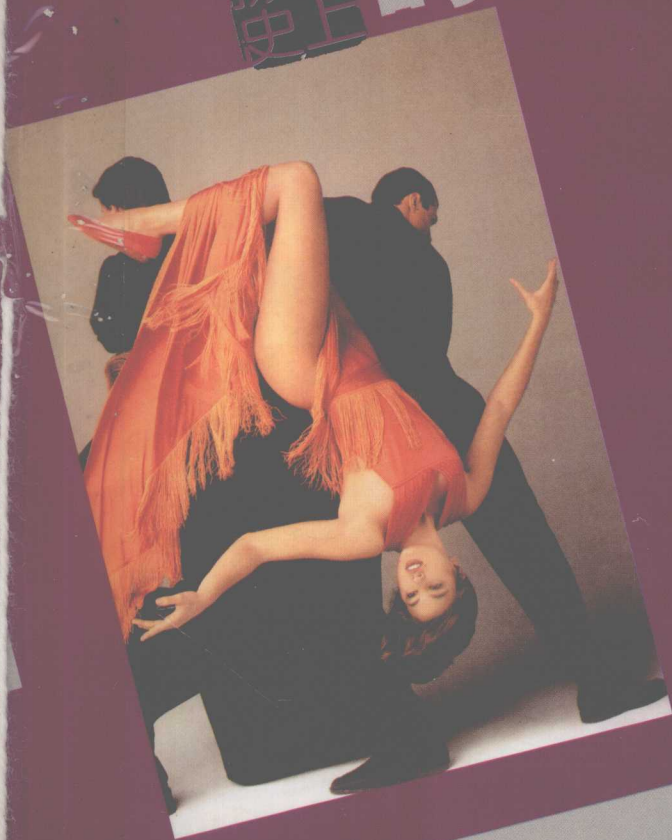

阅读摄影经典系列丛书

摄影
史上

时尚的精华

韩子善 著

中国工人出版社

☐ 图书在版编目(CIP)数据

摄影史上时尚的精华/韩子善著.- 北京: 中国工人出版社, 2003.8

(阅读摄影经典丛书)

ISBN 7-5008-3093-9

I. 摄... II. 韩... III. 摄影艺术-艺术评论-世界 IV.J405.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第066867号

出版发行: 中国工人出版社

地址: 北京鼓楼外大街45号

邮编: 100011

电话: (010) 62350006 (总编室) 62005038 (传真)

发行热线: (010) 62005049 62005042

网址: <http://www.wp-china.com>

经销: 新华书店

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 人民美术印刷厂

版次: 2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32

字数: 20千

印张: 4.5

印数: 001-5060

定价: 30.00 元

书号: ISBN 7-5008-3093-9/J · 266

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

阅读摄影经典丛书

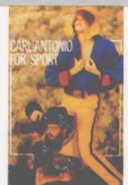
摄影史上 **时尚的精华**

SHISHANGDEJINGHUA

韩子善 编著
中国工人出版社

page 3

page 5

page 7

page 8

page 10

page 13

page 14

page 16

page 19

page 20

page 24

page 26

page 28

page 30

page 33

page 35

page 37

page 39

page 41

page 42

page 47

page 48

page 50

page 52

page 55

page 57

page 58

page 60

page 63

page 65

page 69

page 70

page 72

page 74

page 77

page 79

page 81

page 83

page 85

page 87

page 90

page 92

page 94

page 97

page 98

page 101

page 102

page 105

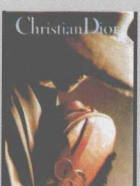
page 106

page 108

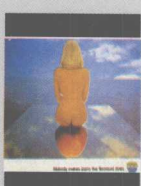
page 113

page 114

page 117

page 118

page 120

page 122

page 124

page 126

page 129

page 131

总序

□□ 阅读经典 □□

在科技进步日新月异、文化信息滚滚如潮、时尚新风席卷社会的今天，我们的生活五光十色，异彩纷呈，目不暇接，诱惑多多，行色匆匆。

在这种社会文化情势下，在多种选择中，我认为应该提倡：阅读经典。何谓经典？这是前人在他们生活的时代，在当时外界提供的条件下进行的超群出众的卓越的发现、发明与创造。这种融注了他们学识、才华、修养与人格的作品，超越了他的生命本身，千百年来，在人类文化艺术的长河中熠熠闪光，照亮了后来者前进的道路，成为后来者成长时不可或缺的营养，成为探索者坎坷路上一个个不可或缺的路标。

诗人说：“经典作品，清澈但难于穿透；透明但难于解析；幼稚但难于模拟；单纯但难以复制。”

经典跨越了时代，成为历史认同的经典；经典超越了个人，成为社会关注的经典；经典迈过了功利，成为艺术美感的经典。

岁月悠悠，在人类文明的历程中，科学的、哲学的、建筑的、雕塑的、文学的、绘画的、音乐的经典，光芒四射，成为人类的骄傲，精神的向往。

摄影的经典呢？

只有一百六十多年历史的摄影，由于科技手段的使用，其生产量要比有

几千年历史的绘画多得多。在这浩如烟海的照片世界里，哪里去寻找经典？

如果我们静下心来，回溯几代摄影家走过的探索之路，回味那些震撼过我们心灵的影像，仰望那些用照片为社会进步与文明繁荣做出贡献的功臣名将，我们会发现，有那么多值得反复欣赏、反复阅读、反复体会的精品。这些精品是时代赋予与个人创造的结合，是必然与偶然的结合，是科技与艺术的结合，是瞬间与永恒的结合，堪称“经典”。这其中成功的启示，也有前车之鉴，但都是后来者前进路上的里程碑、指路牌。

古人曰：“温故而知新。”阅读经典，人们会发现，当今的许多争议、弯路、创新，前人已经探索过、思考过、验证过。前人的作品是台阶，铺就了我们通往明天的路；是肩膀，让我们站上去成为巨人，去创造明日的辉煌。

二十年前，“摄影队伍是一支没有文化的队伍”之说甚为流行。原因是多方面的，至今已大为改观。但在文化界，摄影与文学、戏剧、电影等比起来仍有很大的文化差距，就是与同是平面造型艺术的绘画与书法相比，摄影的学术水平、理论体系、美学观念与创作思想也急需奋起直追。

这种现状要求摄影家、摄影师、摄影爱好者除了在提高摄影技艺、勤奋创作之外，还需要认真阅读一些文化经典，包括摄影史上的作品经典。

我们不妨把这些经典看做是《唐诗三百首》、“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟”。如今是摄影文化普及天下的时代，且不说专业摄影师理应熟知我们摄影史上的经典，就是一位摄影爱好者也应略知前辈在摄影征途走过怎样的道路，是怎样成功过失败过，他们的努力为我们留下了怎样的精神财富。

阅读经典，这是一条令人眼界开阔、融会古今、发人深思、益人心智的认知之路、欣赏之路、启示之路。

知识给人智慧，知识给人力量，知识给人感觉，知识给人快乐。

近几年来，几家出版社先后出版了这方面的几本书。我如获至宝地买来。读后，在感谢作者的辛劳的同时，又深感不足。有的经典与非经典混杂，有的缺乏必要的文字背景，有的经典在何处，百思不得其解。我想，埋怨别人不如自己动手去做，但从我掌握的资料，从我的时间与精力等方面看，我都是力不胜任的。年过花甲，“老牛明知夕阳短，不用扬鞭自奋蹄”，我决心权把这题目当做一个学习和研究的方向，“每天进步一点点”，

总能做点事情。感谢《中国摄影家》特邀我做“经典今析”栏目的主持，使这项工作一步一步做下去。感谢中国工人出版社又鼓励我，把经典作品编著成系列丛书，因此才有这套书的出版。

这套书分为十二集，将陆续出版摄影史上《探索的足迹》、《警世的影像》、《名将的功勋》、《性格的风采》、《时尚的精华》、《生命的颂歌》等类的经典作品，再后推出中国摄影史上的经典作品。每集均选析六十幅作品。摄影的历史毕竟只有一百六十多年，在人类文化艺术园地中，只是一棵破土初萌的新芽，由此而观，其经典就尤应珍视。

阅读经典，学习经典，是为了创造经典。让我们的头脑成为一个摄影经典图片库，开阔我们的视野，提高我们的鉴赏力，激发我们的灵感。

愿朋友们的作品也能成为经典。

韩子善

2002年春 清华大学美术学院

如果要在现代人们的文化娱乐消费中，找出一个使用最频繁的词汇，那一定是“时尚”，时尚生活、时尚旅游、时尚饮食、时尚发型，而内容最丰富，变幻最多姿的，当属“时尚服装”。

人类生活有四大需求：衣、食、住、行。

衣着为生活居首，因为对于超越了动物的人类，衣着，不仅是生存的物质需要，而且是人类在不同时代中的精神需要，一种不断发展的文明的需要。时装追随时代，时装承接文明，时装显露修养，时装体现个性。如果说，在洪荒的远古，衣着的功能只是遮体与保暖，那么，在现代文明中，时装已经是人们物质与精神生活中不可缺少的组成部分，是生活中的艺术，其魅力在于流动的旋律，潇洒的画意与浓郁的诗情，成为人们的精神家园之一。

千百年来，人类服饰的演替，近百年时装的变幻，成为人类文明史与艺术史的重要组成部分。这是一部人类社会中物质与精神追求的历史，也是一部精神解放与习俗禁忌交战的历史，是传统与革新交错互融的历史。

近百年来，人类进入工业文明社会之后，经济的迅猛发展，精神的多样需求，令时装园地百卉争艳、名家辈出，并且形成一个新型的巨大的产业。时装设计名家不仅是声名远播的艺术家，而且还是腰缠万贯的企业家，如夏奈尔、纪梵希、迪奥、范思哲、三宅一生、瓦伦蒂诺、圣·洛朗、阿玛尼等，他们创造着艺术，赢取着利润，领导着时尚。

正因为有时尚，今天的世界才如此变化多端，多姿多彩。

时尚是什么？

时尚是一种时代的感觉，时尚是一种审美的变幻，时尚是一种耀眼的流行，时尚是一种市场的繁荣。

时尚既是艺术又是经济，既是个性又是大众，既是新颖又是流行。美的创造因时尚而千姿百态，人们的生活因时尚而日新月异，有的时尚如昙花一现，流星一瞬；有的时尚如明月当空，光彩永恒。

细数百年时尚，多数为过眼烟云，随着岁月的吹拂已化为乌有。

而历经沧桑，仍为人们难忘的，我们称之为，时尚的精华，永恒的经典。

岁月无情，惟有经得住时间考验的，历久弥新的作品，才称得上经典，才可

以让后人在观赏之中，汲取知识，获得经验，激发心智。

面对时尚的经典，在选择时却各有特点。

一幅优秀的时装摄影作品其精华之处何在？

一说是时装，因为这是摄影的出发点与目的地，尤其因为时装摄影首先是“商业摄影”，所以时装的品牌、特点、美感，似乎是决定作品成败优劣的关键。

另一说是模特，因为同一时装，不同的模特会展示出不同的效果。模特的形象、气质表现至关重要，正因为此，才有“名模”与“一般模特”之别，因此，拍时装就是拍摄模特。

再说是摄影师，同样的时装，同一模特，在不同的摄影师的镜头里会呈现出高低不等、优劣不一的作品，这就说明，时装虽然人人能拍。但是，只有那些技术精湛、修养深厚，眼光独到的摄影家，才能拍摄到表现时尚精髓的作品，这也正是世界上众多摄影师有的年薪几百万美金，有的只有几千美金的原因所在，其差别说明摄影师水准的重要性。

这三种观点，都有很实在的根据，这说明，时尚摄影的成功确实不是一种因素，而是要一种整体的实力，一种主客观的合作，一种必然中偶然的把握。因此，我们在选择其精华时，既要考虑到时装与模特，又要考虑到摄影师的杰出创造，六十幅作品各有侧重，但总的看来，主线是时尚的精华。

每天每天，时尚就在我们身边，时尚的精华需要我们去鉴别去欣赏，而时尚的经典将会与我们相伴，直到永远。

因为时尚的经典必然是艺术。艺术需要轰动，更需要永恒。只有永恒才能成为人类文明长河中永远放光的明灯，辉映着人们前进的道路，启示着人们的心灵。我们需要时尚，更需要永恒；需要借鉴，更需要创造。愿这些经典作品带给我们新的启示，在与我们追求时尚，创造经典中，相伴前行。

2/21

■ 典雅与奢华的序幕

23/43

■ 理想与简约的追求

45/65

■ 自然与生活的交融

67/85

■ 活力与动感的表现

89/111

■ 飙进与怀旧的并行

111/131

■ 唯美旗帜下的多元奋进

典雅与奢华的序幕□□□

摄影诞生于164年前，到了20世纪初，已经把纪实、瞬间、光影造型三大功能作为自己的立身之本，从而成为人类文化园地中独立支撑的参天大树，它的枝枝叶叶，伸展到人类生活、工作的方方面面。

时装，作为生活中的艺术，在20世纪初，得到迅速的发展。由于发展的需要，渐渐地与摄影结为一体，于是出现了时装摄影这一深受瞩目，前途无量的艺术品种。

最初的时装杂志的编辑们要求的照片，都是上流社会的达官贵人、名媛贵妇，把他们介绍给读者，同时把引起社会大众关注的，他们的服饰、丝巾、大礼帽、丝帽、眼镜和挂表等披挂而上，形成一种典雅、奢华的气派。

当时，被尊为“商业肖像摄影之父”的安德烈·迪斯德提出了系统的主张：第一，面孔可爱。第二，整体清晰。第三，背光部分和中间部分恰到好处。第四，比例自然。第五，细部层次清晰。第六，美！

这些主张表明了摄影师有了自立意识，开始凭借科技的力量取代时装画。但是，由于彩色摄影尚处于研究阶段，最初的时装摄影，都是用黑白灰的丰富层次与细腻影调表现形貌与质感，别具一种艺术抽象的韵味。

20年代时装摄影的迅速发展，使得人们认识到摄影越来越符合广告的时效性、严密性和对消费心理的驱动力。同时，时装杂志和各种有关的通俗杂志的繁荣，也为时装摄影提供了广阔的舞台。

斯坦彻曾是一位画家，从事时装摄影后，他极尽写实地使用描述性的灯光，他说：“我对时装摄影的第一个贡献，就是使它尽可能地写实。”

早期的时装摄影师十分重视模特儿的选择，身材修长，面容姣好，要有独立女子的风度，富有表情而又才华横溢，用光则喜欢丰富的照明，大量使用各种光源，以创造出理想的奇妙的效果。

有的时装摄影师，把写实风格进一步演绎为古希腊、古罗马的风格，不仅描述模特姿态，同时强调面部神情，使之具有古典雕像中的肃穆和线条意味。

时装摄影的起步，因为拍摄条件的局限，只限于极少数的富人圈子。又因为摄影器材的局限，彩色摄影尚不发达，快速胶片尚未问世，因而以追求奢华，体现典雅的作品就成为一时的时尚。其中的优秀作品，虽然已经过去七八十年，仍然焕发着艺术的光彩，令人赏心悦目，美不胜收。

□ 《行进的雕塑》 佚名

时装摄影的定位应该是商业的，时装是主体。应该和人像摄影、纯艺术摄影有严格的区别。

这幅作品堪称是时装摄影的典范，它突出的是时装的形、质、色以及其神韵，而不是其他。

这幅作品截去了引人注意的头和脚，运用光影的语言，进行侧光造型，充分表现了时装的起伏变化与服饰质感，因而使时装空间的立体感十分突出，如同一个行进的雕塑定格于我们面前。

□ 《摄影师与模特》 佚名

这幅摄影师入画的时装摄影作品，使人想到时装与摄影的不解之缘。

任何一个名牌，任何出色的设计，任何美妙的时装，都不可能随时随地由模特穿着展示给人们，而可以把最完美的定格跨越时空地展示给人们的，惟有摄影。

这幅作品的前方——模特倾心的前方；摄影师聚焦的前方——导引观者作更深一步的想像：时装，是诱人的生活艺术；时装摄影，是精彩的定格艺术。

