

社会生活影像中的纪实摄影分析

史 煜, 刘 沙

(西安建筑科技大学, 陕西 西安 710055)

摘 要:随着近代科学技术的发展,照相术被发明与应用,人类在物象自然属性的记录与表现方面取得决定性的成就,使得记录现实生活与再现世界的梦想成为可能。面对过往的历史流变,社会生活影像中的纪实摄影因其更能客观记录与揭示物象与事件的视觉原貌,而成为我们追忆或探究人类生存发展的重要视觉见证。因而,我们要通过分析梳理纪实摄影在中国的独特发展样态,思考与理解如何去观看并把握此类影像文本特质。

关键词:图像时代;视觉信息;纪实摄影;影像文本

中图分类号: J 402

文献标志码: A

文章编号: 1008-7192(2013)02-0074-05

The Interpretation of the Documentary Photography from the Photo-Image of the Social Life

SHI Yu, LIU Sha

(Xi'an Univ. of Arch. & Tech., Xi'an 710055, China)

Abstract: With the development of modern science and technology, and the invention and application of the photography, human beings have made a decisive achievement in recollecting and reproducing the natural attributes of objective image, which makes it possible to record the real life and represent the world. With the time passing by, the documentary photography of the social life captures and reveals the visual appearance of events and objects and becomes an important witness, based on which the human's survival and development can be preserved and explored. Therefore, it is essential to sort out the unique development patterns of documentary photography in China so as to better understand and appreciate the property of the photo-image.

Key words: an era of pictures; visual information; documentary photography; photo-image

一、留住世界的影像

自古以来,人就有记录现实世界并留住所见

影像的愿望与冲动。在时间的流向里,从图腾符号、语言文字、印刷传播、再到视觉影像传媒的“世界图像的时代”^[1],形形色色的符号和图像把整个世界串连起来,并展示着人们在不同社会时

收稿日期:2012-12-31

作者简介:史 煜(1971-),女,陕西西安人,西安建筑科技大学建筑学院博士研究生,研究方向为建筑与影像文化。

空独特的观看习惯与记录方式。与文学、绘画、雕塑、音乐等其他艺术门类相比,摄影影像因其能够更加精确再现客观物象的自然属性特征,因而成为传播信息、留住记忆、了解人与现实世界存在状态最重要的方式与窗口。

可以说,从1839年8月19日法国政府宣告摄影术(Daguerreotype Photography)被发明之日起,摄影就与自然、人与社会生活紧密相连。(1826年,尼埃普斯在总结前人众多科研成果基础上,就已经拍摄(Heliography)和制作了世界上第一张照片《窗外》^[2],首次揭开了人类留住世界影像的新篇章。)由于照片以机械之手更为客观地记录与再现了人眼中所见自然世界的原本样态,去除了绘画主观表现与手工模拟的痕迹,因而成像效果在视觉还原方面具有更加客观的逼真性。因而,在摄影术出现后,它以快速的现场记录功能得到人们的青睐而被迅速推广。在我们回首往昔岁月时,影像文本自然成为展现社会发展与人文风貌最为直观的历史资料,为我们提供可以去不断解读的视觉细节与信息。由此,可以感慨地说,那些忠实记录与表现社会生活的影像终将成为承载人们情感记忆的重要组成。在人们想保留自己和世界即将消失的影像时,摄影将成为人们首选的记录与表达的方式,去展现自己的思考与判断。通过观看影像文本,人们仿佛亲历曾经鲜活的历史情境,与在场者重温曾经的岁月记忆,进行跨越时空的精神观照。

二、源于社会生活的纪实摄影

在摄影术产生之初,摄影的表现题材就源于人们的社会现实生活。在以科技为先导的工业化潮流引领下,由于科技成果的不断更新使得摄影器材不断便携化,摄影从最初作为少数人把玩的工具,逐步进入大众日常生活,实现着人们“收藏照片就是收藏世界”^[3]的愿望。1849年移民美国的兰根海姆兄弟在费城报刊刊登的摄影广告词,充分说明了记录民众生活影像活动的兴起^[4]。

面对丰富多样的历史影像文本,我们可以看到在西方社会,摄影遵循自己内在演替逻辑与发展脉络。在19世纪西方文艺发展大潮中,深受孔德实证主义哲学思想影响,摄影者以不同的观念与手段探索摄影语言以表达自己对现实世界的体验,表达自己对人生社会的看法,并不断丰富着摄影的语言表达。在不断的实践应用与抽象提炼中,逐步形成了摄影不同于绘画的“纪实性”视觉表现语言,此外,摄影语言的转变往往与材料技术的改进直接相关,其间经历了画意摄影、自然主义、印象主义、新客观主义、直接摄影等等流派的一系列变化。摄影随科技发展激发着摄影者不断创建个性多元的摄影语言,同时,也为观者扩大观看视野获取视觉信息提供有力保障。

纵观众多的社会生活影像文本,最具普遍现实意义、揭示人的生存状况并能够产生深刻社会影响的肯定是社会记录摄影或纪实摄影(Documentary Photography)。“纪实摄影有其他摄影类别永远不能代替的地方,这也就是它的魅力所在,只有拍摄社会生活才是离我们人类最贴近的一种视觉方式,这是文学、诗歌、美术、都代替不了的”^[5]。在西方社会,纪实摄影泛指所有纪实性影像,即事物的现实状态通过机械复制功能呈现的平面化影像,概念较为宽泛并不确定。在20世纪30年代,美国经济大萧条时期,美国农业安全局FSA(Farm Security Administration)以政府机关为中心有计划地组织摄影家拍摄了约27万张美国历史关键时刻的影像,记录了当时农民面临失业、饥饿以及无家可归的生活图景,从而改变了美国相关的农业政策法规。这些反映普通人社会生活的纪实影像推动了当时社会改革,这次摄影运动也成为纪实摄影的标志性事件。可以说,社会纪实摄影是社会生活影像发展的高级阶段,是以摄影者自觉、有意识地关注记录人类生活,揭示人性并以呈现人类苦难与人格尊严为特征。社会生活纪实摄影始终以揭示社会现实为特点,并因涉及到影响人类生存发展的各类

事件,而成为20世纪世界摄影发展的主流。

透过纪实影像那来自现实生活真实凝重的视觉构成元素,我们能够深切地感受到摄影者敏锐的观察与悲悯的普世情怀,这类影像所具有的震撼力透过镜头直接指向“人”,进而唤起观者内心良知,并在一定程度上改变人的生存方式与社会的发展现状。在欧洲,从19世纪中期英国人的罗杰·芬顿对克里米亚战争进行主观记录开始,到尤金·阿杰怀着对生活的热爱,利用“纪实”摄影去记录工业革命中迅速变化的巴黎老城,雅各布·里斯把镜头对准社会生活的现场,刘易斯·海因坚持“纪实的宗旨是现实主义精神与方法相结合”的观点,沃克·埃文斯被作为美国“FSA”中成功实践了现实主义纪实摄影观念的中坚人物,多西亚·兰格被斯泰肯誉为当时“古往今来成就最高、最伟大的纪实摄影家”^[6],还有把眼光放在日常生活的英国人比尔·布兰特,法国的罗伯特·杜瓦诺,美国的维吉,以及尤金·史密斯等大批摄影人,他们皆以自己的职业操守和做人良知成为人类摄影史上的楷模。1947年马格南图片社的成立使得社会纪实摄影有了确定的组织机构,并成为迄今国际上最为重要的摄影图片社,不断地激发后继者去思考,应如何利用摄影记录现实的功能,去揭示社会生活的本来面貌以及人类生存发展的重大事件。纪实摄影在信息传媒时代担当的角色,主要是揭露社会黑暗、战争暴力和各种非正义的人类现象以及人和自然环境、历史文化的关系等诸多问题。它具有一种社会批判的力量,是使人们记忆最能接近历史真实的视觉手段,并在一定程度上平衡历史演进过程中那经常倾斜的杠杆。

三、中国的纪实摄影

纪实摄影概念在中国是改革开放初期作为文艺理论被介绍到中国的,被摄影界所看重是因为它排除人为因素的左右,力图真实显现事物现实状态的道德与立场。由于历史是被人为“选

择”和“打扮”的,但凡在历史的转型期,最剧烈而深刻的变化,往往从社会生活的底层开始。这本来是不言而喻的事,问题在于中国几千年来历史证明,人们在实际的社会生活中一直习惯于文字记录的证据,习惯了没有独立自主人格的人在场的历史,习惯了失败者及辩护人缺席的宣判,习惯了以中心代替多元、以精英代表民众、以典型盖过细节的残缺不全的世界观。因而在中国历史现实情境下,摄影者们是基于现实的焦虑而从精神上寻求突破原有意识形态桎梏的迫切需求。改革开放前的中国摄影界基本是为“形势大好”的政治宣传服务,伴随国门打开,各种世界先进理论被介绍进来,随着摄影人的眼界被打开,也逐渐意识到在之前的摄影实践中,不仅影像本身的固有属性并未被发掘和表现,而且同时还丧失了摄影作为现实体验和历史见证的基本功能和意义。因此,迫切需要重新树立摄影师的独立人格与主体立场,恢复摄影影像的言说力量,以及自由表达并干预大众社会生存现状的功能,从而具有明显的反叛现实和主流意识形态的诉求。在此期间,关于人道主义思想的大辩论异常激烈,人道主义甚至超越了政党与文化的差异而成为衡量“人”的普世价值准则。

可以说,“纪实摄影的出现是一种在中国企图突破新闻言论禁忌的一种策略,巧妙而有效地利用了这样一个界限不清的简单概念,利用了它那种实证主义的品质与性格,并且赋予了它更为重要的现实功能”^[7]。从1976年的“四五事件”、1979年“四月影会”及1986年“十年一瞬间”、1987—1988年筹划并举办的“艰巨的历程”到2003年“中国人本—纪实在当代”,通过纪实摄影人的不断实践和全国范围的一次次理论探讨(1988年、1994年、1999年),摄影界对于纪实摄影的看法越来越深刻,从“艺术”与“非艺术”之争,最后直接指向摄影的核心问题:即影像要表达社会中的人性以及人的生存、命运问题。自改革开放以来,我们看到中国特有的社会文化生活的巨变,个人价值和主体精神开始被彰显,我们

通过影像的“纪实”清楚看到人性的苏醒与回归，看到对社会生活以及人们青春记忆的反思，可以发现真实的“人”开始在影像中被多方位呈现。从四月影会及李晓斌《上访者》(1977年)开始，我们可以看到有关社会问题的影像作品，吕楠、袁冬平《精神病院》、解海龙《希望工程纪实》、侯登科《麦客》、卢广《艾滋病村》、赵铁林《另类人生》；社会转型过程中即将消失的传统文化及民俗遗存影像，徐勇《胡同101像》、李玉祥《乡土中国》、陈锦《茶馆》；以及百姓风俗的日记式专题影像，朱宪民《黄河百姓》、安哥《生活在邓小平时代》、胡武功《西安记忆》、焦波《俺爹俺娘》等等影像文本，都是以平民视角关注弱势或边缘群体、疾病、环境污染以及中国城市化发展过程中存在的种种社会问题，深刻记录与反映所处时代的社会变革与文化冲突，是摄影者以个性化视角自觉介入社会现实之中，以真情去关注社会、人与自然环境的真实状态。“纪实摄影有着无限的生命力，因为纪实摄影就是‘关心人的摄影’。通过纪实摄影我们从社会的人、自然的人、历史的人、现实的人中探究和‘发现’人的本性。人性是发展变化的，纪实摄影是发展变化的，我们对人性探究和‘发现’永无止境”^[8]。

自21世纪80年代末一直到本世纪初，“纪实摄影”在中国迅速成为摄影从业人员和爱好者最重要、也最为引人注目的影像实践，并且逐渐建立和完善起自己一整套语言系统和操作方法。透过影像表面可以层层解读它蕴含的故事，还原曾经存在过的、人的真实生活场景，感受在时代变迁中人的生命存在状态。因此，真实、尽可能客观地正视与记录中国的现实状况，特别是那些在主流意识形态视野之外的边缘人群和身处底层的弱势群体生存现状，这就比个人主观情绪表达更有意义和富于社会责任感。纪实摄影者有种共识：立足现实社会生活不断发现问题，正是这些显现社会病态的视觉表征，才是正视社会现实最有力的出发点，也是能够引发广泛社会关注的有效策略。这批摄影人在自己的影像实践中

保持了一个人应有的尊严和道德立场，使得中国这段复杂的历史成为未来可以被观看和检索的历史。作为历史亲历者和见证者的纪实摄影家，他们以敏锐的洞察力用图像的方式书写历史，记录了一个个瞬间影像记录，还原着历史复杂的真相。事实证明，这些纪实影像文本已经成为当代中国历史发展进程中最有力的视觉注解。

四、纪实摄影的分析与观看

摄影在西方与中国都经历了借用绘画语言进行表现的过程，随着社会时代的变迁与科技发展，摄影影像语言与材料技术更新呈现出递进关系并不断丰富，最终确立了摄影更为接近客观现实的“纪实性”的本体语言，并成就了摄影丰富多样的表现形式。由此，我们回望那些组成社会历史的影像文本，它们作为世界局部的一个个镜像表征，体现着取景框背后摄影者个性化视角与观点的隐性表述。影像所具有的真正意义，是在话语与影像的对话和转化过程中生成的，这样，影像的实证与视觉的隐喻以及摄取效果的直觉判断与掌控，都在摄影语言的发展中嵌入了影像文本之中。作为观者，人们应如何通过不在场的观看体会曾经动态鲜活的现实生活世界，并通过这一瞬间视觉元素的选择性组合，去碰触影像背后在场者的思想创建。从心理、精神、道德与良知，以及表象化的感官审美，分析摄影者是出于责任、功利、猎奇，还是艺术立场进行拍摄，这都需要我们不断进行外在语言形式的比较分析与内在情感的权衡思考。影像是被摄影者理性驾驭还是感性释放，它承载了多少世界的客观真实，社会背景又是如何被植入画面？我想，在经过无数人生的历练与多视角的分析体验，在社会生活的境遇中确立并坚守自己的人生观和价值观，包括视觉分析与表达能力，触摸照片影像背后的历史文化含量和内在的情绪表达，会更深刻地解读影像文本中蕴藏的、独特的时代信息与精神内涵。纪实摄影的魅力在于拍摄者对于这个复杂

世界细微的个性观察,它需要拍摄者有广博的知识储备,以获得敏锐的观察力;它更需要拍摄者在知识背景下饱含深沉的人文情怀与人道立场,通过作品去接近事实的真相并彰显人性的力量。

观看,是人类通过视觉感官投入生活世界的天性 with 能力。有了摄影,通过机械复制后形成数量庞大的逼真影像,使人们对于世界的观看更加快捷直观。这样,人们对于世界的认知经验可能大多来自于各种影像传媒,而用不着对于现实生活的亲身体验。面对今天的世界图像时代,人们面对影像也需要一种观看能力的培养,也就是对世界、人及事件的基本认定与解读能力。通过对影像视觉元素组合形式的审视,选择某个视点切入作品进行分析、鉴赏、理解与评判。首先,这种观看需要观者全面的人生体悟与经验积累,最终形成个人对事物的态度和洞察力,并在观看影像作品时被调动和激发。其次,在观看影像时分析视觉表象因素,让理智先行地判断是非真假,这完全依赖观者本人的世界观、价值观与人生观所形成的综合评价系统,最终形成自己的评价原

则。所谓“仁者见仁,智者见智”,在观看影像作品时,透过影像语言的外在表征,(理解摄影者如何选择信息符号,在构图组织、影像视角抓取以及对视觉材料进行众多因素的分析、整理与筛选,在排除偶然性而得到与事件本质相关的视觉表达),发掘影像背后潜在的思想观念,以减少对于影像文本的误读。此外,摄影者对影像语言的控制,只有通过不断的视觉强化使自己获取影像的能力成为本能的一种反应,摄影者的主观表达才能轻松起来,才能让影像自己说话,使影像产生超越自身的生命力。当然,如何能够通过影像元素传达自然真实的生命存在与精神世界,将永远成为影像者追求的终极目的和意义。在人们回首昨天,可以感慨地说,在所有摄影的影像资料中,那些忠实记录社会生活以及关注普通大众生存命运的影像将成为时代记忆的备忘录,成为人类影像史的重要组成部分。在人们追溯历史时可以小心地打开它,去体验有关人生命存在的平面化表现形式,观看他者精神在场的别样视觉体验。

参 考 文 献

- [1](德)海德格尔.海德格尔选集[M].孙周兴,译.上海:上海三联书店,1996:885.
- [2]唐团结.世界摄影发展:摄影图片探索之旅[M].南京:南京师范大学出版社,2006:7.
- [3](美)苏珊·桑塔格.论摄影[M].艾红华,毛建雄,译.长沙:湖南美术出版社,2010:11.
- [4]一可.摄影术的历史[M].重庆:重庆出版集团,重庆出版社,2008:48.
- [5]胡武功.中国纪实摄影实践与理论研究中的问题[EB/OL].浙江摄影网,2010-11-24.
- [6]李文方.世界摄影史(1825—2002)[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004:63.
- [7]刘树勇.纪实摄影语言的理性延伸[J].中国摄影论坛,2012(1):11.
- [8]江北战.纪实摄影:发现或创作[EB/OL].雅昌艺术网,2009-10-07.