

艺术的诱惑

摄影的前世今生

[英] 霍普·金斯利 (Hope Kingsley)
克里斯多弗·里奥佩里 (Christopher Riopelle) 著
崔赢 翻译 毛卫东 审校

014058639

J409.1
11

艺术的诱惑

摄影的前世今生

[英] 霍普·金斯利 (Hope Kingsley)
克里斯多弗·里奥佩里 (Christopher Riopelle) 著
崔赢 翻译 毛卫东 审校

J409.1
11

北航 C1745054

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的诱惑: 摄影的前世今生 / (英) 金斯利著; (英) 里奥佩里著; 崔赢译. --
北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2014.6
书名原文: Seduced by Art: Photography Past and Present
ISBN 978-7-5122-0522-2

I. ①艺… II. ①金… ②里… ③崔… III. ①摄影史—世界 IV. ①J409.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 123846 号

著作权合同登记号 01-2013-6272

First published in English by National Gallery Company, London, © 2012.
This edition is published by arrangement with National Gallery Company, London.

艺术的诱惑: 摄影的前世今生

Seduced by Art: Photography Past and Present

作 者 [英] 霍普·金斯利 (Hope Kingsley) 克里斯多弗·里奥佩里 (Christopher Riopelle)
译 者 崔 赢
审 校 毛卫东
策 划 殷德俭
责任编辑 张 宇 董 良
装帧设计 薛 涛
出 版 中国民族摄影艺术出版社
地 址 北京东城区和平里北街 14 号 (100013)
发 行 010-64211754 84250639
网 址 www.chinamzsy.com
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 16k 770mm × 1020mm
印 张 13.5
字 数 100 千
版 次 2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1—2000 册
书 号 ISBN 978-7-5122-0522-2
定 价 260.00 元

目录

7	馆长前言
8	前言 新旧的轴向
	第一章
26	摄影与过往的艺术
54	访谈 梅西·布罗德黑德 (Maisie Broadhead)
	第二章
56	记忆与表达: 肖像摄影
94	访谈 蒂娜·巴尼 (Tina Barney)
98	访谈 理查德·利罗伊德 (Richard Learoyd)
	第三章
100	神圣的理想: 人体摄影
130	访谈 莱涅克·迪克斯特拉 (Rineke Dijkstra)
	第四章
132	时间之美: 静物摄影
158	访谈 萨拉·琼斯 (Sarah Jones)
	第五章
160	狂野的诗篇: 海景和地景
190	访谈 理查德·博林汉姆 (Richard Billingham)
192	后记
195	参考文献
198	注释部分
202	术语表
204	人物小传
207	作品租借机构及个人
207	展览作品位置及信息
211	致谢
212	摄影作品作者
213	索引

014058639

J409.1
11

艺术的诱惑

摄影的前世今生

[英] 霍普·金斯利 (Hope Kingsley)
克里斯多弗·里奥佩里 (Christopher Riopelle) 著
崔赢 翻译 毛卫东 审校

J409.1
11

北航 C1745054

中国民族摄影艺术出版社

目录

7	馆长前言
8	前言 新旧的轴向
	第一章
26	摄影与过往的艺术
54	访谈 梅西·布罗德黑德 (Maisie Broadhead)
	第二章
56	记忆与表达: 肖像摄影
94	访谈 蒂娜·巴尼 (Tina Barney)
98	访谈 理查德·利罗伊德 (Richard Learoyd)
	第三章
100	神圣的理想: 人体摄影
130	访谈 莱涅克·迪克斯特拉 (Rineke Dijkstra)
	第四章
132	时间之美: 静物摄影
158	访谈 萨拉·琼斯 (Sarah Jones)
	第五章
160	狂野的诗篇: 海景和地景
190	访谈 理查德·博林汉姆 (Richard Billingham)
192	后记
195	参考文献
198	注释部分
202	术语表
204	人物小传
207	作品租借机构及个人
207	展览作品位置及信息
211	致谢
212	摄影作品作者
213	索引

英国国家美术馆，与世界上其他大量收藏欧洲艺术作品的著名博物馆保持着“姊妹”关系，这其中便包括了美国华盛顿国家美术馆，法国巴黎的奥赛博物馆，美国纽约大都会博物馆以及美国洛杉矶盖蒂博物馆，在这些博物馆和相关机构的收藏中，摄影和绘画作品占有同等重要的位置。近些年，我们开始认识到应当把更多的注意力投向摄影艺术作品方面。这样的理念在国家美术馆第一任馆长查尔斯爵士及其夫人——富有远见的伊斯特莱克女士的贯彻下最终得以实现。后者（即伊丽莎白·瑞格比 [Elizabeth Rigby]）在这一新媒介的艺术创作形式中，不仅以模特的身份参与其中，更以她过人的智慧扮演着评论家的角色。

摄影，在被绘画影响的同时也对画家们产生了潜移默化的影响。可以说是迈克尔·威尔逊 (Michael Wilson) 最早提出了“摄影与绘画二者在历史中始终相互影响”这样一个概念——例如拉斐尔前派 (Pre-Raphaelitism)、象征主义 (Symbolism) 和超现实主义 (Surrealism) 在艺术发展史中的存在。迈克尔不仅为此次展览做出了大量的帮助，同时也向我们推荐了霍普·金斯利 (Hope Kingsley) 作为此次展览的策展人。在金斯利极富原创性的策展规划里，集中着眼于摄影与绘画复杂关系的开始，以及这样的关系如何维持至今。此次展览出乎我们的意料，比原本期待的展览更具意义。

这次的展览和画册不囿于向公众介绍当代摄影艺术的造型风格和技术发展，也涵盖了19世纪绘画大师和先锋摄影艺术家的作品。我们同样努力提出了许多关于两种不同艺术形式的发展潜力的问题。当下的西方世界正处于一个历史的节点，虚构的事物可以变为事实，叙事与纪实对于摄影师来讲从未变得如此重要，而对于上流社会和好莱坞明星们的摄影师来说，对于“美丽”和“理想瞬间”的追求也失去了基本的底限，我们希望在西方艺术的历史节点上完成这样的回顾。恍若突然间，那些曾经在学术的象牙塔中讨论的话题，那些渴望成为“现代主义”艺术家的人刻意回避的话题，已然成为当今世界最具创造力的摄影师们主要作品的核心。由是而观，《艺术的诱惑》当是一次极具实效性的展览。

我们向迈克尔·威尔逊和简·威尔逊 (Jane Wilson)、霍普·金斯利、玛尔塔·布朗 (Marta Braun) 以及众多为此次展览提供慷慨帮助的组织和个人表示感谢。

前言

新
旧
的
轴
向

关于绘画的历史、摄影发展的初期以及当今活跃在世界艺坛的摄影家们的作品，它们之间到底有着什么样的联系呢？《艺术的诱惑：摄影的前世今生》试图在当代摄影艺术、有着400年发展史的美术、摄影发明后30年间的创作之间寻找联系。论述艺术史如何促进了摄影术的发明，以及传统艺术媒介如何与摄影术的发明一起启发了今天的摄影艺术。

摄影在今天已经被公认为艺术，并且与其他视觉艺术享有同样的地位。伦敦皇家美术学院（Royal Academy of Arts）早已开始为其每年的“夏季展览”（Summer Exhibition）征集摄影作品，公共艺术机构例如伦敦维多利亚和阿尔伯特美术馆（Victoria and Albert Museum）也组建了摄影部，配有策展人和专门的画廊。与此同时，艺术市场也跟风而上，拍卖行和私立美术馆也将摄影作品与其他艺术门类的作品一并展示。摄影作品的价格在此过程中也一路走高，顶级作品曾被拍出200万英镑的高价^{（注1）}。市场价格说明了一定程度上的肯定，但重要的反响则体现在诸如2011年皇家美术学院题为“德加与芭蕾：描摹灵动”（Degas and the Ballet: Picturing Movement）的主题展览，这一展览同步展示了埃德加·德加（Edgar Degas）的摄影习作和绘画作品。与此同时，其他展览项目也提高了摄影作品在艺术领域的身价：19世纪中叶的摄影作品常常与拉斐尔前派绘画作品同时展出；而聚焦于20世纪艺术领域的展览也越来越多地开始关注同一艺术家在摄影之外以其他手段创造的作品。其间，有许多展览体现了历史是如何启发了当今的著名艺术家的事实。更值得一提的是，英国国家美术馆在2000年举行了一次题为“相遇：从旧历史走出的新艺术”（Encounters: New Art from Old）的展览，委托杰夫·沃尔（Jeff Wall）制作了作品与乔治·斯坦布斯（George Stubbs）的《维斯·杰克》（Whistlejacket，约1762年绘制）相呼应。

摄影术发明至今已有180多年的历史，发明初期，摄影师们都是从模仿素描画开始的。所以他们的作品与之前的绘画极为相似也就无从生疑了。然而，这些早期的摄影师们另外拓展了新的视觉领域，在具有深远历史的其他艺术门类中也汲取了灵感，如古典雕塑、17世纪荷兰静物画、文艺复兴时期对于宗教场景的描绘，都给早期的摄影师们带来了宝贵的灵感。

本书中，我们将根据早期和当代摄影艺术家的创作动机、视觉风格以及技术手法按照摄影与艺术的类型把本书分为几大章节：历史场景（History Pictures and Tableaux）、肖像（Portraiture）、造型研究（人体，Figure Studies）、静物（Still Life）以及风景

(Landscape)。在每个章节之间，我们加入了6位艺术家的访谈，这些艺术家大多曾参观过英国国家美术馆并发表了相关的言论，阐述了他们的作品与古典艺术的关系。

历史的遗产

与艺术史的联系丰富了摄影的语言体系，并且这样的联系也为像梅茜·布罗德黑德 (Maisie Broadhead) 这样的艺术家自由地引用过去的艺术提供了许多机会。在她的摄影作品《甜蜜时光》(Keep Them Sweet) (图2) 中，艺术家运用了广泛的材料，比如珠宝和宝石以及其他贵金属首饰，这幅作品是对17世纪巴洛克风格绘画作品——西蒙·武埃 (Simon Vouet) 的《富有》(La Richesse) (图1) 的再创作。此幅摄影作品从画作中“富有”一词出发，按照武埃原有的造型方式，对每个动作，每块色彩都进行了重新的诠释。

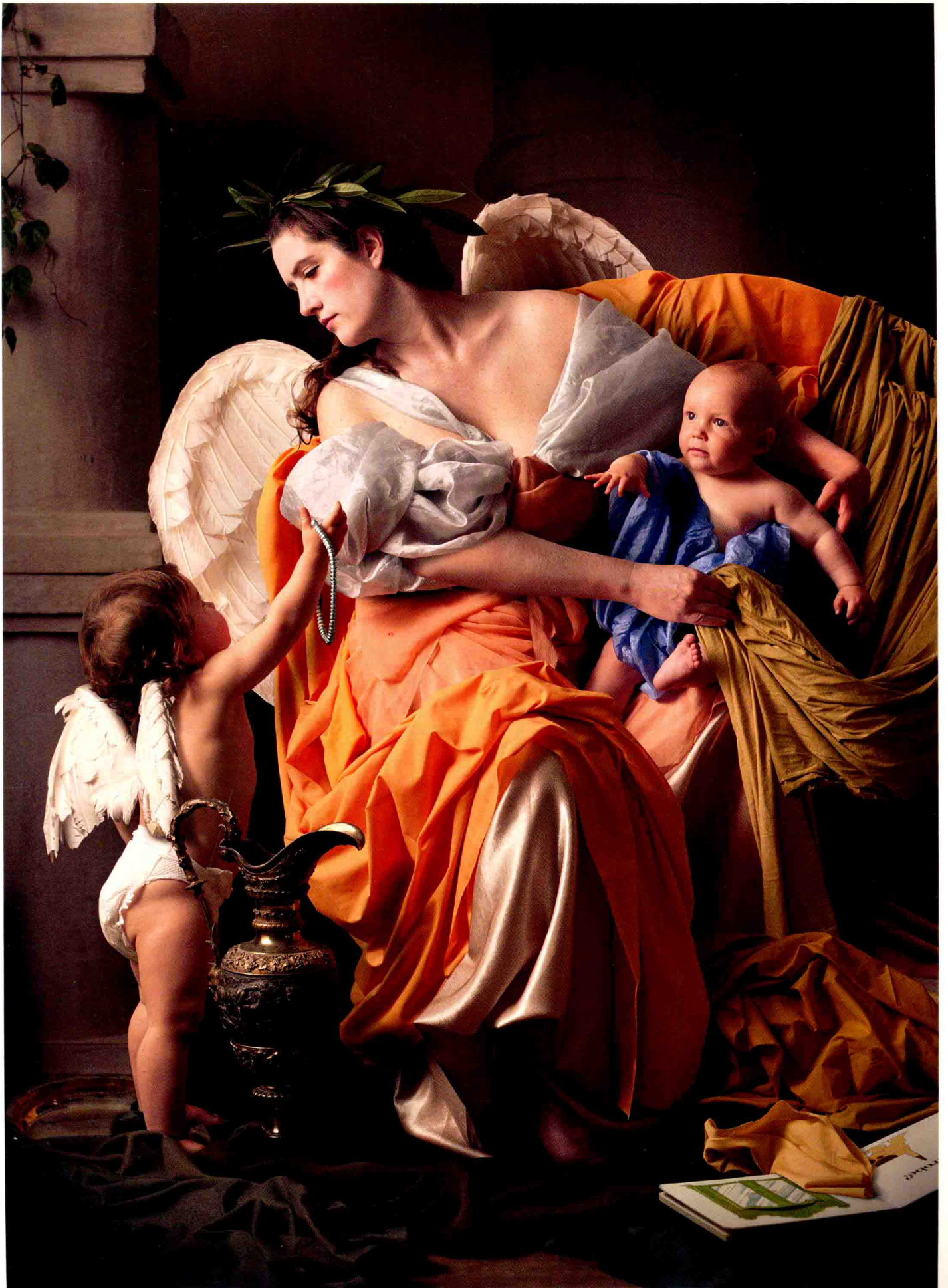
武埃的油画原本是为路易十三创作的，画作中“富有”被体现在物质 (珠宝与器物)、智慧 (一本打开的书) 以及上述的根本——精神 (手指天堂方向的婴儿) 三个方面。而布罗德黑德则重新塑造了画面中人物个体的象征意义：处在中心戴着翅膀的人物是她的姐姐，举着手链的是她姐姐的女儿，画面右侧披着蓝色织物的小宝宝是她姐姐的儿子。这样表现的客观情景无论是从形式还是从感官来说，无不展现出了强烈的时空穿越感——穿着纸尿裤的婴儿举着一个以糖果制作的手链。布罗德黑德不仅用她制作的珠宝使孩子们快乐，也让大人们喜欢，从多角度阐述了作品“甜蜜时光”的含义。

布罗德黑德对历史题材的再创作在当代艺术实践中已是众所周知的方式。这样的创作模式也多见于19世纪的摄影作品，如维多利亚时期 (1837—1901年，即维多利亚女王的统治时期。译注) 的著名人物朱丽叶·玛格丽特·卡梅伦 (Julia Margaret Cameron) 的艺术创作中便已有体现，卡梅伦对其作品中来自不同文化的代表物的拼凑，堪比今天我们在后现代主义艺术作品中进行的创作。卡梅伦的作品《琴奇的习作》(A Study of the Cenci) (图3) 借鉴了若干历史上的著名

下,图1
西蒙·武埃,《富有》,约1653。
布面油画,170×124cm。
Musée du Louvre, Paris。

对页,图2
梅茜·布罗德黑德,《甜蜜时光》,2010。数码C-type印放,
145×106.5cm。Represented
by Sarah Myerscough
Fine Art, London。

对页, 图 3

卡梅伦, 《琴奇的习作》,
1868, 蛋白印相,
35.2×27cm。Wilson Centre
for Photography。

右, 图 4

圭多·雷尼, 《一个女巫》
(A Sibyl), 约 1662。
以前被认为是多梅尼基诺的
作品, 据说描绘的是贝亚特
里·琴奇行刑前的形象。布面
油画, 64.5×49cm。Galleria
Nazionale d'Arte Antica
(Palazzo Barberini), Rome。

最右, 图 5

Louis Legoux, 在圭多·雷尼
之后创作, Maria Anna
(Beatrice) Cenci,
1794。版画, 20×14.5cm。
Private collection。

作品^(注2), 这些作品反映了16世纪不幸少女琴奇的历史记载, 包括绘于17世纪的油画^(图4), 1819年由诗人珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley)创作的戏剧, 及查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)在《意大利风光》(*Pictures from Italy*)^(注3)中肆意挥洒的动人文字。不可否认, 关于琴奇的谋杀与乱伦的悲惨故事在几个世纪中引起了作品与读者长期的共鸣。

最终, 卡梅伦似乎还是选择了从视觉艺术作品开始进行再创造: 她的琴奇脸庞朝向右侧, 如同1794年伦敦出版的雕版印刷品上的造型^(图5)^(注4)。她先是仿制了一幅前面提到的图书上的插画, 然后, 她很明显地采用了另外一种创作手法: 摄影。与摄影师相比, 创作《贝亚特里·琴奇》(*Beatrice Cenci*)油画的画家更注重其艺术技法的表现: 创作技巧(笔触)、构图、颜色、对明暗的控制以及强调画面重点部分并压低额外的细节(同时也为雕版师保留了足够的细节)。卡梅伦在完成她个人的创作技法上是通过调节焦点来体现的, 形成了硬朗和柔和的轮廓线, 强调了画面的主体的同时也削弱了多余的部分。她的取景等同于绘画中的构图, 而造型方式则体现在光与影的安排。当然, 色彩是个问题: 这已经超出了黑白摄影可以完成的范围了, 而摄影发明早期对蓝色光感光的感光乳剂对颜色的反应确实不