

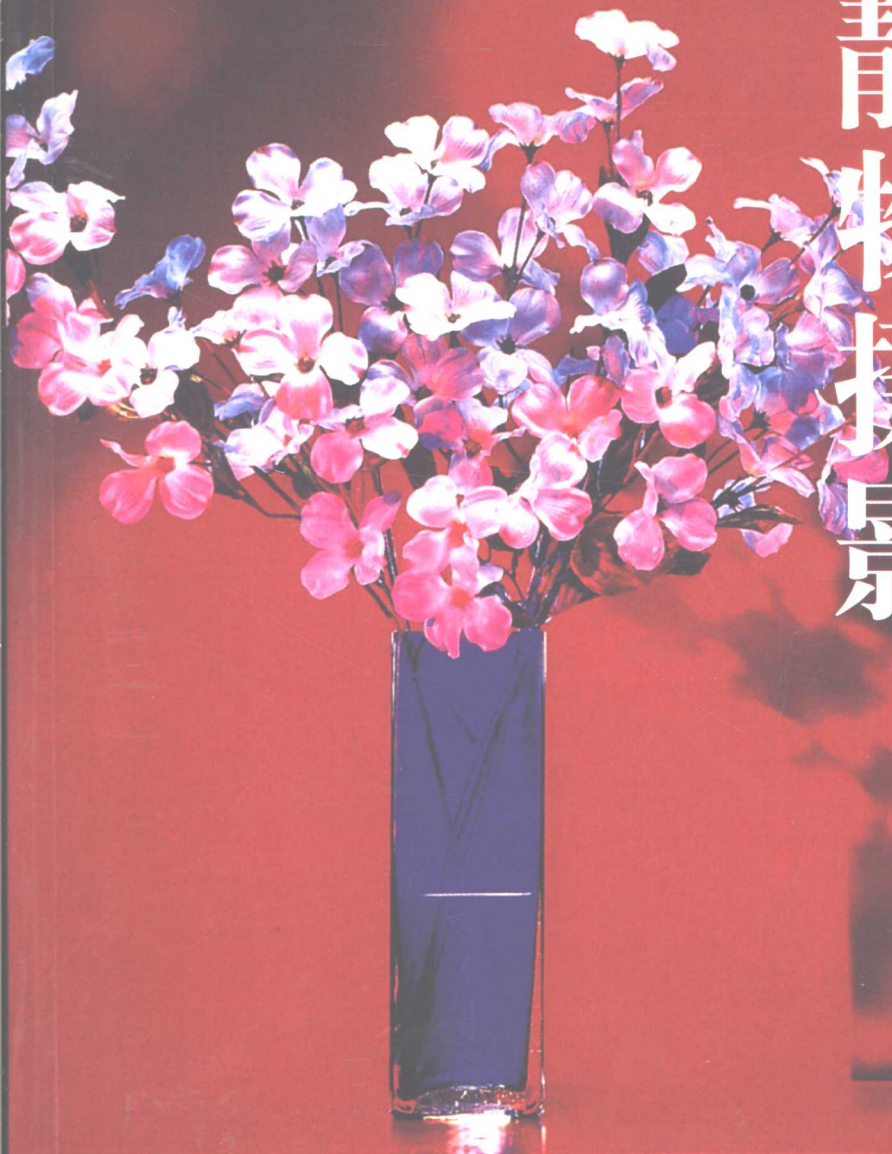
世界光影档案

The Past of Photography

Still-Life Photography

静物摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Still-Life Photography

静物摄影

邵大浪 寿冰青 编著

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物摄影 / 邵大浪, 寿冰青编著. - 长春: 吉林摄影出版社, 2002.8

(世界光影档案 / 秦真元主编)

ISBN 7-80606-521-0

I. 静… II. ①邵…②寿… III. 静物摄影-艺术史-世界 IV. J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第038861号

世界光影档案 静物摄影

编 著: 邵大浪 寿冰青

责任编辑: 秦真元

装帧设计: 龙震海

出版发行: 吉林摄影出版社

地 址: 长春市人民大街124号

邮 编: 130021

印 刷: 长春新华印刷厂

地 址: 长春市吉林大路35号

邮 编: 130031

印 次: 2002年8月第一版第一次

规 格: 889×1194毫米 1/32

印 张: 5.5

字 数: 5千字

图 片: 157幅

书 号: ISBN 7-80606-521-0/J·365

定 价: 29.00元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

静物摄影

Still-Life Photography

世界光影档案

静物，它或许是构成我们日常生活氛围最亲密的一部分，是触手可及、并容我们仔细端详、凝视的投射着人们理性或感性色彩的客观存在。在摄影术诞生初期，由于感光乳剂的反应迟钝而需要长时间的曝光，拍摄的对象只能为一些静态的物体。也就从那时起，静物摄影一直成为众多摄影家积极尝试的题材。

画意风格的静物摄影

19世纪20年代，法国人约瑟夫-尼塞福尔·涅普斯用他的日光胶版术拍摄了最初的静物照片。从其中一张摄于1826年的《杯与瓶》可以看到，这种以沥青为感光乳剂的拍摄法所得到的影像，效果十分粗糙，反差明显且几乎没有层次感，却颇有几分印象派

油画的韵味。40年代，在达盖尔银版照相法和威廉·亨利·福克斯的碘化银纸照相法相互竞争期间，后者于1844年出版了他的第一本摄影照片集《自然的画笔》，其中收录了塔尔博特以碘化银纸照相法成功拍摄的一些静物题材照片，如《开着的门》。这一阶段的静物摄影实践集中体现了摄影有别于绘画，初步展露拍摄对象客观真实性的本质特征。

在早期摄影术的不断革新过程中，静物摄影为当时的摄影师们努力地尝试着。对于最初种种摄影术革新的实际效果的验证，一张有逼真、自然效果的静物摄影作品无疑是最具说服力的。随后相当长时期内的画意摄影风格同样在静物摄影中有所体现。正如人体摄影曾一度作为习作予绘画以借鉴之用，静物摄影作品，尤似绘画中的素描，对绘画创作不无裨益，因而它一方面发挥着摄影逼真再现客观的功用，一方面也受着绘画潜移默化的影响。

1889年，英国人彼德·亨利·爱默生在其《自然主义摄影》的论文中，提出了自然主义摄影的理念。它的提出首先是有感于刻板追求画意效果及对拍摄对象的生硬摆布而导致画意摄影的呆滞、僵化。爱默生的自然主义摄影观点崇尚在自然的环境去寻找和发现美和灵感，反对人为的摆布。这一清新自然的拍摄风格给当时笼罩在画意樊篱中静物摄影注入了新的

意识的新客观主义摄影是对印象主义的反叛。它确认拍摄对象本身必定是最重要的，而摄影师的任务是选择并“精确”表现对象，并以最少的技术避免主观色彩的投射。对于静物摄影而言，这一理念既赋予了各种普通事物被拍摄的可能性，开拓了新的静物摄影空间，同时形成了一种截然有别于画意风格的新的静物摄影形态。新客观主义摄影家的静物作品摒弃了一切感情色彩，客观对象正因成为其本身而展现在大众眼前，尽管某种程度上完全丧失了作品的激情和个性。出版于1929年的卡尔·布洛斯费尔茨的《自然里的艺术形式》便是对蕨类、花和大量种子的所谓平凡的特写。新客观主义风格的静物摄影在插图艺术和广告中发挥出了它的特色，推动了30年代新兴的广告潮流。

二三十年代，美国摄影分离派从直接摄影向纯粹摄影过渡。纯影派在当时的代表是f64摄影小组，他们所秉持的纯影理念认为，应以摄影自身语言对客观对象进行自然、真实的再现，注重展现对象的细节层次、影调和质感，反对摆布而以写实的手法获得影像的清晰和完美。这种对摄影本体语言的极至探索同样在静物摄影领域展开。纯影派中卓有成就的代表之一爱德华·韦斯顿便拍摄了大量纯影风格的静物：仙人掌、各类水果和蔬菜，当然还包括摄影史上最著名

生气。19世纪末20世纪初，印象派摄影将画意摄影风格推向极至。印象派摄影受绘画中印象主义的影响，强调“印象式”的视觉呈现，以柔焦、软焦等技法达到朦胧美的视觉效果。在静物摄影中同样充斥着这一唯美风格。有的摄影家甚至使用原始的针孔成像技术来获得朦胧美的印象主义效果。到20世纪一二十年代，静物摄影中的画意风格逐渐褪去，现代主义的摄影风格开始萌芽。

现代主义的静物摄影

20世纪20年代，达达主义、超现实主义等艺术思潮冲击着传统的摄影理念。大批的摄影家投身到探讨摄影本体语言和开拓摄影新的视觉领域的实验性摄影实践中去。各种静物摄影作品首先成为最佳的素材，在摄影家的暗房中经历着剪接、拼贴、物影、增感等种种摄影技法的洗礼，并最终成为符合摄影家们创作意图的崭新作品忠诚的一部分。与此同时，作为报刊、杂志插图之用的各种内容的静物摄影作品也频频介入到大众生活中，发挥着赏心悦目、通俗易懂的传播功用。

20年代的德国，由于传统艺术思想较薄弱，新客观主义摄影运动勃兴起来。这种具有浓厚现代主义

的青椒，摄于1930年的“30号青椒”。静物摄影作为纯影派一个重要涉及的题材，自然并非偶然。每一张影调层次细腻且极富质感的静物摄影作品，都是在谨慎的光影考量下的等待和后期暗房的精雕细琢中脱颖而出。纯影派的摄影理念所提出的大景深和高清晰的要求，促使他们尽量采用小光圈，f64即是他们惯用的最小光圈值，这又必然导致在某些情况下需要长时间的曝光，于是静物摄影成为相宜的题材。纯影风格的静物摄影与新客观主义摄影略有不同之处，后者是过分的“情感禁欲主义”，前者的静物摄影不仅展现对象的影调、细节真相，且表现出摄影家个人的风格和某种意韵，颇具艺术价值。

被誉为是卡蒂埃-布勒松和卡帕等纪实摄影家导师的匈牙利摄影家安德烈·柯特兹，在其摄影生涯早期创作了许多优秀的静物摄影作品，如1926年摄于巴黎的《蒙德里安的眼睛和烟斗》、1928年《叉子》等。这些作品同样反映出在其抓拍摄影中所具有的对形状、线条、质地、阴影及轮廓的敏锐直觉和一种源自心灵的细腻洞察力。

后现代主义的静物摄影

20世纪五六十年代，彩色摄影技术趋向成熟。在

静物摄影中大胆运用色彩的表现力在摄影家中间也日趋广泛。威廉·埃格尔斯顿的《红房间、绿森林、密西西比》便是着力表现平凡摆设的颜色和细节。

伴随着六七十年代女权主义、和性解放运动的高涨，后现代主义对于传统体系的重新审视和一定程度的解构，也在潜移默化地改变着摄影家固有的价值观念和摄影理念。静物，这一概念已经被赋予了太多正统的、有益事物的涵义，而排除了那些不登大雅之堂、卑琐渺小事物出现在镜头中的可能。打破这一禁忌的摄影尝试在一些摄影家的自觉意识下开展起来。对基思·阿纳特而言，这些平凡事物给予了他莫大的创作空间，而他的许多摄影作品也正是对普通物品与丢弃物的重新评价。他的《垃圾场》系列，将现代生活中杂乱无章的废弃物变幻成赏心悦目的抽象派作品。而在《理性的睡眠》中，工厂废品经他的雕琢和涂色，在镜头下展现了物体的矫揉造作。他在创作中还运用重复拍摄手法，加强了作品传达的某种幽默感。

后现代主义的静物摄影不仅在内容上获得了极大的延展，而且更突出了意义的赋予，静物不仅限于其本身形态、轮廓的展示，在许多摄影家的眼中，很自然地将它们与社会的、历史的、文化的元素联系在一起，静物摄影在某种程度上，已经超越了题材本身

的客观叙述，而渗透进更为深邃和丰富的摄影家对于这个时代的关照和理解。起初，在人体摄影领域颇受争议的美国摄影家罗伯特·梅普尔索普，他的花卉摄影作品同样保留了他个人独特的风格和艺术语言。在梅普尔索普魔幻般光线之下的花卉，呈现出妩媚、妖艳、落寞，乃至透着邪恶之气的阴柔氛围。花卉的一般意义丧失殆尽，诡异妖冶的形态美中散发出属于摄影家个人独有的优雅而颓废的气质和特殊的情欲气息。花卉彻底成为一种表达他个人另类立场和价值观的寄托所在，成为一种人格、身份的隐寓和化身。与人体摄影相似，梅普尔索普对花卉所采用的表现方式却是古典式的，往往以对称、平衡的正方形构图达到一种无懈可击的赏心悦目之美。

探索在摄影实践边缘的乔尔·彼德·威特金的静物摄影给人以惊悚的视觉冲击，他的静物摄影作品绝不是传统意义上的陈列，而是以人体某部位的残骸为特写对象。他的作品往往在水果和海鲜等普通景物组合中，赫然出现死婴的尸体、人脚和手，其构图复杂而肉感，并且他也不惮于将肉体中的渗出物、血液和内脏作为对象。《傻瓜的盛宴》就是这样一幅充满着死亡气息、将一切残酷赤裸裸地摆设出来的作品。其他诸如安德列斯·塞拉诺、吉尔伯特和乔治与威特金一样，将被一般人视为低俗和肮脏的东西作为其不断

拍摄的对象，蔑视和颠覆着一切传统的束缚。

70年代晚期开始，黑人和少数族裔艺术家开始致力于种族问题的反思和探讨。包括英国黑人摄影家大卫·巴利在内的许多人，以摄影这一媒介来重新评价种族这一涵盖了复杂历史情愫和折射现实境遇的概念体系。摄于1987年的巴利的《家庭相册》，是一组洋溢着黑人家庭氛围、蕴涵着现代生活节奏感的平和的静物摄影作品，它似乎表达了一种对远去的激烈的种族遭遇和冲突的追忆和对平等、和谐生活的珍视之情。或许这正体现出后现代主义静物摄影风格所包涵的在对社会、历史回顾和批判基础上的宽容和豁达。

(英国) Peter Dazeley

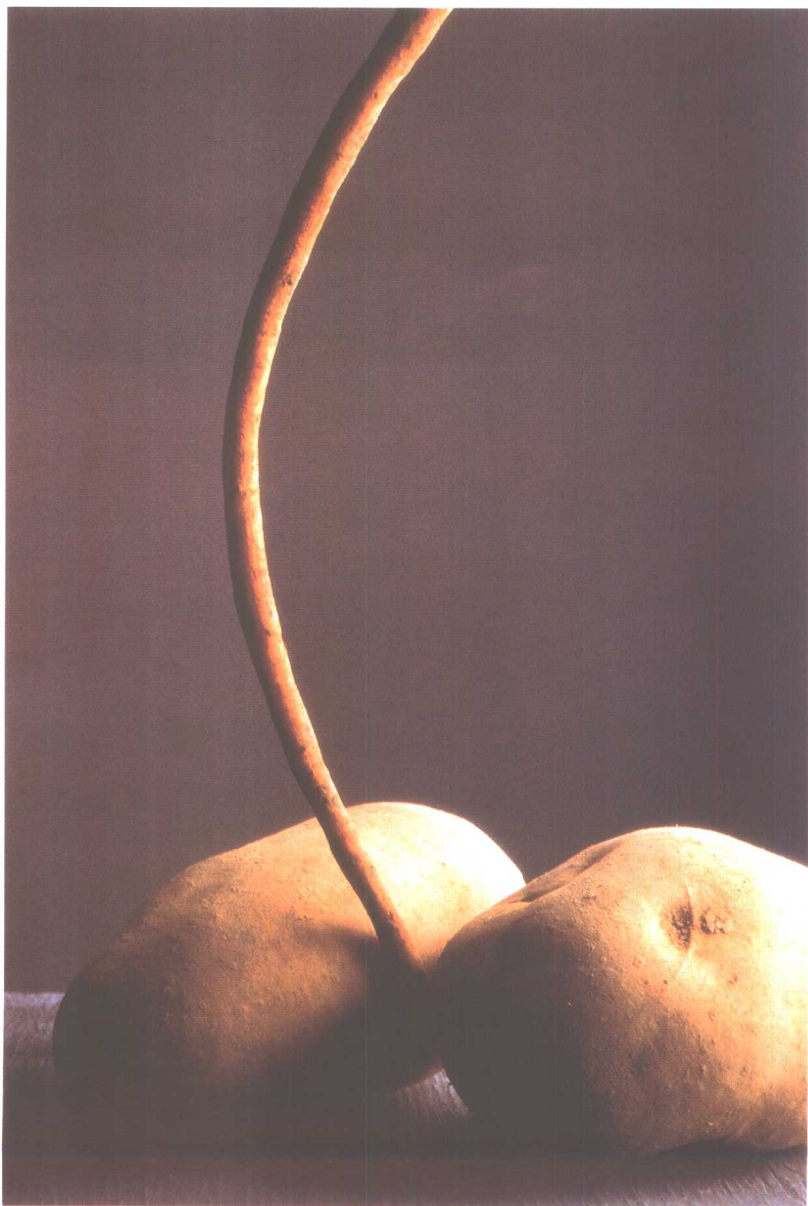
(美国) Susumu Sato

(美国) Craig Cutler

(美国) Susumu Sato

(巴西) Robert Cecato

(美国) Will and Lisa Oda