

01

Catherine Nelson: Distilling the Essence of Landscape 凯瑟琳·尼尔森：提炼自然风景之魂

凯瑟琳·尼尔森 (Catherine Nelson) = 图
阿拉斯戴尔·福斯特 (Alasdair Foster) = 文 石松 = 译

在古老的民间故事中，大自然总被赋予不同的性情，它们既生动又有活力。樵夫了解森林，正如农夫了解土地，女巫了解灌木丛中的植物。当夜晚降临，自然便好像充满了超自然的精神与力量，变成有魔力的、令人敬畏之地。然而，当今的商业社会似乎总想要将这些浪漫的幻想清扫一空。如今，土地在很多人眼中，不过是等待开发利用的财产。在我们急急渴渴想要以商业目光审视所栖居的土地时，我们是否忽视了什么？我们是更加成熟了，抑或是愈发着看不清了？

在凯瑟琳·尼尔森 (Catherine Nelson) 美丽的作品中，我们可以看到诗意的视觉元素，自然摄影和后期数码设计。这些作品捕捉到了人们对于脑海中已存在的复杂认知中的一些精华。作品中的每一处自然环境都发生了强烈的变形——有的像是漂浮在宇宙中的星球，有的则扭曲了地平面，似乎要将观者包裹其中。这些照片的细节丰富，有着独树一帜的风格和魅力，摄影师饱含深情地凝固了这些具有复杂生态故事的自然风景的神髓。这些照片像是当代的视觉寓言，微妙地提醒着观者一件深刻的事实：世界的命运就蕴藏在这些繁盛而多样的自然风景中。

凯瑟琳·尼尔森 (Catherine Nelson)

凯瑟琳·尼尔森是学绘画出身，曾专业从事电影后期数码制作。她曾参与制作过很多有口碑的影片，如《红磨坊》、《哈利波特的阿兹卡班的囚徒》、《斯巴达 300 勇士》和《澳洲乱世情》等。后来，她才回归个人艺术领域的创作。

凯瑟琳现居于比利时，曾被《澳大利亚人》报纸提名为澳大利亚的“下一代领袖”之一。她曾获得许多摄影奖项，并在 2013 年的美国光圈奖 (American Aperture Awards) 中夺得“年度摄影师”大奖。她的作品在欧洲、大洋洲、亚洲和北美广泛展出。

(阿拉斯戴尔·福斯特是在悉尼生活工作的作家、策展人和摄影研究者，其网站是：<http://www.culturaldevelopmentconsulting.com>)

阿拉斯戴尔·福斯特与凯瑟琳·尼尔森 对话

当今你最为人所熟知的作品《Ballybetagh 树林》(Ballybetagh Wood) 构图十分复杂，你为什么想要以这种方式创作？(图 01)

我在比利时根特附近的自然保护区游走时，想到了荷兰画家彼得·勃鲁盖尔 (Pieter Bruegel, 1525 ~ 1569, 大量作品以农村生活作为艺术创作题材，是欧洲美术史上第一位“农民画家”——编者注)，他喜欢运用在同一幅画中，把很多瞬间汇聚在一起的表现方式，于是我也想尝试这么做。

拍摄的技术问题是否对你是一个挑战？

我在电影行业工作了 13 年，为好莱坞大片和小成本艺术片都做过视觉特效。电影产业总是以不断的探索解决之道和创新方式作为驱动力，这样的工作方式也融入了我的个人创作：总有办法能实现我想要的结果，需要做的只是寻找这个方法。

01 Ballybetagh 树林，拍摄于爱尔兰，选自《想象的风景》，2008 © Catherine Nelson

02 Bourgoyen 的初冬，拍摄于比利时根特，选自《未来记忆》，2010 © Catherine Nelson

03 Bourgoyen 的春天，拍摄于比利时根特，选自《未来记忆》，2010 © Catherine Nelson

02

03

04 Guthega, 拍摄于澳大利亚 Kosciuszko 国家公园, 选自《未来记忆》, 2010© Catherine Nelson

05 Mission, 拍摄于美国圣胡安, 选自《其他世界》, 2011 ~ 2013© Catherine Nelson

06 厄尔巴岛, 拍摄于意大利, 选自《其他世界》, 2011 ~ 2013© Catherine Nelson

之后的四组作品都使用了球形的表现形式, 你为什么选择了这种形式? (图 02 ~ 13)

我事先并没有想到要用球形的表现形式。在数码后期的时候, 为了将这些图像素材无缝拼合在一起, 我才找到了这样一种具有画面冲击感的视角。画面中心的部分是原始照片素材中的近景, 远处的地平线连在一起, 就成为了一个球形。制作这些图片时, 我也开始改变了自己观看的方式。球形无疑能让人联想到地球: 我们的星球正处于威胁之中, 未来也是不确定的。

所以你的作品中包含着生态环境方面的思考?

是的, 我们都知道全球气候正在变化, 没人知道哪一天会走到无可挽回的地步。如今, 当你看到任何关于自然的照片, 很难不去思考环保问题, 哪怕你自己都没有意识到这一点。这些照片中的自然风光很可能不久之后便永远成为过去的记忆。《未来记忆》(Future Memories) 这组照片的题目正说出了我想要表达的。(图 02 ~ 04)

你看起来去了很多地方拍摄。(图 05 ~ 07)

非常幸运, 我在电影行业的工作让我去到很多地方旅行, 很多年来都在四处游荡。在《未来记忆》之后的几组作品中, 我分别去了中国、韩国、美国等很多地方, 看到很多不一样的世界。《其他世界》(Other Worlds) 这组照片标志着我终于拾起初心, 为自己拍摄风景。我希望从一个地方中挑选那些我觉得最好的部分, 把它们组合成为一种新的风景。人们总是觉得我的作品是非真实的, 好像这些地方并不存在, 给人“另一个世界”的感觉。但是这些景色当然是确实存在的。

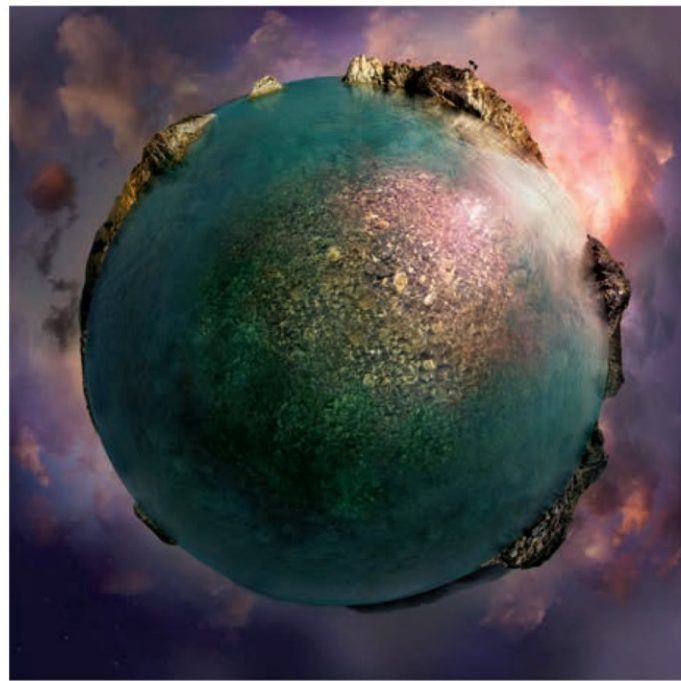
这些照片是如何制作的?

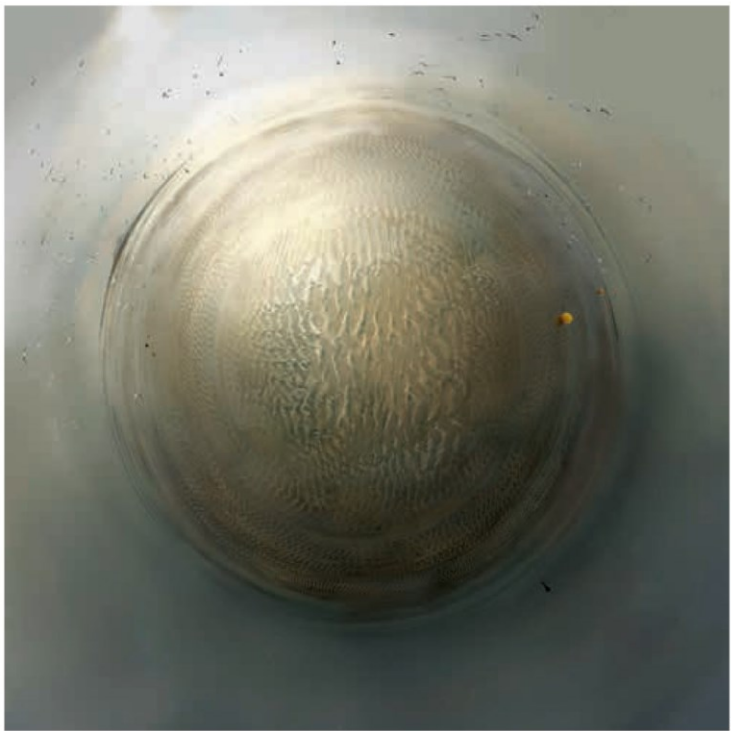
一点点拼贴起来。拍摄过程是非常快的, 大概一个下午就能完成。我在一个地方从各种距离和角度拍照, 建立一个场景元素的“数据库”。回到工作室, 我对这些照片进行整理分类, 思考应该在画面中使用哪些元素, 从一只小鸟到一整棵树都要考虑。我一般先从天空的部分做起, 因为天空能奠定整幅作品的基调, 并表现出这幅作品所代表的时间。接下来我再制作地平线及其以内的中心部分。一张作品中有上百个元素, 我把它们剪切和拼贴在一起, 大约需要花一个星期的时间把画面中的元素移来移去, 直到最终画面看起来达到一种我想要的和谐和平衡。

人们对你的作品如何反馈?

一片盛赞。我本来以为自己要默默无闻地创作很多年, 直到收到了艺术画廊给我发来的展览邀请。我从一开始并没有想到要成功什么的, 然而, 在我只创作了 6 张作品的时候, 就被澳大利亚的一个地区艺术馆邀请了。几个月后, 我在澳大利亚摄影中心进行了个人展, 之后陆续去到中国和韩国办展, 到了年底, 我在悉尼、墨尔本、巴黎和北京的画廊都展出过自己的作品。

在 2012 年 10 月, 我把作品发布在我的博客上, 瞬间我的邮箱就被网友的来信挤满了, 人们对我作品的兴趣可谓“排山倒海”。那个月我的博客收获了一百万的点击量, 还收到了世界各地发来的邮件, 其中有洛杉矶的广告公司, 意大利的科幻博客, 俄罗斯的杂志, 还有德国的时装设计师……

07

09

08

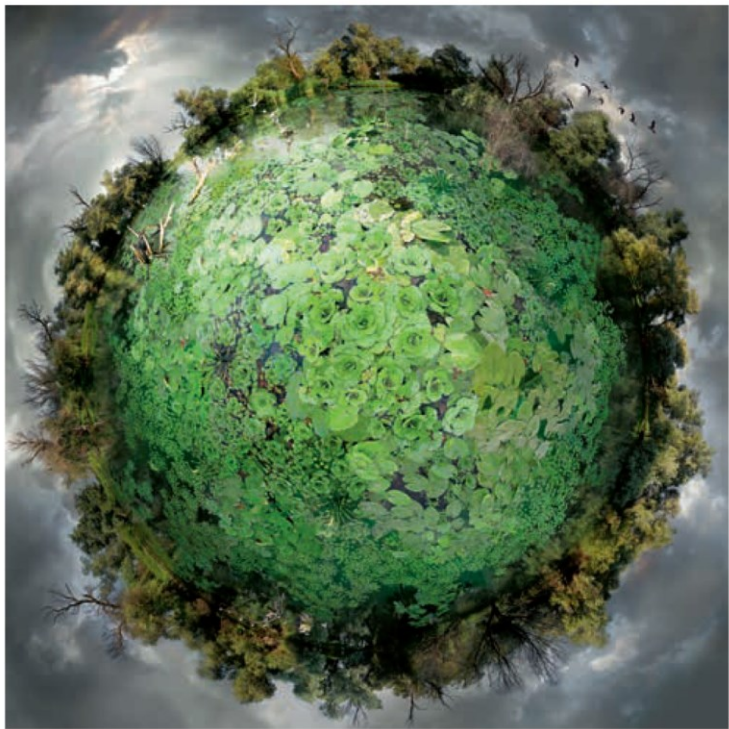
10

07 沙滩，拍摄于比利时克诺克，选自《其他世界》，2011 - 2013 © Catherine Nelson

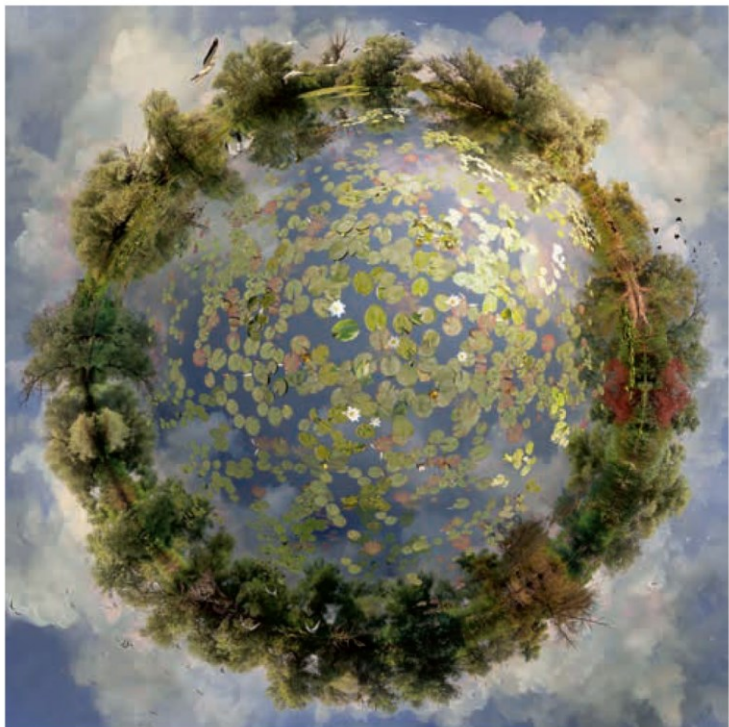
08 修士的花园，拍摄于比利时根特，选自《日以作夜》，2011 © Catherine Nelson

09 冬末，选自《日以作夜》，2011 © Catherine Nelson

10 春日花开，选自《日以作夜》，2011 © Catherine Nelson

11

12

11 暴雨，选自《多瑙河》，2012© Catherine Nelson

12 白昼，选自《多瑙河》，2012© Catherine Nelson

13 黄昏，选自《多瑙河》，2012© Catherine Nelson

《日以作夜》(Nuit Américaine) 是什么，你在这组作品中想表达什么？(图 08 - 10)

“日以作夜”(Day for night)这个词本意指一种电影手法，即在白天拍摄夜晚的场景，再用滤镜制作出夜晚的效果。我用这种电影的后期手法创作这组作品。这些照片都是在白天拍摄的，后期调色成为夜晚的感觉，或者表现一种很模糊的时间点。

《多瑙河》(Danube) 是怎么创作的？(图 11~13)

有一次，我丈夫在网上看到一些罗马尼亚多瑙河三角洲的照片并转发给我，不到一个月，我们就飞了过去，花了 5 天的时间，在当地导游的带领下坐着小船在多瑙河上游览。在 1970 到 1980 年代中，多瑙河三角洲曾经被疏浚过，扩张为农田，但是在最近 20 年里，这块地区又再生了，恢复了它的原貌。我感觉这里的三角洲带给我许多新的创作可能性。

你之后的作品《探险》(Expedition) 采用了一种不同于球形的表现形式，为什么会有这样的改变？(图 14 - 15)

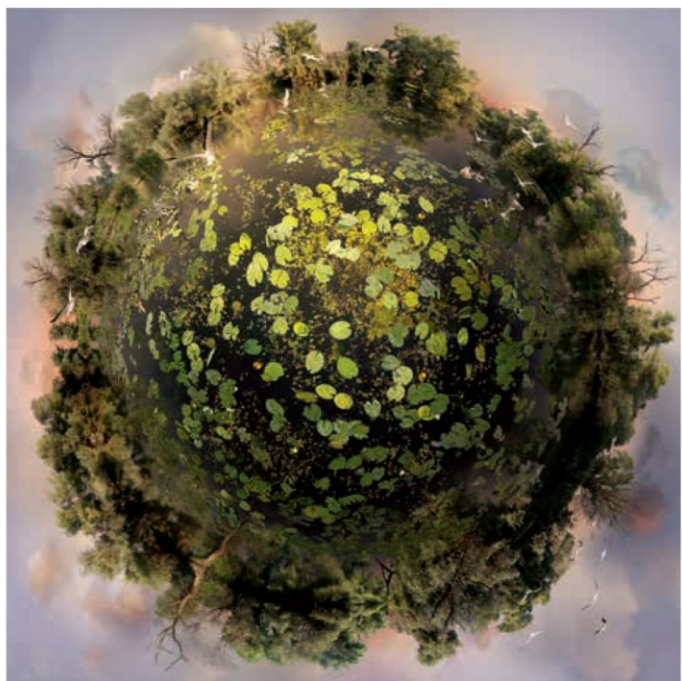
我之前已经创作了很多球形的作品，于是打算尝试在作品中使用新的视角呈现自然风景。不用“上帝视角”，而是让观众从一个仰视的角度观看，感觉自己被包围在风景中。你可以看到在这组作品中，每幅画面都有不止一个消失点。比如在《池塘》中，观者向左边的灌丛中看，可以看到大海；在画面的中部，观者可以向下看，看到天空在池塘中的倒影；而向右看，又好像是穿过树林仰视看天。(图 14)

这些作品看起来不仅是一处自然风景。

对我来说，这些作品都是怀有乡愁的，它们描述了我自小生长的澳大利亚的自然环境。现在我已经欧洲生活了将近 15 年，所以我非常强烈地想要创作关于我家乡悉尼的作品。悉尼也有很多自然风景，我小的时候经常外出去探索周围的环境。这些作品其实是和我的记忆相关的，我并不想要拍出那些风景本来的样子，而是想要拍出它们在我记忆中广阔无垠的样子。

你作品中出现的人是谁？(图 15)

那个男孩其实是我自己。当我七八岁的时候，我和一个比我大两岁的邻居小朋友一起徒步去悉尼港的沙滩，我们走了差不多 5 公里，对于两个小朋友来说可以算是相当远的距离了。那是童年记忆中的一次重要的冒险，到现在还很难忘。去年，我又重新走了这段路，我惊讶于这段路途的风景和我之前创作的《探险》的场景竟然如此相似：苍翠繁茂的树林，通向海边。

13

童年的冒险对我造成了如此深刻的影响，那段经历潜移默化在我的记忆中，竟然融入了我后来的艺术创作。

你最近的作品是在水下拍摄的，请讲讲这组作品的灵感。(图 16)

这几年我听说了荷兰的一个地方，你可以进行水下漫游，在那些水生百合花下游走。虽然我从来没有去过，但是却让我有了灵感。基于此我开始进行摄影实验，我被那些水生植物的枝蔓所吸引，希望把这些植物拍摄出一种超自然的感觉。

为什么你给这组作品起名为《非静止的生命》(Unstill Life)？

这个名字来自德国 17 世纪的静物画派，我在阿姆斯特丹时经常欣赏这样的画作：柔和的阴影，深色的背景。这组作品是用一种古典的表现方式展现一种新视角，每一张照片不尽相同，却都契合着主题。

你认为作为女性摄影师，在艺术创作的时候有没有独特的艺术敏感？

笼统来说，女性在色彩影调的感知和运用方面的确更为擅长，我看过很多摄影师的照片都反映出了这种性别差异。很多男性摄影师并不过于重视色彩，并更偏向观念摄影。对我来说，色彩是我作品的重要组成部分，也是我天生就想要去探索的领域。话虽如此，但这只是一个整体印象，现实中我们也看到一些富于色彩

14

15

14 池塘, 选自《探险》, 2014 © Catherine Nelson

15 暴雨将至, 选自《探险》, 2014 © Catherine Nelson

16 选自《非静止的生命》, 2015 © Catherine Nelson

16

创造力的男性摄影师, 和喜爱观念摄影的女性摄影师。

在西欧, 女性想要成为摄影师困难吗?

我在荷兰生活过很长时间, 让我印象深刻的是, 人们认为女性和男性拥有着平等的能力, 对社会平等的贡献。这种观念是如此深入人心, 如果有人存在着性别歧视的念头, 就会被他人认为是不开化的“原始人”。然而, 如果看看不同性别摄影

师在主流博物馆开个展的统计数据, 或者是比较一下男性和女性摄影师被纳入常规陈列的作品数量, 距离男女平等恐怕还差得很远。

你在摄影创作中学到的最重要的东西是什么?

我懂得了控制的重要性, 学习自己做主, 自己设定期限, 有更多一些的控制感。b