

LANGFORD'S ADVANCED PHOTOGRAPHY

Langford's Advanced Photography
Langford's Advanced Photography
Langford's Advanced Photography

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

高等摄影教程

[英] Michael Langford Eftimia Bilissi 著
杨健 全权 孙滢 译

ELSEVIER
爱思唯尔

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

LANGFORD'S ADVANCED PHOTOGRAPHY

英国皇家艺术学院

高等摄影教程 (第7版)

[英] Michael Langford Efthimia Bilissi 著

杨健 全权 孙滢 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

英国皇家艺术学院高等摄影教程 : 第7版 / (英) 兰福德 (Langford, M.), (英) 比利斯 (Bilissi, E.) 著 ; 杨健, 全权, 孙滢译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-115-21618-2

I. ①英… II. ①兰… ②比… ③杨… ④全… ⑤孙… III. ①摄影技术—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第207522号

版权声明

Langford's Advanced Photography, Seventh Edition by Michael Langford, Efthimia Bilissi, ISBN: 978-0-240-52038-4

Copyright©2008, Pamela Langford, Dr. Efthimia Bilissi.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 9789812721938

Copyright © 2008 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2008.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内 (香港特别行政区和台湾地区除外) 出版发行。

本版仅限于中国境内 (香港特别行政区和台湾地区除外) 出版及标价销售。未经许可之出口, 视为违反著作权法, 将受法律之制裁。

英国皇家艺术学院高等摄影教程 (第7版)

- ◆ 著 [英] Michael Langford Efthimia Bilissi
译 杨健全 权孙滢
责任编辑 李际
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 25.25
字数: 539千字 2010年2月第1版
印数: 1-4000册 2010年2月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2009-0388号

ISBN 978-7-115-21618-2

定价: 128.00元

读者服务热线: (010) 67132705 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

内 容 提 要

英国皇家艺术学院是全球艺术家和设计师最为集中的社会团体之一，本系列书在英国畅销近 40 年，在国内也是极具权威性的经典摄影教程。

本书延续了之前版本的编排特色和语言风格，并对内容进行了大幅修订，是一本紧随时代和社会发展的摄影教程。作为一本权威性的和享有良好声誉的进阶摄影教材，它涵盖了全英摄影教程的核心内容，系统、完整地阐述了摄影的各个方面，包括照片的拍摄、相机的构造、相机的各种控制、数字成像原理、对不同被摄体的处理、照明控制、摄影工作流程、传统暗房技巧、后期处理及藏品制作工艺等内容。

本书以极其严谨的学术态度，详尽地解析了摄影拍摄中的深奥技法，并配以大量图例，系统条理地阐述了摄影知识，不仅能在创意摄影过程中激发你的灵感，而且能将你的摄影技法提升至专业层级。适合广大摄影爱好者以及专业人士阅读。

译序

作为一本极具权威性的摄影著作，英国皇家艺术学院的《高等摄影教程》(《Advanced Photography》)(第6版中译本)一直是我案头的重要参考书，书中的图表和文字不时被我在课堂上引用。它详尽完备的专业知识、深入浅出的叙述风格引领了无数有志于摄影事业的青年登堂入室，步入专业摄影的多彩世界。但不可否认的是，随着摄影技术的发展，尤其是近年来数字成像技术的日新月异，这本修订于1998年的版本已经远远不能适应十多年后数字时代的影像现状。令人欣慰的是，在基本保留前几版的编排特色和语言风格的基础上，由兰福德领衔的工作小组对第6版的内容进行了大幅修订，增加了许多内容，在2008年出版了《高等摄影教程》的第7版(英文版)。本书便是《高等摄影教程》(第7版)的中译本。

综观全书，最重要的修订便是顺应摄影发展的实际状况，新增添了大量数字摄影的内容。例如，“影像传感器”、“数字成像系统”、“数字图像处理”等章节便是完全重新编写的章节，这些章节对数字成像技术的方方面面进行了比较系统全面的介绍。其中不少内容论及数字成像技术的核心部分，但又不深奥难懂，稍具物理常识和计算机知识的读者均可以很容易地理解。在“照相设备”、“镜头的选择”、“复制和存档”等章节中，针对数字技术的发展补写了不少有关数字设备或技术的内容。至于其余各章，在论述过程中也时刻不忘结合数字成像技术进行介绍。教程既能够紧密联系对数字成像技术进行详细论述，有时又不囿于具体的技术细节而作前瞻性的展望。对于一本教程而言，这可以使得它在相对较长的一段时期内不会因为过时而不得不频繁地修订，从而可以持续地发挥作用。

有意思的是，在传统化学成像技术已经被数字技术冲击得七零八落的今天，已经有多少摄影教程愿意将“胶片的冲洗”之类的内容收入书中了，但本教程仍然对传统银盐成像技术保持着一种近乎固执的坚守。第7版中有关银盐成像技术的介绍除了对第6版中的章节次序略作调整外，余者一仍其旧。这一方面是因为目前仍有相当一批高级业余摄影者或专业摄影者将银盐成像技术作为工作的一部分，他们仍然需要这方面的技术指导；另一方面或许也是在昭示一种态度，即对从摄影术诞生以来的化学传统应秉持何种立场。也许在兰福德看来，固守并不是一种守旧，而是一种对传统的尊重。对于摄影者而言，即使不亲自实践这些即将进入历史博物馆的技术，了解一下也不是什么坏事，反而有助于加深他们对影像本质的理解。

总之，这是一本历久弥新的经典教程，值得在书架上为它留下位置。而译者能够承担本书的翻译工作，也深感不胜荣幸。翻译工作的甘苦一言难尽，有时为了一词之斟酌，竟耗费数个小时。校完最后一行字，近四个月的紧张翻译工作已告一段落。

本书翻译中参考了第6版《高等摄影教程》的中译本，特向该版译者表示感谢。

本书第6章由孙一欧翻译；第9、10章由谢英香翻译；第11章由孙一欧、王金芝、王文玲等翻译；第12、13章由孙滢翻译；第14、15章由全权翻译；第8章部分内容由李雪翻译。其余章节及附录等内容均由杨健翻译，并由杨健对全书进行了校译。

由于译者水平有限，加之教学任务繁重，时间紧张，书中不免会有讹错之处，还请各位读者多提宝贵意见。

前言

自从 Michael Langford 的《高等摄影教程》于 1969 年首次出版以来，这本书已经激励和培养了成千上万的摄影师。教程的第 7 版在保留以前版本中详尽的技术细节的同时，对原文内容进行了充分的修订和更新。

本书将科学技术与摄影紧密相连，并用以解决摄影中的实际问题。本书涉及范围广泛，包括摄影器材和方法，图像的处理与存档，以及卤化银材料图像和数字图像的储存等。在大多数情况下，这些章节自成系统，可以单独抽出阅读而不一定要全文通读才能理解。每一章后面都有一个简短的小结，读者还可以根据一些章节后面列出的实验方案进行实际操作，以加深对书中内容的理解。

在过去 10 年中，数字摄影行业出现了前所未有的增长。这首先是由于可以方便地获得高品质的电子成像设备以及快速而廉价的计算机和数字存储设备。因此，在许多专业摄影领域，数字摄影已经取代了传统的卤化银胶片。在第 7 版中，作者对书中内容进行了大幅的修订和调整，以反映摄影行业的最新状况。第 6 版中的大部分内容都被更新，既包括卤化银材料，也包括数字摄影器材和技术方面的信息。例如，关于照相机、镜头、影调控制以及红外线摄影和紫外线摄影等专业摄影技术的章节的内容都被更新。本书还增加了论述数字图像技术的新章节。读者可以读到有关数字影像传感器的详细介绍，还会了解到与之有关的伪影现象。数字成像过程中的输入输出设备，如扫描仪、打印机和显示器等，其性能特点也影响到照片的成像质量。第 10 章全面介绍了数字设备的性能特点，如动态范围、分辨率、影调和色调再现等，还给出了使用这些设备的实用性建议。读者可以获得有关数字成像工作流程、文件格式、文件压缩和基本的图像处理等方面的知识。

时至今日，传统的卤化银摄影仍有相当市场。将数字成像设备获得的图像输出到卤化银相纸上是一种廉价、方便、高质量的冲印方式。虽然，使用卤化银材料印制照片在过去 10 年中呈现持续下降的趋势，但在线和零售冲印服务的便捷性促使消费者开始回转到传统的相纸冲印中来。与家庭喷墨打印相比，传统相纸是一种更加方便而廉价的选择。本书介绍了当前胶片摄影的最新进展，关于这些内容请参阅第 12 章。本章深入介绍了用负片和正片印放照片的首要原则，其中包含的黑白摄影的印放理论和技术，之前在《英国皇家艺术学院基础摄影教程》中已有详细介绍。

对于想完全掌控照片最终效果的摄影师来说，一件重要的事就是深入理解有关摄影材料和设备的详细说明。书中详细解释了由成像设备或成像材料的制造商提供的技术数据。读者还可以在书中找到关于选择胶片、照相机、镜头和其他摄影设备的建议。

无论是通过数字方式还是胶片方式，要想获得高品质照片，良好的照明控制非常关键。光源的类型及方向对照片具有重要的影响。通过控制光源使之适应拍摄的需要，便能控制作品的最终呈现效果和情绪氛围。第 7 章介绍了几种不同的光源类型、摄影棚照明设备以及几种人像摄影的用光技巧。这一章还介绍了外景地的室内照明和静物摄影的技巧，以及如何更有效地使用闪光灯。摄影技术的运用在很大程度上取决于不同的摄影题材。第 9 章论及人像、运动、风光、建筑、自然、婚礼和航空摄影等题材。它告诉我们应如何组织拍摄工作、安排

需要使用的拍摄器材，并对技术的运用提出合理化建议。更进一步的专门技术，如红外线和紫外线摄影、水下摄影、全景摄影和立体摄影等在本书中也有论及。

当前，商业摄影也正发生着日新月异的变化，成为一个越来越重视技术装备和具有高度竞争性的行业。一名职业摄影师，无论是作为雇员还是作为自我雇佣的自由摄影师，为了取得成功必须了解与其职业相关的基本商业实践。书中介绍了职业摄影中的商业惯例，并对经营业务、保险和版权等摄影业务议题进行了分析。

经过修订和调整的第7版保持了原著的特点和精神，并将继续为学生和专业摄影师提供技术指导。

E.B.

特别感谢 Geoffrey Attridge 教授和 Terry Abrams 对底稿中的技术内容提出的宝贵意见和建议。同时也特别感谢 Focal Press 团队，尤其是 David Albon、Lisa Jones。感谢 James Boardman 和 Ulrike Leyens 提供了第15章的内容。最后，但同样重要的是感谢 iStockphoto 为本书提供了许多图像。

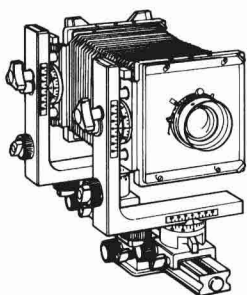
目录

1 业余摄影和专业摄影 1

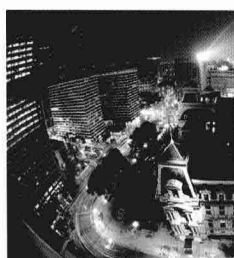
- 1.1 不同的工作方式 1
- 1.2 如何理解照片内容 3
- 1.3 专业摄影市场 5
- 1.4 摄影业内各类人员的职责 11
- 1.5 从业余摄影转向专业摄影 13

2 照相设备 15

- 2.1 照相机的结构 15
- 2.2 照相机的画幅 16
- 2.3 专用附件 23
- 2.4 什么是最好的照相机 26
- 2.5 避免照相机故障 26
- 2.6 数字摄影革命 28
- 2.7 数字照相设备 35
- 2.8 数字器材和卤化银照相器材的比较 38

3 镜头的选择 42

- 3.1 镜头设计者面临的难题 42
- 3.2 镜头成像质量的检测 47
- 3.3 理解调制传递函数 (Modulation Transfer Function) 48
- 3.4 镜头的购置 54
- 3.5 特殊镜头 56
- 3.6 影响图像清晰度的因素 63
- 3.7 将 35mm 胶片照相机镜头用于 DSLR 64

4 摄影中的色彩 68

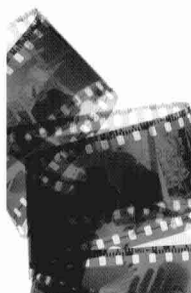

- 4.1 光线与色彩 68
- 4.2 人类的视觉系统 69
- 4.3 光源及其特点 71
- 4.4 色温 72
- 4.5 标准光源 74
- 4.6 色彩的分类 77
- 4.7 我们如何看色彩 80

5 胶片类型和技术数据 85

- 5.1 胶片的设计 85

5.2	胶片的选择	87
5.3	理解技术说明的内涵	90
5.4	胶片的 MTF 曲线	93
5.5	特性曲线	95
5.6	光谱感光性	97
5.7	倒易律失效	98
5.8	产品编码	100
5.9	特殊感光材料	101

6 影像传感器 107

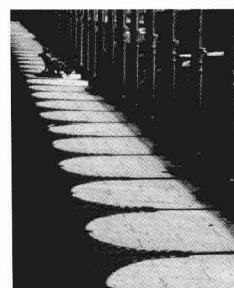
6.1	影像传感器介绍	107
6.2	与众不同的传感器技术	115
6.3	与传感器有关的伪像	117

7 照明的控制 125

7.1	光源面积的大小	125
7.2	光线的方向和角度	128
7.3	光线的分布	129
7.4	反差和曝光	130
7.5	色彩和色温	133
7.6	色彩的实际控制	135
7.7	照明指南	136
7.8	照明设备	138
7.9	实践中的照明原则	140

8 影调的控制 151

8.1	实际操作对影调的影响	151
8.2	影调控制理论	154
8.3	精确测量曝光	157
8.4	区域曝光系统	160
8.5	区域曝光系统的运用	165
8.6	区域曝光系统的局限性	167
8.7	胶片冲洗后的影调变化	168
8.8	放大时的控制	170

9 各种摄影题材 173

9.1	体育与运动摄影	174
9.2	新闻摄影 / 纪实摄影	176
9.3	人像摄影	177
9.4	婚纱摄影	179

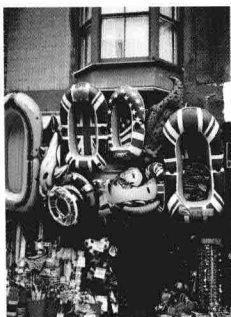
9.5	风光摄影	180
9.6	建筑摄影	182
9.7	摄影棚场景的布置	185
9.8	摄影棚中的静物摄影	187
9.9	博物学摄影	188
9.10	空中摄影	191
9.11	夜空摄影	193

10 数字成像系统 197

10.1	计算机	197
10.2	输入图像	199
10.3	扫描仪类型	200
10.4	扫描仪的特性	203
10.5	安装扫描仪	204
10.6	图像输出——显示器	207
10.7	显示系统的特性	209
10.8	图像输出——数字打印机	212
10.9	打印机的特性	215

11 数字图像处理 220

11.1	什么是工作流程?	220
11.2	工作流程的总体考虑	220
11.3	拍摄工作流程	224
11.4	数字图像文件	228
11.5	选择文件格式	231
11.6	图像压缩	232
11.7	常见图像文件格式的特性	236
11.8	图像处理	238
11.9	图像处理工作流程	240
11.10	数字色彩	246

12 胶片处理和彩色印放 258

12.1	冲洗工艺	258
12.2	注意事项	263
12.3	设备	265
12.4	选择	270
12.5	过程控制	271
12.6	银的回收	275
12.7	彩色印放设备	275
12.8	印放材料	278
12.9	负 / 正彩色印放	280
12.10	正 / 正彩色印放	282

12.11	局部遮挡和局部加光	283
12.12	制作环形对比图	283
12.13	其他注意事项	285
12.14	色彩 / 曝光辅助分析手段	286
12.15	其他彩色冲洗步骤	288

13 摄影的延伸 292

13.1	拍摄不可见的事物	292
13.2	水下摄影	300
13.3	全景摄影	303
13.4	立体摄影	307
13.5	“手工”图像制作法	311

14 复制和存档 316

14.1	照片的印刷方法	316
14.2	提供印刷用的照片	321
14.3	图片库	323
14.4	网络图片	323
14.5	多媒体	326
14.6	永久性、存储和存档	327

15 商业实践 334

15.1	开始创业	334
15.2	作为一名助手	335
15.3	成为一名摄影师	336
15.4	经营之道	338
15.5	簿记	339
15.6	收费问题	341
15.7	委托业务	343
15.8	版权	348
15.9	自我推销	349

附录	353
专业术语	363

本章我们将摄影作为一项职业来进行论述，而不管你是一名业余爱好者，还是一名专业摄影师，或许你只是拍摄一些纯属实用性的插图，也或许是一些富有表现力的艺术作品。本章将从广义上探讨如果想要在不同的摄影领域取得成功，你需要具备哪些素质。同时，本章也将讨论各种专业摄影的市场，无论你是作为一名雇员，一位自由撰稿人，还是一位拥有自己雇员的老板。本章简要论述的大多数摄影门类还将在第9章进行更加系统的、技术上更详细的讨论。

1.1 不同的工作方式

1.1.1 业余爱好者

人们常常把自己说成“仅仅”是业余爱好者，似乎在为自己的摄影水平作某种辩解。毕竟，“业余”一词隐含着二流水平之意。然而，业余不过是意味着你靠做摄影之外的其他事情挣钱为生。不要以为业余摄影就必定比专业摄影低一等。无论是专业摄影还是业余摄影都需要几种不同的态度，而不必去区分哪种是“较好的”，哪种是“较差的”。

作为一名业余摄影爱好者，你可能会羡慕专业摄影者，希望自己也能将职业与娱乐结合起来，使用专业器材和设备，将摄影变成一种全职的爱好。然而，专业人员知道业余摄影者的潜在有利条件，即喜欢拍摄什么、什么时候拍摄都由自己决定。你可以在拍摄方法、题材和技巧方面进行自己的试验，发展自己的思想，而不必过多地考虑这些将会花费多长时间。作为一名业余摄影者，你拥有足够的自由度（纵览整个摄影史，许多业余摄影者一直都是视觉的革新者，如 Julia Margaret Cameron, Paul Strand, Ralph Eugene Meatyard 和 Jacques-Henri Lartigue）。

图 1.1 主要的摄影领域。也可能有其他的分类方法，有时一项工作会跨越或超出一个方面

作为一名业余爱好者，你可以为摄影展览或你选择的摄影比赛而拍摄，或者只是为你自己或家庭拍摄。你也能享受到摄影器材和技巧带来的乐趣，以此作为对日常生活的一种调节。另一方面，你没有最后期限的压力，不必时时应付各种任务与商业竞争的挑战。变得自

满或设立一个过低的、不具备挑战性的目标很容易。毕竟，世界不可能被某个地方的摄影俱乐部评委的摄影观点所限定。如果你想更认真地对待你的摄影爱好，你应该抽出时间观看已经发表的照片和参观美术馆以使自己了解摄影发展的潮流。通过这种途径，你能拓宽自己的知识面，了解不同的人是如何运用摄影这种方式来表达思想和交流信息的。

1.1.2 专业摄影师

专业摄影师必须是一个值得依赖的人。为了能在商业领域立足，他不仅需要光学知识和技术方面的专业技能，也需要一定的理财和组织才能。通常，人们总是将你作为一名能创作出某种结果的专业人员给以依赖。失败并不简单地意味着你不能获取报酬——你将会令人失望、沮丧，因为大多数工作都是受人委托的。客户投入到模特、道具、特殊的外景地等方面的资金打了水漂，出版的最后期限可能错过，或者一个不可重复的场景没能被拍下来。

因此，你必须（在力所能及的范围内）保证从开始拍摄到最终拿出作品的每一个环节都正常，没有任何闪失。你必须是一个在人力、地点、交通等方面的有效组织者，能够正确地选择时间和日期，当然，你自己应遵守时间。你必须能预见到可能发生的困难，并能设法避免它们。最后，你还应该知道如果一项工作被迫放弃或必须重拍时，应当如何去处理。这种事情造成的压力既是一种负担，也是一种刺激。当然，这种压力使得创作出的成功作品显得更有价值。

从事专业摄影工作也意味着你必须以最快的速度和最经济的支出完成拍摄任务。你必须考虑诸如租金、税费、设备折旧以及摄影材料和燃料等直接开支的费用。如果你想将专业摄影作为一种休闲的工作，不慌不忙地逗留其中，这几乎是不可能的。你还需要知道如何收费——如何精确地计算工作任务的成本支出，根据顾客的意愿（他们会成为回头客吗？）权衡合理的利润底线，记住当前的通行价格，并且时刻提醒自己这是份具有竞争性的工作。

摄影器材不过是一套工具而已，而你要从中为你头脑中的图片选择合适的“扳手”。要确保每一件器材都是创作出最高质量作品的好工具，而且必须耐用和可靠——某些重要的器材可能需要相同的备用件。如果由于器材的原因而将某项重要的拍摄任务搞砸了，其代价远远超过器材本身的花费。因此，使用二流器材从事拍摄工作其实是一种错误的经济观念。你也必须知道应该何时投资新技术（例如数字摄影器材），以及哪些器材最值得去购买。

专业摄影工作的挑战之一是如何在乏味的商业条件限制下创作出有趣的、富有想象力的作品。例如，如何对一套普通的塑料碗拍摄出具有很强视觉冲击力的照片，以填补商品目录上布局难看的空间？当然，你将来也许能拒绝这种较为棘手的工作，但在最初你可能缺乏选择的资格。同样，你必须学会如何进行自我推销并建立一定范围的客户群，这些客户能向你提供合适的拍摄机会和自由，展现你的观察力，当然还能获得收入。另一条相对宽松的职业选择是成为一名自由撰稿人，为图片库提供图片。

无论作为个人事业或部门工作，摄影仍是你能进行创业的少数职业之一。它更适合于特立独行的个人主义者——这是大多数专业摄影师都是自我雇佣者的原因之一。在这种每天都要运用光学知识和技术技巧的工作中，摄影师能获得极大的满足感。

1.1.3 独立摄影师

专业摄影和业余摄影并非泾渭分明。毕竟，摄影是一种媒介（传播、表达、信息甚至宣传），所以可以用数百种不同的方法去实践它。你也许只是为了怡情悦性或发展自己的风格而拍摄，例如，为个人影展、书籍和负责的项目、获奖和奖学金。如果你的作品非常优秀，你有可能通过摄影在国内或国际上建立声誉，获取知名度。你还可以通过美术馆或代理商将照片作为艺术作品出售。

然而大多数所谓的“独立”摄影师得靠其他职业养家过活，如教学、写作或从事其他与摄影有关的全职或兼职工作。独立摄影的发展有赖于美术馆、出版社以及对摄影媒介感兴趣的艺术行业或政府主办者的数量的日益增长。因此，摄影一直遵循那些在绘画、诗歌、音乐等艺术领域里长期建立起来的模式。如果你的兴趣被充分地激发出来，在没有商业压力的情况下，或许能创造出激动人心的先锋派作品。一些独立摄影师为政治信仰或其他意识形态工作。作品的销路包括政治团体、工会、慈善团体、艺术中心、地方社区、专业出版社和档案馆。摄影的伟大力量之一就是有如如此之多的公开机会在等着你去探索。

1.2 如何理解照片内容

如果你真的想作为全能的摄影师进行发展，那么除了有关技术的专门知识外，你还要有较强的洞察力（作为个人发展的一种能力）。这应该超出照片构图和画面结构，而去理解为何人们用不同的方式观看照片并作出不同的反应。后者更需要用毕生的时间和精力进行学习，因为有许多不停变化的因素影响着摄影工作。照片意义中的某些因素有的是非常不明显的，有的则更为隐秘。然而，认识别人如何对照片作出反应有助于你预见自己作品的影响——然后记住并以此进行计划和拍摄。

“观看”的实际生理过程首先涉及通过眼睛的晶状体在视网膜上形成原始影像。其次，它涉及大脑对影像的感知和理解。你可能跟身边的人一样准确地看到相同场景，但对场景的解释却有很大的不同。同样，两个人可能看到同一张摄影作品，但对其内容的理解则可能大相径庭。

图 1.2 这幅提供给《图片邮报 (Picture Post)》周刊的照片由 Bert Hardy 拍摄于 1949 年（见正文）

例如，请看图 1.2。某些人第一眼可能会将之看作一种政治档案，生活在某种特定的政权下的证据。而另外一些人则认为这是控诉女性压迫的纪实摄影。一些人或许认为它侮辱了少数民族，而另一些人则又将之看作一幅表现温暖亲情的照片。还有一些人可能只是简单地考虑照片的构图——即图片包括的视觉构成。此外，同一幅照片还可以看作是包含有特定时期服饰的历史信息的载体，甚至可能被看作是一种特殊的相机、胶卷或用光技巧的展示。

没有谁能够完全客观地解释照片——因为每个人都会受到其各自背景的影响。迄今为止的生活（或照片）的经验可能使你用不同的方式理解摄影，或者当作艺术作品，或者作为某种形式的政治声明，或者作为测量和研究的实际记录等。这种狭窄的视野，或者整体经验的缺乏，扰乱了摄影师和观众之间的视觉交流。同样，想象一种你从未实际见过的色彩或者说出一个你从未听过的词语是非常困难的。

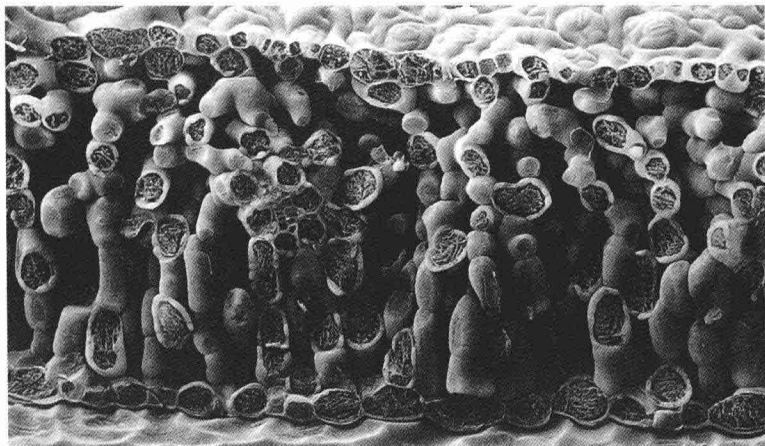

图 1.3 甘蓝叶片断面的电子显微照片，可以看到细胞的结构。本图放大 170 倍（Jeremy Burgess 博士 / Science Photo Library）

例如图 1.3，这是一张叶片断面的高倍放大照片，但在那些不常看电子显微照片的人看来，可能会认为这是一张抽象图案。一位科学家可能认识并能看“透”这张照片，就好像透过显微镜目镜看到的那样，特别注重被摄体的实际细节。雕刻家、建筑师或工业设计师可能会被这个特殊的三维形式所吸引，把它存档作为以后创作的参考。问题的关键在于没有人完全在真空

里工作。除非你孜孜不倦地拍摄纯粹只是为了愉悦自己，否则你必须考虑你的照片为谁而拍，可能会怎样被别人接受。这有助于你在处理题材以及如何表现方面有更加明确的目标。

有时你的视觉传达必须简洁、直接和清晰——像在绝大多数产品广告中那样。这可能是针对确定的已知群体，因为他们是一群特殊杂志的读者、路过广告牌的司机或艺术品市场柜台前的购买者。当某些照片在暗示而不是说明事情的时候，它们也许更加成功和激动人心——例如，参见图 5.8。图像越含蓄晦涩，越有可能被解释为不同的意义——但或许这正是你的意图？

许多时候照片的意义还取决于其具体的呈现方式——它们如何与任何相邻的图片发生关联，它们是否出现在你翻阅的页面上或被孤立地装入画框悬挂于墙上。一些摄影师在展示作品时加上一些标语、引语、或写实或写意的标题加以阐明，通过提出问题，甚至有意地混淆图片的意义以获得出人意外的“优势”。他们常常赋予文字和图片以同等的重要性。这是一个在过去屡试不爽的做法（参见 Duane Michals, Jim Goldberg 和 Barbra Kruger 等人的例子）。在能力较差的摄影师那里，添加文学修辞可能是一种伎俩或虚弱的标记，以弥补不能通过图片表现自我的能力。这些举动极易令人感到矫揉造作（花哨的标题）或自命不凡（修辞强调了那些观众自己也能完全领会的事情）。在广告界，广告文案的写作是一个需要熟练技巧的专业，这件事意义重大，因为他们需要事先做大量的市场调研。图片和文字统筹兼顾，可对总体的信息效果起到很大的作用。

1.3 专业摄影市场

曾几何时，二流的“专业”摄影师也能简单地凭借运用摄影器材的秘诀过上舒服的生活。他们知道用什么样的曝光，如何使照相机运作，并且比业余摄影爱好者更有效地运用现有的镜头。今天，设备的改进和程序的简化已经使有才能的业余摄影爱好者达到或超过这个水平。与此同时，顶尖的专业摄影师（富于天赋、想象力和职业敏感）的水平达到比以往更高的高度。当然，你仍可能遇见普普通通的专业摄影。有些是由临时工炮制的，他们一阵风似的卷入摄影但很快又销声匿迹了。一些专业摄影师只顾业务，但坚持价格的底线，这阻碍了他们的正常发展。

专业摄影，作为一种个人或小型单位的松散集合，它的构成主要由图片市场来决定。这些主要的图片市场包括商业和工业摄影、人像和婚礼摄影、新闻和纪实摄影、广告和刊物插图摄影以及科技应用摄影。这只是大概的分类——它们常常相互交叉、相互融合在一起。例如，一位“全能”摄影师为了满足当地社区的要求可能会在几个方面展开工作。又比如，你或许是一个针对图片库的需求提供广泛服务的摄影师，以 CD-ROM 的形式向出版社或图画设计工作室投出过数千张照片。也有一些专家在非常狭窄的领域工作（例如建筑摄影和博物学摄影），他们从事国际性的业务活动，并在世界范围内争夺市场。

1.3.1 商业和工业摄影

这种摄影类别包括了商业和工业的一般摄影需求，常常与你邻近领域的业务有关，但有时涉及的范围又相当广泛，如同在一个相当分散的企业集团内为一些子公司提供服务。客户范围从推销员、房地产开发商、地方轻工业和市镇委员会直到具有国际规模的大型厂商或建筑集团。

你的照片可能通常被用于传播公司良好的公关形象。这些照片将记录生产过程、产品和新住宅的开发。一些通过“新闻发布会”发布的照片将发表在杂志的（通常是专业出版物）版面上。另外一些照片用于产品目录、小册子以及公司的内部报告上。在员工培训计划中，摄影或许是一个不可或缺的重要部分，或者用来作为法律证据，或者作为档案记录。摄影工作的发展将不限于提供照片和幻灯片，也有可能包括录像或以某种多媒体形式表现的相关业务。如果你的客户是一家公司，要求公司提供相关图片和宣传策略等信息是一件重要的事情。

由于工业和商业摄影必须包括广泛的拍摄题材（各种产品和服务的促销、公共关系、员工肖像等），你可能不得不在外景地或摄影室内工作，并且你必须具备拍摄不同类型照片的出众技能，如静物摄影、刊物插图摄影或肖像摄影。另一方面，你或许想专攻某一类型的商业摄影。处理许多公共关系任务的大型工业/商业摄影室可能会提供一种总体的传播“一揽子计划”。这种工作方式将摄影师、图案设计师、广告和市场人员及文案人员结合成一个团队。其结果是一个完整的计划活动，可能从召集会议（向客户的销售人员宣布一个新产品），通过发布新闻信息、宣传小册子用的普通和专业的广告及为客户的消费者准备的操作指南，都能够在“机构内部”以协调一致的方式进行。电子成像技术的发展促使更大量的产品册和目录摄影能够在绘图设计工作室室内完成。在这里，能很方便地直接通过桌面排版系统输出印

刷页面的设计图（参阅第 14 章）。

少数工业机构雇用一到数名摄影工作人员经营他们自己的小型摄影部门。作为一名摄影工作人员，你可能要进行不同类型的摄影工作，这取决于你老板的安排。例如，你可能会从事公关摄影、科学摄影、肖像摄影或静物摄影。为特定的公司工作，摄影工作人员应了解将要使用图片的媒体，并且要了解公司的宣传政策。他们也熟悉公司的人事状况和地理布局。这样的部门可能是多功能的或是较大的公共关系部门的组成部分。

1.3.2 时尚摄影

作为一名时尚摄影师，你必须对流行的事物充满兴趣，并且理解时尚设计师富于创意的工作。你接到为出版物（杂志、报纸和公司）拍摄的任务，编辑会简要地告诉所需图片的风格和刊载的媒介。这种简要的说明有可能非常明确，但在有的情况下也可能没有什么限制，允许你运用自己富于创造性的技巧去创作新颖的照片。与你一起工作的团队可能包括模特、造型师、化妆师、发型师、设备师、画师以及不同专业的助手。在时尚摄影中，不但要了解衣料的特性，而且要了解时尚设计师的理念、服装的风格和客户的形象，这是非常重要的事情。因此，你需要具备创造性思维并且保持对时尚和摄影风格的流行趋势的最新把握。对不同风格和技巧的试验有助于创作独创的影像。时尚摄影中，技术能力对拍摄高质量的照片也是非常重要的。正确的用光是表现衣服的设计样式和不同类型布料特性的基本要求。如果你为服装目录手册拍摄，你必须能用流行的风格快速地拍摄大量照片。你既可以在外景地拍摄，也可以在摄影室内进行创作。

1.3.3 人像和婚礼摄影

人像和婚礼摄影业务直接面向公众。一些拍摄活动在闹市区的摄影室外进行，但由于目前很多的拍摄工作都是在外景地进行（例如“在家中”拍摄人像），因此，特殊的经营场所并不是很重要的因素。有些业务是在商场内部进行的，或与礼服 / 租车和宴会结合起来，提供与婚礼活动有关的其他服务。在所有的例子中，拥有某种形式的展示场所尤为重要。在这里，你的优秀作品能够吸引各收入阶层的人们，而他们正是你努力争取的目标客户群。

为了在人像或婚礼摄影中获得成功，你需要对人产生浓厚的兴趣，并且善于美化他们的容貌而不是如实反映他们确实存在的缺陷。毕竟，埋单的是顾客或是他们的亲密朋友——这与杂志社或代理商指定任务的纪实或广告摄影不同。你要对安排在照相机前的顾客富于同情心，同时又必须给予严格的指导。这有益于获得活泼、生动的人物个性并且能使被摄者放松（特别是在不熟悉的摄影室环境中），以避免拍摄出矫揉造作或呆板的人像。

这类拍摄工作一般包括主管人员为公务活动拍摄的标准像、家庭合影、婚礼活动、宠物照片；有时也拍摄重大的社会事件和戏剧演出前的剧照（参阅第 9 章）。