

英国摄影师 Tim Walker 的作品，自带戏剧性想象力形成的黑洞重力，使观众不由自主地受到牵引。从事时装摄影 25 年，他最擅长怪诞魔幻、奇异浪漫的寓言式实体布景与镜头语言，还有自然流露的叙事倾向，让时装与人物耽于声势浩大的诡谲幻想。今年 9 月，Walker 个人作品展“Tim Walker: Wonderful Things”将在英国维多利亚和阿尔伯特博物馆开幕，展览不仅包含了 Walker 代表性的摄影、电影及装置作品，还将首次展出 10 组摄影系列作品。这些作品创作以 V & A 的委任为起点，历时三年，以馆内藏品为摄影故事的灵感草图，并最终成为记录藏品的影像目录。此次创作中 Walker 不仅是建筑童话的掌镜人，也是传述时装艺术历史的执笔者。借此机会，我们也对 Walker 进行了一段简单采访。撰文 ZOEY GOTO

展览— Tim Walker 缔造奇妙者

看似不起眼的中国古典鼻烟壶是英国维多利亚和阿尔伯特博物馆（以下简称为 V & A 博物馆）庞大馆藏中的一件收藏，时装摄影师蒂姆·沃克（Tim Walker）带着白色手套，双手拿着它仔细查看着，壶体上描画了一位皇帝正在采摘只有在满月下绽放的鲜花。Walker 被这个带有神话色彩的故事打动。“这是一个精致的作品，虽然只有一个火柴盒的大小，但如果你看得非常仔细，它会把这个美丽故事的缩影全部展现给你。”他回忆说。

回到自己的摄影工作室，Walker 试图在视觉上再现鼻烟壶装饰画中的故事意境。在拍摄中国模特孙菲菲和晁晓雯时，他利用阴影投射出戏剧性的轮廓，将古老的中国寓言故事塑造为新颖的时装形象。

这些戏剧性的照片最初受到中国鼻烟壶的启发，现在作为即将开幕的个人摄影展“Tim Walker : Wonderful Things”展品的一部分，悬挂在伦敦著名的 V & A 博物馆的墙上。这位出生于英国的摄影师以其奢华的舞台布景和浪漫的摄影形象而闻名，25 年来，他的作品不断出现在《Vogue》《Love》和《i-D》杂志等出版物中，对时装传媒产生了巨大影响。但这次展览标志着他的工作性质发生了转变，因为 Walker 此次的任务是通过制作 10 个全新的摄影项目来为 V & A 博物馆的 200 多万件藏品进行存档。这 10 组摄影作品将直接受到他在 V & A 博物馆里发现的宝藏的影响。

“当我受到委托时，我认为这是一个非常好的教育机会——我将会接触并感受到 V & A 博物馆系列中的所有内容，我很快就意识到，它基本上就是装饰艺术从公元前 1000 年开始的整个历史！”Walker 坐在他时髦的东伦敦仓库办公室里笑着说道，周围是一小队工作人员和两只热情的狗。

Walker 决定在项目制作的前六个月里专注于 V & A 博物馆中时装的部分。从访问 V & A 博物馆的 Clothworker's 纺织品和时尚研究保护中心开始，Walker 开始了他有秩序的整理工作，“每件物品都用纸张仔细包装好，工作人员会让你戴上防护手套，带着你去特制的桌前观看”。在这里，Walker 遇到了 Alexander McQueen 2009 年“The Horn of Plenty”系列的连衣裙，作品的一部分已经被修复与再创作，并用保护性面料包裹好，为即将到来的展览做好准备。

Walker 是最后拍摄 Alexander McQueen 的摄影师之一，在这位天才时装设计师自杀的前两周，Walker 为他创造了一幅标志性的肖像，照片中 McQueen 挑衅地拿着头骨和香烟。“总会有在镜头下充满故事性的时装设计师出现，他们制作着让人着迷沉醉的作品，这就是我感兴趣的东西，这是很罕见的。我不认为每年两次、周期性的时装可以一直创造出神圣的作品，但 Alexander McQueen 不同，或者说，他是否仍属于时装这个范畴？他已经超越了大众对他的理解。”Walker 说道。

像 McQueen 一样，Walker 从不惧怕争议。贯穿“Tim Walker : Wonderful Things”系列影像的是 Walker 独特的感性，他认为这是对博物馆藏品意象的直接体现。

48

前跨页：Karen Elson, Sgairie Wood & James Crewe Fashion: The Row, Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Daniela Geraci, Sarah Bruylant hat, Molly Goddard London, 2018 © Tim Walker Studio

Duckie Thot, Aubrey's shadow Fashion: Saint Laurent London, 2017 © Tim Walker Studio

左图：Tim Walker, Xie Chaoyu. Fashion: Pam Hogg. London, 2018 © Tim Walker Studio
材料整理、翻译 魏文璐 JAYNE WEI, 编辑 朱东日 RIRI CHU

51

“我感到非常清醒，性行为，特别是同性恋，在博物馆馆藏中是很普遍的主题。Harvey Weinstein 事件的发生让当前的政治和文化氛围十分紧张，使媒体中的性话题成为了一个禁区，这让作品审核变得格外困难。”

为了反击现实，Walker 让他的照片最大限度地追求感官快感，他的决定得到了 V & A 博物馆的全力支持。“非常有趣的是，他们尊重艺术中的性文化，因为结合博物馆的背景，负责任地展示性文化，让年轻人可以体验它是很重要的。在某种程度上，作为一个年轻人，我通过观察摄影来定义自己的性欲。”Walker 接着补充道。他认为自己正在与这项新作品和解，因此他对于潜在的后续影响并不关心，“摄影是主观的，你不能在展示作品后进行无数的对话。每个人都有意见，互联网就像一个嘈杂的酒吧，每个人都在互相交谈。”

Walker 与科技间有着反思性的复杂关系，他认为这种关系在摄影中往往是最重要的，“我们处理一个图像，观看一个图像，有趣的是情感，而不是技术层面。”Walker 试图在他自己的作品中尽量避免 Photoshop 的使用，相反地，他与创意总监 Shona Heath 合作创作真实的舞台布景。他断言：“互联网使艺术变得越来越民主，尽管仍然处于初级阶段，但现在越来越多的人拥有话语权，传统的话语权威如杂志编辑，不再拥有绝对的权力了。”

在他对 Clothmaker's 中心进行了为期六个月的探索后，Walker 改变了策略并决定随意选择物品。他漫步在 V & A 博物馆 145 个公共画廊中，攀登占地 12 英亩的南肯辛顿遗址的屋顶，与博物馆的档案工作人员交流谈心，“他们对这些令人难以置信的物品有着巨大的热情与关爱。与他们交谈让我明白呵护照顾一事物比拥有它更具吸引力，更会引起共鸣。”

如果你见证了他有条不紊的工作方式，你便不会对 Walker 能够处理庞大的 V & A 博物馆藏品目录感到惊讶。当被问及他目前的兴趣时，Walker 跳了起来，拿出了一本塞满剪贴画的抽奖簿，“我的灵感是偶然的，此刻它是 Glastonbury Tor 背后的月亮……一朵巨大的兰花……一条吃蛇的鳄鱼”，他兴奋地指着他情绪记录本中的图画，“所以我将它们全部存档，把它们变成一个抽奖池，这些混乱的思绪和灵感，你真的需要把它们有序地整理出来！”

进行了三年高强度的 V & A 博物馆“Tim Walker: Wonderful Things”的系列工作后，Walker 现在计划休息一段时间，打算多花些时间在公园里和他精力充沛的狗散步玩耍。“在一系列影像中诠释并尊重所有的历史，这是一项巨大的责任，我觉得我现在应该休息一下。”他笑着说。

“Tim Walker: Wonderful Things”系列作品将于2019年9月至2020年3月于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆展出。
vam.ac.uk.