

浅谈西方当代视觉文化艺术精品译丛之《美学与摄影》

王彦卉

(山东工艺美术学院 250300)

摘要:《美学与摄影》的原文作者是英国阿伯丁大学教授乔纳森·弗里德。本书由常宁生和顾华明主编,由凤凰出版传媒集团—江苏美术出版社出版发行,于2008年2月发行第一版,进行第一次印刷。本文是此书的一次读书笔记和读后感,仅代表个人理解,若有偏颇还望大家指正。

关键词:图画;视觉;美学;摄影

一、西方当代视觉文化艺术精品译丛的结构

“以图像为中心的时代也就是我们所称的图像时代或视觉文化的时代。随着图像时代的到来,视觉文化研究成为近年来国际学术界出现的一个新的跨学科研究领域。”

——顾华明

学科之间的多元融合已成为目前艺术设计教育的趋势,江苏美术出版社策划编辑出版《当代西方视觉文化艺术精品译丛》,精选欧美当代著名艺术史和文化研究学者的最新论著译介到我国,有助于我们了解当代视觉文化艺术风向,为中国的设计教育增添活力。

2007年江苏美术出版社社长顾华明发表了一篇名为《跨学科与多元性的新艺术史研究新转向<当代西方视觉文化艺术精品译丛>策划思路》的文章。文章指出,当代西方视觉文化艺术精品译丛的选题可分为四个方面:一、新艺术史系列;二、视觉文化研究系列;三、公共艺术研究系列;四、博物馆研究系列。本文将此译丛《摄影与美学》当中提取个人认为比较有阅读和思考价值的章节进行分享。

二、《摄影与美学》的主要内容

本书总序及七个章节正文组成。作者先从摄影、绘画与克普勒和艾尔伯蒂两种图画种类的特点出发,概述了作者在本书当中的整体立场——摄影作为一种创作图画的新方式,在美学上必定具有与其他图画方式所创作的图画(比如绘画)的不同之处。乔纳森·弗里德使用了一个章节来举例论述艺术和美学体验的种类,又使用了一个章节来回忆其对摄影媒介最初评价的探讨。在三、四章当中反复分析了摄影与其他艺术在美学上的区别,最终指向了一个主题——摄影是一种很独特的艺术。但是其特别之处在哪里,作者并没有非常明确的表达出来。作者只提出了一个观点,那就是我们可以将摄影拍摄的图画称之为“透明图画”,而因为摄影是“透明图画”,所以有着很特别的美学意义。作者的结论是——照片是透明图像,是通过镜框取景和构图而精选出来的世界的某一特殊现存部分的透明图像。

作者在第五章,专门论述了美学表现的概念——“为了弄清楚摄影图画的独特性质,我们必须详细地分析美学表现的概念。”从原文可以看出,整本书是作者进行摄影和美学思考的思维脉络记录本,除却学术内容,本书掺杂了太多内心感受。因此,如果你想从本书获得一些实用的摄影美学的知识,第六章是最值得一读的章节。在第六章中,通过分析摄影艺术的历史和摄影艺术的评论著述,作者将摄影与美学进行了有机结合。

“因此,我们必须论证摄影师用这些方式来构想它们的艺术,以及那些留心研究这样的有目的的活动所创作的作品的人对描绘了独特视觉表现透视图的最终图片所表示的兴趣。”作者论述了亨利·福克斯·塔尔博特、彼得·埃默森的作品,认为这些作品构成了一种现在已经消失的生活方式的强有力的视觉表现透明图。后来,艾尔弗雷德·斯蒂格利茨改变了现实主义精神特质的表现方法,希望做到每个图像都是摄影师精神状态的形式和色彩的表现。

“莎拉·格林诺格在《摄影和摄影日志》一书中简明扼要地总

结了斯蒂格利茨有关美学的观点:通过创作既是抽象又是表现的图像,斯蒂格利茨论证了未加控制的纯摄影,怎样才能达到抽象绘画中的更高层次的表现方法。此外,他还说明了摄影师不应是照相机前事实的仆人,摄影师应该能够运用那些事实把它们转变成形式的抽象语言,以表现他的情感和思想。”我十分赞同这段话,在这一部分,作者还列举了许多摄影史上著名的摄影家,从其作品美学的表现方面进行了论述。

三、《摄影与美学》的阅读感受

陈韵杰的《图像的图像——数字图像与绘画》写过这样一段话,并且文中也引用了《摄影与美学》中的一部分内容——再现与描绘之间的差别是一个非常熟悉的话题。绘画与摄影两大类型图像的差别就在于绘画表现了世界而摄影再现了世界。斯坦利·凯维尔明确指出了艾尔伯蒂和克普勒图画画框索契作用之间的明显差异:“你可以经常探究所拍摄的一个区域,探寻那个区域的附近有什么,画框以外又有什么,但是绘画中的世界与其画框中的世界是不连续的。”作者希望通过美学层面的研究来界定摄影与绘画艺术的关系,于是在本书一开始展开了图像学方面的探讨,这是一个很不错的开始,可以使对哲学以及美学相关内容并不熟悉的设计艺术专业的学生了解到一些跨学科的知识,但是作者并未给予一种可以将这些知识与摄影或者设计相结合的方法,所以阅读本书需要一定的思考能力。此外,本书中一些人名翻译并不准确,这会给本身对摄影史并不熟悉的学生造成一定的阅读困扰,所以本书的阅读可以是选择性、有取舍地进行,并且不能完全确定作者所说的是不是准确。阅读完此书,若有疑问之处还需要多方查证。

当今世界,照片无处不在,它已遍布我们生活中的方方面面。然而,在这些照片中,仅有少量的照片能引起并保持人们的美学兴趣。那么,这些照片与其他普通照片的区别是什么呢?摄影艺术或者说摄影美学的特殊价值又是什么呢?这些都是《美学与摄影》应该研究的问题,但是在我看来并未解决。

四、总结

法国学者罗兰·巴特认为:“要进行跨学科研究,挑选一个‘学科’(一个主题)而后扩展到它周围的两三门学科是不够的。跨学科研究旨在创建一门不属于任何一门学科研究的新对象”所以说——摄影美学应该是在学术研究领域开启的新对象,而不是说简单的将美学和摄影联系起来就可以称为摄影美学。《美学与摄影》这本书的作者正在努力构建摄影与美学之间的桥梁,但是由于篇幅的问题,关于摄影的美学表现并没有进行深入研究。由此看来,跨学科研究需要对自己的研究领域有一个很明确的边界,否则就容易造成没有针对性研究的情况,美学是一个很庞大的且成熟的体系,如果想进行跨学科的研究,需要更加深入的、更具有创新性的理论成果,毕竟“摄影艺术是世界的再现”或者“观看照片就是观看世界”这种话已经是老生常谈了。或许与摄影有关的跨学科研究,可以多多站在其他学科的“巨人”肩膀上进行,否则就会陷入死循环,无法进行深入有效的学术研究。