

女性摄影新生代

女性 & 摄影 丛书

林路 编著

河南科学技术出版社

女性摄影新生代

女性 & 摄影
丛书

林路
编著

河南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

女性摄影新生代 / 林路编著. — 郑州: 河南科学技术出版社,
2003.3

(女性 & 摄影)

ISBN 7-5349-2831-1

I. 女… II. 林… III. ①摄影集—中国—现代②女性—摄影
艺术—艺术评论—中国 IV. ① J421 ② J405.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 060011 号

责任编辑 李迎辉 责任校对 申卫娟 徐小刚

河南科学技术出版社出版发行

(郑州市经五路 66 号)

邮政编码: 450002 电话: (0371) 5737028

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1 194mm 1/32 印张: 9 字数: 300 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 7-5349-2831-1/J·25 定价: 36.00 元

(如有任何相关事宜请与 huifei3@sina.com 联系)

目 录

前言

壹 作为引子——20 世纪 50 年代诞生的美丽幻影

- 【壹】“舞蹈”在现实和梦幻之间 6
- 【贰】艺妓的面具和芭比娃娃 26
- 【叁】生命便是死神唇边的笑 46

贰 现实目击——无所畏惧的年轻心态

- 【壹】在战争和灾难的锋刃上行走 60
- 【贰】洒落人道主义关怀的满地碎金 68
- 【叁】在狂欢的节奏中寻找失落的世界 84
- 【肆】将梦幻融化在异国他乡在阳光下 94

叁 年轻黑人女性的三重奏

- 【壹】在新生的土壤上播种黑人的历史 118
- 【贰】象征的天空中飘荡的五彩云霓 128
- 【叁】文字与图像溅出的灼热火花 140

肆 后现代游戏中的翻新出奇

- 【壹】声誉卓著的耶鲁一代女孩 150
- 【贰】光怪陆离的霓裳羽衣和声名狼藉 164
- 【叁】在没有规则的游戏享受人生 180
- 【肆】媚俗的身体与紧身内衣的世界 198

伍 粉红色窗帘下的自传体日记

- 【壹】恋人间的激情浪漫之旅 216
- 【贰】燃烧的玫瑰和渴望身份认证 226
- 【叁】跳出顾影自怜的柔美伤感空间 238
- 【肆】因特网上千万目光注视下的自拍 254

后记

前言

在“女性&摄影”丛书的前两本《他的目光》和《她的视角》完成后的一年多时间里，我一直在考虑第三本书的写作——《女性摄影新生代》。这不仅是因为责任编辑提出的这一建议具有很大的诱惑力，同时我也觉得有必要将这一主题进一步深入下去。因为女性与摄影的话题具有潜在的开发空间，特别是更为年轻一代的女性摄影家，她们的生活方式、关注目标以及表现手法，都有其深深的时代烙印，是当代摄影不可忽略的一个重要组成部分。然而在这一年多时间迟迟没有动笔，一方面是因为将主要精力放在了另外一套书“内心的景”的写作上，更重要的是一旦真的想落笔时，却发现需要的资料远比想像中要多得多，一时间无法获得足以展现这一群体真实面貌的文字和图片素材。于是在一年多以后的今天，在经过了细心和艰难的一点一滴的收集之后，我终于开始了一次更为艰难的写

前言

作旅程。

正如前面所说，《女性摄影新生代》作为“女性&摄影”丛书的一本，是在已经出版的《他的目光》和《她的视角》的基础上，选择20世纪50年代以后出生——绝大部分为60年代以后出生的女性摄影家作为范本，通过她们的生活环境、思考方式以及相关的社会条件，力图揭示她们在摄影创作中的个性和成功的原因，力求在风格的多样化、思维的前瞻性等多方面突出女性在摄影中的成就；同时在对50年代出生的摄影家的作品进行选择时，也仅保留其90年代以后的作品，因为如果从作品的角度理解“新生代”，作品时间上的“新鲜”也许显得更为重要。

现在看来，这又是一个太大的话题，写作又是在资料并不完全充实的环境中展开的——尽管国内这些年来的开放使得许多第一手

的资料能够进入我的视野，但是局限性也是不言而喻的。我几乎每周往返于外文书店、美术书店和中国图书进出口公司，用几乎半个月的工资换回一本又一本昂贵的外文图册，一次又一次到网上搜索，寻找相关的资料和可供借鉴的素材。但是当我在今天开始写这篇前言时，才真正发现这些收集到资料的女性摄影家的群体依旧集中在欧美等一些较为发达的国家，肯定还有更为精彩的瞬间影像留存在我们未收集到资料的国度中。于是我只能这样说，这本书中的当代年轻女性摄影家的故事，肯定是不完整也是不全面的。我所能尽力的，是将书中的故事尽可能演绎得精彩纷呈，尽可能通过这些个性迥异的图像和它们背后的创作故事，给读者以心理上的快感。

这是一个发展太快的时代，一个使人心烦意乱的浮躁的时代——年轻的女性已经不再纠缠在花花草草、情意绵绵的“绿肥红瘦”的世界中，关于当代社会一切敏感的话题，她们都会毫无顾忌地通过镜头甚至自己的身体去体验：关于暴力，关于性，关于生与死的颠覆，在她们面前都可能是小菜一碟。但是她们的内心又是异常的脆弱，就像我们中间的许许多多的人一样，随时都可能因为意外的触发而使心灵的世界毁于一旦——而这一切同样也通过她们的镜头表现出来。所以，阅读她们的图像，了解她们的生活故事，其实也是在阅读我们自己：就像你在后面将看到的那样，年仅二十二岁的女摄影家伍德曼将自己的身躯如同纸片一样从纽约东村的一幢高楼的窗口“掷”向大地的时候，我们一定会为生命之如此脆弱而感到悲哀。

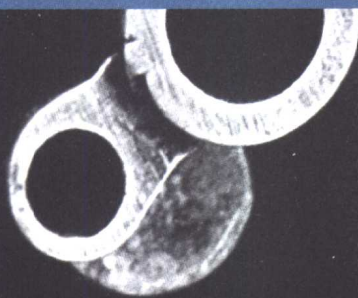
但是令人感到欣慰的是，这些年轻的女性已经一步一步向我们走近，让我们看到了生存方式的多种可能，也看到了这些女性曾经有过的美好的情怀。我们首先应该为年轻祝福，我们也应该为女性的魅力骄傲——尽管书中的新生代即将渐渐地老去，尽管对于这些新生代的描述还远远不够完整和完美……

林路

2002年1月于上海黑石公寓

作为引子——20 世纪 50 年代诞生的美丽幻影

如果要在20世纪50年代出生的女性摄影家身上找到什么共同点，也许有一点是比较显然的：她们渴望以全新的方式创造一个属于自己的艺术世界，但是又不会轻易地放弃社会责任感和艺术良心。在她们的艺术创造力逐渐走向高峰的80年代和90年代，无论是社会道德观念还是艺术感知方式，都处于一种动荡不安的交替状态之中。她们在各自的领域中势单力薄地奋力突围，终于奏响了一曲又一曲令人激动的乐章。

【壹】舞蹈“艺术”
【貳】在和之妓女
【参】芭比娃娃
【肆】生命是笑声
【伍】便裨的

壹

“舞蹈”在现实 和梦幻之间

洛丽尔·诺瓦克《无题》(1980)

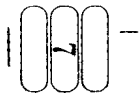

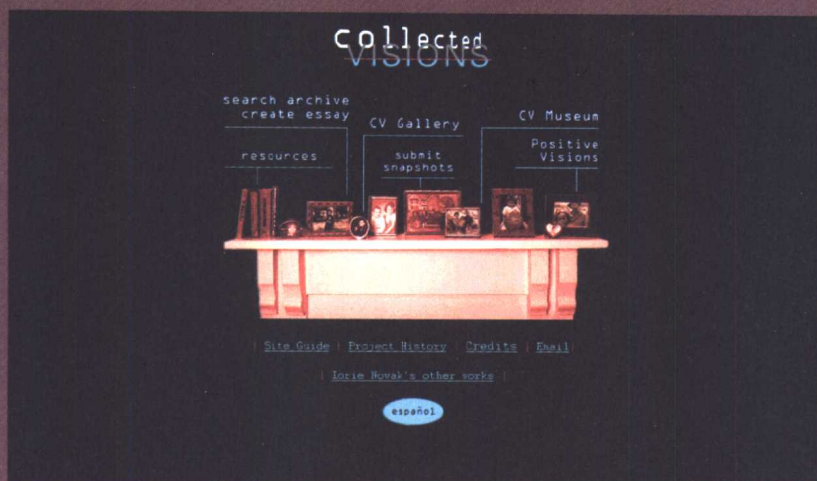
心理学早已证明，女性的想像空间是异常丰富的。因此在现实和梦幻之间，女性创造的巨大魔力也是有目共睹的。

美国女摄影家洛丽尔·诺瓦克（Lorie Novak，1954— ）的成功，也许就是一个范例。这位出生于洛杉矶的女性，于1975年在斯坦福大学获得艺术和心理学学士学位，1979年在芝加哥艺术学院获得美术硕士学位后，她开始陆续展出自己的照片，引起了艺术界的注意。

然而诺瓦克的真正成功是在1987年，当时她创建了第一个幻灯装置艺术作品《决定性的距离》，开始实验一种非常独特的主题展示形式。在她的幻灯装置中，多台幻灯机将比真实尺寸还大的图像投射在黑暗的房间中。幻灯投射出的图像覆盖在整个墙面、地板以及所有的拐角处，房间里充满了色彩、阴影、光线以及图案，连续变换的图像在黑暗之中引起人们情绪的起落。诺瓦克试图探索一幅图像渐渐淡去、另外一幅图像渐渐淡入过程中的情感力量，并逐渐将探索延伸到了历史图像和私人记忆之间的关联这个主题。我们现在看到的她的《无题》，正是在准备这些投影装置时对现场的记录——斑驳的树影和彩色的灯光投射在普通的室内家居中，构成了纷乱的迷惘和莫名的兴奋。

这样的探索在不断地深入，以后

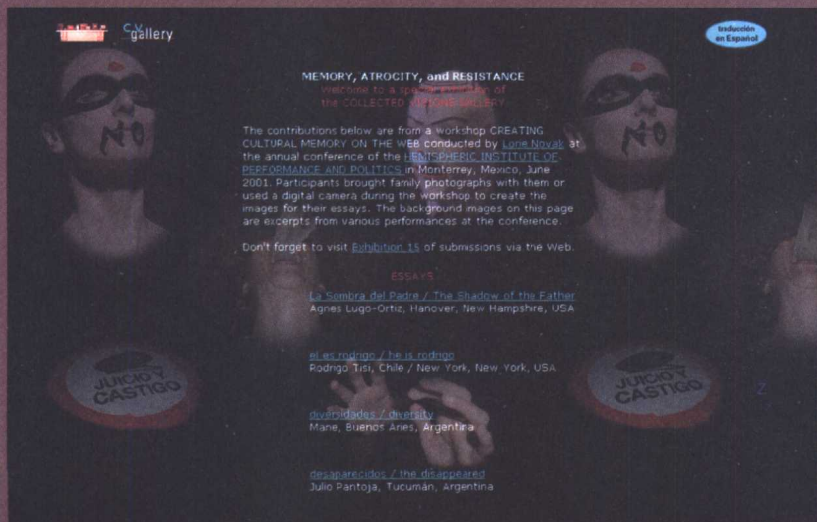

洛丽尔·诺瓦克《收藏的视觉》主页

洛丽尔·诺瓦克《收藏的视觉》画廊

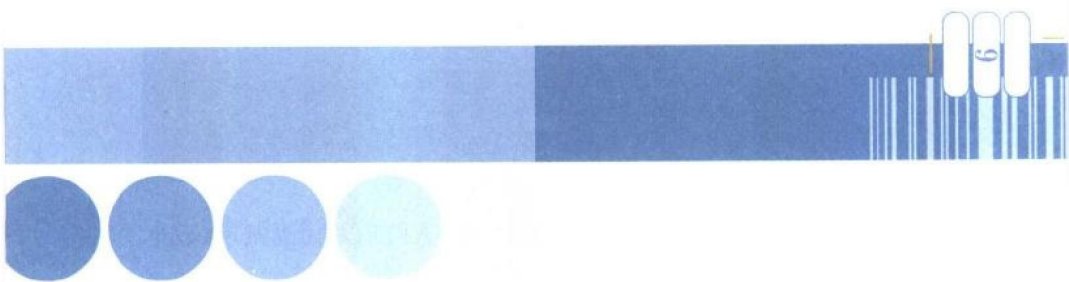
她又有了《夜晚的风景》、《痕迹》、《回放》、《收藏的想像》等源源不断的创作。1996年，诺瓦克将她的《收藏的视觉》展示在网站上：<http://cvisions.cat.nyu.edu/novak/>，让更多的人可以了解她的艺术动因。

近些年中，诺瓦克所使用的材料以及风格还在改变，但是她的目标依然是继续探索人类的文化记忆。她的装置和摄影作品可以让观众鼓起勇气去探索自己的历史和家庭的关系，并在不知不觉中进入记忆的空间。

正如她自己所说：“我重新设想

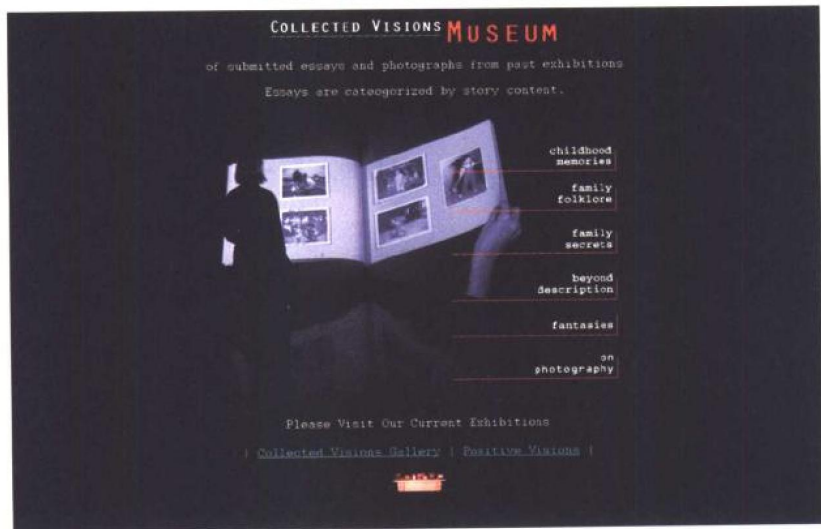
了摄影图像的意义，并且探讨它们和记忆的关系。我特别感兴趣的是，人们在阅读照片时产生的私人情感以及被唤醒的记忆。通过幻灯片主题的设置，我将自己家庭的快照通过一种独有的方式组合起来，产生了与历史和文化相关的图像。”也许，面对文化迅速变幻的世界，诺瓦克的艺术证实了认知我们自己的个性和文化历史的重要性。

特别令人感兴趣的是，诺瓦克已经意识到一个个体作用的有限性，因此在网页上展示自己的《收藏的视

觉》的同时，她开始向公众征集各种各样的生活照片，串联起一个更为广泛的视觉收藏活动。根据网址我上去浏览了一下，发现如今已经有五千多幅照片成为这一网站的收藏品，其栏目分为《收藏的视觉》画廊、《收藏的视觉》博物

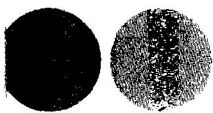
洛丽尔·诺瓦克《收藏的视觉》博物馆

馆、捐献的快照、私人的视觉等。通过这些栏目，人们可以自由地展示自己生活中平凡而有意义的瞬间，也可以通过浏览感受到生活的斑斓色彩。参观者可以将他们的家庭快照捐献给网站，经过组合成为一种新的展览资源，构成人类记忆中的多样化选择。

让我们再认识一位出生于东方、后移居美国的女摄影家，看看她是如何通过自己的镜头，在东西方文化的交融中，寻找独特的表达方式的。这就是莎琳·纳沙特（Shinn Neshat，1957— ），她出生于伊朗，现在生活在纽约，在拍摄照片的同时，还创作了一些具有影响的视频图像。她的摄影作品主要通过她所熟悉的阿拉伯文化背景，试图深入探索穆斯林社会中女性的当代角色。

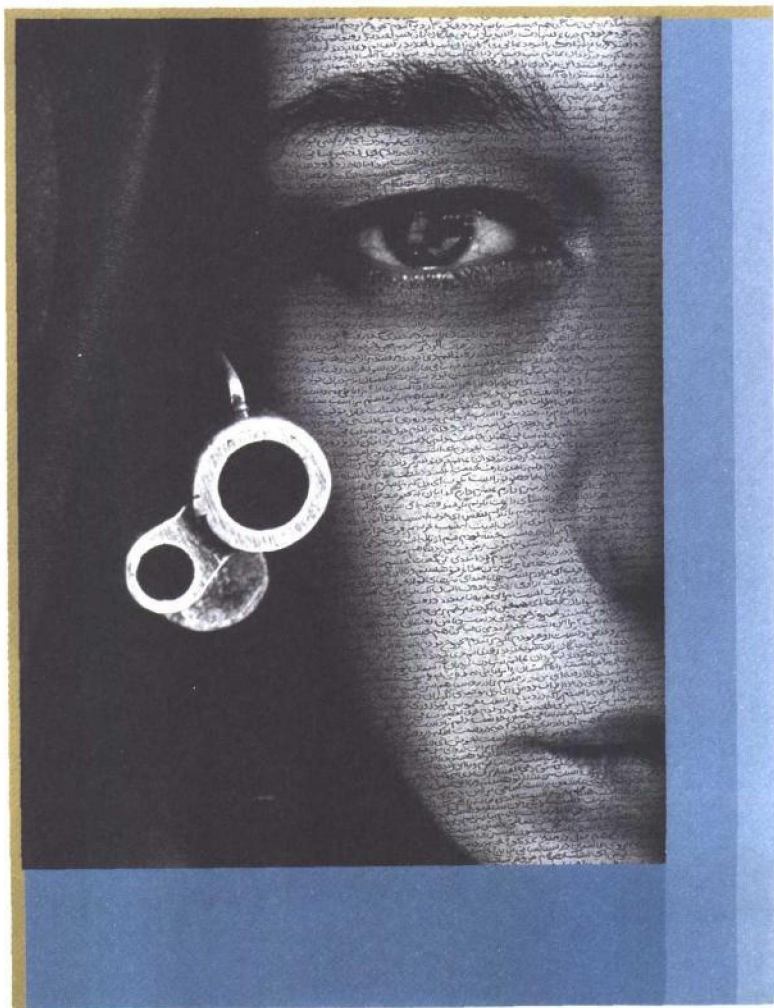
我们先来看她的一幅代表作《哑口无言》，展示的是一个戴着面纱的女性——但是面纱已经撩起。在第一眼看到这幅照片时，匆匆一瞥中，肯定会产生这样一种幻觉：耳朵上的耳环就如同对准了观众的枪口，而且它正处于画面的

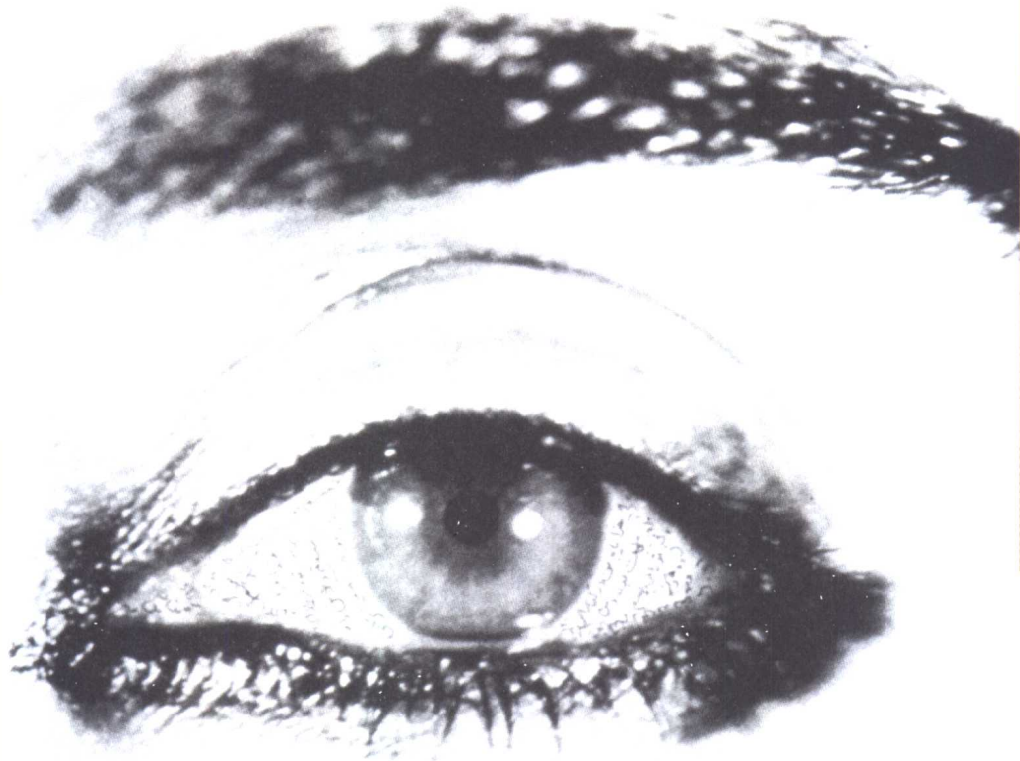
视觉中心，从而使一幅以女性为主题的图像产生了特殊的意义。更为重要的是，当你深入观看这幅作品时会惊讶地发现，女性的脸部被密密麻麻的阿拉伯文字覆盖，令人产生一种不知所措的惶恐。

这样的一幅照片，对于不同的观者，可能存在着截然不同的内在含义。比如对于非阿拉伯文化的观众来说，这些文字是不具有任何实在意义的，它的存在可能就是一种沉默的装饰，你无法进入文字所构成的神秘空间。但是黑色面纱撩起后的文字及其构成的隐喻还是会使观者产生独特的回应，尤其对于西

苏琳·纳沙特《哑口无言》(1996)

莎琳·纳沙特《无法辨认（细节1）》（1994）

方的观众来说，这是一种压迫和苦难的象征，因为在阿拉伯世界里，面纱是女性进入公众范围的必需，面纱可以消除女性身体的私人性，抹除每一个个体的个性特征，从而使独立的女性成为一种普遍化的符号。当然，恍惚中的枪的出现，使理解的空间进入了双重的边缘状态。

而对于懂得阿拉伯文字的观众来说，画面同样也具有一种意义不明确的复杂性。这些文字的作者都是伊朗女性，一些是著名的女权主义运动者，呈现对伊朗文化的批判姿态；一些是诗人，表达出对伊斯兰教和面纱相关的革命和解放的热情。在阅读这些文本的同时，这一张撩开面纱的脸，也就有了文化冲突的深厚背景。

纳沙特的伊朗女性画面大都带有这样的沉默的注视。在她早些的一幅题为《无法辨认（细节1）》的照片中，我们就已经看到了文字和图像的冲突。画面中的女性眼睛的特写看上去似乎没有什么太多的内容，但是仔细

观察，就可以发现在眼睛的眼白部分，分明又布满了阿拉伯文字的“陷阱”。这就使纳沙特所构建的伊斯兰教女性身份的图像，具有一种开放的多重意味，同时有立体的多维角度。她的作品是对观众的视觉想像的一种挑战，可惜手头无法找到更多的作品，不知生活在纽约的纳沙特，在美国文化长期熏染后的今天，对伊斯兰教女性的角色研究，是否有了更多的叙述可能？

出生于卡乌纳斯的立陶宛女摄影家施妮格勒·米切尔柯维修特（Snieguole Michelkeviciute, 1953—

）则是一位艺术风格多变、在现实和梦幻之间徘徊不定的女性。

纵观米切尔柯维修特的作品可以发现，她的早期作品主要以纪实为主，深刻切入社会的生存状态，具有朴实纯真的写实风格。比如《立陶宛的马》就以写实却略带变形的空间构成，展现了人与马之间的对话，成为她后来“世界的马”主题摄影展中的