

非摄影家吴月华影像

PHOTOGRAPHS OF WU YUEHUA, A NONPROFESSIONAL PHOTOGRAPHER (2007.4-2008.5)

吴月华 摄影

图书在版编目(CIP)数据

非摄影家吴月华影像/吴月华摄, —昆明: 云南美术出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80695-688-5

I.非… II.吴… III.摄影集-中国-现代 IV.J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第076209号

策 划: 虎良灿

图片编辑: 吴家林

责任编辑: 彭 晓 汤 彦

英文翻译: 李希文

装帧设计: **冒老虎文化机构**·罗文震

非摄影家吴月华影像

吴月华 摄影

出版发行: 云南出版集团公司

云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

印 装: 昆明富新春彩色印务有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 数: 1~3000

版 次: 2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80695-688-5

定 价: 58.00元

专家说月华

旅法著名摄影家王志平:

我住在法国南方,省城尼斯(Nice)市里有一座"天真画派博物馆",那是一处游客常去的观光胜地。馆藏作品的作者全是一些没有经受过美术教育的大叔大婶、爷爷奶奶。其中有一些画确实是好,浓郁亮艳,出其不意,童真稚拙,浑厚天成,怎么看怎么过瘾……

吴家林、吴月华夫妇是我相交三十年的老朋友。那年,他们来法国,住在我家,有一天,月华将我拉到一边,悄悄说:"你是家林的老朋友,你说说他,他可能会听你的,我们这个家,这么多孩子,可家林把所有的时间、精力和差不多所有的钱都用在了他的照相上,装修暗房、买相纸、买药水……这个家真的很难撑,很不容易啊。"

我当然得答应两鬓秋霜、一生病痛的月华大嫂,柴米油盐、丈夫儿孙, 磨耗掉了她这家庭主妇大半的生命。

然而我又真的无法去劝家林什么,我知道,这个"照相"就是家林的生 命。而且,我自己也差不多是同一路货色,我凭什么去说家林?

两年不见。这回我看到了吴月华的照片,其数量和质量都大大出乎我的 意料之外!我不知该说什么好,但这些照片一定会有一些专家去研讨一番, 说些什么。

我头脑中兀突地冒出一句话:全民摄影的大数码时代来临,一个"天真影派"在九州中华应运而生,横空出世,开山教主也许就非此吴月华女侠莫属。

再过几年,不知会不会有一天,家林将我拉到一边,悄悄说: "你说说我那老伴,她可能会听你的,我们这个家,这么多孩子,可她把所有的时间、精力都用在了她的照相上,越来越疯……这个家真的很难撑,很不容易啊。"

[矣!

法国摄影大师克劳迪・斯鲁本 (Klavdi j Sluban):

我第一次看到吴女士的照片时,一场迟到的大雪降落在早春的大山包,这不寻常的背景赋予这些照片一种特殊的韵味。大山包艺术节上,寨子的学校里吴家林刚刚放映过他近期作品的幻灯片,教室里挤满了人,茶壶在人们手中轻松地传来传去。

吴女士的这组彩色照片,展示的是城市里色彩刺眼的广告牌,与我们刚 刚看到的她丈夫的作品以及我们所处村寨的氛围形成鲜明对比。

我对这组影像产生极大的兴趣,因为我在想象中国人自己该对这些平淡 无奇的画面做出何种反应。一个女人抓起相机,如实地拍下侵人城市视觉空 间的景物,这是一个健康的举动。是一种揭露还是被什么所吸引,这都无关 紧要。

通过这些照片, 我们明显地看到吴先生和吴女士夫妻的结合就像一枚硬币的正反两面。

新华社高级编辑陈小波:

10年前,吴月华经历了任何一个母亲都不能忍受的绝望和痛苦。那之后,她如秋后枯草,悲恸连天,精神上日日需要他人的搀扶;

10年后,吴月华有如神助,在摄影上突然开启,摄影在她和世界间劈开了一条通道。我们在她一幅幅神来之画面中惊讶地感受到她的灵性与自由。上帝的每一个安排都有他的美意。我宁愿相信摄影是上帝为奇妙的女人吴月华开启的一扇门,从此她的生命必有指望。

法国著名策展人尚陆:

这些照片活生生地证明,作为吴家林的终身伴侣,你肯定不可能单纯地度过所有岁月而不被传染或接受某一些影响,特别是摄影最重要的训练,那就是"眼光"。 眼光造成了不同:一些好看且非常俏丽的照片其实一无所有,而一些笨拙复杂的图片里面却包含了信息或罗兰·巴特所描述的"刺

点"。

在吴月华画册里的确有这只明辨的眼睛,我们看得到一个女人的观察、一个母亲的眼光,以及她的感受、她的情感和她自己的社会良心。

看吴月华五颜六色和线条密集的图片的同时,如果我们佐以任何一本吴家林的黑白摄影画册,就可看到"他们俩"的最佳影响。

著名摄影家王刚:

苏格拉底说:一无所需最像神。第欧根尼说:一无所需是神的特权,所需甚少是类神之人的特权。所以当我坐在炽热的南方一个山脚食肆里观看吴女士第一次拿相机拍摄的照片时,我确信,她行走于云南偏远的乡间小镇,目光触摸到了画面,名利丝毫没有屏障她的双眼,"规则"更无法阻碍她的创作,按下快门的一刹那,只不过把她漫长人生的记忆存储器打开了。在物质世界所需甚少的吴月华用创作敞开了她内心丰富的精神世界。

因此,通过作品,我看到了一个善良的人,一个纯粹的人,一个远离低级趣味的人。

著名评论家司苏实:

这个社会需要的不是职业的或非职业的"摄影家",而是需要用相机 真实贴切、不受"专业"约束地记录见闻的人,这种记录如果精彩到位,便 会被人们珍惜、珍藏,并因而为摄影、为社会作出贡献,也使相机发挥出它 更多的价值。吴月华作了一个表率。

著名小说家潘灵:

在我看来,摄影之所以成为一门艺术,是作为主体的你能够"看见", 吴月华"看见"了,她看见了我们在生活中轻易忽略却又紧紧围绕着我们的 那个部分。从吴月华身上,我们知道,摄影是容易的,也是困难的。

摄影家吴晓慧:

我是最早分享吴月华作品中那种心灵释放、自由驰骋魅力的。哪不知接 二连三的,吴月华的摄影冲动像一个神话,带着奇异的光芒,从我们眼前迅 猛掠过,其迥异的影像情景,大有远远把你抛之于脑后,超脱出家林大师光 环之势。你都来不及仔细寻思!

家林老师不只是为了老伴的精神愉悦,"值得专业摄影师的研究"才是 真正的潜在话语。我个人非常钦佩家林老师这种对时代和社会的责任感,不 惜重金出书,以吴月华影像激发思维引起人们探讨。

如今的吴月华在摄影中勤奋和欢快着,从她整个的精神状态中,你已经看到了和往昔不同的她是多么的神采奕奕,这让我想起了《连心》这一首歌:希望能把这首献给她和家林老师,献给所有以摄影而快乐的人们。

媒体工作者杨权:

作品运用了吴家林的镜头语言,调换了拍摄对象,把纷繁的城市生活定格在理想与现实之间。作者与吴家林朝夕相处,耳濡目染,却又不拘泥于吴家林的拍摄对象及手法。城里人生存状态与他们精神渴望的落差被生动刻画,中国城市化进程及经济发展的动态被瞬间凝固,就像城市都是由农村孕育的那样,作品是从"山里人"走到了"城里人",城里人所有的躁动、不安、欲望、奢华等被一幅幅作品轻松记录。

摄影家邓一:

坎坷的经历, 善良的人格, 天真的心态, 半个多世纪的时光淬炼, 终于诞生出这样一批天才画面。

摄影家任曙林:

吴月华依托自己的心性,用她的眼睛,凝视着、注视着出现在她面前的景物。在瞬间的结构中,她发现着我们周围的世界,这是一种纯粹的观看。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

这些环境是有生命的,而且与我们息息相关,但常被我们忽视。

城市对我们来说是陌生的,远不如我们对乡村的了解。城市化把我们裹挟进水泥的丛林,问题是我们还远远没有了解和发现我们周围的这个新环境。摄影给了我们解开这个谜团的途径,当然这种摄影不是那些艺术创作。吴月华影像的意义在此。

香港著名摄影家梁家泰:

如果电影像小说,摄影便像诗。摄影是在一瞬间把艺术家的感受浓缩起来。所以摄影大部份的因素是非感性、直接、下意识的。

吴月华的作品就是其中佼佼者。她没有传统技术和美学的包袱,她真的 是随意所之,直接地把眼前的景象拍下。但她的作品构图既灵活又严谨,时 间掌握准确,比资深摄影家不遑多让。

当然,跟随了吴家林多年,耳濡目染,对摄影已有相当的认识。加上吴家林的鼓励和替她挑选照片,都是一日千里的进步原由。她的作品不多不少都有吴家林的影子。

但她眼光和风格,是独特的、个人的。

著名摄影家、原香港理工大学副教授冯汉纪:

吴月华的影像令我震惊,却同时令我感到欣喜。因为拍摄时不需要考虑而直观地拍是我多年来一直希望学生们能够领悟的拍摄方法,可是成功率很低。吴月华的摄影却完全印证了这要诀。一个从未学过摄影的老太太!不得了,我要考虑以后还要不要再教学生了!!

摄影家王艺忠:

认识吴嫂已二十余年,印象中她一直是位尽职尽责的家庭主妇。知道家林兄外出拍照经常将其带在身边为的是相互有个照应,因吴嫂身体长期不佳。万万没想到吴嫂竟然在年过花甲之后也拿起了相机,且那么的发烧、

执著。

一个毫无技术、美学理论支撑的家庭主妇,竟然拿起相机凭直觉不停地 拍下了她自认为好看的一幅幅现实影像,日积月累,量变到了质变。

今年3月,我有幸在昭通大山包摄影节上与众影人共睹了家林兄为她精心挑选出来的数十幅作品幻灯片,不禁令我震惊、撼言。尽管有人看后说像吴家林作品的彩色版,可我还是从她的作品中看到了一个年过花甲主妇的敏锐观察和细腻情感与社会的良知。

吴月华的作品不但征服了无数资深的摄影人,据说还打动了美国著名的 国际摄影策展人。我深信在不久的将来她的作品与名字会在中国摄影界乃至 国际的摄影界被更多的人熟知。

真心祝福吴嫂的摄影作品集问世。

愿吴嫂的摄影之路走得开心、更有成效。

法国摄影家雷蒙君:

每当一个人走向领世界牛耳的一步,便是勇敢的一大步,而这事,吴月华女士已经这样做了——这一步很荣幸地在她成功的艺术家丈夫伴随下走出的。由于有终生伙伴伴随,她能比许多其他摄影初学者冒更大的风险、迈更大幅的步子。我向她那勇于步入未知之境的精神致敬,加油!

文化策划人虎良灿:

吴月华的摄影标志着平民摄影终于登上了被精英和沙龙所垄断的舞台: 不懂专业技术、使用非专业设备、不指望加入影协。在这个照相机日益普及、摄影技巧日益简单的时代,摄影已经不再是精英们的特权——作为非摄影家的拍摄者吴月华的出现,让我们在泛艺术化时代的来临中充满了矛盾。

她的照片影响了我的摄影观念(代序)

吴家林

这是我的老伴吴月华不到一年随意拍的照片,什么叫光圈快门、什么叫 焦距景深、什么叫逆光顺光她一概不懂。她63岁才开始学拍照,万万没料 到竟然比拍了40年照片的我拍得"时尚"、"现代"、"前卫"。这本书 里的所有照片均是她拍的原始片,未作任何的剪裁及后期处理。

我与老伴坎坎坷坷、风雨同舟44年了。我一直在摄影单位工作,每年大半时间都出差在外,她不但要上班工作,还要承担教育抚养四个孩子的繁重家务。因为身体状况不太好她提前从邮政局病退,55岁时又遭受丧子的打击,精神和心理上一直在受折磨。从此,我到外地拍摄、办影展都将她带在身边。2003年冬至2004年春的100多天时间,我跑了云南26个边境县,为出版《瞬间边地》和《吴家林·保山》拍摄。她始终跟随着我,任凭我从早跑到晚,从不干预我的拍摄,她说看我拍照是一种享受,非常有意思。我知道自由自在的摄影过程是消解精神心理苦痛的良药。2007年4月,我接受了《吴家林·故乡昭通》的拍摄任务,便为她买了一台香烟盒大小的尼康小数码相机,鼓励她学着用相机观看按快门拍照。每天晚上帮她删除废片时,总会让我惊喜,都会发现意想不到的好照片。我的肯定让她拍照的兴趣更浓。拍照时她常抱怨抓拍不到流动的影像,我知道这是小数码相机快门滞后造成的问题,6月下旬,回到昆明我便为她更换了一台尼康D80相机。她上

Her Photographs Influenced Me in My Photographic Conception Wu Jialin

These are the photographs taken by my wife at random in less than a year. She began to learn to take photos at the age of 63, having no ideas at all of focal distance, depth of field, frontlighting, backlighting and so on. It never occurred to me that her photographs could be found more fashionable, modernistic and avant-garde than mine, the works of a veteran photographer whose career exceeded 40 years. The photographs included in the present volume are all her primary works without pruning or any final-period treatment.

My wife and I have been through thick and thin for 44 years. I have been working at a photographic department all the time, mostly going out on business trips. She had to go to work everyday and at the same time shoulder the heavy burden of doing housework and taking care of our four children. She retired from the post office ahead of schedule due to poor health conditions. At the age of 55, she suffered severely from the loss of our son. From then on, I would bring her along with me wherever I went. In the period of over 100 days from the winter of 2003 to the spring of 2004, I traveled through all the 26 bordering counties in order to publish Moments along the Frontier and Wu Jialin · Baoshan. She kept along with me all the time from dawn till dusk, never interfering in my work. She said watching me photographing was a joy to her. I know very well to take photos in complete freedom is a good medicine to cure mental affliction. In April 2007, I accepted the assignment of taking small pictures for Wu Jialin · His Homeland Zhaotong. At the same time, I bought her a small Nikon digital camera about the size of a cigarettes case and encouraged her to learn to take photos. In the evening, when I helped her remove unsuccessful pictures, I would often find in happy astonishment quite a few very successful ones. My affirmative comments 街买菜或接送孙子,总会带上相机,一路上不时地按着快门。摄影让她变得 心灵充实和宁静,使她的身心获得健康。

2008年2月下旬,休斯顿FOTOFEST国际摄影节为我举办回顾展,我和老伴应邀出席开幕式。我将她的照片选放了90张带到休斯顿,凡见过她照片的专家,没有不惊讶和赞赏的。纽约联系图片社总裁罗伯特·普雷基(ROBERT PLEDGE)看完一遍后还要求再看一遍:"摄影天才!明年可来美国办展览了!"

过去谈摄影的提高,我总以为"功夫在诗外",拍到一定程度就是比摄影者的综合素质和素养的高低了,资深比资浅要强。老伴仅仅是个几十年来不断操持家务的"家庭妇女",对摄影的技术技巧一窍不通,更不懂什么理论,而她一拍照就出手不凡,独具个性,比许多资深摄影家都强。

她的照片甚至影响了我的摄影观念。

"吴月华现象"不能不引起我的思考:

1.她有天生的视觉审美能力。年轻时爱好文艺,能歌善舞。最穷困的日子,她也会把贫穷的家收拾得舒适而美观大方,常把日常生活用品摆设得优美不俗,我常常戏称她是日常生活中的"装饰艺术家"。这是她拍出好照片的基础。

2.她从不看摄影报刊杂志,可以说她的视角是没有被污染的潜在视角。 她一旦发现可拍画面,便无知无畏地上去凭直觉拍照,没有任何清规戒律和 框框套套约束。她不受任何理论的束缚,心无杂念。没有受过系统的专业训 encouraged her. But she complained that it was difficult to snap flowing images. Obviously, it is due to small digital cameras' shutter hysteresis. Returning to Kunming in the end of June, I gave her a Nikon D80. Whenever she goes out, to buy vegetables or to pick up our grand children, she would take the camera with her, snapping the shutter from time to time. Photographing helps her to attain mental tranquility and satisfaction. And her health is improved.

In February 2008, the Houston FOTOFEST International Photographic Festival conducted a retrospective exhibition on my behalf. My wife and I were invited to attend the inauguration. I brought along 90 of her photographs. All who saw the pictures spoke highly of them. Robert Pledge, Director—general of the New York Contact Press Images asked to look at her pictures again after viewing them once. "A photographic genius!" he said, "she can hold a photographic exhibition in the U.S.A. next year."

In talking about the improvement of one's technique in photography, I would often quote a proverb, "a poet's talent lies outside of his poems." Similarly, what determines the achievement of a photographer in the long run is not his proficiency in photography which he has already mastered, but his comprehensive qualifies and his cultural accomplishments in general. The latter is the decisive factor. My wife is a typical housewife, mainly engaged in housework for long yeas. She knows nothing about photography, not to mention any bit of photographic theories. Yet, when she snaps the shutter, she displays her wonderful skill. Her photographs, showing ingenuity and originality, exceed the works of some veterans.

Her works influenced me in my photographic conception.

The Wu Yuehua phenomenon cannot but urge me to think closely and come to understand:

1. She has inborn visual aesthetic judgment. In her youth, she took pleasure in literature and art and was good at singing and dancing. In straitened

练,反而让她没有了包袱。

- 3.她这批令专业人士赞赏的照片,全是我从一大堆鱼龙混杂的照片中挑选出来的。靠她自己挑选或请一般的"内行"挑选都是不可能有这个效果的,这或许可以说明,优秀的图片编辑和艺术策展人对一位好的摄影师是何等的重要!
- 4.她的照片证明了马克·吕布的话:"眼光比思维重要,甚至比语言更重要。"她有良好的眼光和视角,一半是天赋,一半是潜移默化地受我几十年的熏陶感染。几十年来她和孩子们是我照片的第一个读者,常点评我照片的好坏。

我为老伴的摄影自豪和欣慰,因为她开辟了属于自己的摄影天地。

2008年4月于昆明

circumstances, she was able to put our living rooms in good order, clean and tidy. I often said to her jokingly that she was an artist in homemaking. Right here lies the foundation of her success in photography.

- 2.She newer touched any books or magazines in photography. Her potential visual angle is free from pollution. Whenever she discovers anything worth photographing, she snaps the shutter by instinct, dauntlessly and ignorantly, without being affected by any conventions. She has not been professionally trained. Just because of this, she has no load on her mind.
- 3.The present collection of photographs, praized by photographic specialists, were all selected by me personally from a large amount of pictures superior and inferior. Either the photographer herself or an ordinary editor is not able to accomplish the task of selection. This, perhaps, reveals the importance of an excellent photographic editor and designer of photographic exhibitions to a good photographer.

4.Her pictures prove that Marc Riboud is right in saying "the eye is more important than thought and even more important than language." She has good eyesight and visual angle, partly due to endowments and partly due to my influence. For long years, she and our children have been the first batch of viewers of my pictures. They commented on them freely, pointing out their merits and shortcomings.

I feel proud and pleased for my wife's photographs, for she has opened a new horizon in photography that belongs to herself.

April 5, 2008 in Kunming English translation by Li Xiwen

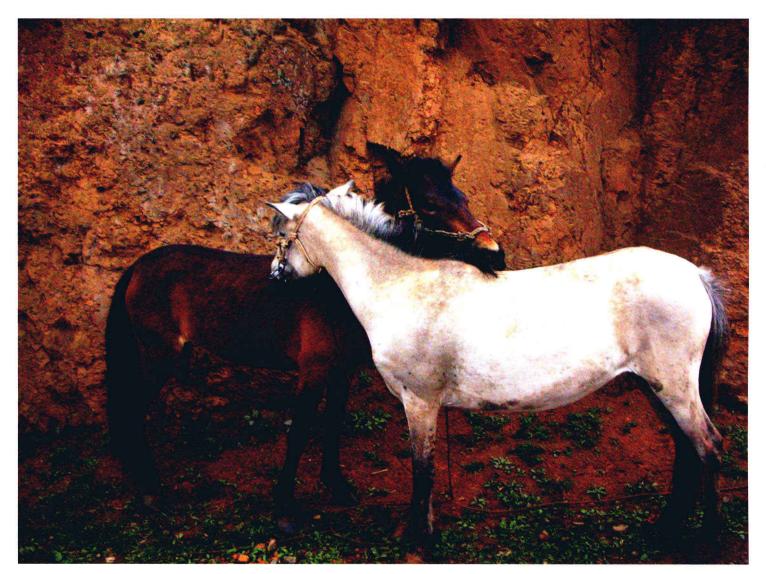

云南威信 YunnanWeixin 2007.4.20 AM10:47

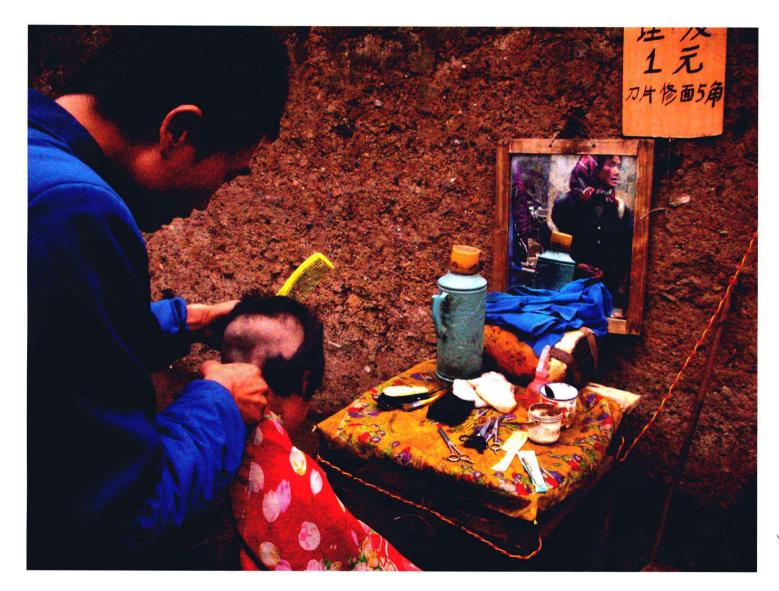

云南绥江 2 YunnanSuijiang 2007.5.8 AM11:54

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

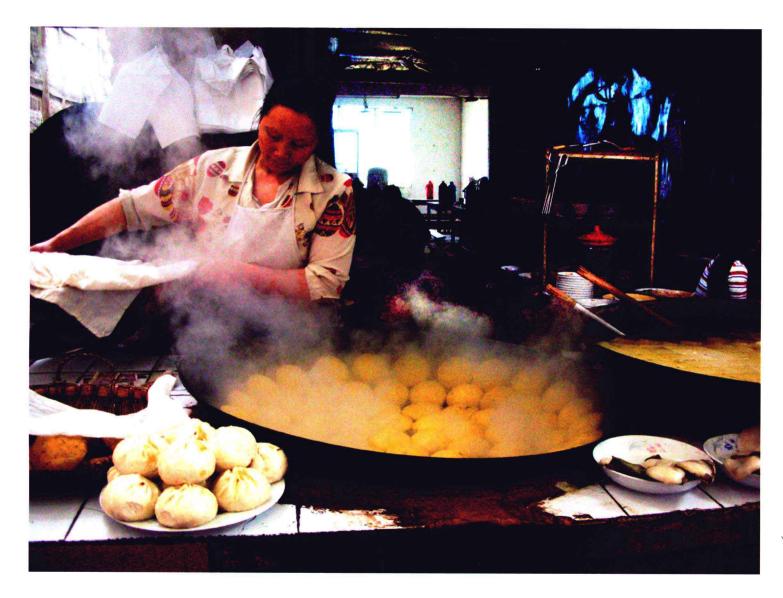
3 云南昭通 YunnanZhaotong 2007.6.1 PM15:05

云南彝良 | 4 YunnanYiliang 2007.4.8 PM12:41 |

5 云南昭通 YunnanZhaotong 2007.6.6 PM14:02

云南绥江 | 6 YunnanSuijiang 2007.5.07 AM09:40

云南鲁甸 YunnanLudian 2007.5.26 PM18:06

云南盐津 | 8 YunnanYanjin 2007.4.30 AM08:20

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com