

《感伤之旅·冬之旅》的价值研究

杨俊峰

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】《感伤之旅·冬之旅》是荒木经惟的代表作品,是荒木经惟和妻子在蜜月旅行到他妻子离世之后所完成的摄影画册。这本画册为日本“私摄影”的发展提供了经验,对日本战后的发展也产生了深远的影响。

【关键词】感伤之旅·冬之旅;荒木经惟;“私摄影”

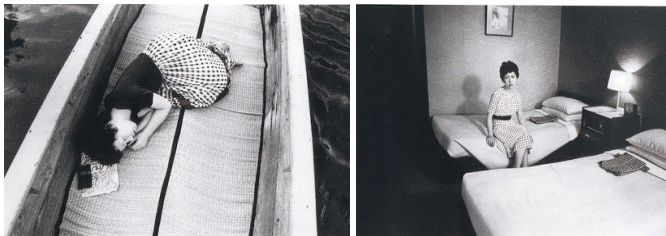
1 荒木经惟的创作经历

荒木经惟在六年级拍摄了第一张照片,日光的东照宫。是在参加学校到日光市的旅行时,用父亲借来的一台相机拍摄的。1964年获得日本第一届“太阳奖”,1999年成为“太阳奖”的评委会主席。在1965年拍摄了影片《山池和他的兄弟玛布》,引起了太阳奖评委的注意。于1971年自费出版了以新婚旅行为题材的成名作《感伤的旅程》以来,发表了大量作品,出版了200册以上的专题摄影集,成为目前日本最具国际影响的摄影家之一。

荒木经惟在他的妻子弥留之际拍摄了画册冬之旅的部分,在妻子离世后完成了整部画册的编排及出版,《感伤之旅·冬之旅》是一本摄影画册,也是两本画册。是跨越了20年的时间和婚姻。

2 《感伤之旅·冬之旅》作品分析

31岁的荒木经惟在1971年与作家阳子结婚,在蜜月旅行期间拍摄了大量的照片,而后形成了一部写真集《感伤之旅》(荒木经惟形容他和阳子的蜜月旅行是一次“摄影式的”旅行。)。婚后荒木开始尝试将自己的爱情通过摄影的方式表现出来,可是在1990年时,荒木的妻子不幸病逝,荒木在悲伤之中将妻子从病情恶化到逝世的照片整理出来,在1991年将两本画册集合出版了《感伤之旅·冬之旅》。“感伤之旅”表达了对生命与情感之旅的迷茫与感伤。“冬之旅”却带着孤独与死亡。而整本画册便是:人生的旅途和悲伤的冬天。

这幅照片是荒木经惟与妻子阳子在度蜜月的过程中,阳子在小船上熟睡时所拍摄的画面,从照片的造型上看,除了照片本身明显的“黑、白、灰”所带来的强烈的节奏感之外,人物在画面的中心位置,船体像一双花瓣一样包裹这阳子的身体,同时由于水在视觉上给我们带来的承托感,加上俯拍的视角使我们在观看这幅照片时与拍摄者的视线重合,立即产生了与荒木经惟一样的对当时的一切的信任感。荒木经惟谈及这张照片时曾说“阳子睡熟的样子,像是子宫中的婴儿一样”。

台湾诗人周梦蝶曾有诗云“人在船上,船在水上,水在无尽上,无尽在我刹那生灭的悲喜上”把个人悲喜与渺渺自然结合为我们呈现一幅无尽、飘渺的图景,而荒木经惟拍摄妻子阳子的这幅照片,更是把人、船、水三个不同纬度的角色置于同一整体,画面的氛围呈现出对人和自然高度的信任感,这在其他摄影师的作品中是极为少见的,这种对于生存的信任感生成了观众对照片的感受力和体验感。“私摄影”是20世纪下半叶摄影发展过程中出现的最重要风格之一,女摄影师南·戈尔丁通过在70年代拍摄一系列个人和朋友的生活作品而闻名,通过整理出版了代表作品《性依赖叙事曲》受到了美国摄影界的追捧,从此被称为“私摄影

的鼻祖”,但是在同一时期的日本,荒木经惟也在做同样的拍摄题材,与南·戈尔丁混乱的作品风格和充满反抗意识相比,荒木经惟所拍摄的《感伤之旅·冬之旅》则完全表现出对生活的信任和坦然,以及个人内敛的情感变化。

从上面这张照片看,首先是具有明确的“黑、白、灰”的节奏变化带来的欣赏作品时的愉悦感,其次在画面中由近及远的三个明亮的块面分布(即两张装有白色床单的床和贴有浅色墙纸的墙壁)所带来的强烈的视觉延伸感起到引导观看路径的作用,使我们的视线汇集在主体人物上,关注人物的情感状态,最后阳子面带倦色坐在床边,墙上的影子形成了一组虚实的对比,为我们呈现了空间感十足的画面,突破照片这种二维平面的媒介对三维空间的转述能力。

3 《感伤之旅·冬之旅》的价值研究

在图片的编辑方式上来看,荒木经惟以线性的编辑方式将图片进行排列,通过线性叙事的方式讲述着他与妻子阳子的故事。

明确的将时间记录在照片上,对于大多数人来说是难以接受的,而对于荒木经惟来说,摄影的表达是一瞬间的事情,所定格下的这个瞬间,所凝聚的也是这个时间的概念,摄影在这一个时刻充满了幻想与现实。日期的记录看起来又像是日记,在阳子离世后所有的照片都变得孤独起来,即使和奇洛(阳子的爱猫)一起窝在沙发上,也总是觉得空旷。

跨越二十年的时间如同部长篇纪录片,荒木经惟通过他的视点将观众带入这个故事。相册从冬之旅的部分开始的每张照片都带有一个明确的时间记录,从阳子的生日开始到她的病情恶化,再到阳子的离世,再到出现在雪地的奇洛,图像记录着故事,同时也记录着时间的变迁。故事记录的是阳子的离世,可在图片的编辑上,第一张照片恰好又是阳子的生日,通过这样的编辑巧妙地将生与死巧妙地交织在一起。

《感伤之旅·冬之旅》的出版,选择的是一种将带有私密性的生活与观众进行分享的方式,这种方式的选择也意味着能够克服自己面对死亡时所感到的孤独与恐惧。《感伤之旅·冬之旅》中大量显示的是旅行、女人、爱、性、生与死亡。从蜜月旅行出发不断地向观众展示私人化的生活方式,到过的场所,留下的痕迹……《感伤之旅·冬之旅》的照片没有修饰与美化,充满的是日常化生活的琐碎片段;当然阳子裸体的出现使得通常认为的私密生活成为了直接的内容。

在当时的日本,大众还没有从战争(第二次世界大战)的阴影当中走出。经济的窘迫与精神思想的危机,日本摄影界则对传统摄影观念及摄影的手法本身进行着反思和重构。荒木经惟的《感伤之旅·冬之旅》激起了社会轩然大波,他以这部作品影响了越来越多的摄影师将镜头以个人视角对准日常生活,走出摄影作为宏观叙事的工具的身份,更强调摄影作为个人化的观察和表现同时也改变了日本摄影的发展方向。

参考文献:

- [1] 刘立宏. 摄影馆002荒木经惟[M]. 长春:吉林美术出版社, 2011.
- [2] 刘立宏. 摄影馆 005 南·戈尔丁[M]. 长春:吉林美术出版社, 2011.