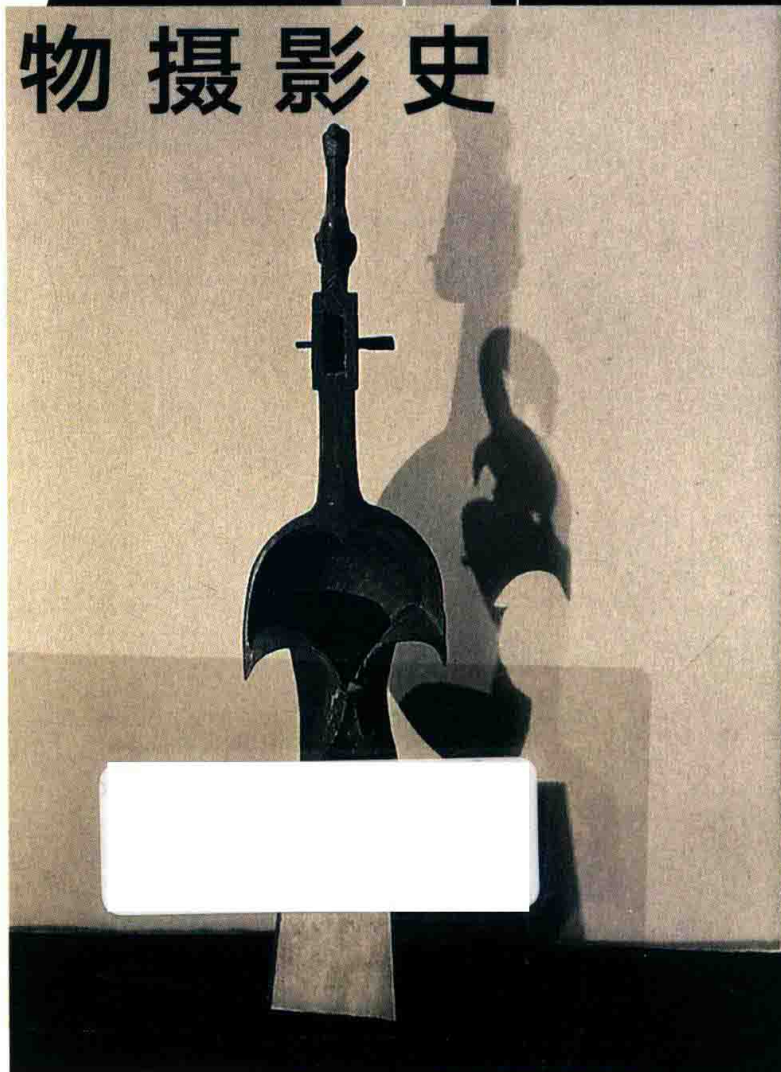



摄影观察丛书

静物摄影史



A History of Still Life Photography

林路 著

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

摄影观察丛书

静物摄影史

A History of Still Life Photography

林路 著

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

图书企划 郑幼幼工作室
责任编辑 余谦 郑幼幼
责任校对 朱晓波
责任印制 汪立峰 陈震宇
内文设计 祝羽正
封面设计 融象设计工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

静物摄影史/林路著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2022.1

(摄影观察丛书)

ISBN 978-7-5514-3620-5

I. ①静… II. ①林… III. ①静物摄影—摄影史—世界—现代IV. ①J409.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第234514号

摄影观察丛书

JINGWU SHEYINGSHI

静物摄影史

林路 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

电话: 0571-85151082

经销: 全国新华书店

制版: 杭州立飞图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 14

2022年1月第1版 2022年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-3620-5

定价: 118.00元

目 录

序 什么是静物摄影?	1
一、静物摄影的萌芽期	
1. 摄影术发明人的实践	5
2. 早期静物摄影的成长期	8
3. 逐渐多样化的静物摄影	13
二、画意风格与静物摄影	
1. 静物绘画与静物摄影	19
2. 女性摄影家的花卉静物	29
3. 画意唯美的发展空间	38
三、商业时代的静物摄影	
1. 静物摄影和商业摄影	47
2. 精湛的技术呈现空间	55
3. 现代传播推动的静物摄影	63
四、现代主义维度下的静物摄影	
1. 静物摄影的现代主义	73
2. 静物摄影的超现实主义	80
3. 静物摄影的日常沉迷	90
4. 静物摄影的达达主义	100

五、当代静物摄影的风格	
1. 静物摄影进入哲学话题	109
2. 静物的注视和被注视	121
3. 组合与置换的静物摄影	133
六、静物摄影的延伸与拓展	
1. 静物的唯美、恐怖及其他	143
2. 静物摄影的观念时代	156
3. 当代女性静物摄影	167
七、关于物象和静物摄影	
1. 物、物象以及物派	179
2. 摄影光谱下的现代“物语”	185
3. 大师物象的意外结集之西方	191
4. 大师物象的意外结集之日本	203
5. 中国摄影家镜头中的物语	210
结语：无尽可能的静物摄影	218

序 什么是静物摄影？

按照《辞海》的定义，静物摄影是指“以工农业产品、工艺品、花果蔬菜、历史文物、动植物标本等为拍摄对象，经过组织安排，通过构图、光线、影调、色彩的艺术处理，准确地表现出物体的质感、立体感和用途特点，从而创造出美的形象，给人以美感和知识”。无可讳言，这是一个比较狭窄且片面的定义。静物摄影如其所言是摄影艺术的一个品种，与动态摄影相对，是将人为可自由移动或组合的物体作为表现对象，同时是在真实反映被摄体固有特征的基础上，经过创意构思，结合多种摄影手段进行艺术创作，将拍摄对象表现成具有艺术美感的摄影作品。

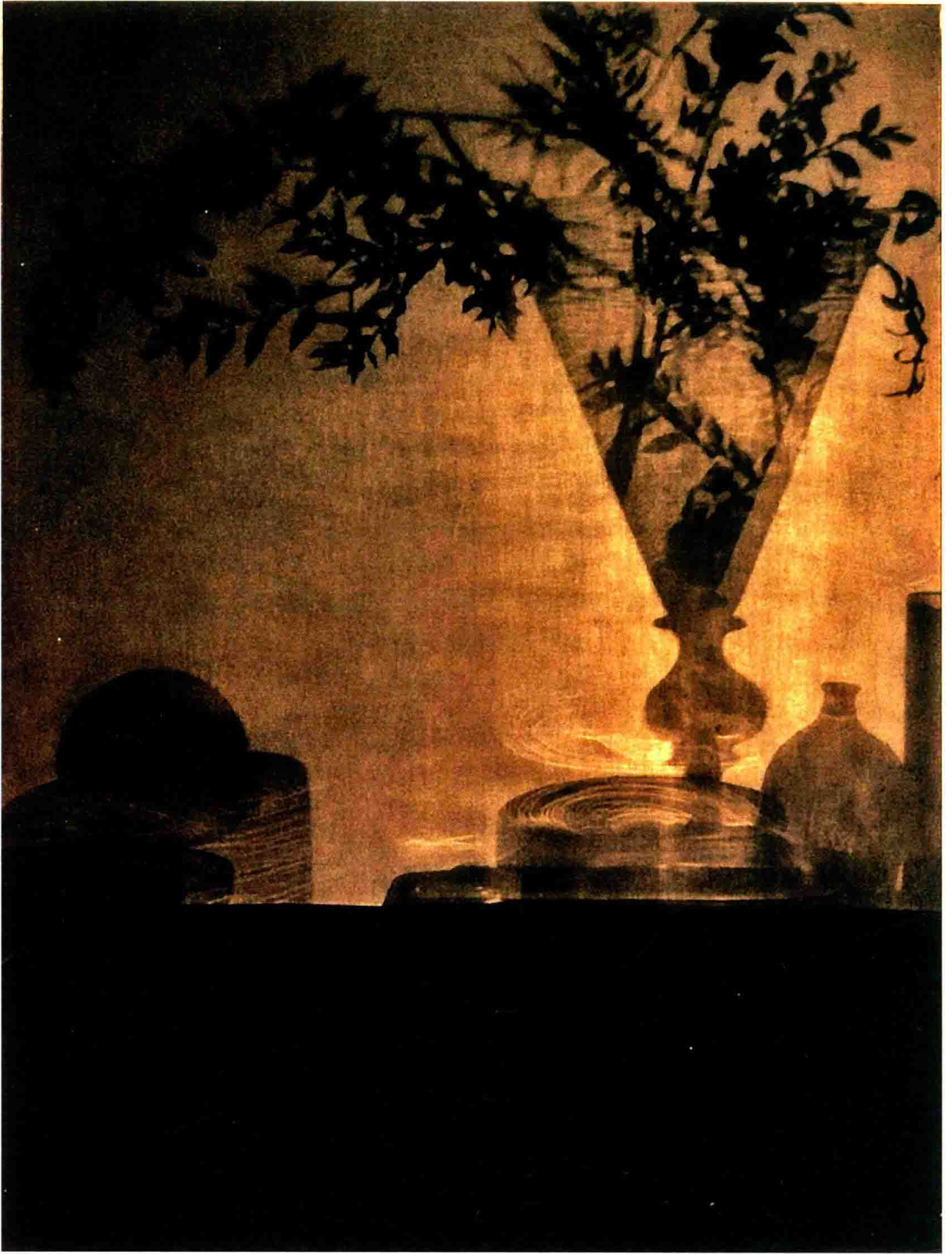
从整个摄影史的范畴甚至艺术领域的范畴观察，静物摄影并不单纯是摄影者发现无生命物体或群体，然后为了艺术效果而对物体仔细选择和安排后拍摄的照片。尽管这一定义与15世纪以来在绘画中关于静物的传统说法好像是一致的。一般认为，先有了绘画中的静物题材，到了19世纪初，这一定义随着摄影的出现，也适用于摄影。令人困惑的是，早期静物在摄影中没有很好的发展，也没有得到真正的重视，直到19世纪后期兴起的（画意主义）艺术运动之后才得以确认，似乎也证明了其发展与绘画（画意主义）有着千丝万缕的关联。有人以为，这样一种缓慢的发展过程和当时摄影感光材料感光度比较弱有关——其实未必：因为相对静止的物体而言，感光度弱倒是更适合在静止的状态下选择长时间曝光拍摄完成。因此，纵观从摄影诞生之日起直到当下，摄影师对“静物”这一传统题材进行各种层面的探索和创新，以至于奠定了静物摄影在摄影史上的重要地位，一定有其更深层次的原因。我们今日肯定静物摄影是最伟大的传统艺术形式之一，而且早在1839年摄影术发明的消息在巴黎和伦敦公布之前十年，它就已经是摄影表现的重要主题

之一。从第一张在 1827 年拍摄的静物作品开始，在摄影媒介的探索者接下来的实践中，这一类型不断持续显示其重要作用，反过来需要我们静下心来花更多的时间思考静物摄影到底是什么。

回顾历史，与风景和肖像一样，“静物”是伟大的传统美术形式之一。英语中“静物”（still life）这个词源于 17 世纪时静物绘画在西欧大受欢迎时的荷兰语“stillevan”。在那个年代之前，画家描绘一个花篮的作品，就只被认为是一幅花篮的画（而非某种既定类型）。促使这个新术语产生的力量，来自艺术家所创造的更复杂的组合，即如之前所言：为了艺术效果而对物体仔细选择和安排后，他们把一堆不同种类的物件摆在一起而产生寓意。法兰西学院将“静物”收入 17 世纪的艺术流派检索目录中，最终“nature morte”（字面意思“nature dead”）这个叫法，替代了“vie coye”（字面意思“life still”）。这些术语指向同样的艺术实践，但不同的描述之间，对引导我们如何思考这种类型，会有细微的区别。多数字典将“静物”定义为一幅主要包含了水果、花、猎物、容器等物件的图画。但因为“静物”这种类型吸收了来自不同文化和历史时期的各种影响，所以它一直在顽强地抗拒精确的定义。尤其是摄影的诞生，无处不在的表现对象和层出不穷的表现手法，大大拓宽了“静物”的内涵和外延，也为摄影史上描述静物摄影，有了更为广泛的空间——静物摄影史的书写自然水到渠成。

One

一、静物摄影的萌芽期



1. 摄影术发明人的实践

从严格意义上来说，最早关于摄影的实验，都是针对静态的物体，可以追溯到 19 世纪 20 年代。法国科学家约瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯（Joseph Nicéphore Niépce）将感光材料放入暗箱，通过白色沥青的光硬化方式，在 1826 年前后完成了最早的现在尚存的永久影像。但由于他所采用的沥青感光法需要在阳光下曝光 8 个小时之久，远远不具备使用的价值，加上没有公布和申请专利，所以一直被认为仅仅是摄影术诞生的前奏。当年尼埃普斯所进行的“日光摄影法”实验，照相机面对的是他家窗外的建筑景色，而非室内的静物。理由很简单：尽管两者都是静态的对象，但是相对于室外的景观，室内的静物需要数倍于室外的曝光时间。相对于室外 8 个小时的曝光时间，可想而知拍摄室内静物的难度。所以，最早严格意义上的静物摄影照片，是在三年之后，也就是在 1839 年摄影术发明的消息在巴黎和伦敦公布的 10 年前拍下，拍摄者也是尼埃普斯。他拍摄的这张《桌上的静物》，再现了布料盖着的一张桌子，上面放着等人来享用的汤、面包和葡萄酒。桌面上物体浓重的影子暗示了很长的曝光时间。尽管原作遗失了，但这张照片因其照相制版法的复制品在 1893 年的发表而被发现。尼埃普斯朴素的构图令人印象深刻，它让我们想起达·芬奇《最后的晚餐》或是其他绘画作品。绘画长久以来的视觉传统对摄影术的发明人来说，仍然具有强烈的影响力。

尼埃普斯《桌上的静物》，1829



接下来，在摄影媒介的早期探索者中，巴耶尔、达盖尔和塔尔博特相继登场，让静物在镜头下发挥了重要价值。尽管当时的曝光时间是以分钟而不是秒计算的，然而拍摄不动的静物仍是最佳的选择之一。这时候的静物可以被摆放在摄影棚或明亮的室外，比一般的室内拍摄更方便。到了 1841 年，摄影化学方面的进步大



幅度缩短了曝光时间，静物摄影的可能性给摄影师提供了更大的可控空间。

可惜作为摄影术的先驱之一，尼埃普斯的一生并不如意。1827年，他访问英国，试图推广他的发明。当时英国皇家学会有一个规定，为了促进科学知识的发展，要求一切细节均公布于世。但是尼埃普斯出于对外界的不信任，对这一技术的加工细节严守秘密，从而无法得到应有的支持，失去了在英国皇家学会上展示其加工方法的机会。后来他与达盖尔合作，由后者最终完成了摄影术的质变——尼埃普斯去世后，留下达盖尔继续完善他的达盖尔法——记录在抛光镀银铜板上的独特影像。达盖尔和他的同侪用达盖尔摄影法所拍摄的早期照片中，留下了大概十多幅静物作品，包括石膏模型、贝壳和其他艺术品。这些照片向人们展示了摄影术同时记录几个不同物体的构成能力。比如，《有石膏的静物》描述了放在织物覆盖的平台上的古代和现代雕塑的



塔尔博特《打开的门》，1843



塔尔博特《关于瓷器的清单》

小尺寸复制品，包含了来自乌菲兹画廊的著名古代雕塑。这幅华丽的达盖尔法照片是达盖尔的亲密合作伙伴塞奎尔（Baron Armand-Pierre Séguier）的作品，他的作品在同辈间被公认为风格优雅，其画面的复杂性，也奠定了静物摄影更为宏大的包容度。

接下来，英国人福克斯·塔尔博特（Fox Talbot）登场了。他所发明的摄影术，最大贡献是在拍摄过程中第一次获得了负像，并且可以把所得到的黑底白图像的负像片与另一张涂有未感光的感光材料的药面相贴，然后曝光、显影、定影，就可以得到无数张与原物影调一致的正像片。这种负片—正片法对后来的摄影技术有着深远的影响（因为达盖尔照相法只能在金属板上得到唯一的一张直接正像），并且一直沿用至今。现存最早的塔尔博特照片是1835年拍摄的，曝光时间约为10至30分钟。遗憾的是，塔尔博特在当时没有能及时申请专利，加上负片纸张纤维的局限，画面的粗糙感也限制了其发展空间。塔尔博特使用他后来才申请的专利摄影技术——卡罗式照相法（碘化银纸照相法）开始了他崇尚绘画，却被后人认定为一个摄影家的艺术探索。他所拍摄的许多风景画面，使我们想到了当时许多著名画家所热衷绘制且驾轻就熟的风光画面。他所拍摄的一些静物，如摄影史上的经典作品《打开的门》，也暗示了他只是一个按动快门的画家而已。对于这幅作品，他是这样描述的：“对我们来说，荷兰画派在把日常熟悉的事物作为主题方面有着足够的权威。一个画家的眼睛常常会被在普通人看来很平常的东西所吸引。一缕阳光、一道投射在他走过的小路上的阴影、一株枯萎的橡树或一块布满苔藓的石头都会引起他一连串的思考、情感和独特的想象。”毫无疑问，打开的门前放置的一把扫帚以及马具和灯，就是荷兰画派的风韵在感光材料上的绝妙翻版。

在塔尔博特更多的静物摄影作品中，经常出现瓷器、玻璃器皿、书籍，甚至混合加入他母亲的帽子。《关于瓷器的清单》这张照片再现了30件瓷器，放在室外的窄架子上，以获取足够的曝光。这张照片是他《自然的画笔》所收入的24幅照片中的一张，《自然的画笔》也成为历史上第一本商业发行的摄影图书。他因此有了一个让人感慨的发现，尽管拍摄过程摆布了如此一大堆瓷器，拍摄“整个架子的古董”所花费的时间，也不过比手写一份这些东西的存货清单长一点而已。静物摄影在当年的视觉魔力，由此可见一斑。

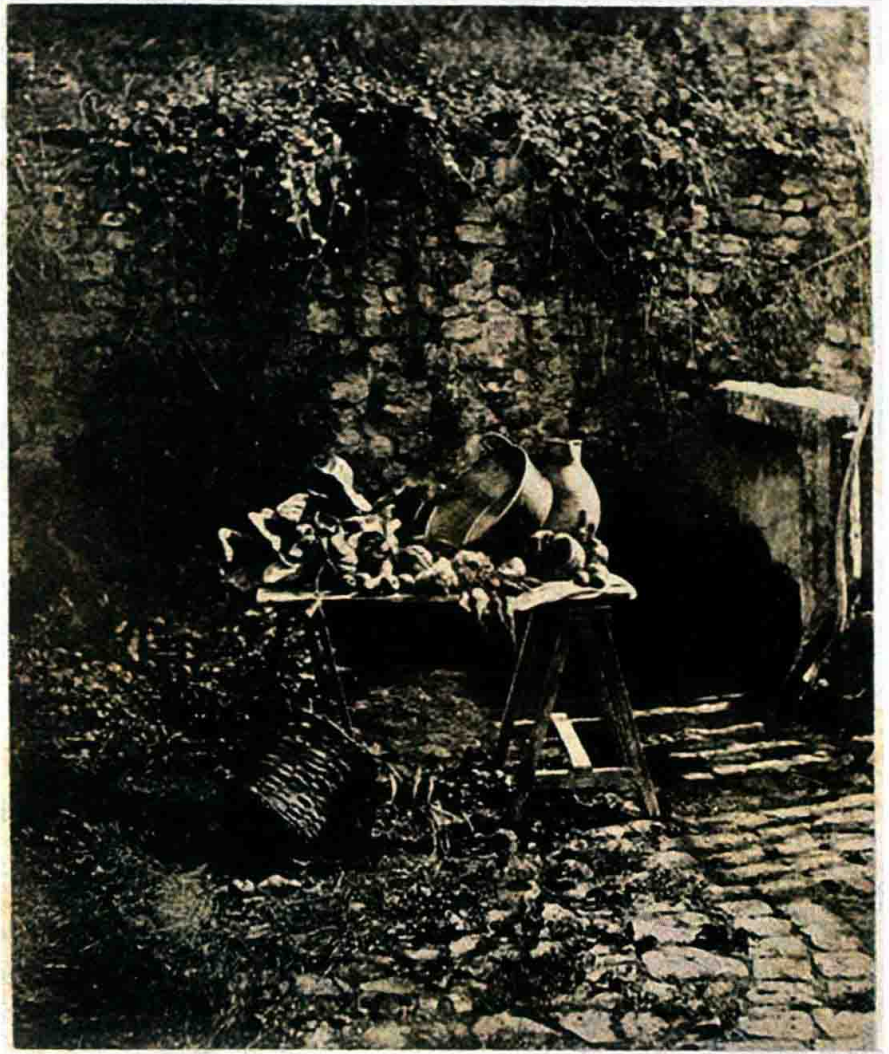
2. 早期静物摄影的成长期

的确，摄影的发明缩短了眼睛和手的距离，使复写现实变得容易，这对 19 世纪其他的现实主义艺术形式来说是一种严峻的挑战。为使相机不被视作只是复制自然的工具，摄影师开始在作品中纳入传统平面艺术的图像创作方式，以此获取艺术界的认可。更多的摄影师以创意的方式拍摄静物作品成了一种策略，威廉姆斯（Thomas Richard Williams）就是此类摄影实践的翘楚之一。为了让拉丁谚语“*Omnia mors aequat*”（死亡使一切平等）变成形象的空间，他在《时光之沙》这幅作品中，并置了一些看上去毫不相干的象征物：一个骷髅头、一盏熄灭的灯、一个沙漏，以及书籍和罗盘——巧妙地让这幅作品成了拉丁谚语的视觉隐喻。尤其是通过放大的细节，我们可以清晰地感受到这种静物的并置，既和谐又冲突，充分展现了摄影师的智慧所在。

法国人雷诺尔特（Henry-Victor Regnault）在成为摄影爱好者之前，是一位物理学家、化学家，以及后来的科学院院士。1852 年，他成为赛夫勒地区瓷器行业的指导，进而成为 1855 年成立的法国



威廉姆斯《时光之沙》



摄影协会主席。他所拍摄的“花园中的静物”展示了花园的一角，采用了与塔尔博特和巴耶尔类似的方式。用相机拍摄静物和风景的方式（无论是偶然发现还是精心摆布），在 20 世纪中逐渐导致了这两种类型之间界限的模糊。比如，后来尤金·阿杰拍摄的《店面》、沃克·埃文斯拍摄的《二手店橱窗》和比尔·奥文斯拍摄的《无题》，也就自然而然地被收入静物摄影的主题展览中。

就以阿杰而言，1920 年，他向历史资料国家管理处出售了 2500 张关于巴黎历史的底片，这些 20 年中积累起来的照片是“旧巴黎所有街道上自 16 世纪到 19 世纪美丽建筑的艺术纪实作品……其中有具有历史意义的和奇异的房屋、美丽的房屋表面和门户、镶板、门环、人造喷泉，以及具有某一时代特征的楼梯和巴黎所有教堂的内景”。这些画面介于静物和风景之间，给人以异常丰富的视觉联想。1926 年，美国摄影家曼·雷在《超现实主义革命》杂志上发表了几张尤金·阿杰的照片，独具慧眼证明了阿杰作品所具有的超现实主义风格。在阿杰死后的几年里，他的作品被三类支持者所



阿杰《店面》

拥戴：一类人宣称摄影是一种超现实主义的艺术，另一类支持者认为摄影是唯美的艺术，还有一类人则将摄影作为工艺性艺术。不管怎么理解，阿杰都属于静物摄影的先驱之一，毋庸置疑。

随着技术进步，蛋白照片技术的普及，以及可大量印刷的“名片照”（cartes-de-visite）技术的推广，摄影在巴黎、伦敦、纽约这样的大城市呈现出繁荣的景象。这一时期的摄影师在精通摄影技艺的基础上，开始注重作品的视觉效果。他们发现，自己的身份与摄影是否被接纳为艺术有关，于是不余遗力地推进艺术界对摄影的接纳。这种做法受到来自批评家们，诸如波德莱尔的阻力。他在1859年的沙龙评论中严厉抨击了摄影进入艺术的企图，将人们对摄影不断增长的兴趣形容为“入侵”，称之为“今日的大工业疯狂”。波德莱尔之所以如此激动，是担心摄影媒介的民主气息，会使艺术的层次降低而堕落。他担心摄影粗俗的自然主义会替代艺术的理想唯美和想象力，“一旦仅由于作者的灵魂给摄影注入了一点东西，摄影就被允许侵入虚构和无形的，或任何有价值的东西的范围，那是我们的悲哀”。也就是说，波德莱尔主张摄影应该回到它自己的地方去，例如作为艺术和科学的工具。

于是，我们看到了英国画家和摄影师普莱斯（William Lake Price）发现了摄影对艺术教学的启发性，同时他也擅长用摄影来制作传统类型的作品。作品《9月第一天》描绘了挂在钉子上的一大捆松鸡，使用早期的照相制版工艺，将影像固定在煞费苦心准备的金属板上。作品让人联想到经典的静物绘画，例如荷兰画派的代表画家维尼克斯（Jan Baptist Weenix）的《钉子上挂着的死鹧鸪》。



埃文斯《二手店橱窗》

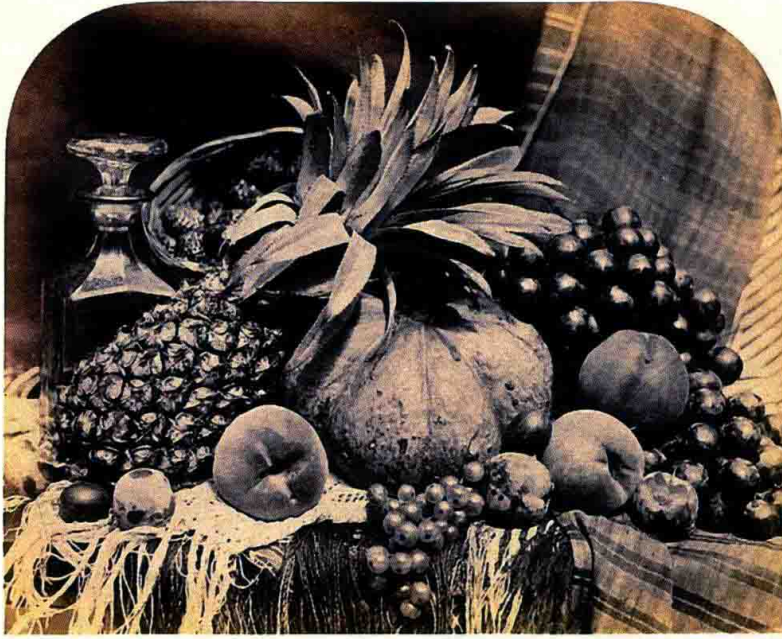


奥文斯《无题》

还有大家熟知的英国著名战地摄影家罗杰·芬顿 (Roger Fenton), 其主要经历和影响力在于拍摄了克里米亚战争, 并于 1855 年编辑了一本含 360 幅照片的克里米亚战争影册。书商将画册卖给一位爱好者, 从而用于复制成木刻, 刊印在《伦敦新闻画报》上。芬顿在 1853 年帮助建立了伦敦摄影社团, 除了战争摄影的威名之外, 他因其拍摄的建筑、静物和自然风景作品而闻名于世。在 1854 年到 1858 年之间, 他经常为大英博物馆拍摄照片, 内容包括平面和立体艺术品的复制, 这很可能引导他创作了自己的静物作品。他的静物作品可以分为两种主要类型: 一是包含水果、花朵、容器和艺术品的, 二是包含猎物、鸟儿和捕猎工具的。在《有水果和玻璃瓶的静物》中, 一些菠萝、葡萄、核桃之类的果品包围着一只大南瓜, 菠萝和布帘、南瓜和果篮形成的对角线, 给这个饱满的构图增加了视觉张力和空间深度。无论是拍摄植物还是动物, 芬顿的静物摄影显示了 18 世纪



普莱斯《9月第一天》



左：芬顿《有水果和玻璃瓶的静物》，1856



右：布朗《狩猎场景静物》，1867

法国和荷兰绘画保留下来的那种饱满华丽的艺术效果。

法国摄影师阿道夫·布朗（Adolphe Braun）也是静物摄影的高手。他最初是一位纺织品图案设计师，从1853年起开始拍摄花卉和静物照片。后来他转向风光，拍摄了大量的阿尔卑斯山、黑山的照片。他还向欧洲和美国的订户提供多种版式的印刷品，包括立体照片和全景图片。在19世纪60年代晚期，他创办了一个摄影图片印刷厂，生产艺术杰作的摄影复制品。他最早重要的摄影项目是“花卉照片”，将三百张作品构成的图录，用于纺织品设计的参考。他在1855年巴黎世界博览会上展出了这个系列并获奖。大约1867年，他拍摄了一幅雄心勃勃的作品——用八种猎物构成的静物照片。这幅题为《狩猎场景静物》的画面，上面有死的野猪、鸟儿等猎物，还有猎枪和一只喇叭，这些东西捆在常春藤缠绕的树枝上，层次错落地摆放在影室背景前——其自然主义风格在17世纪艺术家夏丹的画作中可以找到踪迹。画面的棕色调增强了照片的装饰性感染力，甚至于这样一种大尺寸的照片是打算装在画框里挂在墙上，直接和绘画竞争。

我们可以看到，这一时期的静物摄影已经具备了较为成熟的风格，摄影师也在自觉地运用摄影语言，构成了独特的探索空间。