

1960年
以来的
影像艺术

今日
+
摄影

[英] 马克·德登 著

栾志超 范静雯 周仰 罗晨 译

PHAIDON

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

[英] 马克·德登 著
栾志超 范静雯 周仰 罗晨 译

1960年以来的 影像艺术

今日摄影

Photography

Today

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

99, 100, 101: Courtesy the artist and 303 Gallery, New York; 181: © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 265b: Courtesy of Mary Sue Ader-Andersen, Bas Jan Ader Estate, Patrick Painter Inc., Santa Monica CA; 37t: © the artist/courtesy Alexander & Bonin Gallery; 213: Courtesy the artist; Alexander and Bonin, New York; Kerlin Gallery, Dublin; Galerie Peter Kilchmann, Zurich; Matt's Gallery, London; and Galeria Moises Perez de Albeniz, Madrid; 329b: Courtesy Merry Alpern; 27b: © Carl Andre. DACS, London/VAGA, New York 2014; 54, 55: Courtesy the artist, Anton Kern Gallery, New York; Corvi-Mora, London; Marc Foxx, Los Angeles; 63: © The Estate of Diane Arbus; 375: © Keith Arnatt Estate. Courtesy Maureen Paley, London; 27t: © ARS, NY and DACS, London 2014; 186: © ARS, NY and DACS, London 2014; 232, 382: The Associated Press Ltd; 78: Photograph by Richard Avedon and © The Richard Avedon Foundation; 174, 182, 183: © Lewis Baltz, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne; 219: © Yto Barrada, Galerie Polaris, Paris; 322: Courtesy Robert Barry; 121: © Richard Billingham, courtesy Anthony Reynolds Gallery, London; 245, 246, 247: Courtesy Daniel Blaufuks; 274, 275: © Estate of Guy Bourdin. Reproduced by permission of Art + Commerce; 193: Courtesy the artist and Brancolini Grimaldi, London; 30: © Chris Burden. Courtesy Gagosian Gallery; 11, 26, 158, 159, 397, 398, 399: © Victor Burgin, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne; 106t: Larry Burrows/Katz Pictures Limited; 209, 210, 211: © Edward Burtynsky, courtesy Nicholas Metivier Gallery Toronto/Flowers, London; 405, 406, 407: © James Casebere. Image courtesy James Casebere and Lisson Gallery, London/NY; 345, 346, 347: Courtesy DIEHL Berlin; Foxy Production, New York; 283: Courtesy John Coplans and London projects; 409: Courtesy David Levinthal; 439: Courtesy Taryn Simon; 419, 420, 421: © Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian Gallery; 168t: Courtesy the artist and David Zwirner, New York/London; 335t: Courtesy the artist and David Zwirner, New York/London; 305: © Bruce Davidson/Magnum Photos; 393, 394, 395: Courtesy the artist and DC Moore Gallery, New York; 149, 150, 151: © Sherry Turner DeCarava 2013. All rights reserved; 253b, 254: Courtesy Luc Delahaye & Nathalie Obadia Gallery; 411, 412, 413: © DACS 2014. Thomas Demand/Artists' Rights Society (ARS), New York/ Courtesy Matthew Marks Gallery; 85: Courtesy Ad Van Denderen; 135: © Saïdou Dicko; 36: Courtesy Eugenio Dittborn Studio; 71, 95,

96, 97: © Eggleston Artistic Trust. Courtesy Cheim & Read, New York; 154: © Ed van der Elsken/ Nederlands Fotomuseum; 337: Courtesy the artist, Eric Franck Fine Art, London; 381: © Peter Finnemore; 83t, 373, 374: © Anna Fox, courtesy James Hyman Photography, London and Tasveer Arts, Bangalore; 355: Robert Frank; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 127, 128, 129: Peter Fraser; 81, 146, 147: © Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 58, 69, 70, 71: © the Artist, Courtesy Galerie Thomas Fischer; 168t: Courtesy the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zurich; 321: Courtesy the artist and Galerie Michel Rein, Paris; 327: © Adagp, Paris 2013. Courtesy Galerie Perrotin; 221: George Georgiou; 92, 103, 104: © Estate of Luigi Ghirri, courtesy Matthew Marks Gallery; 402, 403: Courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels; 317: Courtesy Jim Goldberg; 307, 308, 309: David Goldblatt and Marian Goodman Gallery, Paris; 364, 365: © Nan Goldin; 368: Photo: Raluca Blider © The Felix Gonzalez-Torres Foundation, Courtesy of Andrea Rosen Gallery, New York; 369: © The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Courtesy of Andrea Rosen Gallery, New York; 369: Photo: Neil Goldstein © The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Courtesy of Andrea Rosen Gallery, New York; 427, 438: John Goto; 119, 237, 445, 446, 447: © Paul Graham/courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 123: Courtesy Greene Naftali; 387: Kathy Grove; 6t, 47, 179: Andreas Gursky/ © Courtesy: Sprüth Magers Berlin London/DACS 2014; 197: Courtesy the artist and Hauser & Wirth Gallery; 253t: © Thomas Hirschhorn. Courtesy the artist and Stephen Friedman Gallery, London. Photography Philip Carr; 315, 316: Courtesy Jacob Holdt; 257t: Courtesy Craigie Horsfield; 267b: © 1981 Tehching Hsieh. Courtesy the artist and Sean Kelly Gallery, New York; 343: © Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Yossi Milo, New York; 195: © the artist/courtesy Ingleby Gallery; 91, 224, 249, 319: Courtesy Alfredo Jaar; 437: Courtesy of Galerie Lelong, New York, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Museum of Modern Art, New York, and the artist, New York; 89b: Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York; 89t: Courtesy CAAC-The Pigozzi Collection © Seydou Keita/SKPEAC; 9t, 448: © Erik Kessels/Photo: Gijs van den Berg; 261: © Geert van Kesteren; 50: Courtesy of Idris Khan and Victoria Miro Gallery; 51, 91t: Courtesy the artist and PKM Gallery © Sanggil Kim; 265t: © ADAGP, Paris and DACS, London 2014;

53: Bohnchang Koo; 389: © Les Krims 1969; 390: © Les Krims 1974; 390: © Les Krims 1970; 391: © Les Krims 1971; 286: Inez Van Lamswerde; 292, 293: Courtesy Richard Learoyd; 298, 332: © Nikki S. Lee/Courtesy Sikkema Jenkins & Co; 29t: © Sherrie Levine, courtesy of Paula Cooper Gallery, New York; 29b © Sherrie Levine, courtesy Whitney Museum of American Art, N.Y. Photograph by Sheldon C. Collins; 340, 341: © Liu Zheng, Courtesy Yossi Milo Gallery, New York; 189: © Richard Long. All Rights Reserved, DACS 2014; 167, 201, 202, 203, 353, 354, 355, 383: Courtesy the artist and Luhring Augustine, New York; 301, 302, 303: © Danny Lyon/Magnum Photos; 279, 280, 281: © Sally Mann. Courtesy Gagosian Gallery; 277: © Copyright The Robert Mapplethorpe Foundation. Courtesy Art + Commerce; 163: Courtesy the artist and Marc Jancou Contemporary, New York/ Geneva; 25, 64, 131, 132, 133, 291: Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York/ Paris; 243: © ADAGP, Paris and DACS, London 2014. Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York/Paris/Photo credit: Elke Walford; 243: © ADAGP, Paris and DACS, London 2014. Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, New York/Paris/Photo credit: Marc Domage; 15: © Mary Ellen Mark/ courtesy Falkland Road, Inc; 313: © Mary Ellen Mark; 401: Courtesy Mary Boone Galery, New York; 66, 77, 164, 367: © the artist. Courtesy Maureen Paley, London; 67: © The Estate of Ralph Eugene Meatyard, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 109, 270: © Susan Meiselas/Magnum Photos; 269t: © The Estate of Ana Mendieta Collection Courtesy Galerie Lelong, New York; 33: Courtesy the artist, Metro Pictures, New York, and Sprüth Magers Berlin London/Metro Pictures; 61, 262, 287, 296: Courtesy the artist and Metro Pictures, New York; 139, 257b, 258: © Joel Meyerowitz, courtesy Howard Greenberg Gallery; 339: © Boris Mikhailov/ courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 91b: Mintio (Samantha Tio); 205, 206, 207: © Richard Misrach, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 153, 154, 155: Daido Moriyama Courtesy of Daido Moriyama Photo Foundation; 239: Courtesy Murray Guy, New York; 226: Courtesy James Nachtwey; 433: © Wawi Navarroza/Silverlens Galleries; 273: © The Helmut Newton Estate; 73, 74, 75: © Nicholas Nixon, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 111: © Simon Norfolk/NB Pictures; 60: Courtesy ORLAN; 311: Courtesy Bill Owens; 190, 191: Courtesy Roger Palmer; 221: © the artist/ Panos Pictures; 145: © Tod

Papageorge/courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 124, 125, 176, 310: © Martin Parr/Magnum Photos; 61, 35: © Richard Prince; 215: The Artist, courtesy Purdy Hicks Gallery; 384, 429: © Wang Qingsong/courtesy the artist studio; 13: © Estate of Robert Rauschenberg. DACS, London/VAGA, New York 2014; 37b: © Gerhard Richter 2014; 323: Courtesy Martha Rosler; 425: Courtesy the artist and Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney; 235: © Judith Joy Ross/ courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 45, 46, 81t: © DACS 2014/Thomas Ruff; 19, 21: © Ed Ruscha. Courtesy the artist and Gagosian Gallery; 231, 319: © Sebastião Salgado/NB Pictures; 8t, 57, 434, 441, 442, 443: Joachim Schmid; 269l: © ARS, NY and DACS, London 2014; 216, 217: Courtesy Paul Seawright; 83b, 105, 289: Courtesy Andreas Serrano; 371: Nigel Shafran; 86, 87: © Fazal Sheikh/courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; 296, 297: Courtesy of Santiago Sierra studio/ © DACS 2014; 116, 117: Photograph © 2013 Succession Raghubir Singh; 184, 196: © Estate of Robert Smithson/DACS, London/VAGA, New York 2014. Image courtesy James Cohan Gallery, New York/Shanghai; 43: Courtesy Sonnabend Gallery; 198, 199: © Jem Southam/courtesy James Hyman Gallery; 377: © Estate of Jo Spence, Courtesy Richard Saltoun; 377: Jo Spence

版权信息

ORIGINAL TITLE: PHOTOGRAPHY TODAY © 2014 PHAIDON PRESS LIMITED
THIS EDITION PUBLISHED BY BPG ART MEDIA UNDER LICENCE FROM PHAIDON PRESS LIMITED, REGENT'S WHARF, ALL SAINTS STREET, LONDON, N1 9PA, UK. © 2015 PHAIDON PRESS LIMITED.
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED, IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC, MECHANICAL, PHOTOCOPYING, RECORDING OR OTHERWISE, WITHOUT THE PRIOR PERMISSION OF PHAIDON PRESS.

图书在版编目 (CIP) 数据

今日摄影 : 1960 年以来的影像艺术 / (英) 德登著 ; 柴志超等译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 10
书名原文: PHOTOGRAPHY TODAY
ISBN 978-7-80501-834-8

I. ①今… II. ①德… ②柴… III. ①摄影艺术 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 127534 号
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-2694

责任编辑: 钱 颖

执行编辑: 马步匀

责任印制: 彭军芳

封面设计: Odding

今日摄影

1960年以来的影像艺术

JINRI SHEYING

[英] 马克·德登 著

柴志超 范静雯 周仰 罗晨 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

版 次 2015年10月第1版第1次印刷

开 本 250毫米×290毫米 1/8

印 张 58

字 数 600千字

书 号 ISBN 978-7-80501-834-8

定 价 458.00元

质量监督电话 010-58572393

Memorial Archive/The Estate of Jo Spence, courtesy Richard Saltoun Gallery, London; 430: Photograph by Mani Sriwanichpoom; 295: © Jemima Stehli; 39, 40, 41, 81b, 177: © Thomas Struth; 49: © Hiroshi Sugimoto, courtesy Pace Gallery; 335b: © The Estate of Larry Sultan, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne; 358: Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo; 359, 240: Tepper Takayama Fine Arts, Boston and Y. Tomatsu; 187: © the artist; 284b: © the artist; 157: Courtesy Vito Schnabel Gallery; 136, 160, 415, 416: Courtesy Jeff Wall; 16: © 2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York and DACS, London; 112, 113: © Alex Webb/Magnum Photos; 423: © Carrie Mae Weems. Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York; 421: © the artist, Courtesy White Cube; 173: Courtesy Michael Wolf; 7c, 141, 142, 143: © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco; 171, 172: Courtesy Tom Wood; 348, 379: Courtesy George and Betty Woodman; 284t: Courtesy Alexa Wright; 267t: Photo Studio Wurm/© the artist; 331: Courtesy Shizuka Yokomizo; 329: © Kohei Yoshiyuki, Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

Additional photography Ian Bavington-Jones

前言 6

第一章 10

摹仿：原创与复制

第二章 58

面孔：姿态与伪装

第三章 92

色彩：表象与深度

第四章 136

街头：纷争与和谐

第五章 174

景观：自然，文化与权力

第六章 224

历史：见证暴行

第七章 262

身体：理想与现实

第八章 298

纪实：介入与利用

第九章 348

自我：观照与表演

第十章 384

建构：符号，幻想与场景

第十一章 434

摄影的未来

注释 450

摄影师简介 452

参考文献 457

索引 460

1960年
以来的
影像艺术

今日 + 摄影

[英] 马克·德登 著

栾志超 范静雯 周仰 罗晨 译

PHAIDON

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

Bas Jan Ader
 Merry Alpern
 Laurie Anderson
 Nobuyoshi Araki
 Diane Arbus
 Keith Arnatt
 Richard Avedon
 John Baldessari
 Lewis Baltz
 Yto Barrada
 Bernd & Hilla Becher
 Richard Billingham
 Daniel Blaufuks
 Christian Boltanski
 Guy Bourdin
 Victor Burgin
 Larry Burrows
 Edward Burtynsky
 Sophie Calle
 James Casebere
 Philippe Chancel
 Olga Chernysheva
 Larry Clark
 Anne Collier
 Thomas Joshua Cooper
 John Coplans
 Gregory Crewdson
 Bruce Davidson
 Corinne Day
 Roy DeCarava
 Luc Delahaye
 Thomas Demand
 Ad Van Denderen
 Saïdou Dicko
 Philip-Lorca diCorcia
 Rineke Dijkstra
 Eugenio Dittborn
 Willie Doherty
 William Eggleston
 Ed van der Elsen
 Peter Finomore
 Anna Fox

Robert Frank
 Peter Fraser
 Lee Friedlander
 Seiichi Furuya
 George Georgiou
 Luigi Ghirri
 Jim Goldberg
 David Goldblatt
 Nan Goldin
 Felix Gonzales-Torres
 John Goto
 Paul Graham
 Kathy Grove
 Andreas Gursky
 John Hilliard
 Thomas Hirschhorn
 Jacob Holdt
 Roni Horn
 Craigie Horsfield
 Tehching Hsieh
 Pieter Hugo
 Alfredo Jaar
 Sarah Jones
 Seydou Keïta
 Erik Kessels
 Geert van Kesteren
 Idris Khan
 Sanggil Kim
 William Klein
 Yves Klein
 Bohnchang Koo
 Les Krims
 Barbara Kruger
 Louise Lawler
 An-My Lê
 Richard Learoyd
 Nikki S. Lee
 Catherine Leroy
 Sherrie Levine
 David Levinthal
 Liu Zheng
 Richard Long

Ken Lum
 Danny Lyon
 Mike Mandel
 Sally Mann
 Robert Mapplethorpe
 Mary Ellen Mark
 Ralph Eugene Meatyard
 Susan Meiselas
 Ana Mendieta
 Joel Meyerowitz
 Duane Michals
 Boris Mikhailov
 Mintio
 Richard Misrach
 Tracey Moffatt
 Yasumasa Morimuri
 Daido Moriyama
 James Nachtwey
 Wawi Navarroza
 Shirin Neshat
 Helmut Newton
 Nicholas Nixon
 Simon Norfolk
 Gabriel Orozco
 Bill Owens
 Roger Palmer
 Tod Papageorge
 Martin Parr
 Gilles Peress
 Richard Prince
 Jorma Puranen
 Vandy Rattana
 Robert Rauschenberg
 Gerhard Richter
 Sophy Rickett
 Martha Rosler
 Judith Joy Ross
 Daniela Rossell
 Thomas Ruff
 Ed Ruscha
 Sebastião Salgado
 Joachim Schmid

Carolee Schneeman
 Allan Sekula
 Cindy Sherman
 Stephen Shore
 Malik Sidibé
 Santiago Sierra
 Taryn Simon
 Raghubir Singh
 Robert Smithson
 Jem Southam
 Jo Spence
 Mani Sriwanichpoom
 Jemima Stehli
 Joel Sternfeld
 Beat Streuli
 Thomas Struth
 Hiroshi Sugimoto
 Larry Sultan
 Wolfgang Tillmans
 Shomei Tomatsu
 Jeff Wall
 Wang Qingsong
 Andy Warhol
 Gillian Wearing
 Alex Webb
 Carrie Mae Weems
 Garry Winogrand
 Michael Wolf
 Tom Wood
 Francesca Woodman
 Alexa Wright
 Erwin Wurm
 Shizuka Yokomizo
 Kohei Yoshiyuki

ISBN 978-7-80501-834-8

9 787805 018348 >

定价: 458.00元

PHAIDON

[英] 马克·德登 著
栾志超 范静雯 周仰 罗晨 译

1960年以来的 影像艺术

今日摄影

Photography

Today

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

前言 6

第一章 10

摹仿：原创与复制

第二章 58

面孔：姿态与伪装

第三章 92

色彩：表象与深度

第四章 136

街头：纷争与和谐

第五章 174

景观：自然，文化与权力

第六章 224

历史：见证暴行

第七章 262

身体：理想与现实

第八章 298

纪实：介入与利用

第九章 348

自我：观照与表演

第十章 384

建构：符号，幻想与场景

第十一章 434

摄影的未来

注释 450

摄影师简介 452

参考文献 457

索引 460

理查德·普林斯
《无题(牛仔)》[Untitled (Cowboy)], 1989

安德烈亚斯·古斯基
《莱茵河二号》(Rhein II), 1999

前言

毫无疑问,摄影如今是一种主流的当代艺术形式。艺术摄影的价格持续攀升:第一张在公开拍卖上打破百万美元的照片,是美国艺术家理查德·普林斯于1989年创作的《无题(牛仔)》。该照片以1 248 000美元,于2005年11月在美国佳士得的一场当代艺术拍卖中成交。六年后的2011年11月,在同一地点,安德烈亚斯·古斯基作于1999年的《莱茵河二号》六个版数中的第一版,以4 338 500美元创造了摄影作品拍卖的世界纪录。这张巨大的(385×207厘米)彩色照片,以留白而极简的方式,将德国河流描绘成一条水平横跨整个画面的带状物。

摄影并非一直都被如此确定地当作艺术。作为一种可复制的媒介,摄影颠覆了传统对于艺术价值的假设。照片并不像画那样,是独一无二的文化形式。尽管如此,一旦到了拍卖行,照片有几个版数这一事实,反而能够助推其价值。古斯基《莱茵河二号》

的成功,无疑是获益于此:其他版数都被世界各地重要的美术馆收藏,其中包括纽约的现代艺术博物馆,以及伦敦的泰特现代美术馆。

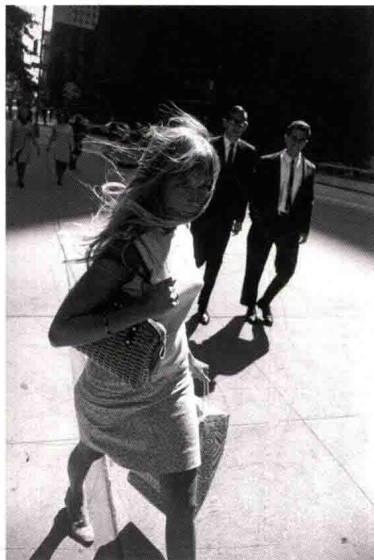
本书起始于1960年,那时,摄影对艺术来说并非不重要,但两者的关系却复杂而充满矛盾。第一章《摹仿:原创与复制》展现了对于观念艺术家,以及那些想让艺术摆脱传统浪漫主义和表现特征的那些人来说,摄影是如何重要起来的。摄影具有吸引力,更确切地说,是因为它的易于感知及其一定接受限度内的审美价值。并且,它也成为否定艺术与日常生活相分离这个预设的必要方式。

摄影与其他艺术形式发展轨迹类似,但又具有自身的特点。纽约现代艺术博物馆的摄影部主任,约翰·萨考夫斯基,曾致力于发掘摄影自身的美学特征。自1962年上任以来,萨考夫斯基深刻

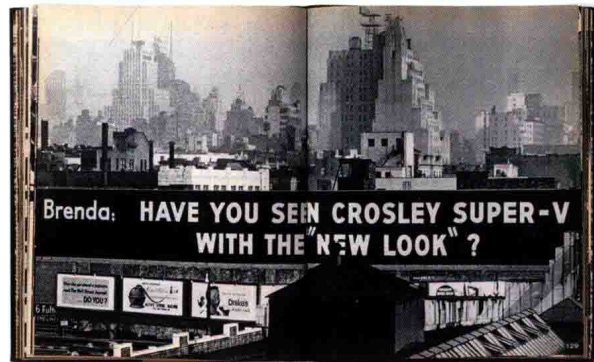
威廉·艾格尔斯顿

《无题(夏, 密西西比, 卡西迪河口为背景)》[Untitled (Sumner, Mississippi, Cassidy Bayou in Background)], 1971

加里·维诺格兰德

《纽约》(New York), 1965

威廉·克莱因

《纽约的生活是美好的, 是适合的: 恍惚见证狂欢》(Life is Good and Good For You in New York: Trance Witness Revels), 1956

影响了我们对于摄影作为艺术的理解, 并且多亏了他, 一些20世纪重要的摄影师们得以成名, 尤其是黛安·阿勃丝、威廉·艾格尔斯顿、李·弗瑞德兰德和加里·维诺格兰德。他们的影响可以说是与日俱增, 而本书也将对其作重点介绍。

20世纪70年代末到80年代初, 由于彩色印相技术的发展, 许多摄影师开始大规模地拍摄照片。这对摄影与博物馆的关系具有转折性的影响, 对此也出现了一些宏大的论断。于艺术史学家迈克尔·弗雷德来说, 只有当照片为美术馆墙面而作——“被当成画一样观看”——那时, 它们才开始像当代艺术一样重要。¹

直至今时, 即便照片确实是用卡纸衬垫, 框材装裱, 并且放在画廊的墙面上进行展示, 这种陈列方式总有些随便。这样的摄影作品, 对于博物馆的墙面来说, 实在太小了, 而只在书籍和画册中

展示才合适。摄影把自己寄托于印刷媒介, 从许多意义上来看, 书依旧是它最理想的展示环境。因此, 本书从威廉·克莱因和森山大道那两本开创性的著作开始, 一直到尤阿希姆·施密德最近百科全书式的出版物, 那里面的图片是他从图像共享网站Flickr.com上储存的数十亿张照片中选取并编辑而成的。对于摄影书籍的讨论, 将在本书中扮演重要的角色。随着数码技术对出版的促进, 史无前例地, 有越来越多的照片被制作成了书册。

这本书中含有许多照片的复制品, 它同样也得益于摄影与书籍之间的紧密关系。这些图片是我论点中很重要的一部分。本书中所有的照片都经过了精心挑选, 并根据它们互相之间建立的动态关联, 以及图片与文字的关系, 进行了考究的编排。在一些图片的选择和安排上, 我尽可能满足读者的期待。同时, 我也不遗余力地重构他们期待和熟悉的那种摄影史的逻辑与方式。本书是在充分

李·弗瑞德兰德
《奥尔巴尼》(Albany), 纽约, 1967

尤阿希姆·施密德

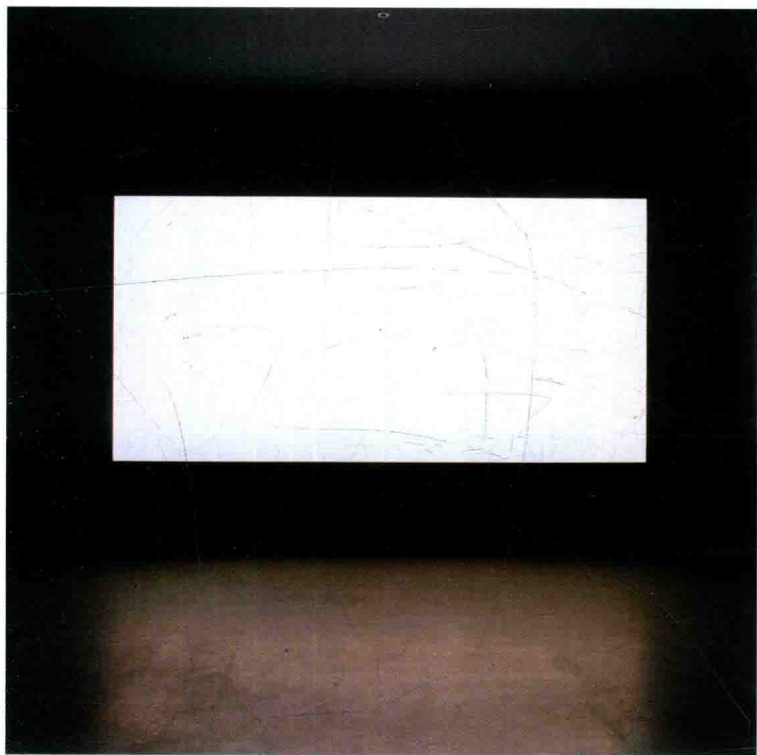
《咖啡》(Coffee) (细部) 来自《他人的照片》(Other People's Photographs) 系列, 2008—2011

意识到“仅重申一个已被接受的标准危险性”这样的情况下所撰写的——当然，我也没有彻底忽视它；如你将看到的，约翰·萨考夫斯基作为写作者、策展人，具有独创性和非凡的视野，我对他贯穿全书的敬意会说明这一点。

对于纪实，约翰·萨考夫斯基好像是有点批判的。这很重要，因为它解释了他所认为的诸如维诺格兰德、阿勃丝和弗瑞德兰德这些摄影师创作方式的独特性。相对于传统的，由各种社会问题和动因引起的纪实形式来说，他们的艺术更加个性和开放。尽管如此，本书重点关注的一点是，本质上来说，什么才是对摄影的纪实使用？把这个术语的语境放到最宽，所有拍摄现象世界的照片，所有生活中所拍摄的照片，都可以被描述为是纪实的。然而，第八章中对纪实的讨论，很大程度上是与那些有关或暗示了政治诉求的作品相关，它们表现了这个社会的不公平和不公正，它的弊病和问

题。大萧条期间的早期改革主义纪实摄影传统，一直延续到了20世纪60年代和70年代，纪实摄影逐渐变成了一种重要的当代艺术形式。然而，其中常带有对传统规则和预期的蓄意颠覆，并且在有的例子中，则是对它核心价值的故意蔑视。同时，纪实摄影也满足了我们对于耸人听闻和触目惊心这类影像的需求。

对于近五十年来摄影，人们倾向于通过不同的使用者来区分其两大特点：那些依旧还在运用和探索，时而利用该媒介的现实主义特质，直接拍摄这个世界的摄影师；与那些以更具个人意识和保持距离，时而批判性的方式，将摄影作为现实主义形式来使用的实践者。对于那些挪用其他人的照片，或那些把影像制作成照片的人来说，摄影在某种程度上，成为他们的主题。他们的艺术，倾向于反思其他的图片或谈论摄影本身。数码技术并没有真正改变这种情况，因为它只是对摄影的现实主义和非现实主义的两种使

阿法瓦多·加尔
《图像的挽歌》(Lament of the Images), 2002

埃瑞克·卡瑟斯
《照片中的24小时》(24 Hrs In Photos), 2012

用都起到了作用。然而在我们这个数码时代，真正发生改变的是摄影的环境，因为从来没有这么多人在拍摄照片。一些艺术家已经开始直接回应摄影的无处不在，不过这样的影像增殖将会对艺术摄影所产生的全方位的影响还有待观察。

在跨越五十年的摄影史中标记出一条路径，这本身已经决定了某些选择。甚至一本像这样的大书，也不可能绝对全面。我已试图精选、顾及了那些我认为会流传的作品，回顾过去作品时还简单，但当作品是最近和当代的时候，就困难得多。摄影近代史的特点是，它已变得越来越全球化。从20世纪60年代，摄影相对有限地集中于第一世界，到如今覆盖全世界范围，这标志着一次重要的转折。

本书的每一章节都按照松散的时间顺序开展，起于1960年，

而时常止于近几年的新作。摄影很难加以类别，而我也很深刻地意识到，在我们标识和理解照片时，常用的那些定义和名称，也并非总是准确。最近半个世纪的摄影历史中，各种特别的创作方式呈现出了一系列让人眼花缭乱的作品。因此，我主要使用主题或者类型，以一种简单的方式来试图捕捉并使其稳定。

最后一章里所讨论的一些艺术家的作品，或可被视为指出了摄影未来的发展方向。我举的例子中，包括了我说的极端摄影——一头一尾分别是两件让人难忘且别具一格的装置，阿法瓦多·加尔2002年的作品，《图像的挽歌》中照片的缺席，以及埃瑞克·卡瑟斯2011年的展览中，24小时内上传到Flickr那成百上千的照片。这些艺术家使用摄影的广度和范围，可被看作指出了当下和未来的摄影中一些反复关注的重要主题。不过，也有可能，明天的摄影就在这本书中那些激动人心的年轻艺术家们鲜为人知的作品中。

第一章 摹仿：原创与复制

摹仿与复制引发了很多对摄影艺术身份及艺术地位的讨论。不论是美国绘画在20世纪60年代因波普艺术的出现而发生的转变，还是20世纪六七十年代的观念艺术实验，摄影都在其中发挥了关键的作用，扮演着重要的角色——借助摄影这一媒介，艺术家意欲摆脱艺术实体性、物质性及表达性的渴望在这些年里得以实现。摄影与艺术之间的这些关系尤其让我们看到，在一个特指摄影的狭义历史范畴之外，它还有怎样的价值，还得到了怎样的运用。的确，也正是因为摄影与观念艺术及波普艺术之间的关系，我们才将其视为一种前卫的艺术形式。

观念主义的出现导向了挪用艺术的诞生，即反拍（re-photograph）照片的艺术实践。通常，挪用艺术被看作是后现代的，其鼎盛期出现在20世纪80年代，但引发的反响却经久不息。同样是在20世纪80年代，兴起于杜塞尔多夫的摄影学派因其客观性和中立性引起了人们的重视，但这一学派的作品依然是基于摄影的艺术价值，即原创性、独特性和大体量。

在这一章中，摄影与绘画之间的关系反复出现，贯穿始终。这一关系在谢莉·莱文反拍19世纪绘画作品图片的创作中显示出了它的重要性，又继续出现在安德烈亚斯·古斯基和托马斯·施特鲁斯拍摄博物馆艺术陈列的作品中——古斯基和施特鲁斯故意将他们的摄影作品和作品所拍摄的博物馆艺术陈列并置在一起，建立起他们的创作和大师绘画历史传统之间的关联。

大众文化

罗伯特·劳申伯格 | Robert Rauschenberg
威廉·克莱因 | William Klein
安迪·沃霍尔 | Andy Warhol
森山大道 | Daido Moriyama

摄影与观念艺术

埃德·拉斯查 | Ed Ruscha
约翰·巴尔代萨里 | John Baldessari
维克多·伯金 | Victor Burgin

挪用

谢莉·莱文 | Sherrie Levine
拉里·萨尔坦 & 迈克·曼德尔 |
Larry Sultan and Mike Mandel
克里斯·伯登 | Chris Burden
路易斯·劳勒 | Louise Lawler
理查德·普林斯 | Richard Prince
欧金尼奥·迪特沃恩 | Eugenio Dittborn

绘画中的摄影

格哈德·里希特 | Gerhard Richter

摄影的艺术

托马斯·施特鲁斯 | Thomas Struth
贝歇尔夫妇 | Bernd and Hilla Becher
托马斯·鲁夫 | Thomas Ruff
安德烈亚斯·古斯基 | Andreas Gursky
杉本博司 | Hiroshi Sugimoto

当下的挪用

艾德瑞斯·卡恩 | Idris Khan
具本昌 | Bohnchang Koo
安妮·科利尔 | Anne Collier
尤阿希姆·施密德 | Joachim Schmid

早在1951年, 罗伯特·劳申伯格就开始将摄影和现成复制品加入到了自己的绘画当中。1954年, 他创造了“合成绘画”(combine painting)一词来描绘自己的绘画和装置作品, 或者简称为“合成”。

大多数时候, 他都是使用从报纸上剪下来的现成图像或复制品, 但有的时候也会用以前的家庭照或是他自己的照片。通过把照片和各种物品——包括扫帚、枕头、衣物——同画面拼贴到一起, 艺术家由此实现了自己在艺术与生活的交界处进行创作的明确想法。

劳申伯格还通过在《事实1号》和《事实2号》(1957)中将照片复制品的重复合成, 从而呈现了手绘笔触独一无二的特性。在这两件作品中, 各式各样滴洒在画布上的颜料和每幅画中机械复制、一模一样的照片、印刷品形成对比。劳申伯格说, 他同时在一好几张画布上进行创作, 而且, 他感兴趣的是两幅看来十分相像的画面其实是多么不同。每幅画中用到的复制图像存在画面上的重复和同一, 由此巧妙地重现了两幅绘画在感知层面的竞争。拍摄孪生树的重复照片呈现了相似但却不相同的自然形式; 每张画布底部的两张《每日新闻》(Daily News)照片在不同的地方、不同的时间拍摄了同一座燃烧的大楼。每张画布右上角的两张艾森豪威尔(Eisenhower)肖像也有所不同, 表现在这两张照片从报纸上剪切下来的方式, 以及涂在照片表面的绘画笔触上。摄影被作为一种呈现重复和复制的中介引入到了绘画当中, 但同时, 摄影的这一身份和作用也开始动摇, 难以为继。

在1962年拜访了安迪·沃霍尔的工作室之后, 劳申伯格将他所看到的照片丝网印刷技术运用到了他的创作当中。这使得他能够改变复制品的尺寸。劳申伯格的丝网印刷绘画挪用了杂志和报纸上的图片, 并将有关历史和政治事件的特定媒体图片同他自己所拍摄的更为日常的照片混合在了一起。手绘笔触以各种方式加强、否定或是对抗了那些虚幻、不真实的丝网印刷图片。劳申伯格以表现主义的方式使用了丝网印刷。他并未以同样的方式来对图片进行丝网印刷: 在印刷的过程中, 劳申伯格会改变墨水量。如此一来, 有的图片看起来颜色深, 有的看起来颜色则浅得如鬼魅一般。

后来, 在谈及这件作品时, 劳申伯格这样说道, 他“被无数电视台和杂志所包围, 被这个世界的垃圾和过剩所淹没”¹。批评家布莱恩·奥多尔蒂(Brain O' Doherty)将这件作品和一种都市所特有的效应联系在了一起, 将劳申伯格多个层面且不相一致的画面所制造的效果同我们在街头的盲目与游离不定联系在了一起。劳申伯格的丝网印刷绘画以奥多尔蒂所说的“一视同仁”(ver-

nacular glance)²替代了“艺术观众的凝视”。

劳申伯格用摄影来破坏绘画, 颜料的涂抹与滴洒又或许打破了摄影所带来的错觉, 将摄影还原为表象。但是, 摄影最重要的意义还在于, 它给劳申伯格的绘画增添了一些生活和日常的元素, 摄影类似于他在创作中所使用的那些物件。由此, 摄影转化了绘画, 使得绘画偏离了仪式与光晕。但是, 在绘画与摄影之间的关系这个层面上, 劳申伯格从未放弃图像和绘画的元素。只有在安迪·沃霍尔的创作中, 艺术才完全投身于摄影进行重复、复制的功能。沃霍尔在绘画中将摄影的作用推至极限: 他放弃了拼贴美学, 转向了单一、集中的再现, 并以一个或多个单元进行呈现。

罗伯特·劳申伯格

《事实1号》

(Factum I), 1957

布面油画颜料、墨水、铅笔、蜡笔、纸、织物、报纸、印刷复制品及印刷物

156.2×90.8 厘米 / 61½×35¾ 英寸

《事实2号》

(Factum II), 1957

布面油画颜料、墨水、铅笔、蜡笔、纸、织物、报纸、印刷复制品及印刷物

155.9×90.2 厘米 / 61×35½ 英寸

《不动产》

(Estate), 1963

布面油画颜料及墨水丝网印刷

243.2×177.2 厘米 / 95¾×69¾ 英寸

