

JAMIE PHILLIPS

PHOTOGRAPH WORKS

杰米·菲利浦斯商业摄影

浙江人民美术出版社

ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

JAMIE PHILLIPS

PHOTOGRAPH WORKS

杰米·菲利普斯商业摄影

浙江人民美术出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

**JAMIE
PHILLIPS**
PHOTOGRAPH WORKS

杰米·菲利普斯商业摄影

作者: JAMIE PHILLIPS

策划: 奚天鹰 张悦 韩枫(美)

责任编辑: 张悦

装帧设计: 张悦

评论翻译: 石建航

标题翻译: 刘清

出版·发行: 浙江人民美术出版社

经销: 全国新华书店

制版: 深圳彩视电分有限公司

印刷、制本: 深圳蛇口环球印务有限公司

开本: 850×1168 1/16 印张: 5

印数: 0.001—3.000

ISBN 7-5340-0437-3/J·382

定价: 75.00 元

在编辑与出版本书的各个阶段中,我们得到了美籍华裔服装设计师韩枫女士及其丈夫蜀山客先生的全力支持,其中包括担任在中国大陆的出版摄影集的代理人之职,联络与沟通作者、评论家之间的工作。这些繁琐和细致的工作完全出自友谊和期望文化与艺术国际间的交流,同时也是这本画册得以顺利出版的前提。这种交流已超越了纯商业性的合作关系,而是一种令人愉快的经历。在此书即将出版发行之际,我们由衷地表示感谢。同时也在此向为本书作评论翻译的中国美术学院石建航先生、为本书图片标题作翻译的杭州大学新闻学院的刘清先生表示谢意。

浙江人民美术出版社

1994年4月

杰米·菲利普斯1993年摄于本人的工作室

杰米·菲利普斯

杰米·菲利普斯居住于纽约城，是一位著名的、卓有建树的摄影家。前些年，他为 Donna Karen、Hot Sox Levi Strauss 和 Wacoal 等大公司拍摄了不少作品。尽管杰米·菲利普斯的商业摄影从哪方面讲都不落俗套，但他对实验和创新无止境的渴求促使他创作了一系列纯艺术摄影作品。反过来，他通过艺术探索，研究获取的感悟和理解融入和强化了他的时装摄影。

从他的全部作品可以看到，摄影对象的现实几乎完全被分解为形体与对比的抽象构成。诸如形态重复，空间分割和细心构置的光和色等图形元素成为他每一件作品的基础——不论商业摄影和非商业摄影。杰米的丰富想象表现在技术和题材选择两方面。他在纸面上构图形象的大小和位置，以创造不同的心理效果和构图效果。他用不同材质和颗粒的相纸试验不同的对比效果和流动感觉。偏离中心的形象安排，模糊、虚化的边缘，将模特儿涂成黑色，采用宝丽来反转片等都是杰米成功的实验方向。他的肖像摄影，与中国设计师韩枫合作的作品，他拍摄的女式内衣和袜子，以及他对女裸体的研究作品都有一条相同线索贯穿其中，杰米·菲利普斯的摄影作品将观众引向优雅精妙的肌理、比例、光线和构成。

杰米的作品促使我将他和埃德加·德加的作品作一比较。对德加来说，女性应该放到她自己的天地中看——在闺房中，在盥洗室里。他希望在她的私人空间里捕捉她最具表现力的一刻。他闯入了这种私人环境——事实上他画的很多俗女都是透过钥匙孔看的——将在艺术传统中作为

偶像的女裸体从离开一定距离观察的理想表现对象变成一种充满主观诗意的形象。杰米也投入于一种类似的探索，贴近地描述女性世界。他的摄影形象专注于模特儿自己的身体感受，不管她是在为一件设计师的披巾或内衣做广告还是摆一个裸体造型。他要从模特儿和相机镜头那里得到最精纯、最微妙的性感效果。就像德加的作品，所有杰米的作品（包括商业性和非商业性）中的模特儿形象都是迅速捕捉而成，但又持久耐看的一种主观和自我投入的瞬间。

尽管他的很多作品是出于商业目的拍摄的，但这类作品与他艺术摄影作品之间并无明确界线。他的这两类作品相互充实，时时对话，相互启迪。这种对话在他与韩枫合作的作品中非常明显。模特儿缠绕着优美、透明的披巾，显得分外迷人，隐约着女人体内在的欣悦和流畅的动作。

最近用宝丽来反转片拍的作品是杰米对用色问题的一种解决方案。在这些作品中，光与色的漫射模拟他黑白摄影的柔和，给予影像以一种沉静，不仅静化了色彩的不谐和对比，而且也模糊了影像的现实性。宝丽来反转片溶化了照相复制产生的生硬边线，用相互柔和混合的色与形将摄影形象转变成一种几乎绘画式的构成。从某种意义上讲，这些作品是将摄影媒介拉回到其起源形态的一种尝试。

肖珊那·丹兹
艺术史论家
纽约

杰米·菲利浦斯的摄影作品

彼得·汉·海尔斯特

当代时装广告摄影反映了同时也改变了社会趣味和欲望，它是一种强化介质和变化征兆。时装摄影是即时意念与曾经意念之间的对话，先贤父辈与当代人关于规范和创造性的交谈。

至少，时装照片是有关服装的。时装照片在像杰米·菲利浦斯那样卓有建树的艺术家手中成为一种调色板，透过它，我们可以看到所反映的社会现实。摄影师用服装创造隐喻。在菲利浦斯的摄影作品中我们看到了流畅、运动、性感。韩版设计的头巾成了幻想的器具，使我们远离倦怠、停滞和灰暗。

时装摄影产生了某种假想。服装的功能是明确的，但并不是非得刻意强调。与其说幻想压倒现实，倒不如说是摄影作品本身充盈着幻想和现实。形式与功能共存。

自文明初生起，衣物就一直充当遮体之物，但是时装摄影在承认服装目的时，还假定服装在我们的社会中尚有其他功能。时装蕴含着历史。每件衣服都有着早先的影子，或承袭先前的样式，或反其道而行之。一幅时装照片可成为一份备忘录，凭此勾勒出先辈生活的想象。与此同时，它也暗示着僵硬的社会规范与人类冲动之间无休止的争斗。不论何时衣服样式归于统一，个人表现就会与之抗争，谋取与规范相共存的一席之地。

时装摄影本身表达了一种强烈愿望，即逃离尘世，表达些有深度的、个性化的内容。菲利浦斯所作的选择告诉了我们很多关于他自己，他的生活和工作环境的东西。他的摄影形象中心突出，图形趣味很重，表现了他对明晰和简洁的崇尚。今日美国已没有简洁可言，因为我们始终处于不停的变化之中。如果真是这样，那么我们就能够在菲利浦斯的摄影作品中发现他逃避混乱无序的个人探索。中心突出的构图形象是混乱的对照。用最少的饰物与纯粹的白色背景对比，他的摄影作品营造了一种特别简洁、较少含糊的时间感，以及一种现代派式的对流线型的欣赏。

高级女装设计师或许称得上杰出人物，而一般时装则不是。时装反映了不同角色和财富的人们之间的社会交流。类似地，时装摄影就其性质来讲是一种促进和传播这种交流的手段。时装照片一般会大量复制，供很多人欣赏。它很可能，事实上确实也是从艺术家通过其他媒体所作的创作中吸取了灵感，然而不同于一幅画，可能最终很少能进画廊或被博物馆的人所欣赏，时装摄影作品并不是仅为少量观众而作的。

在杰米·菲利浦斯的作品中有一种美术陈式与商业美术陈式之间微妙的相互作用。有一种前面提及的个人表现因素，这是一种艺术探索的个性历程的表述。与此同时，对时装摄影作为大众传播工具的角色作用也有一种真正的认识。形象的纯粹性能理想地适用于多种不同版式和尺寸复制。再一次地，形式与功能共存。摄影具有个人追求，同时也能满足更广泛意图。这些形象内在的二重性给予它们精致的平衡感。这些作品有一种阴阳平衡关系，产生了特定的完整性。两种元素对比产生的紧张感赋予作品以活力——一个人性与公众性——成功地得以解决。

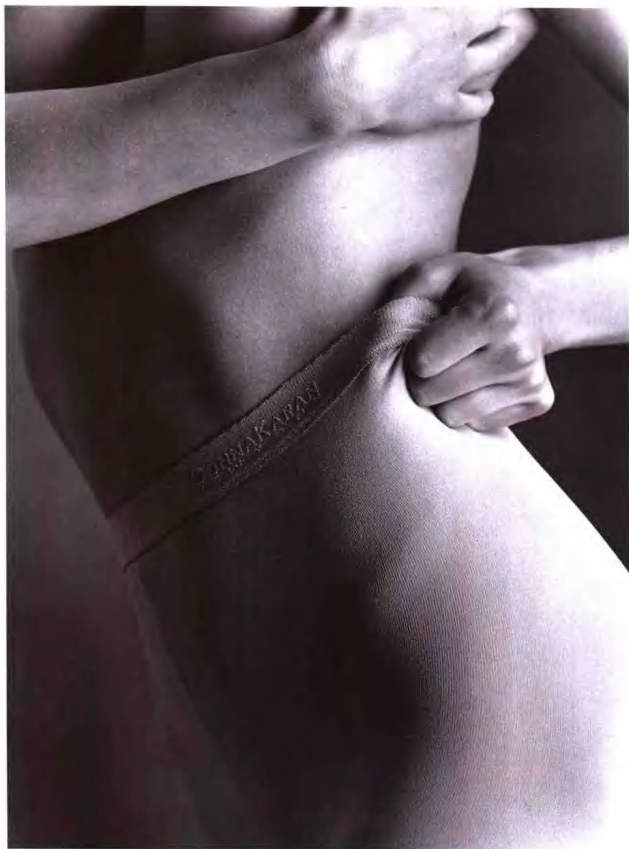
时装摄影是在苛刻的参数条件下创造出来的。有时时间和预算的约束。摄影师必须与开拍时才能到位的模特儿和服饰化妆师现场合作。客户会将他们的要求强加给摄影师。如果拍户外照，天气也可能是个考虑因素。照片完成之后，却几乎没有机会以己之长独立存在。在杂志和大街上，它必须与其它形象一起共同完成传达任务。所有这些形象起着同样的作用——吸引观众的注意。事实上，我们一直在被视觉刺激物轰炸着。据估计我们每天要看到几千个这类形象，而很少记住。简而言之，所有的投入都是一种看来注定要失败的人造堆积。艺术表现技巧的融入是摄影师成功的标记。

那么，究竟是什么产生一幅伟大的时装摄影作品呢？是什么产生了一批伟大的时装摄影作品呢？所有艺术家都对一些压力作出反应，无论是内部驱动还是外部需求。艺术家抵御这种压力的能力，以及进行某种既与人沟通而又具有丰富内涵的创造的能力是伟大作品的标准。

凝视这些形象，然后离开，它们在脑际久久萦回。正如落在有感光乳剂的纸上的光，由此创造的技术奇迹是一幅摄影作品。这些形象在我们头脑中留下难以磨灭的印象。对某些人，可能是因为色彩运用之妙，对另外一些人可能是因为一个黑白形象的褶皱产生的阴影效果。或许正是创意与设计的融合使这些作品引起广泛共鸣。关键是作品具有冲击力。菲利浦斯的作品，按他的说法是一个通道，使我们的想象力得以畅游。假如如前所述，时装摄影是现在与过去的意念的对话，一个人，一代人或其他代人关于规范与创造性的倾诉，那么欣赏这些作品的确就如一次难忘的会谈。

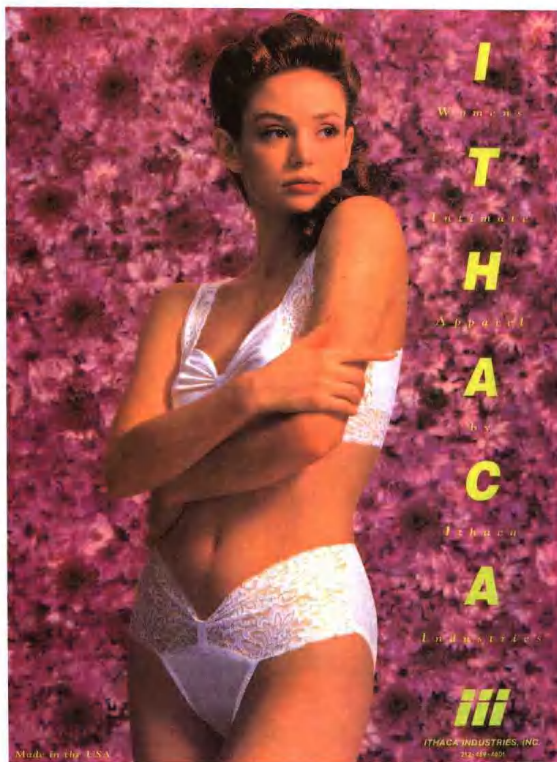
杰米·菲利浦斯为海尼斯·德克尼创作现场工作照

唐娜·凯伦(Donna Karen)产品广告。1992

用于报纸广告的为伍德沃德和洛素普百货公司制作的图片。1992

I
Women's

T
Intimate

H
Apparel

A
by

C
Ithaca

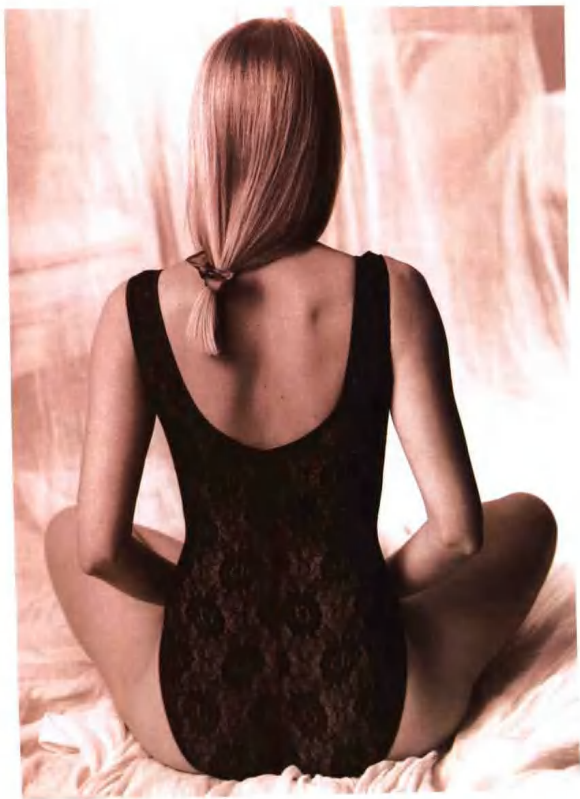
A
Lingerie

iii

ITHACA INDUSTRIES, INC.
252-499-1421

Made in the USA

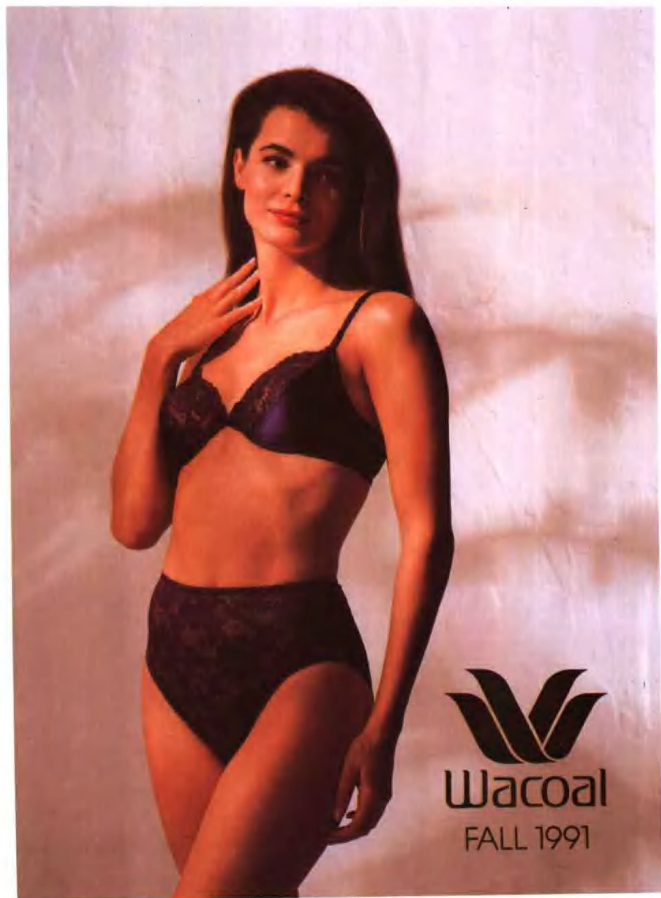
依丝卡(Ithaca)公司在《女性日常穿着》上的广告。1991

依丝卡(Ithaca)商业广告及橱窗展示。1991

为“华歌尔”内衣广告推广试拍作品。1992

“华歌儿”商品目录。1991

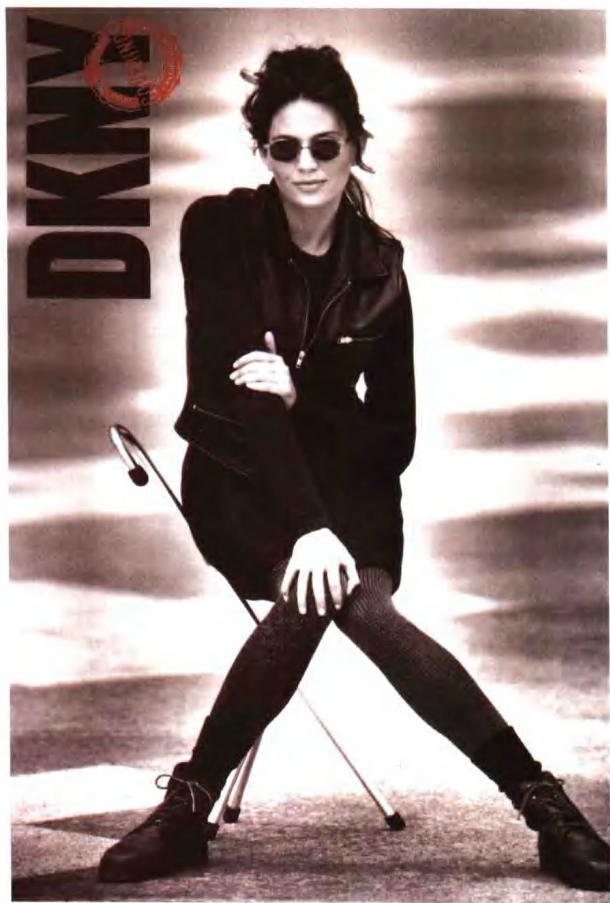

“华歌尔”女内衣全国广告。1991

德克尼(DKNY)目录。1991

德克尼(DKNY)针织品商业照片。1992

德克尼(DKNY)针织产品。1992