

◎内心的景◎摄影丛书

室内剧情

摄影家迷恋的隐秘空间

◎林路
编著

河南科学技术出版社

的精美图片？唯美表现或如实记录——不，

立的存在，成为人类情绪的载体；而“舞

以是客观的、物质化的，也可以是主观的、

它们的景的图像，来自三个不同的“舞台”

非著名，书中所选

这种“人的痕迹”来

结论，是个人主观审美的结晶；另一方面，

当了表演者的角色。总之，作者选择的这

内心的景
摄影丛书

室内剧情

摄影家迷恋的隐秘空间

林路
编著

河南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内剧情——摄影家迷恋的隐秘空间 / 林路编著. —郑州: 河南科学技术出版社, 2002.3

(“内心的景”摄影丛书)

ISBN 7-5349-2728-5

I. 室… II. 林… III. 室内摄影—摄影艺术—艺术评论—世界 IV. J412

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098929 号

责任编辑 李迎辉 责任校对 樊建伟 申卫娟

河南科学技术出版社出版发行

(郑州市经五路 66 号)

邮政编码: 450002 电话: (0371) 5737028

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 9.5 字数: 300 千字

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000

ISBN 7-5349-2728-5/J·21

定价: 33.00 元

(如有任何相关事宜请与 huifei3@sina.com 联系)

编辑小札

提到关于景面图像，是否你马上想到的就是那种很漂亮的明信片式的风光照片，或者在地理杂志上经常看到的逼真客观

这不该是它的惟一面目！让我们这套丛书给你一些不一样的图像吧。

人类生活、工作、玩乐的各个空间，就像一个个大舞台，人类在其中来来往往或喜或哀，空间从而不再只是客观的独

台”一瞬间的凝固，便成一帧景。我们将这套丛书取名为“内心的景”，这表明了我们的态度：景，可

情绪化的，它可以是一种精神状态。而这套书的三个分册《自然精神》、《都市灵魂》、《室内剧情》，

——自然、都市、室内。

书中所选择的的摄影师来自世界各地，十分知名的大师在其中，不知名的新人在其中，惟一的选择标准是优秀而

择的图像拍摄于地球的各个角落，它们都有共同的特征：带有人痕迹，是个人化的——并非图像中必然有人的存在，

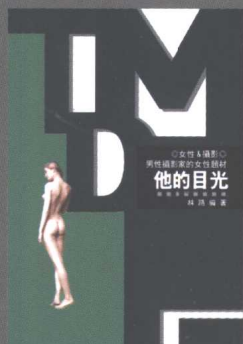
自人的情绪，来自人的眼光。一方面，它来自拍摄者的内心和他想要表现什么的强烈欲望，是个人对世界的观察和得出的

它也来自观看者的内心，来自观看者对图片的另一种个人化的感受和阐述；最后，它也来自图片中存在着的人，这个人充

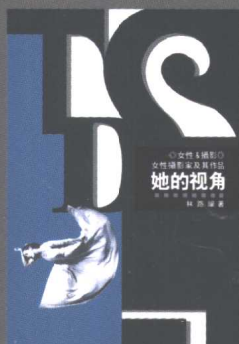
些图像，可以用我非常喜欢的一句话来概括——它们都是“我们每个人的图像”。是的，我们每个人的。

林路，上海师范大学人文学院广告与网络传播系副教授，中国摄影家协会会员。1980年开始接触摄影，早期长于风光摄影和暗房特技制作。90年代以后主要从事国外摄影理论的翻译和摄影理论的研究。迄今共有五十多幅艺术摄影作品获奖或入选影展，出版摄影理论和技术专著四十多本，发表摄影文章数十万字，其中多部著作和多篇论文获得国家级或省市级奖励。1999年和2001年两次获得由中国文联和中国摄影家协会共同评选的中国摄影国家最高奖——中国摄影金像奖（第四届组织奖，第五届理论评论奖）。

◎女性与摄影◎
男性摄影家的女性题材
他的目光
林路 编著

◎女性与摄影◎
女性摄影家及其作品
她的视角
林路 编著

女性摄影家眼中的
世界及男性摄影家眼中
的女性……

◎女性 & 摄影◎丛书

◎内心的景◎摄影丛书

目录

前言——摄影家的“室内剧情”存在的意义

壹 十二位摄影家讲述的室内故事

- 【壹】施莫尔兹父子：建筑空间的再创造 6
- 【贰】萨洛蒙：在现场光中潜行 14
- 【叁】曼·雷：不知疲倦的摄影实验家 22
- 【肆】休德克：等待春天的布拉格诗人 32
- 【伍】奥特布里奇：超现实主义理念和咒语 42
- 【陆】哈尔斯曼：精通心理学的超现实主义摄影家 52
- 【柒】牛顿：恋物情结，反叛 60
- 【捌】厄韦特：将博物馆作为私人照相簿 72
- 【玖】克莱因：后台目击者 86
- 【拾】迈克尔斯：在室内营造白日梦 96
- 【拾壹】弗哥特：将单纯性和神秘性融合在一起 108
- 【拾贰】布兰科：在燃烧的色彩中寻求野蛮的美丽 120
- 贰 八种色彩纷呈的室内构成
- 【壹】面对电视机产生的兴奋与虚无 134
- 【贰】作为私人化的实验性过程的自拍 148
- 【叁】在室内上演的感情故事 170
- 【肆】在室内静态景观中“聆听”时间的流动 182
- 【伍】在玻璃和金属之间小心雕琢的摄影家 202
- 【陆】亦真亦幻的室内梦境 214
- 【柒】“ $1 + 1 > 2$ ”的组合画面 238
- 【捌】假如车厢也算是一个小小的室内空间 250

后记——从上帝的住所到凡人的梦境

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内剧

内剧情

室内空间成为摄影家镜头中的最后一个神话——
一个与记忆有最多相关性的神话

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情 室内剧情

前言 — 摄影家的 “室内剧情” 存在的意义

QIANYAN SHEYINGJIA DE
SHINEI JUQING CUNZAI DE YIYI
QIANYAN SHEYINGJIA DE
SHINEI JUQING CUNZAI DE YIYI
QIANYAN SHEYINGJIA DE
SHINEI JUQING CUNZAI DE YIYI

和广袤的自然或喧嚣的都市相比，室内空间显得如此狭小，似乎不足以产生出气势逼人的佳作。然而正是室内的狭小空间，为摄影家创造了最具私人情怀的沉思冥想之地。在这里拍摄者可以不必或者很少顾及世人疑惑的目光，放纵快门的撞击，获得内心难以言说的满足。

我们已经意识到，时间和空间的问题是 20 世纪现代艺术中的一个重要问题，这在摄影家的“室内剧情”中可以得到特别充分的验证。20 世纪人类存在的空间性不断对时间性进行剥蚀，现实空间是人产生孤独感和无助感的直接原因，人被空间分割与剥蚀，空间带给人更多

IANYAN

的是放逐感、陌生感。特别在所谓的后现代，人们越是生活在表面上繁华热闹的都市，越是没有时间去回忆、去思索，每天在电视机前和互联网上面对广告和新闻，感受到的正是人类空间的共时性在压迫自己。正如美国哲学家和心理学家詹明信所说，这是一个没有时间深度的时代。而如何重新获得时间的深度，摆脱现实空间对人的直接压迫，正是许多艺术家包括摄影家一直在思考的问题。对于摄影家来说，过于开阔的自然景观轻易地将时间四处放逐了，过于喧闹的都市使人无法确切地把握自己的生存本质；然而一旦进入狭小的室内空间，强大的、具体的现实空间的压力反而释放出摄影家对时空重新定位的思考能量，让他们“随心所欲”，“制造”出“称心如意”的时空格局。

换句话说，现代人的时间已经成为永远的现在时，因此是具有空间性的。这就是现代人感到焦虑、不安与烦躁的深层原因：时间的纵深感没有了，归宿感和稳定感也就没有了。而挽救这一切的“最后一束稻草”就是现代人的记忆——人类尽管可能一无所有，但至少还拥有记忆，在记忆中尚能维持个人自足性和统一性的幻觉；摄影家在室内自足完成的影像正是具有储藏私人记忆这样一种最为切实的功能。室内空间的简单以及室内空间的缺乏指向性，使其具有了更多的神秘因素，从而成为摄影家镜头中的最后一个神话——一个与记忆有最多相关性的神话。于是我小心翼翼地收集了这些储藏着摄影家私人记忆的空间影像，将它们按照不同的序列展现在大家的面前，希望每个读者都能从中读到对自己有价值的东西，哪怕是偶尔流露出会心的一笑，我也就心满意足了。

The background of the page is a complex, abstract geometric pattern. It consists of numerous black and white squares and rectangles of various sizes, some of which are tilted at 45-degree angles. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, resembling a stylized architectural structure or a modern art composition. The overall effect is a high-contrast, visually stimulating design.

◎十二位摄影家讲述的室内故事◎

- 【壹】 施莫尔兹父子：建筑空间的再创造
- 【贰】 萨洛蒙：在现场光中潜行
- 【叁】 曼·雷：不知疲倦的摄影实验家
- 【肆】 休德克：等待春天的布拉格诗人
- 【伍】 奥特布里奇：超现实主义理念和咒语
- 【陆】 哈尔斯曼：精通心理学的超现实主义摄影家
- 【柒】 牛顿：恋物情结，反叛
- 【捌】 厄韦特：将博物馆作为私人照相簿
- 【玖】 克莱因：后台目击者
- 【拾】 迈克尔斯：在室内营造白日梦
- 【拾壹】 弗哥特：将单纯性和神秘性融合在一起
- 【拾贰】 布兰科：在燃烧的色彩中寻求野蛮的美丽

施莫尔兹父子： 建筑空间的 再创造

SCHMOLZ FUZI JIANZHU KONGJIAN DE ZAI CHUANGZAO

SCHMOLZ FUZI JIANZHU KONGJIAN DE ZAI CHUANGZAO

SCHMOLZ FUZI JIANZHU KONGJIAN DE ZAI CHUANGZAO

建筑在人类的历史上具有举足轻重的作用，它最完美地体现了人作为文化动物的独特性。丘吉尔曾经说过：“首先是人们营造建筑，然后是建筑造就人。”的确，建筑作为一个时代信仰、艺术、科技、经济等诸多因素的综合表征，作为人类的“家”，时时刻刻在对人类进行着“启蒙”。于是不同的人，对建筑产生了不同的“恋情”。特别是那些独具慧眼的摄影家，总会在建筑空间中找到能唤起他们奇特感受的东西，得以通过静态的结构来抒发不平静的思绪。德国摄影家施莫尔兹父子可以说是对建筑空间情有独钟的典范。

雨果·施莫尔兹（Hugo Schmolz, 1879—1938）年轻时向李杰德·埃德（Richard Eder）学习摄影，并在一所工艺学校学习。1896年，施莫尔兹到一家摄影室当助手。1911年，他开始拍摄建筑物，并为许多优秀的建筑设计师拍摄他们的建筑设计作品，当时德国著名建筑设计师怀尔赫姆·里法恩是他的重要客户之一。在这一时期，他还为报刊杂志拍摄新闻。他的建筑摄影作品的逼真而朴实的风格，成了当时建筑摄影的标志和典范。

雨果·施莫尔兹《玻璃屋顶和楼梯》(1934)

独具慧眼的施莫尔兹在建筑中发现了奇妙的情感因素，形成了对室内空间的独特理解。《玻璃屋顶和楼梯》，以仰视的角度通过对建筑空间的特写展示了盘旋上升的力量。20世纪30年代，大多数建筑摄影家还在盲目跟从拍摄建筑的整体景观的潮流，施莫尔兹的独特构成自然引来人们的刮目相看。他的发现留给人们幻境般的美丽，在过于严谨的建筑构造中，松散地渗入了人性自由的魅力。

雨果·施莫尔兹《扶手》(1932)

如果说这幅作品还具有具象的视觉构成效果,那么《扶手》则彻底地将建筑本身抽象出来,通过巧妙的光影结构,揭示了不为人们注意的美丽。特别是拉毛水泥墙面无比精美的结构肌理的衬托,连同不经意洒落的一抹阳光,使金属扶手蜿蜒曲折的形态产生了流动感。单从画面的光影结构上看,从明亮的高光到暗部的所有细节都被恰到好处地以最大的宽容度展现了出来,显示出了摄影家极其不凡的控制能力。

其实建筑本身具有的活力是非常巨大的,只是人们往往太注重其实用的价值,从而无形中放弃了对其实审美功能的欣赏,这不能不说是一种非常遗憾的损失。终日和建筑大师们进行沟通的施莫尔兹,自然最为深切地懂得建筑的人性化魅力,从而不懈地在自己的镜头中揭示这种被人们忽略的美丽。在《楼梯扶手和钟,波恩》中,他通过前景的白色框架,极其精练

地揭示了建筑本身不可替代的审美魔力。左下角的楼梯扶手和深色的门，与右上角的吊灯和钟，正好处于画面的黄金分割的趣味点上，这精致的格局给人以奇妙的暗示和丰富的遐想空间。

在雨果·施莫尔兹的长期影响下，他的儿子卡尔·雨果·施莫尔兹(Karl Hugo Schmolz, 1917—1986)也开始了建筑摄影的事业。卡尔·雨果·施莫尔兹从小受父亲的艺术熏陶，于20世纪30年代就开始陪伴父亲完成各项摄影任务。接着他也开始为德国的重要建筑师们拍摄，长期以来一直与其父亲合作的著名建筑师们对他也逐渐建立起了信任感，于是在父亲去世后他很快接下了父亲的所有合约，并把摄影室改名为“雨果·施莫尔兹全国摄影工作室”。

在第二次世界大战期间，卡尔·雨果·施莫尔兹参了军，战后他回到家乡记录战争对城市的破坏。他用大底片照相机拍

雨果·施莫尔兹《楼梯扶手和钟，波恩》(1933)

卡尔·雨果·施莫尔兹《楼梯扶手，细节》(1986)

摄的这些著名建筑物的战后景象有着极为强烈的感染力，这一系列作品是卡尔·施莫尔兹很少的几项为自己拍摄的作品中的一项。在这期间，卡尔·施莫尔兹花了大量时间拍摄了莱茵河流域的重要建筑物的重建工作，他的这些作品成为科隆城重建工作最重要的纪实艺术作品。

同时，卡尔·施莫尔兹也接纳了越来越多的广告摄影项目，其主要项目是为一些重要的客户拍摄家具作品。他拍摄的室内装饰作品总是以最简单的家具安排达到最突出的效果，同时这种拍摄也培养了他对室内家具独有的敏感。在卡尔·施莫尔兹的图片档案中，还有三十年来最完全的德国生活摄影图片。

我们现在看到他的一些室内建筑画面，有许多和他父亲作品的风格十分接近，但是比他父亲的作品更为强化了动感的力量。比如《楼梯扶手，细节》，和前面介绍的他父亲拍摄的楼梯有着异曲同工之妙，只不过画面因倾斜而产生了更为强烈的张力，光影的变化冲突也更为复杂。而他的《主楼》，则以十分简洁明快的空间表现力，通过简单与复杂的对比，展现了他对建筑艺术独特的理解。他的作品无疑揭示了现代人越来越趋于冷漠的生存状态，但是又不甘心以过于冷漠的态度表现出来，从而选择了一些复杂的细节，暗示生存空间的多样化和复杂性。

前面说过，他曾经拍摄过大量的室