

— 云南花卉摄影

花之魂

沈安波

Souls Of Flowers

Photographer Shen Anbo's Album of Flowers in Yunnan

沈安波

摄

云南出版集团公司
Yunnan Publishing Group Corporation
云南美术出版社
Yunnan Fine Art Publishing House

云南花卉摄影
Souls of Flowers

花之魂

沈安波

—— 沈安波 (摄)

云南出版集团公司
Yunnan Publishing Group Corporation
云南美术出版社
Yunnan Fine Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

花之魂：云南花卉摄影/沈安波摄. —昆明：云南美术出版社，2007.7

ISBN 978-7-80695-521-5

I. 花… II. 沈… III. 花卉—中国—现代—摄影集
IV. J429.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第095015号

书 名

花之魂

——云南花卉摄影

作 者

沈安波

总 策 划

丹 增 黄 尧

主 编

汤汉清

副 主 编

夏代忠 彭 晓

文 字

钟 秋

责任编辑

彭 晓 张文璞

装帧设计

张文璞 汤平先

出版发行

云南出版集团公司

云南美术出版社

印 刷

昆明富新春彩色印务有限公司

开 本

787×1092 1/12

印 张

8

版 次

2007年8月第1版第1次印刷

书 号

ISBN 978-7-80695-521-5

定 价

108.00元

镜头下的花

Flowers at the click of a Camera

一天，在办公室，离中午下班还有一段时间，安波同志端来手提电脑让我欣赏一下他的摄影作品。在显示屏上，一帧帧艺术作品接连闪现而过。我惊呆了，噢！镜头下的花如此之美，如此之神，如此之奇……这些美轮美奂的摄影作品让我在耳顺之年，真切地体会到，为什么世间人人爱花、代代赞美花，为什么云南被誉为“花卉王国”。

看了作品，我想告诉安波的是，你太富有了！

我常想：一个人的阅历和知识，是他最宝贵的精神财富，伴随终生、启迪后人、创造财富。精神财富，包括积累这一财富必须的丰富阅历，可以在传播中，以其无形的力量感染和影响他人，予人美感、快感，帮助人们摆脱精神窘迫，获得崇高的境界、开阔的视野和纯净的心地，它的力量会使欣赏的人也“富有”起来。更重要的是，精神财富是用心创造的，它更多地依赖个人的文化修养和智慧创造，所以我们常常看到，同等的阅历，在个体发散阐释时会有完全不同的结果。艺术创造的过程尤其如此。安波是个党政官员，也是一个有杰出创造力的摄影艺术家。这或许得益于他出身于艺术世家的潜移默化、耳濡目染，得益于他早年美术、绘画的刻苦历练，得益于他对艺术创作规律有较深的研究和在工作实践中的精进与勤思。艺术化的工作和艺术创作是相通的，它同样要调动个人的文化积累；一个人的工作结果与创新能力，往往也取决于在抽象与具象（逻辑与形象）两种思维中的平衡与发挥。这一幅幅作品证实了我们面对的这位艺术家在这方面具有超越一般的修养和品质。

安波在2004年就出版过《红土地·山水情》（上、下册）的云南风光摄影集，通过数百幅精选的作品，我们可以强烈地感受到作者对云岭大地倾心的热爱、精微的关注、特殊的视角以及一个摄影艺术家娴熟的技巧，可以看到似箭光阴、如歌岁月，在云岭大地上留下的雄、奇、秀、美。他脚到、眼到、心也到，用镜头下的无限风光展示了地球腰带上云南这块闪闪发光的“绿宝石”。仅隔三年，他再次奉献于世人面前的这部《花之魂》专题摄影集却有着灵光一闪，令你在仓促目接后就不忍释卷，深入其中又深感震撼，大有遐思飞驰、浮想联翩之感。景物、技术、创造三结合是艺术摄影的根与源，谁把握得最准、最优、最好，谁就是艺术摄影的大家、大师。

我曾不只一次在自己的文章里由衷赞叹过云南的花之美。云南高原上四时相继、长开不败的鲜花，是云南美丽无比的山之灵、水之魂、歌之衣、舞之袂，是自然之神对这块神奇土地最深情的眷顾和最慷慨的赐予。人们尽可以对此驰骋想象，倾洒笔墨。我也曾学过专业摄影，因为不思进取没拍过一幅好照。但仅凭直观感受，过去见过的多数“存照”更多的是平面的、直观的、与通常视觉相差

无几的影像，并没有真正捕捉到花在自然光影中所呈现的鲜活亮丽。这是摄影手段自身的缺陷，还是花之精灵难以捕捉和亲近呢？而安波的《花之魂》展现在们面前的却别开生面，在数百幅花卉摄影作品中，花魂游荡、空灵自在、亦真亦幻、变化无穷……是你在现实观摩中不曾有过的体验和感觉，但又确实是花所独有的情致与神韵，可以说是花之梦、花之魂在倏忽间的再现。他不仅运用一般摄影器材所具有的功能，而且调动了超常的光影技巧，充分再现了花这一自然灵物所蕴含的内在美。

任何一种艺术创作，都无一例外是客体与主体的碰撞与结合。人们看到鲜花盛开那一刻的喜悦与期盼，就是主观的审美过程。但这还不是艺术创作，艺术家需要的是将审美升华为美的发现与创造。奇妙的云南花卉给了安波无穷的启示与灵感，深山中千年不败的花，老林中百年一放的花，峡谷中四季不谢的花，高山上激昂怒放的花，有“变色的花”、“醉人的花”、“含羞的花”，“融雪的花”，花种、花色、花形、花品，千奇百怪，美妙绝伦。他采用多次曝光的手法，使花与光影的神秘关系得以揭示，这是真实的，同时又是主观的，因此，在一帧帧花卉作品里，我们感受的既是花的自然美，又大大高于人们的经验与期盼，它合乎源于生活高于生活、源于自然高于自然的艺术创作原则。他用镜头留住花最美的一瞬的同时，也就留住了自己的情怀，留住了审美群体最美好的期望，真情涌注，他的作品也就拥有了隽永的生命力。从这个意义上说，我以为《花之魂》的创作不仅仅是一次对摄影创作的深度探索，也是一次大胆的创新与突破，从作品的创作理念和表现手法的新颖多样看，对我们确实有着新鲜的启示意义。

我还要说的是，安波的这一组摄影作品，对西方现代艺术和中国古典艺术都有融会与继承。中国国画中的写意、渲染与简约，西方后现代绘画中非自然表现，都在他的花卉摄影作品中达到巧妙的融合。一时如水墨丹青，一时如飞光流影；一时似工笔线描，一时又似浮雕骨立。我既不推销，也不推举，但我真心感觉凡能拥有这部画册者都会从中找到相印相亲的心声，都会找到梦寐以求的境界，都会受到摄影艺术的熏陶。作者能利用有限的业余时间潜心创作，在下乡的途中，在调研的基层、在住宅小区，在城市公园，乃至方寸阳台，一点一滴从身边拾掇看似琐细的美，进而打造出既精致又宏大的诗意作品，这种精神难能可贵，这种追求值得提倡。正如法国现代艺术雕塑大师罗丹所言，世间不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。

美，不是追逐可以得来的，它是心灵被激发而外化的结果。创造美，是莫大的享受，而这一历程同时伴随着艰辛。我相信安波不会终止这一历程，我们期待着他有更多的好作品问世。

丹增

中国文联副主席
中国作协副主席
云南省人大常委会副主任

2007年4月29日

Flowers at the click of a Camera

One day before afternoon shift, Mr. Shen Anbo came to my office with his laptop on which he enthusiastically showed me photographs of flowers he had taken. The photographs flashed by one after another on the screen as I heard my heart pounding so fast at the sight of each and every photo of the flowers so beautifully and magically taken. I, at the age of 60, was suddenly taken on the overwhelming feeling that every one of us loves and admires flowers for no reasons at all in Yunnan, the Kingdom of Flora.

I turned to Anbo as the last photo dimmed out on the screen, saying "You so rich in your world of photographs!"

The following days I was still obsessed by Anbo's flower photographs and often thought to myself that experience and knowledge are one's spiritual wealth that will always shine on the journey of life and lead to the goal of ultimate enlightenment. Spiritual wealth accumulated in the vicissitude of life emulates aesthetic values in its intangible power under the influence of which one is freed of anxiety and uplifted to the ground of moral highness. More importantly, spiritual wealth is the pool of individual wisdom and hard-won experience and knowledge. One artist may differentiate from the other in the process of creating artistic work under the same circumstance. Anbo is a senior cadre in the civil service, and what's more, an outstanding and creative photographer. He was born into a family of artists and exposed to Chinese fine arts and painting since early childhood. He spent much of his spare time to studying art systematically and theoretically. And it comes to me that an artistic work creates art in all aspects and mobilizes one's power to contributing to art. And the key to an accomplished work or artistic creation is the equilibrium of the abstract and the concrete, the logical and the representational. Anbo's collected work of photographed flowers represents the prestigious quality of a creative artist in earnest pursuit of art.

Anbo published his two-volume Photo Album entitled "Picturesque Scenery on Red Soil" in 2004. On this collection of several hundreds of photos of Yunnan's landscape and scenery, we all see Anbo's love for his homeland through the lens of his camera and in the eyes of a skilled artist. The eclipse of time and life is well embodied in the picturesque scenery on the red soil plateau of Yunnan where he

set feet to unbeaten routes, catches the glimpse of fleeting beauty, and captures the essence of the natural marvels on his mind and through the lens of his camera. Yunnan Province, a piece of glittering emerald, thus outshines everything on earth. Only in three years' time, Anbo plans to publish again another two-volume Photo Album entitled "Souls of Flowers". The album comes as an enlightenment and inspiration to us all in our fancy world of imagination. Anbo does all a master photographer can by using a camera, a piece of technology novelty, to capture the beauty of flowers in his own artistic way.

I chanted odes to flowers of Yunnan many a time. Flowers blooming at all seasons and endowed by nature to this land are the souls of mountains, rivers, songs and dances. I myself once spent quite some time delving into professional photography and yet ended up with nothing of a good picture ever taken for the reason I think I have not the gift or the quality to do so. My photos of flowers in particular are so colorless compared to those of Anbo's in his "Souls of Flowers" Album. Flowers under the lens of Anbo's camera are all vividly alive with unique characteristics and emotions, beckoning beauty of the nature to us all.

An artist creates artistic work by concretizing the beauty that he sees in the invisible and fantasizes in his imagination. In Yunnan, flowers blooming in deep forest and gorges display colors and fragrance. Anbo catches them all through his camera lens. In his way of over-exposure, flowers are intertwining with sunray and light in such a delicate way as to create mystic touch to themselves and aesthetic charm to viewers. Anbo's "Souls of Flowers" Album is a worthy exploration of creativity in a creative way.

I see in "Souls of Flowers" Album Anbo's effort to combining the traditional Chinese classic art representation with that of the western contemporary art. The feeling of belonging that every viewer has when watching the flowers is so overwhelming as it touches the innermost corner of everyone's heart.

Anbo is on the way to pursuing beauty. The journey is far from pleasure seeking. We hope that we could catch up with him to see more of his works.

Danzen

Vice Chairman of China Federation of Literary and Art Circles
Vice Chairman of Chinese Writers Association
Vice Chairman of Standing Committee of People's Congress of Yunnan Province

花，原来如此美丽

I never thought Flowers could be so beautiful

以为这个春天不会再有意外。还是意外，沈安波的摄影集《花之魂》（初稿）搁置案头时，我突然拥有了一座花山，一片花海，一次花都的盛会。满室花的馨香、满耳花的絮语，满眼花的曼舞，那份欣喜，历久不忘。

我想起两则佛教故事，都是与花有关的。一是“雨花”：传尊者在巖盛宴，周天雨花，引来一片赞叹之声。花从何而来？大梵天说是空中雨花。因为尊者善说般若，故有此境。尊者道：我在般若中并无一字提及花呀。大梵天说，无说无闻是真说般若。

另一则是“拈花”：传世尊在灵山会上拈花示众。是时众皆默然，惟迦叶尊者破颜微笑。世尊遂告曰，吾以正法眼藏密付于汝，汝当护持传付将来。

故事充满玄机，是今天的读者很难领会的。即使尊者，从来不依口传，也各领悟道，自会禅机。但有一点，是我们可以理解的，就是凡事讲求“会心”，所谓心领神会。这对艺术创作而言，是完全相通的。如果将禅意大化，也可以如此说，你要表现花的美，并非是花示意的美，而是你化变其中，与花共同生化的美，所谓“坐在花中”的意思。中国传统审美的至高境界，无不贯注此中精神。

看看西方的经典理论，也多有契合。黑格尔在《美学》（绪论）里说：“外在形象提供观照的一些纯然外在现象的因素却是一种异质的东西，所以艺术必须把它的构思从这种异质的东西解脱出来，移到一种在材料内容和表现方式两方面都较为内在即观念性较强的领域里去。”黑格尔同时将这一“精神内容”归结为“意识界内心生活”。摄影比之于诗歌、音乐、戏剧、绘画、雕

塑、乃至小说等，是一门更年轻的艺术，就摄影最初的记录功能看，它是更加依赖“外在形象”的，甚至是对客观影像的真实还原。就此而言，它差点被排斥在艺术创造之外。但既然是上帝之手的一个指头，无论是弹拨琴弦，还是掀动快门，都会创造出奇迹来，这种在现代技术基础上发源的手段，很快就揭示了光影与物象间的秘密，它曾经令原初状况的人类产生“摄魂”的恐惧，正是这一恐惧，破解了摄影的本质，揭示了摄影作为一门新兴艺术反叛的个性。同时，摄影艺术与绘画、雕塑甚至音乐、诗歌的联袂关系，也在发展中层层递进，变得丰满充实。摄影艺术的广泛性，是它生存的基础，但它的机械操控的特点常常被误解为妨碍它成为独立艺术的门限。其实，这是所有门类的艺术在创造与复制中都必有的困境。问题在于，一个艺术家能不能“把它的构思从这种异质的东西解脱出来”。在这个意义上，沈安波的花卉摄影提供了一个我们可以留下语言、思维和质疑技术实质的个案。

中华民族是一个创造美的民族，一个深悉审美历程、享受审美快意并有着深厚审美传统的民族。大凡自然万象、山水花树，一经中国人的唱咏，便魂兮归来，游兮荡兮，成为一种培育自身文化、涵养自身思想的不朽精神。这是世界上任何一个民族在文化创造中不可比拟的。这显然得益于语言，尤其是汉语语言文字的特质。中国古代诗辞歌赋在这方面的成就是最高的。大自然中绚丽的花朵，历来是人们歌颂的主要对象，可以说，对花的鉴赏与咏吟，千古不绝，或拟人、或喻世、或寄情、或明志，其审美层次之丰富，不可胜数。它透露出中国文化全部最精粹的品格和超越时态的理想。屈原唱到：“春兰兮秋菊，长无绝兮终古”（《九歌·礼魂》）——在诗人看来，四时相继的鲜花，应当是伴随人类而永恒的；也是诗人们在对花的审美中，发现了艺术创造在变换角度时的别样境界。李白就有这样的诗句：“竹色溪下绿，荷花镜里看”（《别储邕至剡中》）。而杜甫则以为赏花不需逐名，他的“圆荷浮小叶，细麦落轻花”（《为农》），可视为一种更亲近自然的态度。王安石的“浓绿万枝红一点，动人春色不须多”（《咏石榴花》）则申明一种传统的简约原则。李清照在丹桂飘香的时季，更感慨精神的相许：“何须浅碧与深红，自是花中第一流”（《鹧鸪天·桂花》）。而辛弃疾的“只共梅花语，懒逐游丝去”（《卜算子》）便直言认梅为友，心心相印了。可以说，中国诗歌中的这种审美取向和态度，直接影响了中国绘画，国画中对花卉表现的写意手法，简约法

则，便是以精神取向为要旨的。即便是工笔，也不是本意上的还原，他所表现的是审美的另一端，即固执追求客体的真实。那么，中国传统精神能不能影响摄影这年轻的艺术呢？在山水、自然风光摄影中那种偶得的意趣是常见的，而对中国山水画的复写影印式作品恐怕还属多数。沈安波的花卉摄影则比较明显地透露出他对传统美学和现代艺术相融合的追求。

三

在视觉数字化的今天，包括摄影在内的艺术天地是狭小了还是宏阔了？结论并不重要。因为，如果艺术空间对于艺术家狭窄了，那归结起来，恐怕还是艺术家自身的问题。在一个哲学思维贫乏的年代，艺术乞求火花而胜于期盼闪电。沈安波所能做的是在面对最寻常的事物——那些过眼难留，依时荣谢的小花小朵时，要尽可能延长那种自然的美态，将瞬间化为永久。但他的技法略有不同，他往往采用多重曝光的方法，或使花蕊、花蕾、一叶一芽极其精微地进入镜头，而虚化那些惯见的花瓣，造成整体的强烈反差，即背景的虚幻，主体错置，凸现花卉最深邃隐秘的部分。这样的影像是超越人们经验的，它仿佛在暗示花朵生命的本质，由花朵在宣示自身生命的精神。将精微（微观）美与大化（宏观）美的天然融合揭示出来，将人们的视觉加以延伸、再延伸，深化、再深化，由一般感受升华为“发现”的惊喜。这里贯注或隐约支配艺术家的哲学理念是如此强烈，习见与惯常的感觉，包括视觉的疲劳范围，被作为“异质”加以排斥，艺术家一心要创造的是生命本质的美，是与自然万物和它的精灵——鲜花精神相许相同的境界。人们在惊叹：原来花儿如此美丽的同时，也会升华一种对生命的怜爱、尊重与崇拜。

如果说，沈安波花卉摄影构思的第一要件是表现花卉生命的质感的话，那么，他的又一构思要件则是打破静态的美，强烈地表现生命的动感和鲜活。他所掌握的多重曝光技术，突破了平面平行定格效应，而是在一个相似多维的空间里表现主体的存在和位置。在整卷摄影集里，这样的技法屡试不爽。它使显现于我们眼前的花朵，处于生命固有的运动状态。在同一画面里花由坐蕊而孕蕾、由含苞而怒放；亦或秋苇霜枫，那份飘零与残乱，也尽是摇曳多姿、生机顽强的。人们仿佛看到了一草一木、一花一叶生命的历程。这种视觉的放大同生命内在的力量相关，自然也同人们对自身生命的体验相关，你可以比附自身为其中一叶，虽残不凋；你可以自诩为其中一瓣，孤芳自赏。由摄影的瞬

间凝固而表现生命的运动，几乎是所有摄影人追求的目标，它的魅力在于这一帧影像看来是静止了，但那一瞬也许是运动中最具爆发力、延伸力、张弛力，也是最美的一瞬，是生命运动张扬的顶点，这在体育摄影中意向与客体是一致的，外在的，但花卉摄影则不同，对几乎静止的花卉，要表现生命的运动，至少是十分鲜见的，沈安波的尝试，开拓了人们想象的空间，这空间在真与幻、虚与实之间，试想生命原本的动与静内在统一的本质，不是予人几分哲学的遐想么？

我以为这组摄影作品在构思上的又一特点，是艺术家执意在追求画面构图透露的纯美倾向。现代摄影的天地至今仍然是被“框定”的，摄影的这种视觉边界局限，使它与传统绘画有着相当大的同一性。沈安波有着绘画的坚实基础和长期艺术修习的积累，这大约使他拿起相机就自然而然地进入作画的思维。这至少能排除构图的某些缺陷。在一幅幅花卉造像中，他较多吸取了中国画的构图技巧，或设以墨色，显现层次；或疏空留白，显现空灵；或渲染背景，显现虚幻；或铁线双钩，显现骨力等等，都运行得游刃有余，颇具匠心。使读者如同在赏析一幅幅水墨丹青。在后工业时代，漠视工匠式的劳动，已经使我们丧失了生存的精神；放弃优余的想象力，又使我们丧失了创造的精神。在检读这些并非复制，而是用心力智慧创造的作品时，或许有人会从中得到有益的启发。

沈安波长期从事业余创作，很难想象在其异常繁忙的工作之余，他如何坚持艺术思维的一贯性，如何与他珍爱的大自然保持“会心”的话语天地。作为他四十余年的挚友，我由衷表示钦佩。并期待他有更多好作品问世。届时，会有更多的读者和“会心”人“拈花一笑”。

黄昆

云南省作家协会主席

2007年3月10日

I never thought Flowers could be so beautiful

I never expect that the unexpected could knock out so soon in this spring. But it did come. It comes as a stunningly beautiful photo album entitled “Souls of Flowers” by Mr. Shen Anbo. The album opens to me a garden of flowers so gorgeous and fragrant.

There are two pieces of Buddhism stories that tell us flowers always bloom in one's heart. This coincides with some of the classic western theories that aesthetic value lies in one's creative imagination. Taking a photo cannot be labeled as creating a piece of art work unless the photographer could emancipate himself from only copying the object but creating artistic work out of the object. Mr. Shen Anbo made it. The flowers in his album speak for themselves and leave room for us to flood in our imagination.

Chinese people aspire for beauty. The ancient top-notch poets like Li Bai, Du Fu and Qu Yuan chanted odes to flowers in their own distinctive way. As time goes by, the masterpieces of poems portraying flowers inspired painters to depict flowers in a more delicate and poetic style. Outstanding photographer like Mr. Shen Anbo did a poet would do to photograph his flowers that connote beauty both in a traditional and contemporary aesthetic value.

Mr. Shen Anbo employs overexposure to photograph flowers. By doing so, he is able to capture even the most delicate part of a flower pistil or petal. He is capable of perpetuating the transient beauty of a flower. The beauty of flowers is so simple and genuine as to revive the essence of the life itself. The beauty of flowers is awe-inspiring and calls for admiration for life.

Another striking part of the flowers in the album is the sharp contrast between the static and the dynamic. Flowers in the album are about to bud, wavering, bent with autumn dew and frost. And we could only hold our breath and refrain from touching them.

I am at last struck by Mr. Shen Anbo's endeavor to portraying simple, delicate and absolute beauty. He improvises on instinct and is quick to capture flowers in an intimate way. This inspires us to look for simplistic joy in our life.

Mr. Shen Anbo and I have been friends for 40 years. Over the years, I have seen him working tirelessly in his field of photography. He communicates with the nature through the photographs he has taken now and then, here and there. I can't wait to see more of his works in the near future, especially his photographs of flowers that always touch our souls unnoticeably but resonantly.

Huang Yao
Chairman of Yunnan Writers Association

目录

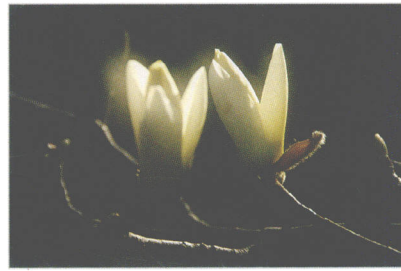
Contents

云岭花仙 / (01)

云岭花魂 / (25)

云岭花神 / (45)

云岭花魅 / (69)

云岭花仙，千娇百媚。

如梦中洛神，衣裾飘飘；

如水中佳人，遗世独立。

明明真切亲近，触手可及；

转瞬虚无缥缈，芳踪难觅。

Flowers on the highland of Yunnan are like fairies

Dancing in the waters, skirts flowing softly

When reaching out for them

One could only catch the last glimpse of them

Drifting apart into the far afar

