

《美国人》摄影作品研究

许智宏

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】20世纪50年代末, 罗伯特·弗兰克的摄影作品集《美国人》的发行, 是改变摄影发展方向的一个大事件, 作品以其系统的拍摄方式, 准确的符号运用和巧妙的照片编辑成为现代摄影中的一件标志性作品, 影响着不计其数的摄影师进行学习。

【关键词】罗伯特·弗兰克;《美国人》; 现代摄影

1 创作背景

1954年由于多年的摄影经验加上美国摄影师沃克·埃文斯的推荐, 罗伯特·弗兰克顺利获得美国古根海姆美术馆的资助, 使弗兰克有机会驾驶汽车在美国的国土上进行自由拍摄, 1955年到1956年的时间里, 弗兰克游历美国的同时拍摄了大量的底片, 后来与编辑一起选择了83张照片编辑成摄影集《美国人》, 他在此时对摄影的抱负是“制作一份真实的当代文献: 视觉的冲击应取代任何其他解释”。作品在系统的呈现了一个外邦人对于美国的工业、信仰、市民、职业等方面冷静的观察的同时, 对摄影的创作与呈现为更多的摄影师提供了可参考的范例, 主要表现在创作方式、符号运用和图片编辑三个方面。

2 创作方式

弗兰克在创作方式上有两个特点: 第一是创作方式上所表现出的系统性, 弗兰克通过有主题拍摄, 通过对某一地区的拍摄来反映美国的特点, 即采取样本调查的方式还原拍摄对象完整的面目, 如在途经底特律时拍摄了大量与汽车相关的照片, 二战后汽车城底特律为美国的工业发展提供了重要的动力, 使美国更快速进入工业化社会的生产模式, 弗兰克通过这样一种拍摄进而反映出美国社会的工业结构。

另一个特点是弗兰克的照片风格与当时主流的街头纪实摄影作品有很大的不同。在当时, 街头纪实摄影强调造型语言的运用, 强调精准的构图, 特别是布列松的“决定性瞬间”概念的提出, 极大的影响了业余摄影师开始极致追求画面的构图和光影效果, 这种照片在产生优美的形式同时忽略了照片内容对社会问题和现实存在的记录, 属于一种对现实社会理想主义的美化。而弗兰克不强调照片造型语言, 他拍摄的照片通常画面构图不佳、缺少光影效果, 更不强调精准构图, 而是结合符号语言的运用, 真实、客观、毫不保留的反应美国的现实问题, 为观众还原一个完整的美国和美国人的生活生产方式。“从某种意义上说, 这种照片也彻底背叛了决定性瞬间所强调的至高无上”。

3 符号运用

《美国人》能够在摄影史上具有举足轻重的地位离不开对摄影发展的贡献, 在他之前主流的纪实摄影通常在强调造型语言的同时真实的记录拍摄对象, 如在当时有重要影响力的摄影师沃克·埃文斯的摄影作品通常也是对于事件的记录, 而不强调照片的表达, 但在弗兰克这里, 拍摄的价值完全不在于此。我们在《美国人》中经常看到一些反复出现又表意不明的内容, 如国旗、加油站、汽车、售报亭等, 对于这些内容我们如果不从符号学的角度进行理解便很难认识到作品对于表现性语言的发掘, 很难认识到罗伯特·弗兰克对拓展摄影自身的表现性语言方面所做出的贡献。

我们列举作品中的一些例子作为说明, 例如国旗就是一个很明显例子, 国旗在这里是指美国这个国家, 当国旗在室外(公共环境)出现, 即是表现在美国社会这样一个语境中公共权力是如何体现的, 当国旗出现在室内便是反应在美国个人与国家或者说国家与个体之间的关系;《美国人》的照片中有大量在构图上隐含着“十字架”这样一种元素, 与美国国旗不同, 国

旗是具体的、可见的符号, 它可以直接让观众理解到公共权力的概念, 但是画面中隐藏在建筑里的“十字架”的形象则从另一个方面说明了美国是一个世俗权力和宗教神权并重的国家, 宗教权力是隐藏在表象之下对人的生活有更加深入影响的权力存在。

4 图片编辑

图片的编辑概念几乎是《美国人》带给摄影界最大的“礼物”, 因为在此之前从事摄影创作的摄影师们还从来没有这样的概念, 即摄影作品应该像文学作品那样强调自身的结构性。或者说在此之前的摄影师就没有注意到摄影集这种作品的展示方式如此重要, 更多的摄影师仅仅会把作品集作为大型作品展览的图录进行制作或者为了分析和推销其摄影作品的“小样”进行发行, 而通过《美国人》让更多的摄影师看到作品集是另一种作品的展示方式并且和作品展览同样重要。《美国人》独特的编辑方式主要体现在以下几个方面:

(1) 主题。街头摄影通常是单张作品的大量堆砌形成对一个地区的记录, 这类摄影集也是大量的照片堆积在一本画册中, 缺少主题性或者系统性的展示, 弗兰克的《美国人》则是从选定的83张照片中按照不同的主题将照片分成四个部分对主题进行完整系统的展示。各部分既能彼此独立、完整的对各自主题进行展示, 又可以相互联系全面的展示美国的整体形象。

(2) 节奏。在弗兰克之前和摄影展览一样, 街头摄影的作品集像是一个空房间一样被摄影师塞满照片, 一页一张照片从头到尾刻板的排列, 很少会考虑照片前后的连续性, 整本作品显得里面拥挤而无序, 更不要说形成阅读上的节奏感。而我们打开《美国人》会发现里面经常有空白页的存在, 在一个内容结束之后另一个内容开始之前设置一个空白页, 可以让读者产生一个阅读体验上的停顿, 就像阅读文章一样在一个新内容开始之前稍作停顿。另外弗兰克的作品前后连续性很强, 尤其是书的左右两面的作品会有内容或者形式上的联系, 或者通过两者照片的并置形成新的内容, 这是是弗兰克的特点, 如果两张作品之间没有必要的联系, 他会在一面设置空白页, 以免读者在阅读时产生混乱。

(3) 结构。在《美国人》这部著作中分为四个章节进行展示, 如果读者稍有用心便会发现每个章节均会以一张含有“国旗和人”的照片作为章节的开始, 在结构上每个章节第一张照片都在呼应“美国人”的主题。同时每一个章节第一张照片之后的照片都是对第一张照片的解构和细化, 如第一章第一张照片是一张美国国旗和两个被遮住面目的城镇居民, 而后的照片是城镇里各种不同身份的人, 分别是政客、警察、明星、服务员等, 用“总一分”的结构完整的展示了美国城镇人的身份组成或者说美国城镇各种各样不同身份的人。

参考文献:

[1] 托德·帕帕乔治. 所有的核心[M]. 北京: 中国摄影出版社, 2020.

[2] 顾铮. 世界摄影史[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2006.