

解读摄影艺术对二十世纪视觉图像审美观念的影响

蒲 昊 范 增

(四川传媒学院 四川 成都 611745)

【摘 要】摄影始于1839年,从那时起,几乎所有事物都被摄影记录下来。正是这种永不满足的摄影镜头使我们摆脱了柏拉图的洞穴困境。虽然摄影教会了我们新的视觉模式,但它也改变和扩大了我们现有的关于什么是值得看的和什么是允许看的想法。摄影不仅是一套语法,更是一套伦理。摄影最深刻的影响是人们意识到人们可以通过一系列照片将整个世界带入脑海。事实上,摄影与艺术的紧密联系由来已久,而不是近几年,但今天的艺术已经发生了变化,超越了摄影的基本功能,使其在更广阔的领域发挥作用,成为重要的媒介和当代艺术家表达艺术的语言。

【关键词】摄影;当代艺术;视觉图像;表达方式

1 摄影在现代社会中的地位与应用

1.1 无可否认的地位

在现代社会,摄影被广泛使用,从目录和展览、室内装潢、录音、广告、科学和新闻,几乎没有一个行业不使用摄影作为手段。对于许多业余爱好者来说,摄影比集邮更有趣、更有创意,也比绘画或其他艺术活动更有成效。在大众媒体中,摄影是表达具体事实和交流人类智慧的最佳方式。摄影展示的是个人对现实的体验,也是对理想的追求。在今天的日常生活中,几乎没有人在一天中不接触摄影图片,报刊杂志难免翻开照片,走在街上看海报、广告或商店橱窗也会有照片。摄影已成为现代社会最广泛使用的手段之一。在如此广泛的应用中,摄影的发展无疑受到多方面的影响,而摄影的功能不是也不可能用狭隘或武断的定义来概括:不同于文学,摄影不限于美学。在新闻业中,摄影具有报道的功能。在社会学中,摄影是调查的见证。从不同的角度,我们可以完全不同地解读摄影。只有专门研究摄影力量的摄影理论家才能传达人类智慧并反映时代精神。他们探索摄影的社会、哲学、精神和文化地位和可能的贡献,用适应性图像对其理论做出具体解释和依据,甚至将摄影与思想思潮联系起来。这种图像组合产生了许多新颖的作品,并鼓励摄影师进行大胆的尝试。当这些作品得到群众的认可后,便形成了一种新的流派。相对于业余爱好者和专业摄影师,我们可以称这种摄影师为“学术”。虽然学院派的作品往往“高而少”,但可以说是摄影的先驱。摄影作为一门专业应用当然没有闲暇去做这方面的搜索,而广大业余摄影爱好者往往沉淀在审美的享受中,他们常常贬低学院派作品缺乏艺术性和吸引力群众。

1.2 无所不需的应用

摄影不再是事实的表达,而是思想的体现。摄影在现代社会的广泛应用,也影响着实用主义美国社会对摄影的基本看法。1950年代的表现主义者虽然以摄影作为探索内心的工具,但中国画家以风景抒情,以绘画养性的哲学,在美国是绝无仅有的。在实用主义者眼中,摄影的价值在于它对社会的直接作用。即使在学术艺术界,摄影也常常成为社会精神面貌的表达和对社会理想的追求。到了近代,一些学派(如“超现实主义”、“唯心主义”)并没有得到群众的拥护,或许是因为它们的作品缺乏实用功能。但在精神上,这些作品的主题都离不开对社会与人类关系的探讨。

摄影已经成为一种视觉文化,一种视觉语言,人类通过它进行智力和精神交流。过去,戈德写的《少年维特的烦恼》是不朽的文学巨著。如今,很多年轻人都将摄影作为一种体验生活、了解社会的工具,为自己书写“青春的烦恼”!

2 摄影艺术进入当代

当代艺术不应该是一个远离别人的所谓“学术”的东西,

而应该被受过正规教育的和正常的当代公民所接受。套用一句老话:艺术不应该脱离群众,而应该为人民服务!应该是对现实生活的直观把握,是艺术消费者能够消化的心灵震撼。每个人都可以用摄影来表达自己的意图、观察和想法,不像绘画或写作需要长时间的练习。

2.1 摄影艺术的出现

1886年,英国摄影师彼得·亨利·爱默生在业余摄影师杂志上发表了一篇题为《摄影:一种绘画艺术》的文章,抨击了过去“艺术-科学”(即绘画-摄影)的分类方法,具体来说摄影就是艺术,并对伦敦摄影俱乐部做了专题报道。他的观点立即引起广泛争议,并导致坚持将其称为“画家主义”的摄影师。随着摄影技术的进步,这些摄影师自然而然地通过金盐和胶印、照相凹版或光刻或直接雕刻在胶片上的软化方法来获得他们所追求的模糊艺术效果。就这样,摄影在这种模仿中建立了与艺术的联系。

2.2 摄影艺术的应用

从1960年开始,摄影就以水银之势融入当代艺术,成为当代艺术不可分割的重要组成部分。正如大卫·坎帕尼在他的《艺术与摄影》一书中所说,“摄影图像成为当代艺术的核心,争论的焦点是它。但它花了20世纪的大部分时间才达到这一地位。尽管它作为一种独立的艺术被广泛探索在现代主义时代,直到20世纪后期,艺术家、画廊和画廊才开始探索其作为一种表现方式的社会角色。”

摄影作为当代艺术之一,自进入当代艺术领域以来,就各种敏感问题展开了专题讨论。这些问题包括国家、宗教、种族、身份、记忆、身体、性别、欲望等等。这些问题几乎触及当代社会生活的方方面面。同时,这种积极参与社会问题的态度和方式也让摄影获得了比以往更广泛的社会认知。从广义上讲,这对摄影和当代艺术都有积极的影响。例如,重庆艺术家曹景平的摄影作品《昆虫锦瑟》以令人难忘的视觉语言探讨了城市环境和自然生活的理论问题,似乎在呼唤一种新的环境、意识和生活道德。

3 摄影艺术与当代艺术的关系

当代艺术的主要特征之一是摄影与各种视觉艺术风格的越界、混合和综合。

3.1 摄影与美术的越界

在当代艺术中,当代摄影与现代艺术之间的界限已经相当模糊。这也造成了艺人角色定位的困难。许多摄影师或艺术家对于他们的职业身份对于“家”的构成多少有些漫不经心。许多当代视觉艺术家理所当然地认为,摄影只是他们自己选择的一种表达方式,不应仅仅因为他或她拿着相机而不是画笔就被视为摄影师而不是艺术家。许多被认为是摄影师的人公开声称自己是艺术家,例如美国女摄影师南·大哥的。

不过,一些在专业背景和艺术理念上应该算艺术家的人,也因为运用了摄影技术而受到摄影界的热烈欢迎,他们并没有感到任何屈辱感,比如加拿大艺术家杰夫·沃尔,美国艺术家辛迪·谢尔曼等人。

在当代,摄影与美术之间的关系从未如此亲密。两种艺术风格之间的界限早已破裂。众所周知,许多画家公开地将他们的作品建模在照片上,尽管他们对摄影的理解和使用它们的目的各不相同。其中最令人印象深刻的是德国艺术家格哈特·里希特。一些当代艺术家表现出一种非常谦虚的向摄影“学习”的态度。里希特甚至说过“照片是最完美的画”,这意味着一幅画中的所有表情都已经存在于照片中。里希特直接从他从不同来源选择的照片中绘画。里希特可能是一位画家,但他对摄影作为绘画的理解也揭示了我们理解的本质。而里希特从“绘画”照片中引出的对绘画的反思对于理解绘画本身同样重要。事实上,里希特是一位谈论绘画、摄影、绘画和摄影的艺术家。

3.2 混合的力量

当代艺术家对摄影的高度推崇和对照片在绘画中的创造性运用,真正让曾经追随美术的摄影在表现力上发现它并不优于任何其他艺术风格,可以赋予其他风格新的生命力。例如:乔伊斯,美国摄影师。Tennyson 和韩国摄影师 Koo Bon-chang 就是突出的例子。丁尼生的作品以人物摄影为主,散发着静谧、干净、沉思的色彩,同时也具有纯粹的审美绘画摄影,很少达到精神高度,或者宗教境界。作为一个在浓厚的宗教氛围中长大的女性,丁尼生的作品有一种挥之不去的神秘感。正是这种精神上的超越,赋予了丁尼生的作品一种特殊的力量。在他作品所呈现的表面甜美和宁静的背后,隐藏着对超越的热情和渴望。

3.3 融汇综合的样式

有些人使用最新的数字技术来制作他们想要的任何图像。如今,在西方风头正劲的日本女艺术家森万里子,公开发明了装置摄影理论。以拍摄与街头广告牌无异的巨幅照片而闻名,体现了流行文化的特点,即寻求以浅色、鲜艳的色彩表达感官满足感。在这种风格的交叉下,图像中许多以前不为人知的特征呈现出越来越丰富的表现。

与此同时,行为艺术在摄影作品中的比重也有所增加。法国艺术家苏菲·卡尔用摄影记录了他有预谋的行为。

日本女摄影师今尾美智子用可食用的食物制作奇异的物体,然后拍摄它们,创造出一幅奇妙而奇异的图像,现在被认为是当今最有前途的图像之一。

他们的实践表明,当代摄影已经彻底摆脱了摄影是对现实的图像复制的观念,而是很自然地认同了摄影绘画的概念,并积极调动各种表现手段,大力探索图像的表现形式和可能性。

虽然这里的介绍并不详尽,但摄影在当代艺术舞台上占据显着地位是不争的事实。还有另一个同样重要的事实。没有摄影的无所不在的参与,当代艺术就不会是当代艺术。

4 摄影艺术的表现样式

4.1 表达方式

当代艺术在多种表达方式的开放表达下,从绘画、雕塑、摄影器材、新媒体,到新技术,新媒体层出不穷,我们表达自己的立场和态度,中国知识分子一定是最大的之一中国社会面临的问题来表达现代性问题,如果我们回避这个问题,其实就是缺乏我们的社会责任感。

如果说现代主义艺术是注重艺术风格的精细分工,追求各种风格之间的纯语言体系,那么当代艺术就是各种风格的

综合与杂交。无论是何种表现风格,当代艺术家都以一种包容的态度去接纳,而摄影可以说是各种艺术风格近距离接近的最大赢家,也是这种文化的最大受益者。

当代摄影师在选择表达风格时,高雅艺术与低俗艺术之间并没有人为的鸿沟,他们乐于将一些商业艺术风格应用到自己的艺术表达中。对某些风格和品味的任意排斥,在后现代可以说是不受欢迎的。许多摄影师和艺术家甚至故意用他们的商业风格作品激怒艺术评论家和观众。例如,杰夫·沃尔以广告灯箱的形式表达“当代生活”。作为20世纪的当代艺术家,他选择了充满现代城市的大型商业广告灯箱作为“当代”形式来表达20世纪的“当代生活”。

4.2 杰夫·沃尔的表现样式

沃尔敏锐地意识到,在20世纪消费社会中无处不在的广告灯箱,是20世纪时代的一个非常典型的体现。贯穿现代都市生活的商业灯箱矗立在城市的中央,逼迫人们吞下它强烈的信息。然而,这个光彩夺目的盒子所传达的广告内容却脱离了现实生活,总是在炫耀,诱惑着人们的幻想,以引起人们的消费欲望为己任,那里从来没有承载过人们的现实生活和人们对现实生活的认真思考,社会和政治问题。在现实生活中,商业广告灯箱以其强烈的光线和巨大的体型展示了它的存在,任意地抓住了人们的注意力,迫使人们接受了灯箱设置者想要宣传的事物和价值观。但信息的速度和强度正是沃尔所需要的。他通过细致的艺术处理,将现实生活中人们常常忽略的一个细节放大、定格,将常被放大和定格的社会矛盾形象化和定格。用他巨大的透明灯箱,他不仅照亮了他的摄影作品,还暴露了一些被刻意掩盖的社会黑暗部分。沃尔对现实生活的模拟形象往往比现实生活本身更笼统,更能透彻地揭示生活的本质。通过这种可以说是介于现实与虚构之间的形象,沃尔不仅动摇了我们对现实的信念,也促使我们思考虚构与现实的关系。但他反思的最后手段仍然是现实本身。

5 结论

摄影不仅是对现实的再现,更是对多维空间的透视。摄影用视觉图像将这些深刻的体验呈现在人们的眼前。摄影无限地向我们展示了人类观看的各种可能性,也无限地向我们展示了人类体验的多样化可能性,也展示了人类艺术的无限多样性,从根本上改变了传统的审美观念,打开了广阔的艺术空间,真正打破了穿过保护艺术边界的屏障。因此,面对摄影带来的当代视觉地位的巨大变化,视觉文本已经从封闭时代走向开放时代。

参考文献:

- [1] 顾欣.当代观念摄影表现方法的实践与思考[D].苏州大学.2010:56-59.
- [2] 萧沉.摄影一观念,人们就傻眼[J].中国摄影家.2007(09):12-14.
- [3] 常青.谈“观念摄影”的兴起发展与艺术特征[J].沧桑.2004(Z1):35-38.

作者简介:

1. 蒲昊,1983.11,男,汉,南充,毕业院校:易三仓大学,毕业专业:管理学,学历:研究生,本科毕业院校:西南大学,专业:美术学,工作单位:四川传媒学院,职称:讲师,研究方向:美术教育。

2. 范增,1981.2,男,汉,重庆,毕业院校:易三仓大学,毕业专业:管理学,学历:研究生,本科毕业院校:川音成都美术学院,专业:工业设计,工作单位:四川传媒学院,职称:讲师,研究方向:环艺。