

摄影艺术通感

Synesthesia in photography

索久林 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

摄影艺术通感

索久林 著

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

摄影艺术通感 / 索久林著. -- 北京 : 中国摄影出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5179-0585-1

I. ①摄… II. ①索… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第015470号

摄影艺术通感

作 者: 索久林

出 品 人: 赵迎新

策 划: 高 扬

责任编辑: 盛 夏

策划编辑: 黎旭欢

封面设计: 冯 卓

出 版: 中国摄影出版社

地址: 北京市东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 16开

印 张: 13.75

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0585-1

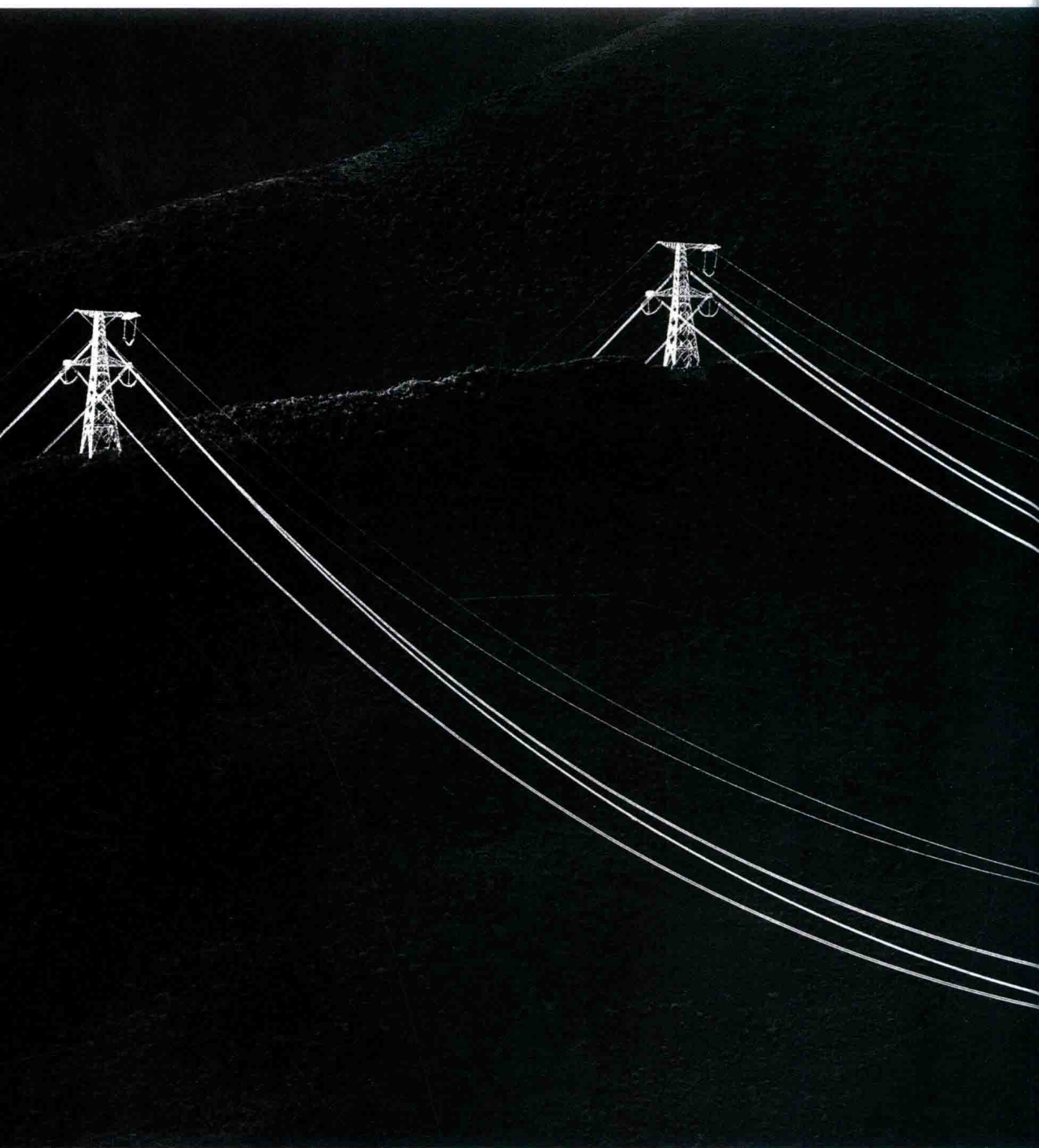
定 价: 69.00元

版权所有 侵权必究

▲ 《长白山仪仗》

▲《青藏高原：光和力的走向》

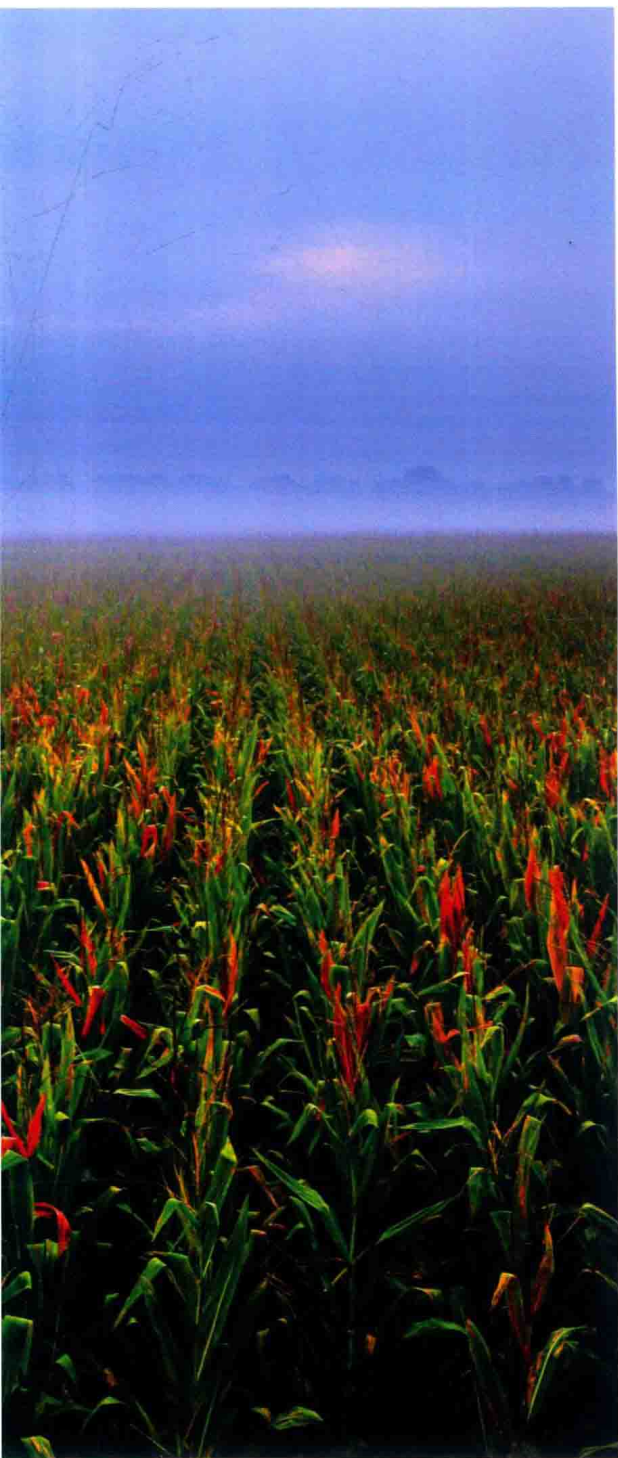
在日常经验里，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通，眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限。颜色似乎会有温度，声音似乎会有形象，冷暖似乎会有重量，气味似乎会有锋芒……培根说，音乐的声调摇曳和光芒在水面的浮动完全相同……那可以算是哲学家对通感的巧妙描写。

——钱钟书

▲《田园晨韵》

通感就是讲五官感觉以及心觉之间的相互引发、沟通、交融起来的一种心理现象和感觉方式，即在客观事物刺激人的某一感官产生相应感觉的同时，引发另一种或多种感觉，形成实觉与幻觉相兼的复合感觉。这种感觉方式既存在于日常生活经验中，又是与审美感知、体验活动息息相通的，具有独特的艺术功能。

——陈育德

▲ 《高原珍珠》

一切艺术都是诗，但是，在一定意义上同样也可以说，一切艺术是音乐、雕塑术、绘画术。诗人也是画家，虽然并不是用手，而是用头脑；音乐家也是雕塑家，只不过他的形象融于空气流动着的元素中……再经过听者的相应的运动，就可以有形有体地显示出来了；绘画家也是音乐家，他不仅描绘出他的眼睛的印象，而且也描绘出他的耳朵的印象……

——路德维希·安德列斯·费尔巴哈

一切——形态、运动、数量、色彩、香气，无论在自然界还是在精神界，都是富有含义的，相互作用的，相互转换的，相通的。

如果各种艺术不致力于力求互相代替，至少要力求互相借用新的力量……画家把音阶引进了绘画，从此可以用声音和色彩等手段去表达感情。

——夏尔·波德莱尔

关于摄影艺术通感（代前言）

（一）

常常对一些摄影名作击掌称道，探究秘笈；

常常对一些镜头下的败笔“哀其不幸，怒其不争”；

常常对一些展赛之后的困惑久久叩问，无法释怀……

终于发现：在摄影技术与摄影艺术之间隔着一道缪斯女神的栅栏——走不进去的，是照相和照相师傅；走进去的是摄影（纪实摄影和艺术摄影）和摄影艺术家！

门在哪里？

英国著名哲学家、美学家博克告诉我们：“感觉，是我们进入审美经验的门户。”

哪些感觉呢？

苏联伟大的作家高尔基明确地说：“用全部感觉去创作。”

全部感觉，即生理感觉：视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉；心理感觉：意觉。

摄影创作面对“全部”的世界，当然需要“全部”的感觉。全部感觉的互通（挪移），便是艺术通感。中外摄影名家的理念与实践、我们个人的创作感受，一切都强烈地证明：多感互通的艺术通感，是走进缪斯女神神圣的殿堂的摄影艺术之门！

这个信念，让我陷入了摄影艺术通感的理论研究和创作实践。这一陷，便是十多年。

20世纪80年代，在诗歌创作和研究中，我和同道们开始介入了艺术通感。它的美妙、玄妙、奥妙，令人常常拍案叫绝，流连忘返！以至于在逐光驭影的道路上，常常因为一句“晨钟云外湿”或“感时花溅泪”，使某个创作构思改弦易辙。

艺术通感对于艺术创作如此重要，我们必须破译它、掌控它、驾驭它！

唯物辩证法认为，任何事物都是由若干要素构成的一个有机整体。美妙、玄妙、奥妙的艺术通感，也无法超越事物构成的规律，它的“若干要素”一定是可以认识的，也是可以分解和重构的！

（二）

从《荷马史诗》到《诗经》，从刘勰的《文心雕龙》到波特莱尔的《美

学管窥》，再到钱钟书、陈育德，他（它）们都以不同的方式诠释艺术通感。中外摄影界大师们体现艺术通感理论的作品灿若星辰，涉及艺术通感理念的论断熠熠生辉，但在摄影理论的原野上，还是很少看到艺术通感的清晰脚印。不过，生理学、心理学、修辞学、教育学、文学、美术、音乐等，在艺术通感研究运用上都有程度不同的成果。很多学科和艺术门类的研究成果，为摄影艺术通感研究提供了很有意义的借鉴。

从摄影文化、摄影艺术现象的角度面对摄影艺术通感，会轻松很多，也会赚来些许潇洒。但那样站到“局外”谈天说地，缺少针对性。对我个人和那些搞摄影创作的朋友们来说，最需要的是从创作角度说话，探索认识生活和表达情感的理念、方法、技法，至少这在当下是具有使用价值的。

“科学就是整理事实，以便从中得出普遍的规律和结论”（达尔文语）。在摄影艺术通感研究的道路上，可供使用的现成结论远远满足不了需要。许多结论要从成功者的经验、成功的作品和个人创作实践的“整理”中得来。如此的空间，延长了研究工作的长度与难度。

为了说明论点，必须亮出一些名人名家的作品，但更多的还是本人的拙作：涉及艺术主体主观感受、艺术构思过程等，无法分析他人，只能以“请君入瓮”的方式现身说法。

(三)

认识摄影艺术通感，就要在纷繁复杂的通感现象中厘清摄影艺术通感的不同形态和内涵。这不是用“属加种差”就可以定义的一个简单的概念，而是要从它的特殊功能和构成上阐释更多的特殊内涵。摄影艺术通感是一种艺术层面的通感，与生理层面、生活层面的通感不同，与修辞学、教育学等学科的通感有所不同，与文学、美术等文艺领域的通感也不尽相同。

有些学科的通感，主要体现在表达功能上。摄影艺术通感不然，它既有表达，也有认知问题。认知，对于摄影创作来说十分重要。摄影活动是在认知行为的基础上开始的表达。

任何通感都存在感觉挪移问题。其他领域的通感，一般指不同感官之间感觉互通的现象，摄影艺术通感不仅有不同感觉之间的感觉互通，也存在着相同感官之间不同感觉方式的互通。这是摄影艺术通感“感觉互通”的一个特点。

同是视觉艺术，雕塑、版画、水墨画、油画、书法等，与摄影之间就存在着同一感觉内不同呈现方式的互通。对此，我们习惯称为“摄影艺术跨界”。摄影史上的“画意摄影”，就是一种同觉跨界。这与修辞学上必须异觉互通的通感辞格不同。

修辞学上的通感和摄影艺术通感还有一点不同，就是修辞学的通感只承认生理感官的感受，不包括心理感官的感受。在摄影艺术通感中，生理感官的各种感觉和心理感官的意觉也存在互通问题。这一点我们称作：主观上的“意”和客观上的“象”之间的“意象互通”。陈育德先生对“意象互通”有专门的论述。对于摄影创作来说，主观和客观的互通是十分重要的，是创作和研究中不能忽视的问题。

有些领域的通感，不涉及创作问题，因而也不涉及通感的认知问题。摄影艺术创作必须重视和发挥认知功能，这样才可以消解视觉麻木、纠正视觉偏差，丰富视觉的功能，完善视觉表达，更敏锐、更深刻、更全面地发现表现对象的艺术潜质和艺术价值，为艺术的呈现提供充分的保障。

摄影艺术通感对于摄影创作的强大功能，一定会体现在具体的创作活动当中。它们绝不是在“情不自禁”或者“不由自主”中发挥作用的。它们是可以认识的，也是可以掌控的。摄影艺术通感，使主体的认知角度由单一变成多种，表现对象被发现的审美品质由单向度变成多向度，作品的艺术呈现方式由一种可能变成多种可能，较之以往，摄影创作进入一种颠覆和重构状态。此外，摄影艺术通感对于摄影艺术鉴赏、摄影理论建设也具有特殊的意义。我们要调动各方面的有效因素，扩大它的强大功能。

人们在摄影创作当中运用艺术通感，积累了很多相对固化的艺术要素。比如在摄影创造当中对触觉艺术要素的积累：它的构成，有质感要素、动感要素、变形要素、色温要素、力感要素、硬度要素等。这些固化的艺术要素，是历代摄影家创作智慧、创作经验的积累，挖掘和阐述它们对于推动摄影创作具有积极意义。当然，这些相对固化的多感要素还需要进一步的发掘，进一步的丰富和发展。

摄影艺术通感和其他任何事物一样，在其内部也具有不同的构成方式和呈现方式。它们的不同形态，具有不同的规律，对创作也有不同的要求。认识它们的不同形态，就可以更好地发挥其艺术认知和表达的功能，创造最佳的艺术效果。摄影作为一种平面的艺术，我们在分析艺术通感的类型时，主要是从它的覆盖范围和方式来着手的，这与其他分法有所不同。摄影创作当中的通感类型，分为局部通感和整体通感、单一通感和连续通感、单项通感和多项通感、具象通感和抽象通感。这样就便于掌握最符合摄影要求的不同通感类型的特点，以便追求最佳的运用效果。

摄影艺术通感的研究和运用，是在人类掌握和运用通感的基础上不断发展和丰富起来的。可以这样说，人类文明的发展史，也包含着通感的认知和表达的发展史；人类文学艺术的发展过程始终伴随着艺术通感的运用