

活在广州

LIFE IN GUANGZHOU

THE WORKS OF LIU YUAN

刘远作品

中国民族摄影艺术出版社

活在广州

LIFE IN GUANGZHOU

T H E W O R K S O F L I U Y U A N

刘远作品

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

活在广州 / 刘远著. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5122-0942-8

I. ①活… II. ①刘… III. ①摄影集—中国—现代②
广州—摄影集 IV. ①J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第034896号

书 名 / 活在广州

LIFE IN GUANGZHOU

作 者 / 刘远

Photographer/ Liu Yuan

责任编辑 / 董良 Editor/ Dong Liang

特邀编辑 / 那日松 Guest Editor/ Na Risong

设 计 / 王剑芬 张薛卫 Designer/ Wang Jianfen and Zhang Xuewei

制 作 / 映艺术中心·像素工作室 Production/ Pixel Studio, Inter Art Center

出 版 / 中国民族摄影艺术出版社

Publishing and Distribution/ China Nationality Art Photograph Publishing House

地 址 / 北京东城区和平里北街14号 (100013)

Address/ No. 14 Hepingli North Road, Dongcheng District, Beijing, China, 100013

社发行部 / 010-64211754 84250639

Distribution Department/ 010-6411754 84250639

印 刷 / 雅昌文化 (集团) 有限公司

开 本 / 1194mm × 889mm 1/16

印 张 / 32

字 数 / 80千

版 次 / 2017年4月第1版第1次印刷

印 数 / 2000册

书 号 / ISBN 978-7-5122-0942-8

定 价 / ¥168.00

版权所有 侵权必究

目录 Contents

前言 Forewords

用影像表达对广州的深厚感情 / 朱宪民 / 10

Expressing Affection for Guangzhou Through Images / Zhu Xianmin / 10

特定时代特有的人文景观 / 唐东平 / 14

Particular Cultural Landscapes in Particular Times / Tang Dongping / 14

当相机掠过城市 / 段煜婷 / 16

As the Lenses Skimming over the City / Duan Yuting / 16

摄影的时态和人称 / 陈扬 / 20

Photographic Tense and Person / Chen Yang / 20

摄影不只是诗和远方 / 颜长江 / 22

Photography is More than Poetry and Far Afield / Yan Changjiang / 22

作品 Works

西关 / 33

Xi Guan / 33

广州真面目 / 刘远 / 36

Guangzhou's True Colors / Liu Yuan / 36

城中村 / 239

Urban Villages / 239

郊区乡村城市化进程的缩影 / 刘远 / 240

An Epitome of Urbanization / Liu Yuan / 240

小洲村 / 395

Xiao Zhou Village / 395

岭南水乡特色的艺术村落 / 刘远 / 398

The Art Village with Lingnan Characteristics / Liu Yuan / 398

后记 Epilogue

当代广州的清明上河图 / 刘远 / 504

A Contemporary Guangzhou Version of *Along the River During the Qingming Festival* / Liu Yuan / 504

活在广州

LIFE IN GUANGZHOU

T H E W O R K S O F L I U Y U A N

刘远作品

中国民族摄影艺术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

PEICAI
GZHOICAI SCHOOL
电话: 34269778
地址: 广州市海珠区宝岗大道中南北广场三楼
网址: WWW.PEICAI.COM

目录 Contents

前言 Forewords

用影像表达对广州的深厚感情 / 朱宪民 / 10

Expressing Affection for Guangzhou Through Images / Zhu Xianmin / 10

特定时代特有的人文景观 / 唐东平 / 14

Particular Cultural Landscapes in Particular Times / Tang Dongping / 14

当相机掠过城市 / 段煜婷 / 16

As the Lenses Skimming over the City / Duan Yuting / 16

摄影的时态和人称 / 陈扬 / 20

Photographic Tense and Person / Chen Yang / 20

摄影不只是诗和远方 / 颜长江 / 22

Photography is More than Poetry and Far Afield / Yan Changjiang / 22

作品 Works

西关 / 33

Xi Guan / 33

广州真面目 / 刘远 / 36

Guangzhou's True Colors / Liu Yuan / 36

城中村 / 239

Urban Villages / 239

郊区乡村城市化进程的缩影 / 刘远 / 240

An Epitome of Urbanization / Liu Yuan / 240

小洲村 / 395

Xiao Zhou Village / 395

岭南水乡特色的艺术村落 / 刘远 / 398

The Art Village with Lingnan Characteristics / Liu Yuan / 398

后记 Epilogue

当代广州的清明上河图 / 刘远 / 504

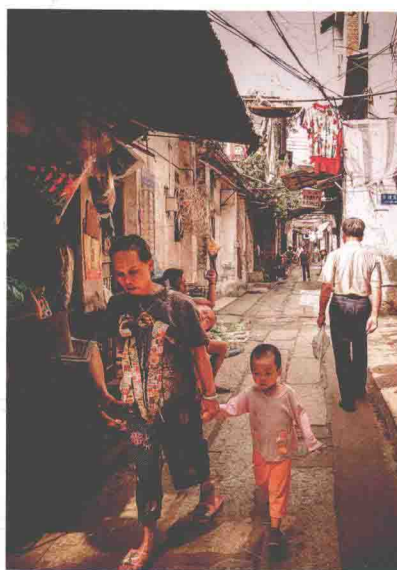
A Contemporary Guangzhou Version of *Along the River During the Qingming Festival* / Liu Yuan / 504

用影像 表达对广州的 深厚感情

Expressing Affection for
Guangzhou Through Images

文 / 朱宪民

Zhu Xianmin

刘远的新画册又要出版了，这几年刘远出画册已经是摄影同行习以为常的事了，因为几年内他已经出版了近百本画册，而且广为传播，大家也都觉得是意料之中的事。

但这本画册在内容上却是有点令人意外之处，因为它不再是某个国家或某个域外地区的影像记录，而是刘远长期居住和事业发展的重要城市——广州。

改革开放以来，广州的摄影同行们为广州留下了不少珍贵的影像，较有代表性的如安哥的《生活在邓小平年代》，叶健强的广州扫街等等，都是以广州这个南方大都市为主体。而像刘远这样把镜头对准广州最有代表性的老城区、城中村和郊区乡村，进行系统而详细的扫描和记录，我还是第一次看到；对一座城市进行如此大规模的多侧面多角度的影像记录，目前国内也属罕见；从中不难感受刘远用影像来表达他对广州这座城市的深厚感情。

刘远对“广州三部曲”的拍摄，采用了社会学的田野调查方法和统计学的样本抽查方法，在拍摄地点的选择上，注重代表性的同时也注意点面结合，在每个拍摄点则尽可能做到记录的详尽和完整，既有老街巷的破旧，又有新城区的繁华，既有整体环境的宏观反映，又有局部细节的微观再现，着重点放在具体环境中各色人等的衣食住行生活状态。

刘远对广州的拍摄还有一个显著特点，就是非常注重反映广州人的经济活动。比如在“西关”就拍摄了水产市场、中药材市场、花鸟虫鱼市场、宠物市场、玉器市场、陶瓷古董市场、服装市场等专业市场和许多菜市场，其中有些市场在全国都是很有影响的；还拍摄了木雕、藤编、铜艺、打金、小五金加工、家电维修、自行车修理、钟表修理、家政服务、婚姻介绍、房产中介、测八字看风水、洗衣、缝纫、修脚、镶牙、理发、美容、卖花、鱼贩、鸡贩、肉贩、菜贩、水果贩、收旧货、书报摊、音像摊、杂货店、香火店、食品店、凉茶店、大商场、小商铺、大宾馆、小旅店、酒家、饭馆、小吃摊、酒吧、舞厅、武馆、婚纱、木匠、送报员、清洁工、送水工、搬运工、建筑工、维修工、拆迁者、拾荒者等形形色色五十多种行业和职业，形象地反映了广州的商业特色和广州人的经济生活。任何一个地方人们的生存首先都是建立在生产和经济活动的基础上，而对于生产和经济活动的反映却是历来纪实摄影中的弱项，因此刘远对广州人经济生活浓墨重彩的反映这种做法值得大力提倡。

刘远对广州西关的拍摄还有一个特点，就是在着重记录当下的同时不忘反映历史。反映历史本来不是摄影这门艺术的长项，但刘远却通过对历史遗迹和新旧建筑的系统拍摄很好地表现了广州这座名城的历史纵深感。通过画册中一幅幅关于华林寺、仁威古庙、半溪遗址、陈家祠、西关大屋、詹天佑故居、八和会馆、培正小学、华贵路当铺、金声电影院、恩宁路、十三行路、海关大楼、沙面租界、沙基惨案纪念碑、石井人民公社西郊大队泮塘第三生产队队部、泮溪酒家、莲香楼、上下九商业街、荔湾广场、白天鹅宾馆等等的图片，我们仿佛看到了广州从隋代至民国又到共和国成立直至今天上千年间的沧桑变迁。在画册中还有一些正在拆迁中的破壁残垣映衬着附近拔地而起的现代化高楼大厦的场景，展示着旧西关正在消失和新西关正在兴起的历史动态过程。

刘远对广州西关的拍摄依然延续着他一以贯之的平民化视角和辩证法观察，直面现实，如实记录，既反映繁华地段的流光溢彩，也不掩饰众多广州老街坊居住的逼仄和生活的艰辛，使人们看到一个市井的广州、世俗的广州、不加粉饰活生生的真实的广州。

刘远的拍摄还比较注重反映出广州特有的地方特色。比如具有趟栊门、三重门特色的西关大屋和商业街的骑楼，濑粉、猪脚姜醋、当归凤爪汤、和味牛杂、马蹄露、萝卜糕、鱼蛋等西关美食，街头打扮时尚的当代西关小姐，酒楼餐厅里演唱粤曲的“私伙局”，穿花衣着拖鞋手牵肩背小孙子走街、在自家门前烧纸点香燃蜡烛的阿婆，在树荫下听磁带录音机播放粤剧《柳毅传书》的阿伯，在院子里修补竹篾凉席的阿叔，在窄巷子里抽竹筒水烟的阿生，在过道上晾晒衣物被单的阿婶……一幅幅独具特色的生活画面，处处散发着浓郁的岭南韵味和南粤风情。

俗话说“熟悉的地方没风景”，因此许多摄影人都喜欢往远处跑，到陌生的地方找灵感，却常常对身边的事物熟视无睹视而不见。刘远在世界各地行走拍摄的同时，也在国内拍摄了不少地方，如河南、东北、山西、贵州、海南、西沙等地，难得的是今年以来他又把自己生活了十五年的广州作为拍摄重点，先后完成了对小洲村、西关和城中村的拍摄，而且拍得有声有色。希望有更多的人也像刘远这样在外出拍摄的同时，也能够关注本土文化，为自己的家乡留下一份翔实的影像记录。

与以往外出的旅行摄影不同，刘远在家门口拍摄广州更像是纪实摄影中的专题摄影。但他在拍摄中并没有按照专题摄影的拍法去拍，而是依然采用旅行摄影的拍法在快速行走中边走边拍，不同的是可以自由选择路线，以保证重要的拍摄内容没有遗漏并将拍摄的范围覆盖到预定区域的每一个部分。刘远对西关的拍摄仅画册中的图片涉及的街巷就有117条之多，拍摄内容涉及城市景观、名胜古迹、民生百态等方方面面，记录之详细和反映的广度和深度都是前所未有，而整个拍摄过程只用了四天，这也体现了刘远摄影的一大特点——速度快且效率高。

说到刘远的影像表现手法，一开始业界有较大的争议，而且否定的声音不少。随着时间的推移，人们对刘远影像的认识逐步加深，肯定的声音也越来越多。这里面说到底是如何看待纪实摄影的真实性问题。长期以来，人们习惯于观看纪实摄影家严格选择的典型瞬间，注重有视觉冲击力的构图和富有表现力的影调等，用这个标准来衡量刘远的影像，就会觉得他的影像显得很随意，平淡无奇，司空见惯。但如果我们换一个角度来思考，最平淡无奇、最司空见惯的东西，却往往是当下百姓生活最真实最有代表性的一种生活常态。纪实摄影的生命在于真实，而这种真实要代表着大多数老百姓的生活状态，而不是一种猎奇或用其他手法来出彩。而要达到这种代表大多数人当下生活形态的真实，单靠那些具有典型和象征意义的瞬间，是远远不够的，起码在社会学研究的角度上来说是不够的。我们同样需要为历史留下一批平实无华的老百姓生活常态的影像，起码可以作为后人研究我们当下生活状态的一种客观佐证。事实上国外一些摄影家特别是日本的摄影家早就用平实又不加摄影家主观提炼的客观记录方式，为世人留下许多影像，这不能不说是对我们的一种参考。

我们现在看到的纪实摄影许多是用黑白拍摄的，而刘远的影像一直坚持用彩色拍摄。许多人认为拍纪实就一定要用黑白，这是一个误区。摄影技术的起步是从黑白影像开始的，彩色摄影真正普及也是近三十几年的事，所以摄影史留下来的许多珍贵的纪实影像是黑白的，其原因是时代条件的限制，而不是纪实摄影就一定要用黑白。我们假如从纯粹的影像记录的角度上看，应该是彩色摄影才更接近对拍摄对象的真实反映。黑白摄影将现实生活中的五颜六色变成黑白单色调，本身就是一个抽象过程，遮蔽了许多原来生活中的真实信息。从这一点来说，我觉得刘远坚持运用彩色影像去记录当下的生活更符合他追求的那种客观真实。如果刘远在这本画册中用黑白照片去表现广州西关，从影像的角度看可能会显得更有沧桑感、更像“作品”，但同时也会失去那份鲜活和生动，失去许多只有靠色彩才能表现的内容和细节。

刘远以中国人的眼光用影像看世界的行动是十分难得的，用影像来报答哺育他事业发展的城市这种感恩的心理更是难得。我相信刘远的影像追求之路会越走越好，刘远的影像记录也会越来越精彩。

2010年11月4日于北京

（本文为2011年1月出版的摄影画册《广州西关》的序，作者为著名摄影家、原中国摄影家协会副主席）