

当代城市影像的早期摄影实践与理论研究

胡紫怡

(四川传媒学院, 四川 成都 610000)

摘要: 城市影像的存在不仅阐述了一个国家文化变迁, 也记录了其政治动荡和历史遗迹。这篇文章将会讨论几位史上有名的摄影师, 他们通过镜头记录了城市的变迁, 体现了摄影与历史, 摄影与社会, 摄影与政治间的联系。

关键词: 摄影; 历史; 城市; 美国

摄影在人类发展早期对城市的发展起到了重要的作用。摄影涉及一个复杂的化学过程, 源于暴露在光下的化学物质的转化, 这些实践是科学整体发展的一部分。由于摄影还涉及曝光和显影等复杂的机械设备, 因此它们也是技术开发的一部分 (Gustavson, 2009)。科学和技术对于城市的发展以及基于镜头的实践都同样重要, 这些事实将这两个主题联系在一起, 形成了一个共同的叙事。正如克拉克在《摄影中的城市》中指出的那样, 摄影对现代城市的发展也至关重要, 因为摄影一直是记录、保存和记忆城市本真生活的主要手段 (克拉克, 1997)。虽然人类是城市社会和政治生活的中心, 但是城市本身的建筑、道路、火车轨道、烟囱、港口、郊区和天空, 构成了生活的方方面面, 建筑环境的存在不仅阐述了一个国家文化变迁, 也记录了其政治动荡和历史遗迹。而今天这篇文章将会讨论几位史上有名的摄影师, 他们通过镜头记录了城市的变迁, 体现了摄影与历史, 摄影与世界, 摄影与文化之间的联系。

在关于城市摄影的讨论中, 人们往往把注意力集中在人像上。在很大程度上, 这可能是 20 世纪中叶出现的美国街头摄影学派的影响。沃克·埃文斯、阿尔弗雷德·施蒂格利茨、加里·维诺格兰德、李·弗里德兰德、乔尔·梅耶洛维茨和黛安·阿布斯都对北美街头生活的描绘做出了令人难忘的贡献, 他们关注的是城市环境中的人脸、身体和人物群体 (吉蒙德, 1991 年)。尤其是在摄影师黛安·阿布斯的作品中, 这可以被视为一种社会肖像, 在这种肖像中, 城市环境中那些无名者与社会边缘人群都被体现得淋漓尽致。黛安·阿布斯的作品初始展出时, 展览工作人员每天都不得不擦拭她的作品框, 因为上面总是被人吐口水, 她的职业生涯一直备受争议。但是她认为: “摄影师应当拍摄你害怕的东西, 如果我不拍摄, 就不会有人看到他们”。沃克·埃文斯 (Walker Evans) 在其关于纽约地铁的系列作品《乘客》中的早期作品也同样关注匿名街头居民的肖像。只是与黛安不同的是, 沃克在拍摄地铁乘客的时候采用了偷拍的方法,

他拍摄的目的旨在展现真实的人像。当被摄者意识到相机的存在, 或多或少都会在意自己的言行举止, 而这样的在意却是沃克不想拍摄的。沃克想要捕捉人们最真实的面貌, 想要探究人们的内在, 因此他选择使用隐蔽的方法隐藏了他的摄像机: 他把摄像机挂在胸口, 用一件厚重的大衣掩盖相机的踪迹, 在地铁中隐秘的观察并且拍摄他人。在这些作品中, 城市的街道扮演着人们表演的舞台角色, 摄影师的角色是在适当的时刻出现在那里, 捕捉突然和意外的时刻。

这些图像作为时代性的代表影像批判了当时世界不公平的现象以及人们对于文化边缘人群的漠视。在这种情况下, 摄影师变成了社会学家或人类学家, 用相机进行研究和提出论点。然而, 城市摄影, 或者说景观摄影, 却是鲜为人知。当建筑物和基础设施是摄影作品的主角, 社会和政治的变化是如何在城市的街道、外墙、门口、屋顶、路灯、天空和废墟中体现出来的? 这是本文将要研究的关键问题。

法国摄影师查尔斯·马维尔 (Charles Marville, Jay, 1995), 被称为 Eugène Atget 的先驱。查尔斯·马维尔是最早受雇于巴黎市的摄影师之一, 他记录了巴黎市早期资本主义发展导致的城市面貌变化。从职业生涯早期开始, 马维尔就专注于拍摄建筑, 也正是因此, 他后来入选了巴黎的城市更新计划 (乔治, 2010)。巴黎市政府雇用马维尔记录城市更新、建筑物的破坏和重建。因此, 他的作品与巴黎的城市息息相关。他使用“之前”和“之后”的形式来记录城市变化。1865 年, 马维尔用俯视角拍摄了古老的巴黎市政厅, 以完全客观的方式展示了古老建筑物朴素宏伟的外观, 而在照片拍摄六年后, 拿破仑三世被击败, 巴黎公社统治巴黎, 对巴黎市政厅进行了损坏并且封锁了街道, 事件平息后, 马维尔回到城里, 拍摄了被破坏的巴黎市政厅。此后, 市政厅经过修复复原, 它曾经呈现的动荡形象也荡然无存。然而, 马维尔拍摄的损毁后的市政厅照片证明了这座城市的历史, 也记录了这段动荡的真实时光。

几个世纪前的风景画家试图通过绘画自然灾害、毁灭自然的场景创造出一种崇高的美学，而美国摄影师和艺术家查尔斯·希勒（Charles Sheeler）选择将现代城市的工业力量与它所展现的自然景观相结合。与摄影师保罗·斯特兰德合作拍摄了《曼哈顿》，记录了城市生活中的一天。

希勒出生于费城，成长于美国一个地区的快速工业化时期，为美国钢铁和工业制造业经济的发展做出了重大贡献（Vitiello, 2016）。他拍摄了有关福特汽车公司工厂的照片，冰冷的黑白机器在照片上散发着灰暗的光泽，希勒的照片捕捉到了正处于经济和工业繁荣时期的美国。当我们从历史的角度来解读他的作品，我们会发现他作品中呈现的繁荣景象与随之而来的失业形成了强烈的反差。

如果说查尔斯·希勒的照片记录了工业化繁荣时期的北美，那么李·米勒的照片则记录了战争。马维尔·查尔斯和查尔斯·希勒的照片通常没有人物的出现，但是米勒却对人物和城市之间的关系表现出了明确的兴趣。米勒目睹了战争给人类造成的损失与伤害，并使用相机对此进行了记录。

就马维尔和希勒而言，他们对巴黎和纽约以及其他地点的摄影，都是直接或间接来自公司或市政当局的委托。然而，对于李·米勒来说，情况就不同了。正如罗伯茨在研究李·米勒的新闻摄影作品时所描述的那样，米勒在纽约 Vogue 办公室提交关于废墟的照片时，这些照片没有被采纳，因为人们认为这些照片不适合被她拍摄（罗伯茨，2015）。因此，米勒的新闻摄影不仅是历史事件的记录，也说明了如何利用基于镜头的实践来突破文化和世界界限。

马维尔希勒的照片与米勒照片最大的不同在于他们观察的角度——男性视角与女性视角的不同。Mulvey（1989）认为男性的凝视是相机视觉语言中固有的东西，而相机固有的视觉语言可以说对当代的数码摄影产生了影响，即：女性被视为摄影的被动主体。一个简单的例子，摄影师在拍摄女性模特时往往希望模特女接受观众的注视，模特在场是为了被观看和欣赏。而拍摄男性模特时倾向于让模特直视镜头，产生一种主导的力量。著名的英国摄影师朱莉亚卡梅隆夫人，热爱拍摄与当时摄影家相悖的摄影作品，她的摄影作品大多数模糊且对焦不清晰的人像，她的作品总是不该洗的时候洗出来，她的作品具有散焦的特点，并常在冲洗照片时加入刮擦、污点等痕迹。这些在当时看来打破常规的摄影技巧并未受到所有人的认可，她的作品在当时追求清晰度的摄影领域是无法接受的，在她的眼中，

摄影没有规定的构图与界限，她只拍摄她认为美丽的东西。这是女性摄影师的视角，朱莉亚卡梅隆夫人也是维多利亚时期最为伟大的摄影师之一。卡梅隆夫人的摄影作品在那个时期不被接受，但是在她去世后，她的作品估值高达百万英镑，成为英国摄影史里熠熠生辉的一颗明珠。在摄影史短短两百年不到的时光中，我们总会发现一些籍籍无名的摄影师带着她们的作品横空出世，哪怕在当时不被理解，摄影作品的魅力总有一天会被人们忆起。

查尔斯·马维尔、查尔斯·希勒和李·米勒的城市摄影通过图像表达了文化和世界的主题。通过聚焦于摄影师的作品，不难发现他们对城市的描绘不受社会肖像的限制，照片的存在是永久性的，即使建筑受到破坏被永久损毁，照片依旧能够讲述人类无法讲述的故事。

克拉克认为城市空间是“既坚持又不可读的”（克拉克，1997年）。三位摄影师用三种不同的方式来记录了城市空间与他们之间的联系。马维尔的城市摄影为后来者奠定了基础，以最客观的方式记录了巴黎根据官方管理的需要进行的规划性转变。希勒的作品在形式上同样严谨，但它也找到了将城市转型描述为工业胜利的方式。李·米勒的照片呈现了超现实主义，同时也具有高度的政治性。城市景观中的文化变化不断被相机记录着，摄影与历史，摄影与文化，摄影与世界之间的关系也将持续被讨论。

参考文献：

- [1] 韩玉英，罗霄. 数字摄影测量在城市地理信息更新中的优势与发展 [J]. 地矿测绘 2020, 3 (2): 2.
- [2] 七月. 以摄影之名，与世界对话——访丝路“视”界国际摄影交流展策展人曾毅 [J]. 中外文化交流, 2021 (11): 4.
- [3] 墨樱采访，吴俊杰摄影. 肖像是一面镜子，照见的永远是自己——专访商业人像摄影师吴俊杰 [J]. 人像摄影, 2021 (5): 10.
- [4] 王莉. 阿瑟·米勒后 9·11 戏剧《复活蓝调》中的媒介景观批判 [J]. 语文学刊, 2021, 41 (6): 6.
- [5] cherry, 然潘图. 城市探险 锈迹斑斑的门后，藏着人类过去的故事 [J]. 课堂内外：初中版（A 版），2021 (1): 4.