

山水：

安纳普尔纳足迹

Bronisław Kózka

Mountain Water

Walking the Annapurna Track

Bronisław Kózka

山水：

安纳普尔纳足迹

在一个生活节奏似乎不断加快的世界里，我们与自然的联系常常感觉转瞬即逝。作为一名艺术家和摄影师，我的旅程引导我追求一种超越这一切的境界，我希望能够让我自己和读者都体验到这种超脱。通过我的镜头，我发现自己无法抗拒地被吸引去捕捉我们周围深刻的本质。我最近的一系列风景作品是在尼泊尔的安纳普尔纳步道的徒步旅行时创作的。这段旅途并不是对风景的记录，而是对现代技术与艺术表达的永恒共鸣之间相互作用的哲学探索，以及对实践本身体现的一种具体化表达。

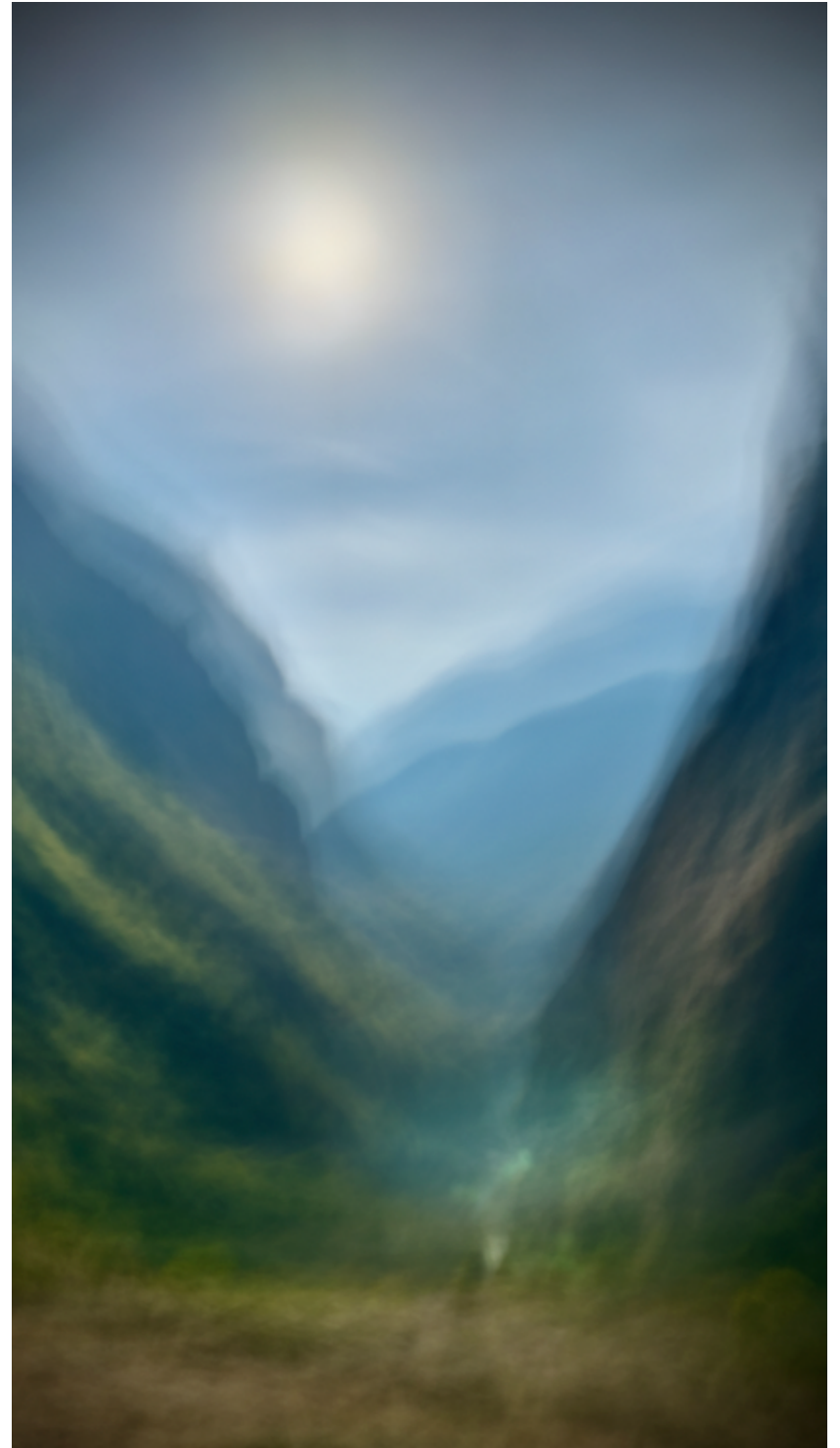
《安纳普尔纳足迹》这个系列以探险家和徒步旅行者的足迹为线索，描绘勾勒出了安纳普尔纳步道徒步路线的壮美画卷。然而，我追求的并不只是捕捉风景图像，我更希望在艺术家和观者之间架起一座桥梁。以一种超越传统风景摄影的方式，与大自然的美相互交融。我的创作方法融汇了当代技术与传统美学，是完全沉浸式的创作过程。欣赏这个系列的过程将是一场允许我们质疑的旅程，我们将受邀质疑那将我们与自然界隔开的界限，努力融入其中成为壮美景观的一部分。

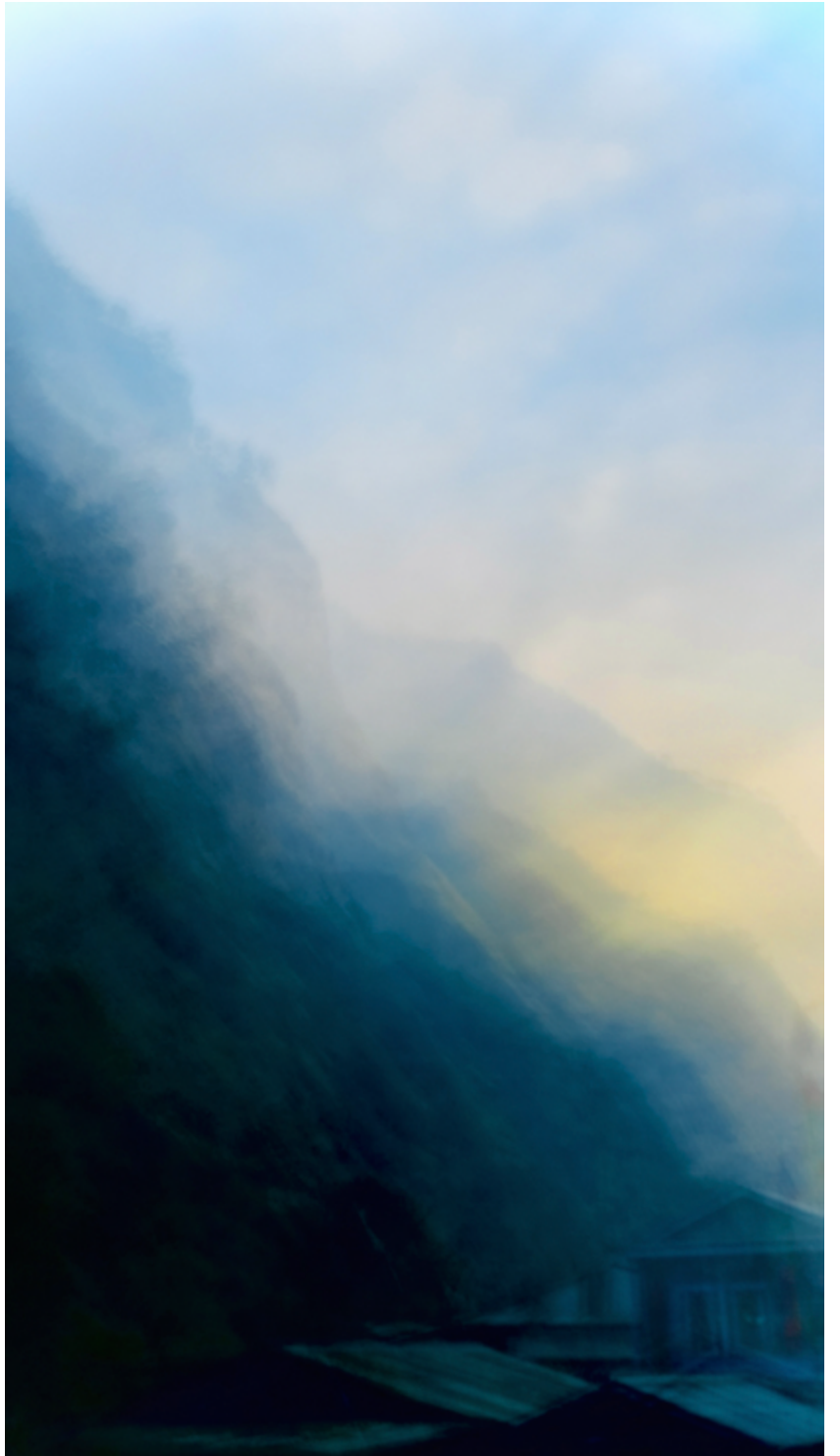
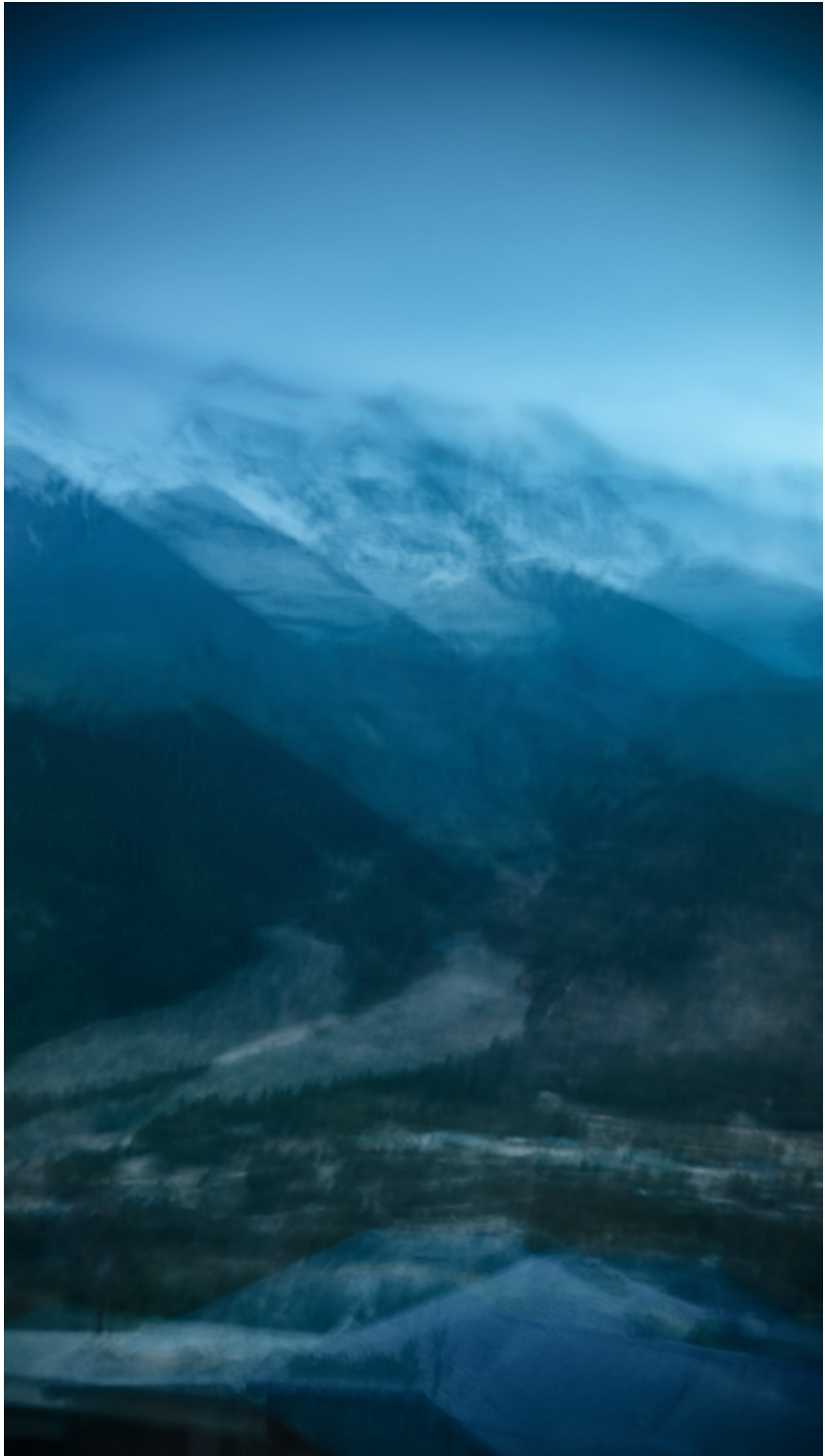
这个艺术探索的核心是“山水画”的概念，这也是中国安徽省典型的艺术传统。这种哲学不仅仅是描绘风景，它还携带了自然之美的本质，并具有激发情感、唤起记忆、超越视觉的感官体验。我将这个传统作为摄影作品的文化和哲学背景，与之并行，强调了两种艺术之间的共鸣和共同元素。

在接下来的部分中，我将深入探讨摄影技术与“山水画”之间错综复杂的互动关系，以及如何模糊摄影和绘画之间的边界。通过现代工具将传统笔触的情感注入到我的图像中。此外，我还将深入研究并界定我摄影风格在分层过程中，与“山水画”中利用细腻笔触所描绘的分层的相似之处。这种技术为我的作品增添了一个维度，希望观众不仅仅是简单地观看，而是同时能够感受和体验我所捕捉到的风景。

此外，我还将探讨我的照片如何呼应自然中追求至高无上美的特质，就像安徽画家追求捕捉风景的灵魂一样，通过让时间在我的图像中自由流动，我与传统绘画中固有的时间和动态元素相协调。我关注于建立自然和景观之间的物理联系，并且将我对自然的情感附于作品之上，呼应了“山水”画家试图与他们的创作对象建立情感纽带的愿景。

我的摄影之旅是当代技术和古老原则之间的桥梁。通过这次对话，我希望强调现代工具与传统理念相互交融的持久意义，并促进人类与自然世界之间相互作用的深入理解。最终，这种分析促使在深刻层面与自然重新建立联系，跨越时间和文化的共鸣——这是我的作品与传统绘画共同努力的核心。

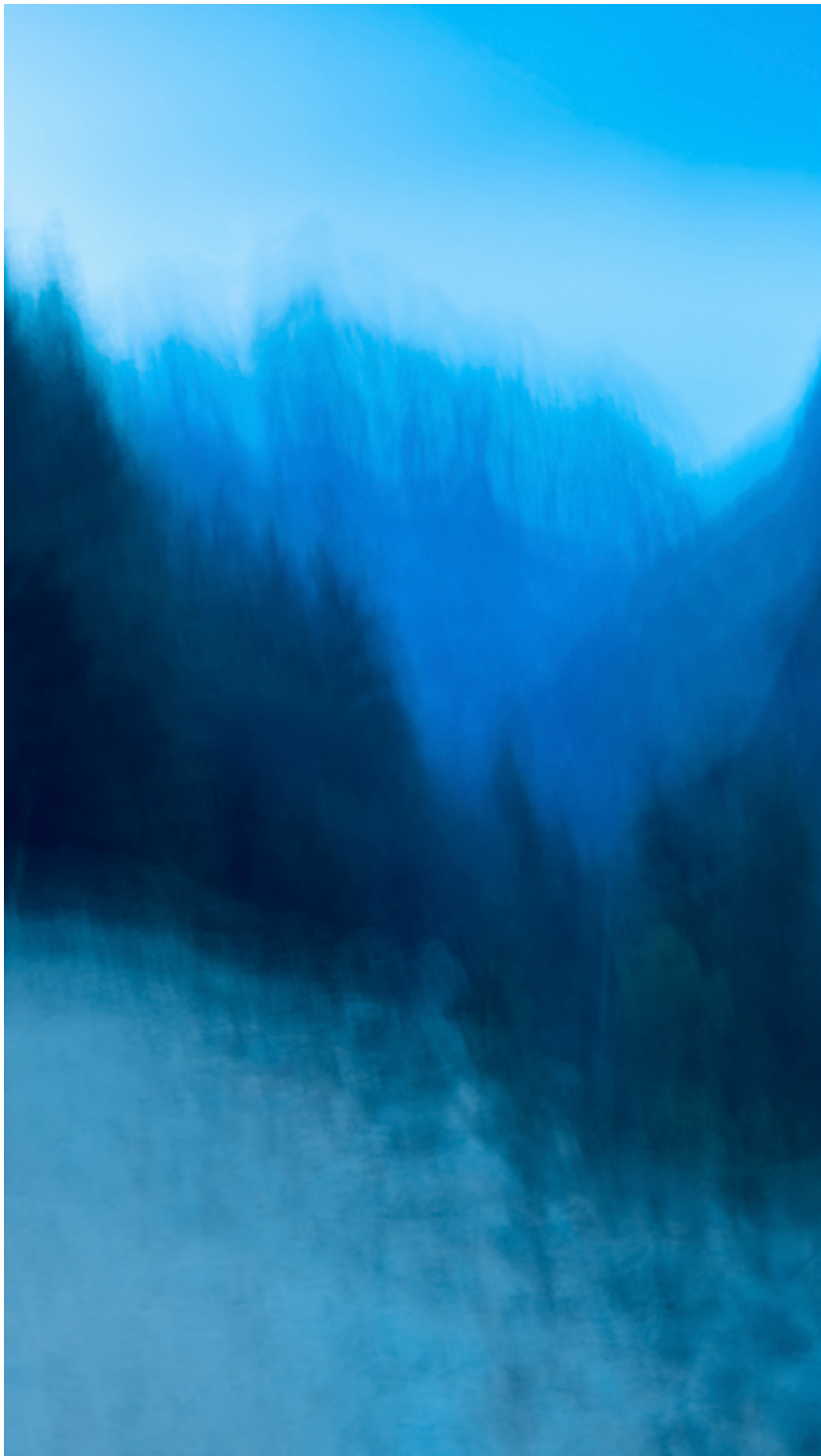

我的意图并不仅限于捕捉有形的世界，而是编织一个故事，融合视觉和情感。这种方法与安徽画家的精神相契合，他们涉足自然，捕捉的不仅是山水的表象，更是风景的灵魂。我的手持装置成为现代的画笔，让我能深入超越表面，通过视觉叙事唤起情感。

我效仿安徽画家的沉浸式创作，将手持设备作为感官的延伸。在这崎岖的地形中徒步，身体反应至关重要，需要被设备捕捉到。正如传统画家沉浸在周围环境中一样，我也将自己沉浸在风景中，此刻此地，捕捉其细微之处以及我在即时印象中的身体反应。这种共同的沉浸传达了与大自然深刻的连接，捕捉成为与大自然交流的方式。就像安徽画家致力于传达他们对自然的情感回应一样，我对技术的运用成为了我与环境交流互动的媒介。

我的摄影过程背后的方法汲取了多个领域的灵感。最初，我质疑苹果设备(iPhone)在连接我们与自然方面的能力。但现在认为它是以更身临其境和更深入的方式将我们与自然联系起来的，而不是像人们常说的那样，被认为是“分散注意力”的干扰工具。在早期的创作中，我很快就发现，当把 iPhone(苹果手机)作为一种观看和记录的方式时，它就从单纯的工具变成了一种交流的渠道。此外，就像画家用连续的笔触来创造深度和质感一样，我也利用实时分层技术来构建与大自然的互动的动态图像。正如颜料、墨水和颜料的层层叠加使传统艺术栩栩如生一样，我的曝光也是层层展开，囊括了风景不断演变的叙事以及我与风景的联系。这一过程不仅呼应了“山水画”的时间性，还邀请观众在一个画框内见证时间的流逝。除此之外，在安徽画家的风景画特点形成之前，荆浩(约855年至915年)已于《笔法记》中记载了对层次的另一解读，这与我产生共鸣。

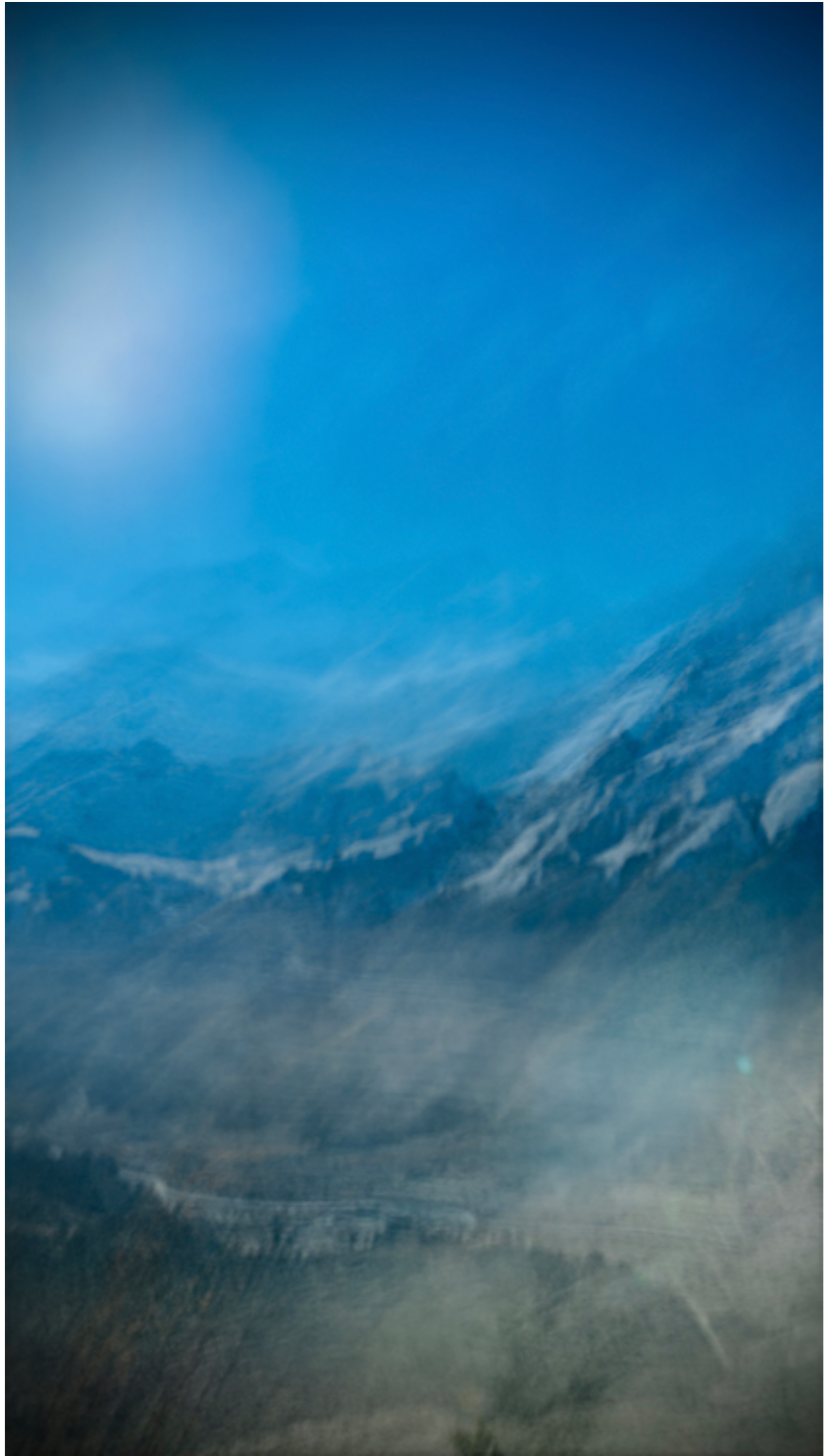

根据《笔法记》，为了在绘画中传达理想的表现状态：“真”。有两个现实层面需要体现。第一个方面是“形”——物体的实体特征。第二个方面是“气”或“气韵”，意思是潜藏在物理可见现象之下的内在品质，代表了物体的特质。而两者应在图像中传达出来，即为“象”(Powers 1998)。

在我的作品中对触感和质感的关注，与安徽画家的感官意图契合。这些艺术家强调作品的新颖和自由处理方法，以独特的干燥笔触、以水墨为主的“无骨”技法，而不用清晰的轮廓。这些方法赋予了他们的画作流动感和氛围深度。我运用层次堆叠、模糊边缘以及为了让观众沉浸在丰富视觉体验中所进行的精细手法，创造出岩石的粗糙、微风的清凉以及树叶的低语 - 这些触感细节唤起了类似于“山水”画家所追求的感官共鸣。通过运用技术来复制，或者更确切地说是参与感官体验，我的图像意图捕捉自然界不仅仅是视觉，还有情感的本质。

这个创作过程涉及将多个图像曝光叠加在一起。与许多中国传统安徽画家不同，我的照片在拍摄时就完成了，而不是在后期进行调整或编辑。随着图像的生成，它的多层效果变得明显并且引人入胜。图像中的运动和模糊来自于自然和我创作时的轻微移动。当我改变视角时，不论是故意的还是无意的，图像都会改变；每次呼吸都会影响最终的效果。创作时的我对景色的生理反应成为图像的重要组成部分。有时候，我徒步旅行的疲惫感会影响到拿着相机的手；有时候，我会被呼啸的风或冰冷的雨困扰，这都造成我不由自主的颤抖，而这些轻微的移动反应都被捕捉到。这些动感不仅构成了图像的一部分，在那一刻，是我与自然产生了交流联系。这与传统的长时间曝光摄影方法不同。在传统方法中，相机的快门打开来曝光胶片或数字传感器。与此同时，艺术家的创意要等到图像最终完成才能呈现出来。他们无法实时地对图像做出反应，只能重新拍摄时进行调整。这个过程可能会感觉有些不自然和间接。

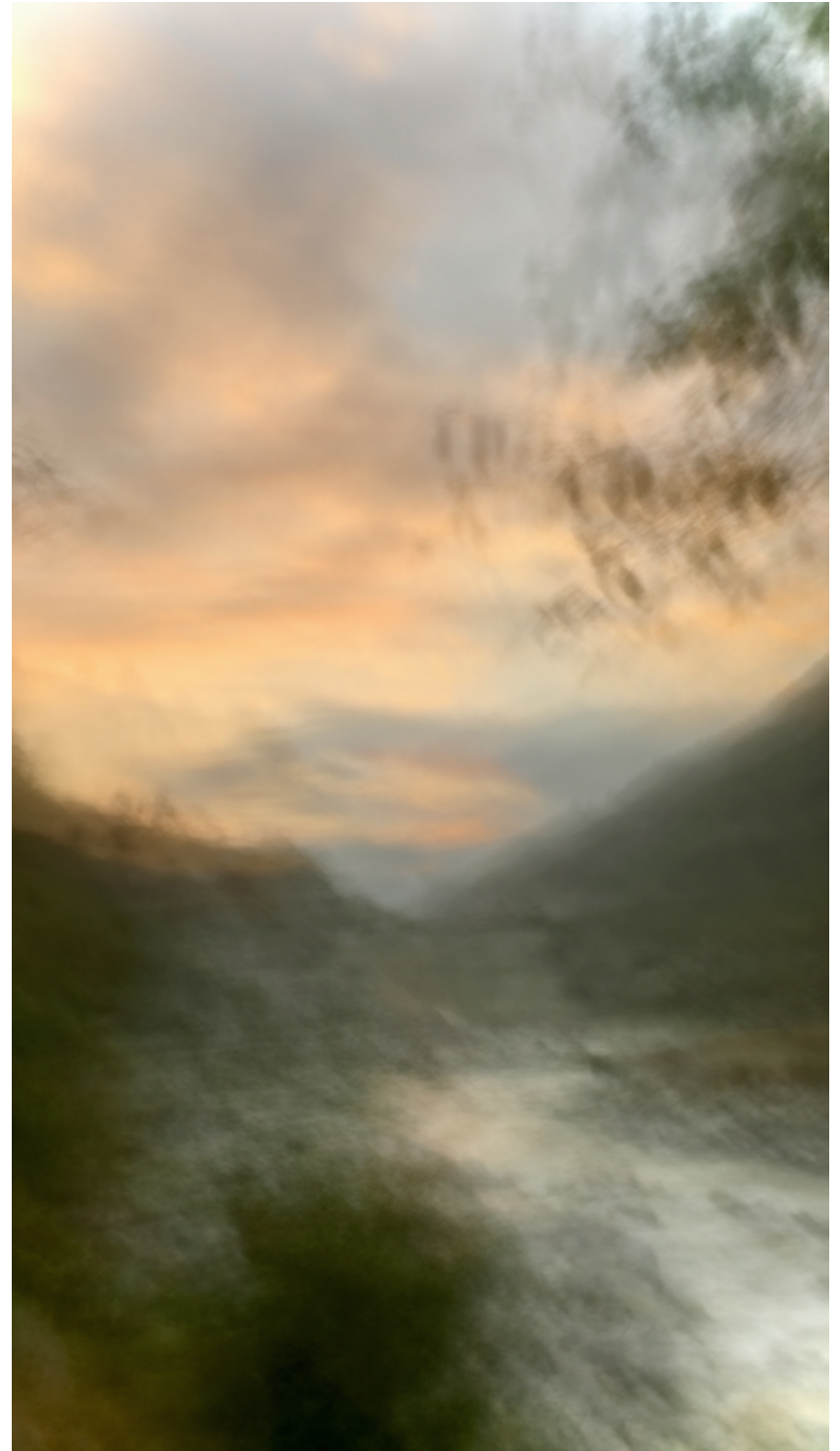

美与庄严之间的关系在西方世界和中国有着不同的理解方式。将西方的概念应用于中国绘画是复杂的，同样将中国的概念直接运用于我的作品也是如此。尤其作为西方人，我对自然和庄严的反应会有所差异。中国文化传统以独特的方式塑造了美与庄严，尤其是庄严。然而，在18至19世纪的欧洲文献中，对自然所表现出的惊叹、敬畏和恐惧情感，在中国文化中并不如此显著(Fedi 2015)。

中式美学并不能直接转化为西方思维方式。他们遵循着自己的道路，与西方的规范相去甚远。在中国绘画中，这些概念交织成一个独特的文化故事。在中国，庄严不仅仅是敬畏、恐惧或害怕，而是与大自然的深刻联系，这也是我的作品与大自然联系的关键点。人类与环境之间的联系是中国美学的核心。这里会将庄严与宇宙、生命平衡和个人经历的思考联系在一起。在中国，它邀请我们更加深入，以一种更具包容性的方式探讨有关万物的大哉问。

有趣的是，随着我继续通过徒步旅行和积极的创作过程与大自然建立联系，以及在与自然世界的互动中不断增强信心，我发现自己与大自然建立了更深层次的联系，至少对中国的庄严概念有了更深的理解。我要指出的是，这里所说的“日益增长的自信”，既不是傲慢，也不是主宰或权力感，而更多的是一种舒适感和归属感。看了范宽的画作《溪山行旅图》，我不禁对皮埃尔弗朗切斯科-费迪简洁的描述产生了共鸣：

此座山的气势磅礴，透露着雄伟与庄严，但并不具有威胁性。瀑布和激流的活力与山融为一体，以一种“和谐的”方式环绕着构图中旅行者的微小身影，就像宇宙的横截面，将无限微小呈现为无限巨大的一部分。

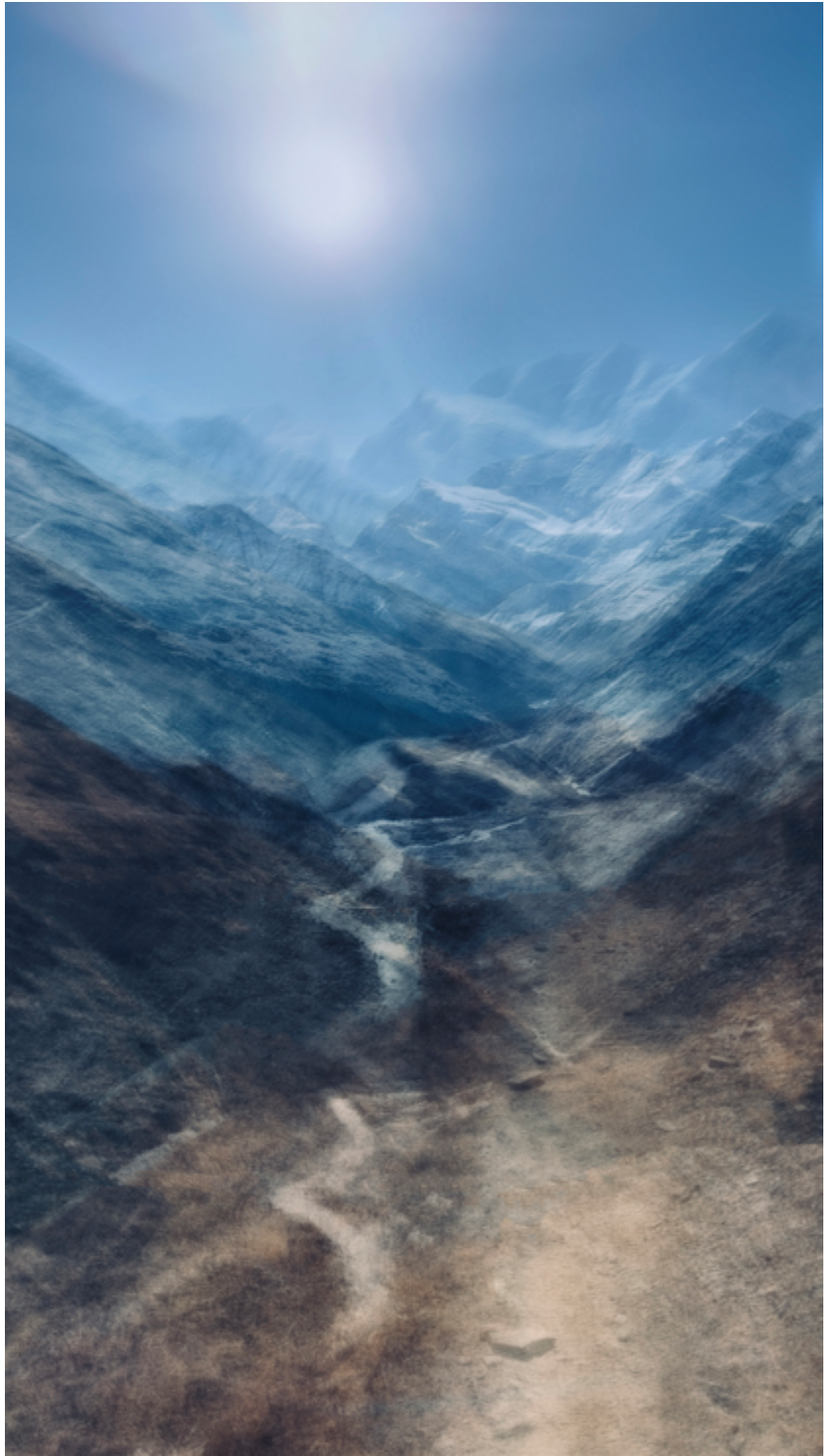
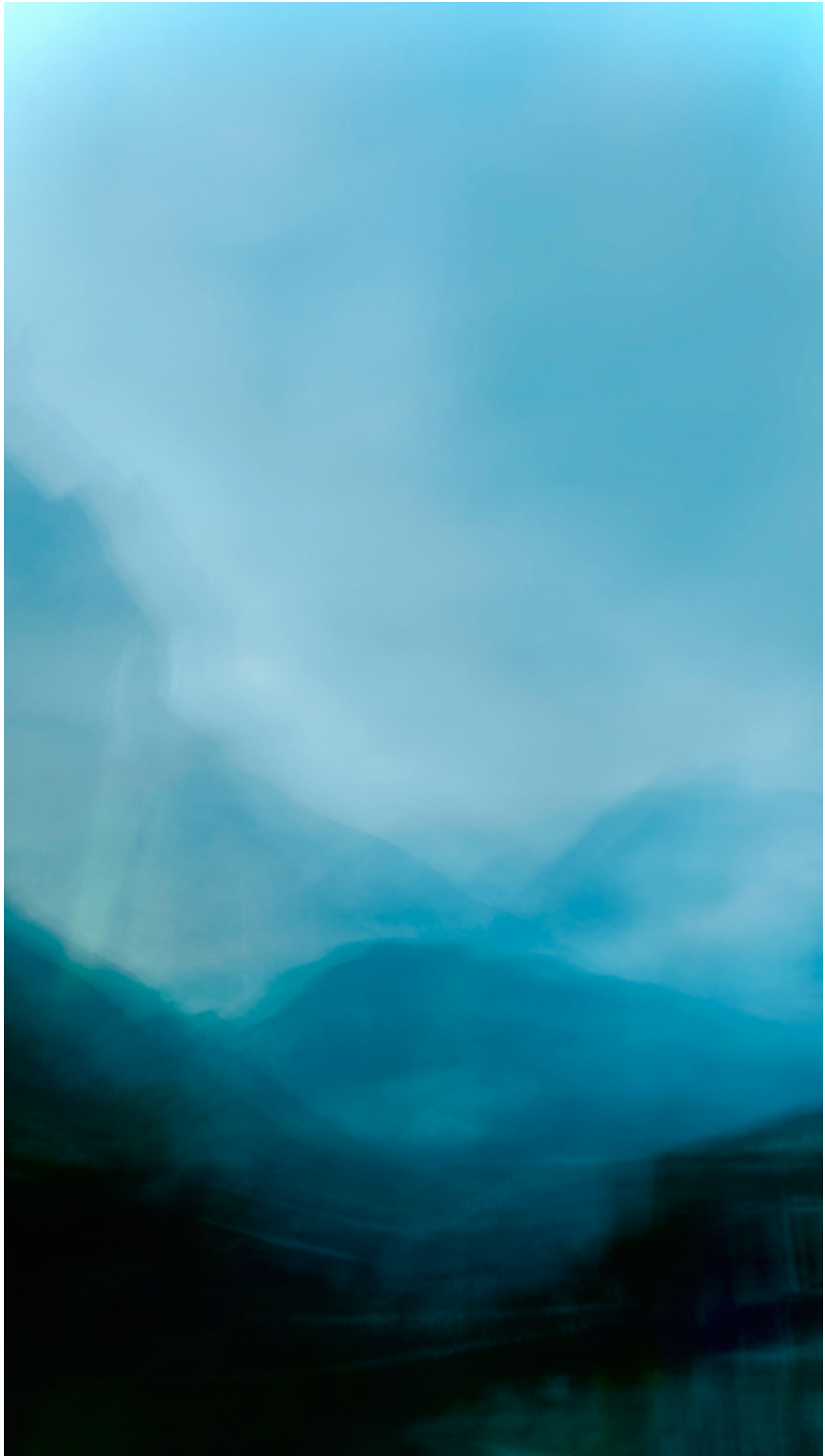
我的作品以大幅印刷品的形式展示出来，是通过一系列在不同尺寸上的实验和测试过程逐渐形成的。虽然我之前提到创作过程的核心发生在拍摄过程中，但可以争论的是，关于规模和印刷的决策引入了一定程度的拍摄后创造性解读。然而，需要强调的是，我有意避免对图像进行实质性的调整或编辑。相反，它们只是被缩放并做打印的调整，以确保最佳的分辨率和颜色准确性;这就是所有的后期处理范围。

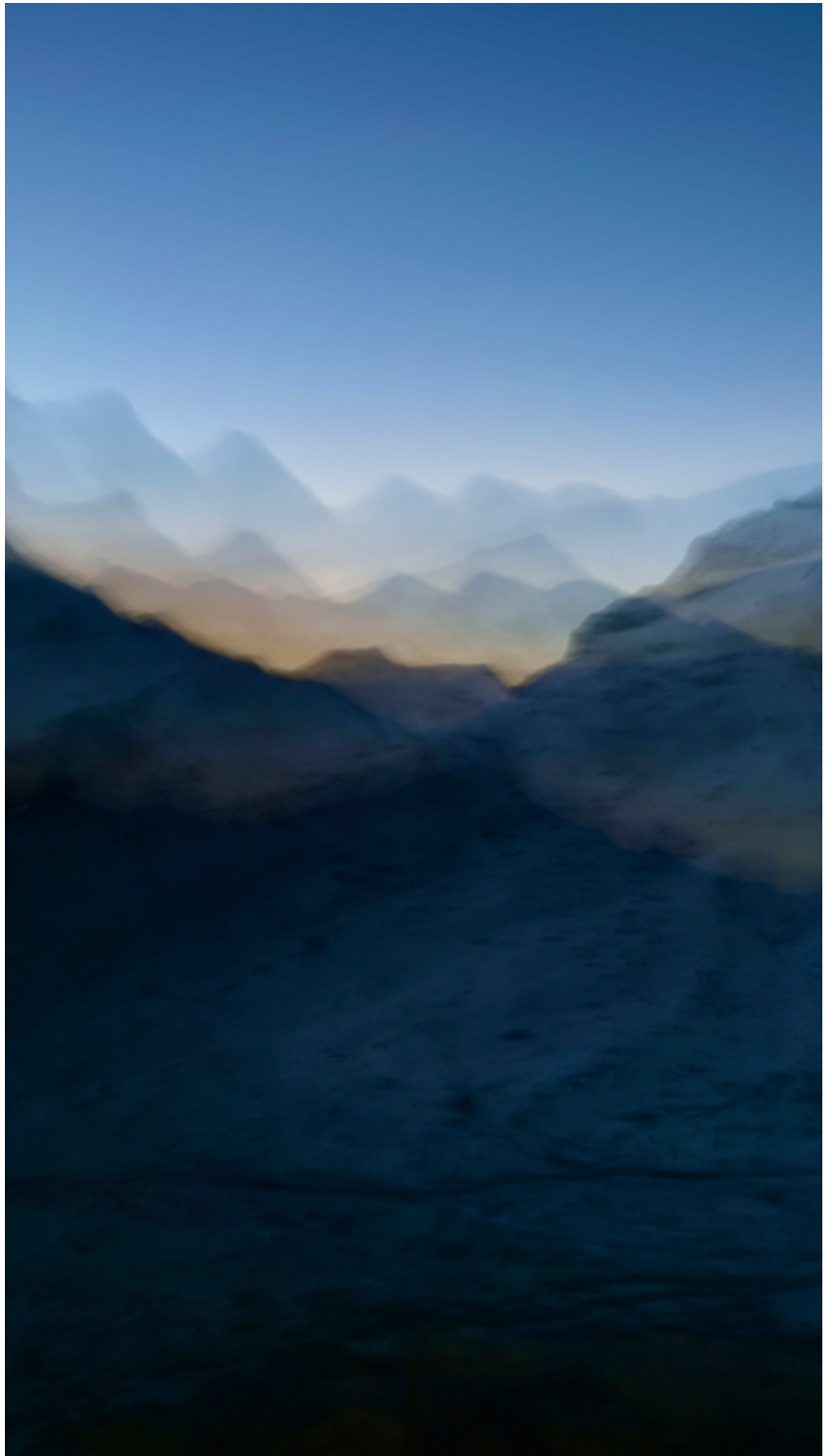
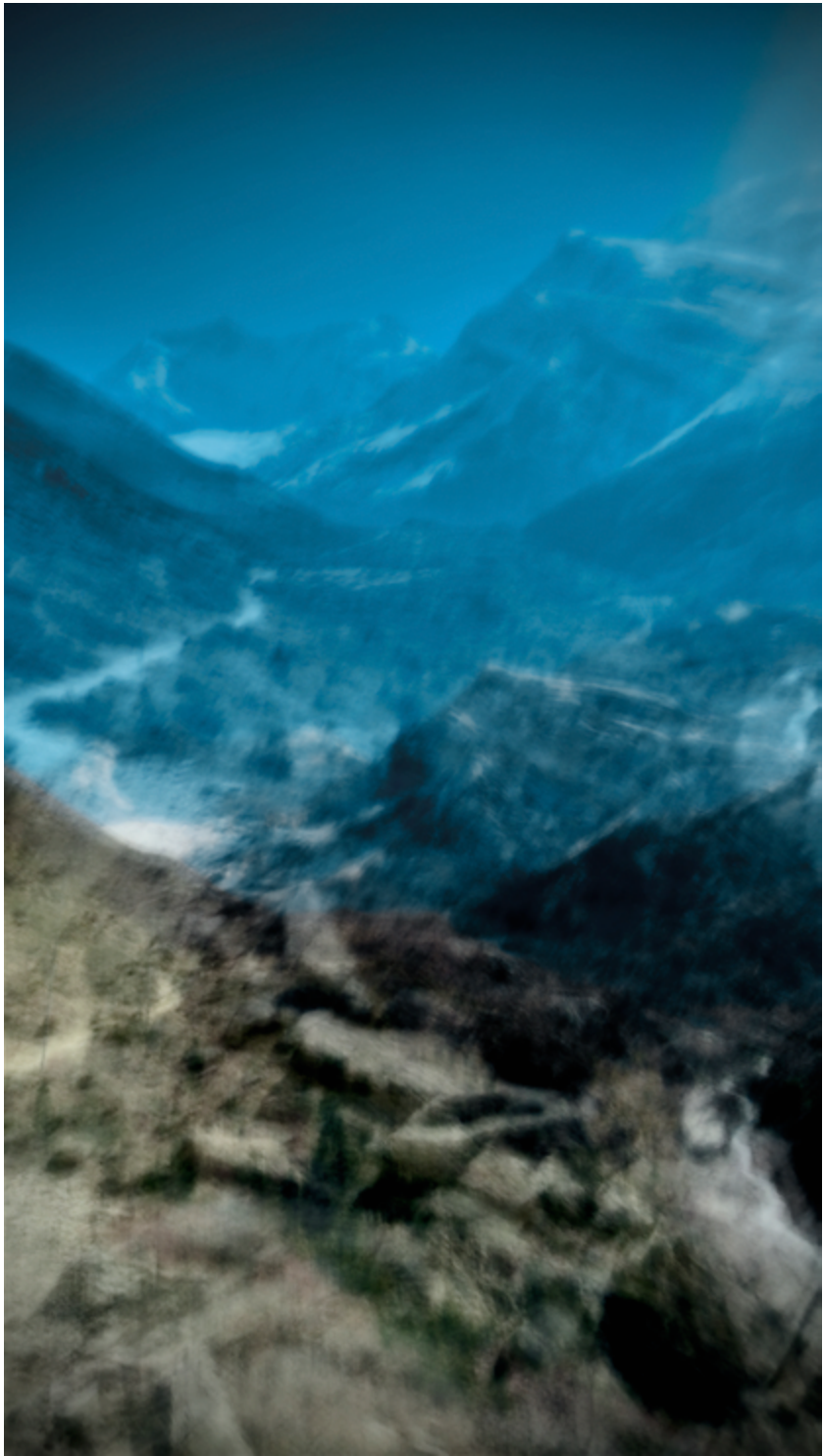

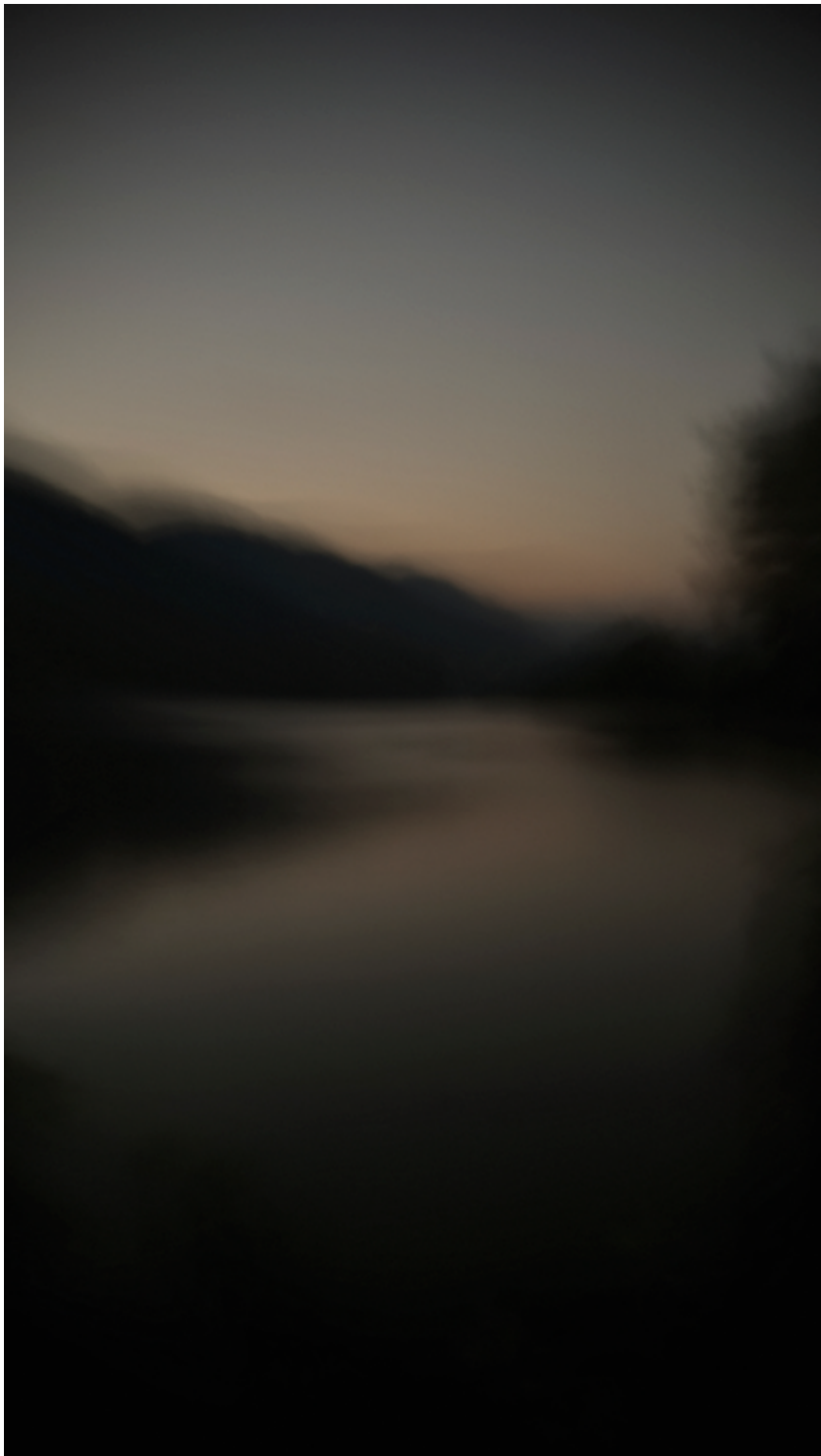
Travelers Among Mountains and Streams (detail) -
Fan Kuan

Travelers Among Mountains and Streams - Fan
Kuan

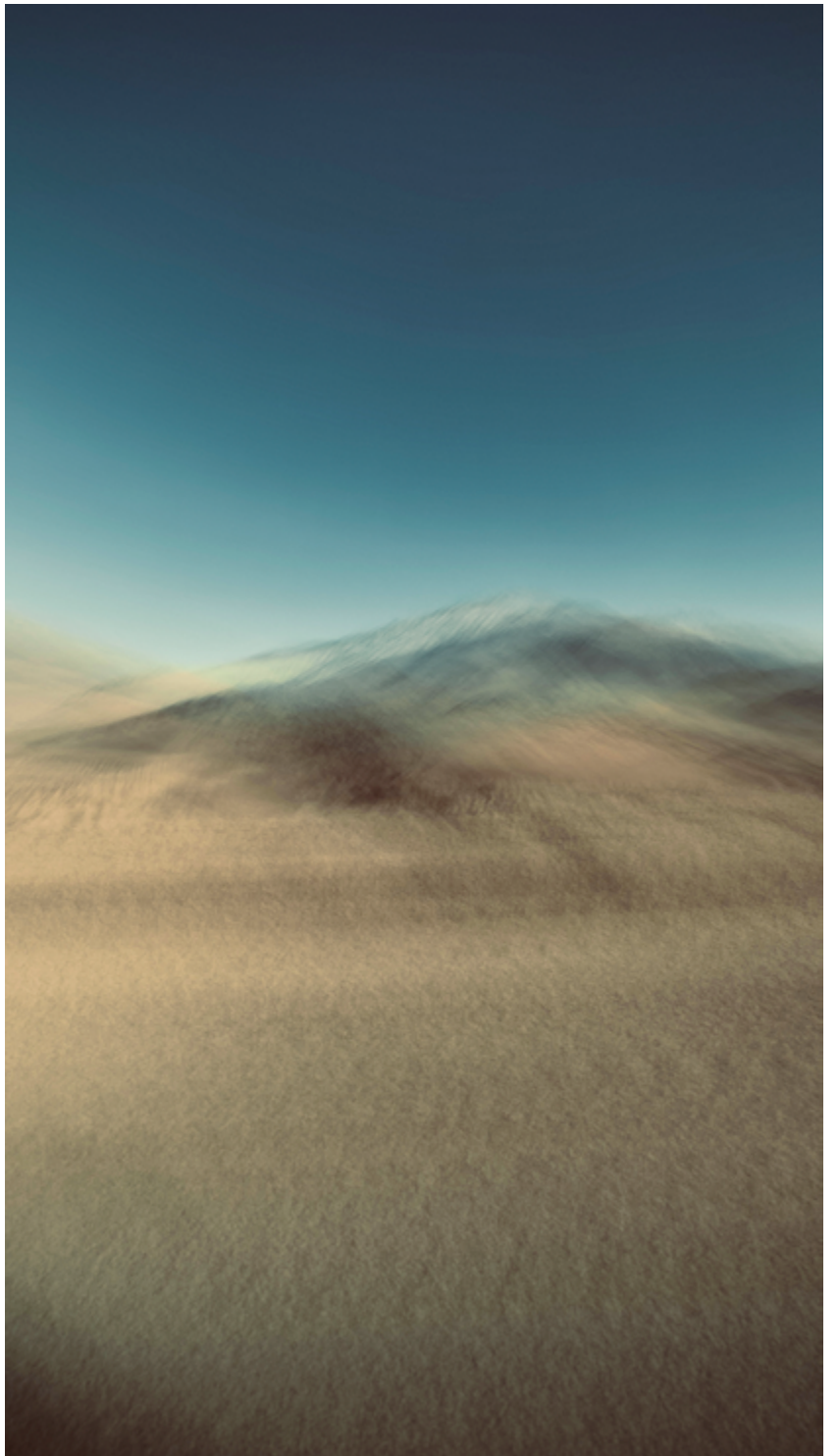

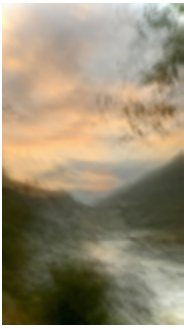
尺寸的最终确定根植于我对沉浸感、与观众的亲近感以及我设想中观众与作品互动的方式的追求。这些图像的尺寸大约为1米宽，1.8米高。这个尺寸等同于许多卷轴和绘画的尺寸;然而，这并不是我作品中的有意考虑。尽管图像的某些区域可能会显示出柔和和模糊，但这些有意的特点将观众拉近到图像表面，邀请他们仔细查看隐藏的细节。因此，保持分辨率对图像的整体影响至关重要。我的愿望是在观众与作品互动中引发动态的节奏 - 一种互动的潮汐。当观众在近距离检查和退后以获得更广阔视野之间摇摆时，他们可能会发现新的兴趣点，这与我创作作品的过程非常相似。这种探索的节奏之舞反映了在创作过程中的沉浸式体验，将观众沉浸在图像的本质之中。

我的《安纳普尔纳足迹》系列探索了现代摄影与古老的中国“山水”绘画传统的交汇，展现了人类与环境之间深刻而充满活力的关系。通过使用手持设备和独特的图层技术，我努力描绘不仅是真实风景，还有我在旅途中感受到的更深层次的情感和哲学联系。从安徽画家那里汲取灵感，并借鉴《笔法记》中阐述的原则。作为作者，我的摄影过程试图弥合东西方对美、崇高以及人类与大自然共同体验的不同解读。

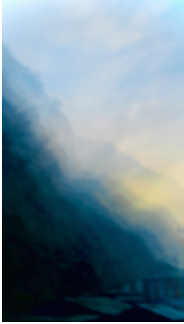
通过将当代技术与传统理念相结合，这个系列作品证明了艺术和自然的持久力量，促使人们进行内省，并更深入地理解我们在这个世界中的位置。正如“山水”画家努力超越画布的限制，捕捉不仅是形式，还有主题的精神一样，我的摄影作品旨在在多个维度上与观众产生共鸣，从视觉到情感。我真诚地希望，通过这一共同的探索和反思之旅，我们都能找到重新连接自然界的新的灵感，以新的视角和更深层次的感激之情欣赏它的无数奇迹。

Bronisław Kózka 2023

River & Hills, Ngali, Nepal 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Morning light fill the valley, Chamje, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

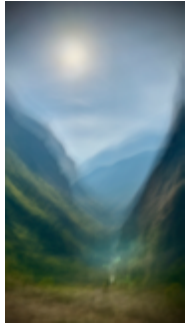
The mountains begin, Pisang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Approaching Manang, Tanki Manang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

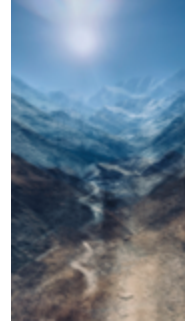
A glimpse of what is to come, walking
towards Chamje, Chamje, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

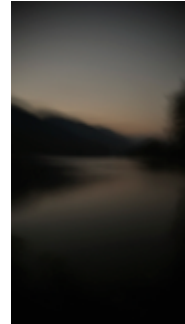
Untitled, approaching Tal Manang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

From the Temple, Uppler Pisang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Nepali Flat (A little bit up, a little bit down),
Tanki Manang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Dusk Light, Pokhara, Nepal 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Thorong La Road, Thorong Phedi, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Yak Kharka (on the path), Tanki Manang,
Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

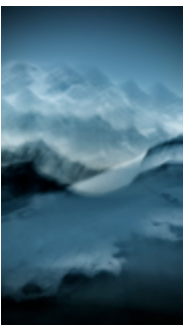
A changed landscape, Muktinath, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Tranquility, Tanki Manang, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Ascent to Thorong La Pass, Nepal, 2022
Archival Inkjet Print on Canson Platine
100 cm x 178 cm

Portrait of Broniek Kozka by Ivan Švacov (after Caspar David Friedrich)

Bronisław (Broniek) Kozka is a Melbourne-based artist whose creative journey is deeply rooted in his exploration of the environment and its intricate connections. With a resolute focus on contemporary environmental challenges, his work serves as a compelling visual narrative that underscores the need for a profound reconnection with the natural world.

In his ongoing project titled “Mediated through the Digital Lens,” Kozka delves into the impact of technology on our relationship with the environment. Against a backdrop of rising sea levels and the pressing urgency of climate change, he seeks to evoke a transformative experience that transcends the boundaries of the digital realm. Through immersive exploration, he challenges the prevalent distractions of the modern world, inviting viewers to engage with nature on a deeper level.

Kozka’s methodology involves harnessing the potential of i-devices as tools for communion rather than mere capture. By layering instantaneous exposures, he weaves a dynamic narrative that resonates with the movement of the natural world. Each image becomes a palpable reflection of the artist’s physiological responses to the landscape, capturing the essence of the moment and the profound connection between humanity and nature.

Beyond his artistic pursuits, Kozka’s role as a lecturer in photography at RMIT University, Melbourne, further underscores his commitment to fostering dialogue and change. His ongoing engagement with arts education speaks to his dedication to nurturing the next generation of artists who can carry forth the mantle of environmental awareness.

In a world marked by environmental uncertainty and the urgency to re-establish our relationship with nature, Broniek Kozka’s work stands as a testament to the transformative power of art. Through his lens, he invites us to transcend the confines of our screens and immerse ourselves in the imperfect beauty of the natural world, offering a profound perspective on our shared human experience and the importance of a harmonious coexistence with the environment.

