

维州摄影俱乐部《抽象摄影的隐喻表达》

观后感

郊 叟

这几天读到维州摄影俱乐部最近的一期美篇《抽象摄影的隐喻表达》，¹颇有感触。

在美篇的前言中，执笔的 Sophie 这么写道：

抽象，是一种观看形式。

当具象退去，它们如何存在？

空间、重量、节奏、形状、关系。

可见的，未见的。

我们把观看其中几幅的感受和联想写在下面，和大家分享。

1

https://www.meipian.cn/5kffzqmh?first_share_to=copy_link&share_depth=1&first_share_uid=557847

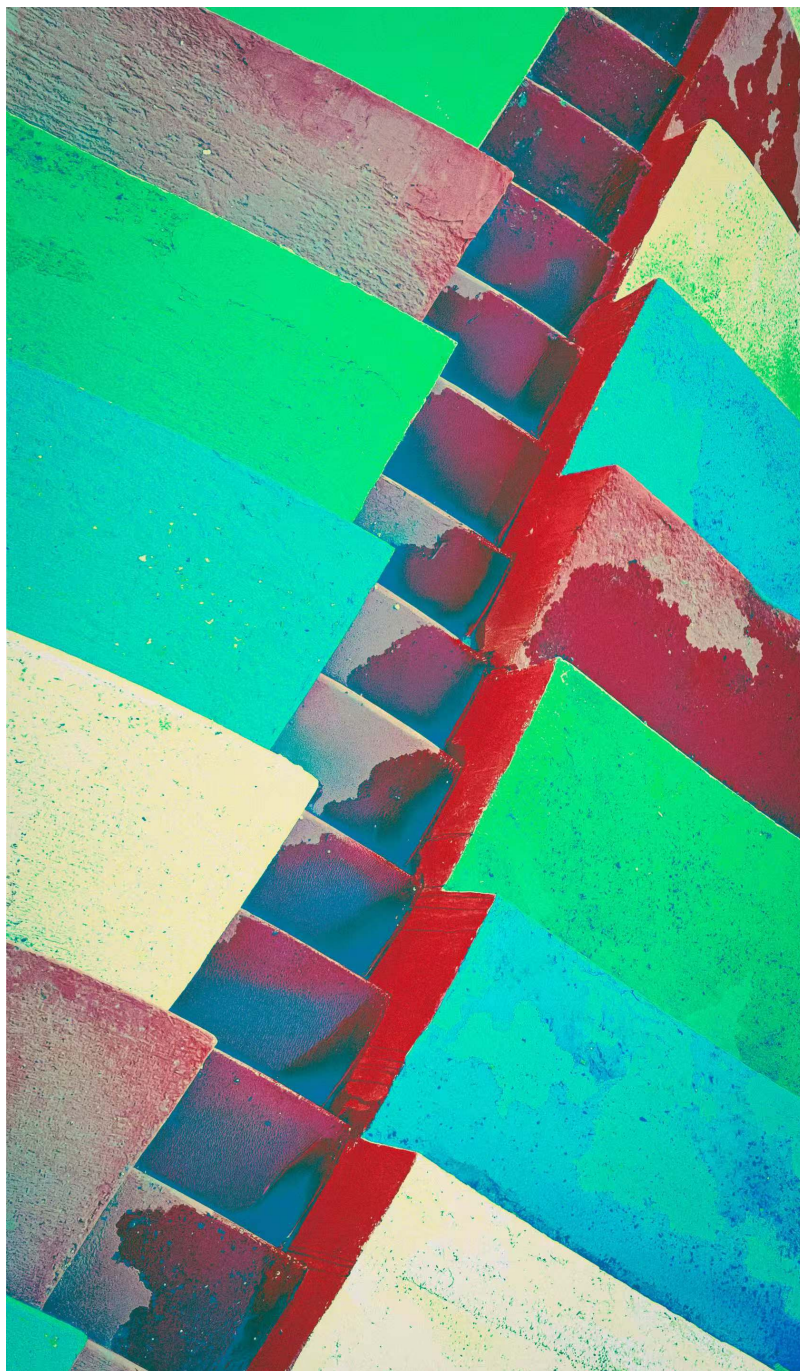

图 1 张勤：《色阶》

张勤这幅（图 1）拍摄的看起来是一个台阶，台阶中间还有小台阶。摄影师通过取景角度的奇特，加上色彩的作用，使得画面有抽象感和现代感。

图 1a Picasso, *Three Musicians* (1921)²

现代派画家包括 Cubism（尤其是 Synthetic Cubism）画家，喜欢把物体碎片化之后重组，从而给出一种全新的 vision 景色，给画家和看官都赋予了一种自由度和想象空间，比如毕加索的名画《三个音乐家》（图 1a），还有 Juan Gris 的 *Violin and Glass*³ 等等。就像近年一位画家兼策展人说的：

By fragmenting the visual object and rearranging its parts as in independent pictorial image, a synthesis was achieved between objective representation and subjective freedom.⁴

² MoMA, New York.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Picasso_three_musicians_moma_2006.jpg

³ <https://www.wikiart.org/en/juan-gris/violin-and-glass-1918>

⁴ Victor Pasmore, *The Artist's Eye*. London: National Gallery, 1990. (p. 5)

这些作品的现代风格，通过把物体分解成简单的几何形状：三角形、四边形和其他多边形，加上它们的不同色彩组合来实现。

张勤这幅《色阶》的画面里，也具有这种创作意识，同时又保留了具象的痕迹，让看官可以随着自己的观看心理节奏在具象和抽象之间、客观的表现（objective representation）和主观的自由想象（subjective freedom）之间随意切换，让作品多了些观看的趣味，也带有抽象作品的范。

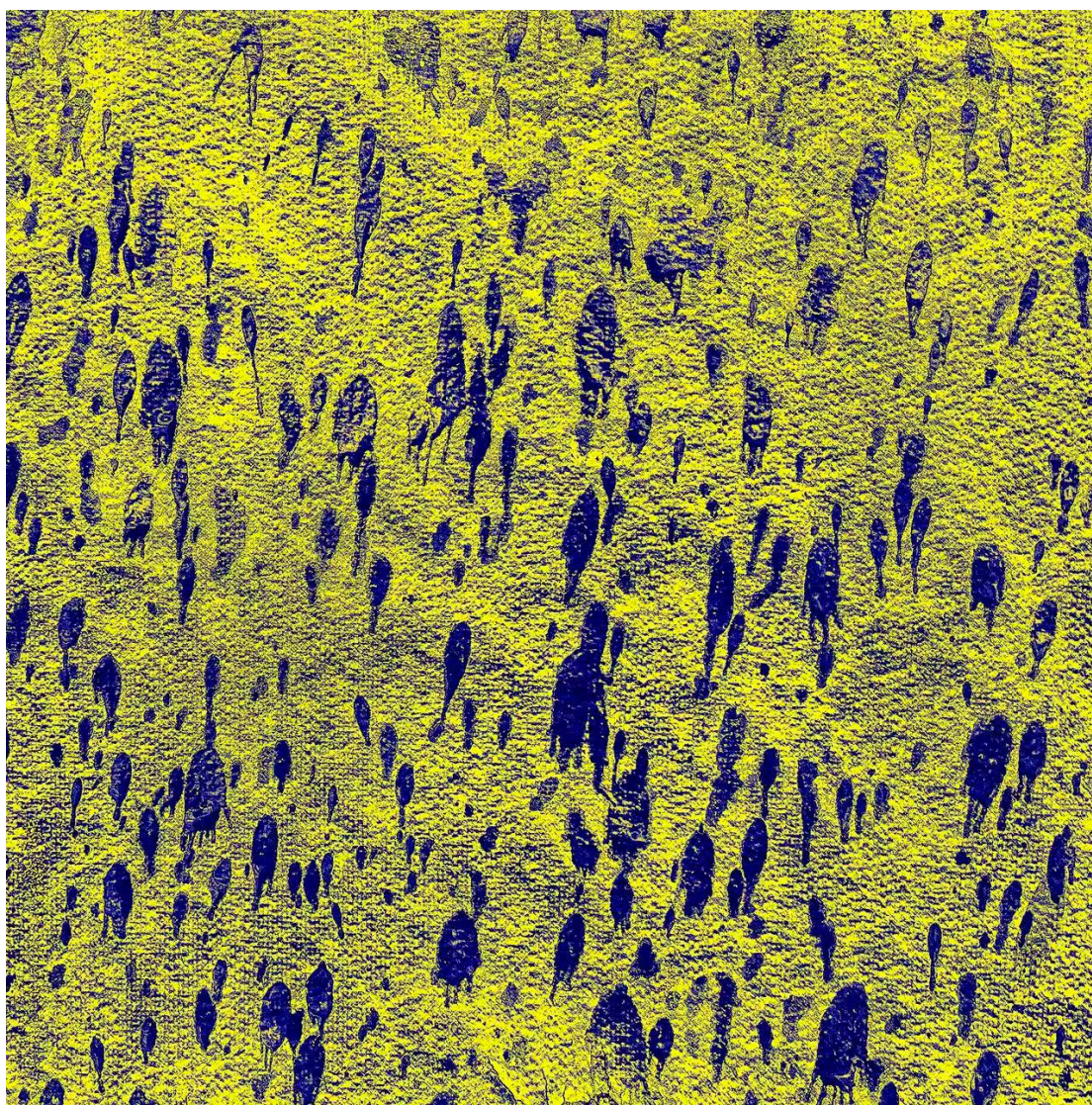

图2 孙宇明：《春雨贵如油》

孙宇明这幅《春雨贵如油》（图 2）把雨滴后期整成蓝紫色，把背景弄成黄色。黄色让人联想起春天的油菜花，而将来要榨油的油菜籽油菜花也需要靠春雨，这在春雨与油之间多建立了一层关联。

当看官在这幅作品前看久了，画面里的“雨滴”会时而显得是在往下滴，时而是在往上飘，时而是悬浮在空中的，颇似超现实画家马格里特的画作（图 2a）里表现的。

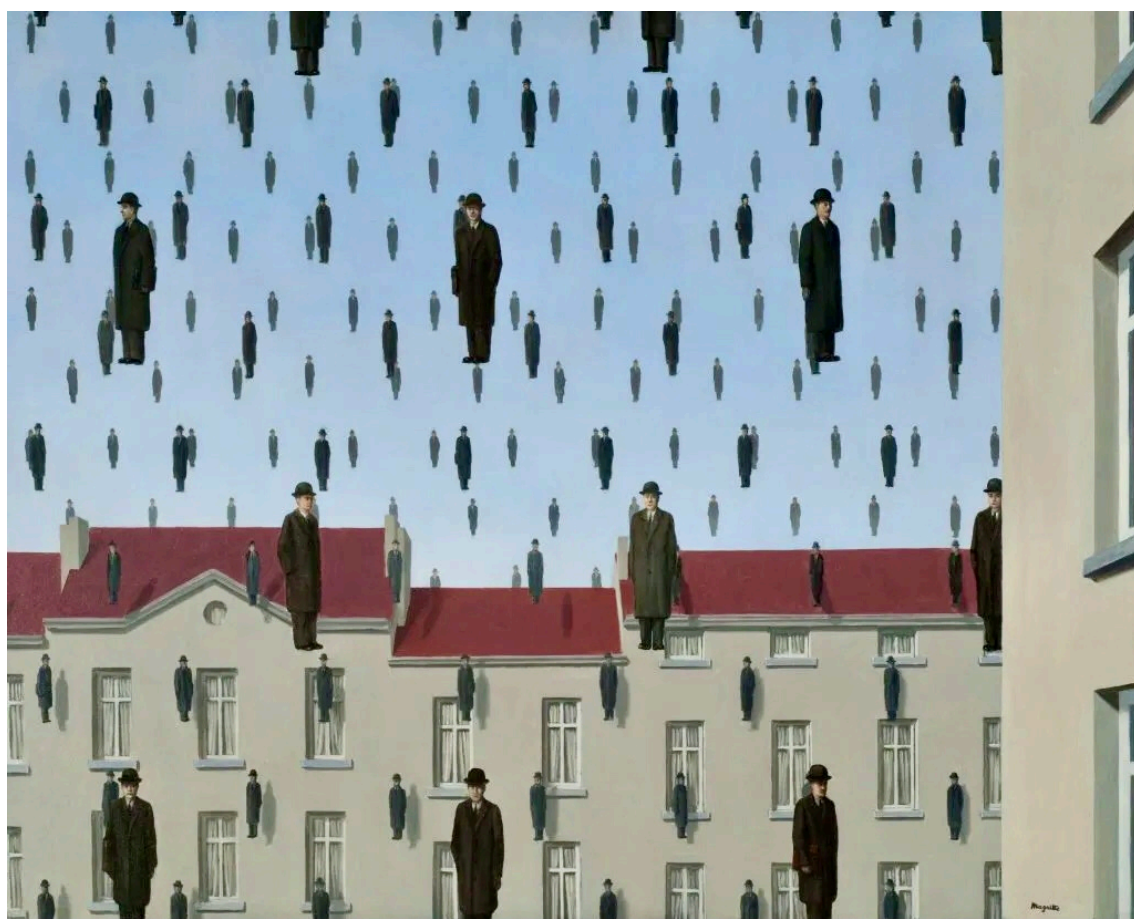

图 2a René Magritte, *Golconda* (1953)⁵

⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Golconde.jpg>

马格里特幻想的是一战时期的伞兵从天而降，但用的是像他自己一般模样的平民形象。这些空中飞人，也有时而看着像是下落、时而漂浮、时而升空的感觉。

马格里特这幅里（图 2a）故意把众多的人复制成一样的，更加有幻觉；孙宇明的作品（图 2）里则记录的是更有机的自然的雨滴，那么多滴之间，有大有小，有共性又有特性，像是大千世界里的芸芸众生。画面既可以当平面设计纯抽象的来欣赏，也可以带着三维的画面来观看——尤其画面顶部那些淡化了的水滴，在抽象画面里带入了一些 aerial perspective⁶ 的意思。

⁶ <https://faculty.arts.ubc.ca/rfedoruk/perspective/9.htm>

图3 DG3691: 《摄影师的自拍像》

这幅（图3）在技术方面，是面对类似镜子的红外温度传感器的电子装置拍摄的 selfie，也可以看成是急剧压缩后的图像，60 x 50，3 K 左右像素的

缩略图。DG3691 这一手法，一下让人回想起六十年代 Pop Art 时期的那位 Roy Lichtenstein 用传真照片中 Ben-Day Dots⁷ 作画的技法。

图 3a Roy Lichtenstein, *Girl Hair Ribbon* (1965)⁸

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Day_process

⁸

<https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=6WHLNX&titlepainting=Girl+hair+ribbon&artistname=Roy+Lichtenstein>
<https://www.mutualart.com/Artwork/Girl-with-Hair-Ribbon/102E8124DC09636B49D76DFF01BCFFCA>

Lichtenstein 人为仿当时的报纸印刷技术画点点，DG3691 则是直接用传感器来完成画面。至于画面里的图像像什么，已经没那么重要，作者能想到这一招并拿来表达，本身是带有现代意味的行为艺术，成就了一幅抽象作品。

图 4 胡永彤：《意识的外放》

胡永彤这幅（图 4）可以看作是街拍的纪实摄影作品，但有一种真与幻之间的呼应——墙上的画像，而且是加了粉笔的 accent 的，和戴着眼镜戴着帽子的真人，不知是谁在调侃谁。墙上这添加的粉笔，不知是谁加的，堪称神来之笔，没有这些白色线条的痕迹，画面会逊色不少。而这种在头像上勾勒线条，既是一种抽象笔调，也是一种波普艺术手法，Andy Warhol 在为英国女王画的头像上都小试牛刀过。（图 4a）

图 4a Andy Warhol, *Queen Elizabeth II* (1985)⁹

⁹

<https://www.halcyongallery.com/news/106-andy-warhol-queen-elizabeth-ii-of-the-united-kingdom/>

胡永彤画面里（图 4）在“真”与“幻”的抗衡中，“真”似乎略处于下风，是陪衬的地位，赔偿“幻”与抽象；想象空间也不如“幻”的元素来得丰富。

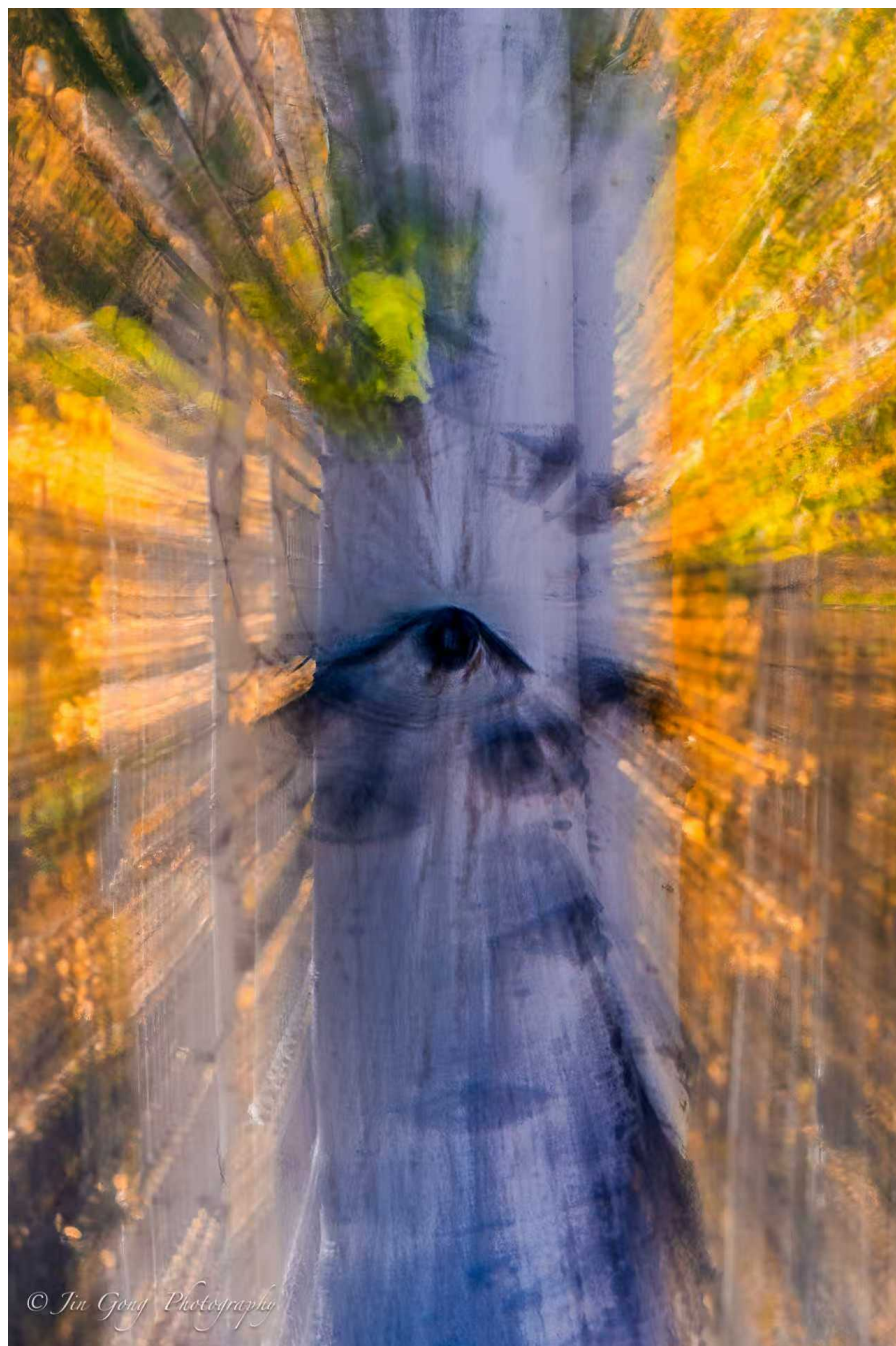

图 5 龚锦：《眼睛》

龚锦这幅（图 5）在树影与光影的交叠中，在画面中间浮现了一只眼睛。这眼睛的形状介乎于真实的眼和树的节疤的抽象图形之间，树的形体也被抽象化了。

米罗在纽约古根汉美术馆的一幅家乡风景画（图 5a）中——也可以算是米罗的第一幅超现实画作——在一棵大树中间就有一只眼睛，外加一只耳朵。

图 5a Joan Miró, *The Tilled Field* (1923-24)¹⁰

树与眼，米罗还在另一幅画作中也点到过。¹¹

¹⁰ The Guggenheim Museum, New York.
<https://www.guggenheim.org/artwork/2934>

¹¹ Joan Miró, *The Hunter / Catalan Landscape* (1923-24). MoMA, New York.
<https://www.moma.org/collection/works/78756>

半个世纪后，米罗自己这么回忆这幅画（图 5a）中的眼睛元素：

In one of my paintings, *The Tilled Field*, there is a tree that has an ear and an eye: the eye that sees everything; the ear that hears everything. ... Am I afraid of the eye? No, not at all. I don't mistrust it. No fear whatsoever. I would call it a mythological element. For me, the eye belongs to mythology.¹²

米罗把树上的眼看成是万能的，世间万物尽收眼底，是近乎神话的物体。龚锦这幅（图 5）画面中的眼睛，给人以类似米罗说的那种感觉，尽管在构图方面要简要得多。

¹² Yvon Taillandier, "Miró: Now I Work on the Floor." *XXe Siècle*, May 30, 1974. (Reprint in Margit Rowell (ed.), *Joan Miró: Selected Writings and Interviews*. Cambridge, MA: Da Capo Press, 1992. (p. 282)

图 6 老黄：《舞蹈》

老黄这幅《舞蹈》非常别出心裁：首先，没按传统的从正面拍摄而且至少把四肢拍全；其次，画面以偏概全，需要看官把实体和影子拼起来想象舞者的英姿；再者，如果我们仔细观察这手的影子，会纳闷它是我们看到的舞者的右手的影子？还是被裁在画面外的舞者左手的影子？影子的悖论加上真人和影子的碎片化再重组，让画面有了现代和抽象的意思。而画面的中央又偏偏是一只实打实的脚和加了跟的黑鞋，像是在提醒我们：我是真的！同时又像是在调侃我们：Do you get it? No you don't! You got it? No it's not what you think!

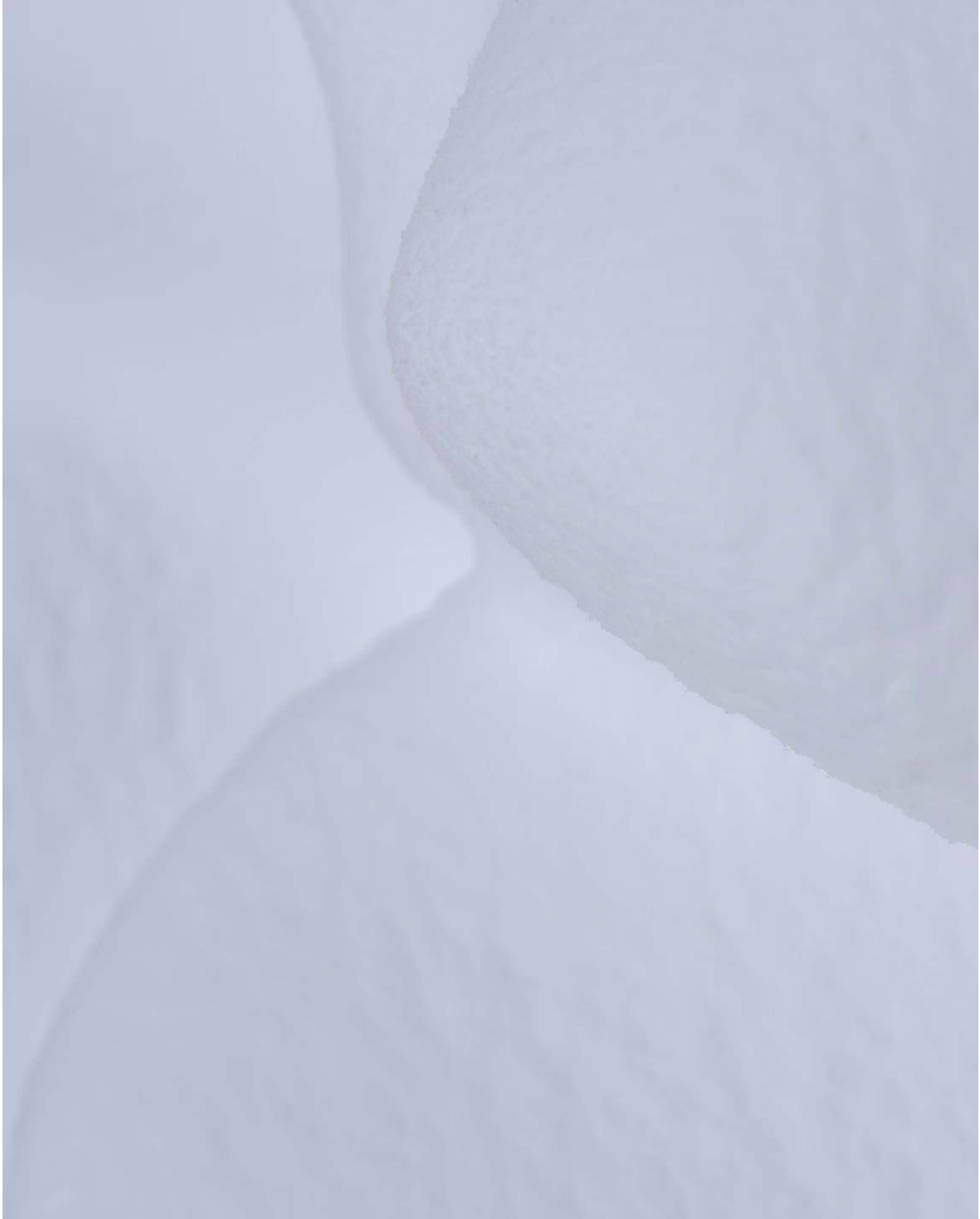

图 7 Sophie: 《压力场》

Sophie 这幅《压力场》（图 7）选择了三块影调和色调都非常接近的抽象区域。观看之余，觉得或许可以在实验一下后期加入各种色调组合，比如黑白灰的（图 7a）：

图 7a Sophie: 《压力场》

也许可以考虑把白色放在中间？可以考虑保持原图中隐隐约约的表面质地？甚至可以考虑其他的色彩组合，做成一幅四联张（图 7b）：

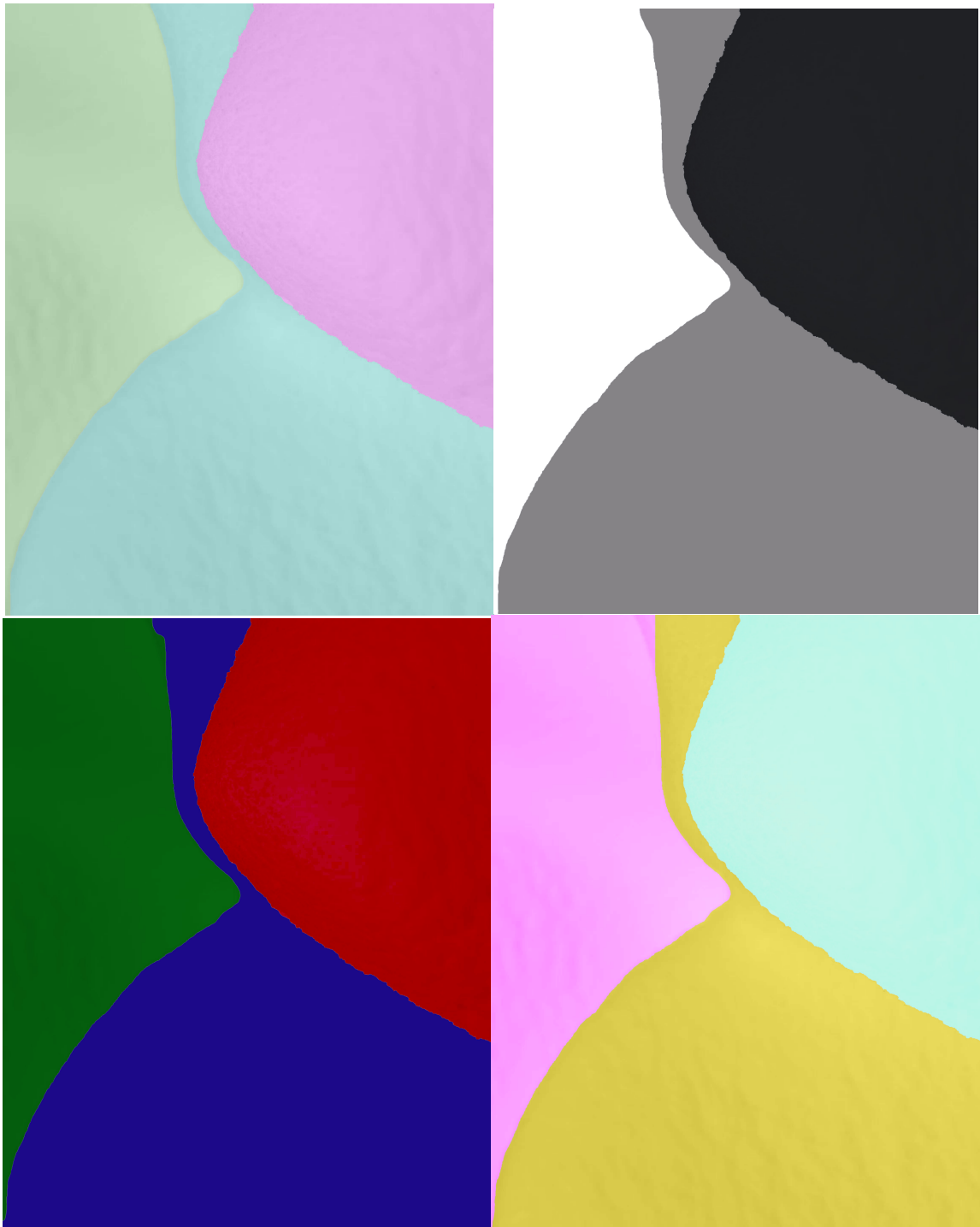

图 7b Sophie: 《压力场》四联张

这样，四联张可以分别观看，可以对比观看，也可以统一观看；画面也显得更现代、更抽象，画面也熠熠生辉，还能给看官兴趣盎然的机会。从马蒂斯¹³到 Warhol¹⁴ 都玩这种变幻色彩的手法。马蒂斯探讨色彩的抽象性质，Warhol 用色彩的抽象性质来玩出波普艺术。至于图 7b 中的四联张之间是否留空间、要留到话留多少？这些问题都可以通过实验，依据摄影师自己的气质和喜好来做最终决定。

类似的想法，也可以用在其他作品里，比如 Nicole Chen 的《回旋之境》（图 8）：

¹³ Henri Matisse, *Four Block Abstract Leaves*.
https://thisartworld.com/en-us/products/matisse-art-prints-four-block-abstract-leaves-poster?srsltid=AfmBOooTqRA_IBgL4rtdXT_kHSIAaOqIBDoxOg_zzKN1TNi3d5RV3aAi41w

¹⁴ Andy Warhol, *Flowers*. (1964)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Flowers_\(Warhol\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flowers_(Warhol))

图 8 Nicole Chen: 《回旋之境》

像图 8 这样的回旋楼梯，大家应该看到过不少吧，甚至都产生了视觉疲劳。但大家可以想象一下：如果把画面里各个多边形灌入不同的渐变色彩，从外及里、色彩由暗到亮（甚至可以尝试由饱和色到非饱和色来增加景深和透视感，或者是加入 harlequin / Pierrot / Columbine 等各种小丑装的颜色 pattern），那回旋之境也许又多了一层万花筒式的幻境——不仅是几何的回旋，还有色彩的回旋、旋律的回旋和心理的回旋。

维州摄影俱乐部这一期《抽象摄影的隐喻表达》美篇里，还有许多不错的摄影作品。鉴于篇幅关系，就不一一评论了。有心的会员不妨举一反三，悟出那些作品的精湛之处以及可以变幻让其改头换面的大招来，使画面更具现代意味和抽象气质。

祝大家不断汲取抽象方面新的灵感，创作出更多更好的摄影作品！

鸣谢：

衷心感谢 Catherine Wang 和 黄友明在本文准备过程中在图片方面提供的帮助！

2026 年 3 月 20 日