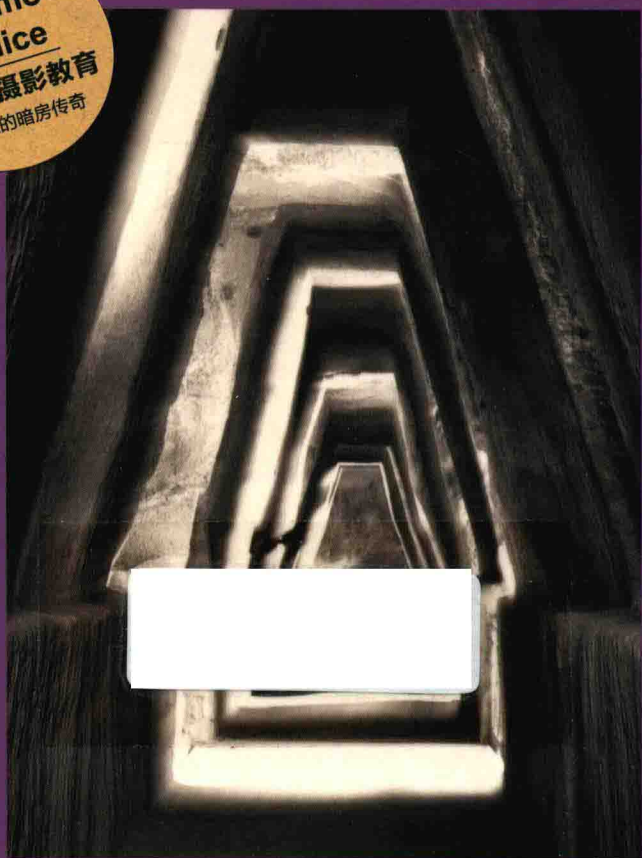

米莫·约蒂塞

魔幻暗房

[意] 米莫·约蒂塞 [意] 伊莎贝拉·佩迪奇尼 著
王沫沫 刘芳志 杭海宁 译

Mimmo
Jodice
意大利摄影教育
奠基人的暗房传奇

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

镜头
背后

米莫·约蒂塞

魔幻暗房

[意] 米莫·约蒂塞 [意] 伊莎贝拉·佩迪奇尼 著
王沫沫 刘芳志 杭海宁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Originally published by Contrasto s.r.l.
Copyright © 2013 Contrasto
Images copyright
© Mimmo Jodice
Photograph by Gordon Matta-Clark (page 14)
© Gordon Matta-Clark
Photograph by Man Ray (page 95)

© Man Ray Trust
Photographs by Luigi Ghirri (page 98 to 99)
© Eredi Luigi Ghirri
Photograph by Gustave Le Gray (page 159)
© George Eastman House/Archive Photos/Getty Images
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form
whatsoever without written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

米莫·约蒂塞：魔幻暗房 / (意) 约蒂塞, (意) 佩迪奇尼著；王沫沫, 刘芳志, 杭海宁译. — 北京：北京美术摄影出版社, 2016. 3
(镜头背后)
ISBN 978-7-80501-843-0

I. ①米… II. ①约… ②佩… ③王… ④刘… ⑤杭… III. ①摄影集—意大利—现代 IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第206407号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2014-6369

责任编辑：钱 颖

执行编辑：马步匀

责任印制：彭军芳

镜头背后 米莫·约蒂塞 魔幻暗房

MIMO YUEDISAI

[意] 米莫·约蒂塞 [意] 伊莎贝拉·佩迪奇尼 著

王沫沫 刘芳志 杭海宁 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 北京图文天地制版印刷有限公司

版次 2016年3月第1版第1次印刷

开本 150毫米×210毫米 1/32

印张 6

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-80501-843-0

定价 59.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

前言.....	7
语言.....	11
人物.....	43
寂静.....	69
谜.....	93
透视.....	127
回声.....	155
米莫·约蒂塞生平.....	187

米莫·约蒂塞

魔幻暗房

镜头
背后

米莫·约蒂塞

魔幻暗房

[意] 米莫·约蒂塞 [意] 伊莎贝拉·佩迪奇尼 著
王沫沫 刘芳志 杭海宁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Originally published by Contrasto s.r.l.
Copyright © 2013 Contrasto
Images copyright
© Mimmo Jodice
Photograph by Gordon Matta-Clark (page 14)
© Gordon Matta-Clark
Photograph by Man Ray (page 95)

© Man Ray Trust
Photographs by Luigi Ghirri (page 98 to 99)
© Eredi Luigi Ghirri
Photograph by Gustave Le Gray (page 159)
© George Eastman House/Archive Photos/Getty Images
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form
whatsoever without written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

米莫·约蒂塞：魔幻暗房 / (意) 约蒂塞, (意) 佩迪奇尼著；王沫沫, 刘芳志, 杭海宁译. — 北京：北京美术摄影出版社, 2016. 3
(镜头背后)
ISBN 978-7-80501-843-0

I. ①米… II. ①约… ②佩… ③王… ④刘… ⑤杭… III. ①摄影集—意大利—现代 IV. ①J431

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第206407号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2014-6369

责任编辑：钱 颖

执行编辑：马步匀

责任印制：彭军芳

镜头背后 米莫·约蒂塞 魔幻暗房

MIMO YUEDISAI

[意] 米莫·约蒂塞 [意] 伊莎贝拉·佩迪奇尼 著

王沫沫 刘芳志 杭海宁 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 北京图文天地制版印刷有限公司

版次 2016年3月第1版第1次印刷

开本 150毫米×210毫米 1/32

印张 6

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-80501-843-0

定价 59.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

前言.....	7
语言.....	11
人物.....	43
寂静.....	69
谜.....	93
透视.....	127
回声.....	155
米莫·约蒂塞生平.....	187

前言

20世纪70年代，米莫·约蒂塞在那不勒斯开创了摄影教学的先河。在意大利，他一直被认为是这一领域的首席大师。同时，他在整个高等教育界和学术界都有着举足轻重的地位。

如此看来，将他的名字收录在“镜头背后”丛书中也就显得理所应当了。

约蒂塞对教学的热忱是显而易见的，而其作品的成就也得益于他丰富的研究，其间融入了他和创造者之间的感悟交流、他个人的研究体会，以及摄影作品所承载的深刻情感。

这本书集中展现了约蒂塞的代表作品，并配有作者撰写的图片描述，旨在将读者带回到一位伟大的意大利摄影师所经历的艺术人生当中去。

介绍约蒂塞并不是非常适合以主题和时间为标准的传统的分类方式，因此我们独树一帜，另辟蹊径。首先从宏观的角度看待作品，重新思考，让每个独立的视角作为分类的依据，并归纳出六个关键词，同时也是这本书的六个章节：语言、人物、寂静、谜、透视、回声。这些词汇概括并贯穿在他整部作品中，而我们这位来自那不勒斯的摄影师也以第一人称视角诠释了他个人生活和幻想世界中的所有闪光点。

“语言”和“人物”是摄影中最重要的两个元素，这也是将其放在前两个章节的主要原因；而寂静、谜、透视及回声则是约蒂塞作品中最富有文学性和最另类的切入点。

本书探讨了有关20世纪70年代在实现艺术观赏方面使用的技巧和语言风格，随后深入研究了一些与社会问题相关的关键时间点，这部作品所强调的——同时亦是官方认可的——如同米莫·约蒂塞在1980年拍摄的《那不勒斯风景》（*Vedute di Napoli*）中所表现的那样，作者在摄影里模糊了时间的概念。

仔细分析不难发现，作者独有的洞察力是在不断发展的，风格也随之不断改变，但《那不勒斯风景》中的思想情感却一直贯串其中，未曾改变。

一切都明了了：

首先，作者回应了形而上与超现实主义绘画艺术的问题，换言之，是将摄影作品与传统艺术相连接（《谜》篇）。

其次，作者向读者展现了他特有的空间感，那些他曾经拍摄过的都市遍布全球（《透视》篇）。

最后，作者更加深入地探讨了如何准确把握古典世界，如何诠释过去，如何与他产生共鸣，并给出了一个普遍性的建议（《回声》篇）。

这本书借用画家卡洛·卡拉（Carlo Carrà）1917年的作品《魔幻房间》（*La camera incantata*）来命名（中文书名结合本书摄影主题，译为魔幻暗房）。不同于其他的绘画大师，米莫·约蒂塞一直对卡洛·卡拉的作品情有独钟，这也是选择他的作品作为双关语来命名此书的原因。

首先，需要声明的一点是，约蒂塞的个人情感与视觉艺术相结合的手法一直是清晰明确的，这同时也奠定了他整部诗篇的理论基础：摄影是一门语言艺术。但同时，他的摄影又高于一般的摄影。丰富且有内涵的好奇心驱使他通过媒介手段去探寻和揭示这个错综复杂的世界，包括社会问题、地中海人民的宗教风俗、摄影与艺术和建筑的关系、自然风情，不可忽略的是，这些都是通过摄影来完成的。

其次，米莫·约蒂塞的理念，尤其是摄影观念，都是通过形而上和超现实主义艺术家的作品体现的，特别是卡洛·卡拉、乔治·德·基里科、勒内·马格利特，米莫用这些大师的作品与他自己一起来展现这个纷扰的、充满意外的世界。

视觉艺术是米莫·约蒂塞用摄影所表达的世界，他并没有局限在特定的空间里，而是在1964—1978年间广泛接触和他同时代的艺术家，从安迪·沃霍尔到朱利奥·保利尼，从约瑟夫·博伊斯到扬尼斯·康奈利斯。

最后，当然不是最终，《魔幻房间》同时也暗指米莫·约蒂塞摄影工作中

最基本的一个元素：暗房，即冲洗底片的工作室。

在一个有限的空间里，摄影师为了更好地表达个人的思想情感，亲自处理底片，只为达到自己满意的效果。而在暗房里工作的过程犹如魔术一样，无不体现着摄影师的才华和智慧。约蒂塞的房间也好似一座巨大的熔炉，把各种长短不一、坚韧的铁质工艺品通通扔进去，最终铸成他的摄影作品。

卡洛·卡拉，魔幻房间，1917

每一滴真理之水都来自一片哲学之云。

——路德维希·维特根斯坦

语 言

在克莱门特·格林伯格所著的《现代主义和美国绘画的胜利》中，有一部分主要介绍了现代主义的艺术表现力，即每一个艺术品都会借助一些具体的特殊媒介来表现。他说：“在我看来，现代主义的精髓之所在，是它所使用的方法，是对于学科本身的批判。这并不是为了寻求一种颠覆，而是为了让其专业领域的根基更为稳固。”

在这个美国学者看来，现代主义可以被理解为先锋派。事实上，加强甚至激化了这种自我批判倾向的始作俑者是伊曼努尔·康德，他是第一个对批判的方式本身进行批判的人。

因此，如果说德国哲学是格林伯格现代主义观点的起点，那么，现代主义则最大限度地体现了西方文化的特色。这不是一场意识形态层面的运动，而只是现代文化以自我批判、艺术的本质，以及它们所表现的可能性，对西方文化本身内在倾向的评估。

对此，克莱门特·谢鲁在《错误的摄影》中引用了让-弗朗索瓦·利奥塔的有趣分析：“我仍想提出，先锋派的真正进程在现实中是一种工作、一种态度、一种固执、一种高度的责任感，旨在寻找隐藏于现代主义中的假设。我想说，为了更好地理解现代绘画，无论是马奈、杜尚，或是直到巴尼特·纽曼，我们都需要对他们自身的工作经历进行比较，就好比是在进行一次精神分析治疗。如同一个病人会尝试自觉地把他的问题，与过去完全不同的情况中的元素联系起来，并加以比较，这使他发现自己的生活与行为中一些隐藏的意义。这样一来，我们可以认为这似乎是对塞尚、毕加索、德劳内、康定斯基、保罗·克利、蒙德里安、马列维奇及杜尚等大师们的作品进行的一次‘透析’，如同弗洛伊德的‘彻底体验法’（*Durcharbeitung*）表达的那样，由他们自身

的感觉来实现现代性。”

事实上，自然主义和现实主义是通过潜在的艺术方式来表达艺术；而现代主义则是通过艺术来聚焦于艺术本身。如果对绘画这种艺术语言进行限制（如画布的质地、支撑体的形状、颜料的特性等），这被老大师们认为是负面因素、是屈辱；而对于现代主义艺术家来说，这些反而是积极因素，他们坚持表达自己的观点。

马奈的绘画作品是现代主义绘画风格的典型代表，因为他强调画面的平整度，由此生发的所有主题均被创作成经典作品。

毫无疑问，在摄影领域，曼·雷（和他的Rayography）开创了摄影史的先河；而莫霍利-纳吉改变了单一媒介这一表现方式，并在很长一段时间里扮演着开拓者的角色。第二次世界大战之后，他开始推进自己的实验艺术，并将自己的理论付诸实践。

因此，纳吉在芝加哥设计研究所的学生，如肯尼斯·约瑟夫、乔治·凯布斯，纷纷加入他的团队，在其后多年里，蒂姆·劳特、约翰·希利亚德等人也都加入其中。

在20世纪30年代的意大利，路易·维罗纳斯开始研究如何在不需要任何一种设备的情况下，以一种抽象的暗箱原理，将图像联系起来。

20世纪50年代，尼诺·米廖里开始探索一种可能，他尝试将卡纸、感光乳剂和酸加入到摄影材料中去。与此同时，以后期制作阶段的暗房技术体现其在语言模式上的半包容性。

20世纪60年代中期前后，米莫·约蒂塞也开始专注于实验，但他的实验却是完全相反的方向。他永不屈服于任何规则的束缚。事实上，他总是由一个周详的计划开始。暗房是照片制作的基地。在那里，他就像是一个炼金术师，将底片转化为照片，用他自己的想法来操纵图像，调整影调和黑白明暗，增强他最初的概念和最终产品之间的对应关系。从观念上来讲，这是一种手工的对位——目的是致力引起一种特殊的关注。

实际上，在实验过程中对技术知识的积累，对他所有的作品都起到

拉兹洛·莫霍利-纳吉，框架，明胶银盐照片，1926

了非常重要的作用，并且增进了他本人的工艺水平。

他从未委托过任何人进行放印，全部由他本人亲自完成，他的作品
的艺术性将会向我们证明这一点。

通过对技术及语言学的调查，约蒂塞非常仔细地研究、探索摄影方
面的美学可能性，并且在其本体论的基础上构建一种原始的反思。正因
如此，这位来自那不勒斯的摄影师，被归类于格林伯格所引领的派别。

约蒂塞的作品是一种技术和符号的结合。他在暗室中创造图像，测
试曝光，测试相纸的粗细……