

数码摄影

2014年02月号
定价：25元
每月1日出版

CHIP

FOTO
VIDEO

影像文化 数码传承

明星范式

罕·见的世界

云图

Karezoid Michal Karcz的奇幻旅程
在RAW文件中修复画面细节

中山制造

金立Elife E7实拍测试

地球的第三极
遇见文部

CHIP FOTO-VIDEO DIGITAL

数码摄影

2014·02

罕·见的世界

MICHAL'S PARALLEL WORLDS

云图

Karezoid Michal Karcz 的奇幻旅程

图 | Karezoid Michal Karcz 采访 | 张雁飞

苍灰的岩壁、暗黄的砂砾、绝迹的生命，时间与空间双双缺席，从中捕捉不到任何具体的意义……似乎所有元素都在合力营造一幅荒原图景。该如何解读波兰摄影师Karezoid Michal Karcz的这组作品？是英国诗人艾略特著名长诗的图解，还是摄影师无数次内心旅程的有限记录，亦或，是现代人如履薄冰的生存寓言？不妨把这当作心灵花园的一隅吧，也许我们都曾路过那里，原以为是万劫不复的深渊，没想到是预示重生的光明……看到了吗？荒原尽头，正悬着一轮新月。

Karezoid Michal Karcz

1977年出生于波兰华沙。最初对绘画有着浓厚的兴趣，后转向对摄影艺术的探求，其作品表现出对二者的完美融合，既有绘画艺术的独特意境，又表现出对摄影语言的娴熟运用。曾在华沙、爱丁堡，巴黎，洛杉矶举办个人展览。

很巧，最近联系的几位摄影师都来自东欧，几乎在脑海中形成了一个东欧年轻摄影师的群像。当然，单凭这么几位，尚不足以客观地勾画出其中的共性，但也足够自己品味一番了。2013年9月采访的捷克女摄影师，以女性的独特视角诠释了时尚但不浮华的审美倾向，确切地说，是在有秩序的华丽中蕴藏着动人的细腻。而这次采访的波兰摄影师Michal，则展现出一个让我们感到陌生却又无法排斥的世界，我觉得他更像一位天马行空的思想家，难得的是，他能将掠过脑海的思绪浓缩在摄影作品中，虽然他说“那还不是他的全部世界”。

他们各自都有一个平台，系统地展示自己的作品。不断积淀摄影、绘画、音乐、历史、哲学等不同领域的知识，这是他们的常态。他们严谨得有些苛刻，但又懂得适时幽默，催稿的时候，Michal会说：“能多给我两个小时吗，我需要检查几次，我要保证我的语言是准确的，是我发自内心的。”也会风趣地说：“我的这些业余爱好很烧钱！”

曾以为品鉴栏目只是单纯地展示风格自成一家的摄影作品，学习摄影师的想法和技法。回头来看，收获远不止于此。希望我们都是。

《数码摄影》：您关于摄影最早的记忆是什么时候？受到其他艺术大师的影响吗？

Michal：在我很小的时候，父亲有一台相机，他用来自记录我们的生活以及大自然中的重要瞬间。直到现在，我依然记得那台相机散发出的独特气味，那是不同于现在的相机的，由坚硬材料制成的，并用天鹅绒包裹着。从那时候起，我就喜欢透过镜头来看世界。多年以后，我拥有了自己的相机，但还不算是正式的摄影，仅仅是学习硬件等技术层面的知识。后来我逐渐明白，摄影远远不只是按下快门拍摄一些平常的照片。把摄影和绘画相融合，是我一直就有的想法，但直到千禧年到来才开始实践，那段时间没有受到任何摄影师的影响。当然，有个别我仰慕的风光摄影大师启发了我，但只是从审美方式上，例如马克·明奇（Marc Muench）的北美风光摄影作品。

我的作品一切都是自己亲力亲为，承载了我的灵魂、我的感觉、我的知识，我心底的声音。我对于构图、色彩、饱和度、表达方式、场景安排的灵感，大多来源于约翰·马丁（John Martin）、济斯瓦夫·贝克斯辛斯基（Zdzisław Beksiński）、卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David

Friedrich) 等绘画大师。

《数码摄影》：您最初关注的是什么拍摄题材（或主题）？

Michal：毫无疑问，是自然风光，那最能启发灵感的，而且是非常美丽的景象，但有时也会是天昏地暗之象。我喜欢把人或者其身影融合于自然当中，展现人在强大力量面前的脆弱与渺小。同时，被人类改造后的世界，也是我关注的主题。它表现出人类为何会摧毁一切，或许这是其本性吧。我想展示人类消失后世界会变成什么样子。许多次，那种充满魅力的景象闯入我的梦境，它可能是险峻的，但也是使人陶醉的。若千个世纪以后，人类的踪迹或许会消逝，但自然会继续成长，那是难以置信而又无法避免的未来。

《数码摄影》：您的很多作品从音乐中获取灵感，选一幅作品具体谈谈吧！

Michal：对，音乐对我的影响最大，它每天都伴随着我，就像是我的日常生活、情感和经历的声音表达。音乐在我的脑海中会产生具体的形象，颜色、情境、剧情。《乐曲Hyperportal》这幅作品源自 Steve Roach 的音乐，他是最重要的电子音乐大师之一，也是 Ambient Music（一种具有空间感的电子乐）之父。这种音乐与我的心灵非常契合，可以直击我意识的最深处，那是最本真、原初的音乐语言，就像在表达一种对非现实存在的渴望，那正是我无法抵达的空间。

创作过程也与此相似，首先会有想法和图片在我脑海中出现，我会绘出草图，以便记住每个细节，因为太多的想法会同时涌在我的脑海

之中。就像这次听Hyperportal，我幻想看见孤寂的大山、圆形的窗户或者大门，我还想到山脚下会有一汪湖水，被太阳照射着，澄明而宁静，就像我的心灵。

我总是尝试创作不可能或者从未存在过的场景，并最终使其看起来非常真实。我用的图片大多是在塔特拉(Tatra)山脉拍摄的。我使用Photoshop使图片中的每个元素都经过精心选择，以保证构图能够营造出环境的真实感。

《乐曲Hyperportal》的光非常重要。精准的构图以及笔刷、曲线、滤镜等工具的使用，使得图片中的环境被日光笼罩着。我加了闪光，使其融合到图片中，因为图中已经有另外一个光源。对于色彩的处理，我用Photo Filters调整环境整体，最常用的是“通道混合器和可选颜色”，它很有效。普通的色彩平衡工具也会用到。总之，使图片达到过目不忘、风格独特的效果，是一项艰难的工作，我希望做到了。

《数码摄影》：您喜欢什么风格的音乐？

Michal：我最喜欢Ambient，但我也并不排斥其他音乐类型。当我需要改变心情或者转换思维的时候，我就会听工业音乐、老唱片、爵士、经典电子

《莫里亚》 © Karezoid Michal Karcz

《超越者》 © Karezoid Michal Karcz

乐、New Age、EBM以及20世纪70年代与90年代之间的更古老的音乐。

《数码摄影》：音乐、绘画、摄影，这三者在您的生活中扮演着什么样的角色？

Michal：就像是赖以呼吸的空气，没有这些，我将无法生活。很多年前，我从绘画转向，关注摄影和绘画的混合表现方式。现在，在数字软件的助力下，我通过图片作画。总之，这都是我的生活方式，它们让我可以乘风破浪，向远方航行。

《数码摄影》：您这一系列的作品中，人就像尘粒般的微小，与宏大的场景形成鲜明对比，这其中蕴含了什么含义吗？

Michal：是的。我喜欢展现人类在广袤宇宙中的渺小状态，但不幸的是，这并未教会我们什么。人类依然按一贯的方式思考、行

事，就像完全掌控了世界一样，丝毫不谦虚。在我的作品中，我想提醒观者，在茫茫宇宙中，我们根本就是无足轻重的。我们构筑堡垒，以大型机械造成严重污染，似乎显示了人类的优越性，但我们依然是卑微而渺小的。

或许，我们在这个星球上的存在，完全是巧合的，所以，我们应该尊重每一个生命，而不论强弱、信仰、文化的差异。

《数码摄影》：作品中的场景都是通过后期制作的吧？

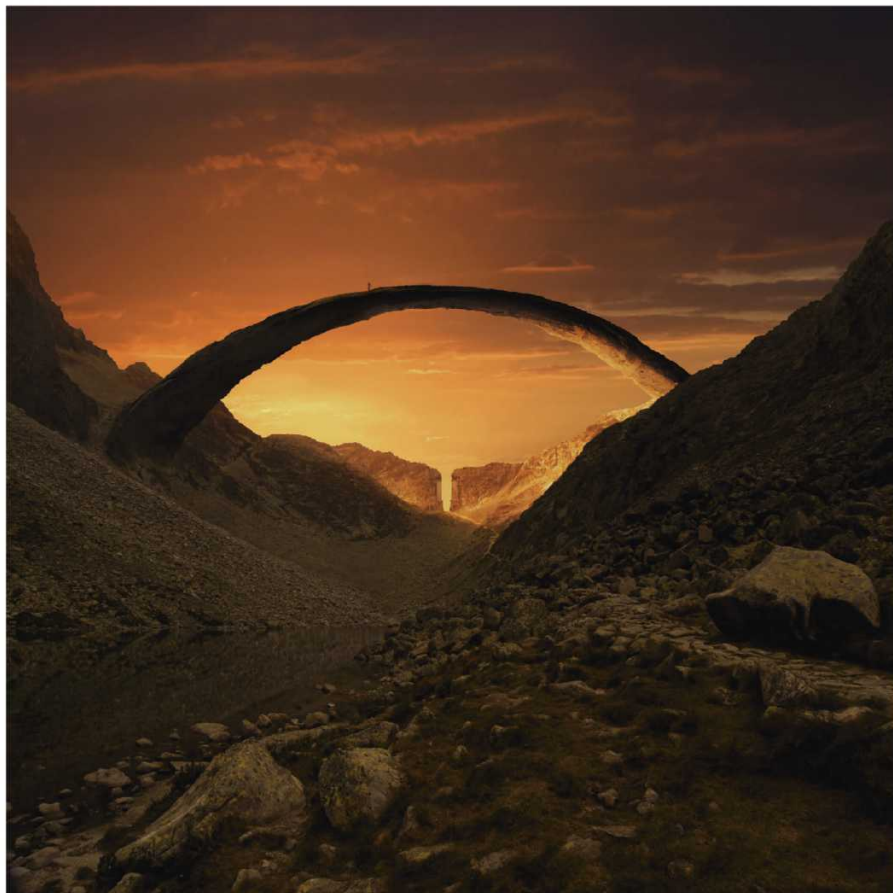
Michal：对，我的作品都要进行后期处理。一些场景与我的想象有一定距离，还有一些则表现得有点过了，但一般来说，我总是需要做一些改动。现实世界并非那么了无生趣，但我总是想通过我的眼睛里展现它，通过我的想象力来对它进行“过滤”。

《数码摄影》：你拍摄前会有详细的构思吗？最具挑战的是哪个环节？

Michal：无论去什么地方，我都会随身带着相机。总是在不经意之间的一瞬，我的想象力被激发，可能是时间、地点，也可能是记忆。我目之所及的地方，就像镜头掠过，我会看到取景框、场景、构图。

创作过程首先冲的就是想法和创意，这之后我会寻找合适的构图要素、地点、情境。经常会花很长时间。我还有许多拍摄项目还没来得及实施，因为缺少拍摄素材。大多数情况下，我会提前构思。在拍摄了原始的图片之后，我会把主要精力放在图片的光线、色彩、线条等数码技术的处理环节，也会把不同的元素进行拼贴，让它们融为一体。我尽力使图片的呈现与我最初的灵感、想法相吻合。我想要把每个细节都做到位，这样，观看的人都可以从中辨认出，哪些是

我想展示人类消失后世界会变成什么样子，许多次，那种充满魅力的景象闯入我的梦境，它可能是险峻的，但也是使人陶醉的。

《中世界的通廊》 © Karezoid Michal Karcz

真实的，哪些是蒙太奇效果的。合适的色彩、阴影、光线，精准的剪辑、粘帖，每个细节都很重要。

《数码摄影》：您的拍摄过程有团队协作吗？

Michal：没有。目前为止，我都是独立完成所有的事情。我是一个完美主义者，我需要充分地、尽可能细致地参与到我的工作中。有时候我也很灰心，如果作品没有完美呈现，我就觉得自己没有百分百地付出，当然，我只会对自己发怒。可能有一天这种工作方式会改变，但现在我还只是“一个人在战斗”。

《数码摄影》：摄影之外，您的业余爱好是什么？

Michal：我是一个音乐怪胎，也像大多数男士一样，喜欢研究新技术，特别是高保真科技和家庭影院，这是我的第二爱好，但这很容易就让钱夹空空。我特意在家里制造了

若干个世纪以后，人类的踪迹或许会消逝，但自然会继续成长，那是难以置信而又无法避免的未来。

听音乐、看电影的专属环境。我总是想及时了解最新技术，从中激发我的想象力，但我不会在这个爱好上花很多时间。我还喜欢爬山、远足、旅游，总之就是想接近自然，接近它所创造的独特瞬间。

《数码摄影》：如果不从事摄影，您会做什么工作？

Michal：可能会是与我的大学专业或者我的爱好相关的工作吧，我不会选择不充实、乏味的工作。可能是设计，也可能是和高保真电子商务有关，或者可能是和自然非常接近的事情和不喜欢的事物上。

《数码摄影》：您是一位神秘主义者吗？

Michal：如果有读者通过我的图片产生了这样的思考，我感到荣幸，那都是我的思想最直观地反映。看来，我实现了自己的目标：提供信息、激发思考，而不是仅仅呈现静态的图片。

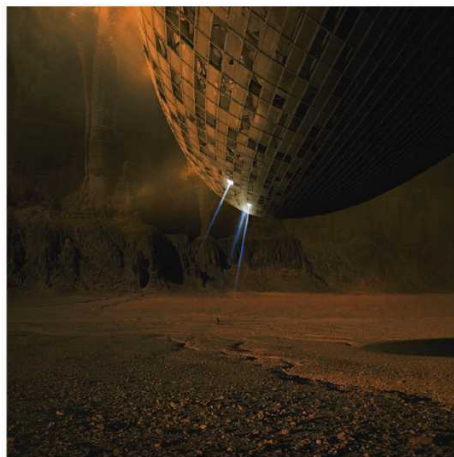
【神秘空间】 © Kazerozi Michal Karz

【洞穴】 © Kazerozi Michal Karz

《5thHyperportal》 © Karelod Michal Karca

《不明飞行物》 © Karelod Michal Karca

《数码摄影》：您很热衷于西方的玄幻故事？

Michal：我就是科幻小说的熏陶中成长的，那时候，我阅读了这个类型的大量书籍。这种文学风格造就了我，激发我的想象力以及在许多问题上的独特视角。一些小说，依然深深植根在我的脑海里。为我的工作带来新的灵感。或许你能从图片中感受到许多经典科幻小说的精髓，对许多读者来说，这种影响是明晰可辨的。正因为年幼的时候吸收了太多这方面的养分，所以现在我的创作个性与此紧密关联。

《数码摄影》：您对外太空充满幻想吧？

Michal：太对了！有一次，我在星空下坐了好几个小时，与星空融合，思考、想象。你可能会在我的作品中看到。外太空的未知、广袤、开放，让我充满想象。我的每一次创作就像是去一个未知地方的旅程。

《数码摄影》：有没有想过，尝试去拍电影？

Michal：哈！我想过很多次，而且有一次几乎就要着手了。我想通过动态的画面和音乐来展示我的世界，这可能会更有冲击力，但我最需要而又最缺少的就是时间。我很多次跟朋友聊天，觉得一天应该有50个小时，同时我的身体也足够健康而不需要休息，那样的话就太好了。

虽说时间不够，但电影是我接下来考虑首要的项目，我一定会做的。我一直在筹划，与激发过我拍摄灵感的一位音乐大师合作，这真的是一个浩大的工程。拍摄、剪辑、混录到5.1声道、后期制作等等。或许我应该休假一年吧，不去摄影，而投身于一部电影。📽️