

摄影之后 Post- photography

拍照的艺术家

[英] 罗伯特·肖 著
张杰 译

摄影之后 Post- photography

拍照的艺术家

[英]罗伯特·肖 著
张杰 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

作者简介

张杰（1980—），现工作于天津理工大学汉语言文化学院，讲师，主要从事西方文论与文化现象研究。曾编著《遍游江山四时春——游记故事》（黄山书社，2015），翻译作品《可爱的泰晤士河轻轻地流》（罗伯特·吉丙斯著，天津百花文艺出版社，2016，即出）等。

text © 2014 Robert Shore. Robert Shore has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work.
Translation © 2016 BPG Artmedia Co., Ltd.

This book was produced and published in 2014 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

图书在版编目（CIP）数据

摄影之后：拍照的艺术家 /（英）罗伯特·肖著；
张杰译. — 北京：北京美术摄影出版社，2016.9

书名原文：Post-photography: The Artist with A
Camera

ISBN 978-7-80501-934-5

I. ①摄… II. ①罗… ②张… III. ①摄影评论—世界—现代 IV. ①J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第178305号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2015-0537

责任编辑：马步匀

助理编辑：耿苏萌

责任印制：彭军芳

摄影之后

拍照的艺术家

SHEYING ZHIHOU

[英]罗伯特·肖 著

张杰 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美（北京）文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京艺堂印刷有限公司

版次 2016年9月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 16.5

字数 434.8千字

书号 ISBN 978-7-80501-934-5

定价 168.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

1

序言：摄影之后是…… 07

借鉴与创新…… 13

米什卡·汉纳	14
约阿希姆·施密德	22
伊娃·史坦朗	28
妮可·贝勒	34
戴维·托马斯·史密斯	38
乔尼·布里格斯	42
诺埃·森达斯	46
茱莉亚·博里索娃	50
布伦丹·尤哈斯	54
安德列·施密特	58
克莱蒙特·瓦拉	62

2

现实的层列…… 67

瓦莱里·贝琳	68
李在镕	72
乔纳森·刘易斯	76
苏菲·西野	80
奥利沃·巴尔比埃利	84
杨泳梁	88
丹·霍兹沃斯	92

3

整个世界都是舞台..... 99

劳伦斯·德梅松	100
原久路	106
莎迪·伽迪里安	110
莱昂斯·拉斐尔·阿波德鲁	114
克里斯蒂·李·罗杰	118
安吉洛·穆斯克	122
奥拉夫·布鲁宁	126
斯佳丽·霍夫特·格拉芙兰	132
鲁内·古纳佑森	136
埃里克·约翰逊	140
若昂·卡斯蒂略	144
约翰·克文斯基	150
迦勒·哈兰德	154
亚历杭德罗·吉加洛	158
丹尼尔·埃斯肯纳茨	162
伯恩德纳特·斯米尔德	166

4

手与眼..... 171

阿里奇·布雷恩	172
陈农	178
查尔斯·格洛戈	182
达夫娜·塔尔默尔	186
约尔玛·普拉能	190
朱莉·科伯恩	196
托尔斯滕·瓦尔穆斯	200
克洛伊·塞尔斯	204
斯蒂菲·克伦茨	208
布伦丹·弗勒	212

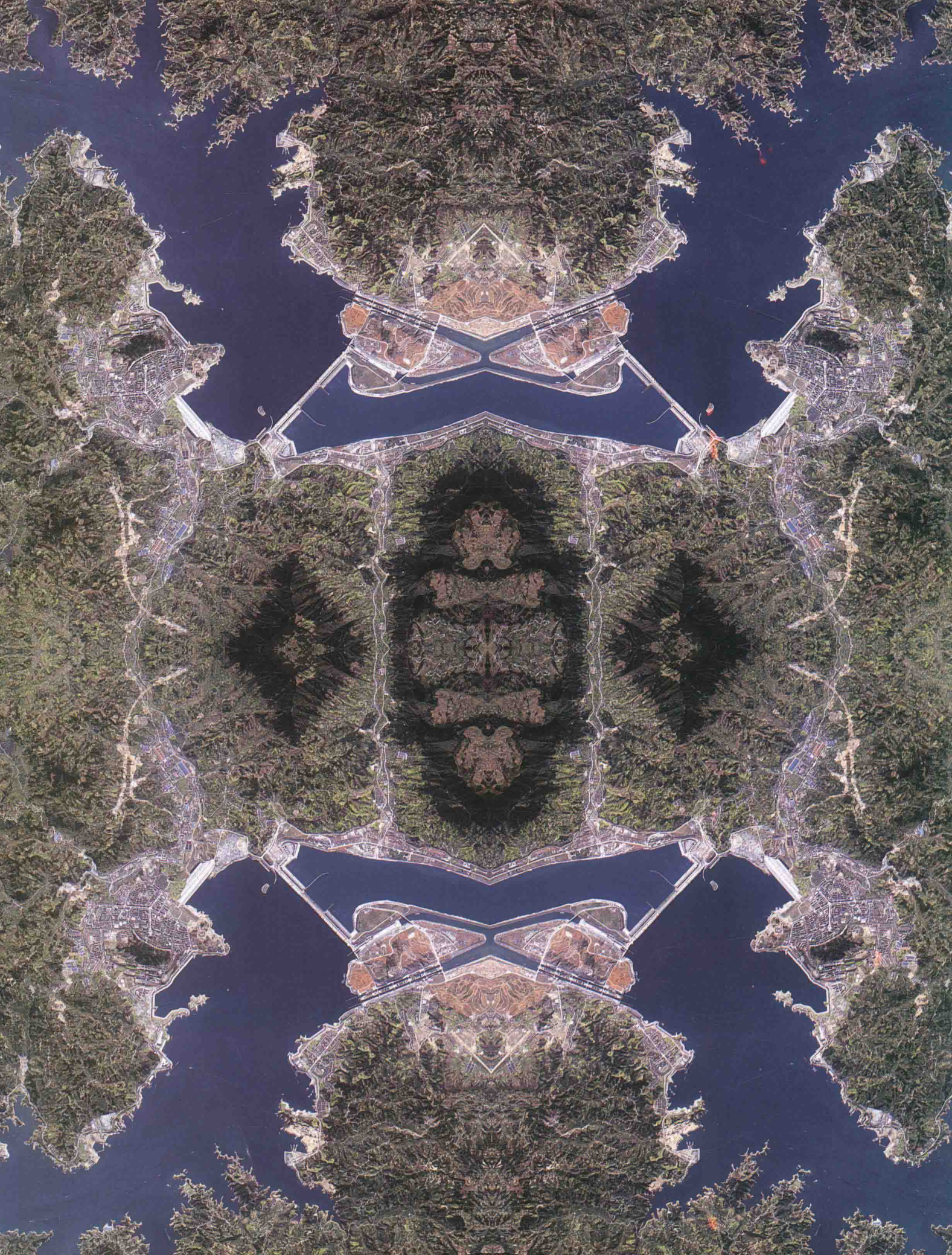
5

后现代新闻摄影..... 217

迈克尔·沃尔夫	218
杨怡	226
玛蒂娜·巴奇伽鲁普	230
克里斯蒂娜·德·米德尔	234
理查德·莫斯	238
本雅明·罗伊	244
戴维·伯金	250
亚当·布鲁姆伯格、奥利佛·查纳林	256

摄影之后 Post- photography

拍照的艺术家

摄影之后 Post- photography

拍照的艺术家

[英]罗伯特·肖 著
张杰 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

1

序言：摄影之后是…… 07

借鉴与创新…… 13

米什卡·汉纳	14
约阿希姆·施密德	22
伊娃·史坦朗	28
妮可·贝勒	34
戴维·托马斯·史密斯	38
乔尼·布里格斯	42
诺埃·森达斯	46
茱莉亚·博里索娃	50
布伦丹·尤哈斯	54
安德列·施密特	58
克莱蒙特·瓦拉	62

2

现实的层列…… 67

瓦莱里·贝琳	68
李在镕	72
乔纳森·刘易斯	76
苏菲·西野	80
奥利沃·巴尔比埃利	84
杨泳梁	88
丹·霍兹沃斯	92

3

整个世界都是舞台..... 99

劳伦斯·德梅松	100
原久路	106
莎迪·伽迪里安	110
莱昂斯·拉斐尔·阿波德鲁	114
克里斯蒂·李·罗杰	118
安吉洛·穆斯克	122
奥拉夫·布鲁宁	126
斯佳丽·霍夫特·格拉芙兰	132
鲁内·古纳佑森	136
埃里克·约翰逊	140
若昂·卡斯蒂略	144
约翰·克文斯基	150
迦勒·哈兰德	154
亚历杭德罗·吉加洛	158
丹尼尔·埃斯肯纳茨	162
伯恩德纳特·斯米尔德	166

4

手与眼..... 171

阿里奇·布雷恩	172
陈农	178
查尔斯·格洛戈	182
达夫娜·塔尔默尔	186
约尔玛·普拉能	190
朱莉·科伯恩	196
托尔斯滕·瓦尔穆斯	200
克洛伊·塞尔斯	204
斯蒂菲·克伦茨	208
布伦丹·弗勒	212

5

后现代新闻摄影..... 217

迈克尔·沃尔夫	218
杨怡	226
玛蒂娜·巴奇伽鲁普	230
克里斯蒂娜·德·米德尔	234
理查德·莫斯	238
本雅明·罗伊	244
戴维·伯金	250
亚当·布鲁姆伯格、奥利佛·查纳林	256

advantage of a 'manner of being', a socio-moral status • Photography is therefore above all the acknowledgment of something deep and irrationally co-extensive with politics • Photography is a synthesis of the technical and the creative • Photography is a visual language still in its infancy • Photography is allowed where possible • Photography is allowed after 4 pm • Photography is the real thing for me • Photography is raised in three of Kracauer's crucial publications • Photography is presented as a subjectless technical instrument that is merely capable of capturing a spatial configuration of a temporal instant that is incommensurable with history, and which can only be brought back by a memory-image • Photography is attributed with a formative capability that enables the medium to express the subjective creative aspirations of the photographer • Photography is bound to time in precisely the same way as *fashion* • Photography is unable to resurrect the dead because even the recent past appears totally outdated • Photography is given a role in the study of history • Photography is a passion and you are simply happy each time a picture comes out right • Photography is confined within the Clubhouse only up to the waterfront • Photography is \$350 and any additional time is charged at an agreed rate of \$350 per hour • Photography is seen not only as a linguistic device, but also as a vehicle for analysing and learning • Photography is the first "official" pictures of the engaged couple • Photography is embedded in the paintings of Alex Katz • Photography is an extremely competitive field in which we must maintain very high standards • Photography is one of the

most powerful tools of expression that we have in this culture, and therefore is useful in this recovery process • Photography is becoming a reality • Photography is offered by Joshua Chuang on Thursdays, October 30, and November 13 and 20, at 5:30 pm • Photography is identified as the central medium which can carry on a discussion about European identity, it is interesting to question the reasons why the photography itself has been chosen to build a discourse about Europe • Photography is meant as an opportunity to negotiate cultures, to negotiate the meaning of Europe through photographs • Photography is put into the core of signification, exposed to the semiotics analysis as semiotics faces up to common objects insofar as they participate to the semiosis • Photography is meant as a common object participating to the observation and interpretation of Europe • Photography is based on a cultural strategy which gives the images the role to guide a reflection on European arrangement of identities • Photography is an event intentionally arranged that aims to be an interpretive mediator through photography, shaping an idea of Europe and setting Reggio Emilia within Europe • Photography is connected to realism and objectivity, a convention attributed by society • Photography is a sense of suspension, of indeterminacy that comes out from the theme of the border • Photography is a core component of the program • Photography is aware of the Rule of Thirds - sometimes called the golden mean • Photography is about self discovery on a technical level as well as a personal level • Photography is only a young art form anyway so you have to embrace the changes • Pho-

moment and atmosphere of the occasion, as a naturalistic setting and in a non-intrusive way, producing creative and powerful images • Photography is a fascinating field • Photography is nothing - it's life that interests me • Photography is one of the most difficult to price • Photography is an abundant medium • Photography is a skill; a skill is KNOWLEDGE reinforced with EXPERIENCE • Photography is like the question, "how do you get to Carnegie Hall? Practice, Practice, Practice" • Photography is a language for Benjamin; second, that it is a language which is initially mixed up in the image; and third, given Benjamin's retrospective, allegorical glance, that language as such exists within and beyond any meaningful horizon that the photographic image brings into representation • Photography is through a retrospective glance • Photography is restricted to the use of the photographic process to depict observations from all branches of natural history, except anthropology and archeology, in such a fashion that a well informed person will be able to identify the subject material and to certify as to its honest presentation • Photography is a simple research method that provides great results • Photography is a world of fantasy • Photography is used to determine how long these construction sites affect the watershed • Photography is the best research method to provide answers on this subject • Photography is used by amateurs to preserve memories of favorite times, to capture special moments, to tell stories, to send messages, and as a source of entertainment • Photography is the result of combining several technical discoveries • Photography is that chemical photography

resists manipulation because it involves film and photographic paper, while digital imaging is a highly manipulative medium • Photography is often pre-eminent in photographic subjects which have little prospect of commercial use or reward • Photography is probably best defined as any photography for which the photographer is paid for images rather than works of art • Photography is a matter that continues to be discussed regularly, especially in artistic circles • Photography is authentically art, and photography in the context of art needs redefinition, such as determining what component of a photograph makes it beautiful to the viewer • Photography is one of the new media forms that changes perception and changes the structure of society • Photography is both restricted and protected by the law in many jurisdictions • Photography is like a mistress whom one cherishes and hides, about whom one speaks with joy but does not want others to mention • Photography is not an art because it is produced with a mechanical device and by chemical and physical phenomenon not by hand and inspiration • Photography is so similar to lithography and etching then it would be beneficial to the arts as well as culture • Photography is an art or a new form of documentation seen by the eye instead of the mind • Photography is an expression of the photographer's fantasy (or a combination of the fantasies of the creative team) • Photography is regarded as one of six visual domains (the others being film, television, arts and crafts, the built environment and performance) which constitute a culturally conditioned visual communication system amenable to ethnographic

序言：摄影之后是……

后摄影时代是一个时刻，不是一种运动。本书所推荐的摄影家——鉴于有些艺术家并不通过照相机来制作照片——或者准确地说，本书所列举的这些从事摄影工作的艺术家并不服膺同一种制像哲学。不过，尽管他们的作品源自21世纪的各种不同观点，它们却的确处在同样的社会与技术背景下。

2012年，位于伦敦的英国国家美术馆举办了题为“艺术之诱惑”的展览。这次展览对摄影作品与早期绘画大师的作品同等重视，显现出在摄影即将迎来200周岁生日时，高贵严肃的艺术体制终于接纳了这种一直被视为“暴发户”的艺术形式。但如果说摄影正从艺术机构那里获得更多的认可，那它其实还面临着更多来自广义文化的压力。毕竟，每一个人都能拍照；而且，在数字时代几乎每个人都这样做。现实生活中到处是照相机；视觉世界里充斥着摄影图像。那些“平民摄影师”不停地在其智能手机上点击，随后立即将其上传到网络相册。如若在谷歌图片中输入“落日”，仅仅一秒钟，就会有数百万张相匹配的照片呈现在眼前。监控摄像机每天能将一位普通城市居民的形象捕捉到300次，这又为丰富的照片库增添了不小的数量。

在我们这个世纪（21世纪），很多人都拥有智能手机，他们按下快门，随即就秀照片。跟这些业余摄影者相比，昔日那些大师如尤金·史密斯在匹兹堡项目中的狂热行为，加里·维诺格兰德在洛杉矶可笑的自拍如今看起来都太不张扬了。这些业余摄影者申请一个社交网络账户，就可以将自己在这个世界上每一秒钟的状态都用相机记录下来。“我思故我在”变成了“我记录，故我存在”。纯粹地“活在当下”如今包含着“在存在中记录存在”，尽管没有人承诺说日后要回顾这些自己“曾经存在于其中”的照片；毕竟，谁还有时间去看老照片呢，新的照片不是马上就拍出来了嘛。如今摄影已经是一种极为平民化的行为，“自拍”甚至成了2013年牛津词典的年度热词。

如果你是专业摄影师，你可能会想，整个世界都已经高度影像化了，自己再拍照片已经毫无意义。由此可以理解，在后摄影时代，“拾得图像”的重要性日渐突出，而互联网则成了重要的图像制作实验室。分享是数字时代的关键词；挪用——或者有些人可能更喜欢称之为“窃取”——是后摄影时代的重要策略。这些富有创意的、变革性的“窃取”行为使得网络环境成为重要的“狩猎场”。

“网络上的图像数量以惊人的速度激增，如此，找寻与某一概念相匹配的图像就变得相对容易，”乔纳森·里维斯，这位艺术家图书合作社（Artists' Books Cooperative，简称ABC）的会员说，“我最近越来越多地使用无处不在的低分辨率的图片，即缩略图。我几乎要把它们看作现成的杜尚派艺术物品，只待我伸出手指、轻轻点击。”

浏览并创造性地将他人的图像吸纳至自己的作品中，如今这种实践成为很多摄影师（应该说从事摄影工作的艺术家）的主要工作。“ABC有很多卓越的艺术家，如安德列·施密特、米什卡·汉纳、赫尔曼·席格纳，他们都会大量使用搜索引擎和网络资料库去‘窃取’他人的照片，”里维斯继续说道，“在最近的阿尔勒摄影节上，我们参与组织了一次主题为‘从这里开始’的展览。这次展览的宣言开头是这样写的：‘今天，我们都成了编辑。我们都会回收、剪裁、重新合成以及上传。只要有眼睛、大脑、照相机、手机、笔记本、扫描器，再加上一种观点，我们就可以利用图片做任何事情。我们编辑的不是我们自己拍摄的图片，我们制作的照片数量却远胜于过去，因为资源无穷无尽，新的可能性层出不穷。互联网上充满创造活力：深刻的、美丽的、恼人的、荒谬的、琐碎的、民间的以及私密的，无所不具。’我逐渐认可了这种思想，现在我本人已经不怎么使用照相机了。”米什卡·汉纳对此做了阐释：“关键

第2页图

戴维·托马斯·史密斯

《三峡大坝，三斗坪镇，夷陵区，湖北，
中华人民共和国》

2010—2011

出自《人间世》

米什卡·汉纳

出自《摄影是》，2010

就在于‘拍照’这个短语。即使是从传统意义上来理解，这个短语也几乎不言而喻地暗示着图像早已存在，只待摄影师自己去发现、获取。所以我没看出太大区别。”

在2011年的世界新闻摄影大赛^①上，由摄影记者转型为艺术摄影家的迈克尔·沃尔夫因其作品《一系列不幸的事件》获得荣誉奖，引发争议。该作品是他在电脑屏幕前使用谷歌街景拍摄的。沃尔夫对《英国摄影杂志》的记者说：“我们的世界充满图像，这是未来影像中的一部分。我们必须得想办法处理，对其去芜存菁，或者将其吸收到我们的作品中。我认为，未来我们很重要的一项任务就是对所有这些图片进行精挑细选。你能想象今天我们到底有多少图像吗？这个数字是不可估量的。100年后，会出现一门叫作‘硬盘矿工’的职业，他们的任务就是在电子垃圾场找寻硬盘，并开发出新软件以对这些图片进行分类梳理。到时就会设立新的艺术项目和社会学项目，以利用这些从电子库存中挖掘出来的图像。这种对巨量图片去芜存菁的想法有着巨大的发展潜力。”

为了跟上图像制作的这种新形势，本书中的大量作品与作品系列将摄影师定位为编辑-策展人。“借鉴与创新”，这是第一章的核心主题，涵盖从约阿希姆·施密德作品中主人公们相似的观看行为，到克莱蒙特·瓦拉在《来自谷歌地图的明信片》中进行的先锋数字探索。但是本书项目一直关注创造性借鉴这一主题，比如在《古卢现实艺术工作室》中，玛蒂娜·巴奇伽鲁普将拾得图像用于传统的新闻摄影。还有使用甚至滥用数字技术的，比如戴维·伯金富含数码故障的作品《嵌入》系列。

本书坚持认为，摄影是一种最重要的见证媒介，它的镜头谦卑地面向世界，其最重要的任务就是记录我们轻松地称之为“现实”的事物。在新千年的知识与技术条件下，客观真实（这曾经是20世纪摄影作品最基本的要求）的概念不断受到挑战；而在后摄影时代的作品中，事实与虚构之间的分界线持续被僭越。总之，人们最不可能从摄影中获取的就是客观真实。不过要说照相机比人能更客观地反映世界，这种说法也总是错误的。毋宁说，照相机用一种不同的方式来观看世界，而这也是很多摄影大师钟爱这门艺术的原因所在。加里·维诺格兰德说：“要是从取景器里看到很熟悉的画面，我会想办法把它摇开。”相机独特的观察方式是本书第二章的主题，即“现实的层列”。该章专注于一些最先进的技术形式，从奥利沃·巴尔比埃利使用移轴镜头和直升机，到李在镕探索数字叠加的潜力，这些技术形式都欲撼动我们的现实观。

“你不是在拍照片，你是在制作照片。”伟大的美国风景摄影师安塞尔·亚当斯这样说道。这一提法在近二三十年内日益得到肯定，虽然亚当斯本人对此并没有很明确的设想或实践。毋庸置疑，数字领域中比比皆是的是业余摄影者所带来的压力促进了当代艺术摄影中“管理模式”的发展。如果你对这个充斥着过量图像的日常生活感到失望，那你为何不建构一个自己的天地并且将它记录下来呢？这是第三章“整个世界都是舞台”中艺术家们从事的工作。茱莉亚的项目“文档对象模型”（DOM，即 Document Objective Model）亦是为此目的而做（见对页）。

艺术家们的确还在使用照相机，但是有种观点认为，仅仅拍照是远远不够的了。一些艺术家建构出他们所认为的现实，然后再拍摄；另一些将其拍摄的图像变成物体，艺术家再用手对其进行物质上的干预。“摄影现在所处的发展阶段正如同20世纪40年代绘画领域中出现的抽象表现主义：如今我们看到的是一种实体的、物质性的照片，而不仅仅是一张图像。”阿里奇·布雷恩说。对这位艺术家来说，穿孔机的地位跟任何一架照相机的地位同等重要。“这是因为我们身边充斥着大量的摄影图像，因

^① 本书218页又说是2010年世界新闻摄影大赛。据查阅，当是2011年。

茱莉亚·博里索娃
出自《文档对象模型》，2013

阿里奇·布雷恩

《十个彩色圆点之杰作》（仿委拉斯开兹），2013

此我们能够去考虑图像的材料，而不仅仅是图像本身。”当代摄影行为中的这种“物质性”倾向是第四章“手与眼”的主题。

布雷恩的作品吸收并融汇了本书所考察的当代艺术摄影的不同发展倾向。如位于对页的这幅作品，包含了一个重要的可见的“窃取”行为，尽管艺术家本人指向的是一种更为微妙而难以捉摸的影响形式。在她那些明显更具“原创性”的作品（见本书第172—177页）中，这种对他人作品带有一定立场的观看产生的就是这种微妙的影响。与其说《十个彩色圆点之杰作》（仿委拉斯开兹）是对经典大师作品的挪用，不如说艺术家对经典绘画作品的构思与形式投入了时间与心思。布雷恩说：“我挑选一些绘画作品对其进行再加工，它们的创作者在绘画时探索了颜料的效果与物质性。这些贴上去的彩色圆点突出了图像的表面及错觉艺术的手法。这就跟用厚涂颜料的方法突出艺术家本人的存在，突出所有图像都体现的抽象本质是一样的。圆点还让我想到了所有机械复制图像中那些颜料的小点点。当我们对数字像素应用越来越多时，照片本身就成了彩色颜料的彩色小点，被困在纸张之中，由灯光来显示。”

对新闻摄影界来说，2012年11月12日是很重要的一天。2012年8月份的《时代周刊》在其纸质版的封面上刊登了一张由iPhone拍摄的照片，由此宣告了摄影工具与摄影方式的重要变革。这张照片的拍摄者并非普通的公民记者，而是颇受欢迎的战地摄影师本杰明·罗伊。近些年来，报纸和杂志纷纷将其摄影部门关闭，并训练记者们使用iPhone摄影（这是为了应对数字领域之扩张，因为后者已令其入不敷出）。对一些人来说，这种变化是悲剧性的；而另一些人则视之为解除禁锢，因为很多在传统新闻摄影背景下成长起来的图像生产者如今正积极寻求新的方式去报道重要的新闻或思想。就克里斯蒂娜·德·米德尔来说，这涉及她对20世纪60年代赞比亚的太空计划所拍摄的视觉文件乃是公然的“伪造”（且引发争议）。这一项目及其他类似的充满想象与突破性价值的项目是本书第五章“后现代新闻摄影”的主题。

最近，卓越的教授、理论家弗雷德·里钦在接受《琼斯母亲》杂志的采访时提出：“新闻摄影已经成为业余摄影者与专业摄影师的混合体，此外还有监控摄像头、谷歌街景及其他资源。但那些‘元摄影师’却能理解这数以亿计张图像的意思，解释其来龙去脉，并鉴定其真伪。当下，我们更需要鉴定师来过滤这些过剩的照片，而不是新的成群的摄影师。”

我们可以将这种针对新闻摄影的观点延伸至整个专业摄影领域。欢迎来到后摄影时代。

