

摄影观念丛书

独特的视界

马良 著

浙江摄影出版社 全国百佳图书出版单位
ZHEJIANG PHOTOGRAPHIC PRESS 国家一级资质出版企业

责任编辑：任 力
任惠安
装帧设计：任惠安
责任校对：朱晓波

图书在版编目 (C I P) 数据

独特的视界 / 马良著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2010.1

(摄影观念丛书)

ISBN 978-7-80686-839-3

I. 独… II. 马… III. 摄影艺术—艺术理论 IV. J40

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第237159号

摄影观念丛书

独特的视界

马良著

全国百佳图书出版单位
国家一级资质出版企业

浙江摄影出版社出版发行

杭州市体育场路347号 邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

电话: 0571-85170300-61009

传真: 0571-85159574

经销: 全国新华书店

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开本: 710×1000 1/12

印张: 14

印数: 0001-4000

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-839-3

定价: 68.00元

(如有印、装质量问题, 请寄承印单位调换)

摄影观念丛书

独特的视界

马良 著

浙江摄影出版社
ZHEJIANG PHOTOGRAPHIC PRESS

总序

摄影的观念与开放的实践

顾 铮

由浙江摄影出版社提议并得到当今摄影观念方面具有现实意义的人物共同推出的“摄影观念丛书”，先期四本由矫健和唐慧敏、马良、王川与本人根据自己的摄影观念完成。通过这几位摄影人的摄影实践以及他们所介绍的各种探索，呈现的是摄影家在什么样的观念主导之下展开自己的摄影探索。

矫健和唐慧敏合著的《图像的游戏方式》，旨在提倡一种开放自由的观看与表现，并且提供了包括他们自己的作品在内的丰富图例，呈现给我们的是他们自己与学生们激进、浪漫而丰富的摄影实践图景。上海艺术家马良先生的《独特的视界》，向我们展示了一个想象力丰沛的艺术家如何运用摄影这个媒介来表达自身对于世界的想象，其开阔的视界向我们提示了摄影的无穷可能性。中央美术学院的王川先生编著的《这儿的天空》，通过对于中央美术学院摄影系师生作品的介绍与评述，全面展示了可以称为“央美派”（CAFA SCHOOL）的教学理念与创作成果。因此，此书也是“央美派”摄影观念的总结与宣言。本人的《观念的街头》，记录了个人摄影观念的演变轨迹，虽然具有明显的个人摄影趣味（同时也是极大的趣味局限），但也不失为检验解剖自己的摄影观念变化的标本甚或“罪证”。

人既是感情动物，也是观念动物。人的任何行为，都受各自对于世界的认知的制约。人在从事自己的社会实践时，无论是经过深思熟虑的考量之后的观念先行，还是“摸着石头过河”的边实践边检验的观念与创造的并行展开，最终，人的物质与精神产品，必定是自己观念的产物。人的摄影实践同样也是如此，其摄影行为无法与自己的摄影观念剥离。从这个意义上说，“摄影观念丛书”想要诉诸读者与摄影实践者的，是摄影家们通过开放的摄影实践所展开的对于自身的摄影观念的检验、反思甚至质疑。所以，这里呈现的作品，与其说是创作作品的集中展示，倒不如说是摄影家们对于自己创作轨迹的一种自我解剖式的重审。也因此，“摄影观念”这个说法，在这样的反复审视与思考中，可能会获得比较具体的呈现。而真正意义上的个人创作的发展，就是经过这样的反复审视而前进或倒退（有时，倒退并不是一件坏事）。同时，也希望本丛书能够引起读者与摄影实践者一起来思考“摄影观念”为何。希望本丛书读者与摄影实践者不是被动地观看阅读、全盘接受甚至模仿（此话可能令人感觉笔者自我感觉过于良好）书中的实践，而是在阅读中思考，在实践中检验书中的一些“摄影观念”，让自己进入一个开放自由的摄影探索的境界。

感谢浙江摄影出版社相关编辑对于此丛书的积极反应与精心处理，使得看上去比较抽象的“摄影观念”获得了书这样纯粹的、精美的物质形态。

前言

我曾经试图寻找一些语汇来解释我自己的作品，后来放弃了。我发现这非常难，视觉创作本身其实就是挑战语言表达的一种形式，如果必须要用清晰的逻辑阐述自己的思考，我们都会另觅它途吧！至少对于我，一定会选择喋喋不休地说话，而不是摄影。摄影本身注定了是沉默的，它自己并没有可能准确地去诉说些什么。在我看来，这正是所有视觉创作者的宿命；我们所能掌握的知识极其有限，照相机代替不了逻辑思维，它所记录的只能是一些语焉不详的视觉符号，以及这些符号之间，不自觉地相互构建而成的某种若即若离的关系。所幸的是，一切并非只是那么简单，一切生于此，却没有止于此。正是由于视觉的不确定性，作者的主观意图必将会成为观者的迷宫。这是一个在开始时并非那么有趣的事情，有时候作者也会因为自己的作品变得如此晦涩而痛苦不堪。但是有迷宫就会有探索者，人类的好奇心和求知欲必然会驱使观者不自觉地走入这个迷宫，然后又自觉地开始寻找出路。于是有意思的结果产生了，在这探索和解读中，每个人都找到了属于自己的出口，并且由于观者的各自游走，这迷宫被穿凿成了条条坦途，晦涩最终变得如此丰富和透明。我常常想，我的作品但愿就是这样一个出口众多的迷宫。必须坦言，我开始构筑这个迷宫时并没有地图，一切只为了满足探索者的欲望，在一条路径的尽头砌起一堵墙的同时，这墙也延伸出了两条不同的道路。它是阻挡同时也是指引；是结束同时也成为了开始；是一种游戏但同时也是意义之所在。

目录

二手唐诗 《摄影世界》杂志访谈 / 006

草船借箭 《艺术地图》杂志访谈 / 017

禁忌之书 智利 *Joia Mag* 杂志访谈 / 030

西游记 创作手记1 / 046

墨菲斯特的肖像 创作手记2 / 050

邮差 邮差之信 为法国 *Camera Obscura* 杂志撰文 / 059

琥珀 创作手记3 / 070

我的马戏 以色列 *ZUZA* 杂志访谈 / 080

不可饶恕的孩子 创作手记4 / 091

上海妈妈的好孩子 创作手记5 / 109

乡愁 创作手记6 致我远去的青春和乌托邦 / 120

时光旅行和情书 创作手记7 / 146

玻璃弹子 作者自述 / 156

回信 / 156

酸鼻子预言家 / 157

西班牙 *arteinformado* 杂志访谈 / 159

土耳其 *Foto Huber* 杂志访谈 / 160

意大利 *BANG·ART* 艺术杂志访谈 / 161

中国 *NONOM* 摄影杂志访谈 / 163

二手唐诗

刘郎已恨蓬山远 更隔蓬山一万重 ——(唐)李商隐

此作中书写的9首唐诗,皆来自我的记忆,故意没有查证,于是9首中竟出现了4处错误,是所谓破绽百出。虽然承认自己没什么文化修养,是件很尴尬的事情,但这却也正是“二手唐诗”的实况,故最后选择不避错误,直面现实。

在中国传统文化的传承中,各种有意无意间的折损和造次满目皆是,中国文化精神早已经在这种以讹传讹里,变得虚虚实实,真伪难辨;是创造性的注释,也是毁灭性地解构。这一切是这个时代的最大现实,也是这个作品的寓意所在。

“马”郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重。一声叹息中,这文化精神里所有的更迭或消灭,滚滚如大江东逝水,静静亦如无可奈何花落去。

《摄影世界》杂志访谈

记者:“二手唐诗”是你2007年做的,怎么会想到创作“二手唐诗”?

马良:创意来自对一本书的重新阅读,上海古籍出版社社长赵昌平先生撰写的《唐诗三百首新注》。他的书写得很精彩,有很多前所未见的详细的分析和大量生动的旁征博引,和我之前所接触的课本里的唐诗完全不一样,这次阅读的过程对我震动很大。后来我又去书店买了其他有关的书籍,前后大约有几个月的时间,我都沉浸在这种极渴望吸收书中知识的状态里,每天晚间阅读数小时。于是后来有了创作的欲望,希望可以做一组作品将积累起来的这些思考描述出来。

记者:“二手唐诗”的拍摄,是利用布景拍摄,还是利用后期电脑制作?可否谈谈拍摄过程?

马良:是全布景拍摄,在一个巨大的桌子上,用真的泥土山石和有机玻璃构建出传统的山水意境,在其上种植树木,制作远景中的山水,并用苔癣做草地,用盆景中的假山和泥塑小人构建环境、场景、凉亭、台阶等。再用钓鱼线悬挂我亲手书写的狗爬式毛笔字,画面中云烟的效果是使用了小的烟雾效果器,还有喷水壶制造的湿润感等。其实很多创意手段也是我慢慢在拍摄中摸索出来的土办法。一个场景往往要构建2~3天,反复地调试,用数码相机拍摄大量草图,确定后才用大幅胶片实拍。拍摄完成后毁灭场景是很痛苦的过程,但我只有这一个大桌子,所以很无奈。亲手毁灭它,倒也印证了摄影中不可复制的存在感。全部拍摄完成包括后期制作,大约创作了15首诗歌的影像,用时3个多月,当时拍摄是在最热的夏日,拍摄过程很累很漫长。我们还无法使用电扇,因为烟云效果的关系。即使如此,最后还是有近一半的作品因微小的不完美而被我舍弃了。我希望以后有时间我将再次为这个创意拍摄,以弥补遗憾。

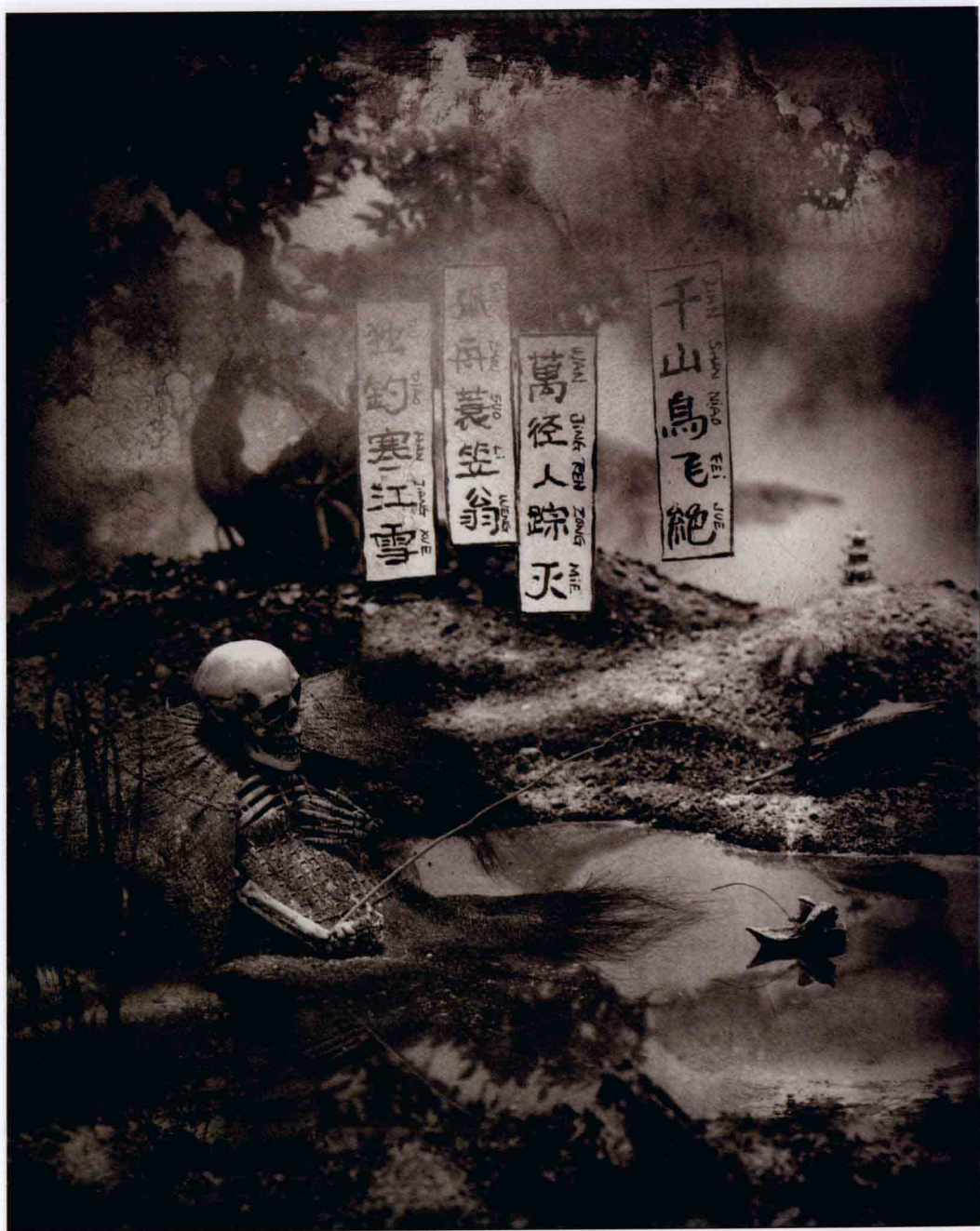
记者:你是怎么考虑画面结构的?

马良:出发点是使用传统中国绘画的构图结构。包括烟云造成的画面空白空间,书画落款的位置等。但拍摄的时候也反复调试过,有时感觉太过完美的构图就失去了视觉上的冲突感,所以有时也做一些微妙的调整,使之不是那么的协调。

记者:你似乎很喜欢画面内容复杂,人物、景物充满其中的画面,有什么特殊原因吗?

马良:这组作品之所以内容丰富感觉比较满,是因为摄影技术所必须一次性完成的手段,我不想简单地利用光线和后期再加工的方式呈现,并造成中国画大量留白的传统效果,那样就会感觉比较多见和简单。至于我的其他作品,我同意你的看法,这是我的一个视觉习惯。我喜欢烦琐的东西,这也是我所体会到的当今人们的一种视觉感受。现在的社会物质泛滥,精神游走的空间很狭窄,在这种逼仄的物质空间里,大家都在艰难地呼吸着。所以这组作品选择这样的拍摄方法。

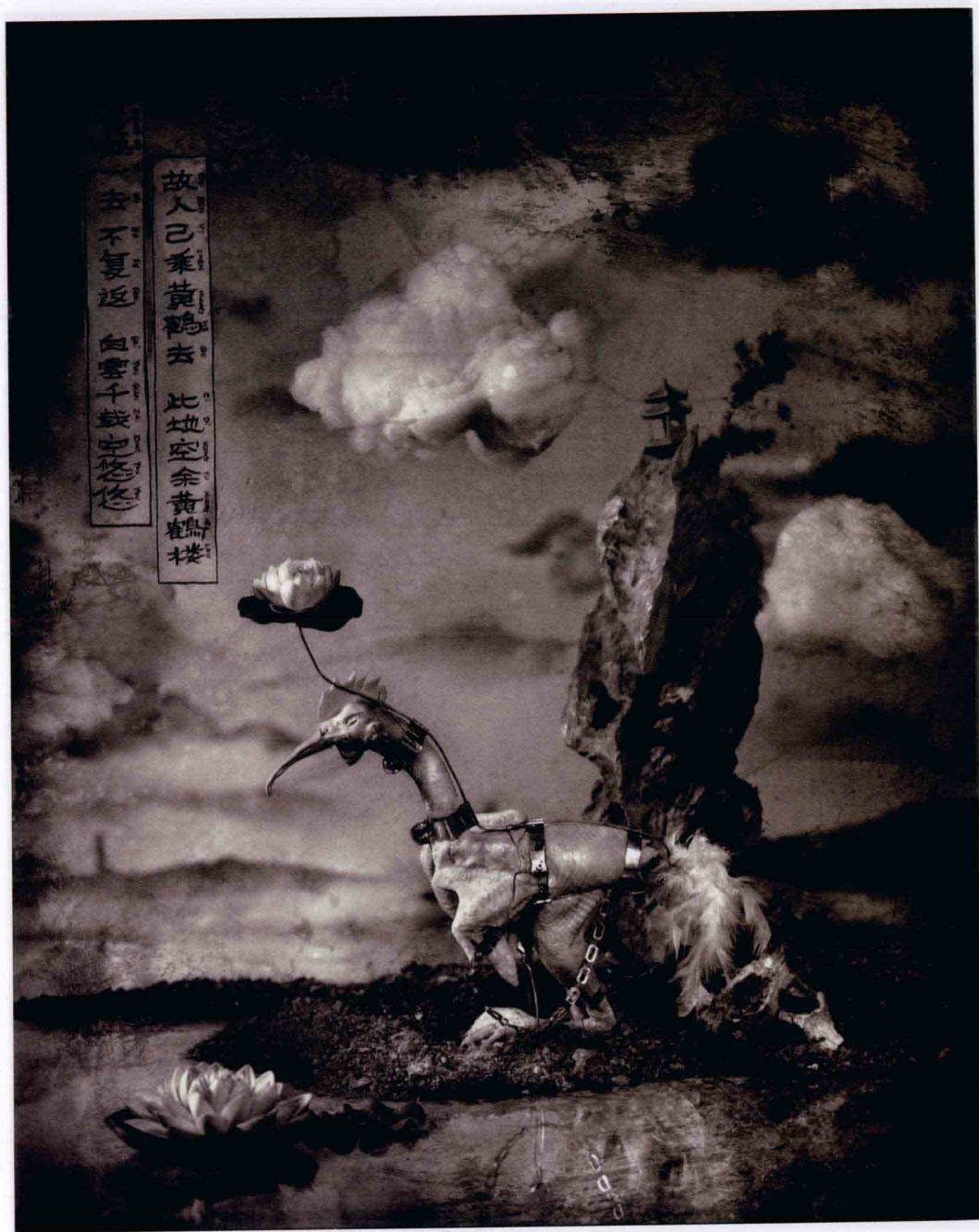

前不見古人
後不見來者
念天地之悠悠
獨淪然之淚下

去不复返

白雲千載空悠悠

故人已乘黃鶴去
此地空余黃鶴樓

