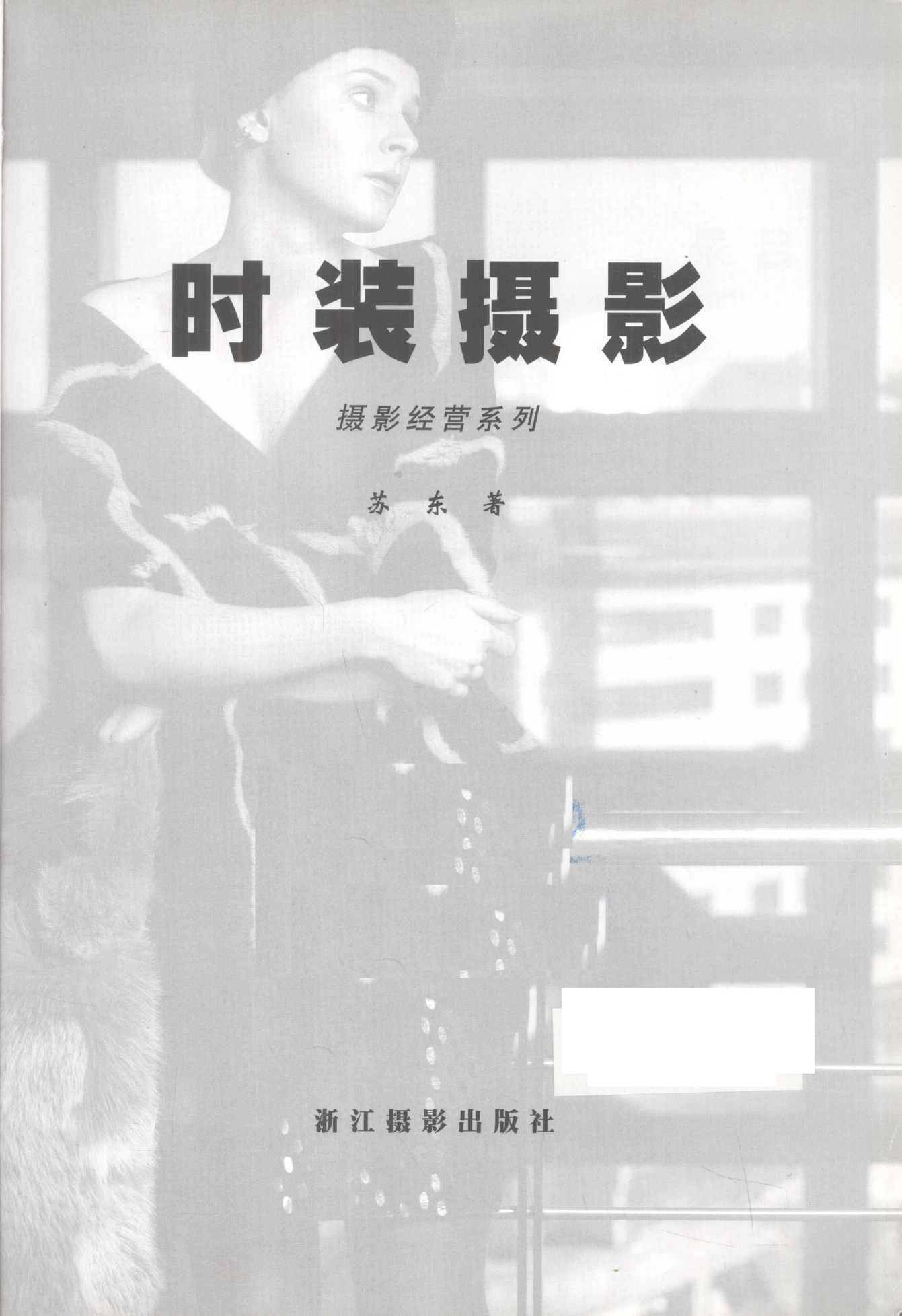

摄影经营系列

时装摄影

浙江摄影出版社

苏东 著

A black and white photograph of a woman in a fur coat, looking out a window. The image is the background for the book cover.

时装摄影

摄影经营系列

苏东著

浙江摄影出版社

责任编辑：赵爱萍

封面设计：郎水龙

苏 东

责任校对：程翠华

责任出版：寿小瑛

图书在版编目(CIP)数据

时装摄影 / 苏东 著. —杭州：浙江摄影出版社，
2001.7

(摄影经营系列)

ISBN 7-80536-842-2

I .时... II .苏... III .服装—艺术摄影—摄影集
—中国 IV .TS941.7-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033639 号

摄影经营系列

时装摄影

苏 东 著

浙江摄影出版社出版、发行

(地址：杭州葛岭路1号 邮编310007)

经销：全国新华书店

制版：杭州美虹电脑设计有限公司

印刷：杭州市长命印刷厂

开本：787 × 1092 1/16

印张：8

字数：148 000

印数：0 001 — 3 000

2001年7月第1版

2001年7月第1次印刷

ISBN 7-80536-842-2/T · 39

定价：49.00 元

(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

生活的艺术 浪漫的定格

韩子善

捧读《时装摄影》，心中感慨万端。

我由衷地庆幸生活在改革开放的年代。这是一个可以用艺术装扮生活的年代。时装成了人们热爱的一项生活艺术，时装表演成了一项公认的文艺节目，观看时装表演成了一种生活的享受。

随着摄影的大普及与大发展，哪里有时装表演，哪里就有照相机快门的闪动。时装设计师、时装公司都与摄影结下了不解之缘，每个设计、每个品牌都有自己浪漫的定格。

但是，无论是时装设计，还是时装摄影，我们都尚处于起步阶段。在这个起点上，读到这本著作，自然满心欢喜。我愿意向热爱时装的人们、热爱摄影的人们，以及广大热爱生活的人们，郑重推荐这本值得一读的新书。

二

衣、食、住、行，衣着为首。因为这不仅是物质需求，同时，又是人们的精神需求，一种随着时代发展而不断演变的文明需求。

时装追随时代，时装承接文明，时装体现性格，时装显露修养。

如果说，在洪荒的远古，衣着是为了遮体保暖，那么，在现代文明中，时装已经成为一种生活的艺术，具有不可替代的魅力。人们从中可以感受到生活流动的旋律，人生潇洒的画意，生活浓郁的诗情。

勃德莱尔在《美学探奇》中写道：“时装的概念应被看作是高于粗俗尘世，甚至是污秽的自然生活之上的在人们头脑中缠绕的理想主义的象征。就像是自然的崇高化的变形，或者是一种不断进行的对自然的现实的改良……人们从时装中体现出了历史中的诗情和过渡中的永恒。”

时装的演化是人类历史进步的重要组成部分，是一部人生社会物质与精神追求的历史，也是一部精神解放与习俗禁忌辩证发展的历史，是一部追寻

自然美与社会美的历史。

时装，今已被人们当作一门独立的艺术来展示与欣赏。

三

回顾历史，人们自觉地把时装当作艺术来欣赏，只是近百年来才发生的事情，其中，离不开摄影。摄影独具的三大功能：准确真切的纪实、生动瞬间的捕捉与丰富的光影造型，在时装摄影中大显身手。

时装摄影经过近百年的发展与演变，虽然已形成百家风格异彩纷呈的局面，但仍然是以摄影的特性多方位、多侧面、多角度地来展示时装的风采，其共同特点是：

1. 展示与众不同的形。

物化的时装都是以可视的形状来显示设计的特色。摄影师用光影造型，或顺光，或侧光，或逆光，突出设计师的用心所在，一幅时装照片的光影造型便能使人把握该时装的特点。

2. 展示如睹其物的质。

材料的使用是服装设计中极其重要的部分。而摄影准确的聚焦，较大景深的清晰范围，能够将材料的肌理、面料的质感清晰地展现出来，蓬松的呢绒、光亮的丝绸、坚硬的金属，均能纤毫毕见，令人如睹其物。

3. 展示别具特点的色。

色彩是最大众化的艺术元素，能直接给人以情绪的感染。色彩是时装设计的重要语言，摄影胶片对色彩的准确还原或有意的夸张渲染，都会使时装别具特色。色彩展示得当，会给人留下深刻的印象。

4. 展示赏心悦目的韵。

现代的时装设计，越来越注重其内涵的幽深与形式的意味。许多设计师将时装作为抒发情感与表达意象的载体，作为一种情感意象的符号。因而现代的时装摄影，千方百计要表现服装的神韵，从而使人获得赏心悦目的美感享受。

总之，如今的时装摄影已是百花盛开的园地，虽然它从属于时装设计，从属于时装市场，但它独具的美感已在摄影世界和文化艺术长廊中拥有越来越多的欣赏者。

四

近几年来，我国的时装摄影突飞猛进，百花争艳。摄影名师、时装名模，以及多姿多彩的时装作品出现在人头攒动的展览会上、令人目不暇接的时尚杂志中，以及川流不息的商场的橱窗里。

其兴旺的原因是多方面的，国家整体形势大好，经济空前繁荣，观念发

生巨大改变，生活质量迅速提高等。其中，一个十分重要的原因是：时装摄影走向了市场，因为时装摄影师同时也是一个经营者。

由于经营，才能瞄准市场进行拍摄定位；由于经营，才能自主地选择模特、场地、光效进行拍摄；由于经营，才能得到相应的报酬；由于经营，才能摆脱为生存而挣扎并顾及未来的发展。

书中大篇幅介绍的经营是一个新的课题，这是时装摄影从业者面临的一个严峻的课题，不论是新上路者，还是要求大发展者，都应认真探讨，使我国的时装摄影步入一个良好的生存空间。

经营需要学习，经营需要积累，经营应走向成熟。

五

作者苏东是我的学生，前几年从广东来北京，到中央工艺美术学院学习（现为清华大学美术学院）。他为人谦和而自信，学习认真，注重实践，毕业后便留在北京创办了自己的工作室。最初，我曾为他的能力和实力担心，但很快，他就打开了局面，为多家服装公司与时装设计师拍摄，十几种杂志和发行量很大的报纸不断刊登他的作品。令人欣喜的是，从他每次送来的发表的作品看，都有明显的长进。我深感，实践出真知，用心实践使他天天向上。

去年，他开始在面向社会开办的一些培训班上讲授时装摄影，现在又对我讲要著书立说，而且很快把六七万字的文稿和100多幅作品放在我的面前。

我深为年轻一代的自信与实干所感动，有这样的年轻一代，中国的时装摄影赶上世界的先进水平，指日可待。

我之所以陈述这些往事，是诚邀每一位读者来欢迎这本著作，来指导这本著作。这本著作毕竟是一个年轻人的处女作，缺点、遗漏、错误肯定不少，恳请大家帮助。这只是破土初萌的幼苗，但要有茂林巨树，非有这些幼苗不可，我们理应以热忱之心，鼓励他们的成长。

六

时装摄影，这是具有普遍意义的生活艺术。

美的时装，如一道彩虹，连接着过去和未来，现实与梦想。

时装摄影，凝聚着时装的动态美与静态美，凝聚着美的普遍性与独创性。

时装体现着人的精神面貌，时装飘逸着时代气息。歌德说：“不论你的头脑和心灵怎么广阔，那里都应该有时代思想的闪光和时代情感的波涛。”

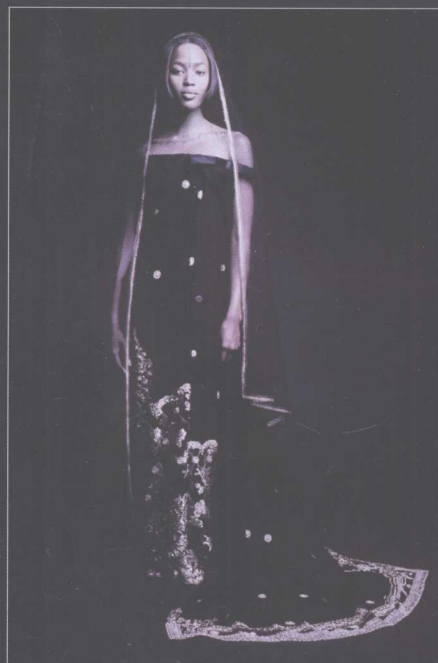
那就让我们的时装跟随时代前进；让我们的镜头闪烁时装美的光彩；让我们用心灵和情感把美洒满人间。

目 录

S	生活的艺术 浪漫的定格	I
H	时装摄影概述	1
A	时装摄影简史	2
J	时装摄影师	6
I	时装摄影师与时装设计师	8
N	时装与模特	10
G	时装及分类	11
S	模 特	12
	选择模特 / 模特允诺书 / 摄影师与模特的合作 / 关于临摹	
	时装摄影的经营	19
	时装摄影的客户	20
	广告公司 / 杂志刊物 / 图片代理机构 / 服装企业	
	与客户的沟通和交流	22
	商谈技巧 / 协调与发挥 / 对待定单的正确态度	
	客户心理分析	30
	质量与价格 / 摄影师实力的影响 / 感染客户	
	自我推销	32
	经纪人	35
	成本和报价	37
	成本 / 报价	
	卖片与片酬	39
	有关法律事宜	40
	拍摄活动应遵守法律法规 / 时装摄影作品著作权的归属 /	
	肖像权的许可 / 摄影师权益的维护	

签约与合同模式	42
时装摄影的业务合同 / 合同的主要条款 / 委托代理合同及其特点	
时装摄影的拍摄	44
拍摄步骤	45
制定方案 / 准备阶段 / 试拍 / 实拍阶段 / 后期	
不同面料的用光处理	49
吸光面料 / 反光面料 / 透光面料	
不同服装种类的拍摄要点	53
职业服装 / 休闲服装 / 内衣 / 中式服装 / 创意时装	
超季节时装的拍摄	56
拍摄技法	58
造型 / 构图 / 用光 / 影调与色调 / 色彩 / 虚化与简练 / 线条 / 神采	
个人作品集的拍摄	89
基本器材配备	95
摄影棚设备	96
摄影棚 / 灯具 / 道具 / 其他附件	
外景器材配备	99
照相机	102
取景方式 / 自动与手动 / 底片尺寸	
胶 片	108
感光度与颗粒度 / 色温平衡 / 负片与反转片 / 专业胶片与业余胶片	
数字化设备	112
影像的数字处理 / 数字处理设备	
附录 时装摄影家名录	116

时装摄影概述

人类生活离不开服装,服装文化是人类文化的一个重要组成部分。时装摄影利用摄影来反映人类服装文化,它提取了服装文化的主要特性之一——观赏性。

简单地说,时装摄影是通过摄影的形式,在照片上用影像表现服装的艺术活动。时装摄影是人类服装文化的衍生物,是对服装艺术的再创作,是在二维平面上鲜明地表现服装三维立体形象的一门艺术。

时装摄影作品常用于商业广告、报刊杂志、图书资料,已成为宣传媒体所不可或缺的重要内容。随着社会的不断进步,时装摄影越来越多地渗入了人们的日常生活之中,成为社会文化的一个组成部分,向人们展示着其特有的、多彩的风姿。

时装摄影简史

19世纪30年代摄影术刚刚诞生,就以其无可比拟的客观真实性赢得了时装界的青睐,从而很快产生了摄影的一个重要门类——时装摄影。一个半世纪以来,随着摄影技术和印刷技术的发展,利用摄影宣传时装,引导时装的时尚流行,已经是时装界不可缺少的手段之一。市场巨大的需求,导致时装摄影的阵营发展壮大,档次不断提高,出现了越来越多的优秀时装摄影师。了解时装摄影的历史,参考前人的成功经验,对我们学习时装摄影大有裨益。

时装摄影一开始就是为了商业宣传、为了推销服装而诞生的。从历史上看,时装摄影的发展大约经历了以下七个阶段。

一、19世纪下半叶。最早的时装照片摄于19世纪50~60年代,用以表现服装的样式和质地。在时装业比较发达的法国和英国,出现了用时装照片贴成的相册,用来给皇家贵族参阅。有些成衣店和服装商则使用小名片式的服装照片,采用摆在柜台上或寄给顾客的方式来推销他们的服装商品。在当时,已经出现了面向中产阶级家庭的刊物,服装照片被作为素材刻成版画插图而普遍地使用。特别是到了19世纪80年代中期以后,出现了许多高档次的时装刊物,诸如《实用时装》、《妇幼时装》和创刊于1892年的《时尚》杂志等。由于刊物对图片的需求量大增,当时在巴黎的摄影室大都经营时装摄影业务。

巴黎的摄影室虽然在早期的时装摄影中起了带头的作用,但是在摄影表现上还处于“图示”阶段,其目的仅在于清楚地表现模特所穿的服装。这些摄影室虽然也请了体态优雅的女子做模特,也装饰了华丽的布景和道具,但其影像缺乏生活情趣和浪漫的情节,还没有进入艺术的境界。

二、20世纪初至20年代。这一时期的时装摄影虽然仍以服装

刊物插图为主，摄影室中矫揉造作的摆拍手法仍占主导地位，但最重要的标志在于时装摄影已经开始上升为艺术，有了明显的美学意图。可以看出，在许多高级时装的图片里，构思和处理手法显得比展示的时装更令人注意。

当时在时装摄影界里的代表人物有法国的巴隆·阿道夫(盖恩)·德梅尔和美国人爱德华·斯泰肯，两人将画意派摄影的手法和浪漫的理想化的个人风格引入到时装摄影之中。

德梅尔被誉为“时装摄影之父”，在20世纪10~20年代蜚声影坛。他大约从1918年起就为《时尚》拍摄作品。德梅尔善于运用高调、柔焦的手法，他以眩目的轮廓和雅致的布局(戏剧式的姿势和背景)形成自己独特优美的风格，表现出一种透过神话薄雾看到的豪华世界，形成可望而不可及的意境，这正是可以引起报刊读者欲念的理想意境。

爱德华·斯泰肯是一位涉猎广泛的摄影家，以其多风格、多题材的作品对摄影作出了突出的贡献。他大约从1911年起就开始为刊物拍摄时装照片。斯泰肯当时的风格是装饰性强，使用清新而塑造力强的照明、简洁的线条、强烈的对比和奇异(甚至有点怪诞)的背景。

三、20世纪30年代。这一时期比较显著的特点是时装摄影在形式上效仿超现实主义的绘画风格，但是这种风格后来演变得越来越商业化和平庸，带有一种好莱坞式的浅薄。最初运用超现实主义风格制作的时装插图的摄影师是曼·雷和弗朗西斯·约瑟夫·布鲁吉耶尔。后来涌现出的摄影师有霍斯特·P·霍斯特、欧文·布卢门菲尔德和乔治·普拉特·李奈斯等，他们也创作出了许多值得注意的作品。

值得一提的是美国的霍斯特·P·霍斯特。他是20世纪30年代最重要的时装摄影家之一，其摄影风格似乎是在探索一个内在的世界。他借鉴超现实主义的理想，将不同的比例古怪地拼凑在一起，或将人物和景物巧妙地加以变形，赋予影像一种模糊的暗示，有时还带有性感的意味。

在另一方面，该时期时装摄影最有意义的发展还在于“心理距离”的变化。模特形象脱离了奢侈豪华的布景，从冷漠、典雅中走出，向大众贴近。模特的姿势和动作更加自然，“普遍的”外貌和表情更加动人，这种观念和技术的革命，主要起源于马丁·芒卡西在20世纪30年代为《哈泼市场》所拍的作品。

马丁·芒卡西是20世纪三四十年代的著名时装摄影师。他以与众不同的个人风格闻名于世，使时装摄影向民众靠近。例如，他把拍摄现场从陈设高雅的摄影棚搬入现实生活之中，而且采用抓拍式的拍摄手法。在摄影风格方面，除突出拍摄的瞬间感之外，仍保留了摄影棚内的那种强烈的戏剧感。从他的作品中可以看出，芒卡

西对气氛和情绪的表现比对服饰更为重视,特别擅长以极自然的手法拍摄模特的动作,因此,芒卡西被誉为“把现实主义带进了时装摄影”的人。

四、20世纪40~50年代。托尼·普里塞尔和赫尔曼·兰兹霍夫继承了马丁·芒卡西的风格,将简朴的自然主义贯穿于20世纪40年代的服装摄影之中。随后,这种风格又以新的生命力和智慧出现在20世纪50年代早期理查德·埃夫登的作品里。托尼·普里塞尔是位女摄影家,她为女性换上了一种独立而自信的新姿容,女性不再被当作一个客体,而成为了自然背景中坚强、精明的主体。理查德·埃夫登后期的作品专注于捕捉姿态,他拍摄时装照片时,能够娴熟地掌握模特的姿态和表情,风格清新,极富现代感。

另外,画意派传统风格和孤芳自赏的典雅格调仍继续存在于20世纪三四十年代的时装摄影作品中,甚至一直持续到了50年代。这方面的摄影家有塞西尔·沃尔特·哈迪·比顿、约翰·罗林斯、欧文·佩恩和女时装摄影家路易斯·达尔—沃尔夫。

五、20世纪60年代。这一时期的一个主要特点是色彩越来越多地进入到时装摄影之中,出现了许多运用色彩的大师,比如日本的若林康宏。

还有一些摄影师提出了传统摄影从未形成过的见解,比如,威廉·克莱就是一位非常有个性、勇于创新的摄影家。他把“不完美的直接性”带入到

时装摄影之中,运用广角镜头、高速胶片及离奇的构图,在“混乱不堪,支离破碎”中创造作品。

从整体来说,时装摄影师所关注的对象已经从娴静、高雅的上层社会“一落千丈”,摄影师们广泛注意着社会中的各个阶层。其作品满足了更为广大的群体的审美需求,从各个方面反映了人们的日常生活、人们的期望以及人们的情

托尼·普里塞尔时装摄影作品。

绪。如，安东尼奥尼的著名作品《春光乍泄》，就是60年代风靡一时的大众文化的产物，亦可以说是当时西方社会的一面镜子。迷你裙、披肩发、摇滚乐、流行艺术、政治骚乱和性自由等世相充斥着社会。

六、20世纪70~80年代。这一时期出现了两类相反的风格：一类是采用明目张胆的性行为、恐怖气氛以及匪夷所思的反常现象，来营造骇人的效果，即所谓的“酷”。这类时装摄影家有赫尔穆特·牛顿、丽贝卡·布莱克、克里斯·冯·旺根黑姆、居伊·布尔德等人。

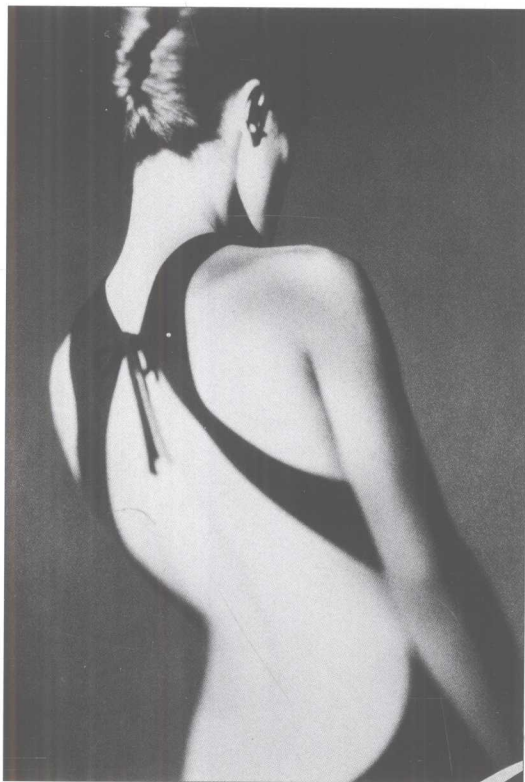
还有一类风格则似乎是又回归到了时装摄影起步的时期，摄影师们采用戏剧性的照明效果、优雅的姿势和迷人的形象、朦胧的情感和环境来营造梦幻一般的效果，借此重新引起人们的神秘感和好奇心。这类“温雅”型的摄影师有德博拉·特贝维尔、莎娜·穆恩等。

一些大胆创新的专业时装摄影师们，则倾向于追求更加随便、更加自然的表现方式，来反映似乎能够把握住时代脉搏的模棱两可的感觉。

七、当代。保护环境，回归自然，成为当代时装摄影的一大特色。拍摄场地越来越多地选择自然外景，并采用以自然光为主的布光方式。努力以平易近人的姿态去面对更加广泛的年轻的消费层，在表现上呈现出浪漫的理想，旨在适应青年人追求时尚的心理，说服人们用时下流行的式样去打扮自己。

许多杂志和广告商希望摄影师能直截了当地表现服装。身穿长裙、浴衣或运动衫的模特的简单镜头，仍将是时装摄影业的主流。

时装摄影，尤其是比较前卫的时装摄影，其本质上是摄影师对服装的一种理想、一种再创造，是艺术想像力的产物。它的发展有赖于社会的进步，有赖于时装业的发展，有赖于从业人员素质的提高和不断的创新。

20世纪80年代时装摄影作品。

时装摄影师

作为一名时装摄影师应该具备怎样的基本素质呢？

时装被誉为“活动的艺术品”，时装艺术被称为“软雕刻艺术”。这就要求从事时装摄影的摄影师除了掌握摄影技术外，还必须具备服装学和美学的知识，换句话说：必须懂得时装。

时装摄影具有广告摄影的公众性和商业性。同时，时装摄影又与人像摄影十分相近，拍摄技术相似，使用的器材和场景也几乎相同。所以，从事时装摄影的人还必须对人像摄影的表现技巧有所研究，包括对化妆、发型等方面知识的了解。

在现代的时装摄影和人像摄影中，人们更加强调瞬间与动态所产生的戏剧性效果，更加注重室外环境下的自然效果，于是，这两

自然外景越来越成为时装摄影的一大特色。

模特：韩智娟

种摄影又同时借鉴了许多新闻摄影和风光摄影的表现手法。

然而，时装摄影与人像摄影毕竟是不一样的，其根本区别在于表现的侧重点不同。同样一套服装，在文娱表演时，是衣服衬托人，而在时装表演时，则是人衬托衣服。同样，在人像摄影中，摄影师关注的是人的表现，衣服只不过是道具，是用来美化人的；而在时装摄影中，人仅是衣服的架子，摄影师关注的是衣服的表现。

总之，一个好的时装摄影师，除了具备较高的摄影专业素质之外，还要有较深的文化修养，思想开放，富有创意。现在国内的时装摄影师一般是从服装设计、美编、绘画等转型而来，或者从商业人像摄影转过来的。这些人对时尚非常敏感，总是走在流行的前端。很难想像一个没有受过正规教育的人、一个很少接受现代信息的人，能够拍出一张好的时装摄影作品。只有对生活充满了渴望与激情，掌握现代科学知识，善于形象思维，再加上能

在时装摄影中，人仅仅是服装的架子，摄影师关注的是对服装的表现。

模特：韩智娟

我利用镜面，将时装从不同角度表现得十分充分。

模特：安格烈

够很好地运用摄影技术，才能拍摄出富有创意的经典的时装摄影作品。

时装摄影师与时装设计师

一个好的时装摄影师，还必须善于与时装设计师沟通。

欲把一件立体的、有质感的、有艺术创意的服装作品，在平面的相纸上反映出来，并且经过摄影师之手将它更加美化，绝非易事，需要时装摄影师与时装设计师携手合作方能完成。因为时装摄影师只有完全地理解了设计师完整的表现意图之后，才会把自己的专业技术与技巧最佳地发挥出来，在平面的相纸上展现时装的艺术魅力。

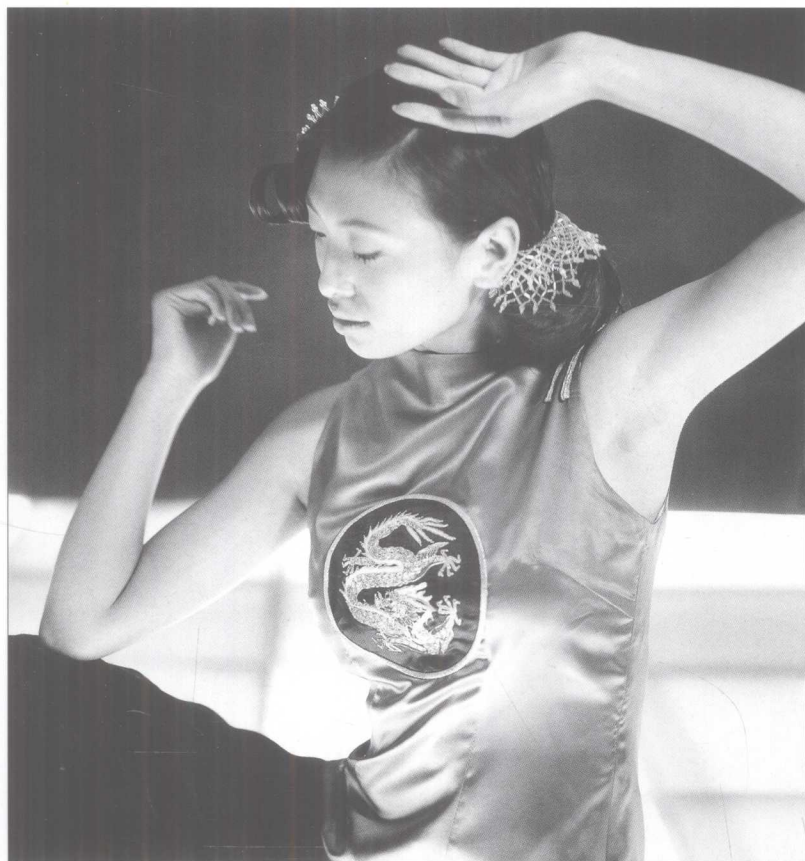
一般地说，摄影师更多地是从用光及构图的角度去考虑最佳拍摄点，而设计师则更多地从模特的姿态、表情及服饰的展现方面去寻找最佳点。摄影师和设计师不但要把双方在专业方面的知识融合在一起，更要把所共有的艺术感知充分发挥出来，这样在感觉、感

受上才会达到深化，产生升华，共同创作出高水平的摄影作品来。

比如，一位知名的加拿大籍时装设计师在香港的一家时装公司工作时，曾要求将一组具有东方风韵的时装拍摄下来。这组服装是百分之二十的中式传统与百分之八十的现代时尚的结合体，是设计师的一次尝试。他请了一位在香港不太有名，但很有创意的摄影师来合作。由于他们充分交流，取得了一致的想法，所以制定出十分精彩的拍摄方案。他们请了富有东方传统美，同时又有现代气质、性格开朗的女模特来拍摄，场景选取的是一家漂亮的、有时代感的画廊。拍摄结果令双方都十分满意。

在中国，创意时装也有很多种，新的年轻设计师们正在形成自己的风格。作为一名时装摄影师多少要了解一些设计师的生活情趣，因为现代的时装设计师通常是根据自己的生活经验去设计时装，摄影师不但要理性化地去看时装，分析某时装像什么、表达了什么，还要有感性方面的体验。了解设计师有助于我们寻找拍摄的感觉，有助于在创作思想上与设计师取得共鸣。

借用生活中梳妆的
姿式，避开手臂的干扰，
以展示时装上身的设计
意图。

模特：郭佳岚