

Fashion Photography

时尚摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

Fashion Photography 时尚摄影

邵大浪 寿冰青 编著
吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚摄影 / 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 7-80606-522-9

I. 时… II. ①邵…②寿… III. 艺术摄影—艺术史—世界 IV. J41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038652 号

世界光影档案

时尚摄影

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

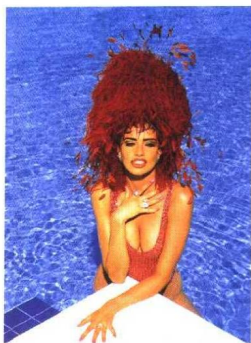
字 数: 5 千字

图 片: 157 幅

书 号: ISBN 7-80606-522-9/J·366

定 价: 29.00 元

如有印刷质量问题请与印刷厂调换。

时尚摄影

Fashion Photography

世界光影档案

时尚摄影隶属于商业摄影的范畴，作为对一种商品的展示，它狭义上指造型各异，色彩斑斓的服装。而从广义上说，时尚摄影不仅要直面“霓裳”，而且不得不面对它不可或缺的载体——模特。时尚摄影介入了人的因素，便不能不赋予它表情符号、各个时代的价值评判和文化烙印。由此，时尚摄影师在探索这一创造美的附加值和塑造美的理想王国里，发展属于时尚摄影的独特视觉语言和法则，其结果是纯粹的幻想和虚构压倒服装工业的商业和技术现实，获得最终的发言权。

古典时尚的浪漫情怀

19世纪80年代，各种杂志上最新的时装发布主要以手绘插图形式存在。随后的技术革新使文本和照

片的同时印刷成为可能。到90年代，这一技术的广泛应用大大促进了时尚摄影的发展。然而，当时的服装展示多以道具的摆布完成，时尚摄影的风格尚未独立形成。

时尚摄影美学风格的最初确立与当时专门杂志的积极推介密不可分，尤其是康德·纳斯特创办的著名的《时尚》杂志。1913年，《时尚》聘用巴伦·盖纳·德·迈耶为其专职摄影师，从而使他那浓厚的绘画风格时尚摄影得到广泛的传布和认同。德·迈耶的时尚摄影作品创造了一个高雅、精致且富有怀旧气息的美的理想境界。他作品中的模特常常富有造型感，手势和身体语言的运用十分频繁，体现出一种富足、优雅的情态；另一个由迈耶倡导的重要的时尚摄影语言元素——由柔焦镜头或用丝绸薄纱覆盖镜头所造成的软焦点的运用，使他作品中的服装和女性带有朦胧、浪漫的色彩；他的背景布置同样契合这一风格而显得富丽堂皇，高深莫测的用光更渲染了一种异国情调特有的神秘气氛，商品的现实性在迈耶的时尚理想世界中完全消融，诗意般朦胧、典雅的美的化身仿佛不经意已呈现在公众面前。

与德·迈耶同时代的著名摄影家爱德华·斯泰肯在早期时尚摄影风格的探索中也作出了重要的贡献，并且进一步扩大了时尚摄影的影响力。1923年，斯泰肯出任《时尚》杂志摄影师，他一改德·迈耶作品中富于戏剧性的姿态和背景的渲染，以及朦胧的轮廓

勾画，将立体主义的视觉规划渗透到他的背景、服装和照片合成中，从而创造出一种简洁、鲜明、利落的时尚摄影风格。他作品中的模特时常背对着相机或是侧着脸摆造型，通过清新且塑型强而有力的照明，勾勒出模特简洁的线条，并最终呈现一种由光线和阴影相互作用，达到视觉后退感的模特嵌入式图像。斯泰肯的这种富于锐度及空间感的时尚摄影风格，给人们带来了新的视觉冲击，对此风格和技法的借鉴在二三十年代的其他时尚摄影家，例如霍伊宁根-休恩、霍斯特的作品中均有所体现。

霍伊宁根-休恩的时尚摄影风格可以说是电影世界和造型艺术融合的产物。他的著名的“新希腊主义”反映在创作中，便是以古希腊和古罗马的经典雕塑形象为理想的化身。对于虚构的美的礼拜是休恩时尚摄影创作源源不断的灵感寄托，显赫、高雅和别致注解了其贵族化的时尚摄影风格的定格瞬间。而另一位继续发展这一风格的时尚摄影家霍斯特·P·霍斯特，着重强调自身发挥的种种技巧，比如高对比的后部照明和3/4侧面的运用，以及比成型的古老雕塑更为复杂的，类似贝壳和洞穴效果的背景元素的介入。在他的摄影作品中，女性特质的展现更多地依赖于舞台道具而非模特自身的描述。

无可否认，早期的时尚摄影在追求美的艺术理念支配下，开创了一个富有想象力和吸引力的虚构世界，人们的各种关于美的理想和欲望被鼓动起来。同

时,伴随着现代消费社会的快速成长,时尚摄影进入到一个新的时代,扮演起一个更具时代特色和更富于“真实”性的梦幻预言家角色。

超现实主义和写实主义时尚风格的碰撞

20世纪三四十年代,超现实主义艺术魅力影响了众多摄影家的创作风格。包括霍斯特等早先崇尚古典风格的时尚摄影家,纷纷投身这一新的艺术实践,《时尚》和《哈泼市场》等一批时尚杂志也在其间推波助澜,大力普及超现实主义艺术。

霍斯特在时尚摄影中以适当的蒙太奇技巧,在联系消费者和时尚摄影家的象征主义上走在前列。塞西尔·比顿借鉴超现实主义绘画大师达利的作品进行了一系列的创作,并且以一种生动的方式将超现实主义时尚摄影介绍到好莱坞。模特不同寻常的造型、灯光和影调煽动起不安的情绪,不寻常的舞台道具分组,面纱或镜子的使用,在这个超现实主义盛行的时代里,各种元素的调动均被赋予了新意,照片图像的合成则毫不含糊地将时尚摄影引入到梦想与现实的临界地带。

探索超现实主义艺术,积极开展摄影实验尝试的著名摄影家曼·雷,在20世纪20年代开始涉足时尚摄影领域。起初只是视时尚摄影为谋生手段的他,逐渐将超现实主义的艺术风格带入到他的时尚摄影作

品中，且凭借着他在实验方面的优势，给时尚摄影注入了新的活力。新的暗室技巧，包括物影、增感技术的引入，使他的时尚摄影作品获得了一种高深莫测之美，并且导致了一种全新的视觉感受方式。

这一时期的时尚摄影对于“创造”有了更为根深蒂固的依赖。人造的假睫毛、被拔掉的眉毛、滑石粉末和口红，促成了模特面部特征转变为线条和颜色的抽象集合。人类的面孔从未如此棱角分明、咄咄逼人，特写镜头和照片的放大更加强了这一效果的冲击力。更有甚者，即从斯泰肯时代起，面孔的局部分离术便通过增感和漂白手段来达到突出眼睛或嘴唇的效果。

30年代的纪实摄影，仿佛罔顾艺术思潮对摄影的种种渗透，在平稳中发展着。而时尚摄影也一直安分守己地囿于摄影工作室，在狭小的空间里变幻着各种光影和姿态，并不觊觎外边天地的开阔，直到匈牙利人马丁·芒卡西的时尚摄影实践，才冲破了这道闭塞已久的大门。芒卡西原是一个新闻摄影师，当他转向时尚摄影的时候，并未遵循时尚摄影的陈规，而是一如既往地但却是开创性地将新闻摄影的写实风格融入到时尚摄影创作中。身着华丽服饰的模特仿佛一下子从幻境的云端坠入俗世的喧嚣，出现在各种户外场所的生气勃勃、富于动感的时尚摄影作品令人们的眼界豁然开朗。这些律动着时代节拍的作品不仅重构了时尚摄影关于美的理想，而且在一种自然、轻松的精

神愉悦中还原了作为服装载体的人,尤其是妇女的真实风采。在拥有充沛自然光线的海滩边,尽情地奔跑、旋转,或是在高楼顶端摆出令人生畏的姿势,时尚摄影从未拥抱过如此真实、自然的激情,而这一切尽在芒卡西由快门忠实捕捉的瞬间诞生。

战后时尚摄影向后现代主义风格的衍变

二战期间,欧洲大陆的时尚摄影屈从于现实环境的需要,闪耀的幻想光辉被低调化处理,带有社会和历史文献性质的时尚摄影风格突显出来。类似妇女在战时环境中全副武装的影像被写实地发表在《时尚》杂志上。时尚摄影中最重心的推介元素——服装,相应地透着朴素、严肃的气息,功能化和实用性被大大强调了。相形之下,美国保持了时尚摄影崇尚生活享受的传统,甚至一度充斥着奢华之气,而在时尚摄影的探索上仅限于彩色胶片技术进步所带来的某种尝试。但是无疑,美国成为了战后时尚摄影发展的中心。四五十年代,典型的女性形象是搭着披肩,穿着鞘裙,裹着紧身胸衣的样式,直到60年代轰轰烈烈的妇女解放运动。

战后初期的岁月里,时尚摄影中当然也不乏反映时代精神的新的表现语素的运用和体现时代新的价值追求的风格展现。女摄影家托尼·弗里塞尔和路易斯·达尔-伍尔夫的时尚摄影作品中,给予妇女时代

性的诠释——独立而自信、精明而强悍，她们是摄影家借助时尚摄影手段全力打造的主体，或许这种诠释正是出于女性摄影家自身对新时代的要求，或许也是对即将到来的妇女解放运动前瞻性的呼唤。

与女性摄影家激进的艺术态度向左，欧文·佩恩则承袭了贵族化的时尚摄影风格。当然，在典雅形象的塑造中融入了某些现代性的元素。到70年代，他的时尚摄影演变成一种艺术的自我表达方式，他个人瞬间感受的简洁构图作品则表达了一种个性化的洞察力。理查德·艾夫登的时尚摄影作品则在带有叙事性的倾向中透着散文式的情调。例如将优雅的模特置于肥硕的大象之中形成强烈对比感的作品；1956年发表的伊丽莎白·泰勒和理查德·波顿系列作品。

受六七十年代妇女解放和性解放运动的影响，时尚摄影这一敏锐把握时代感觉的综合元素构成体继续在动荡和变化中获得新生。模特作为时尚摄影不可回避的重要因素，首先打破了美的规则。杜奈尔·鲁娜成为历史上第一个黑人时装模特。同时，先锋艺术运动的各种潮流趋向多元化的交融，大众媒体鼓噪下的流行文化，以及消费社会的极度膨胀，一方面促进着民主进程的继续，一方面也鼓励着自我个性的发展和个人与社会的整合。反映在时尚摄影领域，建立在个人身份、情感、心理基础上的敏感、脆弱等特质的内省观念，打破了时尚摄影作为广告特殊组成部分的原始定位；服装或是其附属物，开始失去其功能性的

价值，而发挥出一种特定的吸引和表达的新关系；摄影师和模特之间的关系变得更为紧密、和谐。

这一阶段的时尚摄影作品，完全融入到后现代主义的框架建设中。一些时尚摄影师的作品风格带有某种神秘的性幻想色彩，或是残酷的暴力倾向。他们从大众媒介中获取重要的创作元素，通过各种形式的组合来达到一种所谓的“冷酷的完美”。这一类摄影家多从他们生存的特定社会环境和行为中来解读时尚摄影的内涵，其灵感很少来自于他自身的内心世界的感受；相反，另一些摄影家的作品以一种激起人们陌生的感受为其创作形态，或许有时还与超现实主义遗产发生着某种新奇的联系，当然它最主要是对人们渴望表达的某种逃避女性模式化形象的心理的敏锐洞察。后现代时尚摄影家无论他所要表达的重点是什么，一个共同的特点是，他们都不再把自己塑造的女性形象强加给观赏者和大众，在这样一种松弛的意念表达状态下，服装似乎也在自由地表达它们的存在状态。从容不迫的时尚摄影风格正逐渐地将其自身定位为一种独立的个人艺术形式。

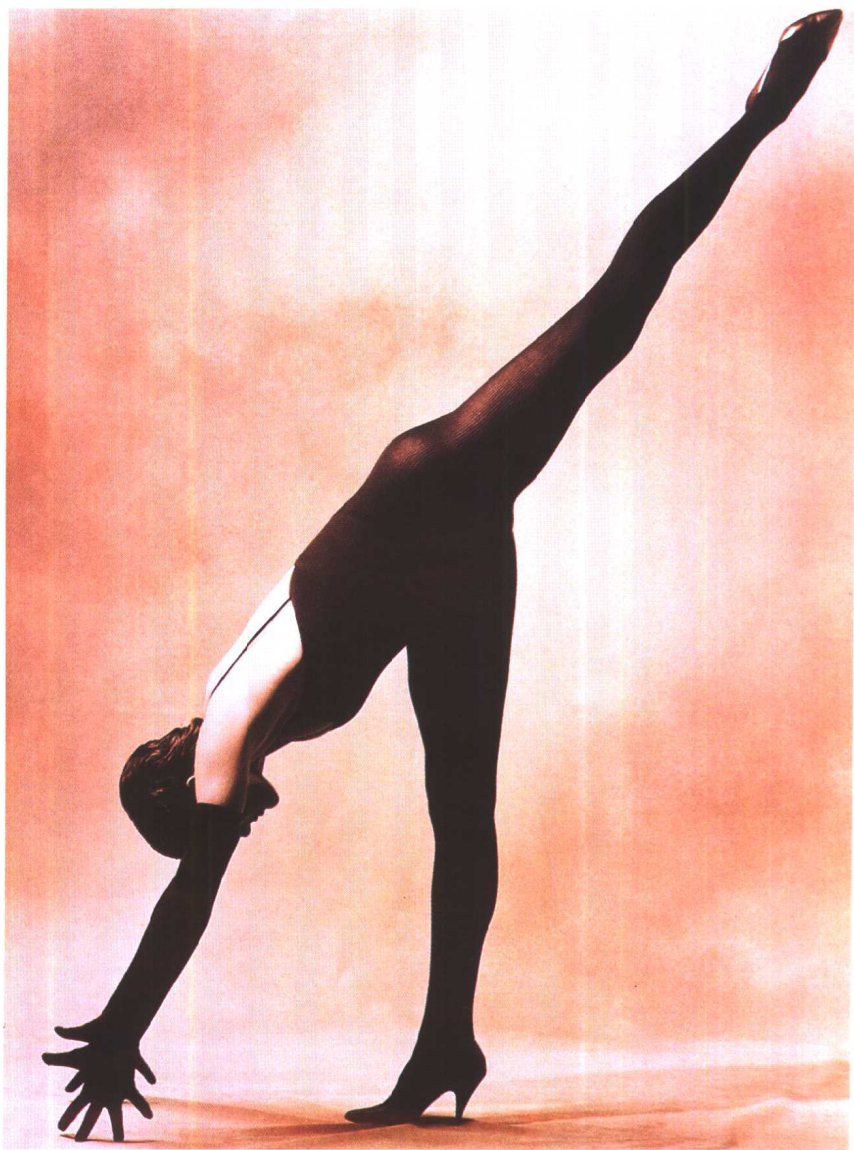
Bill King

(美国) Javier Vallhonrat

(法国) Jean-Francois Jonvelle

(美国) Robert Miaoano

(美国) Reiner TC

(美国) Lisa Spindler