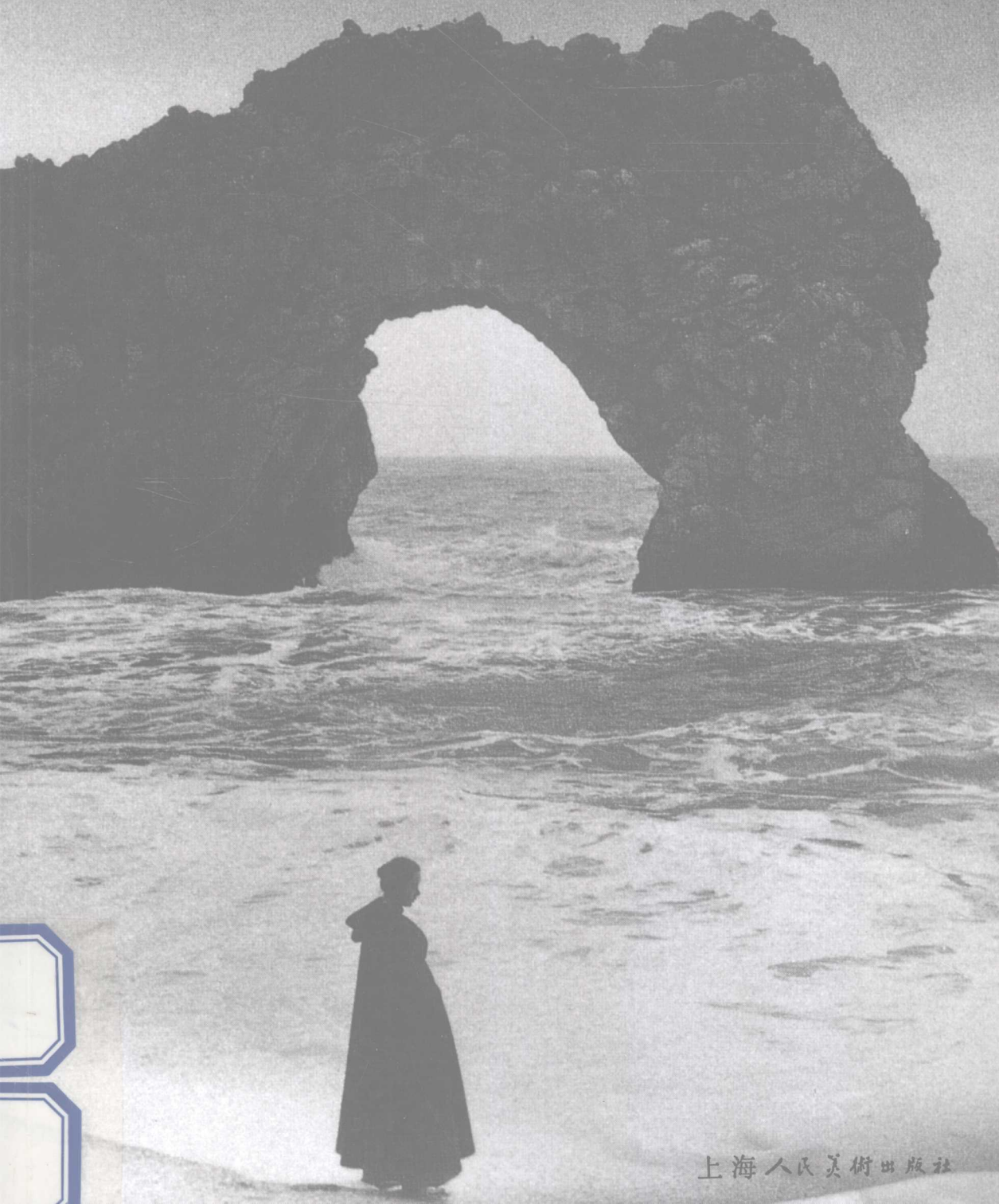

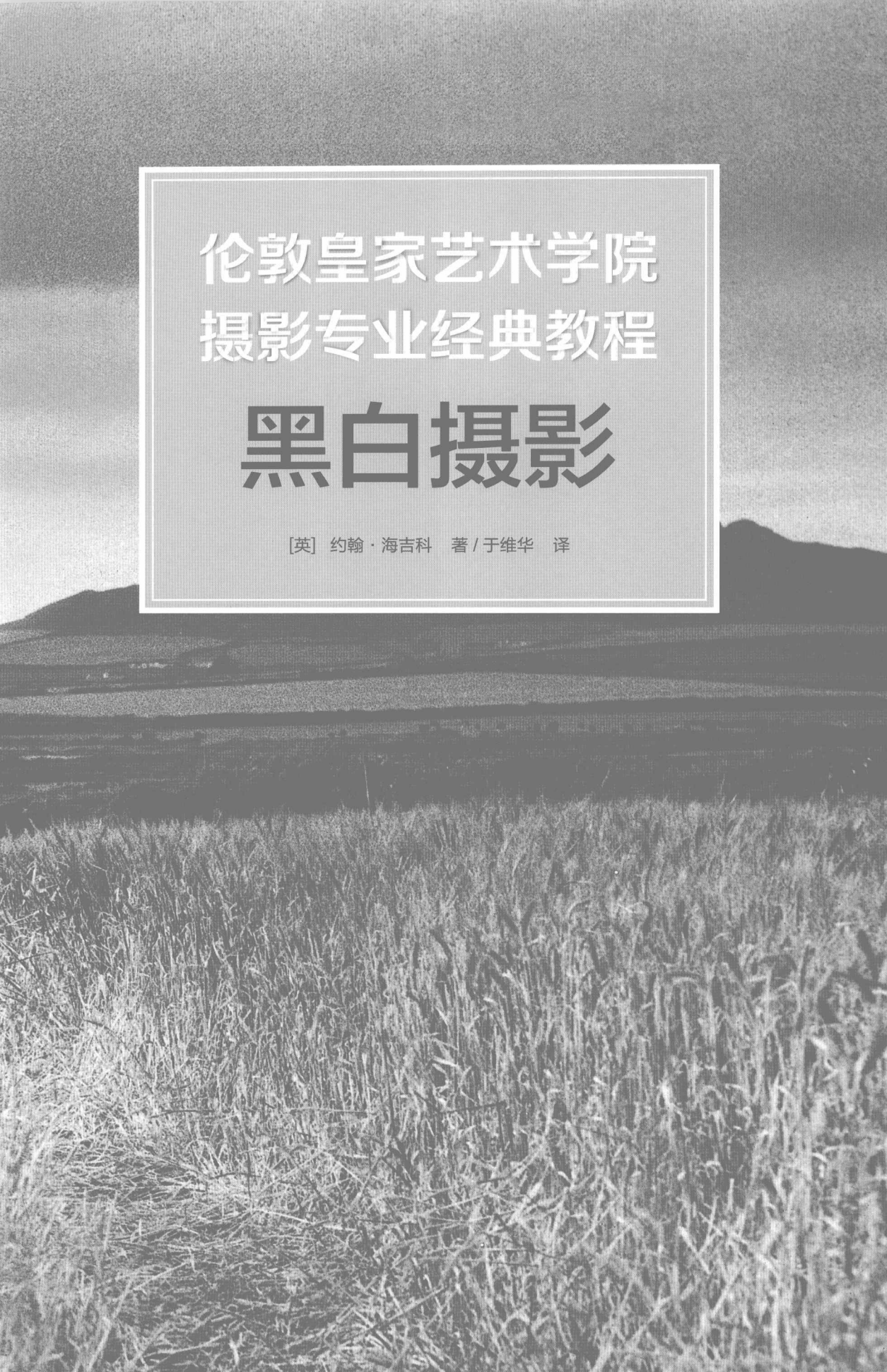
伦敦皇家艺术学院
摄影专业经典教程

黑白摄影

[英] 约翰·海吉科 著 / 于维华 译

上海人民美術出版社

伦敦皇家艺术学院 摄影专业经典教程 黑白摄影

[英] 约翰·海吉科 著 / 于维华 译

图书在版编目 (CIP) 数据

伦敦皇家艺术学院摄影专业经典教程——黑白摄影/[英] 海吉科 著;
于维华 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01
书名原文: Complete Guide to Black & White Photography
ISBN 978-7-5322-7962-3

I .①伦... II .①海... ②于... III .①黑白摄影—摄影技术 IV .①J419.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第119138号

Copyright © Collins & Brown Limited 2005
Text copyright © Colins & Brown and John Hedgecoe 2005
Illustrations copyright © John Hedgecoe 2005
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without
the prior written permission of the copyright owner.
Right manager:Ruby Ji
本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 图字: 09-2011-078

伦敦皇家艺术学院摄影专业经典教程
——黑白摄影

著 者: [英] 约翰·海吉科
译 者: 于维华
策 划: 姚宏翔
统 筹: 丁 雯
责任编辑: 姚宏翔
特约编辑: 孙 铭
封面设计: 李 乐
技术编辑: 戴建华
出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本: 787×1092 1/16 印张 10
版 次: 2013年01月第1版
印 次: 2013年01月第1次
书 号: ISBN 978-7-5322-7962-3
定 价: 48.00元

测量长度单位换算表

转换	成为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目 录

简介 6

基本原理 12

静物摄影 40

肖像摄影 50

风光摄影 81

传统暗房 115

数码暗房 142

术语表 154

索引 156

致谢 160

九江学院图书馆

1547752

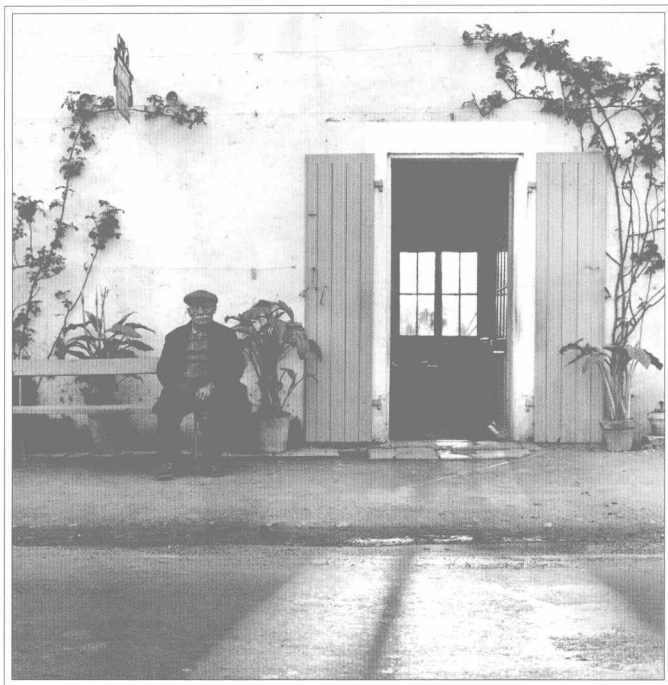
1598078
1598078

伦敦皇家艺术学院
摄影专业经典教程

黑白摄影

[英] 约翰·海吉科 著 / 于维华 译

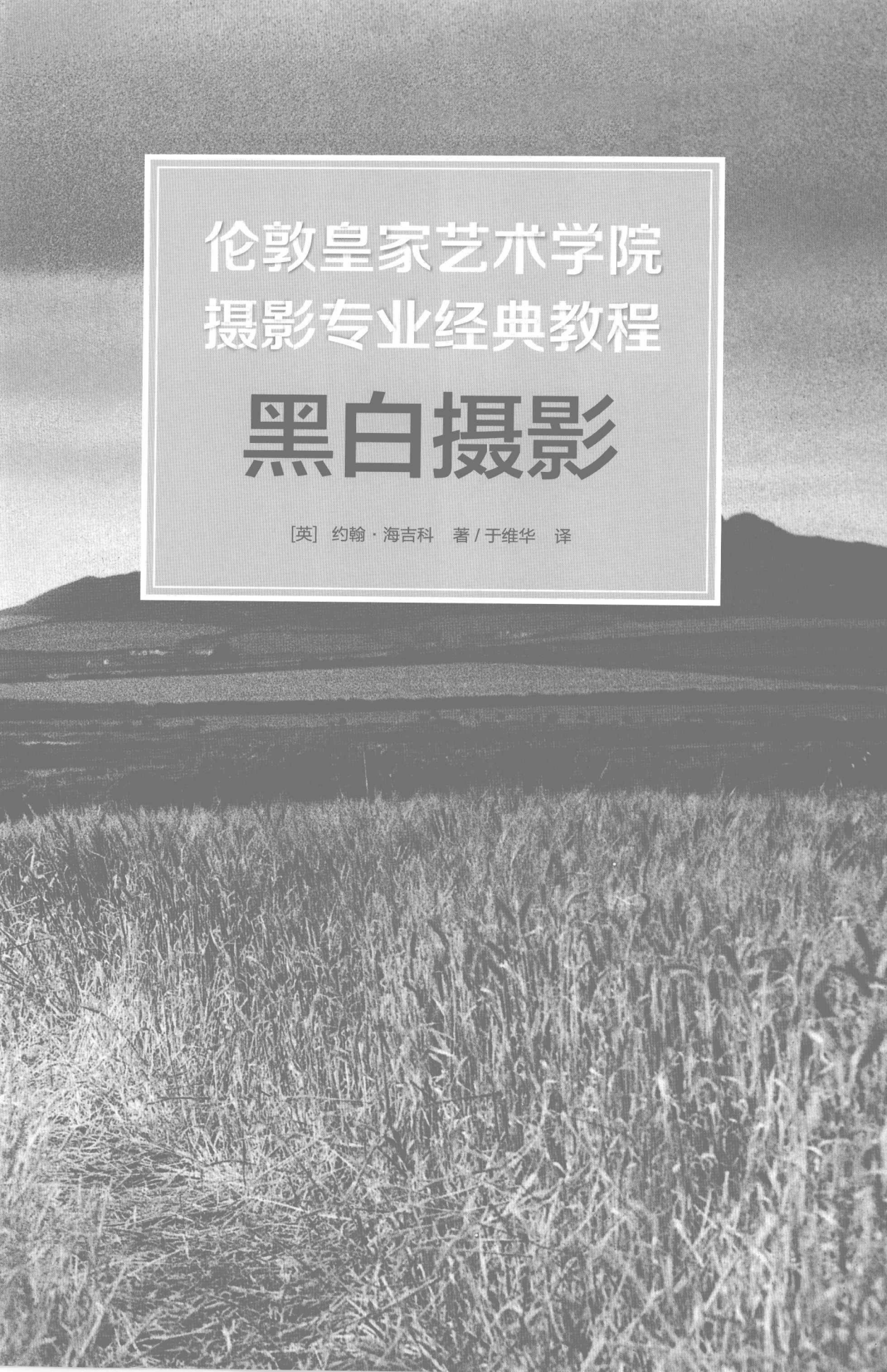
不外借

J41/
12226

上海人民美術出版社

伦敦皇家艺术学院 摄影专业经典教程 黑白摄影

[英] 约翰·海吉科 著 / 于维华 译

图书在版编目 (CIP) 数据

伦敦皇家艺术学院摄影专业经典教程——黑白摄影/[英] 海吉科 著;
于维华 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01
书名原文: Complete Guide to Black & White Photography
ISBN 978-7-5322-7962-3

I.①伦... II.①海... ②于...Ⅲ.①黑白摄影—摄影技术 IV.①J419.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第119138号

Copyright © Collins & Brown Limited 2005
Text copyright © Collins & Brown and John Hedgecoe 2005
Illustrations copyright © John Hedgecoe 2005
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without
the prior written permission of the copyright owner.
Right manager:Ruby Ji
本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 图字: 09-2011-078

伦敦皇家艺术学院摄影专业经典教程
——黑白摄影

著者: [英] 约翰·海吉科
译者: 于维华
策划: 姚宏翔
统筹: 丁 雯
责任编辑: 姚宏翔
特约编辑: 孙 铭
封面设计: 李 乐
技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)
印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司
开本: 787×1092 1/16 印张 10
版次: 2013年01月第1版
印次: 2013年01月第1次
书号: ISBN 978-7-5322-7962-3
定价: 48.00元

测量长度单位换算表

转换	成为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目 录

简介 6

基本原理 12

静物摄影 40

肖像摄影 50

风光摄影 81

传统暗房 115

数码暗房 142

术语表 154

索引 156

致谢 160

简介

当今世上几乎每一张照片都是彩色的，尽管事实如此，对于专业摄影师来说，黑白摄影仍然有一种特殊的吸引力。黑白照片，也被广泛地应用在华丽的杂志广告页面和摄影展上。此外，相较于传统摄影工艺，数码相机和电脑软件的发展也让人更容易地制作黑白照片。那么，为什么这样一个看起来应该已经成为过去时的摄影工艺，对专业摄影师和摄影爱好者，还依然有着如此持久的感召力和吸引力呢？

学习摄影

对于有兴趣钻研摄影艺术的人来说，拍照是一种个人表达、阐释，或是创意宣泄的手段。这时，黑白摄影就为其提供了很大的发挥空间。这并不

是说，这个学习过程和彩色摄影完全不同。实际上，很多黑白艺术照片都是用彩色摄影拍摄出来的。去掉了色彩后，立即可以让你的照片在相似的作品中脱颖而出，这种黑白影像，可以让我们从身边常见的现实世界脱离出来。

所有的照片都是通过这样或那样的手段把现实抽象出来。即使一些照片反映的是完全真实的场景和事物，它也只是三维空间在二维空间的一种抽象的反映。无论它是被印在相纸上还是投射在屏幕上。而去掉照片上的色彩就像是在照片的抽象意味上的一个递进，因此在这个抽象的过程中，更容易让照片散发出独特的魅力。而这些是你通过相机的取景框把所见的影像反映在照片里的动作来完成。换句话说，这个过程让照片带有

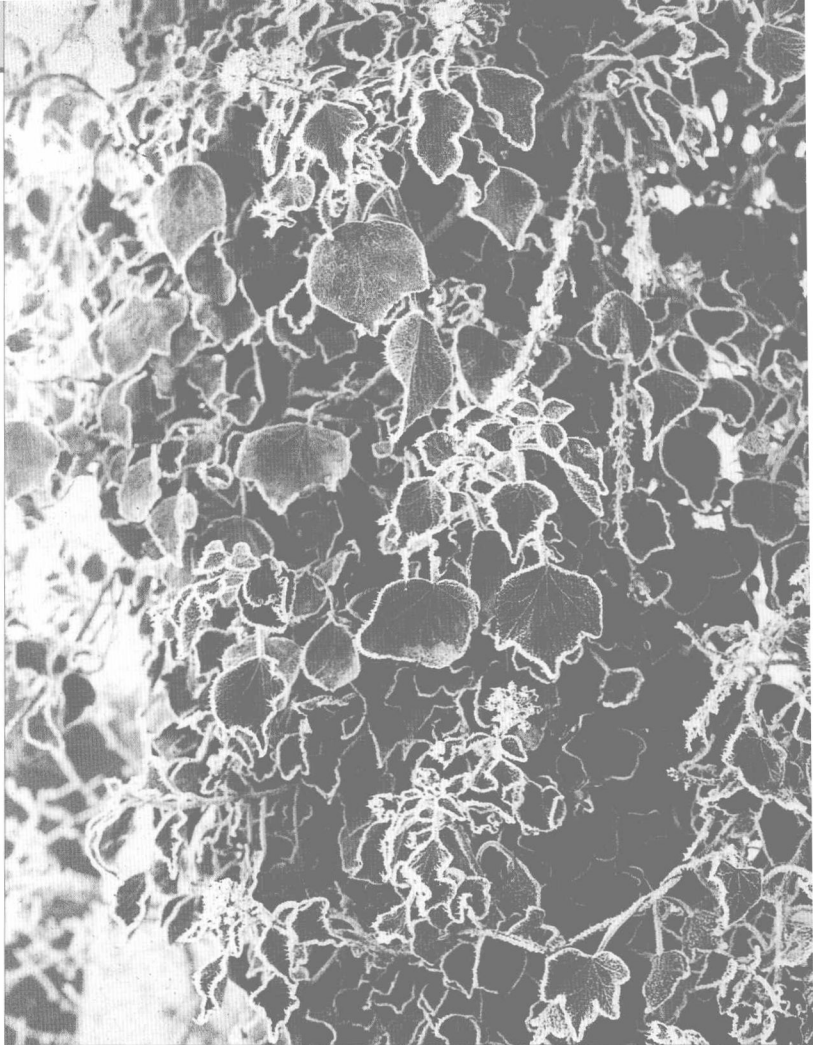
▲ 空间错位

把这张英国艺术家大卫·霍克尼（David Hockney）的照片简化成黑白影调后，形成了一种空间上的视错觉。画布上的人物作为肖像的背景看起来像是和艺术家处于

同一空间，因此成为照片一部分。但同样的照片如果用彩色照片来拍摄，画布上的色彩和画家现实中的色彩差别较大，视错觉效果就没这么明显了。

► 晨光

一旦色彩被抽离，拍摄植物的照片就会强调对质感、形式和形状的研究。为了能捕捉到花园夜里霜冻还挂在树叶上的效果，我必须赶在阳光照在上面之前把照片拍好。按最亮的部分的测光来曝光，枝叶后面的阴影部分就会湮没在暗色的影调中，这让照片形成层次鲜明的立体感。

了作者独特的创作印迹。

先入为主的成见

不同的色彩模式拍摄时有很多先入为主的观念——什么样的主题适合拍摄成黑白照片，而另一些则最好用彩色来表达。比如说，可能很多人都会认为，黑白摄影最适合拍摄一些附庸风雅的艺术照片，那些与平常的日常生活毫无关联的影像。还有一些人会说，男人的肖像照片用黑白表现效果比较好，因为黑白单色能强调出他们刚毅的男子汉形象，而女人需要用彩色照片来让其显示出更多的温柔气质。还有一些人认为，自然摄影或是自然史的摄影，比如风景照、鲜花、树等等这些，如果没有色彩的支持会显得苍白没有生气，或者，在拍摄一些风景留念或是假期留念时，就有一个问题——用黑白照拍摄就无法还原当时

的真实情景。

并没有哪种摄影题材是最适合用彩色摄影去拍的，也没有哪种是更适合拍成黑白照片的。成功的摄影作品是基于摄影师本身的审美感悟，将影像通过各种风格的胶片或是数码相机等合适的方式表现出来，捕捉题材最自然的一面。这取决于摄影师的预想、视觉表现力和想象力。其中摄影技术和能力的掌握也是尤为重要的，要选择准确的快门速度和光圈、选择最佳角度、配以合适的焦距并在最佳的拍摄时机按下快门。

尽管半个世纪以来，人们很自然而然地接受了彩色摄影形式，但近些年，一些很有影响力的照片还是被印制成黑白照片。也许，一部分原因在于黑白摄影更能让读者发挥其想象力，因为这样的影像作品并不旨在反映事物表面形态，亦不是给出解释。另一方面可能是黑白摄影这种媒介

◀ 窗口光

拍摄时，可以让被摄者站在窗口附近，这样，窗口射入的自然光会在被摄者身上形成一种很有戏剧感的明暗对比，面向窗口的一侧形成高光，其余地方深陷在阴影中。因为光线是从一个方向照射过来的，即窗口，因此画面中的光感也都朝向一个方向。特别是在没有色彩的黑白照片中，这样的明确单一的打光方向会让画面十分吸引人。

简化了图像，将其抽离到最基本的元素——光影、形状、结构和质感，因此让图像获得了更多的冲击力。

每一张照片的影像背后都有其要传达的信息，如果你在拍摄之前有一个清晰的、经过深思熟虑的概念，那么就可以理解一些黑白照片题材的选择，比如一朵本身色彩艳丽的花朵的标本，也许就不适合作黑白摄影的尝试。

控制

比起彩色摄影，黑白摄影有一个传统意义上的优势——在拍摄之后到冲印成片的后期过程，对影像的控制比较容易。包括把胶片上的影像冲洗出来，然后，将冲洗出的负片放大印制成最后

的照片。暗房里照片显影的过程是在没有盖子的托盘里发生的。甚至在你第一次尝试冲洗和印制黑白照片的时候，你就可以做出一张显影基本正确的照片。看着你冲印的照片在托盘里渐渐显出影像，也许摄影的魔力就在你的内心扎下根来。

黑白照片冲洗时所用的药水和放大时所需的相纸，相对于等量的彩色照片的冲印费用来说是比较昂贵的，而且，购买这些的人也相对少一些。黑白胶片和相纸对于冲放过程中可能犯的错误，有更高的宽容性。与之相对的，彩色摄影冲印时有一系列温度上的苛刻要求，很难精准地控制影像表现。如果你想更多地掌握黑白摄影的暗房知识，可能还需要在化学等方面多花一些精力。当然这些步骤都很容易掌握，你可以把更多的精力

集中在影像艺术的美学创作上。

时下，数码暗房技术的发展可以让你用一台普通的电脑就把所有的传统暗房技法和计算机新技术应用在照片后期制作上。修图软件可以让你轻松地对黑白照片进行精雕细琢，如同彩色照片一样简单。此外，这些程序还可以把彩色图像转化成单色的照片，过程简单得令人难以置信，你也可以快速地为照片着色，或是设置一个经典的黑白色调。

通过对色调变化的调整——黑与白之间的阴影和灰度——你可以控制黑白照片的整体氛围和表现。较之于传统暗房在化学药品容器里和放大机上的操作，数码暗房可以让你更精准地控制照片修改的过程。你也可以在对照片的参数进行修

改的时候，在屏幕上直接观察修改结果，而不是像照片冲印的过程，需要等到显影后才知道，此外，如果软件操作中有失误，也可以马上恢复到上一步或是几步之前，而不需要从头再做一次。

光源

黑白摄影的拍摄中，有一个很大的自由——你可以不必担心照在被摄物体上的各种光源之间的色温差别。

所有的光线都有一个它特有的色温值。太阳

▼ 影调过渡

前景中，充满了杂乱的、参差不齐的木板，所有这些都用了适当的影调使之清晰可见，同时，脏乱的废弃的河岸影像也恰到好处地体现出来。

光和昏黄的台灯光对于人眼而言没有多大差别。这是因为人脑对知觉的自我调节，因此当一个我们已经熟知的物体的颜色被寻常的不同颜色的光源照的时候，我们都可以根据对事物之前的认识分辨出它们原本的色彩。比如，一张白色的纸巾和一个绿色的苹果。

然而，彩色胶片就没有这种调节能力。所以彩色照片的摄影师就要确保在同一张照片里，不能使用那些色温不能匹配的光源。而在拍摄黑白照片时，你可以自由地混入太阳的白光、普通的家用室内光，因为它们在色彩上的差别不会显现在照片上，不同色温的光照效果差别也不会那么大。你只需要把精力集中在如何协调光影之间的相对强度以及控制照明的总体强度上。

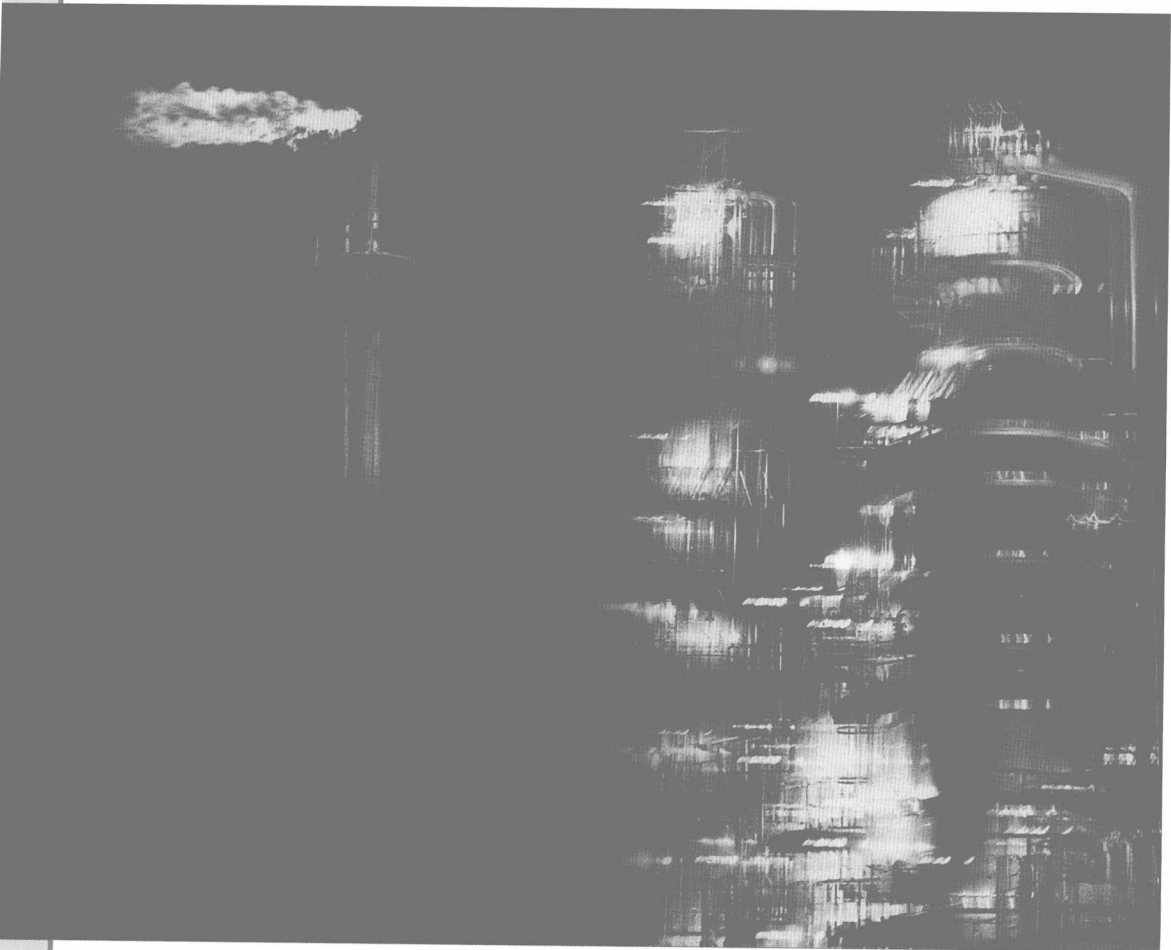
滤镜

看起来一张黑白摄影照片是不会受到周围不同的色彩的影响，但是事实并非如此。黑白照片并不会把白光中不同的波长的光转化成不同的色彩表现出来，而是通过不同深浅的灰度表现出来。

黑白照片，基本上就是把景物中的暗色部分记录成黑色调，把光亮部分记录成明亮的浅色调。然而，不同颜色的光的敏感度有所不同，表现出的灰度也略有不同，但这会使得一些明度相等的不同色相在黑白照片里表现出相似的灰度。

▼ 二次曝光

这是一幅看起来充满神秘色彩的照片，拍摄时用硬纸板遮挡，先只曝光塔的部分，之后，挡住塔的部分，在快门打开的时候移动相机，这样就会出现照片里的效果，塔是清晰的，炼油厂罐子上的光是虚化的，而且带有移动的轨迹。

1547752

1598078
1598078

► 拍摄肖像照片

选择恰当的构图和曝光，并找准最佳拍摄时机按动快门，这些比选择拍摄黑白还是彩色照片重要得多。这张肖像照片就拍摄得非常动人，在这里，色彩是否存在并没有多大意义。

可以用蓝色举例来说明这一点。蓝色在黑白照片里会转化成很淡的影调。因此拍摄风景照片时就常常存在着一个问题，比如照片里天空的部分面积较大，但蓝天所呈现出来的可能是一片平淡没有细节的白色，也几乎不能辨别出其中云的痕迹。这样就需要你通过在暗房冲印的时候，给天空部分更长时间的曝光，让它显影更深，或者在 Photoshop 软件中，选择合适的工具进行处理，但这样的处理就会产生颗粒或是让处理的区域显得不自然。

为了避免以上的这些问题，或是要刻意地改变色彩在黑白胶片中反映出来的色调，使之更有情绪、更有氛围，你可以在拍摄过程中使用时品种繁多的彩色滤镜片，把它装在镜头前面。一块橙色的滤镜，可以加重胶片对蓝色的反映，让天空的影调表现更加突出。深红色滤镜的这一效果更加强烈，使用时如果稍有一点曝光不足，则

可以让蓝色的天空暗得接近全黑。橙色的滤镜也可以用于拍摄植物，使其产生深暗的色调，如果想要相反的效果，则可以使用绿色的滤镜。但是，这些滤镜在数码相机中并不常用。因为数码照片可以用彩色照片的模式拍摄照片，后期用修图软件实现滤镜效果。

本书结构

第一章是简介，其中附上了一些成功的黑白摄影作品，包括介绍一些基本的构图及取景的原理。接下来的三章内容，主要阐释一些较常见的摄影领域，静物摄影、肖像摄影及风光摄影，这些可以让你了解摄影原理在不同种类的摄影实践中是如何应用的。书的最后两章，我们会带初学者进行一次数码和传统暗房技术的实践，详述从拍摄照片到最后制成光鲜的照片成品的过程，包括其中涉及到的设备和技术。

基本原理

和其他任何领域的创作一样，好的摄影作品，要靠想象力和悟性，并要在具体的主题中，把它们体现出来。同时，在这个过程中，也有很多技术上的约束，比如，一次恰到好处的曝光，其得到的图像一定要影调均匀、明暗合理，这样才能将其冲印成照片。同时为了得到正确的曝光和表达主题，掌握镜头光圈与相机快门速度之间的关系也是十分重要的。现在所有的相机基本都有自动曝光功能。但有的时候，你可能要根据主题的需要和个人想法作一些调整，比如当你需要增加或是减少照片中前后清晰区域的范围时，可以调节相机的光圈大小。或者，你可能需要设定一个很高的快门速度来捕捉运动物体，或是设定一个慢快门来表现一个虚化拉动的印象派效果。

这些摄影技术层面的内容都是很容易掌握的，需要花更多精力去理解，更难掌握的，是学习如何转变思维和目光，把身边所能见到的色彩丰富的真实世界转换成黑白影调表现出来。这些需要花更多时间来练习。

另一方面，掌握光线角度和多个光源之间的配合也非常重要，同时要掌握光线对于物体造型和质感表现的影响。另外，构图、选择相机角度以及如何选定相机镜头的焦距等等对于创作有感染力的作品也十分重要。

► 即兴作品

在室内拍摄彩色照片时常常不容易拍好，因为有可能涉及到不同色彩光源的混合和搭配。而拍摄黑白照片就完全避免了这个问题。照片中柔和的打光让画面的看点集中在巨大的传统雕塑和身旁拿着羽毛掸子为雕塑清扫的管理员身上，两人相对让画面显得十分幽默。

