

深濑昌久摄影艺术风格探究

□梁浩川

摘要:深濑昌久以其独特的黑白摄影风格和深刻的情感表达而闻名。他不仅是一位摄影师,而且是一位将摄影艺术与个人情感深度融合的艺术家。深濑昌久的创作主题通常与生命密切相关,带有较强的私密性,他通过他人与外物探讨孤独、老去、死亡等主题。研究人员探讨深濑昌久的摄影艺术,分析其作品背后的情感和哲学:在研究方法上,采用了文献回顾、图像分析、案例研究等方法,通过对深濑昌久的摄影作品进行图像分析,探讨其拍摄的主题内容,以揭示其艺术风格的独特之处;通过研究具体案例,分析深濑昌久如何在作品中运用影像语言表达独特的艺术观点和情感。

关键词:深濑昌久 摄影 艺术风格 黑白 情感表达

深濑昌久1934年出生于日本北海道的一个世代经营照相馆的家庭,他从小就在有着相机和显影药水的环境中成长,这种独特的成长背景让他对摄影有着与生俱来的敏感性和独特的理解。高中毕业后,深濑昌久选择了继续深造,进入日本大学艺术学院摄影系学习,在这期间,他在专业摄影杂志的投稿评选中崭露头角,奠定了他日后成为摄影师的基础。深濑昌久的家庭背景和教育经历为他提供了实践摄影创作的机会,他的作品常常透露出孤独感和对自然与人性的深刻思考,这与森山大道街头摄影风格形成了鲜明的对比。深濑昌久的镜头更多地对准了自己的内心世界和周围的生活,他善于捕捉那些被忽视的瞬间,通过这些瞬间展现出生命的脆弱与坚韧,以及人类情感的复杂。同时,深濑昌久成长于二战后的日本,当时的时代背景与社会环境影响了他的创作,其作品往往呈现出深沉、忧郁的情感基调。

一、深濑昌久的摄影视角

1. 浓烈的情感

深濑昌久成长于二战后的日本,这一历史背景对他的创作有着深刻的影响。他的摄影作品深刻地反映了个人的情感世界,同时映射出当时人们的心理状态。他的照片不仅是对现实生活的记录,而且是他个人经历和情感的真实写照。深濑昌久早期作品《杀猪》系列充满严肃的氛围,在他的镜头中,那些即将面临宰杀的猪展现出令人心悸的恐慌与绝望。

深濑昌久的中期作品《鸦》系列(图1)是其代表作品之一,《鸦》系列作品创作于1975年至1985年间。作品通过具有隐喻含义的乌鸦形象、撼动人心的荒野风光及深邃的黑白色调等强烈的视觉符号^[1],深刻地揭示了深濑昌久内心深处的忧郁。后期作品《私景》系列开始创作于1989年,在其中一幅作品画面中,深濑昌久单手握持相机,面向自己按下快门,他将自己的脸部和身体的部分纳入画面的边缘,以一种延伸的视角捕捉现实。这些作品中,深濑昌久似乎在“摄影是否令人愉悦”这一固执的疑问中寻找答案。在这些照片的边缘,他的脸庞显得异常奇异,仿佛被困在了一面扭曲的镜子中。《家族》系列作为深濑昌久摄影

生涯中拍摄周期最长的写实风格作品,细腻地记录了从1971至1989年间其家族成员的生活轨迹与时代变迁的历程。在此期间,他定期回北海道,使用自家照相馆中的木制大画幅相机拍摄家族合影。1991年,《家族》摄影集出版,汇集了31幅家族成员的肖像,以及深濑昌久亲笔撰写的文字,其中巧妙地融入了非家族成员的模特和幽默元素,这与逐渐缩减的家庭成员数量形成对比,生动地描绘了家族的变迁。这些作品深刻地体现了深濑昌久对家和时间流逝的敏锐洞察与深刻理解。

综上所述,在深濑昌久的摄影作品中,呈现“浓烈的情感”是核心要素之一。它既是深濑昌久投身摄影的最初动机,为作品注入了活力,又是在摄影道路上不断探索和创作的重要驱动力。深濑昌久精于将情感具象化,他通过摄影作品揭示内心深处的暗涌与孤寂。深濑昌久的摄影理念经历了从早期对现实场景的客观拍摄,到后来专注于挖掘内心世界、细腻展现复杂情感的变化。他凭借独到的艺术眼光和创新的摄影技巧,为摄影艺术领域带来了新的思考,其也在日本摄影艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

2. 深濑昌久的摄影探索

(1) 主题的不确定性

深濑昌久以独树一帜的风格和深刻的主题探索而著称。然而,当人们试图捕捉深濑昌久摄影主题的确定性时,会发现其作品往往存在很强的不确定性。这种不确定性并非源于作品本身的模糊不清,而是受其丰富人生经历的影响。深濑昌久经历了两段婚姻,爱情带来的快乐与痛楚交织在他的生活中,这些经历赋予了他的作品更丰富的解读空间和更深刻的内涵。

深濑昌久的摄影作品如同他人生的缩影,既承载着爱情的喜悦,又映射出失落的痛苦。这种由个人经历塑造的不确定性,使他的作品不仅是静态的图像,而且呈现出丰富的叙事内容,每一幅照片都蕴含多重解读的可能——其不仅是对深濑昌久内心世界的映射,而且是对人类情感复杂性的探讨。在深濑昌久的镜头下,不确定性成为一种艺术语言,它不仅拓展了摄影艺术的边界,而且将摄影艺术转变为一种更为主观、多元的表达形式。

深濑昌久摄影作品的这种不确定性不仅丰富了摄影艺术的内涵,而且为观者提供了无限的想象空间,让每一幅作品仿佛都成为一个自成一体的宇宙,静待观者深入探索并发现其奥秘。深濑昌久的摄影作品成为一种跨越时间和空间的艺术实践,讲述着个人的故事,同时触及了人类的普遍经验。

深濑昌久的摄影作品常常“游走”在现实与梦境、记忆与遗忘、孤独与连结的边缘。他的照片如同一系列未完成的诗篇,充满象征性和隐喻性。在深濑昌久的摄影作品中,乌鸦是其内心的象征^[2],同时也是他与世界对话的媒介。深濑昌久的摄影作品像是一扇半开的门,引领观者进入他的内心世界。不确定性也是深濑昌久作品中情感表达方式的重要特征。他的照片常常流露出难以言说的忧郁和深沉的情感,这种情感并不直接指向某种具体的情绪或某一事件,而是贯穿于他的整个作品。在深濑昌久的摄影作品中,不确定性成为一种力量,挑战了传统纪实摄影的客观性和确定性,将摄影转变为一种更加主观和多元的艺术形式。

总之,深濑昌久摄影主题的不确定性是他作品魅力的重要体现,同时也是他艺术探索的核心。这种不确定性不仅体现在他对主题的选择上,而且体现在他对摄影技术的运用上。深濑昌久不拘泥于固有的摄影规则,他的很多作品充斥着曝光的实验、大胆的构图,反映了他对光影的自由驾驭。这些技术层面的不确定性,进一步增强了其作品的艺术表现力和感染力。

(2) 非传统纪实——主观现实主义

深濑昌久的摄影作品强调体现个人视角和对主观情感的表达,他在作品中将重心放置于个人现实。他一方面借助隐喻的方式抒发情感,另一方面着眼于对个人日常生活的记录,由此勾勒出带有主观色彩的现实主义图景。

在探讨摄影艺术时,一些人将传统纪实摄影视为对客观世界的无偏差记录,认为其核心价值在于具有档案属性。然而,随着纪实摄影的不断发展,这种观点逐渐受到了挑战。以美国新纪实摄影的代表人物戴安·阿布斯为例,她的作品通过摄影的瞬间性展现了一种非真实的现实^[3],而当人们审视深濑昌久的作品时,不难发现其艺术性似乎超越了写实性,更多地体现了主观的

图1 深濑昌久 《鸦》1

图2 深濑昌久 《鸦》2

创造与表达。深濑昌久作为非传统纪实摄影的代表,他的摄影实践深刻地体现了这一转变。他的作品展现了一种超越传统纪实摄影的视角,他将摄影转变为一种充满诗意和情感的艺术形式。深濑昌久的摄影实践不仅深刻诠释了摄影作为主观创造与表达的艺术的观点,而且挑战了人们对纪实摄影的固有认知,为摄影艺术的发展提供了新的可能性。

北京三影堂艺术中心举办的深濑昌久摄影回顾展“私景:深濑昌久摄影展”全面展现了深濑昌久的摄影历程。深濑昌久的系列作品大多以黑白调呈现,摄影主题极具实验性,给观者留下了深刻的印象。这些作品既具备摄影写实性的特征,又突破了传统摄影艺术内敛、含蓄的表达方式。深濑昌久在创作时,能随意且自如地把控摄影主题,通过极具个人特色的表达方式,将他

满的情感与对摄影的信念融入作品。观者在欣赏这些作品时,能感受到他丰富的内心世界。深濑昌久将摄影视为一种记录家族更迭的时间性艺术,他精于在日常生活中捕捉那些常被忽视的细微之美,在欣赏这些作品时,观者能感受到他在创作时内心情绪的起伏与波动。

深濑昌久凭借执着的探索与无畏的创新,以非凡的创造力为摄影艺术注入灵魂。他别具一格地运用独特的光影构图,在明暗交错、虚实相生间精心雕琢,透过镜头捕捉日常的琐碎、内心的波澜,塑造出充满诗意与深沉情感的黑白天地,作品内涵深邃而丰富,带给观者强烈的视觉冲击与心灵震撼。

二、深濑昌久的艺术风格表现

1. 深濑昌久的黑白世界

深濑昌久的黑白摄影作品以精致的影调和深邃的情感著称。他不仅拍摄黑白照片,而且通过后期的暗房技术,极致地呈现照片的黑白灰层次。深濑昌久的黑白摄影风格与森山大道在某些方面有着相似之处,在对高反差和粗颗粒的黑白影像处理上,他们的作品都展现出强烈的视觉冲击力和深刻的情感表达效果^[4]。然而,深濑昌久在摄影中更擅长运用借物抒情的手法,将个人的情感和心境投射于拍摄对象,其作品不仅具有强烈的视觉效果,而且蕴含丰富的情感。如,在他的代表作《鸦》系列中,深濑昌久通过乌鸦的形象展现了忧郁的心境,将个人的孤独、失落和对生命无常的感悟融入画面。这些乌鸦在阴郁的天空中飞翔,或是在雪地上孤独地死去。深濑昌久通过这些形象,传达了对生活的深刻感悟和对存在的思考。与森山大道注重捕捉现代城市的无序感与瞬间美学的街头摄影风格相比,深濑昌久更倾向于通过自然和动物表达情感和哲思。他的照片常常具有一种诗意和象征性,通过视觉元素传达超越表面形象的深层含义。这种借物抒情的手法使深濑昌久的作品具有独特的艺术魅力和深刻的情感力量,能够直达观者的心灵深处,使之产生强烈的情感共鸣。

深濑昌久将创作焦点投射于乌鸦这一形象^[5],他对乌鸦的这种具象凝视超越了以往写实艺术的审美范畴。他的作品以深邃的黑白色调为基底,透露出人类内心深处的孤独感。深濑昌久细腻地捕捉黑白颗粒,无论是剪影中的乌鸦(图2)、栖息于树枝的乌鸦,还是屋顶上的乌鸦,都成为他摄影作品中的标志性元素。在深濑昌久的艺术生涯里,黑白摄影占据着关键位置,是承载深厚情感、深入展现主题内核的独特媒介。在深濑昌久的黑白影像中,观者能感受到超越画面本身的情感张力与思想深度,体会到黑白摄影在他的创作体系中独特的价值。

2. 深濑昌久的摄影价值

深濑昌久在日本乃至全球摄影艺术史上占据着举足轻重的地位,他不仅推动了摄影艺术的发展,而且打破了传统摄影的界限,推动摄影发展为一种能深刻表达个人情感和哲学思考的艺术形式。他的作品随着日本摄影行业的蓬勃发展而逐渐成熟,不仅折射出他的个人情感,而且深刻地展现了他眼中世界的多维面貌。

在深濑昌久的众多作品中,《洋子》系列反映了他与妻子洋子的日常生活,展现了他们之间情感的深度和复杂性。通过这些照片,深濑昌久传达了对洋子的迷恋和依赖,同时反映了他对

摄影的纯粹追求和个人情感。深濑昌久的作品具有真实性和丰富的情感,无论是他拍摄的乌鸦、妻子洋子还是其他家族成员,都毫无保留地展现在观者面前。这种未经雕琢的真实感,使观者得以洞见他对世界错综复杂的情感,窥见深濑昌久对洋子的迷恋。而爱人的离去让深濑昌久陷入了黑暗和绝望,他试图通过旅行和酒精逃避,但他似乎从未完全走出失去爱人的悲痛。随着时间的推移,深濑昌久的艺术作品变得更加忧郁和深沉。笔者认为,他对乌鸦的长期追寻,实际上是对与他相伴十三年的妻子的情感投射。

深濑昌久对摄影媒介的精深掌握和独到运用,使他透过镜头深入探索摄影作为一种表达情感的媒介的本质。他不仅用相机与外部世界对话,而且在这一过程中与内心进行深刻交流。他的作品《游戏》《洋子》《鸦》《父亲的记忆》《家族》,不仅反映了个人摄影观的演进,而且反映了时代与社会的变迁。

深濑昌久突破了摄影的写实局限,从单纯拍摄到精心制作,将拍摄对象转化为抒发情感和表达思考的媒介,这种创作理念使他能充分挖掘自身的艺术潜能,其系列作品呈现出独特的个人风格和深刻的情感内涵。深濑昌久的摄影,即直面世界或生活现实,同时用名为相机的小型、高性能的“扫描仪”复写并记录属于他的世界和时代^[6]。

结语

深濑昌久以独树一帜的摄影风格,在摄影艺术市场中占据了重要地位。他的作品如同一幅幅深沉的黑白画卷,展现了个人心境,同时深刻体现和记录了当时的社会情绪。在深濑昌久的镜头下,无论是充满趣味的猫咪,还是具有档案属性的家庭肖像,都流露出深沉而忧郁的情感基调。深濑昌久的摄影艺术告诉人们,摄影不仅是对现实的记录,而且是深入探索内心世界和表达个人情感的媒介。深濑昌久的摄影作品不仅是他个人创作的成果,而且融合了人类的情感和社会时代背景,展现了他如何通过镜头表达时代的集体记忆和情感。深濑昌久通过摄影艺术,将自身的人生经历与情感呈现于作品,在日本摄影史上留下了不可磨灭的印记,其作品蕴含重要的学术价值与研究意义,值得被不断探索。

注:文中图片来源于网络。

参考文献:

- [1]应爱萍.皮尔斯符号学与摄影理论研究[J].美育学刊,2013,4(2):48-55.
- [2]徐淳刚,深濑昌久.深濑昌久:鸦[J].中国摄影家,2016(4):36-43.
- [3]桑塔格.论摄影:插图珍藏本[M].黄灿然,译.上海:上海译文出版社,2010:52.
- [4]大竹昭子.日本摄影50年[M].林叶,译.北京:中国民族摄影艺术出版社,2017:16.
- [5][6]濑户正人.深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人[M].唐诗,译.上海:光启书局,2021:1-22.

(作者单位:泉州华光职业学院)

编辑 张 瑞