

世界当代艺术家画库

SHERMAN

舍 曼

拍摄舍曼

这个哲学语言是：我们是受压迫的一群，我们没有男人所拥有的身份、地位、薪水、受教育的机会……

——米莉安·夏布罗

舍曼从入道起，就在拍摄自己，但她拍摄的，又不是自己，她只是在表演而已。她像个演员，进入每一个角色，这些角色，是她扮演的某一个时代的某一位女性。舍曼想尝试：同一张面孔，能表示多少种身份；同一个身体，能装载多少种内心；同一个人，能遭受多少种处境。舍曼的作品，推翻了传统的摄影定义：按快门的人才是创作者。在舍曼这里，“扮演”才是创作，按快门的意义，几乎等于零。有时，她请她工程师的父亲帮她按快门，有时，她把遥控快门握在手心里。但创作者，不是别人，而是她本人。她对做一个摄影家，从来不感兴趣，也极少和摄影圈有来往，她和前卫艺术团体却来往亲密。这些艺术家，理所当然地确定：二十世纪艺术创作的精神，就在于探讨艺术的各种可能性。他们急于想知道：艺术能呈现什么？能推翻什么？能挖掘什么？艺术在所有的形式和媒体中又能有些什么意义？舍曼找到了什么？是“自我”，还是“自我不存在”？或是女性的身份和意义？

女性主义者站在女性的立场上讲自己的故事。她们通过图像的视觉方式，使得原先隐性暧昧的女性主人公的身份变得清晰明白。有两件事使女性艺术在20世纪的当代艺术中真正得到它应有的声誉和地位，一件是发生于70年代的图案与装饰(P & D)运动，而另一件就是辛蒂·舍曼(Cindy Sherman)的摄影。美国当代女性主义艺术的代表人物米莉安·夏布罗(Miriam Schapiro)曾这样描述过70年代女性艺术在美国的兴起：“有趣的是，当女人聚在一起，……每个人听到自己的故事，几乎每个人的故事都一样。从这些故事中，我们建立了哲学，找到了语言。这个哲学语言是：我们是受压迫的一群，我们没有男人所拥有的身份、地位、薪水、受教育的机会……”。事实上，舍曼的摄影也正是在这个时代为建立女性哲学而讲的故事。

舍曼1954年出生于美国新泽西州，70年代在美国布法罗纽约州读大学，这个履历等于同时表明了她的艺术的“波普主义”的历史背景。1977年，她当时23岁。为了满足杂志影迷对想象中的女演员生活(或角色)的迷恋，她开始自己扮演角色和拍摄自己，照片看上去就象电影剧照。她想捕捉女演员们在家中毫无防备的瞬间，这一系列完成于1980年。其他艺术家也曾介入过这种大众文化样式，但舍曼的尝试是全新的。对她来说，流行文化的图像不是一个主题(沃尔克尝试过)，也不是一个可依赖的材料(沃霍尔实践过)，而是一种完整的艺术家的词汇。她的剧照看上去像真实人物，我们找到却是更多的东西，因为我们恰恰知道这不是真实的。

辛蒂·舍曼变成了一位具有传奇色彩的人物，她成名时还不到30岁。1975-1980年间拍摄的一些以自己为对象的电影剧照以1百美元1张出售，而到了1994年这些用胶银盐印制的照片在纽约卖到两万美元1张，涨了两百倍。1995年，纽约现代艺术馆全部收购了辛蒂·舍曼《无题电影剧照》69张黑白照片，这意味着将一个艺术家以拍摄自己为对象的艺术品成为了独一的公众收藏，这类观念性的摄影作品与其他艺术品具有同样的价值和地位，这是一个新的里程碑。1997年舍曼的全部作品在该馆展出，这次则是由女性艺术家麦当娜提供赞助。舍曼有时被称为一个具有电影意识的“性格导演”，有时被称为一个真正意义上的“女权主义”，而更多的时候她的作品被称为“观念主义”艺术史的一部分。从任何角度看，舍曼都是位魔幻般的人物，一位使图片产生魔力的人物，她和这类男艺术家一起，改变了摄影史和历史逻辑，并且和这类女性艺术家一起创造了女性艺术的当代历史和逻辑。

在女性主义者讲述自己的故事中，女性角色没有确切的年代，当然绝无男性。69位“女英雄”映射成特殊的星座，虚构的柔情，准确地把握了战后的美国——舍曼的年轻时代，以及当代神话处于零点的地带。她成功地从整体上触到当代文化敏感的神经。安迪·沃霍尔说：“她完全能成为一个真正的女演员。”但她并不是真正要成为一个女演员，尽管她后来甚至成为了并非真正的女导演。表面看来，她的图片中的许多视觉因素都与波普艺术有关：以对大众商业形象的直接挪用，高度的戏拟以及对图像主题的中性态度，但她关注的问题和图像品质与波普艺术不尽相同。应当说她的作品最有魅力的地方不是她使用图象的方式，而是她独特的影像生成方式。或者说她的女性主义的拍摄方式，她所拍摄的“电影”，都由自己当演员，但不是完全

(接后)

无题电影剧照 1978

无题电影剧照 1979

无题电影剧照 1980

无题电影剧照 1979

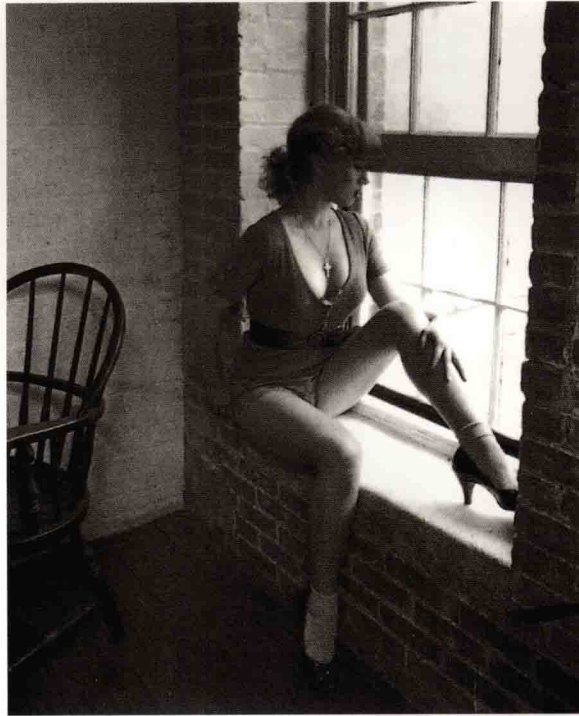
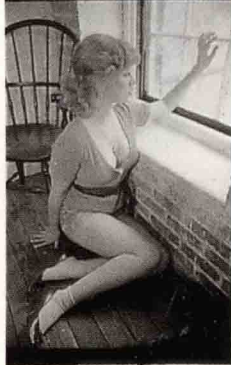

无题电影剧照 1980

无题电影剧照 1979

无题电影剧照 1978

无题电影剧照 1978

无题电影剧照 1978

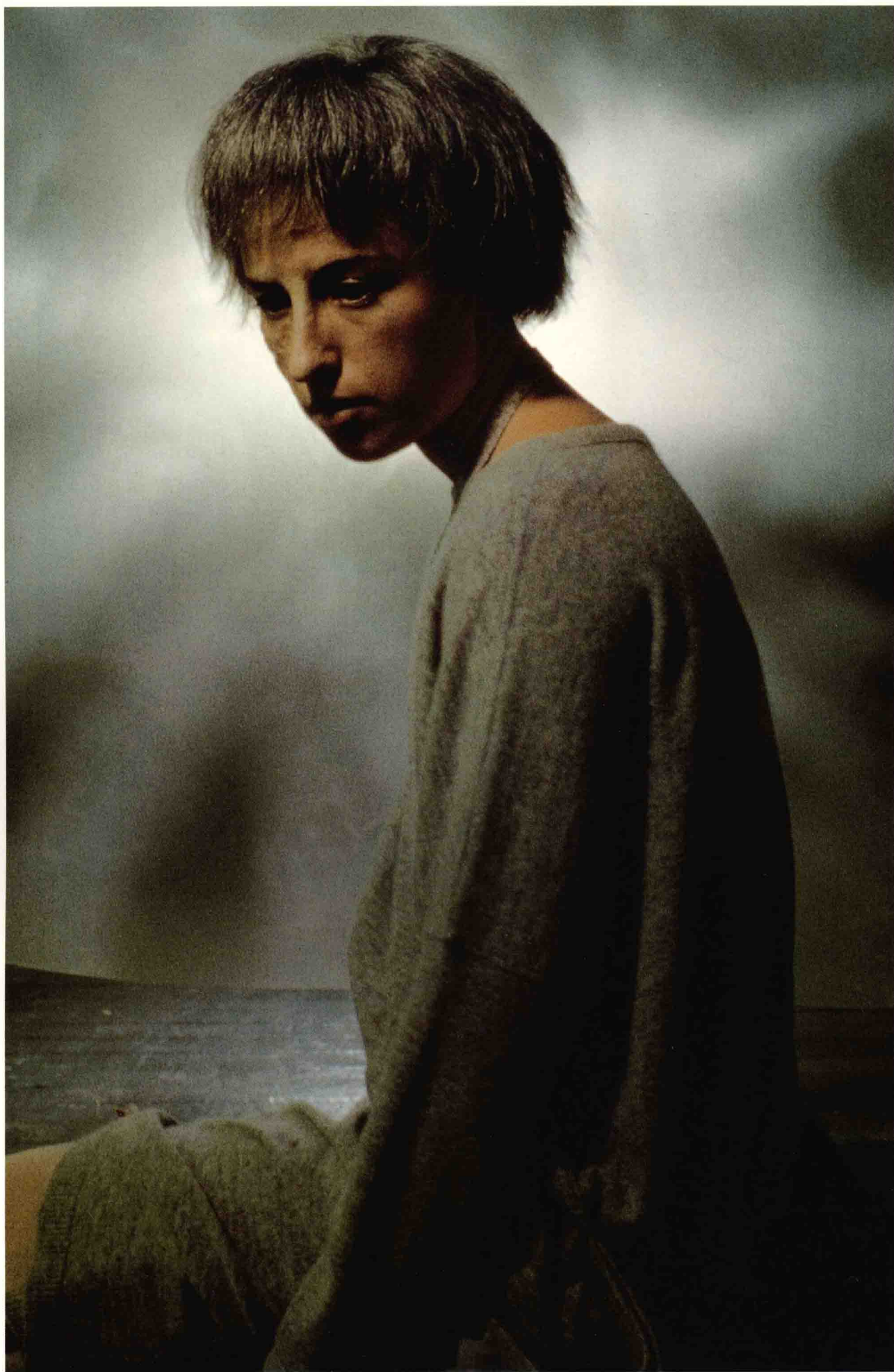

无题电影剧照 1978

无题 1982

无题 1985

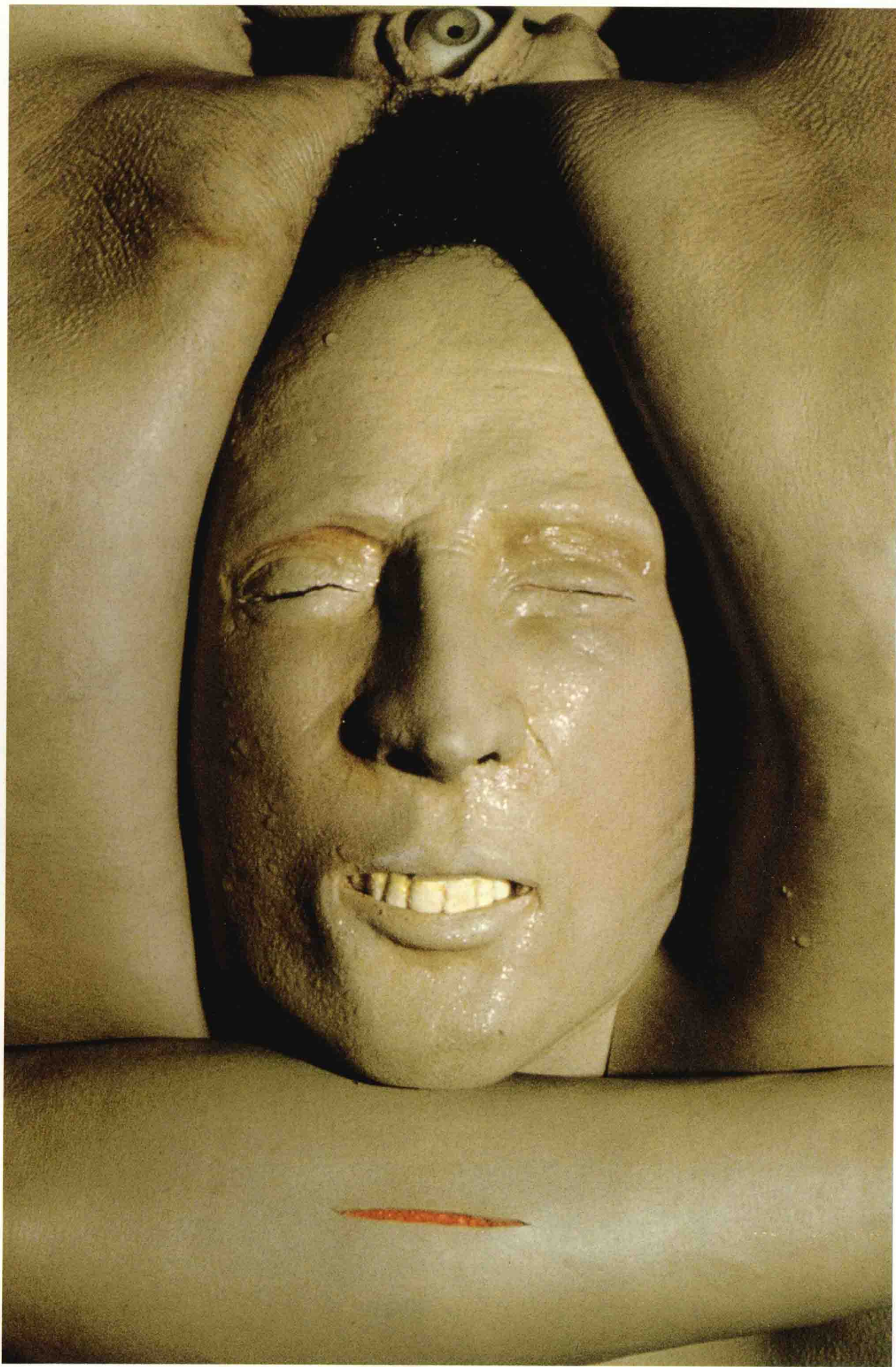

无题 1995

无题电影剧照 1979

(接前)自恋性的,相反,她以图像方式使电影获得某种新的视觉穿透力和批判属性。她一反电影和摄影的反映论传统,将镜头对准在人的身份主题上,对人的社会性身份与人的隐私经验之间的关系进行了无休止的放大和定格,这是她的图像魔幻性魅力。如果说她是在转移电影的视觉信息,不如说是这类信息的反讽和揶揄。那些装腔作势的充满怀旧气氛的剧照人物是对观念主义反形式哲学的图像运用,它消解了一种历史语境又营造了一种新的语境,这些人物超越了她们故事文本而具有了某种新的心理意义和社会知觉。

作为女性艺术的舍曼,她适度地把握了女性哲学中自闭与扩张,生理与社会以及视觉与心理之间的意义张力,为女性艺术生存的合法性提供了有力的图像证据。她的作品具有极强的心理自传色彩,通过不断变换角度为自传赋予了高度政治和社会内容,她关注的是:“个体社会意志”。她不仅是在对女性的历史存在和社会身份进行图像叙述。也是一种政治提问和“反思”以强调女性在政治和社会中被动的“它者”从属位置和身份。她试图以观念主义者们惯用的嘲讽和反讽方式使女性问题获得社会共鸣。舍曼的影像虽然柔弱,但和变幻莫测的形式一样,有魔力的图像本身却具有某种以柔制刚的潜在力量。

对女性主义者来说,以往的历史,都是男人的历史,是用男人的眼光看待问题的历史。既然历史的大前提是虚妄的,以往的知识结构尚存疑点,历史本身则无可侮人,历史的事实也就没有任何意义。女性获得身份的前提是首先要获得说话的能力和权力。女性艺术的最大价值就是要以视觉的方式把不清楚的话说清楚,把不清楚的故事讲清楚,以还原历史本来面目。这种方式,就不仅仅是审美的,而是政治的和历史的,这种方式对于中国女性艺术的真实展开当然具有借鉴作用。

舍 曼

出版: 湖南美术出版社·发行

地址: 长沙市人民中路 103 号

经销: 湖南省新华书店

印制: 深圳华新彩印制版有限公司

版次: 2000 年 5 月第 1 版

印次: 2000 年 5 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

书号: ISBN 7-5356-1401-9/J · 1318

定价: 10.00 元

《世界当代艺术家画库》

阿利卡

霍克尼

契塔奇

弗洛伊德

巴尔蒂斯

沃霍尔

利希滕斯坦

韦塞尔曼

舍 曼

哈 林

克莱因

约翰斯

彭 克

波特罗

波尔坦斯基

德·库宁

古图索

培 根

策划: 张 卫

萧沛苍

李路明

主编: 张 卫

责编: 张 卫

设计: 张 卫

制作: 京 昌

撰文: 章 未

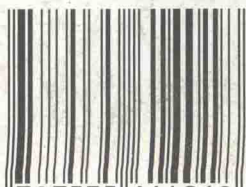
翻译: 张 卫

无题电影剧照 1977

ISBN 7-5356-1401-9

9 787535 614018 >

定价: 10.00 元