

当快门声与诗句韵律交织,一场别开生面的艺术之旅就此启程。南通70后作家、诗人孙忠利在一次偶然的的机会与摄影结缘后,便在光影世界中找到了全新的创作维度。他先后两次举办“私宅摄影展”,以照片搭配短诗,将生活空间化为充满诗意的艺术展厅,其独特的艺术表达赢得众多友人点赞。最近,孙忠利带着他的诗意摄影作品走进上海M50创意园区,举办《梦幻之鸟》摄影展,吸引了包括上海摄影家协会副主席李为民在内的摄影界大咖前来观展,共同感受这场融合光影与诗意的视觉盛宴。

南通作家与摄影结缘后找到全新创作维度,多次举办个人影展收获大咖点赞

诗意与光影共舞 定格世间纯美

私宅展梦,把家变成诗意空间

这几天,孙忠利忙着更新家中摄影展位的照片。“每隔一段时间,我就会把家里的照片换一换,重新布置下,给家人、来访好友全新的感觉。”

孙忠利是我市一名作家、诗人,2018年参加市摄影家协会一次采风行后,对摄影产生了极大的兴趣。从那以后,他便以自由摄影人的身份,有意识地用手机、单反记录下眼中纯美的世界。

“以前专注于文字,喜欢待在家里看书写作。而摄影让我走出家门,更自由地与自然交流。我很享受其中的乐趣。”在摄影实践的过程中,孙忠利发挥自己的写作特长,尝试将照片与文字巧妙结合,用诗人的细腻笔触、独特的审美情趣,赋予图像更多情绪,逐渐找到了自己的摄影创作风格。

早在多年前,孙忠利就注意到一个现象:很多父母花大力气装修房子后,豪华的家具、高档的电器,仍然留不住孩子们的心。“我希望在家里留住诗和远方,于是在2019年换房子时就突发奇想,预留了40多个摄影展位,将家中80%的面积做了开放式的设计。”孙忠利说,他想做一次尝试,让家居空间变成艺术空间。

2021年5月,孙忠利首次在家中举办个人摄影展——《一人一年一生》,用时一年创作拍摄,通过21幅摄影作品反映了一个女性一生的心路历程。对于他在家中打造“先生的客厅”,举办艺术氛围浓郁的展览,家人十分支持。首次展览先后接待约200人,甚至有济南、无锡等地的影友慕名前来观展。

2023年,孙忠利第二次在家中办

展——以“纯美·诗化”为主题的手机摄影展。影展现场有诗、有画、有乐、有茶,一群志趣相投的影友欢聚一堂,畅享美好时光。展览为期半年,从春天延续到秋天,每个双休日的下午面向市民开放,大家亲切地称他为“南通私宅影展第一人”。

南通侨音社社长姚云慕名带领社员前来观展,并现场朗诵诗歌。医生支剑笙在观展后即赋诗一首:“纯美诗化展示会,诗情画意来荟萃。私宅摄影大美展,诗人作家新一辈。走遍江海寻佳景,出神入化诗之最。篇篇作品有诗意,件件靓照人间美。”

诗影交融,用文字与镜头对话

去年4月,由市委宣传部、市文广旅局、市文联主办的孙忠利诗意摄影展在市图书馆举行。展览汇聚了由孙忠利创作的40件作品,每件作品均以黑白影像加配诗文的形式呈现,为观众带来一场别开生面的视觉盛宴。

展览现场,一名女性观众站在孙忠利的摄影作品《寂恋》前默默流泪。画面是两棵紧挨着的大树上有两个鸟巢,孙忠利在照片下方配上了这样的文字:“一对寂寥的星子,温暖着双眸。一树的眉毛,多少支想念的羽毛。所谓一生的爱恋,无非就是有你在我侧,趣味相投。”

有心人发现,孙忠利的镜头表达取之身畔、用之日常,却有着自觉、不自觉的奇崛之处。比如,作品《瘾》拍摄的是一个坐在沙发上玩手机的少年,与墙上悬着的“抽烟斗的黄永玉”的硕大照片不期而遇。少年的专注与抽烟斗老者的散淡形成视觉反差,构成一幅参透人生、不屑一顾的冷色调。颇具匠心的建筑工地大写意摄影

《欢乐颂》,逼仄下方偃卧在三角穹顶建筑物上的巨型塔吊,形成一个类似大提琴的长弓,而暮霭下尚未竣工的尖顶建筑像是硕大的音箱。它们似在演奏一曲美丽、热烈而动人的“欢乐颂”。占据图像绝大部分空间的则是随乐而舞、黄昏还巢的归燕。

早在1997年,江苏文艺出版社就出版了孙忠利的个人诗集《月光下的梦》。去年,这位江苏省作协会员又跨界加入了南通市摄影家协会创意与技术委员会。“带着诗意去摄影是一件很有意思的事情。”无须专业的摄影装备,无须复杂的拍照参数,孙忠利时常会用手机随拍记录下身边的点滴,再配上寥寥几句,表达对生活的感悟。“比如,到楼下扔垃圾时,突然看到墙角有一只小猫探出小脑袋。我会立马掏出手机拍下这个瞬间。”他说,希望通过摄影让更多人感受身边容易被忽略的美好。

值得一提的是,孙忠利的配文并非简单的图片说明,而是对照片所定格诗意瞬间有感而发。去年10月,中国摄影家杂志官微专题推介孙忠利摄影作品时给出了这样的评价:“孙忠利诗意摄影唯美,文句灵动。他尝试把摄影艺术与文学艺术结合,让人能真正体悟‘画中有诗,诗中有画’,是一种文人眼中的诗意美学境界。”

沪上逐梦,用“梦幻飞鸟”叩击心灵

近期,《梦幻之鸟》孙忠利摄影展在上海市普陀区M50创意园区举行,集中展出了45幅孙忠利的摄鸟作品,吸引了上海摄影家协会副主席李为民,原《上海画报》首席摄影郑宪章,知名策展人、摄影评论家施翰涛,书画家、上海艺术摄影协会副会长徐明松等业内大咖,以及来自瑞典、英国等国的沪上外国友

人慕名前来观展。

孙忠利介绍,此次展出的这套《梦幻之鸟》系列是他近期创作的用心之作,在强烈的黑白对比之间融合了巧妙的明暗虚实,在抽象的残影与大胆的构图之中又保留了鸟类精致细微的动态瞬间。动中有静、静中有动,孙忠利如电影导演一般,施展着光圈与快门的魔法,将一幅幅无可挑剔的画面呈现到观展者面前。

“鸟”之于摄影的主题十分常见,比如正在上海富士展出的深瀚已久的《鸦》系列,其作为一种“私摄影”和“悲剧美学”的代表,成为一代人孤独与疏离的集体隐喻。而孙忠利的《梦幻之鸟》并不是要体现黑暗与死亡,而是作为一种“梦”的存在与符号,来隐喻当下的现实。在他的镜头之下,小鸟们时而穿越电线的束缚,时而经过儿童的游乐园,时而栖息在人类社会的屋檐下,时而沉醉于原始的沼泽。

此次展览中,有三张小鸟与泡泡的照片吸引了众人的目光。“一张是小鸟在追逐泡泡,一张是小鸟在泡泡之中,还有一张是小鸟在泡泡之外。这不正暗示着此刻的我们吗?我们在这个物质的社会中孜孜不倦地吸取资源、填充自己,却又受困其中、无法自拔,而总有人会选择远离尘世之外,探索更高的精神境界。”孙忠利认为,我们每个人都是一只镜头之下的小鸟。展览取名“梦幻之鸟”,其实也是“心中之鸟”——追求想象与自由。“我希望参观者在静静品味这组照片后,看到的不仅仅是一些小鸟,还有一个更加深远、更加诗意的境界。”

今年4月,在《中国艺术报》刊登的南通大学教授李建东和李晶的评论文章《造像与诗意——孙忠利的诗意摄影》一文中这样写道:“打破常规,不走旧路的孙忠利敢于互为渗透、互相砥砺,以达到思想与艺术创新的效果。用最凝练的文字表达思想与意象,用最简约的影像来呈现诗意。于他而言,诗即是影,影就是诗。”

眼下,孙忠利又开始了一项新的尝试:“计划和仿真绣非遗传承人合作,将我的诗意摄影搬到刺绣上,为宣传家乡南通贡献一份力量。”

本报记者冯启榕

