: 10.5

字数: 272 千字

2011 年 10 月第 1 版

印数: 1—2 100 册

2011 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-25821-2

定价: 78.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

领悟·瞬间的艺术
中国摄影名家典藏

黄山意境

袁廉民

风光摄影解析

吴强◎著

人民邮电出版社
北京

序

素有“人间仙境”美誉的安徽黄山，集雄、险、奇、峻、神秀、浩渺等美的形态于一身，堪称天下奇观。历代的文人墨客及现代的摄影家，无不为之屈身倾倒，并以各种艺术手段，竞相为黄山写形传神；而钟情于黄山摄影的名家袁廉民，更以长年坚守的毅力，甘冒酷暑严寒，不避艰难险阻，连续40余年攀登黄山180余次，将奇伟峻峭、秀丽多姿的黄山景色尽收他的镜底，并通过多回影展和数册影集的媒介，奉献给广大受众，让大家都来看看黄山有多美。

作为袁廉民的学生和影友的吴强先生，多年来一直在认真学习和悉心研究袁廉民的黄山摄影创作，心有所悟，撰写了这本《黄山意境》，奉献给广大读者，让大家共识袁廉民其人其作，这不失为了一件大好事。

本书以《黄山意境》作为书名，这意味着作者是从“意境”这个美学高度来审视和解读袁廉民的黄山摄影创作的，这很有见地。的确，袁廉民的黄山摄影作品之所以有别于一般的风光照片，正在于作者没有简单地复制客体的自然景貌，也避免了仅仅停留在艺术造型等形式的层面上，而是在深入的生活实践和勤奋的艺术实践中，将对黄山的审美认识和审美情感融为一体，从而创造出情景交融，虚实结合，境生象外，蕴涵特定意境的作品。据此，吴强先生在本书中写道：“意境是中国传统美学的核心范畴，是艺术家高尚人格襟抱的体现，也是抒情类艺术作品追求的审美理想。中国摄影艺术中的意境，是摄影艺术作品中将摄影家的主观情感与客观物象交融互渗的艺术境界，以及它所表现的艺术情趣、艺术气氛和它们可能触发的艺术联想与幻想的总和。”吴强先生这样来诠释中国意境理论的内涵及摄影家的意境创造是很得当的。至于对袁廉民的黄山摄影作品的意境创造及其艺术风格，他认为“景物与情思的融汇，是动与静、虚与实的统一，也是写实与写意的结合。……而其整体意境风格应以雄浑来概括。”这样评价也很符合袁廉民黄山摄影创作的艺术境

界。

意境是我国独创的古典美学范畴，始见于中国诗词和中国画论，但现在已经被用得相当普遍了，可以说它已经成为我国各类艺术共同的美学范畴。至于摄影艺术，大概是在上世纪20年代，由我国著名文学家刘半农在他的摄影专著《半农谈影》中首先提出“摄影意境”问题，而后尤其是近些年来在一些摄影理论文章中，谈及意境问题的渐渐多起来了，但问题是都比较分散零碎，更未见谈论意境问题的专著；而吴强先生的这本《黄山意境》，在严格意义上讲，还不是关于意境问题的专著，但本书的特点，正在于正文及书中所列百幅黄山摄影作品，都是围绕着意境的美学内涵来进行评析的，因此实际上是在阐释意境的美学理论，由此也增强了本书的理论深度和学术性。

纵览本书书稿，我发现作者写得很用心。他为写此书做了大量的案头工作，收集并阅读了不少有关意境问题的书籍和其它读物，还参阅和引用了一些著名专家学者有关意境的论述，这对丰富和深化本书的美学内涵无疑是十分有助的。

吴强先生从事摄影教育工作多年。原先业余爱好古代诗词，上世纪80年代，他又迷上了摄影，尤爱风光摄影，至今已经八上黄山，期间曾得到摄影名家袁廉民的指导。他在工作实践中，体会到诗词与摄影是相通的，尤其是风光摄影与山水诗的审美客体都是自然美，都富有诗情画意，创作的作品都能悦人、逸情、畅神。于是他就潜心研究摄影理论。本书是他近期理论探索的新收获，我写上这么几句表示祝贺，并权充为序。

袁毅平

二零一一年三月于北京

前言

袁廉民13岁时，离开浙东姚江边上一个叫做祝家渡的村子，开始了人生跋涉。他来到慈城，在县立中学读书。中学毕业后他又来到上海。接着，先是跟着师傅、优秀电影摄影师王玉如去了沈阳，后来又来到合肥。再后来就有了历时40年，登山160多次的黄山之旅。在那方圆几百里、海拔600米至1800多米的高空，处处留下了他的足迹。多少个寒霜晓月，多少个烟霞落日，多少个风雨白昼，多少个冰雪静夜，袁廉民在行走，在攀登，在寻觅，他用他的黄山摄影创作及其作品探索出一条风光摄影艺术意境之路。

艺术大师徐悲鸿认为，中国的画家“最好能掌握中国画的意境和概括能力，同时掌握西洋画的色彩和造型能力。而这两个画种的基本功，可以在一个画家身上并存，也可以在自己的作品中起作用，取长补短，时间长了，就可以形成自己的风格，走自己的路”。^①著名摄影理论家李树峰说过类似的话，他认为，风光摄影的困境在于“既要取景的角度组织和营造意境，又必须运用先进的科技手段通过色彩的呈现、线条的抽象展示自然物象的质感”。^②袁廉民在黄山有幸结识了刘海粟、李可染、王朝闻、沈鹏等著名画家、美学家，并得到他们的指导，从而认识到：“意境是我国绘画的灵魂。意境是作者感情和想象的生发、思想的体现。我国的绘画不仅注重‘以形传神’、‘神形兼备’，而且尤其重视形神情思的结合，达到‘物我交融’，意和境的统一。”^③袁廉民具备了徐悲鸿所要求的两种能力，他的黄山摄影一方面重视光影造型和色彩表现，另一方面追求气韵生动、意境高远。虽说摄影与绘画是姊妹艺术，但摄影家要在摄影作品中像绘画那样表现意境，不是一件容易的事。美学大师宗白华认为：“意境是艺术家的独创。是从他最深的‘心源’和‘造化’接触时突然的领悟和震动中诞生的，它不是一味客观的描绘，像一照像机的摄影。”^④摄影术能够逼真地纪实，可这一特长或许会成为创造意境的障碍。袁廉民力图用最具有写实功能的相机、胶片，创造出抒发心灵的写意作品。

提起意境，“便会使人想起那在和谐的韵律中传送出来的真切的画面、天然的色调、浓郁的氛围、不尽的遐思乃至那富于生命情趣的悠永而深沉的意蕴，总之是一种为灵性的光辉所照亮的艺术审美境界，令人心醉神驰。”^⑤意境是中国传统美学的核心范畴，是艺术家高尚人格襟抱的体现，也是抒情类艺术作品追求的审美理想。中国摄影艺术中的意境，是指摄影艺术作品中将摄影家的主观情感与客观物象交融互渗的艺术境界，以及它所表现的艺术情趣、艺术气氛和它们可能触发的艺术联想与幻想的总和。摄影艺术意境，实际上包容了摄影作品的情景交融、虚实相生、情韵悠长、味之无极等含义。

意境在风光摄影中最能充分地表现出它的精髓。中国风光摄影家在大自然的审美观照中触景生情，“登山则情满于山，观海则意溢于海”，因而在艺术创造中追求情景交融的境界。摄影理论家丁遵新在谈到华人摄影的民族特色时说：“意境是中国传统美学中最重要的范畴之一。摄影具有强烈的写实性，但华人摄影家极力追求的是情景交融，化情感于外物，造成浓重的情绪气氛。这在风光摄影中尤为明显。”他还认为，陈复礼的《浩渺》、袁廉民的《松魂》等作品，“都重在意境的营造，或雄浑凝炼，或超逸空灵，象中有情、象外有象”。^⑥这段论述恰好把风光摄影意境的特点表述出来。

意境是情与景、意与象的交融统一，也是造化与心源的合一。袁廉民黄山摄影作品的意境是景物与情思的融汇，是动与静、虚与实的统一，也是写实与写意的结合。袁廉民黄山摄影作品中有雄浑、壮阔、高峻、空灵、飞动、古朴、奇崛、静谧等意境形态。其整体意境风格应以雄浑来概括。袁廉民黄山摄影作品雄浑的意境风格，一方面是得益于黄山是天下第一奇山，如徐霞客所说的“因博富丽”，那鬼斧神工的峰峦、巧夺天工的奇石、傲雪凌霜的苍松、奔腾汹涌的云海、呼啸而过的山风；另一方面是由于艺术家在对景物的观照中发掘了最深的情，并将这景与

情紧密结合，凝结在作品中。《蒸蒸日上》气势磅礴，《云涌玉屏峰》空灵俊秀。袁廉民黄山摄影作品中的雄浑意境，来源于他磊落坦荡的胸襟、昂首天外的气魄、汪洋奔放的情感。这位慈祥、谦和的摄影家的内心世界，竟是如此的丰富、如此的激越。他说：“在探求民族形式风格中，你越是对自己的民族文化和民族精神有深刻的理解，对祖国和人民有真挚的感情，那么你的作品越能引起广大观众的共鸣。风光摄影民族化，不仅要表现山水之美，还要表现中华民族气质之美。民族的、地方的特色越浓厚，中国气魄越明显，感染力也越发丰富。”^⑦摄黄山奇观，传民族雄魂，是袁廉民黄山摄影作品永恒的主题。

①《徐悲鸿讲艺术》扉页，九州出版社，2005年12月版。

②李树峰：《风光摄影：意境与质感——写在〈大地长歌〉精品摄影展出之际》。

③袁廉民：情满黄山 意溢云海——探求黄山摄影的民族风格，台湾《摄影天地》，1992年2月第190期，第34页。

④宗白华：中国艺术意境之诞生(增订稿)，《宗白华全集》(第二卷)，安徽教育出版社，1994年版，第366页。

⑤陈伯海：《中国诗学的现代观》，上海古籍出版社，2006年11月版，第166页。

⑥丁遵新：一条奔腾不息的大河，《摄影报》，1995年1月28日，第6版。

⑦袁廉民：《黄山摄影指南》，安徽美术出版社，1992年7月版，第124页。

目 录

第1章 黄山缘

他从浙东走来 16

特殊时期的艺术典型 18

黄山摄影处女作 20

传承(一) 郎静山 22

传承(二) 卢施福 24

传承(三) 黄翔 26

第2章 黄山摄影作品中的意象

云海 30

天地灵秀 30

云似大江流 33

岭上白云多 34

天上人间 36

春潮 38

白鵝峰夕照 40

蓬萊三島 46

奇松 52

彩雲染岫 40

十年面壁 47

古松逢春 52

怪石 42

拇指石 48

石壁升孤松 54

夢筆生花 42

峽谷神靈 49

揮臂拂雲 54

金猴玉宇 44

三老荷孫游黃山 50

黑虎松 56

虬松舞风前 58

源头活水·桃花溪 62

山岚红叶 69

苍松岭 59

第3章
风光摄影艺术
意境的品格

真实 70

泉溪 60

缘情 66

迎客松 70

雨中嘤然亭 60

晚晴图 66

冬天里的童话 72

百丈飞泉 61

云山之恋 68

自然 74

层林尽染 74

风追云 82

混沌初开 90

苍松凌云 77

银狮舞东风 85

东方欲晓 91

霜冷凝玉 78

第4章

黄山摄影作品中的意境

壮阔 92

含蓄 80

雄浑 88

日出东方 92

双人行 80

云涌玉屏峰 88

浩然之气 94

高峻 96

松从云中来 101

惊涛拍岸 106

苍雄浑厚 96

双笋孤颀 102

晓雾初开 108

徽州之宝——飞来石砚 98

写生 103

古朴 110

空灵 100

飞动 104

苍劲古朴 110

奇峰春雨 100

黄山之云天上来 104

攀登高峰 112

云瀑飞泻 113

春漫黄山 118

山从天外落 126

奇崛 114

大地微微暖气吹 120

情景交融 128

朝霞 114

第5章
黄山摄影艺术
意境的创作

丹染莲花峰 128

银树狂舞 116

澄怀静虑 124

万壑松风 130

静谧 118

青松托起万重山 124

黄山风云无限情 132

空谷卧幽石 134

雪霁图 140

第6章
黄山特殊气候与
意境营造

虚实相生 136

倚亭听涛声 142

晨昏 150

轻描淡写 136

天然画图 145

天都初醒 150

云山松壑深 138

碧嶂晴空 146

朝霞万里 152

意与境浑 140

松桃寿乐图 153

苍松旭日 154

丹峰松涛 158

秋叶点点 168

晨雷青岚 155

苍龙出谷浴斜晖 160

近繁远简 169

天海爱晚亭 156

祥云瑞光 162

云峰无处不自然 170

松漫生辉 157

前程似锦 164

雨景 172

云雾 158

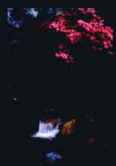
松影婆娑 166

书箱峰 172

阳春飞花 174

并肩傲雪 180

江山不夜月千里 186

冬景 176

巍巍黄山玉雕成 181

松月楼 188

指点迷津 176

玉树丛中 182

松间明月 190

珊瑚雕琢 178

夜景 184

第7章
黄山摄影艺术
意境的鉴赏

傲霜 179

月下对弈 184

共创意境 194

霞光万丈 194

风雪长途 202

松护玉屏 196

味之无极 204

云凝霄汉 198

高洁 204

境生象外 200

蒸蒸日上 206

松魂 200

后 记 208

第1章 黄山缘

黄山和摄影有缘。黄山摄影是中国风光摄影的一个重要题材。百年来，一代代摄影人魂牵梦萦，为黄山写照传神。从郎静山、卢施福、张印泉、叶挺、吴印咸、黄翔、陈勃、吴寅伯、敖恩洪、茹遂初、何世尧，到陈复礼、简庆福、罗苏民、庄明景，几乎所有的风光摄影家都钟情黄山。袁廉民和黄山有缘，他是新时期黄山摄影的领军人物，不仅以鲜明的艺术风格享誉海内外，而且培养了黄山摄影的专门人才和众多的摄影爱好者。学者冯其庸说：“摄影界的袁廉民和国画界的刘海粟，可以说是当代黄山的一双知音。”