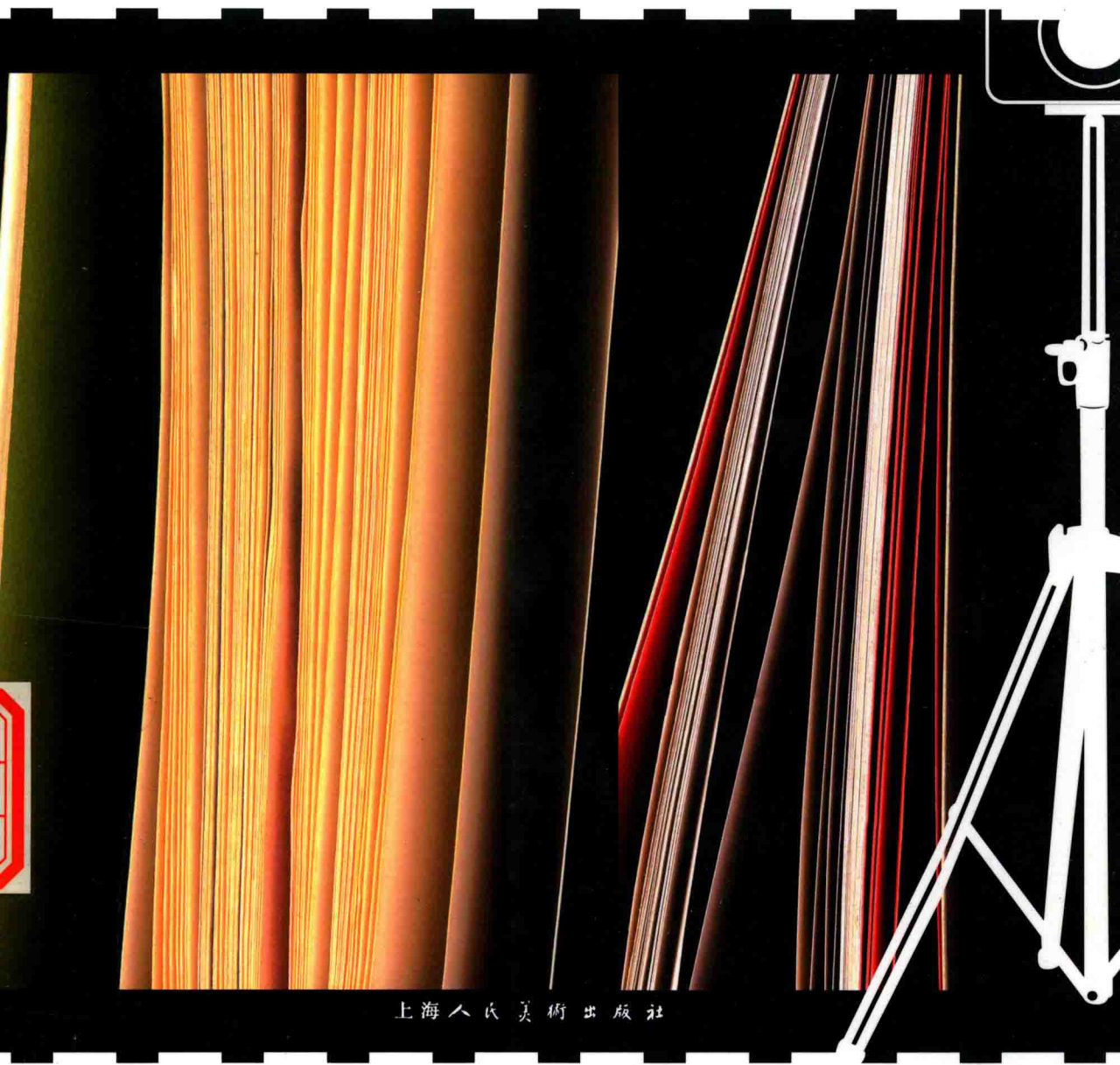

D I G I T A L

高等院校摄影摄像精品教材

观念摄影

编著 ○ 林路

上海人民美術出版社

D I G I T A L

高等院校摄影摄像精品教材

观念摄影

编著 © 林路

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

观念摄影 / 林路编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.6

高等院校摄影摄像精品教材

ISBN 978-7-5322-9877-8

I. ①观… II. ①林… III. ①摄影技术—高等学校—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 066456 号

高等院校摄影摄像精品教材

观念摄影

编 著: 林 路

设 计: 张允榕 施韧鸣

设计助理: 任新桢等

责任编辑: 张 璎

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美術出版社

上海长乐路 672 弄 33 号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7.5 印张

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 6 月第 1 次

印 数: 0001-2500

书 号: ISBN 978-7-5322-9877-8

定 价: 46.00 元

目录

前言

第一章 挪用——延伸经典

1. 双重影像叠加的空间 / 8
2. 跨越时空的装束置换 / 9
3. 用身体向绘画致敬 / 10
4. 营造荒诞的历史场景 / 11
5. “即将揭幕”作为背景 / 12
6. 静物、肖像和碎片 / 13
7. 日常生活的视觉并置 / 14
8. 从跳蚤市场拿来的《用品》 / 15
9. 跨越时空的魔幻现实主义 / 16
10. 异质同构的风景 / 17
11. 对书籍的改造和影像的呈现 / 18
12. 向经典的《美国人》学习 / 19
13. 用自己的身体和历史对话 / 20
14. 对名作的再创作 / 21
15. 通过摄影再现绘画魔力 / 22
16. 营造社会含义的影像蒙太奇 / 23
17. 如同电影的威尼斯 1943 / 24
18. 一张照片追溯记忆 / 25

第二章 后纪实——主观纪实

1. 俯瞰世界的《水》 / 28
2. 虚拟的死亡记忆呈现 / 29
3. 现实与虚拟的车站 / 30
4. 让宝丽来的青春重现 / 31
5. 宏大风景中渺小的人 / 32
6. 镜头中分手的情侣 / 33

7. 海滩上的双折画 / 34
8. 影像共存 (Coexistence) / 35
9. 《地理并置》的重组 / 36
10. 宝丽来影像的多种玩法 / 37
11. 鸟瞰和拼贴的世界 / 38
12. 数码技术的后现代纪实 / 39
13. 两位摄影师的四眼原则 / 40
14. 半浮半沉的香港水系列 / 41
15. 独特的照片切割法 / 42
16. 客观世界的主观的空洞 / 43
17. 手工拼贴的都市立体图景 / 44
18. 介于黑白与彩色之间 / 45

第三章 冷面——静态关注

1. 真假莫辨的动物寓言 / 48
2. 灯光下的陌生人 / 49
3. 破坏性的“注销”技巧 / 50
4. 曝光过度的“霓虹虎” / 51
5. 日常生活达达 / 52
6. 从盒饭到“盆景” / 53
7. 从建筑构成到摄影作品 / 54
8. 面对废弃的霓虹灯 / 55
9. 多重折射的《橱窗模特》 / 56
10. 妙用橱窗反射叠影 / 57
11. 妙用空间透视效果 / 58
12. 暗箱分离的地平线 / 59
13. 身份叠加的错位法 / 60
14. 超现实主义的错位 / 61

15. 收集艺术家抹布 / 62
16. 虚拟的历史重构 / 63
17. 超现实的空间仰视 / 64
18. 《操场》和类型学 / 65
19. 妙用车窗与框架构图 / 66
20. 街头的数字挂历 / 67
21. “庄严”的大教堂 / 68
22. 长时间曝光电影院 / 69

19. 半透明的梦幻视觉 / 90
20. 视觉错位的人体构成 / 91
21. 时尚摄影与镜面折射 / 92
22. 自然史和博物志 / 93
23. 自然之笔的抽象魔力 / 94
24. 被时间撕裂的城市 / 95
25. 倒置的“天空之城” / 96
26. 中途曝光的彩色尝试 / 97

第四章 抽象——提炼精华

1. 借助抽象的虚拟空间 / 72
2. 虚实之间的迷幻光影 / 73
3. 叠加错位的《启示录》/ 74
4. 人工营造的“盲点” / 75
5. 内心无形之抽象 / 76
6. 从书中提炼的抽象 / 77
7. 闪光灯和慢门曝光技巧 / 78
8. 丛林中的灵感幽灵 / 79
9. 变形的水珠幻影 / 80
10. 巧妙“创造”空白 / 81
11. 抽象提炼和时空并置 / 82
12. 变形·夸张·虚拟 / 83
13. 抽象艺术的创意摄影 / 84
14. 倒置的家庭照相簿 / 85
15. 爱和欲望的“星座” / 86
16. 新时代的物影照片 / 87
17. 进入被破坏的边界 / 88
18. 车行中的冒险动感摄影 / 89

第五章 身体——关注社会

1. 将照相机扔给模特 / 100
2. 一张脸的无数次叠加 / 101
3. 色彩斑斓的“金鱼” / 102
4. 时尚中身体的变异 / 103
5. 画面因名人题签生辉 / 104
6. 悬空的“升天”系列 / 105
7. 手机镜头中的巴西 / 106
8. 现实和虚拟的人体 / 107
9. 模拟现实的“弄虚作假” / 108
10. 多层面的情感空间 / 109
11. 模拟身体动感的实验 / 110
12. 将人类激情注入到婴儿身上 / 111
13. 想象的仙境奇遇 / 112
14. 年轻的蹦跳 / 113
15. 自拍的三种方式 / 114
16. 从孕育到出生的记录 / 115
17. 人和动物的创意结合 / 116

D I G I T A L
高等院校摄影摄像精品教材

观念摄影

编著 © 林路

上海人民美術出版社

目录

前言

第一章 挪用——延伸经典

1. 双重影像叠加的空间 / 8
2. 跨越时空的装束置换 / 9
3. 用身体向绘画致敬 / 10
4. 营造荒诞的历史场景 / 11
5. “即将揭幕”作为背景 / 12
6. 静物、肖像和碎片 / 13
7. 日常生活的视觉并置 / 14
8. 从跳蚤市场拿来的《用品》 / 15
9. 跨越时空的魔幻现实主义 / 16
10. 异质同构的风景 / 17
11. 对书籍的改造和影像的呈现 / 18
12. 向经典的《美国人》学习 / 19
13. 用自己的身体和历史对话 / 20
14. 对名作的再创作 / 21
15. 通过摄影再现绘画魔力 / 22
16. 营造社会含义的影像蒙太奇 / 23
17. 如同电影的威尼斯 1943 / 24
18. 一张照片追溯记忆 / 25

第二章 后纪实——主观纪实

1. 俯瞰世界的《水》 / 28
2. 虚拟的死亡记忆呈现 / 29
3. 现实与虚拟的车站 / 30
4. 让宝丽来的青春重现 / 31
5. 宏大风景中渺小的人 / 32
6. 镜头中分手的情侣 / 33

7. 海滩上的双折画 / 34
8. 影像共存 (Coexistence) / 35
9. 《地理并置》的重组 / 36
10. 宝丽来影像的多种玩法 / 37
11. 鸟瞰和拼贴的世界 / 38
12. 数码技术的后现代纪实 / 39
13. 两位摄影师的四眼原则 / 40
14. 半浮半沉的香港水系列 / 41
15. 独特的照片切割法 / 42
16. 客观世界的主观的空洞 / 43
17. 手工拼贴的都市立体图景 / 44
18. 介于黑白与彩色之间 / 45

第三章 冷面——静态关注

1. 真假莫辨的动物寓言 / 48
2. 灯光下的陌生人 / 49
3. 破坏性的“注销”技巧 / 50
4. 曝光过度的“霓虹虎” / 51
5. 日常生活达达 / 52
6. 从盒饭到“盆景” / 53
7. 从建筑构成到摄影作品 / 54
8. 面对废弃的霓虹灯 / 55
9. 多重折射的《橱窗模特》 / 56
10. 妙用橱窗反射叠影 / 57
11. 妙用空间透视效果 / 58
12. 暗箱分离的地平线 / 59
13. 身份叠加的错位法 / 60
14. 超现实主义的错位 / 61

15. 收集艺术家抹布 / 62
16. 虚拟的历史重构 / 63
17. 超现实的空间仰视 / 64
18. 《操场》和类型学 / 65
19. 妙用车窗与框架构图 / 66
20. 街头的数字挂历 / 67
21. “庄严”的大教堂 / 68
22. 长时间曝光电影院 / 69

19. 半透明的梦幻视觉 / 90
20. 视觉错位的人体构成 / 91
21. 时尚摄影与镜面折射 / 92
22. 自然史和博物志 / 93
23. 自然之笔的抽象魔力 / 94
24. 被时间撕裂的城市 / 95
25. 倒置的“天空之城” / 96
26. 中途曝光的彩色尝试 / 97

第四章 抽象——提炼精华

1. 借助抽象的虚拟空间 / 72
2. 虚实之间的迷幻光影 / 73
3. 叠加错位的《启示录》 / 74
4. 人工营造的“盲点” / 75
5. 内心无形之抽象 / 76
6. 从书中提炼的抽象 / 77
7. 闪光灯和慢门曝光技巧 / 78
8. 丛林中的灵感幽灵 / 79
9. 变形的水珠幻影 / 80
10. 巧妙“创造”空白 / 81
11. 抽象提炼和时空并置 / 82
12. 变形·夸张·虚拟 / 83
13. 抽象艺术的创意摄影 / 84
14. 倒置的家庭照相簿 / 85
15. 爱和欲望的“星座” / 86
16. 新时代的物影照片 / 87
17. 进入被破坏的边界 / 88
18. 车行中的冒险动感摄影 / 89

第五章 身体——关注社会

1. 将照相机扔给模特 / 100
2. 一张脸的无数次叠加 / 101
3. 色彩斑斓的“金鱼” / 102
4. 时尚中身体的变异 / 103
5. 画面因名人题签生辉 / 104
6. 悬空的“升天”系列 / 105
7. 手机镜头中的巴西 / 106
8. 现实和虚拟的人体 / 107
9. 模拟现实的“弄虚作假” / 108
10. 多层面的情感空间 / 109
11. 模拟身体动感的实验 / 110
12. 将人类激情注入到婴儿身上 / 111
13. 想象的仙境奇遇 / 112
14. 年轻的蹦跳 / 113
15. 自拍的三种方式 / 114
16. 从孕育到出生的记录 / 115
17. 人和动物的创意结合 / 116

当代观念创意摄影是一个有趣的话题，也是众说纷纭难以给出准确定义的话题。首先是“当代”，这是一个时间的概念。因此，它是从“现代”延伸而来的。从20世纪初开始，随着西方社会进入现代时期，出现了与古典艺术和近代艺术不同面貌的现代艺术，它的突出特征是在艺术形式上不再以写实的风格为主，而是体现艺术家个性的观念和形式语言，从而让“现代艺术”成为西方20世纪以来的占主导地位的艺术形态。

随着时间延伸到20世纪70年代，“当代艺术”在时间的轴点上自然登场。尤其是在20世纪60年代以后，世界进入了全球经济发展迅速、相对和平繁荣时期。市场经济成了社会生活的主流模式，商品意识渗入了上层建筑的各个领域和各个层面。政治和军事两大阵营的存在，冷战促使了科学技术的飞速发展，导致人们对客观世界的进一步深入把握，产生了以当代原子能技术、计算机技术和航天技术为标志的第三次技术革命。思想认识领域则创建了三论——控制论、信息论和系统论。这些重要的变化无一不影响和改变着人们的生活状态和思想面貌，也自然影响了艺术的进程。更重要的是，社会生活的现代化和市场化，让许多人陷入了认识危机之中。现实生活中各种观念所发生的纠缠、碰撞、摩擦，也让艺术家意识到艺术不仅仅是一种局限于“现代艺术”中形式的探索和更新，更重要的必须面对现实，进入话题。这些通过艺术进入的话题，包括国家、宗教、种族、身份、记忆、身体、社会性别、欲望等等，几乎触及社会生活的各个方面，而且也让艺术和当代社会形成了更为有效的互动。因此，衡量当代艺术的一个重要的标准，也就是看艺术是否能够对社会敏感话题进行讨论，从而更强化了艺术的当代性。

让我们想到了另一个概念，这就是和当代摄影密切相关的“观念摄影”。

观念摄影在英文中的原文为“Conceptual Photography”，又译为“概念摄影”。美国《ICP摄影百科全书》中有关“观念摄影”的词条是这样解释的：

“这一摄影流派起源于20世纪60年代绘画中的概念论者运动。它研究和探索摄影表现的本质……鉴于电子和常规成像的相互作用日益增大提供了操作

上的潜力，以及人工智能方面的成果对‘含意’的系统表达所起的影响，概念论者的态度将继续影响摄影的努力是必不可免的。”尽管词条的文字翻译比较拗口，但是有两点是很明确的，这就是观念摄影起源于20世纪60年代，其主要目的在于研究和探索摄影表现的本质。也许从这样一个角度分析，观念摄影之说，实际上已经进入了当代摄影的范畴，如果稍加展开，就是当代摄影的另一种说法而已。

顾铮在《观念摄影与中国的摄影之我见》中曾说：“观念摄影打破了关于摄影的传统定义，使历来的影像标准发生动摇。它给摄影家以一个参照，证明摄影其实是一种极其自由的媒介，同时也预示了影像价值标准多元化时代的到来。它的另一个意义深长之处是作品发表渠道的多样化，专业摄影杂志无法决定观念摄影家的命运。同时，它也促使摄影家认识到摄影可以是目的与手段两全的表现媒介。因为观念摄影引起对摄影自身的关注。它使人深思，摄影究竟是什么？摄影作品的概念是否需要改变或扩充？摄影是不是只是所谓的摄影家所独有的一种艺术形式？”

从这时候起，也许就从根本上改变了我们所认知的摄影与图像关系——摄影已不再仅仅停留于记录对象，而俨然成为探索世界、讨论问题的媒介。这也是当代艺术中的摄影与传统摄影的区别所在——前者是 make photo，艺术家按事先设计的方法和程序拍摄、制作图片，以讨论问题、阐述观点，强调方法和观念的重要性；后者是 take photo，拍摄者将主要精力用于发现、等待、记录世界的瞬间。于是在更宽泛的空间，我们看到，艺术家通过作为当代艺术的摄影在视觉与精神中探索时代、人性、媒介本身的密语。

这样，我们是否可以当代观念创意摄影做出一个相对清晰的解释：当代观念创意摄影是在20世纪60年代以后呈现的一种摄影形态，它在现代摄影对表现形式多样化和极端化探索的基础上，介入了对当代各种政治和社会议题的讨论，并且在表现手法上更多地从拍摄照片进入制造照片的层面，从而更好地将艺术家的观念通过和社会的对话进入当代生活。

教学目的：通过对各种“素材”的挪用实践，理解“挪用”在当代摄影中的具体表现手法，尤其是在简而易行的过程中，达到深化作品表现力的可能。

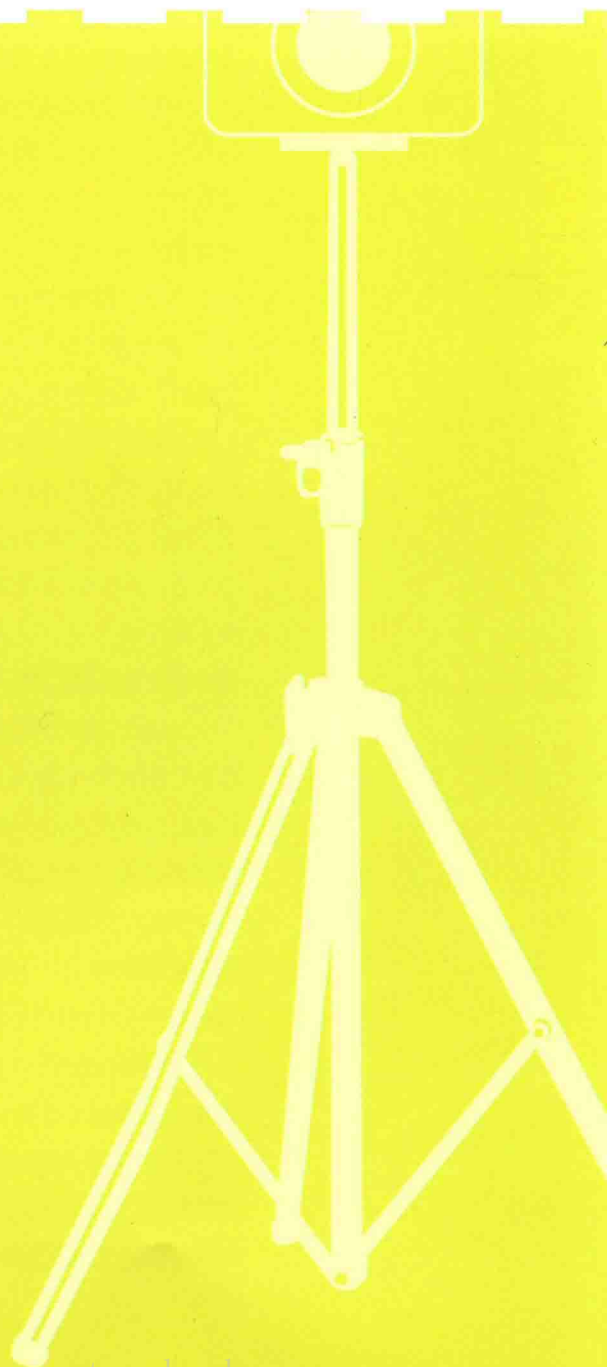
课时安排：每两个主题为一课时，一共九课时。

思考重点：

?

1. 挪用的手法在摄影中和在其他艺术领域中有什么区别？
2. 如何在挪用的过程巧妙地提升其中的社会话题？
3. 挪用和简单点的剽窃有什么区别，临界点在哪里？

1. 双重影像叠加的空间 / 8
2. 跨越时空的装束置换 / 9
3. 用身体向绘画致敬 / 10
4. 营造荒诞的历史场景 / 11
5. “即将揭幕”作为背景 / 12
6. 静物、肖像和碎片 / 13
7. 日常生活的视觉并置 / 14
8. 从跳蚤市场拿来的《用品》 / 15
9. 跨越时空的魔幻现实主义 / 16
10. 异质同构的风景 / 17
11. 对书籍的改造和影像的呈现 / 18
12. 向经典的《美国人》学习 / 19
13. 用自己的身体和历史对话 / 20
14. 对名作的再创作 / 21
15. 通过摄影再现绘画魔力 / 22
16. 营造社会含义的影像蒙太奇 / 23
17. 如同电影的威尼斯 1943 / 24
18. 一张照片追溯记忆 / 25

第一章 挪用——延伸经典

通过对其他艺术形态甚至日常生活素材的“拿来主义”——挪用，以摄影的方式重新创造出一些新的影像，从而达到历史话语权的“篡改”，是当代观念摄影擅长的拿手好戏。一般情况下，其“挪用”手法主要是指对历史上经典的绘画、雕塑等艺术品或者稍后些的经典摄影作品挪用后，完成对话语权的重新定位，从而达到当代摄影介入话题的可能。尤其是因为历史上一些经典的艺术品已经深入人心，给大部分人留下深刻的印象，因此一旦挪用，就会产生意想不到的效果，构成从视觉到心理巨大的落差，从而迅速抵达所需要的话题效应。深入观察还可以发现，“挪用”的意义相当宽泛，既可以对艺术传统“挪用”，也可以对现实“挪用”，只要在挪用的过程中介入自身的话语权，一切也就顺理成章。

我们看到，面对过去一种已成模式的旧有形式和美学的法规观点，当代艺术家开始躁动、怀疑与破坏，充斥着不稳定的心理因素。艺术不再是一种法规或者是很绝对的美，曾有的现实在一种难以描述的形态下，被逐个地剖析、分离之后又组合重整，在此基础上，挪用、拼贴、涂绘等多样的艺术手法相继登场也就势所必然。而所谓“挪用”，就是将以往现成的材料重新加工之后，构成新的观念形态和话语空间，从而在有限的空间轻而易举地拓展无限的未来。诚如前面所说，“挪用”的意义相当宽泛，既可以对艺术传统的“挪用”，也可以对现实的“挪用”。以顾铮的话来说：如果说对传统的“挪用”开启了重新评价传统的道路的话，那么对现实的“挪用”则启动了对现实本身的反思。充斥于现实中的图像霸权已经昭然若揭，它们左右了我们的现实评价，同时不动声色地设计了我们的潜意识、规范了我们的行为方式与思维形态。有时候，它们以一种集体性的专横形式出现，有时候又是以一种无比温柔的诱惑形态出场。

如果从最为传统的意义出发，“挪用”出现在摄影中，最为重要的现象就是对绘画的“挪用”。因为摄影术自从发明以来，就与绘画构成了亲密而又矛盾的关系。或者说，摄影术自萌芽之日起就与“挪用”形影不离，一旦在当代艺术的空间假借“挪用”切入各种社会与政治的命题，自然就成为当代摄影的一个重要组成部分。因为对以往经典的解构，反映了后现代主义哲学对经典迷信的反动。艺术家们逐渐意识到，人类历史上普遍的经典只是统治者话语的权威。就这样，“挪用”随即成为摄影最为快捷的解构手段，而且它的出现会再一次地被后人挪用和打破。其中，对于经典名画《蒙娜丽莎》的反复挪用，就是证明。当然，这样的挪用是有前提的，并不是简单地对前人的艺术品单纯的剽窃以及复制，而是通过思想及观念上的借鉴，往往是在对先辈们的意识形态深入理解之后，再进行分析重构，以新的创作灵感将其提升到不同的高度。

1. 双重影像叠加的空间

莎拉·安吉鲁西

将老照片叠加在现实生活中，这样的历史影像叠加，就具有了双重的空间意味。从画面的形式上看，视觉的元素有其相似性：特写的彩色影像的框架中，是一双有着历史沧桑的手，捧着的却是一张黑白照片。安吉鲁西让他们选择一张最喜欢的或者他们认为最重要的照片，然后呈现出一种最为亲密的关系。于是两张照片（她/他的照片和老照片）所记录的是同一个人，但是生活在他们不同的时代。一幅照片其实也就成为两幅画面，从过去走向今天，有着双重的意味。用摄影家的话来说：双手也成为一个新的框架，或者一个镜面。更意味深长的是，我们对现在的主人只能看到一个局部，留下想象。于是老照片本身的回忆和人物留给未来的回忆，也就交织在了一起。而且，双重影像也正是因为相互的映衬而显得栩栩如生。黑白的和彩色的，边缘磨损的和画面完整的，实体的和虚拟的，承担着历史的重负和讲述着当下的生活……更有意思的是，这些黑白照片大多没有底片，仅仅留下了一幅小小的正像。于是这一次拍摄，又为历史影像的挽救，起到了特殊的意义。

这是摄影家莎拉·安吉鲁西（Sara Angelucci）一组系列作品的名称，拉丁文 *Lacrimosa* 的意思是“痛哭”或“以泪洗面”。摄影家将其描述为“本土摄影改变的历史”，意在让人们记住过去的重要性。她在自己的故乡意大利的一个叫蒙托同的村庄里呆了两个月，以其照片描述了一代人的价值观和历史故事。*Lacrimosa* 可以看作是双重的挽歌：既是对个体生活过去的挽歌，也是对摄影作为一种载体死亡的挽歌。村镇上许多都是年长者，还有许多寡妇——也就是说，这是一个行将消失的村镇。她在那里的时光，听到了无数关于 20 世纪前期意味深长的故事，尤其是穿越了二战时期的艰难。这些故事往往都伴随着一张小小的黑白照片，来自一个古老的鞋盒，或是磨损的照相簿，从而切入了生活本身。

2. 跨越时空的装束置换

将不同时代的装束影像通过看似简单的电脑合成，可以构成一种时代的错位。她的这一系列作品先是从互联网上找到一些性感迷人的服装，主要是女性的海盗服、士兵服以及类似的装束照片，并且和经典绘画中的男性力量构成了一种权力和欲望的象征。这些画面所探索的空间，来自于17和18世纪男性的肖像绘画，许多都是世界名画，同时很注重其身份特征的揭示。画面中的姿态、手势以及陈设无一不显露出贵族的风貌，包括士兵的威武、贵族的奢侈、学者和政治家的儒雅等等。

然而一些女性的服饰在画面上添加后，产生了意想不到的象征意味。比如乔治·华盛顿的画像是在战场上身穿士兵制服，加上的却是女性性感的水兵服，而且双手叉腰。于是，经典的肖像被挪用了，提升了关于性别、装束、幻想、权力以及等级的诸多联想。正如艺术家所说：“偶像时装的流行，是否象征着女性可以变得更为强大和有力？”

来自旧金山的摄影家黛博拉·奥罗帕罗（Deborah Oropallo, 1954—）是从传统的绘画和版画制作转向数字媒体的融合创作，将想象力注入了她的作品中，并且输出打印在油画布之类的介质上，构成了奇妙的效果。奥罗帕罗很看重这样一种基于摄影的艺术作品，尤其是她早期的作品就是在照片上绘画。后来，她将被摄对象放在静止的照相机前面，捕捉一些阴影和轮廓，然后通过丝网印刷等转印手法，将世俗的、平凡的影像转换成抽象的视觉作品。最近，她正在尝试将自己的摄影作品和数码影像不断进化成新的结局。

正如她所说：“我将计算机作为一种工具，而绘画则是深思熟虑的语言，通过思考产生。我并非想通过计算机进行重复绘画，而只是想将像素进化为画面，从而如同蒙上一层面纱，增加想象力的深度和画面的容量，其过程可以获得更为微妙的、细节上的效果。当然这也是改变影像的一种途径，而其他的任何媒介都无法达成这样的效果。”

黛博拉·奥罗帕罗

3. 用身体向绘画致敬

卡特琳娜·贝尔金娜

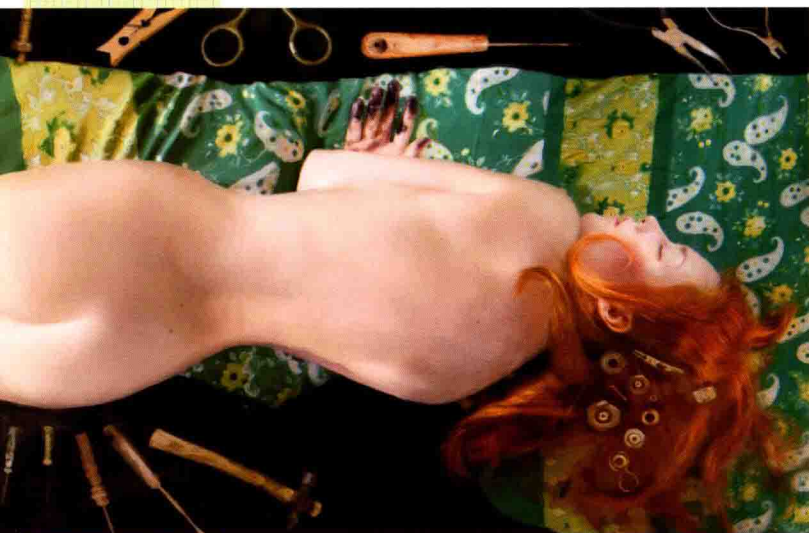
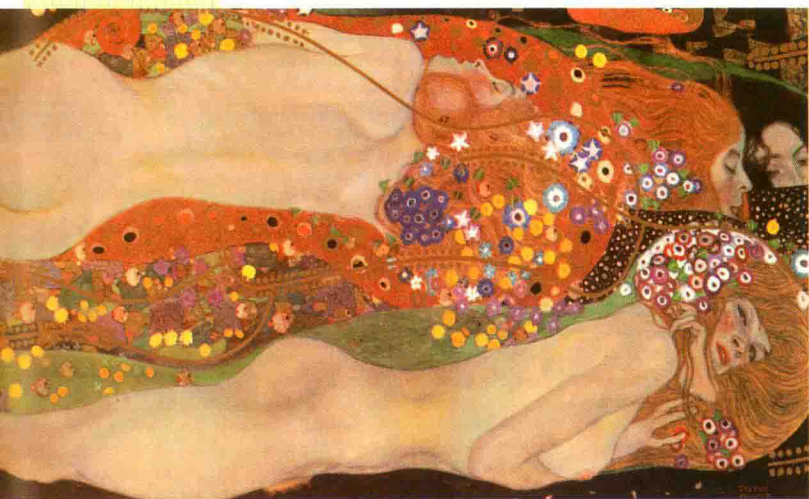
摄影人可以通过自己的身体影像，模拟经典绘画曾经有过的图景，在幽默中给人启迪。贝尔金娜在这一系列风格化的自拍系列中，探索了对著名的艺术家表达敬意的一种方式，这些艺术家包括德兰波卡、毕加索、德加、马列维奇以及克里姆特等。她借用了摄影、绘画以及大量的数码技术向这些艺术家致敬。

这些作品看上去最重要的创造力，就是在画家和模特儿之间形成巨大的互动的张力。这些画面中的一部分源自大师的作品，同时也充分探索了自己作为一个独立的艺术家的角色，并且想象如果自己就是当年画家的模特，该会呈现什么样的可能。所以在最终的画面中，她不再是一个旁观者，而是一个积极的参与者。

比如这组作品所模拟的，就是奥地利知名象征主义画家克里姆特的作品。克里姆特的画面以装饰性很强的色彩斑斓的重复性单元而著称。尤其是那些色彩斑斓的，极富装饰性的小小的重复性的单元，像极了显微镜下的细胞。而摄影家在自拍的挪用过程中，则选择了一些现代的工具置放在自己身边，构成了更多现代化生活方式的联想。

卡特琳娜·贝尔金娜（Katerina Belkina，1974— ）这位出生在俄罗斯的城市萨马拉的艺术家，长大于艺术氛围浓厚的家庭中，母亲是一位视觉艺术家，因而从

小时候就受到了艺术教育，包括进入艺术院校学习绘画。她后来还进修了摄影，一系列具有神秘色彩的自拍像作品在莫斯科和巴黎等地展出。她认为：“我的外貌是我命运之密码。我们外观的变化也能改变我们的本质。我们偏爱观看我们身体的局部。我们永远将其看作独立的碎片。我的每一个局部都是我不同的成员。它们都有自身的使命，但是同时又是一个完整的部分。就像是在宇宙中，我们每一个个体都是独立的空间，都有自身独一无二的使命。”她还说：“我的象形密码，就是一个视觉宣言，抵抗人类外貌一体化的标准构成，通过外部密码的和谐呈现，抵御一切相互间的争斗。”

4. 营造荒诞的历史场景

杰拉德·波特兰德

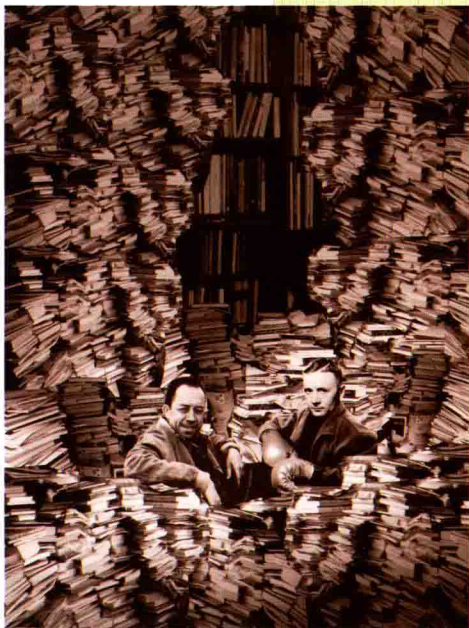
将历史的老照片出其不意地拼接在一起，既是向传统致敬，也巧妙地展现了当代性。这是一组虚构的历史影像，其中出现的都是一些历史文化名人——不要挪动！卡夫卡正在穿越这里……不要往前移动！看，那里有普鲁斯特……慢慢地转身！希区柯克从你的身影中渐渐浮现……一切要小心，其他的人在明天也会一点一点出现，如同梦境搅乱了真实的世界，出乎意料之外又在情理之中，带给你无穷的震惊。然而无可否认的是，通

过这些具有古典意念的画面，波特兰德添加了某种神秘的意味。这些具有诱惑力的影像，远远跳出了简单的虚构层面，被艺术家所重构了。有意思的是，这些画面中的环境又是如此的真实和熟

悉，整个画面的构成包括光线和阴影又是如此的吻合，就像是一个不容置疑的戏剧化的舞台。当然，创作时，你必须对整个文化史有相当熟悉的基础，或者能够历数历史中的奇闻掌故，甚至上溯到古希腊的文明，这样才有可能拨云见日。摄影家的眼光，现代照相机和计算机，加在一起足以构成现代性的基础。当然，摄影家有意地露出点破绽，也是希望制造一种似是而非的混沌，如同布莱希特的戏剧间离，让人无法完整地进入理性分析的空间。

历史上的名人出现在现实的画面中，这些影像被定格了，杰拉德·波特兰德（Gerard Bertrand）将这些虚拟的沉思冥想交给我们转译：将谜面揭去面纱，对虚构寻求解释，口中念念有词以便驱魔。然而你不必期待什么明确的结果，因为你始终徘徊在无尽的边缘地带，处于混沌和渴望之间。面对这样一些熟悉的却又是虚构的集合体，难免让人产生疑问：这些人物为什么会在这瞬间出现在这里，又似乎来自于遥远的记忆？他们看上去又属于每一个个体，作为历史长廊中的一个个偶像，无言地目击着时尚的流变，又像是公共花园内部的塑像。要小心的是，摄影家的意图可能原非如此，他也许只是想将伟人普世化，以符号化的象征模糊一切的可能，从而证明所有的一切都可能是宿命。或者说，摄影家以这样一种达达派的表达方式，证明究竟和他们前辈的艺术创造有什么不同。

5. “即将揭幕”作为背景

纳坦·迪威尔

街头“即将揭幕”的巨幅广告牌比比皆是，如何将其和现实生活结合在一起，也是一种挪用。的确，随着消费主义至上信仰的甚嚣尘上，巨幅广告上的模特也许就是全新的人类偶像？摄影家在探讨人物经过的偶然性和广告与现实的必然性之间的关联过程中，创造了这一系列的画面。因为他所感兴趣的：当我们身处这样一个世界的时候，广告甚至超越艺术品的尺寸，在公共空间的展示，带跑大部分人的观看方式，我们有时候可能都分不清自己到底在画廊、美术馆还是在广告橱窗面前！

所以，城市品牌化越来越普遍，色泽明艳的广告宣传充斥着大街小巷，让路人不容忽视。在这种环境下，过往的人们都不自觉地成为了观众。可以说这样的吸引看似民主实则强制，户外广告不能被取消，它逼迫城市里行色匆匆的人们驻足片刻。于是面对人们生活的空间被莫名地牵入一种场景，街道的现实画面和广告创造出的商业幻想融合。摄影则将我们的视觉与城市商标和商业环境进行了完美结合，又直指社会的核心“秘密”。

摄影家纳坦·迪威尔(Natan Dvir, 1972—)是一位以色列摄影家，主要聚焦人类的生活状态，涉及政治、社会 and 文化的各个切面；曾获特拉维夫大学工商管理学硕士学位，后来又在纽约视觉艺术学校获得美术硕士学位，后来又成为摄影国际中心的教学组成员。如今他是主要工作于纽约的摄影师，同时为北极星影像代理和阿纳斯塔西娅摄影画廊在世界各地拍摄，有大量的出版物、展览，并且获奖。

他说：当我在1997年第一次去纽约时，这个城市的规模让我震撼。尤其是建筑学的宏大带给我一个“美国梦”，由无数个十字路口和令人目眩的摩天大厦构成。更令人惊奇的是巨大的广告空间覆盖了整座城市，形成一个如万花筒般千变万化的商业网络。当我在2008年移居纽约时，这样的商业网络更是有过之而无不及。都市风景被眼花缭乱的巨幅广告装点成无所不在的视觉屏幕。

“即将揭幕”就是对当代都市风景探索的一个专题，通过一系列纽约街头并置的画面带来生活的思考。

