

摄影观念丛书

这儿的天空

王川 著

浙江摄影出版社
ZHEJIANG PHOTOGRAPHIC PRESS

全国百佳图书出版单位
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：程翠华

图书在版编目（CIP）数据

这儿的天空 / 王川著. — 杭州：浙江摄影出版社，
2010.1
（摄影观念丛书）
ISBN 978-7-80686-836-2

I. 这… II. 王… 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237170号

摄影观念丛书

这儿的天空

王 川 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：浙江影天印业有限公司

开本：710×1000 1/12

印张：11

印数：0001-4000

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-836-2

定价：59.00元

（如有印、装质量问题，请寄承印单位调换）

摄影观念丛书

ZHEERDETIANKONG

这儿的天空

王川 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。

写在前面

对于中央美术学院摄影系，朋友们出于鼓励的目的经常说我们“很观念”。窃喜和惭愧之余，也会想想这到底意味着观看者什么样的感受和立场。我想这样的评价主要还因了我们这个群体中不断产生的作品和不断涌现出的一些个人身上具有的某些共同特点。对这个问题的思考或许是帮助我们认识、剖析自己的一个不错的途径。

只在此山中，难免云深不知处。不断地自省是个快乐的过程，因为如果能够享受这种过程，那么首先意味着你是处于一种轻松开放的状态，不论是对于哪一类艺术实践，这都是十分宝贵的，而摄影似乎尤甚。记得2004年平遥摄影节后比较“观念”的新摄影群体和比较主流的摄影群体之间还有过很激烈的争论，而如今“很观念”无疑已是一种肯定的评价了。但让我感兴趣的不是争论的内容，而是这种表象之下中国摄影自身发生的变化。在“观念摄影”所指涉的影像类型的产生、确立乃至当红的过程里，让我总是能够隐隐看到摄影媒介自己的某些发展轨迹。我们如果能够深入到“观念摄影”这个表述的背后去探讨它的实质，在更为具体的案例中去理解它，那么或许我们的影像实践会变得更为专注，更为自信。而诸如“自己的创作是否足够‘观念’”这样的事情，则尽可以交由观者评判。在这个意义上，我以为浙江摄影出版社的“摄影观念丛书”为我们提供了一个高质量的平台，在这里我们既能够聆听大家之言，也能够接触到许多带着成长烦恼烙印的鲜活案例和原创作品，所有这些将使我们心目中的“观念摄影”变得更为清晰。

目录

观念非空 / 006

虚拟时代 / 008

自我探索, 值得去做 / 028

记录的方式 / 054

摆拍与叙事 / 086

传统文化的影像反思 / 108

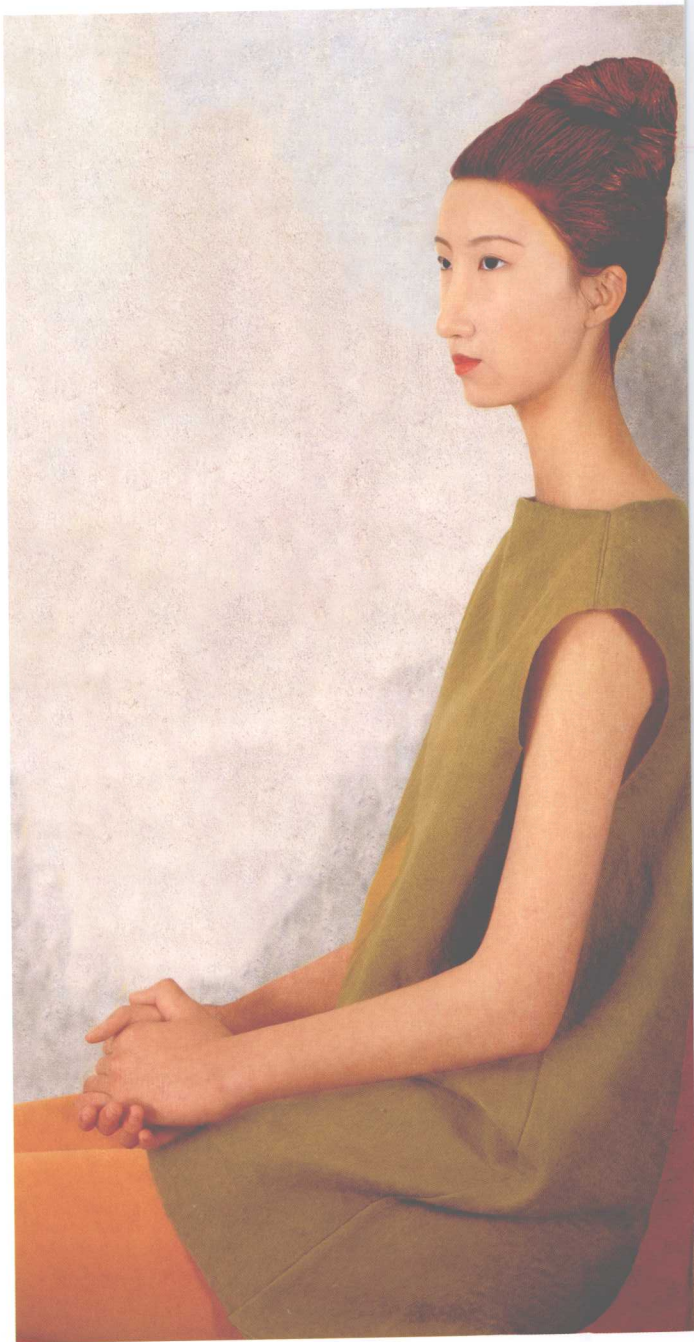
这儿的空间 / 130

在论及当代影像范畴的诸般内容时，“观念摄影”一词似乎已经是无法规避的术语。然而很多人在真正面对它时往往又觉得无从说起，至少我现在还经常有这样的感觉。

你或许可以没有可圈可点的“观念”，但你不一定没有拍些照片的冲动和通过照片去表达些什么的愿望，毕竟多数人的手机现在都已经可以完成拍照这件事了。很多人根本不知道什么“观念摄影”之说，手中相机的快门却也从未停歇，他们的拍照目的明确——自娱自乐顺便以之娱乐众人；相反也有很多人自从心中埋下“观念摄影”这个概念，便犹如头顶上悬了一抹挥之不去的阴影，就此迷失其中。看来这个词还真是耐人寻味。在看了很多作品被定义为“观念摄影”后，观看者很自然地会把这个概念具体化、形象化，于是在很多人的心目中“观念摄影”渐渐有了模样，有了标准，也有了定式。于是我们就经常会听到摄影作品够不够“观念”的说法。然而“观念”如果只停留在一些说法的层面上，那恐怕真的太观念了。

在上个世纪80年代中国社会纪实摄影崛起和实验摄影崭露头角的过程中，人们已经从影像所包含的强烈的个体意识中感受到了对于摄影媒介的重新思考和界定的发端。80年代末，一批前卫艺术实践者转向摄影手段的运用和影像语言的尝试，使摄影创作者的结构产生了巨大变化。至90年代中期，由《新摄影》杂志及其所代表的新型摄影艺术家群体的成熟，以这种新的形态的摄影为标志，摄影在中国的发展步入了一个新的阶段。作为一种独立的视觉艺术形式，摄影开始与绘画、雕塑、装置等艺术媒介的发展产生紧密关联与深刻互动，影像所蕴含的巨大视觉表现潜力变得无法忽略。相对于在此前很长的一段时间内，突出地被作为政治宣传手段的摄影，这些新的形态的摄影最为显著的差别莫过于用来进行个人意识的表达和将摄影作为艺术形式的探索。

随着西方艺术发展中的“观念艺术理论”、“后现代理论”进入国内，在摄影中对观念的强调被兑现在对个性的彰显和对影像本质

《莫迪里阿尼的情人》
2009
匡达

的深刻思考上，“观念摄影”的面貌逐渐形成。摄影不再仅仅满足于对传统的简单叛逆和否定，任何单一概念都无法对其进行简单涵盖。摄影在更为广阔的范围内触及到更为迥异的表现对象，与更多的传统艺术形式产生交叉互动。尤其是进入新世纪后，随着影像领域中数字技术的迅猛发展，摄影在表现手段上突飞猛进，也因此再次引发了新一轮关于语言、方法与概念上的探索和论证。

另一个变化来自影像创作者的身份构成。这种变化使摄影被注入了多角度的思想和方法，从而使“观念摄影”呈现出缤纷多变的样式。数字时代影像科技的革命性发展对于摄影自身从语言到伦理所具有的深远影响，更推进着摄影向着新的未知边界迈进。中国当代摄影在中国经济与文化的巨大变迁中、在有关本土文化价值观的自省以及自身与外部世界的摩擦与对撞中、在不断地自我发问与修正中，艰难地寻觅、构建着属于我们自己的影像语言体系。这一过程伴随着困惑、失败、矫枉过正，包含着摄影师和艺术家们无数的艰辛与实践。

“观念摄影”并非空穴来风，更不应该成为新的固定模式，它同样应该是具体的，真正源自我们的内心世界和我们对外部世界的感悟。它需要摄影者、艺术家立足摄影的所有历史积累中去展开尝试，这并不是一件手到擒来的易事。2000年，中国摄影的方方面面均处于巨大变迁之中，是年中央美术学院摄影系成立。这样的大环境决定从其诞生伊始，就浸没在激情和困惑之中，我们别无选择地融入这个充满诱惑和未知的时代。尽管有人畅游其间，但却又往往边界模糊，互为彼此。“观念摄影”曾经被无数次地讨论，各人心中答案如何不得而知，然而大家都在周而复始地忙碌着。尽管不能确定有多少人在多大程度上以“观念摄影”的概念为先导，但层出不穷、新鲜出炉的作品使我一次又一次地看到思考、智慧和成长。这些在我看来都可以被称为观念或观念性的东西，因为它们所带来的不仅仅是再现本身，更多的是作者的思维、情感和创造。

虚拟时代

摄影是伴随着科技的发展而迅速成长的媒介,科学技术的每一次革命都会为摄影的表现提供新的拓展空间,同时也会带来关于这个媒介自身的一系列新的问题。诸如新技术与已经存在的摄影传统的契合关系、新技术下摄影的边界以及形态、影像的评判与审美标准的变化等。对此,摄影师和艺术家们孜孜以求的探索从未间断。随着数字技术的迅速普及,上述问题再一次成为摄影本体探索的新命题。这方面的艺术实践也造就了众多崭新的视觉样式和相应的创作主题,成为当代影像中极具代表性的组成部分。

在我们的摄影群体中,无论是无厘头的狂热还是理性思辨后的选择,许多人都已经在这一领域倾注了努力。尤其是学院派摄影人,在他们的成长中对数字化的、虚拟的内容的经历丰富而又切身,因此他们从传统形态的影像(包括数字影像)迈向虚拟世界的探索和尝试的脚步没有丝毫的迟疑,这就像我们这些上个世纪60年代的人对于连环画的熟悉和痴迷一般。直接利用软件创造完全虚拟的对象和世界,恐怕是从传统摄影的基点游离得比较遥远的创作形式。然而我所看到的身边那些已经完成的、正在进行的和计划中的实践,却又在各个层面与传统摄影甚至是造型艺术都具有千丝万缕的联系。在此类尝试中无论软件的使用还是电脑硬件的障碍都不是最大的困难,真正的瓶颈恰恰在于那些我们产生想法,或者能够真正支撑我们将纯粹虚幻的思想恰当地转化为视觉效果的东西。尤其是对于传统摄影的掌握(既有认识层面的,也有审美层面的),它对新技术运用的成功与否具有决定作用和指导意义。这种关系的梳理在我们看来是具有方法论性质的内容。以软件的应用为例,浅尝者非常容易沉溺于缺乏目的的效果,从而永远无法超越软件本身,更遑论驾驭软件和创造性使用。但我们也必须知道在数字时代,对于软件的理解、掌握和主动运用又确实能够在最大意义上成就图像语言。当软件的运用在整个创作过程中变成某种有目的性的必然时,其自身作用才有可能获得最大意义上的体现。

—
—
— 《红色美人之红色浪花》

— 2008

— 陈曼

《红色美人之红色荷花》

2008

陈曼

评述： 陈曼向后看

◎陈逸飞先生创办的大视觉运动宣传旗舰刊物《视觉杂志》，是国内首先将国际大都会式的理念以平面的方式记录而成为时尚界共同认可的MOOK(MAGZINE+BOOK)。《视觉杂志封面》由陈曼策划执行，从2003年到2006年每月定期以创意与视觉结合的方式发表实验作品，作品名称：《视觉杂志封面》。从今天这个崇尚艺术的时代来审视陈曼，她是一位既掌握媒体功能又掌控时尚前沿，并挑战数字化、玩转传统造型能力的跨界型艺术家。

◎李东田先生的人物造型模式，是国内首先以集体创作的方式，将造型师、被造型人物、再创作者以及记录者共同完成作品而形成品牌的创作模式。陈曼在其中担任着再创作者以及记录者，甚至再记录者的最终视觉化整合创作者的角色。因为透过有效与准确的传播，我们都能用陈曼的眼睛来“向前”看她所视觉化的世界，因此，也就没有幕前幕后，谁

《红色美人之红色桃花》

2008

陈曼

是艺人，谁是艺术家的问题。

◎我更愿意把陈曼手中的照相机称为“营养来源的胎盘”，把连接电脑的过程称为“数字化的脐带”，电脑更像是“各种可能性的子宫”，而作品就是“不可预期的新生命”。

◎在文化创意产业的领域里，陈曼是最早因为跨界而享受乐趣的创意人之一。在时尚产业中，她一直是以摄影师的身份跨界建筑、绘画、雕塑、数字艺术的时尚定义者。

◎如果摄影是一个行业，我看不到陈曼是谁的同行。

◎应该这么说，陈曼是一位有极高能量与能力把趋势与时尚“视觉化”的“行动者”和“思考者”。

◎我们可以透过陈曼的眼睛“向后”看她那多变的思维模式与不变的立场。

易介中

（中国社会科学院文化研究中心 博士后）

这儿的天空

虚拟时代

《喜好米奇少女-1》

2008

陈曼

《喜好米奇少女-2》

2008

陈曼

《游园》系列

2006

刘韧

关于《游园》

刘韧

90年代曾经白衣飘飘的我，那是上个世纪的事儿了。如今一把年纪，依旧还为一些滚烫的小字感动，依旧泪流满面地面对电影中的离别。我喜欢沉醉于自我构造的世界，热衷于记录生命中的美好，营造一个激情澎湃的世界。

作品名叫“梦游”，标题用了“梦”的字眼，我想用照片演绎一个有关青春的童话，在春日午后一次转瞬即逝的梦境中，纯美童话般的梦境。我像建筑师一般建造一千零一夜的一千零一个梦，添上花园、水池、喷泉，建造幻想中的

仙境。画面中没有寒冷，没有孤独，没有忧伤，没有悲凉，有的只是一片彩色梦境般斑斓瑰丽的朦胧。我已消逝的少女的青春思绪、曾经的初恋、对未来的憧憬，以及我所向往的闲散、舒适……我二十几年生命中所有一切的美好，一切

耀眼的明朗都放在作品中。我赋予作品生命，希望她更多的是给人增加暖洋洋的和美好的记忆，使人们在一定程度上暂时忘掉生活带来的伤痛和疲惫。也希望您看过作品后忘记创作作品的我，忘记作品中夏日午后紫禁城里被耀眼阳光

淹没的怒放荷花以及远空中升腾的蘑菇云，只留下天真烂漫暖暖的美好和一丝朦胧的喜悦。

