

rockynook

胶片摄影的艺术

THE **FILM** PHOTOGRAPHY HANDBOOK

Rediscovering Photography
in 35mm, Medium, and Large Format

[德] 莫妮卡·安德烈 (Monika Andrae) 著 刘瑞春 译
[德] 克里斯·马夸特 (Chris Marquardt)

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

rockynook

胶片摄影的艺术

THE **FILM** PHOTOGRAPHY HANDBOOK

Rediscovering Photography
in 35mm, Medium, and Large Format

[德] 莫妮卡·安德烈 (Monika Andrae) 著 刘瑞睿 译
[德] 克里斯·马夸特 (Chris Marquardt)

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

胶片摄影的艺术 / (德) 莫妮卡·安德烈
(Monika Andrae), (德) 克里斯·马夸特
(Chris Marquardt) 著; 刘瑞睿译. — 北京: 人民邮
电出版社, 2018.9

ISBN 978-7-115-48864-0

I. ①胶… II. ①莫… ②克… ③刘… III. ①摄影艺
术—基本知识②照相机—胶片—基本知识 IV. ①J41
②TB852.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第158940号

版权声明

Copyright © 2015 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Absolut analog

ISBN: 978-3-86490-264-2

Translation Copyright © 2016 by Posts & Telecom Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版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。

-
- ◆ 著 [德] 莫妮卡·安德烈 (Monika Andrae)
克里斯·马夸特 (Chris Marquardt)
- 译 刘瑞睿
责任编辑 张贞
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 13 2018年9月第1版
字数: 332千字 2018年9月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2016-7722号
-

定价: 148.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

目录

第 1 章	为什么选择胶片摄影	15
1.1	享受过程	16
1.2	选择过多, 使人烦恼	19
第 2 章	胶片还是数码	23
2.1	胶片颗粒	24
2.2	排列	25
2.3	锐度	25
2.4	区域	27
2.5	对比范围	27
2.6	光线角度	28
2.7	拜耳模板	29
2.8	条形纹	29
2.9	白平衡与胶片类型	31
2.10	后期处理	33
第 3 章	相机与胶片尺寸	35
3.1	35mm 胶片	36
3.1.1	胶片	38
3.1.2	旁轴相机	39
3.1.3	单镜头反光照相机	41
3.2	中画幅: 6cm × 6cm, 6cm × 7cm 及 6cm × 9cm	42
3.2.1	胶片种类	44
3.2.2	图像画幅	46
3.2.3	相机类型	48
3.3	4英寸 × 5英寸大画幅	51
3.3.1	大画幅相机	53
3.3.2	胶片和片夹	55

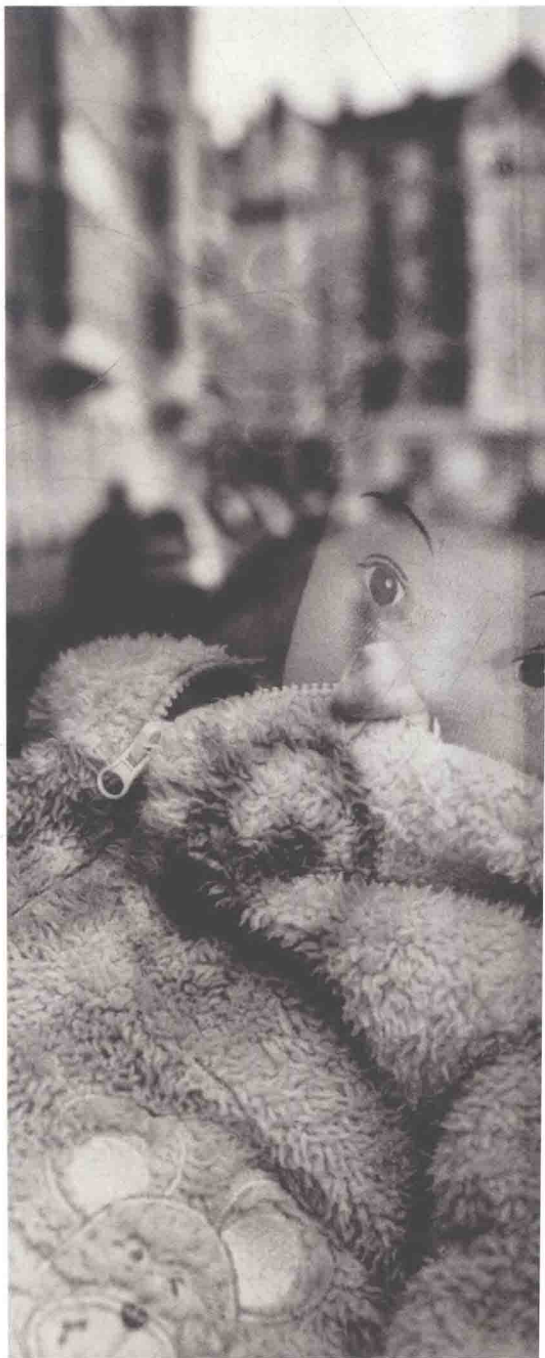
3.3.3 前后组的调整	56
3.4 相机购买小贴士	58
3.4.1 遮光处理	58
3.4.2 快门	60
3.4.3 镜头	62

第4章 曝光 65

4.1 光圈大小	66
4.2 光圈值	67
4.3 测光	68
4.3.1 反射光测光	68
4.3.2 入射光测光	68
4.4 无测光表	69
4.5 有测光表	71
4.5.1 手持测光表	71
4.5.2 智能手机	72
4.5.3 灰卡	73
4.5.4 专业测光表	73
4.6 分区曝光系统的测光表	74

第5章 胶片 79

5.1 黑白胶片	82
5.1.1 从彩色到黑白	82
5.1.2 正色性胶片	84
5.1.3 全色性胶片	86
5.1.4 红外胶片	89
5.1.5 具有光晕效果的红外胶片	91
5.1.6 彩色滤镜	94
5.2 彩色胶片	96
5.2.1 彩色负片	96
5.2.2 幻灯片（亦作反转片、彩色负片或是透明片）	98
5.2.3 胶片的其他种类	100
5.3 一次成像胶片	104
5.4 胶片速度ISO	108

第6章 冲洗 111

- 6.1 常规冲印店.....112
- 6.2 专业冲印店.....112
- 6.3 自己动手：黑白胶片.....112
 - 6.3.1 冲洗步骤一览.....112
 - 6.3.2 各种药剂.....113
 - 6.3.3 硬件.....127
 - 6.3.4 胶片冲洗的常规程序.....134
 - 6.3.5 故障排除.....163
 - 6.3.6 社区.....166
 - 6.3.7 迫冲和减冲.....166
- 6.4 自己动手：彩色胶片.....172
 - 6.4.1 冲洗套药.....172
 - 6.4.2 温度.....172
 - 6.4.3 有效配件.....173

第7章 后期 175

- 7.1 传统方式.....176
- 7.2 混合后期.....179
 - 7.2.1 扫描仪类型.....179
 - 7.2.2 扫描仪参数.....182
 - 7.2.3 扫描软件.....185
 - 7.2.4 扫描仪配置文件.....186
 - 7.2.5 附件.....186
 - 7.2.6 扫描过程.....189
- 7.3 数码输出.....206
 - 7.3.1 送去输出：网络店家.....206
 - 7.3.2 送去输出：专业冲印店.....207
 - 7.3.3 输出照片，自己动手.....208
 - 7.3.4 高端喷墨打印.....209
 - 7.3.5 配置文件.....211
 - 7.3.6 打印的工作流程.....212
- 7.4 历史发展过程.....214
 - 7.4.1 蓝晒法.....214
 - 7.4.2 蛋白印相.....218

第 8 章 展示	223
8.1 面卡	224
8.2 画框	226
8.3 裱褙技术	227
8.3.1 裱卡	227
8.3.2 裱褙	228
第 9 章 保存及归档	231
9.1 通则	232
9.2 底片保存	232
9.3 照片保存	234
9.4 养成收纳分类的好习惯	235
第 10 章 策划点“小意外”	237
10.1 相机及其光学部件	238
10.1.1 箱式相机	238
10.1.2 戴安娜、好光以及其他玩具相机	241
10.1.3 针孔照相机	244
10.1.4 Subjektiv	246
10.1.5 波带片	246
10.1.6 镜头宝贝	246
10.2 过期胶片	247
10.2.1 “试试看”的乐趣	249
10.2.2 胶片速度和光线条件	249
10.2.3 交叉冲洗的特殊乐趣	251
10.2.4 无法摆脱的风险	252
10.2.5 胶片“大改造”	252
10.3 多重曝光	252

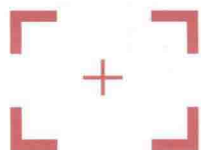
rockynook

胶片摄影的艺术

THE **FILM** PHOTOGRAPHY HANDBOOK

Rediscovering Photography
in 35mm, Medium, and Large Format

[德] 莫妮卡·安德烈 (Monika Andrae) 著 刘瑞睿 译
[德] 克里斯·马夸特 (Chris Marquardt)

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

胶片摄影的艺术 / (德) 莫妮卡·安德烈
(Monika Andrae), (德) 克里斯·马夸特
(Chris Marquardt) 著; 刘瑞睿译. — 北京: 人民邮
电出版社, 2018.9

ISBN 978-7-115-48864-0

I. ①胶… II. ①莫… ②克… ③刘… III. ①摄影艺
术—基本知识②照相机—胶片—基本知识 IV. ①J41
②TB852.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第158940号

版权声明

Copyright © 2015 by dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, Germany.

Title of the German original: Absolut analog

ISBN: 978-3-86490-264-2

Translation Copyright © 2016 by Posts & Telecom Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版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。

-
- ◆ 著 [德] 莫妮卡·安德烈 (Monika Andrae)
克里斯·马夸特 (Chris Marquardt)
- 译 刘瑞睿
责任编辑 张贞
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 13 2018年9月第1版
字数: 332千字 2018年9月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2016-7722号
-

定价: 148.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

内容提要

近年来，胶片摄影实现了重要的复兴，不仅是在电影人之间，那些只拍摄过数码照片的人对胶片摄影的兴趣也与日俱增。在本书中，作者详细介绍了胶片和数码摄影的混合工作流程、底片的数字化、使用智能手机测光或辅助处理胶片等内容。无论你是需要一个专业的进修课程，还是第一次探索美妙的胶片世界，你都将通过本书学到在家拍摄和处理黑白胶片照片的诸多技巧。

本书最大的亮点是胶片“摄影术”，但它并不是对摄影技术的古板陈述与简单解释，而是教会读者“如何掌握”技术，“如何拍出”精彩绝伦的好作品，并培养读者一种完全不同的创造力。本书涵盖了十分详尽的内容，从技术到创意，不一而足，无论是入门摄影爱好者、超级发烧友，还是职业摄影师，本书都是很好的参考教程。

作者简介

莫妮卡·安德烈是一位屡获大奖的线上摄影专家，她同时也致力于使今天越来越技术化的摄影界更富有创造力。安德烈的播客叫作Monis Motivklingel，是一个拥有众多粉丝的大号。她的博客充满了各种让人兴奋不已的创意话题。她与克里斯·马夸特一起共同主办了“绝对胶片”摄影工作坊。

摄影：贝克斯·阿哈萨·格森

克里斯·马夸特是一位摄影界的流言终结者，他曾经主持过全球播放时间最长的摄影节目“来自顶层的提示”，他的摄影播客曾获多次获得国际奖项。他还在全全球范围内教授摄影课程，足迹遍布欧洲、非洲、北美洲和亚洲。他经常与世界各地的摄影师们一起参加其设立在珠穆朗玛峰上的摄影工作坊——这是世界上海拔“最高”的摄影工作坊。马夸特也是利奥·拉波特主持的电台节目“技术男”的固定嘉宾，此节目在美国播出并拥有数百万的观者。

致谢

我们想要感谢工作坊柏林区的负责人洛塔尔·穆特，他还担任了大量的冲洗和冲印的工作；弗劳克和米歇尔重新点燃了我们对胶片摄影的热情；安尼克·施特劳曼在深度交流中给了我们灵感；海因茨·威尔表现出极大的热忱并提供了照片；阿朗·阿特里奇给予了关注和支持；亚历山大·瓦施考帮助我们挖掘深藏在自己内心的观点；还有@baumbaTz、@Hamateur以及@klein_gedruckt在安卓系统中给予了应用软件支持。

欢迎阅读本书

在摄影世界里，我们是经历了巨大变革的一代。当年，老师们使用的还是胶片单反相机。当数码相机以压倒性的优势席卷摄影界时，我们也跟随大趋势将胶片束之高阁，一头扎进了数码拍摄领域。作为这样的混合性存在，我们一方面乐于转向数码摄影，另一方面也在重新审视作为我们根基的胶片摄影。

在我们重拾胶片摄影热情的过程中，本书应运而生。如果你认为这仅仅是为了怀旧，那么你只说对了一小部分，我们的动机是更加深入地探究摄影题材并寻找另一种拍摄媒介所带来的兴奋感。在胶片摄影中学到的技巧也会为你在数码摄影领域打开无数扇新的大门。胶片拍摄确实有诸多限制，但由此带来的额外福利则是带来很多全新而鲜活的拍摄创意，如今蓦然回首方才觅得。

前言

胶片摄影是一种极为复杂的艺术形式，其中大相径庭的主张、经验和理念可谓是百家争鸣。特别是在这样一个博客、社交网站及各种线上交流平台大行其道的时代，各种不同观点的碰撞和摩擦实在不可避免。达成共识并不容易，在数码的世界里，人们更注重独立性和精确性；而在胶片领域，人们更看重的是连贯性和整体性。这就为很多天花乱坠的不实言论提供了成长土壤。

伴随着准确的知识 and 有益的信息，现在的环境里同时也充斥着大量一知半解甚至是胡言乱语。本书将尽量避免长篇累牍，其中的所有知识都来自于我们多年实战经验的积累。我们远非无所不知，但我们一直保持着了一颗好奇心并不断探索。我们会对书中的话题给出原因分析和背景介绍，对于那些没能在本书中深入挖掘的领域，我们也会告诉读者可在何处获取更多的相关信息。

胶片还存在吗

“这年头还有胶片吗？”这是我们作为胶片摄影师最常听到的一个问题。回答是铿锵有力且毫不犹豫的：“当然有！”

没错，胶片可还活着呢。

诚然，胶片的鼎盛时期已经过去。1996年前后，胶片称雄全球，大型冲印室处理着数十亿张的照片。回到那时的辉煌已不可能，但现在确实有越来越多的人回归到这种传统媒介并乐在其中，无论是重拾旧岁月还是初次尝试。

由于新闻媒体的大肆报道，人们对柯达或其他知名胶片品牌的衰落乃至停产印象深刻。在超市的货架上，人们再也见不到胶卷的身影。幸运的话，偶尔可以在小卖部看见个杂牌胶卷，挨着CD光盘和一卷富士Superia胶卷或是一包柯达Gold胶卷——二者甚至连感光度都不一样；在超市的角落里，偶尔也能发现奇怪的黑白胶卷。但胶片冲印需求确实在大幅萎缩，通常被带有记忆卡读卡器的打印设备所代替。数码相机席卷了阵地，胶片则退到一隅。

虽在一隅，并不偏安。胶片保留了下来并有所发展。

数码技术的不断提高让胶片爱好者的日子越发不好过。但继续坚持生产胶片的，除了像柯达、富士和伊尔福这样的大厂商，小品牌也仍在市场上活跃着。甚至连意大利Ferrania这样的老牌胶片制造商也在2014年发起了一项众筹活动，力图回归。

以前由宝丽来独霸天下的即时成像市场也一直保持着活力。富士一直在生产即时成像胶片；2008年，不可能任务（Impossible Project）公司收购了位于荷兰恩社德的已经停产的宝丽来工厂，从2010年起恢复胶片生产业务。

如今，购买胶片最方便的渠道是网络。各家线上零售商提供拍摄胶片的一切所需——胶片、药剂及暗房设备，一应俱全。

很多导演也仍在使用胶片拍摄电影。2015年2月，柯达宣布与一些好莱坞大型工作室签订新合同，这可以确保未来数年内电影胶片的持续生产。

如今，我们既拍胶片也拍数码，在本书中我们极力避免将摄影世界分裂为两个阵营。二者各有利弊，都是摄影生活中不可或缺的组成部分。说到底，本书讲的是摄影，而不是某种特定的媒介；讲的是创意过程和拍摄出让人流连忘返的照片。本书中提到的照片创作过程在很多方面都非常重要。本书以介绍胶片摄影为主，你会从中读到我们的推理分析、灵感启发以及拍摄过程。

这本书适合你吗

如果你已经读到了这里，那么就代表你对胶片摄影感兴趣并希望进一步探索。这就够了。本书的目标读者是那些想要尝试使用胶片作为拍摄媒介，并寻找全新的拍摄方式的摄影人。

胶片的拍摄过程能让我们对摄影产生更加深刻且持久的理解，由此获得的这份喜悦正是胶片摄影的魅力所在。以密集高效又轻松好玩的方式讨论此话题改变了我们对拍摄媒介的通识以及看待拍摄对象的方式。我们已经学会笑对突发状况并从错误中吸取教训。不是所有的尝试最后都成功了，也不是所有的成功都那么顺利，但我们发现了很多意外之美。

虽然没有保证伟大创意产出的秘籍，但我们希望能为你注入鲜活的动力，为你提供新工具、新手法以实现更多的可能性，以助你在拍摄中吐故纳新。如果你喜欢自己动手并亲身学习，喜欢循序渐进地探索研究，你就是我们的目标读者。请务必采纳本书中的建议作为你独立摸索的起点，选出你感兴趣的部分并动手实践。如果你愿意，可以与我们分享你的成果。不见不散！

也许……这本书不适合你

本书中，我们邀请你探索整个拍摄过程并实践检验你的新技术。我们不徐不疾，并相信这是获得灵感的好办法。

接下来要讲的材料和拍摄器材以今天的标准来看或许是老旧过时或顽固不化的。我们坚信，只有精准的技术并不能拍出一张好作品，有时候反而是绊脚石。

并非所有的拍摄尝试都会成功，即使成功了也不一定能达到博物馆收藏级别。本书并非“大师级摄影作品拍摄指南”，我们首要的目标是希望你乐在其中，鼓励你突破常规去思考，尝试以“如果如何会怎么样呢？”的模式来多提问。如果对所得结果是满意的，那么就够了，别人的看法无关紧要。

如果你喜欢快餐式的答案，那么本书可能无法满足你的需求。如果你钟情于摄影的精准性和绝对的再现性，胶片摄影无疑可以达成这些效果，但这并不是本书的核心话题。我们关注的是胶片摄影本身及其冲洗过程中的多种创意性。我们也会讨论照片的混合冲印（数字化）及其数码后期处理。

本书讲的不是传统暗房技巧，那是另外一个比较大的话题，可能需要系列丛书才能探讨清楚。

目录

第 1 章 为什么选择胶片摄影	15
1.1 享受过程	16
1.2 选择过多, 使人烦恼	19
第 2 章 胶片还是数码	23
2.1 胶片颗粒	24
2.2 排列	25
2.3 锐度	25
2.4 区域	27
2.5 对比范围	27
2.6 光线角度	28
2.7 拜耳模板	29
2.8 条形纹	29
2.9 白平衡与胶片类型	31
2.10 后期处理	33
第 3 章 相机与胶片尺寸	35
3.1 35mm 胶片	36
3.1.1 胶片	38
3.1.2 旁轴相机	39
3.1.3 单镜头反光照相机	41
3.2 中画幅: 6cm × 6cm, 6cm × 7cm 及 6cm × 9cm	42
3.2.1 胶片种类	44
3.2.2 图像画幅	46
3.2.3 相机类型	48
3.3 4英寸 × 5英寸大画幅	51
3.3.1 大画幅相机	53
3.3.2 胶片和片夹	55