

艺术让纪实更有感染力

金建国

2014年4月的一个周末，我公务在京，本影集作者赵起超邀我一同去蔚县拍片，这让我有机会第一次来到蔚县，也第一次了解赵起超正在专注的这个摄影专题。

出发前上网做功课，对蔚县有了一点初步了解。蔚县古称蔚州，历史悠久，是中国历史文化名城之一。这里地处农耕和游牧民族分布的过渡地带，在生产生活方式和建筑上与其他地区有较大差异。尤其是蔚县的村堡建筑，古民宅、古寺院、古城堡、古戏楼构成其建筑特色，是蔚县的文化奇观之一。另外，蔚县的壁画、社火、皮影、风筝、剪纸等民俗文化也颇具特点。赵起超选择将蔚县的建筑、文化和民俗作为自己的一个摄影专题的确是很有见地的。

与赵起超是好朋友，也是老影友，经常一起出行拍片，喝酒品茶，海阔天空地聊天，很是投缘。赵起超是个企业家，上世纪年代初下海创办高科技企业，经过近年的打拼，事业有成，在业界很有影响。赵起超为人厚重诚恳，做事踏实专注，勤于学习钻研，而这些品格在他的摄影爱好上也得到了充分体现。赵起超的摄影最初也是从风光起步的，从到中大画幅，从胶片到数码，从技术到艺术，充分尝试和创作，拍出了许多精彩作品。赵起超也十分重视摄影理论和国内外经典作品的研读，近些年又开始涉猎人文纪实类题材，蔚县这个专题就是他五年来坚持创作的成果。对于非职业摄影家来说，在创作上最大的困难就是时间难挤，可以想象作者几年来数十次往返蔚县拍摄是多么不容易！

作者在拍摄的取材上并没有局限于拍摄蔚县最为著名和宏伟的古建筑，而是将视野主要放在了蔚县最具代表性的村堡建筑和普通村民，用相机追寻这块土地上的文化历史痕迹和风土遗韵，显然这是很接地气的。尽管我曾实地感受过蔚县典型的建筑面貌和当地的人文气氛，但当我第一次品读作者这一专题的系列作品时，仍然有一种强烈的被带入感和扑面人物，祥和的民俗，在作者带着历史文化思考和艺术情愫的经营下，以沉稳的构图，典型的场景，和谐优雅的画面呈现在我的面前，自然地将我带入了蔚县这片厚重的土地，带进在这里世代繁衍的人群之中，让我看到了这里别样的生活方式和独具魅力的民俗传统，也让我真切感受到了古老蔚州隽永的文化韵味。

在这个专题拍摄中，作者采用的是典型的人文纪实方式，真实客观地记录和呈现了眼前的场景和人物。但作者并没有将他的纪实纯粹地文献化和标本化，而是揉入了自己的文化立场和艺术情感。在我看来，赵起超的纪实并非刻意追求其社会效用，即通过影像来促使当地政府对古迹和文化的保护与传承，甚至也没有那么强烈的对历史文化遗存留下珍贵影像记忆的使命感，而更多的是基于一种个人的文化兴趣，从对蔚县历史、文化表层的欣赏、了解、关注，到深层次的探究、咀嚼与思考，进而有计划地拍摄创作和艺术呈现。可以说，这是一个纯个人化的人文摄影创作项目。难能可贵的是，作者在作品的拍摄

和呈现方式上，体现出了许多自己的文化观点，以及艺术化的情感表达。比如蔚县现实中的古建筑，尤其是村堡建筑大多残破失修，民居老旧，生活条件简陋，但作者并没有去刻意渲染，作品呈现到读者面前的则是岁月的沧桑感和古老的文化韵味；作品上的人物神态自然安详，自尊而不自卑，就是生活中他（她）们的常态；画面构成和谐安静，简洁优雅，富于美感；作品细节丰富，质感迷人，影调古朴绵长，具有很好的叙事性。

看得出作者在纪实表达上还是深受尤金·阿杰特、奥古斯特·桑德等摄影前辈大师的影响的，如典型的场景，端正的构图，清晰扎实的影像，人物处于自然状态等，但显然也不乏作者自己个人化的视角和个性化的表达。作者在保持纪实摄影客观叙事的同时，让画面表现出了一种特有的形式美感和端庄、优雅的味道。这可能来源于作者风光创作的美学积淀，但显然也是作者的一种明确的艺术主张和个人的表现风格。

纪实摄影最重要的力量来自于它的真实再现，而适当的艺术化也是可以放大这种力量的。作者在这一专题中对艺术化的分寸把握就做到了得当和适度。在这里，作品画面构成的美感对纪实的客观性并未构成冲突，而是一种隐隐的、淡淡的，不事张扬的美感，但这一内敛的美却有效地提升了作品的艺术品性，也升华了作品的感染力。这一点在《大树下嬉戏的孩子们》、《正月社火队大合影》、《田头拉胡琴的老人》等作品中都有很好的体现。

赵起超的蔚县系列作品的艺术感染力还得益于黑白古典影像工艺的贡献。作者选择了用大画幅技术相机和黑白页片来完成这一专题的拍摄，应该说效果达到了预期。作品以扎实的影像、细腻的质感和沉稳悠长的影调，为读者讲述了悠悠蔚州的故事，也展示了这里古老而多姿的文化韵味。当下，如果仅从真实详尽地记录影像角度，也许技术相机搭配亿级像素的数码后背来拍摄会更具优势，但如果从对历史文化的尊崇，以及追求一种传统影像工艺特有的厚重感和艺术味道的角度，选择这样的器材组合则更显相配，但这无疑也增加了创作难度。从另一个角度讲，蔚县系列这类人文纪实题材在创作上更需要作者静下心来，凝视端详、思考和提炼，也许正是这种快不起来的器材让赵起超的作品呈现出了悠长醇厚的味道。另外，作者在器材操控和影像后期处理上也是非常出色的，收入本影集的部分作品用铂金工艺制作后，参加了年月在深圳举行的中国大画幅摄影古典影像优秀作品展，就获得了广泛好评。

在赵起超的蔚县系列纪实作品中也反映了一些当下社会的典型问题。比如你会发现，出现在镜头前的大多是老人和孩子。年轻人都进城务工了，乡下普遍形成空巢村屯，这就是目前中国城镇化进程中的一种普遍现象。照片中古旧的民居和简陋的家具、农具其实也不一定代表主人贫困，而可能是老一辈人在社会转型大背景下对根的一种坚守。而正月里的社火表演中终于出现了一些中青年人，看得出这里仍保持着回家过年和民俗传承的传统。这些都是作者的蔚县纪实作品带给我们的思考。

纪实摄影是有着突出的文献价值和对现实的影响动员能力的。尽管这种价值并非是作者拍摄蔚县专题的刻意追求，但毫无疑问他的蔚县影像会对蔚县的文化历史记录和研究做出贡献的。蔚县的古建筑，特别是村堡古建筑是脆弱的，那些大多为砖石夯土砌筑的城墙、戏台、庙宇和古民居，大多都已岌岌可危，看上去再有三五十年，村堡业已失去功能意义的多数古建筑都将不复存在，那时也许只有影像还留存着这里曾经的模样，而这也恰恰凸显出这些影像的文献价值。同时，这些作品客观上也在提醒当地政府认真研究和加强对古建筑，尤其是村堡建筑的科学保护与修缮，对地方特色文化的传承发展，以及旅游等相关产业的合理开发等。

2019年7月28日 於五大连池