

DREAMLAND OF CHRYSANTHEMUMS AND LOTUS BLOOMS

幻 菊 · 梦 荷

吴 光 田 创 意 摄 影 集

中国摄影出版社

吴光田 1943年生于天津，
1968年大学毕业，参加工作。
1989年开始学习摄影，现为中
国摄影家协会会员，河北省摄
影家协会会员，邯郸市摄影家
协会名誉主席。

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

要目

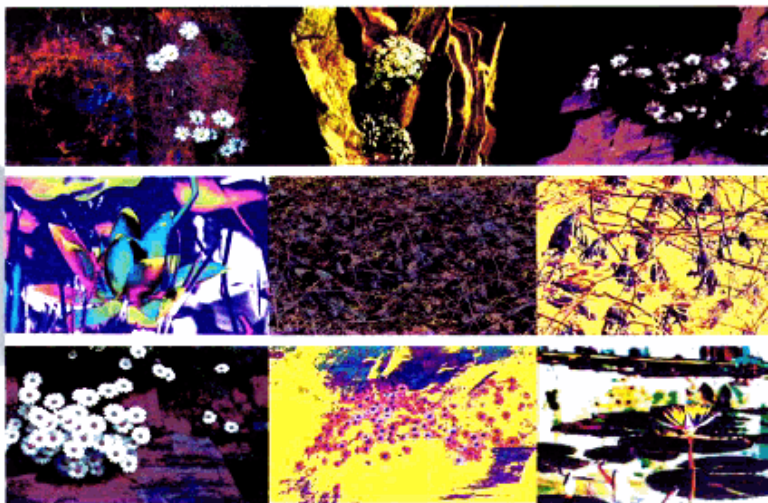
序 · 2-5

悬崖野菊 · 6-37

瑶池凤荷 · 38-68

尝试“超越”· 吴光田作品评谈 · 7-68

创作短语 · 69

序

贾方舟

花在人的生活中具有很特殊的意义。在多数情况下，它对于人都是一种非功利的存在，因为它只具有审美的意义而不具有实用的价值。人们精心培育它、护养它，只是因为它美，只是因为它能够装点人们的生活，只是因为爱“花”之心，人皆有之。它所具有的观赏性几乎就是它的全部价值所在，无论是室内、庭园、街区，它的身影无处不在。但使吴光田动心的却不是这些随处可见的花，更不是那些由园丁精心护养的名贵花种。他将镜头对准花，也不完全是出于对花的姿容和外貌的欣赏。看过他的《幻菊·梦荷》你就会知道，真正使他动心的是这些花所具有的品格和精神。

这本摄影集由“悬崖野菊”和“瑶池风荷”两部分组成。两部分表现的内容虽各有侧重，但总的主题只有一个：即对生命力的讴歌和赞颂。

在“悬崖野菊”中，吴光田讲述了他拍摄这些野山菊的起因，那是缘于他在一次旅行中的发现。这些“藏在深山人未识”的野山菊，居然是从悬崖绝壁的隙缝间生长出来，没有沃土，没有水分，在那样恶劣的自然条件下，年复一年，顽强地生存下来，而且活得那样潇洒，那样从容，在冰冷的岩石的映衬下显得那样富有生命活力。而这种源于自然的生命力量，又不能不让我们联想到人的顽强奋斗、发愤图强的精神。吴光田十多年来一直在追寻野山菊的踪迹，其真正原因，正在于他从这些自然生命中看到了一种人的精神品格。

吴光田用大量篇幅拍摄的“瑶池风荷”，把我们带入的是另一番境界。荷花不像野山菊那样鲜为人知也不为人所重，荷花在历代文学作品和绘画作品中都是一再被称颂的对象。它“亭亭玉立”的幽雅姿容，“小荷才露尖尖角”的稚嫩的生命感，特别是它那“出污泥而不染”的高洁品格，一向为文人所重，甚至连枯枝败叶的残荷，也一再成为画家喜爱的题材。因为从这“一岁一枯荣”的自然景观中，显现的是从荣到枯又从枯到荣的生命过程，它不仅能引发人们对岁月流逝的种种感慨，也引发人们奋发向上、清正高洁的情怀。吴光田将他的镜头从“悬崖野菊”移到“瑶池风荷”，同样是对生生不息的自然生命和高洁品格的盛赞。

但是，仅从对象世界中引发出一种精神意蕴，还不是这些作品的最终目标。对“山菊”和“风荷”的表现，只是这些作品的出发点而不是归宿。正如这些作品是从摄影而来却并未限定在传统的摄影观念之内，这些作品超越了对自然的真实再现。吴光田把他从自然中拍摄的“照片”只当作一个再度创作的“原型”，而借助于电脑技术对这些“原型”所做的加工改造，才使这些作品具有了一种审美内涵和艺术品格。这种对“原型”的“变体”，很接近音乐中的变奏，由一个主题生发出多首变奏曲，每首各有不同。在吴光

田的作品集中我们可以看到类似的情形。同一张照片可以演绎出若干个情调、境界、趣味都不尽相同的作品。这种基于摄影的二度创作，丰富和强化了摄影的表现力，使摄影不再是对自然、对生活的简单纪录，而是更具有主观创造的色彩。这种借助于现代科技手段的创造，是传统的暗房技术无法与之比拟的，它具有更大的自由度和想象的空间，扩大了摄影的表现手段，为传统摄影打开了一扇新窗。这种建基于摄影的新的艺术方式，既不同于传统摄影，又不同于绘画，更不同于电脑绘画，但又和这三者都有联系。它是一种介于三者之间的，以摄影为基础，以电脑技术为手段，以绘画性效果为参照的新的艺术形式。

由于吴光田不满足于那些在百分之一秒的瞬间留下来的图像，于是他通过电脑手段来改变它们，使它们更符合他要表达的理想境界。而这个具有试验性的过程，不仅需要电脑技术操作的熟练，更需要足够的艺术感觉和艺术修养。要在原有的基础上强化什么、突出什么、改变什么、去掉什么——操作过程中必须随时作出判断，因为正是这种判断决定着作品的艺术品质。

在作品的制作过程中，吴光田一步步寻找和接近着它的目标。他反复尝试不同的色调，不同的构图和不同的效果，以使这些作品不仅能在构图上突出他要表达的主题，而且能在色调上强化他要表达的意象：或加大明与暗的对比，或强调冷与暖的反差；或用深暗的背景烘托明亮的主体，或用非自然的色块和线条创造出一种绘画性效果，从而改变摄影固有的忠实再现自然的趣味——而所有这些后期的艺术加工，都程度不同地提升了作品的艺术品位和精神内涵，从而使他的作品给人以耳目一新的视觉效果。也许有人会问：这还能算摄影吗？我的回答是：算不算摄影这个判断并不重要，重要的是判断它是不是艺术。而我对吴光田的作品的肯定，正是建立在这后一点上。

2002/2/21 于北京北土苑三径居

吴光田在甘南采风

PREFACE

by Jia Fangzhou

Flowers are special in our life. In most conditions people view and enjoy them. Flowers can be only appreciated without any usage. They are utilitarian. People take good care of them, for you see, they are very beautiful and can beautify our life. Every-one likes flowers. Their value is only so. Flowers are planted everywhere, in the rooms, gardens and streets.

It is not the flowers themselves, not even some valuable kinds of them, cared by the gardeners, that struck Mr. Wu Guangtian. It is the characters and soul of the flowers, that struck him. He focuses his lens on the flowers not only for their appearances. Looking through Mr. Wu's "Dreamland of chrysanthemums and Lotus Blooms" you will know about that.

This photograph album contains two parts; Cliff Chrysanthemums and lotus Blooms. These two parts are different in subject but have the same motif-singing of life and vitality.

In "Cliff Chrysanthemums" Mr. Wu said, "It was from my first view in a journey, that I began to love them. You know, these unknown wild chrysanthemums are growing in the crevice in a rock without soil or water, In the very bad conditions, they are growing year by year, brave, strong, unrestrained and full of vigor. This vitality of nature makes us think of human." In the recent ten years Mr. Wu has been searching for the cliff chrysanthemums. In them, the natural lives, he has found the soul and characters of human.

A lot of photos of lotus blooms, taken by Mr. Wu bring us to another fresh and new world. Lotus blooms are very famous in the stories, poems and arts, they are praised often. Their beautiful appearance, the vitality of their newly grown leaves and their good characters, even the last withered leaves in winter are praised greatly. Artists like them even more. The life story from growing to wither makes us think about the past time and look forward to the future. So it is the reason that Mr. Wu focuses this lens on lotus blooms also.

While, it is not all his idea to take photos of them only. It is just the beginning. They're beyond nature. Mr. Wu makes them full of beauty and art character with the help of computer. This kind of work is just as variation in music, one from another. Every one is different to several other ones, different in colors, emotional appeal, state and interest. This secondary making riches and strengthens the expression of photograph. It makes it no longer the simple record of life. This creation with modern science and technology is quite different from the traditional darkroom technology. It makes us freer and more imaginative, and brings us more ways of expression. It has opened a new window before us. This way is not the same as the traditional --painting, computer painting... While it is connected with them. The new way is a new art style, based on photography, a new computer technology method.

Not being satisfied with his pictures, taken within 1/1000 second, Mr. Wu remake them by computer in order to get to his imagin state. It needs not only computer skill, but also art emotion and accomplishments. What to strengthen, what to be stressed or left out must be judged during the time. This judgment determines the art character of the works.

During the time Mr. Wu tried and again different colors, different compositions and different effects and come to achieve his aim. He made his works stressed in composition and coloring, such as brightness contrast, highlight contrast, a bright object with dark background and painting effect with unnatural color and texture. He changed the original photography and get the natural interests. All the later process have make the works better in grade and intention, bringing us a fresh and new visual effect.

Some may ask: "Is it still photography?" I say, it is more important for us to judge whether it is art. On the bases of which I approve his works.

Feb.21 2002 Sanjingju Jingbeishangyuan Benjing

悬崖野菊

尝试“超越”——吴光田作品评读

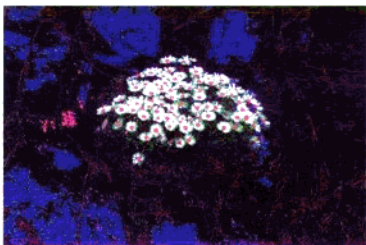
李向明

视觉艺术，是靠给人的视觉感受获得意义与价值的。所有的艺术品都是靠作者完成的效果，而不是其媒材。品读吴光田先生的作品，我们不能把那些显示作者创造性意图，并传递着审美倾向的视觉效果放置一边不管，去质问他是不是摄影。这种质问，只能表明质问者还没有走出创作误区的泥沼。

在十九世纪上半叶，法国人发明了摄影术以后，许多相关产业与相关艺术形式（如电影、电视、印刷、数码影像类）衍生发展起来，摄影术给人类做出了很大的贡献。这是人所共知，显而易见的。但是，摄影是不是艺术，能否称之为艺术的争论，伴随着摄影术的出现而出现……而历史似乎一直没有明确的决断。其间，大概主要在于摄影出场的本身首先是科学性、技术性的意义，犹如蒸汽机电之类的发明一样；而艺术创作本身却首先在于其个性化与精神化。所以，历史的争论不难理解。今天，摄影的产业化、市场化，使得许多摄影家将现场拍摄之后的“暗房”过程全都交给了彩扩商，这又一次牺牲掉了摄影创作的重要环节。这是一种无奈。彩色扩印业的迅猛发展，使得摄影家们不得不无条件地走进扩印店而“束手就擒”。但是，随着高科技、多媒体的出现，不少聪明的艺术家捷足先登，利用各种手段为自己的创作寻找新的可能。吴光田先生的创作意图也正在于此。其价值，首先在于超越了摄影本身。他调动了自己所能掌握的多媒体手段，来强化、完善、整合照相机从大自然中涉猎来的原始资料，最终达到言说自己审美理想的目的。这就大大改变了照相机和原始材料的局限，扩大了艺术创作的空间，并从创作思想上突破了传统摄影观念的藩篱。

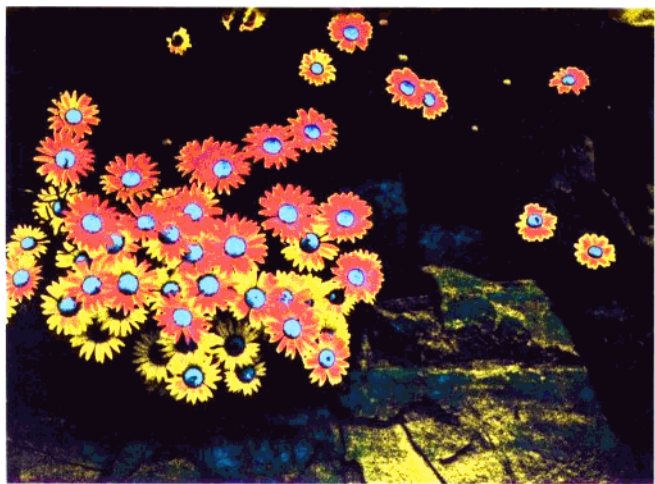
其二，由于吴光田先生选择了“超越”，所以在一花一草之间便可展开想象的翅膀，走进精神驰骋的境界。他通过对原始资料的审视、推敲、裁解、重组、变异，从悬崖石缝间发现博大，从野菊小章中发现精深，从残荷败叶的顽强中，体悟生命价值的永恒意义。所以，它的作品常常从一点出发，变奏出多种形态、多重意义，为视读带来多向性思考。

其三，最重要的一点是他充分发挥了多种造型语言因素。比如，块面结构的布局，线性结构的运用，特别是色彩语言的强化等。一系列主观营造的，具有审美意义的因素，都超越了一般摄影作品的原始图式。作品的平面化处理，把视读带进了现代主义艺术的叙述语境；色彩的非客观性，提升了情感世界的渲染氛围；框架性的结构图式，打破了客体的“真实”，增强了精神性的意蕴。这些特征，彻底改变了普通摄影作品的通俗意义，营造了视读过程中的审美内涵。

X05

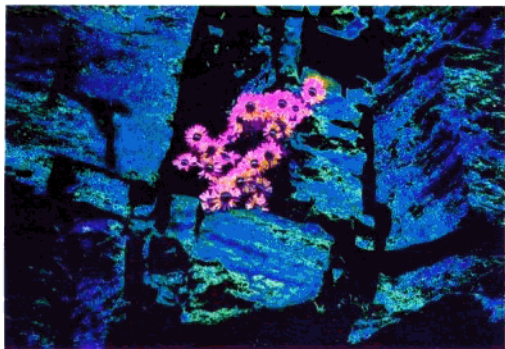
X05B

■ 在吴光田先生的作品中,几乎每一张原始片都会被作者反复演化经营,最终获得最佳效果。作品X05、X05B到X06,就明显纪录了作者审美思考的升华过程。X05显得单调而空洞,X05B又显得俗气而平淡,到X06则达到了精致而完美。丰富、和谐、白色的花瓣,在中灰性的土红色背景上显出高贵、素雅、温馨,加之蓝紫色的互补关系,使整个画面展示出响亮、安详的优美情调。

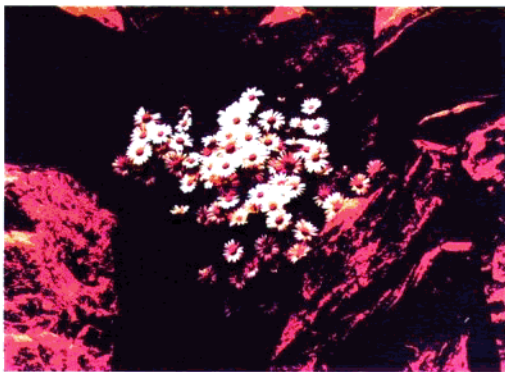
这类作品,在吴先生的作品中不为少见。这里传达了作者崇尚高雅、崇尚完美的审美理念。

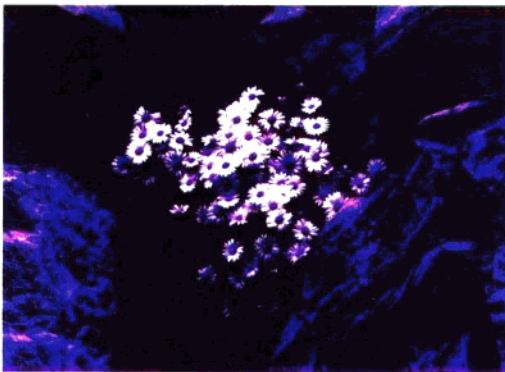
X06

X08C

X11B1

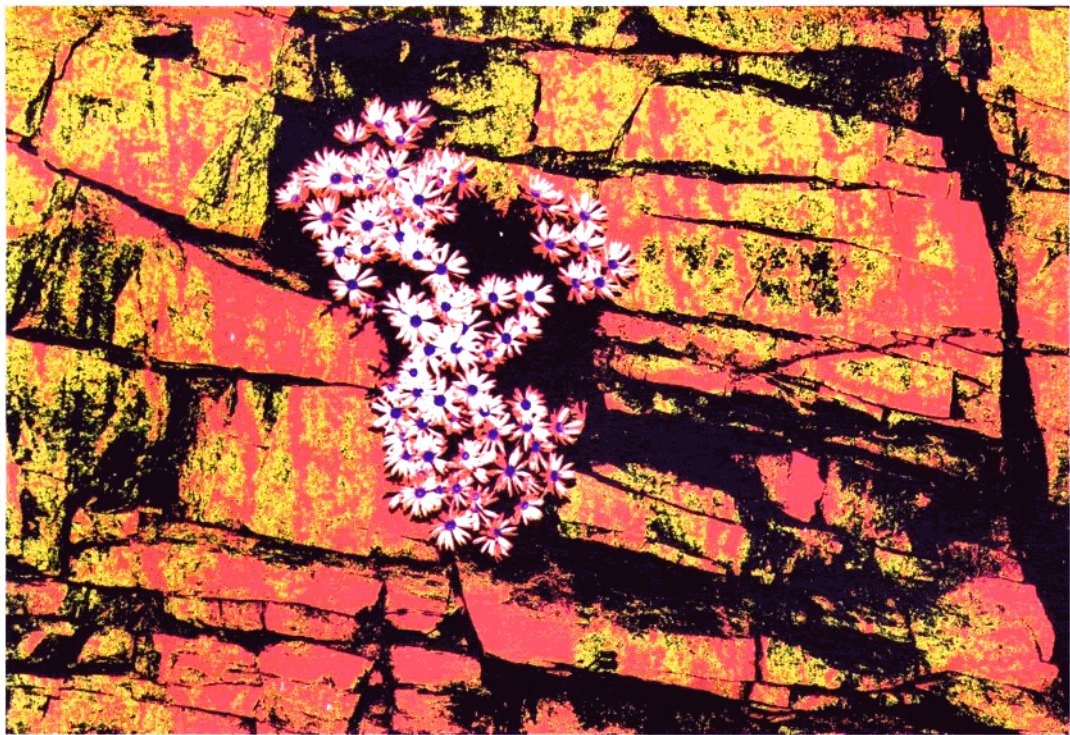

X11B2

■ 对黑色的大胆夸张运用，也是吴先生在创作手法上的一大特征。他借助山崖石缝的结构，改虚为实，使空洞的岩石缝隙形成组合画面的黑色框架，加之色彩的浓烈对比，便增强了画面的力度与张力，并加重了作品的抽象意味。**X08C、X11B** 系列作品等，就是这类作品的典范。

X1183

X23A

X23C

X09

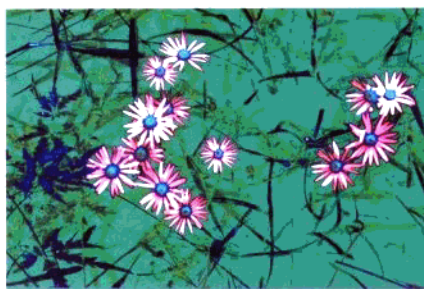
■ X09、X45副本等作品是以最大限度地将物象纯化,达到了如三套色版画一般简洁明快效果。X09是一幅被纯化到极至的作品。大面积的黑色,从左上角向右下角的倾斜,与土紫色从右上角向左下角的流动感,形成交叉稳定的图式;由枝叶演变而成的破碎形黑色与大块的黑色域,形成了虚实疏密的反衬关系;白色的野菊星星点点地洒落在其间,成为画面的核心注脚,展现出野菊世界朴素无华的山野风格。而X45副本索性将黑色做背景,让绿色随意间展现出寂静中的动感,犹如有温和的风带着明媚的阳光在绿色间浮动;数朵白色的小花自由自在地绽放,与黑色、绿色相互映衬,构成对比而和谐的完美。

0266304

X45 副本 1

X45 副本 2

X45 副本

