

《眸映天地》

马的意象与生命体验

□ 林 路

回望人类与马的视觉图像创造历史,以中国古代绘画中的马而言,其曼妙多姿、气势奔放,留下无数撼人心魄的画卷。其中最充满力量感的,莫过于近现代灵魂图腾中徐悲鸿的“一马当先”,成为民族精神的伟大象征。

魔都开明的“画马”征程

若从绘画之马转向摄影之马,便不得不提及刘开明——其镜头下的奔马仿佛从天而降,凝聚震撼人心的艺术感染力,折射出他大开大合的人生历练,化为中国摄影当下的传奇。

刘开明历时十年,二十次赴内蒙古乌兰布统草原拍摄奔马。这并非一时兴起或附庸风雅,亦非单纯追逐光影之趣。十年间,他迎风雪、沐朝晖,镜头中的马群时而傲世独立,时而狂放不羁,时而温顺如梦……这一切,实则是刘开明五十年职业摄影生涯的棱镜折光,是立于生命制高点的容貌外现,晕染出无可比拟的精神风韵。

纪实之外的意象融入

观刘开明所摄之马,皆感惊艳。对他熟悉的人常常迷惑不解的是,以纪实摄影为基石的著名摄影家,怎么会从上世纪90年代初的名作《民以食为天》的朴实深沉转而“跃入”马群,以十年的精气神登上了人生艺术创造的全新舞台。更令人折服的是,在数百人齐聚、“长枪短炮”纷沓的拍马现场,唯刘开明镜头下的马独树一帜。数百幅作品,张张精粹,共同汇成一卷马的影像经典。

关键在于,开明之拍马,并不局限于客观实像的再现,而是通过实像融入意象,借此通往自己所向往和追求的艺术境界。

决定性瞬间的民族图腾

“马”作为中华民族的精神符号,象征着勇往直前、奋进不息。刘开明的奔马,以“决定性瞬间”的千钧之力一路奔来,激荡观者胸怀。身为纪实摄影大家,刘开明凭借敏锐的视觉捕捉力,总在刹那间精准聚焦。无论是《风骨凛然》中骑手与马腾空的刹那,《一马当先》的力量极致,还是《蹄浪惊羽》中马蹄与水鸟共舞的妙境,数十年生命历练凝聚于快门瞬间,使马的形象融入民族精神的宏大叙事,直击人心。

自由精神的东方写意

马还象征着奔放洒脱、自由超脱的品格。刘开明镜头中的马,既有“铁板铜琶唱大江”的豪迈,亦含“红牙板歌杨柳岸”的婉约。这并非简单的柔美,而是蕴藏文人风骨与超然境界。我们从《雪色里的回眸》中窥见万般柔情,也从《桦树、白雪、虚马》间领略天地之恋的情怀。马的生存世界与人的生命历程相呼应,刘开明借“画意”视觉语言,将对自由精神的追求,化为中国文化最为婉约的呈现,耐人咀嚼。

黑白彩墨的视觉诗学

开明拍马,黑白之作纯粹至极,彩色之作亦挥洒自如。摄影中的色彩具有双重性:既可流于肤浅,亦能点燃生机。刘开明善于驾驭色彩,时而“惜彩如金”,让一抹朝晖在马影中跃然生辉;时而任漫天的红尘逐马狂奔,让天地间“燃烧”起色彩斑斓的画卷。他深知,色彩须依托于形的精准,否则易落俗套。于是在形与色的平衡中,刘开明与马的精神世界展开对话。如《梦幻冬日》《绛尘奔雾》《不羁的火焰》等一类作品,融汇具象与抽象、黑白与色彩,绽放出生命的视觉奇花。

影像中的时代精神与生命体验

刘开明的马是写实的,也是写意的。尤其是写实中所深藏的意象,更是其艺术表现力的妙处。对一幅成功的作品来说,画面中的独特内涵总是让人惊喜、值得玩味的焦点,而其间的表现手段却往往会被无意间忽视。刘开明十年磨一剑,其表现手段的功力自然不言而喻。重要的是,借助马的形象所展开的意象,或许就是一种视觉的隐喻,符号的指向处处渗入东方审美的意趣,却又或多或少摇曳出西方美学的影子。在本质上,刘开明通过对马的视觉元素的选择、组织和控制所实现的,都是在探索一种文化生存的意象,以及无可取代的生命体验!

(作者为上海师范大学教授、著名摄影评论家)

《驰雪踏雾 浩气纵横》

骏马无疆

——刘开明丙午马年献给奋斗者的视觉礼赞

当快门成为时代的蹄铁,光影便有了金戈之音。刘开明,著名摄影家,自1975年起从事专业摄影工作,1981年加入新民晚报社,先后获得“全国十大青年摄影家”“全国晚报十杰摄影记者”称号以及上海范长江新闻奖。曾兼任中国摄影家协会理事、中国新闻摄影学会副秘书长、上海市摄影家协会副主席、上海市摄影家协会艺术委员会主任等职。

他的代表作之一《骏马无疆》系列(2016—2026年创作于内蒙古)以马为精神图腾,构建出刚健与空灵并存的视觉语言。值此丙午马年新春,本报遴选部分佳作刊登,以飨读者。

xmisyb@xmwb.com.cn

扫码看视频

《鎏金踏浪》

《旷野豪情》

《一马当先》