

时尚电影：

数字时代的艺术与广告

【英】尼克·里斯-罗伯茨 著
(Nick Rees-Roberts)

史亚娟 译

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

时尚电影：

数字时代的艺术与广告

【英】尼克·里斯-罗伯茨

(Nick Rees-Roberts)

著

史亚娟 译

内 容 提 要

运动图像已经成为一种重要的时尚营销工具,在时尚品牌塑造视觉符码、提高品牌知名度方面占据重要地位。《时尚电影:数字时代的艺术与广告》探讨了运动图像在当代时尚的推广、传播和景观化方面所发挥的重要作用,是第一本就数字时代不断变化中的时尚意象进行深入研究的著作。本书将电影与数字文化结合起来进行了跨学科研究,其开创性意义在于,通过对前数字形式的摄影、实验电影、大众传媒广告和记录片电影摄制,以及对当代时尚在视频博客、在线杂志和直播秀场的视觉传播进行追根溯源,回顾了21世纪时尚电影的兴起。

本书语言流畅,插图精美,适合时尚、电影、媒介、摄影、名人、社会学和文化研究界的学生、学者参阅。

原文书名: Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age

原作者名: Nick Rees-Roberts

Copyright © Nick Rees-Roberts, 2018

This translation of Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age is published by China

Textile & Apparel Press by arrangement with Bloomsbury

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing Plc 授权,由中国纺织出版社有限公司独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2020-4080

图书在版编目(CIP)数据

时尚电影:数字时代的艺术与广告/(英)尼克·里斯-罗伯茨著;史亚娟译.—北京:中国纺织出版社有限公司,2021.6

书名原文: Fashion Film : Art and Advertising in the Digital Age

ISBN 978-7-5180-8608-5

I. ①时… II. ①尼… ②史… III. ①数字技术-应用-艺术 ②数字技术-应用-广告 IV. ①J06-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第110297号

策划编辑:宗 静 特约编辑:渠水清 责任校对:寇晨晨 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2021年6月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:14.25

字数:212千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

再次献给亲爱的西尔瓦诺

并以此书纪念我的良师益友艾伦·辛菲尔德（1941—2017）

致谢

我完成这本书的漫长旅程始于2012年,当时我第一次向安娜·赖特(Anna Wright)提出这个想法。她是布鲁姆斯伯里出版社时尚类图书的特约编辑,鼓励我写一个出版计划。感谢安娜委托我完成这本书,也感谢随后的几位编辑艾米莉·罗赛勒(Emily Roessler)、汉娜·克伦普(Hannah Crump)和弗朗西斯·阿诺德(Frances Arnold)对这个项目的投入以及他们等待书稿时的耐心。我要感谢法国、英国和其他地方的许多朋友和同事:马克西姆·瑟福尔(Maxime Cervulle)在2011年为法国杂志《POLI: 图像政治》(*POLI: Politique de l'image*)就时尚电影撰写了一篇短文,促使我开始对这个问题有了更为深入的思考。后来我受邀在中国宁波诺丁汉大学“电影和时尚”研讨会上发言,也有助于我早期一些思想的形成。还要感谢阿米达·德拉·伽兹(Armida de la Garza)组织了这个研讨会,以及其他与会者,特别是尤金妮亚·保利切利(Eugenia Paulicelli)、莎拉·史翠特(Sarah Street)和帕米拉·彻奇·吉布森(Pamela Church Gibson)的反馈。感谢帕米拉自始至终的支持和友谊,感谢她在我写作的每一个阶段都支持我的想法。非常感谢伦敦艺术大学的艾格尼斯·罗卡莫拉(Agnès Rocamora),早些时候我们在时尚和电影媒体方面曾有过合作。感谢玛可塔·乌莉若娃(Marketa Uhlirova)认真阅读了本书手稿,进行了细致修改,感谢她在2015年邀请我参加伦敦电影节,就时尚问题采访了尼克·奈特(Nick Knight)。感谢卡罗琳·埃文斯(Caroline Evans)的不断鼓励和盛情的演讲邀请,感谢她对一份迟来的书稿作了如此深刻的评论。也要感谢肖恩·科尔(Shaun Cole),他邀请我作为伦敦时装学院时尚文化专业硕士研究生的校外评审专家,能够与那么多研究生一起进行一项令人鼓舞的工作让我倍感荣幸。感谢尼尔金·尤瑟夫(Nilgin Yusuf)邀请我在2014年伦敦时装学院举办的“新媒体,多样化信息:时尚电影中的惯例和越界”学术活动上发言。在国内,我要感谢巴黎新索邦大学的同事埃里克·麦格雷(Éric Maigret)和拉斐尔·莫恩(Raphaëlle Moine),

感谢他们邀请我发表研究论文并热情欢迎我加入法国的学术生活。在巴黎帕森斯设计学院，我要感谢艾米丽·阿曼（Émilie Hammen）和马科·佩科拉里（Marco Pecorari）邀请我给他们的硕士生做学术报告，并做出了细致周到的反馈。在欧洲之外，我要感谢 *Vogue* 中国版的资深视频编辑陈晨，感谢他对中国时尚电影的深刻见解；也要感谢新西兰奥塔哥大学的希拉里·拉德纳（Hilary Radner），感谢她一直以来对这个项目的鼓励和兴趣。本书中涉及了很多电影，这些电影的制作人也非常慷慨地给出了他们的意见，提供了一些插图。感谢贾斯汀·安德森（Justin Anderson）、凯瑟琳·弗格森（Kathryn Ferguson）、凯文·弗里特（Kevin Frilet）、马修·弗罗斯特（Matthew Frost）、梅根·古普塔（Meghna Gupta）、杰西卡·米特拉尼（Jessica Mitrani）和玛丽·舒勒（Marie Schuller）。奥利维尔·梅罗（Olivier Meyrou）也非常友好地让我观看了他还未上映的纪录片《庆典》（*Célébration*）。感谢艾丽·范宁（Elle Fanning）和尼古拉斯·温丁·雷恩（Nicolas Winding Refn）允许我使用《霓虹恶魔》（*The Neon Demon*）中的图片。最后，极为感谢“时尚影像工作室”的夏洛特（Charlotte）和尼克·奈特（Nick Knight），他们对这个项目很感兴趣，不仅大方提供了极具吸引力的本书的封面照片，还提供了其他一些内部图片。这里还要感谢凯特·莫斯（Kate Moss）授权我使用她的照片做封面。

书中一些内容的早期稿件曾以不同版本发表在《电影、时尚与消费》（*Film, Fashion and Consumption*）、《欧洲流行文化杂志》（*The Journal of European Popular Culture*）和《时尚故事：喂养想象力》（*Fashion Tales: Feeding the Imaginary*，彼得·朗，2017年）上，非常感谢编辑允许我在这里使用这些文章中的部分内容。

从私人角度来说，我想感谢家人和朋友的关爱与支持，尤其是我的朋友阿妮萨·埃德纳尼（Anissa Eddnadni）和冈特·兹德热（Günter Tschiderer）以及蒂姆·里斯-罗伯茨（Tim Rees-Roberts）的持续鼓励和技术支持，当然还有西尔瓦诺·门德兹（Silvano Mendes）。这些年来，他们用思想滋养着我的理念，用爱支持着我一路前行，没有他们这本书可能永远不会问世。

2018年2月于巴黎

彩图 1 数字时尚电影，早期实验。《甜蜜》（2000年）
图片来源：尼克·奈特（导演）和简·豪（造型师）。

彩图 2 现场直播，早期实验。《安睡》（2001年）

图片来源：尼克·奈特（导演），西蒙·霍克斯顿（造型师）和乔纳森·凯（造型师）。银幕上这种醉意迷离的状态捕捉和早期数字技术的质量有关系。

彩图 3 《堕落》（2015年）

图片来源：凯文·弗里特（导演），塞柯（制片人）和尼古拉斯·彼得里斯（摄影总监）。

彩图 4 《堕落》（2015年）

图片来源：凯文·弗里特（导演），塞柯（制片人）和尼古拉斯·彼得里斯（摄影总监）。

彩图 5 《跳跃者》(2014年)

图片来源: 贾斯汀·安德森(导演)和乔纳森·桑德斯(设计师和造型师)。

彩图 6 《跳跃者》(2014年)

图片来源: 贾斯汀·安德森(导演)和乔纳森·桑德斯(设计师和造型师)。

彩图 7 《纪梵希唇膏》（2016 年）

图片来源：玛丽·舒勒（导演），瑞凯思（制片人）和尼古拉斯·卢瓦尔（摄影总监）。

彩图 8 《纪梵希唇膏》（2016 年）

图片来源：玛丽·舒勒（导演），瑞凯思（制片人）和尼古拉斯·卢瓦尔（摄影总监）。

彩图 9 《不可方物》（2016 年），来自玛丽·舒勒为伦敦塞尔福里奇百货公司促销英国可持续设计品牌摄制的电影
图片来源：玛丽·舒勒（导演）。

彩图 10 《改变之美》（2014 年），来自凯瑟琳·弗格森为塞尔福里奇百货公司美白项目执导的电影
图片来源：凯瑟琳·弗格森（导演）。

彩图 11 拉夫·西蒙斯 2012 年在迪奥的首秀，来自纪录片《迪奥和我》（2014 年）
图片来源：费德里克·郑（导演）和纪尧姆·德罗克莫雷尔（制片人）。

彩图 12 《名人赛》，由玛丽·舒勒和“时尚影像工作室”为塞尔福里奇百货公司拍摄的
参赛影片（2014 秋 / 冬系列）
图片来源：玛丽·舒勒（导演）。

彩图 13 迪奥工作室中的拉夫·西蒙，来自《迪奥和我》（2014年）
图片来源：费德里克·郑（导演）和纪尧姆·德罗克莫雷尔（制片人）。

彩图 14 工作中的让·保罗·高缙耶，他正在重新构思自己的著名设计。来自洛克·普里让的纪录片《工作中的高缙耶》（2015年）
图片来源：洛克·普里让（导演）和番組计划，ARTE，GEIE（制片人）。

彩图 15 瑞诗玛，一位印度帕尼帕特织物回收厂里的女工。来自梅克纳·古普塔执导的纪录短片《拆解》（2012年）

图片来源：梅克纳·古普塔（导演兼制片人）。

彩图 16 《拆解》中被丢弃的衣服

图片来源：梅克纳·古普塔（导演兼制片人）。

彩图 17 作为文化批评的时尚电影。《和平的头饰》（2011 年），杰西卡·米特拉尼为美国品牌“不三不四”设计

图片来源：杰西卡·米特拉尼（导演）。

彩图 18 作为文化批评的时尚电影。《和平的头饰》（2011 年），杰西卡·米特拉尼为美国品牌“不三不四”设计

图片来源：杰西卡·米特拉尼（导演）。

彩图 19 《私人采购员》（2016 年）中的克里斯汀·斯图尔特，由奥利维耶·阿萨亚斯执导
图片来源：奥利维耶·阿萨亚斯（导演）。

彩图 20 《坐看云起时》（2014 年）中的朱丽叶·比诺什，由奥利维耶·阿萨亚斯执导
图片来源：奥利维耶·阿萨亚斯（导演）。