

高等院校数字艺术课程教学系列教材

王传东 主编

观念摄影

王传东 夏洪波 编著

山东美术出版社



王传东 主编

高等院校数字艺术专业课程教学系列教材

观念摄影

王传东 夏洪波 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

观念摄影 / 王传东, 夏洪波编著. — 济南: 山东美术出版社, 2009. 5

(高等院校数字艺术课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2937-1

I. 观… II. ①王…②夏… III. 数字照相机—摄影技术—高等学校—教材 IV. TB86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 046137 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

电话: (0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 7.75 印张

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

前言

现代哲学家海德格尔曾说：“我们进入世界图景时代，世界对于大多数人来说已经变成一系列图景”。人类从口语时代、文字时代、播音时代步入了图片时代、信息时代。20世纪，摄影在中国走过了一个使用、掌握、新闻报道、“文以载道”传统文化模式的语意专制、纪实、个性的释放、摄影本体语言的追求与探索的过程，今天人们更看重的是图像与我们生活的关系，这也是摄影走出一个名词对其语体形式的限定成为“艺术”的关键。

摄影正逐渐走出纪实和唯美的束缚而成为表达观念的有效手段，同时摄影与当代艺术的关系也越来越紧密，当代艺术中许多活跃的人物经常跨越艺术和摄影两个领域。这些发展也开始体现在高等教育的摄影课程里，在教学中把过去学生个人化的探索纳入系统的讨论和实践中。实际上，在当前文化背景下，艺术的各个学科的界限也已变的模糊，或者说已相互交叉，如果还再固守学科的纯粹性已显迂腐。但尽管如此，“观念摄影”的教学仍然面临层层困难。在这种观念下衍生了种种对“生活”的误解，同时这也成为“非传统影像”发展的主要障碍。另外，“观念摄影”具有一种对以往价值观和审美观的批判性，这容易使学生在几种不同观念中摇摆，放弃不了非此即彼的单一选择，从而产生困惑、迟疑、甚至抵触心理。在我们高等教育不很发达的今天，大学是解决青年人就业的主要途径，我们的高等教育实际上承担着大部分职业教育的功能。学生关注当下社会需求，并期望能够进入主流社会。而“观念摄影”则关注研究和探索实验，可以说具有一种前瞻性或边缘性。

该教材的初衷在于通过不同的视点和角度来捕捉现代摄影的点滴变化。注重在影像表现领域的创意性培养,强调各个创作形态完成与表现的手段。探究观念摄影形态的多向性,凸显学生的个性化风格和摄影的特异性。强化平面语言和视觉符号语汇,关注当代艺术思潮,提高对艺术的敏感性,拓展创作思维空间,培养学生摄影创作的个性特点,使学生具备独立的摄影创作能力。本书还精选了100多幅优秀摄影作品,图文并茂、相得益彰,让读者在图解范例中获得知识,在愉悦欣赏中掌握创作方法。本书不仅适用于高等艺术院校的教学之用,也适用于非专业读者学习和参考。



目录

第一章 观念摄影概述	1
第一节 观念摄影释义	1
一、影像艺术的概念	1
二、观念摄影的概念	7
第二节 观念摄影的特点	10
第三节 观念摄影的发展现状	17
第二章 观念摄影的特征	22
第一节 形象的抽象化	23
第二节 元素的颠覆化	27
第三节 图义的多元化	31
第四节 形态的非纪实化	34
第三章 观念摄影的创作形态	39
第一节 强调工作方式	39
一、装置与行为	39
二、造景与摆拍	45
三、模拟方式	50
第二节 强调思维方式——摄影修辞	57

第三节 强调制作方式	60
一、图文结合	60
二、数字综合媒介的运用	62
 第四章 观念摄影的命题创作方法	71
第一节 叙事性表现	71
第二节 非叙事性表现	79
第三节 命题创作	88
 第五章 观念摄影的影像评价	94
第一节 影像评价的理由	94
第二节 影像评价的对象	97
第三节 影像评价的准则	100
 参考文献	104
 作品欣赏	105



● 观念摄影 ● Conceptual Photography ●

第一章 观念摄影概述

第一节 观念摄影释义

一、影像艺术的概念

1. 影像

影像是一种活动,而不是一个物。影像是某物的意识。“影像”是构成视觉文化的最重要元素。当人们开始普遍接受视觉文化是当下文化的主要形态时,有必要对影像和人类创造影像的活动加以深入的剖析与反思。

“影像”一词,其中文顾名思义是由“影”、“像”二字组合而成。“像”者为“形象的摹写”,也为“影”的意思。故可推论出影像并不是真实的物,而是由物的影子而构成的像,也可说是物的影子的影子。“影像”的英文词image,在词典中解释为:画像,塑像或物体的轮廓



的复制；镜像，映象物体由于光学原因形成的复制品，尤指通过透镜或镜子而形成的视觉复制品；幻象，非真实或不现实的事情在脑海中的反映等。中外关于“影像”一词的解释都有同样的意思，即当我们面对“影像”时，并不是直接面对原来的真实对象——某物，而是面对某物的一种符号式的仿象。它包含了一切利用摄影、录像、电话、动画等多媒体数字科技时代的“复制”手段进行的创作，即以“复制图像”作为自己的创作起点，而不是直接面对对象。

“影像”对于了解原来的真实对象的认知价值，人类的认识史已经给出了充分肯定的回答：人们要认知某物，未必一定亲临其境直接面对真实对象，也可以通过某物的一种符号式的仿像而间接地了解这个认知对象。所以，“影像”也像“文本”一样可以突破时空局限而传播信息。从文化功能分析的角度来看，影像的本质是一种区别于文字的又一种人类书写语言，是人类进行思考与表达的又一种思维方式。

但通过“影像”来认知与表示真实对象的人类活动很复杂，留下了无比丰富的悬念与想象空间。（图 1-1、1-2、1-3）

下面列举 12 位艺术家对影像的阐释：

- (1) 安宏：表演与虚拟的“色空”剧照。
- (2) 黄岩：私密与公共的归谬。
- (3) 师若夫：历史与心灵的风景。
- (4) 洪磊：凄艳的美感与文脉。
- (5) 刘树勇：求真意志与权力质询。
- (6) 邱志杰：体验与戏拟。
- (7) 刘彦和赵半狄：数码影像的移心。
- (8) 杨矛然：极限主义之冷。
- (9) 徐若涛：暧昧空间。
- (10) 莫毅：“狗眼”的视角与无名面孔的集权。
- (11) 张培力：影像串联中的虚无本相。

2. 影像艺术

影像艺术(image art)顾名思义,就是利用影像在语境定义上的特质,让影像在作品中替作家讲话的艺术创作。

不论从视觉艺术史或是从视觉传播发展史的角度来看,影像艺术(image art)是从单纯的摄影艺术(photography)和单纯的绘画艺术(painting)提升而来的。

影像艺术包含的范畴有动态影像、图片、新媒体艺术等。

影像艺术和摄影艺术的差异:

从工具运用的角度来看,一般而言,摄影艺术通常是指运用照相机、软片、药水冲洗之类,纯正摄影材料与摄影术的制程(photographic process)制作出来的艺术作品。因此,人们提到摄影艺术,通常意味着比较讲求作品制作的材料、流程以及形式上的纯粹性。

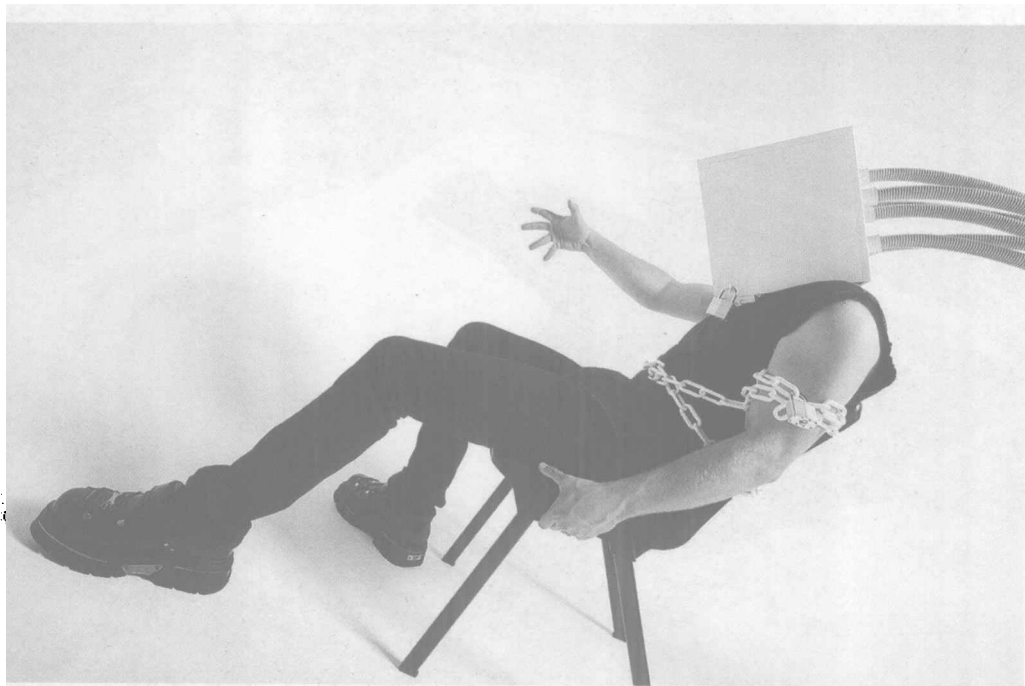


图 1-1 逆空间 [澳大利亚]



图 1-2 逆空间 [澳大利亚]



图 1-3 鸸鹋·萝卜 [澳大利亚] 玛瑞安 摄

影像艺术则是指运用影像为作品表现的核心元素的艺术作品。影像的来源或影像在视觉上的形式完全没有固定的规格。不论是用照相机拍的、摄像机拍的、影印机影印的、从印刷品上剪贴来的、电脑加工处理过的，都可以被当作作品中的主要元素来运用。

从语言的运用的角度来看，大多数摄影艺术作品，通常只是让观者看见影像所承载的摄影现场的故事情节、被摄体是何物的事物分类标签以及优美的曲线、鲜艳的色彩等，影像外观对视觉呈现的感官刺激而已。所以传统摄影艺术，主要被用来：说故事、显露剧情、告知事实、呈现或提供某种视觉感官刺激。

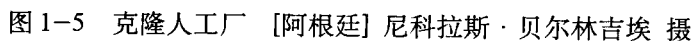
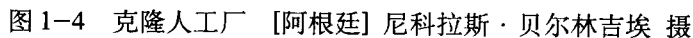
但是，影像艺术作品，则大多运用影像所具备的另外一些功能与意义，即：吊诡、多义的符号性意义，或者在作品中预先埋设一些线索，教观者在观看的过程中，主动进行属于观者个人独特的一些视觉思考与视觉辩证的游戏。也因此，影像本身不是复杂到观者必须进行视觉扫描与编辑，就是要单纯到：观者在影像中找不到任何剧情的同时，还能引发观者进行无限遐思的联想。这是为什么影像艺术的作品，尺寸通常都比较巨大，或者结构比较复杂的原因。

也就是，在影像艺术作品中，影像主要被用来：刺激观者在观看影像的同时，从自己的语意记忆网络中，引发个人独特的联想、解读，提供视觉辩证思考游戏的线索，从片段的影像符号性意义的联结中，拼凑出更具体而完整的概念。简短地说，在这里，影像不是用来告诉观者这是什么，而是用来与观者对话，甚至让观者在这样的对话内容中，看见他自己是什么。

笼统地说，影像艺术的作品，比较能教观者在观看时进行联想、思考。观者在观看时，想象的空间显然要比传统的要宽广得多。相对的说，观者观看作品的时间，会明显的比较长。当然，观者也比较需要具备解读影像的能力。

所以影像艺术与传统绘画或摄影艺术的区别，首先可以确定的是，绝对不是作品的视觉表现形式上的差异。就如前述，影像艺术作品比较明

这就是，即便是相同的影像，在不同观者的解读下，所得的概念、感想（所做的意义的赋予），也不尽相同的原因。（图 1-4、1-5）



二、观念摄影的概念

“‘观念摄影’在英文中的原文为‘Conceptual Photography’，在中国又译为‘概念摄影’。观念摄影流派起源于20世纪60年代绘画中的概念论者运动，它研究和探索着摄影的本质。鉴于电子和常规成像的相互作用日益增大提供了操作上的潜力，以及人工智能方面的成果对‘含意’的系统的表达及所起的影响，概念论者的态度将继续影响摄影的努力是不可避免的。”^①观念摄影是区别于传统以“自然”对象（包括纯自然与人和社会）的，以人们既有形成的各种思想观念和概念为创作资源的摄影，也可以理解为对思考的再思考。它的态度和立场基本上是质疑的，也就是提出问题的。所以它有强烈的主观态度，不是过去的那种借拍摄“自然”去抒发情感态度的摄影，它往往直接提出问题，但是手法多样，尤其是找不到“自然”对应物时，直接通过摆拍、导演方式制造更强烈的视觉效果以加强人们关注的方式来提问。

观念摄影，就是将摄影人对事物的看法和认识，用摄影的手法进行可视性的表达。要想做到可视性的表达，一是你必须要有思想，独特的思想观念。二是必须要掌握视觉表达的技能。这种技能是表达拍摄者对某一事物观点和思想的摄影形式，它以将个人观念视觉化为最重要的诉求点，它同时也是现代艺术的重要分支，它将摄影这一方式作为拍摄者个人观念的依存体，在拍摄和制作手段上不受传统摄影观点和要求的限制。观念摄影以一种全新的思维和观念来关照客观世界，追求摄影表现过程中主观情感的自由抒发。从其主观意象与客观物象的关系处理方面，观念摄影显现出摄影现代艺术意识的基本特征与发展趋势。（图1-6、1-7）

从语义角度上说，“观念摄影”可以含括以往的通俗的说法“艺术摄

^① 引自《美国ICP摄影百科全书》，中国摄影出版社。



图 1-6 [英国] 约翰·理查德·劳 摄



图 1-7 [英国] 约翰·理查德·劳 摄

影”，和较为正规的分类说法的“表现主义摄影”、“抽象主义摄影”、“超现实主义摄影”等等。在语义层面上，它与写实、纪实、自然主义和现实主义摄影等语汇相对应而存在。“观念”的语义是思想和意识，简单说是思想意识的特定表现。但“观念摄影”作为艺术学的特定词语，是有其时代内涵的。它并不是简单地对旧有相似称谓的带有时尚转换性质的时间性替换，而是后现代社会复杂的文化欲求在摄影和艺术行为上的重新定义。具体地说，是指艺术家摒弃了带有之前农业社会手工文化色彩的架上绘画加入到媒体实验的行列，以装置、行为、影像等混合媒介技术作为自己的表达形式。通过拍摄拟态化现实，如表演、装置制作、改变事物的客观形态，或创造性地运用了图像资源等，表达摄影者个人情感及对外在世界独特理解的图像。

摄影这种从“手段”到“目的”作品的转变是意味着摄影作为艺术在观念上的根本性转化——摄影从此具有不同以往的观念诉求。一幅好的观念摄影作品并不意味着通过高技术指标呈现其所摄对象，符合美的形式原则，重要的是要通过图像有力地表达出艺术家主体独异的精神观念。

一件可以称为“观念摄影”的作品应当不仅仅只是一个行为一件装置的摄影记录，或是牵强附会地通过文字阐释解读才能让人知道其观念所在，而要求图像自身就应具有可辨识的观念性及其自在价值。



第二节 观念摄影的特点

观念摄影的意思就在于通过摄影所传递的某种观念，是一种摆脱了浅层次无意味纠缠的探索过程，试图通过摄影的媒介，展现对人类生存状态的剖析，并且提出一些有意味的话题，引发更多的、更深层次的思考。因此，观念摄影往往不是给出一个答案，而是有多种可能性的指向，让观众自己去体悟。从接受美学的角度出发，这也符合审美的需求。如果一幅照片或者一组照片把什么都说清楚了，观众的参与也就成为一句空话，照片的艺术魅力也就荡然无存。

观念摄影注重的不是再现摄影本身，而是表现自己的感情和思想观念。这时候摄影器材不重要了，摄影技术也显得不那么重要了，高质量的画质就更不那么重要了，重要的是表现摄影人对自己情感和现实生活的诠释。随着时间的推移，原本属于那个时代背景“凝固时间”的再现纪实片，在这个时代已经成为表现“历史时间”的观念情感表达。也就是说，以往着重客观的摄影人，是利用当时有限的可操控器材对当时背景差异中再现生活的记录，现代的人们眼里表现的是这种在历史发展中的升华，体现人们主观的对生命的意义、社会的意义、人与人交往意义的表达。（图 1-8、1-9）

观念摄影不抛弃概念，但讲究的是对社会的深度思考，对问题的影像探析，是基于个人生活和社会阅历基础上的一种影像思考。如果仅仅是玩弄概念，当然是弄不出好的观念摄影的。观念摄影更加全面的与社会现实形成互动关系，摄影对历史与记忆、文化的交流与冲突、个人与社会的关