《墨影画韵》画册文字插白

1. 每个中国人和热爱中国文化的人，骨子里都有一个“中国山水”的情怀，同样，***中国的摄影人也希望在作品中表达中国山水的意象，体现中国文化的味道。摄影这种发自西方的艺术和技术，能否借助中国绘画的一些表达方式来丰富自己，一直是摄影人感兴趣的方向***。
2. 摄影艺术的物质材料和手段，具有其它艺术门类无可比拟的科学性，准确性；摄影的“完美瞬间”，以真人、实物、实景作为现场拍摄的对象，摄取其存在的现时形态，通过后期制作创作出具有令人叹服的逼真性生动性的典型作品。它的逼真可信性使一切艺术形式相见甚绌。
3. 摄影与绘画都是通过平面描绘，借助于光、色、影调、线条和构图节奏的效应来塑造空间立体感；都是通过外部形态的描绘，显示其具有性格特点的内在精神。唤起欣赏者相似相同的情感体验，引起欣赏者的联想，造成了超越对象以外的道德力量和艺术意蕴，使有限的瞬间收到了无限的效果。
4. 中国山水画是散点透视构图法，在一个平面上自由地铺陈布设山水、树木、人物、庭院等等，以表现深远、高远、平远的意境。构图中往往有大块留白，很少光影变化，多以立轴、长卷、扇面等形式出现，有题款印章。
5. 中国山水以形写神，以神写意，妙在似与不似之间，表达简拙、淡远、虚静的画意。
6. 从技法分析，其实***中国山水画的画意特点很多是依靠他的“形式美”来体现的。***中国山水画的技巧核心是它的笔墨和宣纸，所以中国山水画也俗称“水墨画”。
7. 北宋韩拙认为：“笔以立其形质，墨以分其阴阳，山水悉从笔墨而成。”所谓“笔法”，指线条、点、面、皴擦。线条是主要的，重在勾划轮廓，表现对象的形体结构。 其中“皴法”的出现标志着中国水墨山水画真正走向成熟，是中国水墨山水画独特的艺术语言形式。其基本方法还是以点线为基础来表现山石树木等的纹路、肌理、阴阳、凹凸、质地等等。
8. 所谓“墨法”，用来表现物象的光影、色调，以及视觉中的浓淡、虚实感觉。俗话说，墨分五彩，指的就是用墨的浓淡变化来表达色彩的层次。水墨画通过水和墨相调在宣纸上出现干湿浓淡的层次，水墨与宣纸的交融产生洇湿渗透的特殊效果，善于表现似象非象的物象特征，使水墨画有水乳交融、酣畅淋漓之艺术效果。
9. ***所有这些笔法和墨法经千百年来文人雅士的雕琢，发展成为各自的“形式美”，这些“形式美”体现出水墨画画面的线条美、力度美、肌理美等，同时又成为艺术家审美意象的一种外化。缺少了这些外化的“形式美”，就不能体现中国水墨山水的意境。***
10. 黑白摄影，除去了色彩的表现，用变化的灰色调来描绘画面，世界在纯粹的黑与白之间，自由地展现出最原始的样子：线条、纹理、质感、形状，它反映出了另一种真实，超越了时空与文化的距离；黑白摄影在这种真实中，让人感觉到难以言表的虚幻，使其有了多重寓意的模糊空间。这和水墨画利用墨色的浓淡、各种笔法体现的不同线条，来表达物象的客观内在生命力和画家的主观情思意象，有同工之妙。
11. 在黑白胶片中，一颗银盐是由不可计数的溴化银分子结合而成的。在胶片乳剂的溴化银中会存在感光核，感光核的这些部位是银盐结晶中的特殊部位，它可以使溴化银的组织发生局部不均匀的变化。溴化银上有了这些部位，在产生感光现象后，所还原的银原子就要向此处集中而形成显影核。有了感光核的银盐或是感光核较多的银盐，在感光以后便产生相同数量的显影核，没有感光核的银盐或是感光核较少的银盐在感光以后，便不产生显影核或只产生数量极少的显影核。当胶片显影作用时，已感光的银盐在显影时先从显影核开始，然后向其他部位扩展，最后形成了黑色的银颗粒。注：参考冯建国老师的《黑白摄影》）
12. 当光线照射某一银盐的晶体后，它会和附近的其他晶体结成团块，照射到感光乳剂的光线越强，晶体改变而聚集成团块的也越多。银盐颗粒的本身具有大小不一的体积，显影后的银粒并不单独存在，而是聚集在一起。底片放得越大，粒状图形会显得越发明显。注：参考冯建国老师的《黑白摄影》）
13. ***我们在照片上看到得颗粒，实际上并不是颗粒本身，而是光线通过底片上各个“颗粒团”中间的空隙所表现出来的效果***。底片上曝光较多的亮部会形成浓黑的色调，反之，曝光不足的阴影部分，在底片上则会形成薄而透明的浅色区域。（注：参考冯建国老师的《黑白摄影》）
14. 摄影人都知道，摄影艺术的基础是摄影技术，除了艺术修养以及光线、构图、画面意境等等，从实现技巧上，无论怎么变化，摄影作品都脱离不了对曝光、显影、定影、扫描、后期调整以及输出这个过程各个技术环节的控制。只有对技术进行有效控制才能随心表达作者的心中意象。
15. 由于科技的进步，我们现在拍摄黑白胶片，对底片冲洗后，无需用放大机放大，可以借助数码技术扫描、调整、输出。以往在暗房放大中的很多技巧，在数码后期很容易做出调整。这种结合，我们***既发挥了胶片质感优势，又充分享受了数码的便利性***。
16. 照片就是照片，不是绘画，也不能按绘画的要求来欣赏。我们有幸实现了有限的一些水墨效果，借鉴了中国水墨画中笔墨的“形式美”来表达作者对景物的一些意境描述，在摄影作品中更浓地体现中国味道。但它本质上仍然是摄影，其构图和形式不能照搬绘画，只是借鉴绘画的一些思想和元素，其画面的很多内容和层次也是绘画形式无法表达的。
17. ***摄影艺术的本质是画面表达的内在意境和精神，所有的技法和外在形式都是为此服务的。我们必须掌握和发展摄影的技术和技巧，但不能陷入技巧中，而忽略了对内在意境和精神的追求。内在的追求是无止境的！***
18. 意境就是景与情的结合。

意境的产生，有赖于思想感情，而思想感情的产生，又与对客观事务认识的深度有关。

艺术作品不是地理、自然环境的说明和图解，它要求变现的是人对自然的思想和感情。

19. 中国山水画所表达的哲学意境就是通过绘画把中国文化所体现哲学思想表达出来。

中国文化的哲学基础：儒释道。特别是道家的天人合一、宁静致远、简淡拙扑的思想，对中国山水画有很大影响，很好地表达了文人追求理想、敬重自然的情怀。

20. 绘画和摄影，是不同的艺术形式。但所追求的哲学意境是一样的。

通过借鉴中国山水画的水墨艺术形式，在摄影作品中可以很好地表达中国文化的哲学意境。

这种意境真正与中国人的文化基因相共振，真正能抒发中国人内心的激情。