

ADVANCED DIGITAL

数码黑白摄影高级教程

BLACK & WHITE

PHOTOGRAPHY

[英] John Beardsworth 著 梅菲 译

(第2版)

JOHN BEARDSWORTH

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

第(2)版
经典力作畅销精英5年
全新升级版

J41
201419

ADVANCED DIGITAL

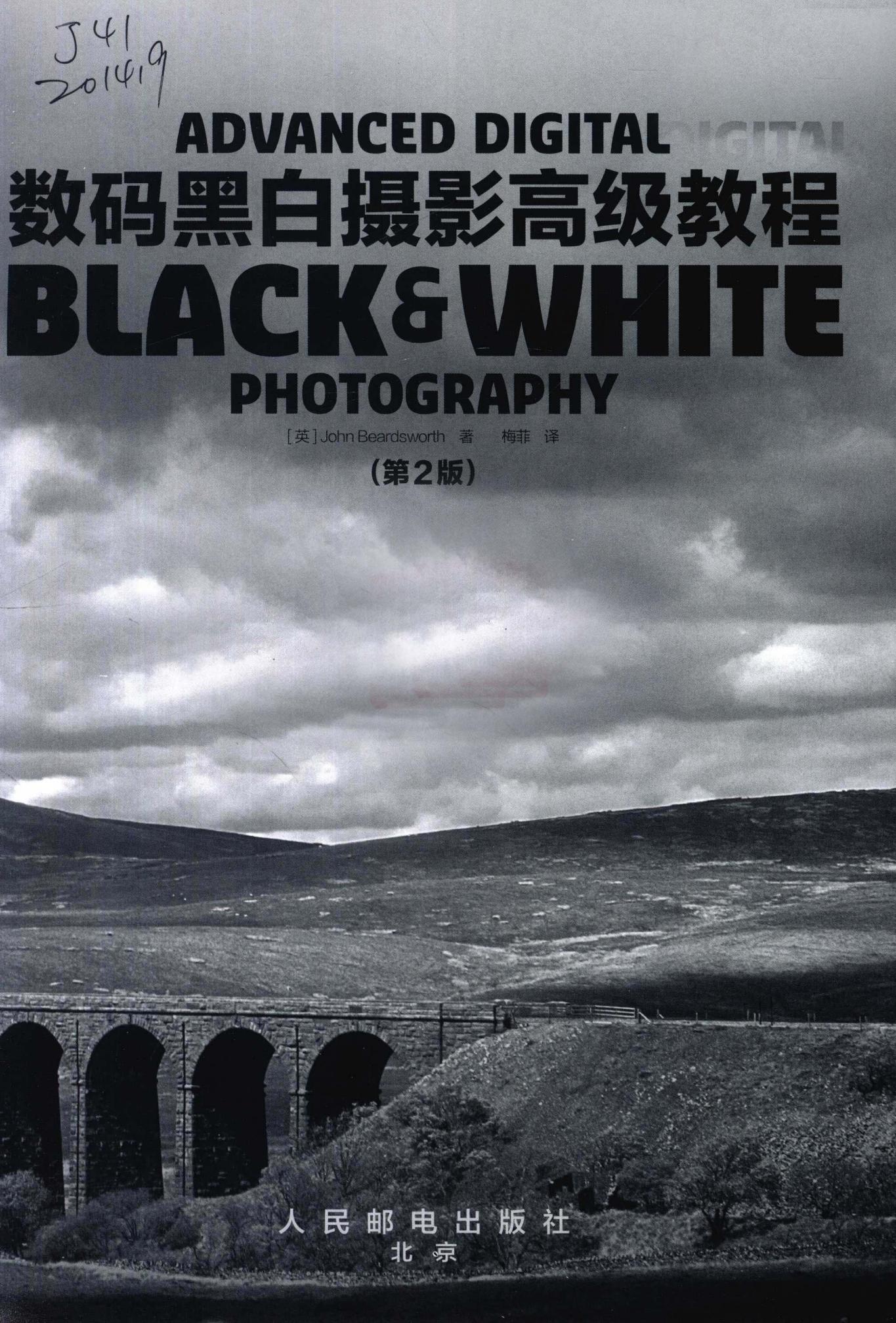
数码黑白摄影高级教程

BLACK & WHITE

PHOTOGRAPHY

[英] John Beardsworth 著 梅菲 译

(第2版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

数码黑白摄影高级教程 : 第2版 / (英) 比尔德沃夫
(Beardsworth, J.) 著 ; 梅菲译. -- 北京 : 人民邮电出
版社, 2013.10

ISBN 978-7-115-31084-2

I. ①数… II. ①比… ②梅… III. ①数字照相机—
黑白摄影—摄影技术—教材 IV. ①J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第094133号

-
- ◆ 著 [英]John Beardsworth
 - 译 梅 菲
 - 责任编辑 李 际
 - 执行编辑 陈伟斯
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京华联印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11.75
字数: 438 千字 2013 年 10 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-6407 号
-

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

内容提要

黑白摄影并没有因为彩色摄影的诞生而消亡，它作为一种独特的艺术形式被保留下来。而且，在数码时代，黑白摄影被焕发了新的生机。

本书对不朽的黑白摄影艺术进行了数字化的探讨，为读者提供一套正确的数字黑白摄影的流程与技巧。数码黑白摄影远不止在Photoshop中去除色彩这么简单。在本书中，作者充分利用Adobe Photoshop、Lightroom和Silver Efex Pro的最新功能实现了全面的更新，从而走在了黑白摄影和数码成像技术的前沿。你会从本收中找到最具创意的黑白转换方式，并学会润饰单色图像和强化主体特性。这本书为常见的问题提供了简单快捷的解决方案，为精细处理提供了灵活、无损的方法，让你可以最细致、最据表现力地演绎自己的创意。

本书适合喜爱黑白摄影，渴望丰富创意、提升作品意境的读者阅读。

版权声明

Advanced Digital Black & White Photography by John Beardsworth, ISBN: 978-1908150295

Copyright © The Ilex Press Limited 2012
Advanced Digital Black & White Photography by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文字版由THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

6 前言

10 第1章
相机操作——拍摄黑白照片

- 12 黑白模式
- 14 拍摄影色Raw格式文件
- 16 什么东西适合拍摄成黑白照片
- 18 影调和反差
- 20 数码黑白摄影的曝光
- 22 向右曝光
- 24 阴影
- 26 明亮光线的吸引力
- 28 扩大动态范围
- 30 未被忘记的颜色滤镜
- 32 数码黑白摄影的滤镜
- 34 数码红外摄影

38 第2章
数码暗房1——黑白转换

- 40 破坏性处理技术
- 44 破坏性处理技术：计算
- 46 黑白转换的工具
- 48 通道混合器
- 50 胶片与滤镜
- 52 “黑白”调整图层
- 54 涂画黑白效果
- 56 黑白预设
- 58 Camera Raw和智能对象
- 62 图像局部的转换
- 66 创意单色转换：人物
- 70 创意单色转换：风景
- 72 影调分离
- 74 使用Lightroom
- 82 使用Silver Efex Pro
- 90 现场创作黑白

92

第3章 数码暗房2——润饰照片

- 94 设置黑点和白点
- 96 整体亮度和反差
- 98 精细反差控制
- 100 选择性增加反差
- 102 局部反差
- 104 创意影调剪切
- 106 阴影和高光
- 108 遮挡和加光：工具
- 110 调整图层
- 112 遮挡和加光：风景
- 114 遮挡和加光：人像
- 116 Lightroom黑白预设
- 118 普通锐化
- 120 高反差保留和智能锐化
- 122 选择性锐化
- 124 边缘锐化

126

第4章 创意效果——数码图像处理工作流程

- 128 调色
- 130 分离色调
- 132 双色调
- 134 测量色调
- 136 古典色调
- 138 手工着色
- 142 红外效果
- 146 宽区锐化
- 148 模拟利斯效果
- 152 颗粒和噪点
- 154 用Lightroom实现分离色调
- 156 柔焦效果

160

第5章 展示和输出

- 162 边框
- 164 边缘加光
- 166 打印或输出锐化
- 168 打印机
- 170 中性黑白
- 172 CMYK输出
- 176 大批量黑白处理
- 180 黑白HDR
- 182 输出到网络

186

词汇表

188 致谢

数码黑白摄影高级教程

(第2版)

J41
201419

ADVANCED DIGITAL

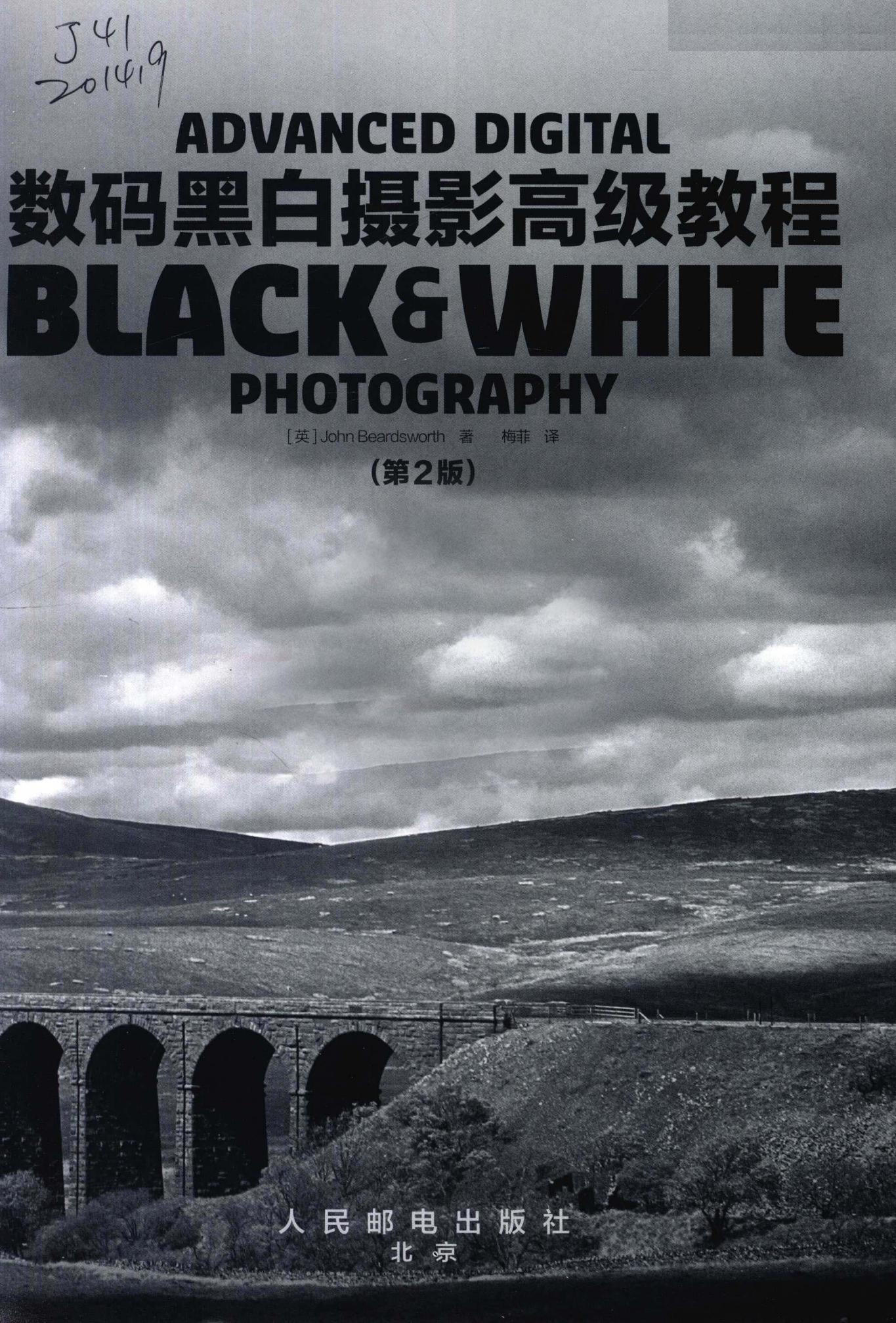
数码黑白摄影高级教程

BLACK & WHITE

PHOTOGRAPHY

[英] John Beardsworth 著 梅菲 译

(第2版)

人民邮电出版社
北京

目录

内容提要

黑白摄影并没有因为彩色摄影的诞生而消亡，它作为一种独特的艺术形式被保留下来。而且，在数码时代，黑白摄影被焕发了新的生机。

本书对不朽的黑白摄影艺术进行了数字化的探讨，为读者提供一套正确的数字黑白摄影的流程与技巧。数码黑白摄影远不止在Photoshop中去除色彩这么简单。在本书中，作者充分利用Adobe Photoshop、Lightroom和Silver Efex Pro的最新功能实现了全面的更新，从而走在了黑白摄影和数码成像技术的前沿。你会从本收中找到最具创意的黑白转换方式，并学会润饰单色图像和强化主体特性。这本书为常见的问题提供了简单快捷的解决方案，为精细处理提供了灵活、无损的方法，让你可以最细致、最据表现力地演绎自己的创意。

本书适合喜爱黑白摄影，渴望丰富创意、提升作品意境的读者阅读。

版权声明

Advanced Digital Black & White Photography by John Beardsworth, ISBN: 978-1908150295

Copyright © The Ilex Press Limited 2012
Advanced Digital Black & White Photography by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with THE ILEX PRESS LIMITED.

All rights reserved.

本书简体中文字版由THE ILEX PRESS LIMITED 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

6 前言

10 第1章
相机操作——拍摄黑白照片

- 12 黑白模式
- 14 拍摄影色Raw格式文件
- 16 什么东西适合拍摄成黑白照片
- 18 影调和反差
- 20 数码黑白摄影的曝光
- 22 向右曝光
- 24 阴影
- 26 明亮光线的吸引力
- 28 扩大动态范围
- 30 未被忘记的颜色滤镜
- 32 数码黑白摄影的滤镜
- 34 数码红外摄影

38 第2章
数码暗房1——黑白转换

- 40 破坏性处理技术
- 44 破坏性处理技术：计算
- 46 黑白转换的工具
- 48 通道混合器
- 50 胶片与滤镜
- 52 “黑白”调整图层
- 54 涂画黑白效果
- 56 黑白预设
- 58 Camera Raw和智能对象
- 62 图像局部的转换
- 66 创意单色转换：人物
- 70 创意单色转换：风景
- 72 影调分离
- 74 使用Lightroom
- 82 使用Silver Efex Pro
- 90 现场创作黑白

92

第3章 数码暗房2——润饰照片

- 94 设置黑点和白点
- 96 整体亮度和反差
- 98 精细反差控制
- 100 选择性增加反差
- 102 局部反差
- 104 创意影调剪切
- 106 阴影和高光
- 108 遮挡和加光：工具
- 110 调整图层
- 112 遮挡和加光：风景
- 114 遮挡和加光：人像
- 116 Lightroom黑白预设
- 118 普通锐化
- 120 高反差保留和智能锐化
- 122 选择性锐化
- 124 边缘锐化

126

第4章 创意效果——数码图像处理工作流程

- 128 调色
- 130 分离色调
- 132 双色调
- 134 测量色调
- 136 古典色调
- 138 手工着色
- 142 红外效果
- 146 宽区锐化
- 148 模拟利斯效果
- 152 颗粒和噪点
- 154 用Lightroom实现分离色调
- 156 柔焦效果

160

第5章 展示和输出

- 162 边框
- 164 边缘加光
- 166 打印或输出锐化
- 168 打印机
- 170 中性黑白
- 172 CMYK输出
- 176 大批量黑白处理
- 180 黑白HDR
- 182 输出到网络

- 186 词汇表
- 188 致谢

前言

当我父亲听说我打算开始撰写一本关于黑白摄影的书时，他感到惊讶。毕竟，正如他所问的，现在不是每个人都要拍摄影彩色的吗？而本书，正是当时那本书的第二版。

这就像视频一样，即使它还有声音，但却始终无法取代静态摄影，彩色摄影几十年的发展也没有对黑白摄影造成致命打击。如果真有什么影响的话，那就是黑白摄影变成了一种更独特的、独立于彩色世界的艺术形式。艺术形式不一定会被技术进步的浪潮卷走，它们反而可以被叠加起来，友好共存。其实，数码成像技术的到来更像是给黑白摄影带来了又一次生机。

本书的目的是给大家提供最新的数码黑白摄影创作方式，同时坚守黑白摄影的传统。它的目标群体是严肃的摄影师，无论是靠自己的作品维生的摄影师，还是对自己作品的效果进行认真思考的狂热爱好者。你所需的，是对 Photoshop 的基本了解，以及不断提高的热情。

我觉得，本书的第一版很好地经受住了时间的考验。非常幸运地，它的出版时间恰好让它成为了世界上第一本介绍 Photoshop CS3 的新功能黑白调整图层和目标调整工具的书。此外，作为一位早期的 Lightroom 拥趸，我非常热心地把介绍其使用的内容放到本书第一版中，我还以黑白摄影为背景介绍了苹果的 Aperture 软件。

虽然那些决定最后都得到了肯定，但是过去的几年间，新的发展出现了，而它们也在这一版中得到了体现。我亲眼见证了 Lightroom 的受欢迎程度不断提高，它在大部分后期处理工作中甚至可以逐渐取代 Photoshop，因此，这一版会增加介绍这个软件的篇幅。Nik Software 公司的 Silver Efex Pro 比 Lightroom 更新，它对 Photoshop

或 Lightroom 的工作流程提供了很棒的补充，本书中对此也进行了介绍。

本书第一部分介绍的是拍摄过程，着重介绍彩色照片的拍摄，而不是用相机内置的黑白模式来拍摄。这样除了可以让摄影师保留对同一场景的彩色和黑白两个版本的选择外，构图精良、曝光准确、色彩信息完整丰富的 Raw 格式文件还是最高质量的数码黑白照片的最佳起点。

本书第二部分将介绍如何把这些彩色文件转换成黑白图像，并将列举所有可选技术。其中包括一些在网络论坛、杂志翻炒文章或摄影

俱乐部中大受吹捧的过时方法。如果从这些方法的历史背景下看待它们，你会从质量和时间的角度欣赏到它们相对于本书推荐的新技术的优点。最重要的是，这些方法可以让你在关键的第一步——黑白转换中练习到更有创意的功能。

左图和对页图：对黑白的选择有时候是经过认真推敲的，但更多时候是随机、主观的。我在一个17世纪历史重演项目中选择了黑白摄影，是因为我想让这些照片与第二次世界大战遥相呼应。这就意味着我要引用卡帕（Robert Capa）的名言：“如果你的照片拍得不够好，那是因为你离得不够近。”不过，我还追求麦库林（Don McCullin）或巴尔特曼茨（Dmitri Baltermants）的那种粗犷的单色摄影风格。再想想，我对那个年代的印象都是黑白的。我的所有大学书报都用当时的平版印刷和木刻来描绘重大事件、现实生活和普通人，甚至凡·代克色彩丰富的贵族生活绘画都是用黑白印刷的。基于文化和美学上的原因，黑白摄影这一媒介和主题很匹配，而紧接的关于19世纪军事历史重演的项目则是以紫色和褐色的单色照片实现的，它们与那个时代的摄影遗产相吻合。

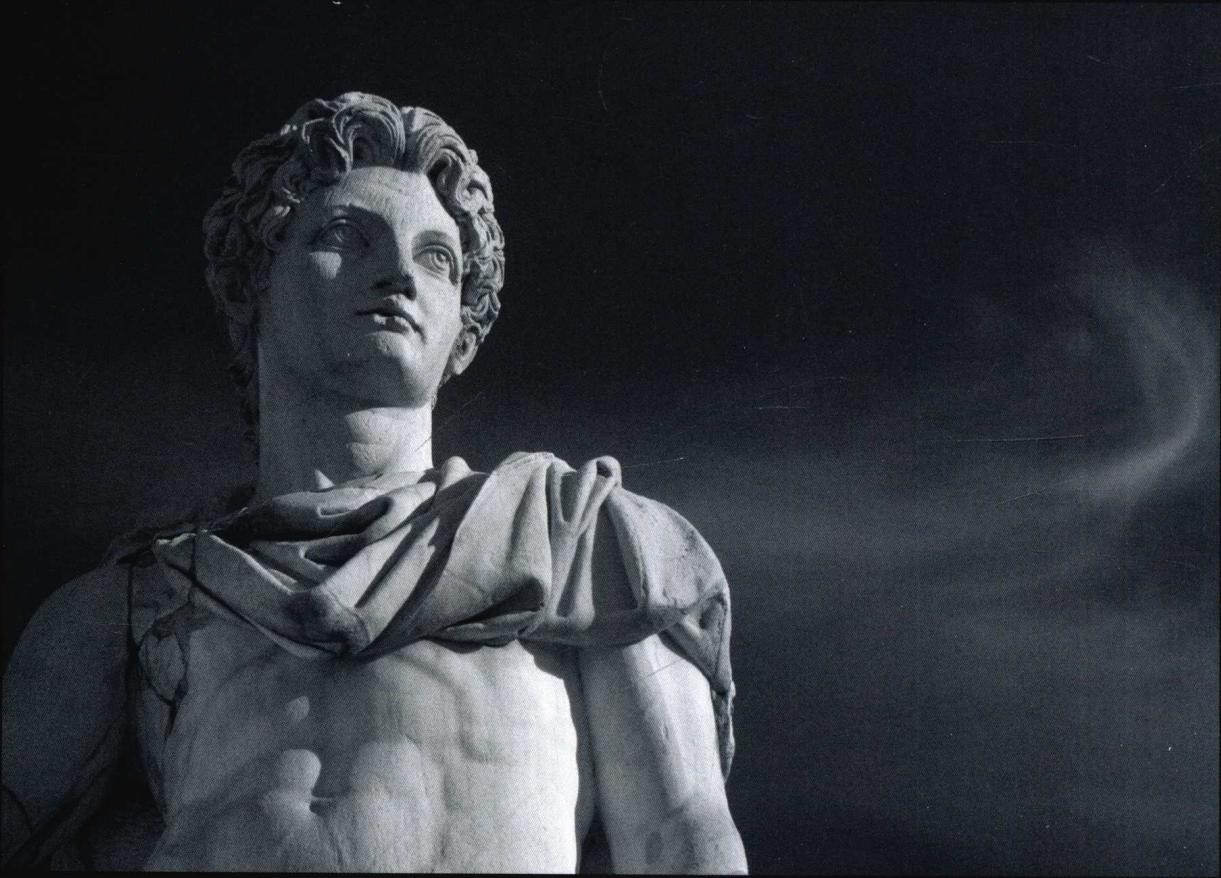
前言

黑白转换的这一步关键在于影调分离、灰度分布和图像平衡。而反差则是独立的一步，这将在第3章进行讨论。除了控制整体图像反差，还可以对局部区域进行提亮或压暗（或者说“遮挡”和“加光”）。在黑白转换的阶段，了解现代版本的湿式暗房遮挡和加光操作是很不错的。知道有些什么功能可供选择后，就很容易理解为什么要应用这

些技术。本书的第4章将会展示许多更具创意的效果。如今的数码处理几乎没有约束的，但在这里，

我们很大程度会受到传统暗房规条的限制。色调就被牢牢地限制于这个范围内，对利斯印相法（Lith

右图和下图：拍摄优秀的彩色照片是优秀的黑白照片的最佳起点。

print)、负感作用或针孔相机效果模拟也是如此。不过，第4章还介绍了其他技术，比如模拟胶片红外摄影和线条艺术的效果，但没有包括太过怪诞或另类的东西。

本书的最后一章是关于展示和输出的。如果高光位于画面边界，黑白照片就会因此而受到破坏，第5章就介绍了边框处理和边缘加光等技术。照片用于扩印或网络展示

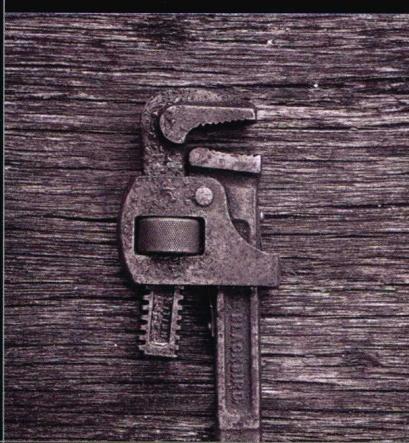
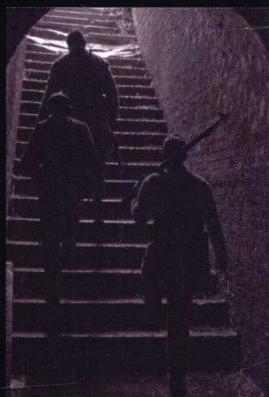
前的锐化处理也被涵盖其中。这一章中还会介绍专用的黑白墨水和CMYK转换，以及一些输出所有黑白照片的方法——Aperture和Lightroom。这些方法现在已经可以替代Photoshop进行大批量工作了。

一些摄影师只创作黑白照片，还有一些只创作彩色的，但数码摄影让我们可以结合这两者的优势。

只要这本书能够达到它最小的目标，它就足以让你确信黑白世界有着丰富的生机。为什么要把自己局限在彩色世界呢？

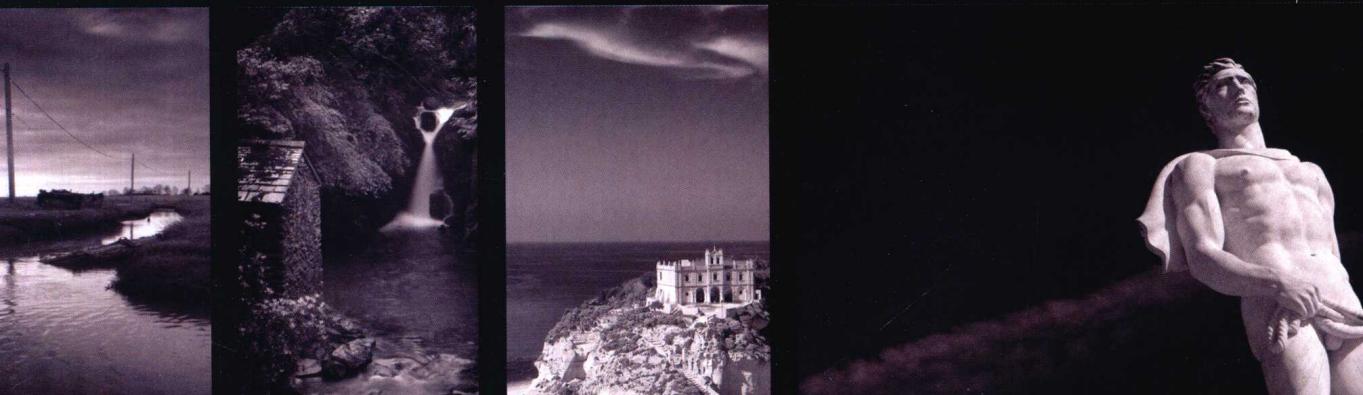

上图：“最好”的黑白转换不仅仅是对影调范围的客观计算，它还是主观的。黑色和白色应该对主题起到什么作用？

第1章 相机操作——拍摄黑白照片

黑白模式

用数码相机拍摄黑白照片有一个很简易的方法：选择相机的黑白模式。并非所有数码相机都有这个功能，但绝大多数都有，如今要是能看到一部新相机没有单色图像设置，那还真是不寻常的事。同时，更复杂的选项被添加到相机的黑白模式中，比如滤镜和色调预设，为摄影爱好者提供了新的创意功能。

虽然这些功能不错，但如果想集中精力进行黑白摄影创作，它们不应该是选择新相机的决定性因素。更重要的是其核心的拍摄功能，比如修改自动曝光设置的能力、ISO感光度的范围甚至小小的机顶闪光灯。然而，如果需要快速拍摄出黑白照片，这些功能还是相当有用的，而且效果也很不错。

方便性的代价

没有这些内置的黑白模式，也可以很好地创作出黑白照片，而且你应该避免使用它们（起码大部分时间是这样），这是有充分原因的。

其中一个原因与文件格式有关。如果把相机设为黑白模式，把照片保存为 JPEG 格式，就会失去很多重要的图像信息。大部分高端相机和所有专业级相机都可以以 Raw 和 JPEG 两种格式把照片存入存储卡。Raw 是相机厂家各自特有的文件格式，它包含了感光元件记录到的所有原始数据；而 JPEG 格式却是“有损”格式，它是用于缩减图像文件所占存储空间大小的。虽然 JPEG 格式照片无需用专门的软件来读取，而且可以直接从存储卡中打印，但文件小的代价却是“必要”图像数据的丢失。

如果选择只拍摄 JPEG 格式照片，然后用单色模式拍摄，相机就会把原始数据处理成黑白 JPEG 文件后输出，把所有的彩色信息舍弃掉。因此，永远也不能用黑白 JPEG 格式照片印制出

彩色照片。虽然有人乐于接受失去这种灵活性，但被舍弃掉的色彩信息其实比想象的有价值得多——有了这些信息，才可以利用电脑创作出更好的黑白图像。对于黑白摄影师来说，这个代价实在是太大了。