

上海画报出版社
Shanghai Huabao
Chubanshe
HAIPAI SHEYING
MANTAN

未来摄影家·小丛书

海派摄影漫谈

目 录

1. 编者的话
2. 应重视海派摄影理论之研究 沈 阳
4. 重振“海派摄影” 寿光武
8. 浅论海派摄影的文化特征 许德民
12. 论海派摄影的魅力 叶 导
17. 关于摄影的地域性的对话
 安 妮 许小平
19. 关于摄影艺术流派的对话
 杨元昌、寿光武
24. 圆梦·都市心态与生命偶然 许德民
28. 视觉刺激断想
 ——兼论上海派摄影家 许小平
31. 三重奏·当代都市摄影新走向
 ——上海陆元敏、陈海汶、周明·人与作
 品印象 许德民
49. 不拘一格 别具风采
 ——观俎建成的摄影创作 朱钟华
55. 最不潇洒的艺术
 ——与青年摄影家雍和一席谈 吴常云
60. 人道主义的眷顾
 ——读沈建中的作品 符军阳
64. 摄影偶得 管一明
67. 为伊争得一席之地
 ——从“杨元昌·现代摄影艺术研讨会”
 说开 寿光武

71. 梦 呓	顾 铮
75. 影像日记	靳晓芒
78. “海派摄影”之我见	胡建伟
81. 写在后面	杨元昌
41. 陆元敏作品	
44. 陈海汶作品	
47. 周 明作品	
52. 俎建成作品	
57. 雍 和作品	
62. 沈建中作品	
66. 管一明作品	
69. 杨元昌作品	
73. 顾 铮作品	
75. 靳晓芒作品	
79. 胡建伟作品	
封面(为平民画像)	陈海汶摄
封底(都市印象)	靳晓芒摄

编者的话

海派摄影是近年来在上海地区出现的一种文化现象，它与所谓的西北风摄影、岭南摄影、京味摄影一样，是由一批立志在摄影艺术上创新开拓的中青年摄影家首倡的，他们摄影的焦点不仅仅在于用大城市的雄伟建筑反映社会的发展和进步，而是要在广角镜头里面折射出“当代城市人的心灵轨迹”。

作为一个流派，海派摄影的艺术主张和理论基础还不够完善，它在上海及南方沿海城市生存着、艰难地成长着，目前还处于起步和探索阶段。摄影界对此也褒贬不一。但是本着“百花齐放、百家争鸣”的文化方针，让各种艺术流派兼收并蓄，共同发展，以此来繁荣中国的摄影艺术，我们觉得，如果这本小册子能起到这种作用，也就有它的出版价值了。

一个流派的存在有其一定的意义，它的诞生、发展和衰亡也有它的规律。我们无意于要宣扬海派摄影的理论主张和艺术表现形式，我们只想通过这些文章让大家认识一下海派摄影这项新生事物，站在艺术的角度回顾一下它的过去，探讨它的发展和未来。这是我们编辑和出版《海派摄影漫谈》的宗旨。

应重视海派摄影理论之研究

□ 沈 阳

近年来,在上海出现了海派文化研究热现象,这一现象已渗透到各个文化领域,甚至包括市井风情、生活方式。但有关海派摄影理论的研究则寥寥无几,实为憾事。

海派文化形成于近代的上海地域文化圈。随着上海商埠的开放,西方文明及商业文化的横向输入,市民在思维方式、行为取向、价值观念上发生了较大倾斜。摄影术也正是在这一时期进入中国的,摄影创作同样不可能不受到这些观念变化的影响。海派文化实质是一种热衷追求人格独立,摆脱封建亲血关系的人身依附,摒弃封建道德伦理,改变古朴传统生活方式的新文化思潮。海派文化不仅在上海地域内有影响力,而且外延到南方沿海的商埠,在沿海地域构成了海派文化的生态空间,为传统文化意识的历史延续提供了开放性的思维基因。同样,海派文化对摄影创作的渗入,导致了传统的审美思维的部分异化和艺术创造力的扩展。这种特点主要又表现在摄影家的文化心理结构与思维认识结构上的变化。如受海派文化影响的摄影家在追求作品的内涵方面,强化了审美个体性,追求个体情感和生命意识。不容否认,海派文化的负面同样也给受其影响的海派摄影创作带来一定程度的负效应,如较注重娱乐功能、商业味和对使命感、责任感的冷漠,甚至

出现了一些“玩”摄影的审美倾向。如何吸取海派文化中的丰富营养,剔除海派文化中的负效应,繁荣海派摄影创作,使之成为世界摄影艺苑中一枝充满生机的新蕾,这是个很值得研究的问题。

尝试从事海派摄影创作的上海摄影家们,带着强烈的社会责任感,在摄影领域里已经携手拓开了一个具有海派风格的崭新天地。许多摄影家抓住上海城乡特点,反映上海人的风貌,为我们展现了海派摄影创作日趋繁荣的勃勃生机。《91上海艺术摄影大展》更是集中了海派摄影创作中的优秀佳作,很多作品拓宽了海派摄影创作的前景。这些海派摄影作品使传统与现代手法兼容并蓄,百花齐放,风格多样,但均以上海特定的历史观点出发,真实和艺术地反映生活为前提,从高层次上观照社会和人生。这些作品蕴含着丰富多样的社会内涵,创造出沉雄悲壮而又清新明丽的审美效果,耐人寻味。作品所展现的社会各个层面的悸动和变革,表现出我们特定时代新与旧、传统与现代、落后与先进、真善美与假丑恶等等矛盾斗争和对立统一以及对时代、社会、历史、人生等大氛围的准确而形象地把握,努力挖掘和表现了我们社会主义生活的主流向。在这一点上,海派摄影创作已经迈出了可喜的一步,但同时也向摄影理论界提出了挑战:海派摄影理论研究的重要性对创作实践的指导意义是不言而喻的。如何从理论上研究海派摄影创作的态势,及其总结海派摄影创作的特点,这是摆在摄影理论界的一个新课题。

据此,我相信随着海派摄影创作的繁荣,一定会打破海派摄影理论研究的沉寂局面。

重振“海派摄影”

□ 寿光武

海派文化,是一种区域文化现象,最早是指晚清时期的绘画,是对以任伯年为代表的“上海画派”的简称。海派文化,经过上海文化人的几代倡导和尝试,逐渐被公众确认了。它具有开放、革新、大众化和现代感等特点。作为一种独特的文化现象,海派文化正与京派文化相对应、相抗衡。

从海派文化的涵盖面来看,它应当包容这个区域中的所有文化现象、各个艺术种类和各种艺术表现形式。即这个“海味”,不仅应该体现在文学、戏剧、影视、美术等等艺术门类上,还应该体现在摄影艺术上。也就是说,上海的摄影艺术理所当然地隶属于海派文化的范畴;上海的摄影家有义不容辞的责任去丰富和充实海派文化。

如果说,以上的推论还符合逻辑演绎过程的话,那么,从这样的思维定势出发,我们可以在较长的时间跨度上寻找海派摄影艺术的发展脉络。这个脉络,与整个海派文化的发展脉络,应该是一脉相承的。可惜,当我们回首凝望时,并没有寻找到这一发展脉络。所品尝到的“海派摄影风味”,可以说是淡而无味的。

要说海派文化,上海的摄影界其实是很有发言权的。上海是中国摄影的发祥地:中国早期的一些著名摄影家都曾在这里留下过痕迹,最早的和早期最有影响的海派杂志,如《飞鹰》等,都是在

上海出版发行的。摄影艺术被上海接纳，不象其它的艺术样式，需要有一个消化的过程。它当初在上海风靡，就具有了兼容性、超前性和辐射力，这些也正是海派文化的一些显著特征。而摄影这“洋玩意”能在上海风行起来，其本身就是海派文化的体现。

海派摄影虽然有过良好的开端，可是却没有得到应有的发展。这除了文化中心转移、经济优势逐渐衰落等客观环境等因素外，还与上海摄影艺术本身发展有关，滞后行动和缺乏辐射力，使得海派摄影日趋软弱而乏力。就近年来上海的摄影活动来说，虽然传播媒介中各种摄影展览的消息不断，却很少有轰动效应，不要说在全国引起强烈反响，即使在上海也很难博得市民的垂青。

近年来，上海的摄影组织、摄影团体发展迅速，工会、部队、妇女、青年、老人、农民、华侨、大学生等等，社会各个方面和各区县局及大专院校等都有自己的摄影协会，可以说是层出不穷、比比皆是。本来这对于推动海派摄影的发展，无疑是强大的基础和后盾，但是这些众多的摄影团体的组织者们，往往过多地把精力放在组织自己的会员去上海以外的边疆、农村和山区搞创作，因此导致了各类影展影赛缺乏上海的区域特色，一些影展也没有办出应有的水准。

多年来，上海涌现出一些有才华的中青年摄影家，有些已在国内外有了一定的知名度，可是当你去仔细浏览一下他们的成名作，也不难发现那些作品大多没有上海的区域特色。他们很少表现这个城市的世态风貌，他们中的一些人平时省吃俭用，利用节假日自费外出采风，其精神确实难能

可贵。我无意也不应该对他们说三道四，枉加评论，再说深入生活，更多更广地涉猎各种题材，不能不说是一种摄影家的优点。但是，从振兴海派摄影文化的角度出发，我又不得不认为他们恰恰忽略了上海这个生於斯养於斯的都市，忘记了他们喝得最多的还是黄浦江的水。这个城市，其实是很有些题材可挖掘的，我们的摄影家应该有责任去这样做，用自己的相机寻找这个都市的灵魂。而现在呢，他们中间很少有人自觉地去为这个都市画风俗画。他们对上海人的日常生活与其说是麻木了，毋宁说是厌倦了。吵架、牢骚、石库门、城隍庙……这些场面，对他们来说已熟视无睹。

与此同时，当上海的摄影家们对都市文明逐渐冷漠的时候、北京的、广州深圳的、陕西的摄影家们都清醒地意识到自己区域的艺术特色和艺术价值，并经过理论家、艺术家的呐喊、开拓和实践，逐渐形成了独特的艺术魅力和风格，他们有较明确的艺术主张，有一些追随者，其作品有一定的张力和穿透性，较好地体现了区域与时代感相结合的特征。

行文到此，本该再写几句呼吁摄影家要重视海派摄影的话就该结束了。可是想想忽觉不太踏实，当我把上海摄影缺乏“海派”特色的命题留给读者的时候，是否也受到了传统思维定势的限定呢，是否有只知其表不知其里的偏颇呢？你能说“海派摄影”在发展过程中总要脉络清晰吗？忽明忽暗，忽隐忽现、迷迷濛濛、曲曲折折，不正是事物发展的必然过程吗，焉能如此武断呢？这样转而一想，就来了精神，感到提出海派摄影的概念，还是有一定的现实意义的。

记得有一位评论家说过，上海美术的特点就在于没有特点。把这个观点移用到上海的摄影界来，看来也是适用的。上海的摄影家不像外地的摄影家喜欢抱团行动，能量聚集而突出。他们也搞联展，而风格各异，展览完毕很少以某种联盟形式保持长久默契。他们似乎没有出现过宗旨明确的群体，自然形成了比较优化的多元化生态环境，极力排斥权威，一人一派，各行其事，忽视传统，注重开拓，不断寻找艺术新的内涵和样式。这一切与国内其他区域的摄影家形成了反差，显得格格不入。而这些不正是海派摄影的特色表现吗？

一种悖论，一种似是而非的结论，就这样出来了。是的，其实对海派摄影的看法，就看你从什么角度和用什么观点去看。但是不管怎么说，海派摄影无论与自己的过去，还是与上海的文学、戏剧等相比，都缺乏特色，或者说是处于低潮阶段。因此，我们现在提出重振海派摄影的口号，企望上海摄影家把追求探索海派摄影的无意识行动，转变为理性的有意识的行动，看来，还是有必要的，想必会得到摄影界同行的共鸣。

浅论海派摄影的文化特征

□ 许德民

海派文化的概念已被越来越来的人们所理解和接受。海派文化是一种区域文化现象,受地理环境、自然条件、历史、文化、经济、政治地位等因素的影响,在长期发展过程中形成了有自己独特风格的文化风貌。海派摄影作为海派文化的一个分支,也必然有其自己的发展态势与规律。

纵观上海摄影趋势,所显示的海派摄影的文化特征还是比较清晰的。首先是海派摄影的文化兼容性与开放性。

如是一个摄影的艺术流派,在艺术个性与倾向上应该有强烈的排他性,固执地追求独特的艺术风格,而不随波逐流。但是将摄影作为一种文化现象,其涵盖是广义的,应是兼容并蓄、流派纷呈。海派文化的特征之一,是能够在保持、发扬传统文化的基础上,最大限度地吸收外来文化,即文化的开放性。上海之所以成为东方大都会,正是这种开放性的结果。摄影在中国的起源与发展,也是因为文化开放而得以在中国扎根。因此,海派摄影也必须具有开放性特征,否则与海派文化将会显得格格不入。

海派摄影的开放性主要体现在摄影文化的交流,学习与借鉴。交流既可本埠,国内和国际,也可在各流派之间。没有交流的艺术将是一种窒息的艺术,只有在交流中相互学习与借鉴。现代摄

影在上海崛起，一大批摄影新人的涌现，如果没有海派摄影的开放性是不可思议的。同样，如果缺少兼容性，对外来摄影文化一概排斥，仅固守着摄影的本土文化，那么就不可能出现如今上海越来越鼓舞人心的海派摄影态势。

其次是海派摄影的时代性与城市意识。

上海作为东方大都会，理应成为世界政治、经济、文化、艺术交流的中心之一。就世界而言，一切开创性的动态都会在上海这个荧屏上显示出来，上海的时代节奏显然要快于中国的其他地区。跟上时代节奏，海派摄影义不容辞。这里所说的时代性无非是指摄影艺术在当代的具体作用与表现。艺术的背景只能是人，人性的忧与患、苦与思、喜与怒、愁与哀构成了艺术创作的坐标系，如何在这个坐标系中找到自己的位置，这是摄影艺术的首要任务。

海派摄影的时代性要求摄影以人为背景，这个人不仅是指拍摄对象，也包括摄影者自身。人的心态、生态、动态，人的过去、现在、将来，一切与人有联系的或能象征人性、人类意识的物体都将是海派摄影所感兴趣的。最大限度地去表现当代人，将是很长一段时期内海派摄影的最重要特征之一。

海派摄影的城市意识除了上面以城市人作为创作对象外，还必须注重城市背景与它的文化氛围。很多摄影者在天天生活的城市里找不到城市，不知道如何来表现它，或者是浮光掠影地拍摄一些城市外貌与街头即景。这里的城市意识不是城市建筑、城市风光，至少必须理解成拍建筑不仅仅为了建筑、拍风光不是为了风光。艺术创作是

11577

把主观生命溶入客体的一个思想、感觉、情操、心灵统一体现的过程,如何使被拍摄体(不论是人还是物)具备灵魂,不是一幢幢漂亮的高楼与几间破烂的茅屋作对比能够解决的。在光与影,构图与色块、意象与道具的选择上,都必须独具匠心,别有一格,冰冻三尺,非一日之功。

现代大城市是现代文化的集中体现。文明与野蛮、欲望与禁锢、期待与无奈、生与死都将淋漓尽致地在城市中体现出来,我们生活的城市是一座取之不尽的摄影金矿,上海摄影界有识之士已经洞察秋毫,开始了一场海派摄影的城市淘金。

第三是海派摄影的文化创建性与前卫观念。

生命在於运动。艺术的生命也在於运动。这个运动已理解为不断地改变面貌,吐故纳新,这是生命赖以存在的方式。新——是生命的本质,如何创新,海派文化的经验有二:一是拿来,二是探索。拿来意味着学习、借鉴,包括一开始的摹仿、照搬。世界摄影文化丰富多彩,而人的生命都是相同的,一个肚脐诞生,两个鼻孔出气,为什么在相同的生命中会创造出如此不同的摄影文化。不说生命体验也不说灵魂,即使是最一般的“喜新厌旧”,也该换换口味,尝尝鲜。“拿来”曾使上海人得益匪浅,同样,海派摄影也在理所当然的“拿来”声中逐渐壮大自己的队伍。不用担心“拿来”会助长惰性,一个“玩”艺术的人是不甘心老是“拿来”的,他渴望超前,很快就会对这种“拿来”不屑一顾而寻求自己的独创性。

独创性是开放性的继续。以往在一个闭关自守的国度里谈独创性简直是天方夜谭。如果不知道外面的世界有多少风格流派,不掌握摄影艺术

的发展趋势，没有品尝过各类风格的甜酸苦辣，又如何去独创。即使苦心经营几十年，自以为发明了一个新品种，其实，早在几年前就被别人申请了专利。因此，海派摄影的重要使命就是如何在开放性的基础上实现摄影艺术的文化创建。

摄影文化创建是多元化的，观念、技巧、形式、内涵都包括在内。海派摄影要形成气候，并在全国产生影响，最重要的是要有一种摄影的前卫观念。这种前卫观念有两层含义：一是海派摄影的摄影意识具有世界性。艺术语言的世界性必然是和生命共同性有关，时空走向的无指性开拓了审美空间，不论是何种肤色、操何种语言，当你进入到海派摄影的艺术氛围，就会感受到生命与自然的律动。二是在本民族的传统艺术表现方式中，揉进了现代意识强化作品的质量，在立意、构图、色彩、题材上大胆创新，别出心裁，既保留传统风格又开辟新的审美疆域。前卫观念的确立无疑将增强海派摄影的抗震性与稳定性。当前一批有成就的上海中青年摄影家应运而生，将成为海派摄影的中坚。

海派摄影作为上海摄影界的象征将会继续生存并发展下去，如何保持海派摄影在上海文化趋势中的上升率，主要取决于海派摄影的文化兼容性与开放性。对一个文化现象来说，多元结构是永恒结构；对一个艺术流派来讲，“一元化领导”是必不可缺的。如何处理好多元的关系，将是海派摄影长期面对的矛盾。当然，这个矛盾已无力阻止海派摄影在海派文化中显示出来的巨大感召力与文化效应。

论海派摄影的魅力

□ 叶 导

作为区域文化现象海派文化的一个重要组成部分——海派摄影，经过上海摄影界一批具有文化头脑并富有远见的青年摄影家近年来的探索与实践，取得了可喜的成绩，出现了不少好作品。它们充实了海派摄影的内容，强化了海派摄影的时代特征，为海派摄影注入了新的生命力。现在，海派摄影以其特有的艺术魅力，引起了中国摄影界乃至整个文化界的注目。

及时总结海派摄影的新成果，研究海派摄影的历史、现状和前景，探讨与比较海派摄影的特点及中国其他区域摄影文化现象的异同，从而引导海派摄影继续健康地生存与发展，是摆在上海摄影理论界面前的使命和当务之急的课题。

海派摄影形成的历史最早，并是最复杂的一种区域摄影文化现象。上海是中国摄影的发祥地，中国早期的一些著名摄影家都曾在这里留下过足迹，他们的活动及成果为海派摄影的形成与发展打下良好的基础。然而，海派摄影的发展是时隐时现、忽明忽暗、脉络不够清晰，有作者认为这正是海派摄影的一个特点。已有摄影理论家对海派摄影的文化特征作过总结，比如开放性、大众性、兼容性、前卫性、时代性等等诸多属性，可见海派摄影之复杂。

笔者以为，造成海派摄影这种复杂现象的原

因是多元化,它是海派摄影最重要的一个特征。从观念到手段,从内容到形式,海派摄影处处表现出多元统一、兼容并蓄的态势。海派摄影包含了纪实主义、现实主义、浪漫主义、现代主义、唯美主义、抽象主义、超现实主义等艺术风格,其中以现实主义为最主要的创作方法。海派摄影容纳了人像、生活、风情、城市风情等题材,其中人是最主要的主题。上海是国际闻名的大都市,是中国对外交流最重要的窗口,上海对外来文化的吸收与消化,向来比中国其它区域快,它使海派摄影能更多批判地吸收国际摄影的各种艺术风格与流派。上海是中国人口最多的城市,最大的港口城市、最重要的经济中心之一,也是科技、金融、贸易、旅游、信息和文化中心,众多上海城市人生气勃勃、丰富多采的生活,形成了海派摄影内容丰富、题材广泛、表现手法各异等多元化的特性。

然而,如今海派摄影究竟在全国的影响与地位如何呢?回答是不理想的。这有内在与外部的多方面的原因。以往对海派摄影的理论研究和舆论宣传是不够的,除少数几家摄影报刊少数篇幅有所涉及以外,大多数摄影报刊与海派摄影无缘。这是海派摄影的忧伤,也是海派摄影影响甚小的外部原因。

上海是中国一个重要的摄影中心,拥有号称30万摄影爱好者的群众基础,拥有一支庞大的由摄影记者、摄影教师、摄影评论家、摄影科技工作者、摄影企业家、专业摄影师、专职摄影人员及业余摄影家组成的摄影生力军,还拥有众多的专业摄影机构和各类摄影团体,本来这是海派摄影赖以生存与发展的基础与动力,然而上海的摄影团

体历来对海派摄影的重视不够，这是海派摄影的悲哀，也是海派摄影影响不大的内在原因。

对于海派摄影的探索与实践，完全是一批有志青年摄影家和理论家的自觉的行为。识别海派摄影的影作，要比认识其它区域摄影文化现象的作品要难一些。比如西北风摄影、岭南摄影、京味摄影的艺术特征与地方特色都较明显，而海派摄影的特点就比较儒雅含蓄，好比是一位学问深奥、气度雍容的学者。海派摄影作品先要申明的，一是上海作者拍摄的照片，二是在上海拍摄的照片，不等于就是海派摄影。对于第一点较好理解，上海也有不少在全国颇有名气的经常得大奖的青年摄影家，比如他们在陕北黄土地、新疆、西藏、甘南、云南等地方拍摄的得奖作品就不能视为海派摄影，至多只能归入西北风摄影、岭南摄影的范畴。对于第二点就较难把握，比如光是拍一些象征上海的外滩建筑、新建的高楼、南浦大桥等景观，或者记录式地拍一些上海人的生活风情，都不能称为海派摄影。

海派摄影的本质是“平民艺术”（或曰“大众艺术”），海派摄影的镜头不仅要对着外滩、南京路、上海商城、希尔顿酒店等等豪华景观，更重要的是把焦点对准石库门、棚户区、煤球炉、马桶、自行车等等，象征普通上海人生活的景物。因此，城市化、平民化也是海派摄影的重要特征。笔者以为，如实反映上海人的日常生活，准确表现上海人在改革开放中的时代风貌，细致刻划上海人在革新与传统、开放与保守、新与旧的矛盾过程中的心态变化，以及客观地记载上海这个国际著名的大都市在改革开放经济建设进程中的每个横断面，是