

前线

国际当代摄影艺术家访谈

[加] 谭浩 编著

现代出版社
MODERN PRESS

F R O N T L I N E

图书在版编目 (C I P) 数据

前线: 国际当代摄影艺术家访谈 / (加) 谭浩编著 .

-- 北京: 现代出版社, 2011.7

ISBN 978-7-80244-454-6

I . ①前… II . ①谭… III . ①摄影艺术—艺术家—访问记—世界—现代②摄影集—世界—现代

IV . ① K815.72 ② J431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 133723 号

前线——国际摄影艺术家访谈

编 著	(加) 谭 浩
责任编辑	刘刚
策划编辑	曲扬毅
特约编辑	左伟
版式设计	曲扬毅
出版发行	现代出版社
地 址	北京市安定门外安华里 504 号
邮政编码	100011
电 话	(010) 64267325 64245264
网 址	www.xiandaibook.com
电子邮箱	xiandai@cnpic.com.cn
印 刷	北京盛通印刷股份有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	15.5
版 次	2011 年 7 月第 1 版
书 号	ISBN 978-7-80244-454-6
定 价	68.00 元

雅各布斜依着
理查德·海恩斯

2003 / 彩色冲印 / 101.6 x 76.2 cm

前线

——国际当代摄影艺术家访谈

(加) 谭浩 编著

现代出版社
MODERN PRESS

目 录

序 言	05
前 言	06
1 理查德·海恩斯 Richard Hines	08
2 黛安娜·桑尼克罗夫特 Diana Thorneycroft	20
3 格雷格·吉拉德 Greg Girard	34
4 艾伦·普拉特 Alain Pratte	50
5 尼古拉·贝尔 Nicolas Baier	64
6 卡伦·艾雪儿 Karen Asher	82
7 拉斐尔·戈尔德切恩 Rafael Goldchain	96
8 伊莎贝尔·阿约尔 Isabelle Hayeur	110
9 伽伯·斯拉思 Gabor Szilasi	122
10 玛丽莎·波托丽斯 Marisa Portolese	134
11 艾瑟琳·莱格特 Aislinn Leggett	148
12 莎拉·安祖露琪 Sara Angelucci	160

13 孔德 & 贝弗里奇 Condé & Beveridge	174
14 大卫·麦克米伦 David McMillan	188
15 亚历克斯·费希尔 Alex Fischer	204
16 瑞蒙德·艾普丽尔 Raymonde April	216
17 艾佛冈 Evergon	230

序 言

我与谭浩老师相识于我的毕业作品展上，当时我在维多利亚大学学习视觉艺术。回国后我在创作中遇到困惑时，曾几度求教于谭浩老师，每次他都毫无保留地给予我中肯的意见，使我少走了许多弯路。

去年10月，谭浩老师来北京走访，我们谈到了做一本国际摄影艺术书籍的可能性。我自小便对摄影有着很深的感情，在大学学习时更受益于西方的艺术理念以及自由创新的氛围，回来后一直想将国际前沿艺术理念及信息更多地介绍给周围的人。而谭浩老师多年来致力艺术教育、创作及交流，且有丰富的艺术家资源，我们觉得这样一本书是有价值而且是可行的。

在策划过程中，我们也对国内的摄影艺术图书作了一些调查。我们所看到的摄影类书籍大多是技术层面，专业画册又过于抽象，所以想采用一种图文结合的方式，去探讨摄影艺术的“道”，而不仅仅止于“术”。采访题目的设计是基于摄影艺术的一些基本问题以及当前国内摄影艺术的发展状况提出的，比如摄影作为一种独立的艺术媒介，与绘画和雕塑等相比区别在哪，什么才是好的摄影作品等等。这些问题看似简单，实际却很难求解。在访谈中提出这些，既是想分享活跃在摄影艺术创作一线的艺术家的见解，也是想与广大读者探讨交流。

书名《前线》二字，“前”为前进，又为前沿，“线”指联系，“前线”既想提供一个国际当代摄影艺术的参考标尺，也意指在摄影艺术的前线共同奋进。这就是《前线》的初衷，也是我的一个愿望。

书中收录了17位艺术家的访谈，每位艺术家都是谭浩老师亲自拜访并记录整理的。我所做的虽然只是一些技术性工作，但收获却是巨大的。对这些艺术家的论述逐字逐句的阅读和思考，以及同谭浩老师对这些艺术作品的讨论，不觉中帮我迈过了一个我这几年来一直没能迈过的坎。在此过程中，我也更加明晰了艺术创作的一个基本原则，那就是在自觉、自醒的基础上寻求创新。真正的艺术不可缺少的是艺术家的独立人格和自由意志，这是艺术创作的灵魂。

希望我们在对摄影艺术的热爱与坚持中共同前行。

曲扬毅

2011年6月于北京

前言

大约自五年前起我曾多次来到中国，这些旅程与我在1990年造访之时大有不同，其中一个令我震惊之处便是出现在城市中的摄影图像。我看到一幅幅巨大的广告牌、招牌和海报，这其中涉及了相当高科技的摄影和印制，令我目不暇接。我也惊讶于周围拥有相机四处拍照的人，手机、数码相机和专业数码单反比比皆是。我意识到摄影已经进入并在掌管与重塑人们的生活。

摄影是一种能够承载许多美好事物和想法的媒介。但与此并行的，我也为这个媒介的商业化运作所震动。作为个体公民，在全球化和商业化社会的运作之下，我们很难发出自己的声音。不管怎样，当这些技术已无可避免地将我们包围起来时，我们可有办法用它来改善我们的生活质量？

去年在北京，我的朋友曲扬毅与我探讨在中国出版以摄影艺术为主题的书籍的可能性。这个想法激励我很认真地思考我可以做出的贡献。作为一个艺术家和教育工作者，我总是在寻找表达和沟通的新媒介及途径，思考如何把艺术带入每个人的生活。我希望能够分享我这二三十年间的生活、工作和教学中的所见所得及经验感悟。我开始设想去探讨摄影作为一种艺术形式的有关种种，并由此介绍更多的艺术概念的可能性。

我在加拿大成长和接受教育，得到了从事艺术的机缘，但学习的路途也并非平坦。最初我在大学里学习社会工作专业，并未受过正规的艺术训练。我与艺术的初步接触是商业设计，并曾在一家广告公司工作过。对我而言，商业美术也是富有创造性的，但却未能完全解放为对艺术的表达。后来我继续探索，通过自学涉足当代艺术领域，而后走入研究院研读艺术。

在起步后，艺术界对我这样的年轻和新锐艺术家一直非常支持，使我得到了许多机会。我有幸参加了惠特尼美国艺术博物馆的独立研究项目，开始了关键性的理论研究和创作，逐步进身国际艺术圈，有过不少在世界各地展示作品的宝贵经验，也随之结识了许多位艺术家、学者和策展人。这些接触和交流，对艺术的理解与探索的分享，以及这其间的友情都是无价的。这种种经验都有助于塑造我成为今天的我。

经过反复思量斟酌，这本书的思路逐步明晰。我决定选取访谈的形式去揭示摄影艺术创作的理念以及当代摄影艺术的概貌，希望通过与艺术家的对话，展现他们的个性与品格，探讨他们以摄影进行艺术创作的各种实践。这些艺术家源自不同的背景，在各自的创作中探寻并找到了自己的道路。我尝试探访每位艺术家的工作环境，因为作为观众，我们通常很少或根本无法进入这些地方。从这个角度讲，这些也是艺术家幕后创作的现场和故事。

在访谈中，艺术家们同我谈论他们的成长、发展、长期的研究和创作重点以及工作过程等等。他们还谈到对摄影这种媒介本身和自己作品的看法。

我非常感激他们对我敞开大门，让我暂时成为他们的家人和朋友，与我畅谈艺术创作的事。

这本书没有绝对性，只有不同的意见、矛盾、观察、验证和启示。书中的艺术家都是生活在当今艺术世界里的一个个实实在在的人物。从与他们交谈中，我见证了他们对艺术及周围世界的坚持和决心，也令我感到不可思议的振奋。

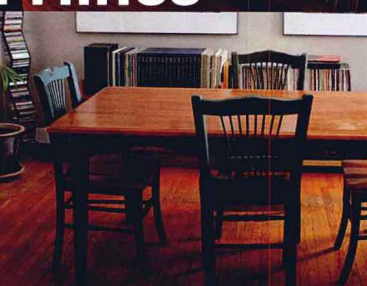
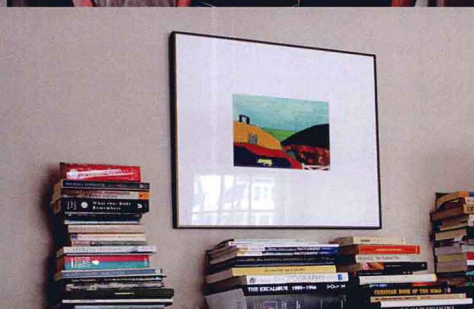
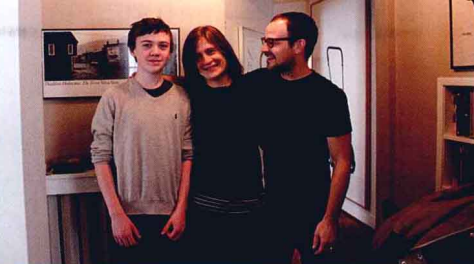
需要一提的是，我对艺术家的选择是兼收并蓄的，有时是因为倾慕于某位的艺术作品，有时是为某人的名望和声誉所折服，有的则来自多年行走于圈里的友谊。这里有老朋友也有新朋友。我尝试引入不同年龄、职龄、风格和实践，不去定下一个准则，尽可能包容不同的艺术家，去创造一个对话的平台，并欢迎更多和进一步的解读和讨论。

这是一本由不同声音聚合而成的宣言。随着摄影技术和实践的发展，在这个以图像为主导的世纪，《前线》针对的正是艺术的现状，探索我们如何在气候的飓风下创造更有意义的现代生活。

谭浩

2011年5月于温哥华

理查德·海恩斯 Richard Hines

理查德·海恩斯 Richard Hines

理查德·海恩斯生于加拿大的汽车城——安大略省南部的温莎市，来自一个汽车工人家庭，曾在马尼托巴大学和诺瓦斯科舍艺术设计学院研修摄影。海恩斯现居于温尼伯市内的奥斯本村，他的住所同时兼做工作室。他同妻子克莱尔和儿子雅各布住在一起，两者都出现在他自 2001 年起着手打造的讲述人际关系的系列作品《里面的图像》中。目前他正在创作《假期》系列，在异地追随拍摄度假的陌生人。

你是如何成为一名艺术家的？

我直到 20 岁才开始接触摄影，之前从没搞过艺术。在大学里学习国际发展研究的时候，我加入了一个摄影俱乐部，从此与摄影结下了不解之缘。我问自己该怎么办，是进新闻系还是艺术系？最终，我选择了艺术系，这是个正确的选择——我的性格与艺术家更为相符。我来自一个工薪家庭，家人都是汽车厂的工人，我无法跟父母面对面讨论以艺术为生的可能性。我父亲直到现在还担心我找不到工作呢。

能否谈谈你的创作主题？

我对人际关系和人与人之间的互动很感兴趣，不论家人、亲子、夫妻或是情侣之间的互动都能引起我的关注。我执迷于探索人际关系中一张一弛的弹性，人与人之间的交涉协商，一个人如何在个体的自我中心意识与作为群体一分子之间寻求平衡。你可以看书、读小说甚至一头钻进人际关系心理学进行深究，但照片能以一种视觉的方式直接对此进行阐述。

你创作的灵感源头是什么？

人是很复杂的，我们不可能洞悉一切。即便在家庭这个小单位中，我感觉对妻子和儿子了如指掌，但有时候看着照片上的他们，又似觉异常陌生。影像本身充满了大量信息，但如果你对此没有意识，它对你而言就是空洞的。我们总是给照片注入自己的主观理解。我们可以做出假定臆断，但永远不可能了解一切。

气球和电话（《里面的图像》系列）

2005 / 彩色冲印 / 76.2×101.6 cm

你在创作中是否有所追寻或试图达到某个目标？

我总是试图把作品推向一个新的方向。初入行时我追求和寻找一种属于自己的个人风格，我想我已经找到了。现在我想把自己推向一个不可知的领域，考验自己，尝试一些新体验。假如我们没有新的体验，又怎么去充实自己的艺术创作呢？

能否描述一下你的创作过程？

我的创作灵感总是来自于我的个人经验。它一般由某个概念萌生，然后我就去想象在视觉上怎样去呈现。有时我先用笔勾勒出这个情景，然后再开始拍摄。有时我也会写下我的想法，因为文字与图像在我们的脑海中有不同的功效。要是我感觉思路被卡住了，我就读小说。我觉得文学作品能拓宽我的思维，尤其是一些作者的形象描绘能力很强，为我开启了想象的空间。

摊手（《假期》系列）

2009 / 彩色冲印 / 12.7×17.78 cm

你认为什么是好照片？

我觉得好照片是与众不同的，其精彩之处常常出人意料。有的在技术上完美无瑕，有的则能在情感上引起我们的共鸣。对我来说，能在两者之间找到平衡再好不过。

我所关注的是照片中令我惊喜的成分——能告诉我一些以前我所不知道的东西，关于我们，关于生命，关于照片。比如，你肯定看过很多小狗的照片，但有那么一次你碰到了一张特别的，在这张里摄影家以不同寻常的角度，使你更好地理解了人与狗之间的关系。

实际上，越是熟悉的题材表达起来越困难。如何把平凡之物变得新鲜而令人惊喜？一张照片如何讲述你所不知道的那些信息？无论怎样，总有些时候某些摄影家仍能就那些平凡的题材拍出让出类拔萃的照片，给出令人眼前一亮的阐释。

艺术家这个身份是否令你有所改变？

做一名艺术家或许使我变得更不自信了，当然这并不是说我以前就有多么自信。我总是怀疑自己，怀疑自己的创作。有时候，或许是一年里有那么几天吧，我会感觉失去了一切希望。但这也许是件好事，不会让我故步自封。

23摄氏度 (《里面的图像》系列)
2004 / 彩色冲印 / 76.2×101.6 cm

你觉得别人对你的作品有误解吗？

一旦出了校门你就很难了解别人对你的作品持何种态度了。人们有时评论几句，但未必都是真心话。我渴望在艺术界大家可以互相坦诚，互相扶持。我现在得到的信息非常少，所以说不好大家是否理解我的作品。我只感觉在独自创作的过程中非常孤独。

你认为摄影相比其他艺术形式有何不同？

我认为摄影是每个人都能接触到的艺术媒介。人们小时候都会涂涂画画，长大后就很少再有人拿起画笔了。但是大多数人都会拍照，Facebook 和手机让摄影变得唾手可得。每个人都认为自己懂摄影，不仅会拍照，还会观赏图片和照片——他们可不是每天都去看油画或雕塑。然而，或许是我身为摄影艺术家的缘故，我恰恰认为摄影是最难掌握的艺术媒介。时至今日，摄影的大众化令其无所不在，让以此为业的艺术家们更为艰难。我们怎样才能创造出有异于众多影像的作品？

人们在看照片的时候变得很老练，老练得可怕。我们对照片缺乏耐心，目光还未离开眼前的画面，马上就迫不及待地想要看下一张。特别是当照片跟媒体扯上关系的时候，我们就更难耐心细致地观赏它们。媒体的发达使万物的速度加快，而我们的孩子就是成长在这个建立在媒体基础上的世界里。

你如何看待商业摄影？

我不反对商业摄影。但以我对自己的了解，我觉得我的优势来自于我的想象力，然而我的行为方式却是恪守规则型的，因为我从小在一个家规严厉的家庭长大，受到的几乎是军训式的管教，当有人告诉我用某种方式做某事时，我很难不去遵从。以受聘的方式工作，我无法发挥我的创造力。我不喜欢自我施加规矩。或许我的生活已经被规矩包围了，我觉得需要一个自由发挥的空间。

你除了摄影还做什么？

我喜欢户外活动。我是个滑雪迷，也打网球和冰球。我爱看电视体育节目，每周六晚上肯定要看“加拿大冰球之夜”。和我的艺术家朋友们不同的是，我有个 15 岁的孩子——雅各布，这对我而言是重要的责任。家庭生活之外我的自由时间就不多了，或许这就是我以家庭为主要创作题材的原因。

你使用什么摄影器材？

很长一段时间内我一直用 4X5 相机拍摄。2006 年我换了一台富士 6X9