

莫娜·库恩： 超物理关系中的建筑和人体

Mona Kuhn: Architecture and human body in metaphysical relationships

摄影 / 莫娜·库恩 文 / 塔蒂亚娜·罗森斯坦
编译 / 冯景丽 张霁然
Photo by Mona Kuhn Text by Tatiana Rosenstein
Translate & Edit by Feng Jingli, Zhang Jiran

勇敢 (BRAVE), 选自《国王之路》©MonaKuhn

间隔 (INTERVALS), 选自《国王之路》©MonaKuhn

你的摄影之路是如何开始的？你能回忆起最初在镜头后的情景吗？

你为什么决定专注于摄影？

光线、建筑和人体是你艺术中的关键元素。这是你从一开始就有意识的选择吗？这些兴趣的起源又是什么？

德裔巴西摄影师莫娜·库恩（生于巴西圣保罗，现居美国洛杉矶）以其大型摄影作品而闻名，这些作品将裸体重新定义为一种当代艺术形式，同时拥抱人体的自然状态。

除了艺术摄影，她在时尚界也有丰富的职业发展，曾与葆蝶家 (Bottega Veneta)、香奈儿 (Chanel)、迪奥 (Dior) 等品牌合作。她的作品包含了汤姆·希德勒斯顿 (Tom Hiddleston)、莎拉·保罗森 (Sarah Paulson) 等知名人物肖像。她目前在加州大学洛杉矶分校和艺术中心设计学院担任老师，策划展览并分享她的专业知识。她的作品在世界各地的展览中展出，并被保罗·盖蒂博物馆 (J. Paul Getty Museum) 和洛杉矶艺术博物馆等著名机构收藏。

莫娜·库恩最近的展览“国王之路 (Kings Road)” (2023年11月6日至2024年1月13日，巴黎十二画廊) 在洛杉矶历史悠久的国王路住宅内展出，该住宅是一次激进的建筑实验，使用了裸露的混凝土墙、未经处理的红木、日式风格的滑动帆布板和玻璃等工业材料。1920年代至1950年代，国王路成为了一个拥有面向未来的美学、文化和政治创造之地，是艺术家和知识分子的前卫中心，从阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 到阿尔多斯·赫胥黎 (Aldous Huxley)，从玛琳·黛德丽 (Marlene Dietrich) 到葛丽泰·嘉宝 (Greta Garbo)、理查德·诺伊特拉 (Richard Neutra)、伊莫金·坎宁安 (Imogen Cunningham) 和爱德华·韦斯顿 (Edward Weston) 等人都在此地聚集。库恩第一次走进这座房子时，就被这座没有任何装饰、用裸露材料建造的斯巴达式住宅吸引住了。库恩采用实验性的摄影技术，挑战摄影和建筑的传统界限，创作出一种超越有形的、令人回味的叙事方式，邀请观众进入一个空灵虚幻的境界，在那里，精神跨越时间和空间结合在一起。由 Steidl 出版的《国王之路》(Kings Road) 画册已上市，详情可查询网址 www.steidl.de

莫娜·库恩：12岁那年，父母送了我一台柯达相机，我最早的摄影作品是在庆祝生日时与好友一起拍摄的瞬间。有趣的是，直到现在我依然在拍摄与我有关系的人，我发现拍摄我的圈子里的人，比如朋友的朋友、因关系而联系在一起的熟人是一种乐趣。这种方法创造了一种亲密的动态关系，我从小不在祖父母身边长大，也没有兄弟姐妹。从孩提时代起，我内心就有一种建立家庭的需要。有时我想，我拍摄的人可能就是我的大家庭成员，至少我是这样看待他们的。

莫娜·库恩：我爱上了摄影，因为摄影似乎是如此之快，它不断发展，充满活力。同时，每个人都能做到这一点。因此，我面临的主要挑战是如何以不同的方式进行摄影。我开始钻研摄影世界，直到找到自己的声音、风格和方法。

莫娜·库恩：我记得第一次站着观察我的影子时，有关如何在摄影中展示一个人的存在、如何描绘特殊的美的各种想法萌生出来。这些成为我作品的思想根基。对建筑的兴趣是在做《她消失于全然寂静中》(She Disappeared into Complete Silence) 系列期间出现的，我的主要目的是丰富我的视觉化辞典。我想把身体抽象化，拍摄一个人从视线中走来，又从视线中消失，时而反射光，时而被阴影覆盖，像沙漠中的海市蜃楼，是第一个也可能是最后一个孤独的身影。为了拍摄那个系列，我找到了一个简约的建筑，在广阔而荒芜的沙漠中，有一座装有镜子的玻璃房子，远离一切，完美地成为我相机的延伸。这是抽象思维的完美环境，而建筑也正好反映了这一点。

基本面 (FUNDAMENTALS), 选自《国王之路》©MonaKuhn

你通常如何处理一个新项目？激发你拍摄《国王之路》的灵感是什么？

莫娜·库恩：《国王之路》系列作品是从我第一次踏进奥地利建筑师鲁道夫·辛德勒 (Rudolph Schindler) 于1922年在洛杉矶建造的一座房子开始的。这座房子是一次社会和设计实验，也是知识分子的前卫中心。这座房子受到了亚洲建筑学的强烈影响，被认为是美国中世纪现代主义的第一个典范。一进门，我便开始研究这位建筑师，查阅他的建筑档案、当时的历史和文化背景、私人信件，直到我发现了这位建筑师写给一位神秘女士的情书。信是建筑师手写的，并有他的签名，但信中并没有写这位女士的名字。某种意义上，这封情书成为了我故事和作品的起点。接下来，我将这个神秘的女人（某位化身成辛德勒情人的模特）带入了这座房子。当这位女士在房子中穿行时，她的存在与房子本身裸露的结构融为一体。这位女性的身影时而出现在房子里，时而消失在房子外，与房子本身融为一体。我的意图是创造出稍纵即逝的图像，质疑摄影作为记录的本质。通过使用日晒这种实验性的暗房摄影技术，我将再现性进一步推向了形而上的领域。这种虚无缥缈的工艺在这座房子建成时首次被应用在超现实主义摄影中，以日晒明胶银版画技术，使图像部分非物质化。

愉悦 (DELIGHT), 选自《国王之路》©MonaKuhn

对你来说，过去的时光带给你多少精神背景和形而上的东西？

莫娜·库恩：《国王之路》系列作品是在空间中捕捉精神的存在，拥抱形而上的境界。摄影可以用来证明或记录存在的事物。但它也可以用来抒情，作为一种视觉工具，突破现实的界限，准确地进入形而上的境界，这正是我想在作品中捕捉的东西。我的意图是突破摄影和建筑的界限。通过在建筑中加入生命层，同时将人物非物质化，我从物理现实中抽离出来，构想出一种新的叙事方式，让无形的灵魂穿越时空，再次相遇。

建筑对于你来说意味着什么？你在拍摄建筑时的关注点是什么？

莫娜·库恩：对于我来说，建筑体现了人物，人物体现了思想。在建筑内部拍摄时，我试着去捕捉那个空间中的情感和振动，我对实体墙内的语义空间感兴趣。

可以描述一下从构思到最终后期制作的过程吗？

莫娜·库恩：我喜欢凭直觉工作，捕捉能引起我共鸣的画面和瞬间。然后我会看着每一张照片，把它们当做由词语组合成的可视的句子。在排序的过程中，有很多照片都会被排除掉。同时，一些不可预知的照片，起初可能被忽视了，但突然间就有了自己的光彩，在故事中开始占据重要位置。我很享受编辑的过程，因为它总能教会我一些我从未设想过的东西。

有没有一些特定的艺术家、作家和哲学家对你的作品和创作方法产生过重大影响？

莫娜·库恩：我很难确定，但我想说的是，日本作家谷崎润一郎（Junichiro Tanizaki）、瑞士心理学家卡尔·荣格（Carl Jung）、以及1920年代的摄影超现实主义，如曼·雷（Man Ray）、李·米勒（Lee Miller）、欧文·布卢门菲尔德（Erwin Blumenfeld），可能与我在创作这一系列作品时的想法有关。

进入高级时装界时，你犹豫过吗？

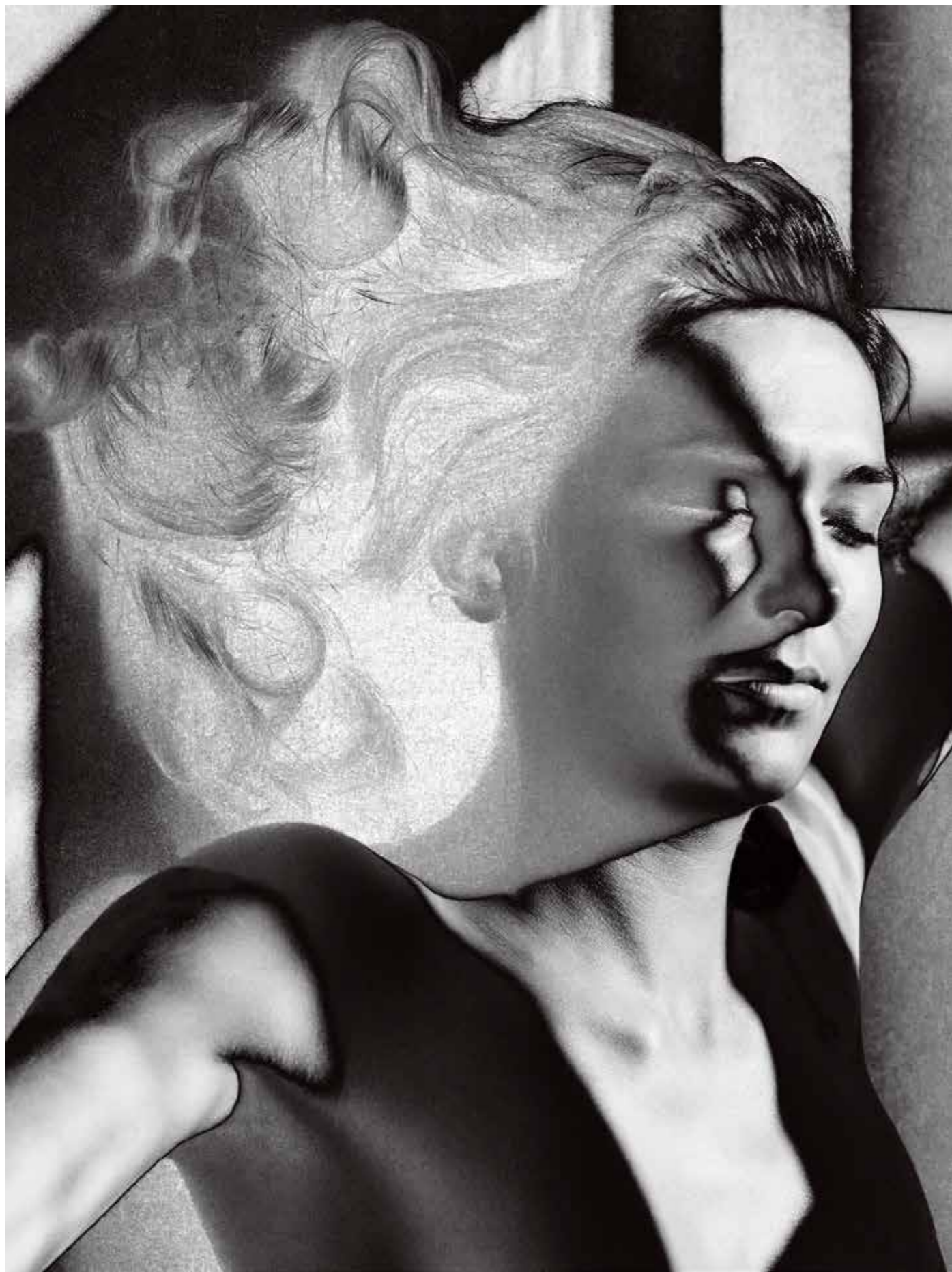
莫娜·库恩：2011年，葆蝶家（Bottega Veneta）的代表联系我，我表示如果能入会是我的荣幸。但我的商业作品并不多，我的大部分商业工作都来自我的个人作品。我喜欢接受各种形式的表达和当前的流行趋势，作为图像制作者，我们应该对自己带给世界的图像负责，因为它们持续地传递着远超我们本意的信息。大家可能知道，我有一系列拍摄裸体女性身体的作品。女性的身体和自然美是我们的力量所在，她们值得被欣赏。有时，当我看到时尚潮流时，我并不是特别喜欢。例如，过大的垫肩，它们扭曲了身体，夸张的造型也掩盖了自然美。对我来说，美存在于我们对自己和他人的尊重中。我喜欢突破摄影的界限，重新诠释摄影媒介。

入口（ENTRANCE），选自《国王之路》©MonaKuhn

交错（INTERLEAVED），选自《国王之路》©MonaKuhn

象征 (EMBLEM), 选自《国王之路》©MonaKuhn

可以分享一些你对摄影技巧的见解吗？特别是在光线、构图和营造氛围方面。

对于你来说摄影师在专业技术和创意表达之间的平衡有多重要？

脉冲 (PULSE), 选自《国王之路》©MonaKuhn

莫娜·库恩：首先，我会拍摄认识的人或地方。为此，我必须事先对拍摄对象进行研究，或者已经认识对方一段时间了，一旦确定了这一点，就自然而然地营造出了一种有利的氛围。拍摄《国王之路》系列的时候我只用到了自然光，通过一年四季的观察和拍摄，捕捉更多的细微差别。而日晒版画则是我采用的一种实验性模拟暗房技术，目的是创造一种主体跨越时空的错觉，因为部分图像是按照预期呈现的，而不可预知的银晕区域则变得非物质化，就像氧化银的素描。

莫娜·库恩：每个人都可以学习技术，这对我来说是一个恒定不变的因素。然而，我的兴趣在于变数及其共鸣，这也是艺术家带来的每一种创造性表达的精髓所在。在工作的时候我喜欢独自一人，这样我就有空间与内心的声音相联，闭上眼睛，让我和朋友的对话一点点沉淀下来，思考如何将其转化为摄影中的一个瞬间。有时，这些隐喻来得很慢，但随着时间的推移，它们会慢慢绽放。

阿特利尔 (ATELIER), 选自《国王之路》©MonaKuhn

能谈谈这个行业面临的挑战吗？市场竞争有多激烈，如何在这一领域生存？

莫娜·库恩：首先，你需要知道自己是谁，想要什么，这本身可能需要一生的时间才能确定，而且也可能随着时间的推移而改变。但是，一旦你明确了这两个问题的答案，你就需要专注于对你来说最重要的事情，而不是市场，流行趋势总是来回变化，但旅程是你自己的。

你对自己未来的艺术发展有何设想？

莫娜·库恩：我目前在工作室里很开心，同时创作三个完全不同的新系列，每个系列都在推动我的想象力和技能向前发展。我的朋友们说，正是这种不安分的天性推动我这些年来不断前进。

手势 (GESTURE), 选自《国王之路》©MonaKuhn

流连 (LINGERING) · 选自《国王之路》©MonaKuhn

莫娜·库恩 德裔巴西著名摄影师