

杰夫·沃尔

主 编 刘立宏 | 副主编 林简娇 智军 赵功博 | 著 叶红

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

杰夫·沃尔/刘立宏主编. —长春:吉林美术出版社, 2010.6
(摄影馆·个案丛书)
ISBN 978-7-5386-4320-6

I. ①杰… II. ①刘… III. ①沃尔, J. —生平事迹 ②沃尔, J.
—摄影艺术—艺术评论 IV. ① K837.115.72 ② J405.711

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第098083号

摄影馆 008

杰夫·沃尔

JEFF WALL

出版人: 石志刚
策划人: 李功一 高银河 王 嵘
主 编: 刘立宏
副主编: 林简娇 智 军 赵功博
著 者: 叶 红
责任编辑: 李 卫
特邀编辑: 王 嵘
技术编辑: 赵岫山 郭秋来
装帧设计: 王 嵘
出版发行: 吉林美术出版社
地 址: 长春市人民大街4646号
(www.jlmspress.com)
制 版: 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司
印 刷: 辽宁美术印刷厂
开 本: 889×1194毫米 1/32
印 张: 5/册
版 次: 2010年7月第一版 第一次印刷
印 数: 1—3000册
书 号: ISBN 978-7-5386-4320-6
定 价: 32.00元

J E F F
W A L L

杰 夫 · 沃 尔

杰夫·沃尔工作照

杰夫·沃尔工作照

从公寓看去的风景 A View from an Apartment 167 × 244cm 2004—2005

目录

Contents

01

10—47/ 关于杰夫·沃尔

02

48—75/ 解读

03

76—87/ 自述

76/ 关于风景画的拍摄

86/ 《开端：艾利森的“隐形人”之后》

04

88—129/ 访谈

88/ 创造出一种非常现实的场景

108/ 扮演他们自己

122/ 我认为我和摄影的关系正在变化

05

130—157/ 文论

130/ 离开摄影看影像——杰夫·沃尔、吉尔伯特和乔治影像文本的当代启示

142/ 真实的谎言——杰夫·沃尔的灯箱作品

148/ 从杰夫·沃尔的创作而开始的后续思考

158/ 杰夫·沃尔艺术年表

序

Preface

刘立宏

在影像资讯高度发达的西方社会，当代摄影一直占据着艺术表现领域的重要位置，人们可以在许多美术馆或画廊找到自己喜欢的大师级摄影作品，这直接熏陶了社会民众的影像文化的自觉意识，推动了新影像艺术的产生。由于历史的原因，中国当代摄影艺术的多元发展才是近十几年的事，而现在大量国外当代影像资讯的涌入，正好满足了人们膨胀的影像文化占有欲，而满足影像艺术研究者的视野渴求正是编著《摄影馆》系列研究丛书的宗旨。《摄影馆》系列将理论梳理与影像作品穿插共生，较为完整地剖析了活跃于当代艺术领域且拥有广泛影响的多位国际影像大家，通过立体理论的构成给中国读者提供了研究与借鉴的新视野、新平台。

先有影像大家，后有摄影教育，这正是编著《摄影馆》系列的根由。这些摄影人的成功，一要归功于较为成熟的西方社会文化史背景；二是个性张扬的结果。他们给社会带来了巨大的视觉价值，为后继者树立了摄影力量的新标杆。探究他们生活与艺术的历程，了解他们自述、访谈的内容，读解专家学者的独到评论，以及揭开诸多的不为人知的影像秘密等正是这个系列丛书所解决的问题。这些资讯无疑会让中国的影像读者们大开眼界，是帮助中国当代摄影完成“国际当代影像艺术教育”的关键因素。

在首批系列丛书中，既有使用摄影来解决问题的杰夫·沃尔，也有其成长史与艺术历程密切关联的南·戈尔丁，还有以丰富的想象力、创造力震慑着当代艺术界的辛迪·舍曼，以及法国的“造相”摄影大师弗孔等。作为德国杜塞尔多夫学派鼻祖贝歇夫妇的得意弟子，托马斯·鲁夫遵守严谨的社会学分类法和对拍摄对象的客观立场，他对跨学科、跨领域的广泛实践乐此不疲；荒木经惟那些有着性暗示的“私摄影”，看似随意甚至轻浮，其实颓废的外表下深藏着对生命的珍视、尊重，暗藏着深沉的哲学思考；莎丽·曼恩的作品洋溢着弗吉尼亚乡村的野性，她在观念表达方面既激进又宽泛，在材料掌握上既独特又先进，这种影像足以震撼每个人的心灵。将吉尔伯特与乔治放在首批《摄影馆》系列中似乎不妥，但他们的艺术对于摄影有着非同一般的意义，我们必须正视他们对摄影的贡献。

在强调影像多元、教学互动的今天，首批《摄影馆》系列丛书的出版既是鲁迅美术学院摄影系阶段性的理论工作总结，也是这个摄影集体向社会表明当代影像教育与影像创作共进的积极态度。让我们在全球化的影像语境中，共同关注西方影像艺术大师的作品与艺术理念，关注中国当代摄影的未来，让中国的新影像也能呈现出超越哲学批判层面的视觉魅力，从而达到与西方当代影像平等对话的境地。

01

关于杰夫·沃尔

ABOUT JEFF WALL

加拿大艺术家杰夫·沃尔在西方20世纪七八十年代便已经成名，并成为引导这一时期影像艺术思潮的当代著名艺术家之一。他卓越的艺术才华以及成熟的表现力和创作观念逐渐地被人们所认识和崇尚。可以说，杰夫·沃尔的作品在一定程度上确定了当代部分前沿艺术的标准。他的作品在上个世纪末期便对当下欧美的艺术实践产生了较为深远的影响。不论在摄影史还是在艺术史上，杰夫·沃尔都是一个重量级的人物。或者，我们说他是一个以摄影为表现手段的艺术家更为准确些。

杰夫·沃尔对于西方文化的传承和再塑及其对于国际摄影界的影响都是作为摄影创作者不可忽视、不得不去研究的问题。当下，摄影形态已经进入了极其丰富的状态。数码等媒介因素的应用，在摄影范畴内孰可为孰不可为是一个亟待解决的问题。这直接影响到摄影本质、摄影本体特征和语言的何去何从。在沃尔的影像里面你可以看到的是成熟的摄影观——他清楚在以摄影这种手段进行表现的时候，什么可以做，什么超出了它的范围。他能够准确地采用摄影手段完成内容的表现，以达到通过摄影的视觉信息传递观念的目的。

年轻工人 Young Workers 101.5 × 101.5cm (每幅) 1978—1983

人行道上的打斗 A Fight on the Sidewalk 189 × 303.7cm 1994

壹

加拿大的温哥华是杰夫·沃尔的家乡，1946年他出生在这里，这里更是他一直生活和工作的地方。

20世纪60年代末期，杰夫·沃尔对当时在温哥华比较活跃的前卫艺术产生了极大的兴趣。当时的艺术环境开始逐渐从极简抽象主义转向观念作品的创作，生性敏感的杰夫·沃尔意识到寻找自身艺术语言和观念的重要性，他的艺术实验也开始逐渐地成熟起来。杰夫·沃尔从直接在墙上画没有色彩的单色画转向了摄影，开始采用摄影的方式进行创作和表达。从不列颠哥伦比亚学院艺术系获得硕士学位并毕业后，在1968年至1973年间，杰夫·沃尔继续在伦敦大学的考德鲁特美术研究所学习。在这期间杰夫·沃尔曾经尝试过电影的摄制，但是以失败告终，因此1970年到1977年之间他没有新的作品发表。

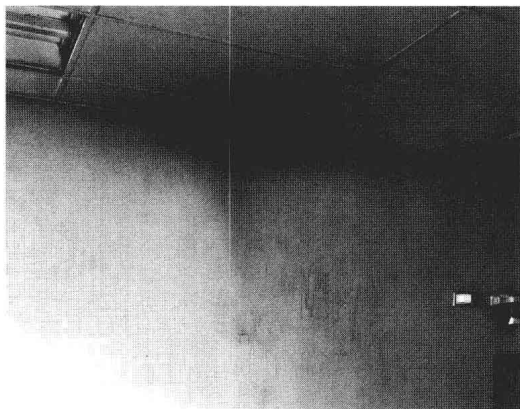
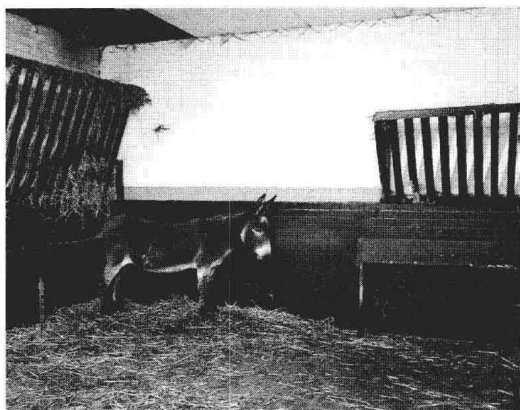
志愿者 Volunteer 221.5 × 313cm 1996

在伦敦的日子里,杰夫·沃尔似乎没有什么收获,但英国深厚的艺术传统以及欧洲当代艺术思潮深深地影响了这位充满朝气的青年艺术家,他决定带着一身学识回到加拿大。1974年至1999年,杰夫·沃尔一直任职于加拿大温哥华市萨伊蒙·阿莱沙大学艺术学院。在教学的同时,沃尔继续着自己的艺术理想和实践。在电影上的实践虽然未果,但是他却注意到大街上伫立的灯箱广告,他在那种散发着暧昧光线的灯箱中找到了灵感。消费文化促使广告灯箱片的发明,这种媚俗文化的媒介物当然不会被那些前卫艺术家们所看重。但是杰夫·沃尔却发现这种灯箱片散发的光线正如电影银幕的感受,因此他决定开始从创作的媒介入手来寻找属于自己形式语言的实践。1978年,他开始选择使用灯箱的特殊光线效果让摄影作品出现更具张力的视觉体验,使摄影作品以如同底片的透光方式而透露出戏剧的效果,结合了灯箱的物理厚度和大尺寸的彩色照片给沃尔的作品带来了不同于他人的现场感受。同年,杰夫·沃尔的第一幅作品《破坏后的房间》问世,并于温哥华的诺瓦画廊展出,获得广泛的赞誉和反响,从此声名鹊起。

1980年,杰夫·沃尔使用传统的摄影方式创作了作品《史蒂夫农庄》和《桥》,此时的杰夫·沃尔逐渐将创作的视角落在社会问题的揭示上,开始关注并研究了现代生活方式和自然环境之间的关系。1982年,在杰夫·沃尔创作作品《模仿者》的时候,他将一种叫做“细微手势”的概念带入画面。杰夫·沃尔认为这种手势看起来是画面中人物自发的,但也是反映现实的一种符号。这种符号的介入应该归功于杰夫·沃尔对艺术史的研习。在1991年后,因摄影器材的不断更新和发展,他开始运用数码技术创作具有全景效果的作品。杰夫·沃尔经过一两年的准备工作,于1995年又开始从事黑白摄影。1997年,参加卡塞尔“文献展览X”,首次发表黑白作品。此后,在世界各地的主要美术馆和画廊举办了很多展览,同时也参加了许多的团体展览。

至今,杰夫·沃尔任职于不列颠哥伦比亚学院艺术系,任副教授,并一直采用严谨的创作态度进行着艺术作品的创作。

上：黑潭中的驴子 A Donkey in Blackpool 195 × 244cm 1999

下：面包店前的墙壁 A Wall in a Former Bakery 119 × 151cm 2003

贰

杰夫·沃尔像每位业已成熟的艺术家一样，在其艺术风格形成的过程中，他也曾经经历了漫长的探索过程。在不断失败和再次寻找的过程中，他的艺术风格不断地清晰和成熟起来。在他的作品中，杰夫·沃尔总是在观察并表现当今社会每天都在发生的事件。在其画面中，又总是有一种非常厚重的分量，这分量集合了大量因素，常常蕴含着传统具象绘画、电影、极简主义、观念艺术和纪实摄影的特征。其摄影作品结合了电脑技术，看上去更像电影的瞬间画面，而画面的主题和比例则采用委拉斯开兹、戈雅和马奈等画家的方式。他的巨幅幻灯片作品都是装裱在灯箱里，这使得他的作品总能在现场散发出电影院银幕所特有的光线。这种视觉感受只有真正到达现场的时候才能被切实的感受得到。为了能够全面地去了解这个艺术家创作风格的形成，笔者尝试着进行对其创作风格做以剖析。

杰夫·沃尔作品展示现场

一、作品的社会性

首先，作为一个艺术家杰夫·沃尔具有强烈的社会关注意识。在瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）和居伊·德波（Guy Debord）等人的影响下，杰夫·沃尔对于从历史继承下来的当今社会中人们的生存环境做出了个人明确的态度。在杰夫·沃尔的作品中，可以看到他对西方社会现状具有敏捷的思维状态和明锐的观点，始终关注并提出真实而严肃的社会问题，作为艺术家具有强烈的社会意识，这与摄影本体要求极为相符。