

摄影佳作解构

黑白摄影

Original title: Better Picture Guide to Black & White Photography
Copyright © RotoVision SA 1998. All rights reserved.

This Chinese edition © 1999 by Wan Li Book Co Ltd and Shanghai Fine Arts Publishers. It is an authorized translation of the English edition © 1998 by RotoVision SA, Switzerland.

Published by arrangement with RotoVision S.A.

摄影佳作解析

黑白摄影

编 著

迈高·巴塞爾 (Michael Busselle)

融 译

朱溪豫

校 译

徐晓飞

责任编辑

李维琨

出版发行

上海书画出版社

上海市钦州南路81号 邮政编码200233

经销

各地新华书店

承印者

中华商务彩色印刷有限公司

开本: 190mm x 220mm 1/16 印张: 8

1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

印数: 1 5,000

版权所有·不准翻印

ISBN 7-80635-539-1/J·1215

定价: 68元

摄影佳作解构

黑白摄影

迈高·巴塞尔 著

朱溪豫 译

上海书画出版社

MAAC 48/121

看摄影大师怎样拍照片

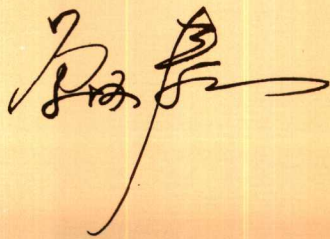
在摄影佳作面前，我们除了被它的美镇住之外，还会兴起这样的念头——怎样才能拍得这么好的作品？

“摄影佳作解构”这套书为我们解答了这个问题。作者是欧洲著名的专业摄影师，出版过不少摄影著作。在这套书里，他分门别类，精选了大量沙龙作品，逐一为我们分析拍摄这些照片的创作动机，具体的技术细节，构图要点，以及不同的场景，不同的主题在不同的采光条件下处理时要注意的地方。各书佳作纷陈，要言不繁，颇能切中拍摄要窍，无论初学摄影或资深拍友，都是很好的借鉴范例。

近年来，摄影器材进步神速，昔日拍摄照片时因对焦、测光等基本技术问题而弄得手忙脚乱的情景，已因大小傻瓜机的出现而变得不是问题，最近数码摄影技术的发展，更把摄影带入另一个新纪元。但是“硬件”（器材）的进步，始终代替不了“软件”（创作），要拍出好照片，关键在于面对不同的主题时，怎样调动摄影器材，演绎出称心的作品。

假如你不满足于只是拍摄一张清晰的照片，假如你希望自己的摄影技术进一步得到提高，那么我们向你推荐这套小书，只要仔细品味，不难举一反三，把摄影大师的经验，融汇到自己的作品中。

祝你成功！

目 录

看摄影大师怎样拍照片	4	相 机	72
影 像	6	相机的类型和规格	74
用黑与白观察世界	8	镜头的选择	78
光线与形态的关系	12	相机的配件	80
探索纹理与质感	16	运用照明设备	82
运用形状与形态	18	选择合适的胶卷	84
取舍的艺术	20	光圈与快门速度	86
选取适当的视点	24	了解曝光的原理	90
框选图像与构图	28	暗 房	92
渲染影像的气氛	32	暗房与冲印材料	94
摄影风格与方法	36	冲印所需的药液	98
选择拍摄的时机	38	胶卷的冲洗技巧	100
设计与抽象化	40	制作你的照片	104
题 材	42	精细地微调照片	108
以风景为主题	44	暗房特技效果	112
建筑与都市风光	48	后期加工与装裱	118
天然生成的图案	52	照片的染色与着色	120
运用日光拍摄人像	54	专业词汇	126
在摄影室中拍人像	56		
运用日光拍摄人体	58		
在摄影室中拍人体	60		
人体的抽象摄影	62		
创意静物摄影	64		
近距离的写真	66		
纪实与报道摄影	68		

影 像

1

我们生活在一个绚丽多彩的世界里，但在摄影术被发明的百年间，大多数影像都是黑白的。用单色的眼光观察世界，已成为摄影师的第二天性。然而，要以一种非常独特的方法来审视色彩泛滥的现实世界，才能创作出生动的黑白影像。事实上，绝大多数职业摄影师不喜欢在同一段时间内既拍黑白照片又作彩色摄影，因为那是截然不同的两种方法。

用黑与白观察世界

创作一张黑白照片需要用一种非常独特的方法观察事物，从结构、质感、形状、色调等方面审视，学会不被色彩迷惑。

技术细节：

▼ 6×6cm 双反相机，75mm 镜头，依尔福 FP3 胶卷，Unitol 显影。

巴黎的跳蚤市场

▲技术细节：

6×6cm 单反相机，150mm 镜头，依尔福 XP1 胶卷。

经验之谈

不要被色彩的对比所误导。如果一张彩色照片，主要色调由中性的红色和蓝色所组成，譬如一艘红帆船在蓝色的大海上航行，影像的对比很强，非常富于冲击力和表现力。但是，如果这是一张黑白照片，看上去就会平淡、灰暗、毫无生气，因为海的色调和帆的色调非常接近。

观察

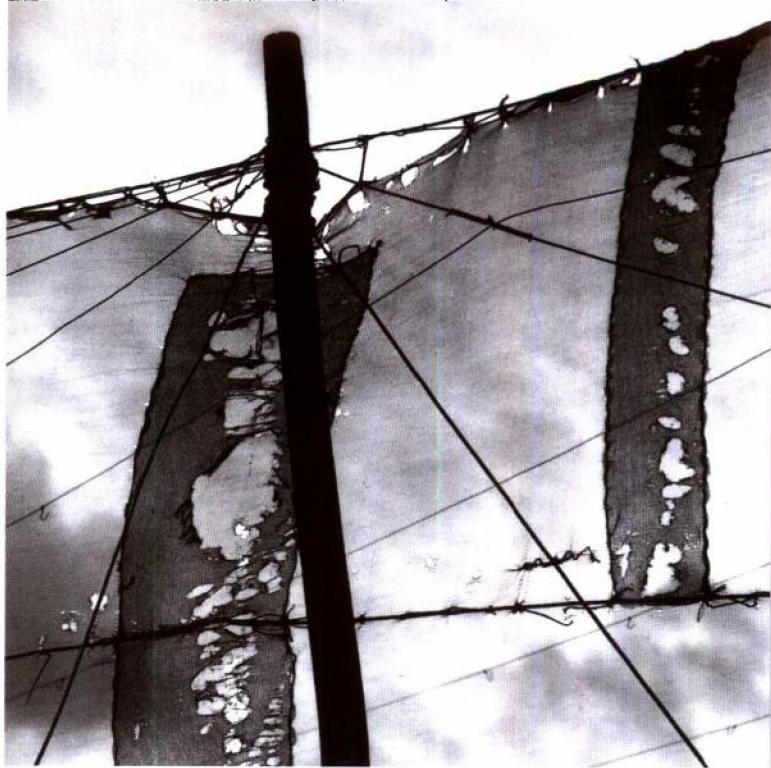
最初吸引我视线的是这个正在打瞌睡的老太太，但我发觉墙上的铜制饰板也有助于营造出一张独特的黑白图片。

构思

我把画面裁得很紧，以保证她低着的面庞上微小的细节不至于被遗漏。首先通过我右面更远处的一个视点来观看，但她的脸和姿势在那个位置表现得不太好。

拍摄

我选择了尽量靠近的方法来拍摄她，这便可以把她放在画面的一角，而铜牌在另一角，我认为这样能营造出一种令人满意的平衡效果。在冲印照片时要尽可能地降低亮度却又要保证不失阴影里的细节。白色的报纸需要局部的额外曝光，她的脸部也需轻微的遮光。

英国Kent郡Goudhurst附近的一处蛇麻草田

虽然图像是一个以天空为背景的背光剪影，但保护屏半透明的质地还是产生出了一个层次丰富、纹理和图案有趣的景象。

英国Kent郡的Darenth山谷

正是这棵映衬在银灰色天空下的大树，其饶有趣味的轮廓，使我拍摄到这张成功的照片。

▲技术细节：

35mm 单反相机，75~300mm 变焦镜头，依尔福 XP2 胶卷。

用黑与白观察世界

经验之谈

在创造令人愉悦的黑白影像时，对比度是一个重要的因素。对比度太强，影像就会粗糙刺眼；对比度太小，照片又会显得过于平淡且毫无生气。判断对比度恰当与否的最好办法就是半眯着眼睛观测被摄主体。

观察

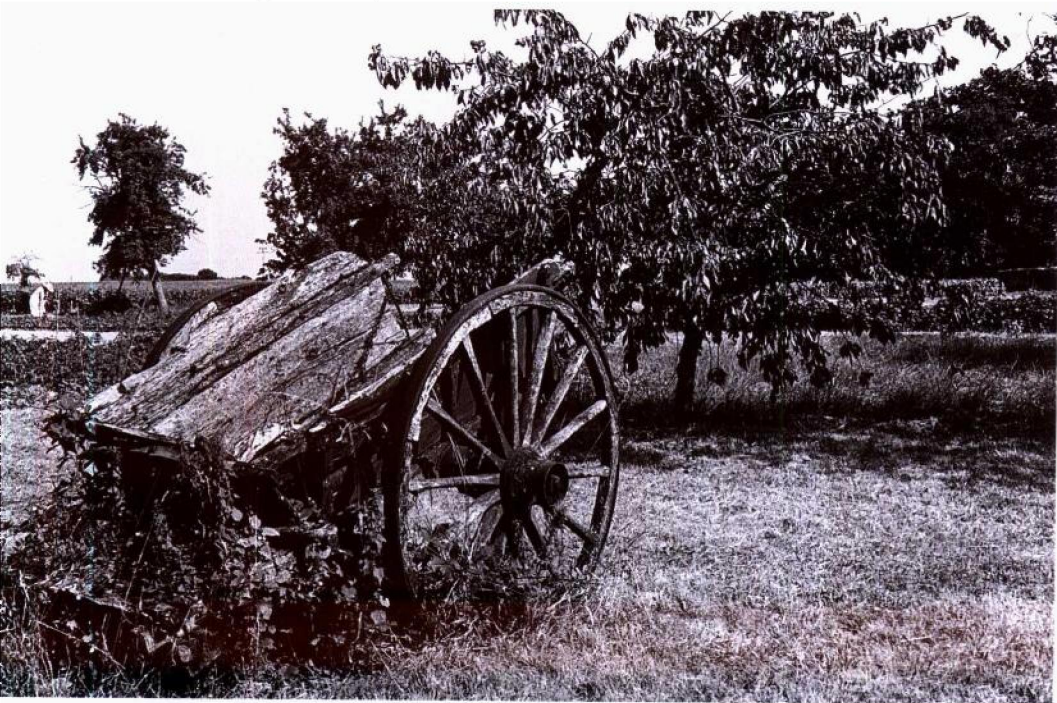
我觉得把海报和栏圈里的绵羊组合在一起很有趣，仿佛为广告的影响力做了一个批注。

构思

我想把海报尽量拍大些，如同就站在镜头前一样；同时我又想使栏圈里的羊群显得更多些。实际上，尽管相机并不完全直对着海报，但是海报中的模特儿看起来仍然直盯着镜头，这使得海报保留了冲击力。

技术细节：

▼ 35mm单反相机，35~70mm变焦镜头，依尔福 FP4胶卷，Unitol显影。

法国Loire山谷
Tours附近的一座农庄

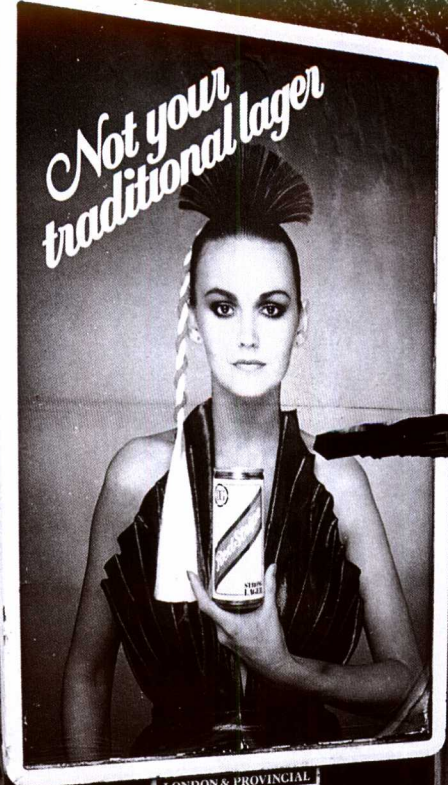
破旧的农场木头车不仅具有引人注目的外形和丰富的纹理，还是一个很好的特写题材。但是我想让这张照片里有更多的景物，于是我选择了一个拍摄点，让木头车在画面的左侧，草和树在右侧。树叶的高光产生了强烈的质感效果，这利于平衡木头车的强烈吸引力。

拍摄

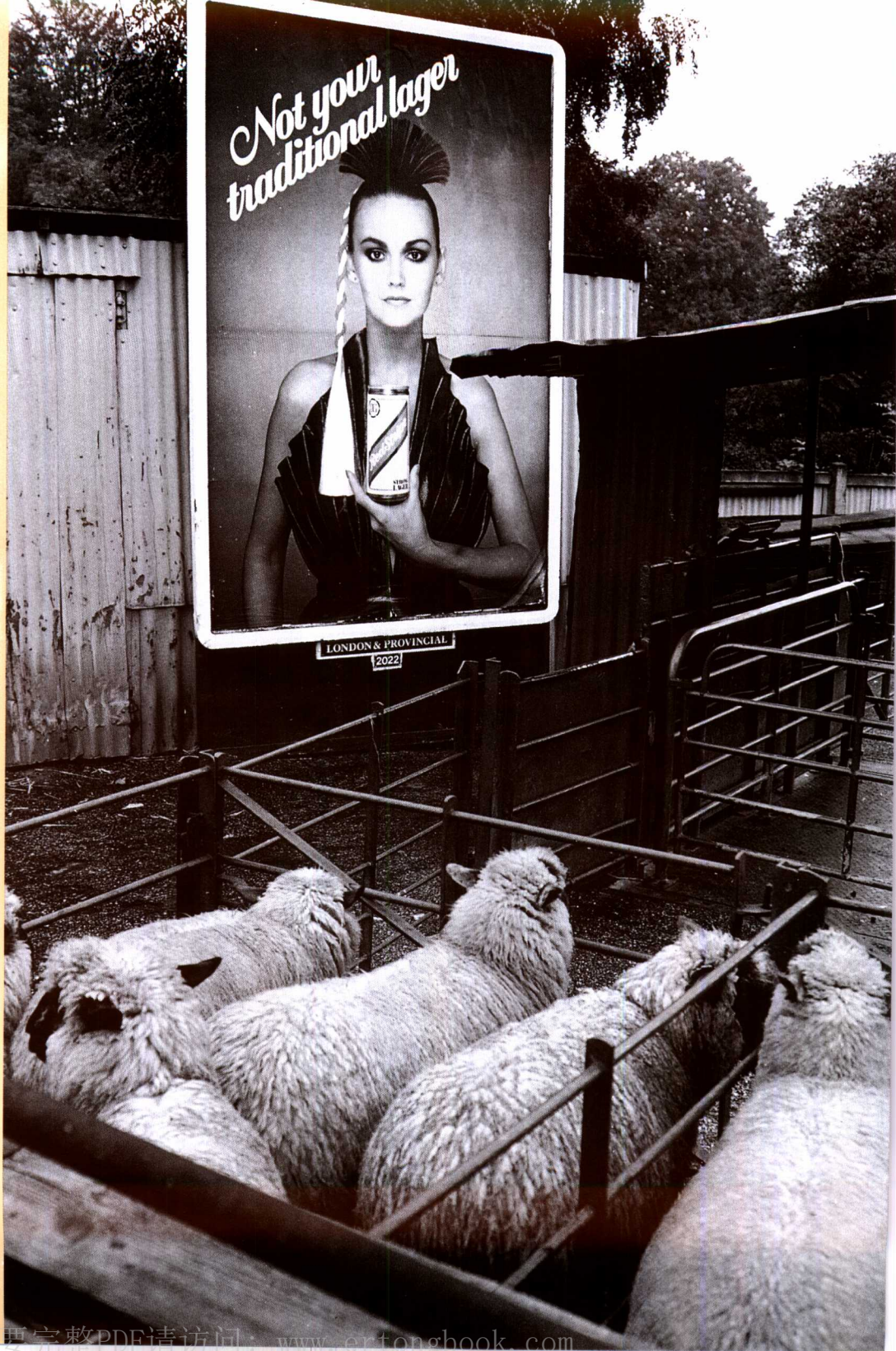
我选择了一个较近的拍摄点，并用了广角镜头，这样就可以获得两种被摄体之间的最佳平衡。光线不强，拍出的胶卷对比度较弱，为此我采用硬调相纸洗印，给影像增强效果。

技术细节：

35mm单反相机，24mm镜头，柯达Tri X胶卷，D76显影。

LONDON & PROVINCIAL
2022

光线与形态的关系

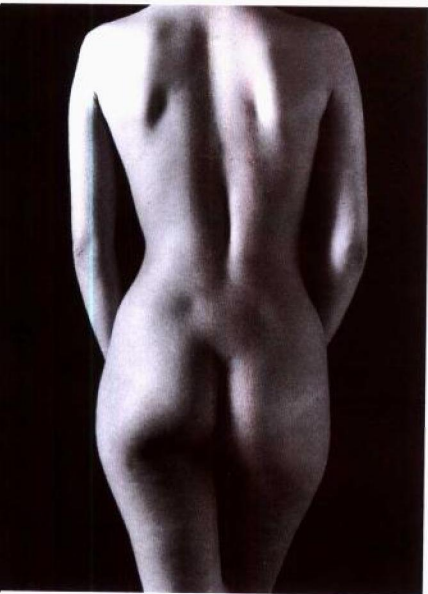
摄影艺术最有魅力的一个方面，是它能令平面上表现出强烈的立体效果。

在许多情况下，这种效果在黑白照片中要比在彩色照片中更突出。这是因为，当我们不再为色彩所分心时，会更加留意影像中色调的细微差别。这主要透过照片中影调的分布情况，表达出形状和层次；反过来说，这又是由主体的照明条件决定的。

观察

正是强烈的侧光才令**此处**风景吸引住我，因为地表的轮廓和丰富的质感给外观造成了险峻的印象。

在摄影室中

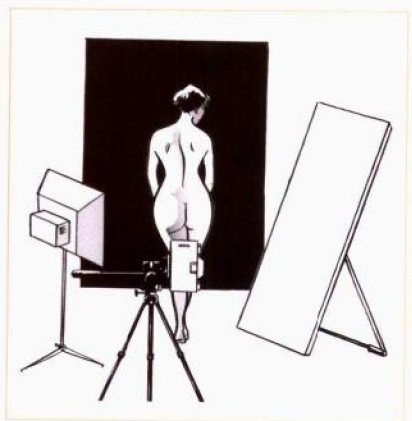

构思

我想强调布满岩石的山丘的外形，利用其下面的小径作为构图中的一个组成部分。

拍摄

我选的视点是能让小山的轮廓在天空和大海的映衬下得到最佳表现的地方，并用长焦镜头把小山紧紧地框取出来。然后还要把胶卷扩印在硬调相纸上，强化阴影的力度，也增强了影像的质感。

我想表现出这个年轻女子柔嫩光滑的背部，因此使用单光源，并在上面加上漫射屏，从侧面照向她，从而加强立体感，但不增加额外的明暗对比。这要借助于模特儿身旁的一张白色大反射板来实现。运用黑色背景使图像有更加明亮的品质，扩印照片时我保留了负片的全部影调。

▲ 技术细节：

6×6cm 单反相机，150mm 镜头，
依尔福FP4胶卷，Unitol显影。

英国北Devon郡Lynton附近的岩石山谷

▲ 技术细节：

6×4.5cm 单反相机，105~210mm 变焦镜头，依尔福XPB胶卷。

葡萄牙Algarve的某处田地

对于这个影像，我力图弱化外形的表现力，以便在模特儿的脸部创造柔和的、令人愉悦的效果。鉴于此，我决定在阳光下拍摄，用一个银色反光伞将光线反射到她身上，这样就几乎消除了她脸上的阴影；又通过在软调相纸上稍稍曝光过度的扩印办法进一步削弱阴影。

技术细节：

6 × 6cm单反相机，
150mm镜头，依尔福
FP4胶卷，ID11显影。

光线与形态的关系

观察

木匠的手及其与作品之间的相互关系，是这幅景象所吸引我的地方。窗口射入光的奇妙效果，创造出富于表现力的形态与质感。

构思

我想强调这些品质，并在照片上表现出木头与肉体间微妙的、但可凭触觉分辨的有形区别。

拍摄

我所选择的视点，正好使光线能创造出最令人满意的效果，构图紧凑地取景，以便突出影像的可触感。由于光线的和谐配合、用中性相纸印相效果相当理想，根本无须局部遮光。

经验之谈

阴影是决定光线素质和方向的关键，同时也是一幅影像造型效果的关键。如果明白了阴影产生的原因和投影方位，掌握了投影的边缘是何等锐利或柔和，掌握了其阴影的浓淡程度，那么就会很快懂得照明效果怎样影响影像，并且知道该如何最好地控制它。

技术细节：

▼ 6×4.5cm 单反相机，55~110mm 变焦镜头，依尔福P2胶卷。

在摄影室中

Julien Busselle拍摄的这张静物照片中，照明光线来自于布景上方一盏离它很近的漫射灯。影像创造出了强烈的形状感与深度感，但蔬菜比“手与木雕”的影像产生了更强的高光和更重的阴影，在扩印照片中这些又进一步被强化了，从而获得更生动的效果。

奥地利St.Anton一个木匠的工作间

▲ 技术细节：

35mm 单反相机 · 50mm 镜头 · 柯达Tri X胶卷 · D76显影。

探索纹理与质感

摄影介质在表达纹理时是非常有效的，而在黑白影像中更是如此。实际上，纹理是物体外表的一种形式，需要用同样细微的影调来有效地表现它。正如物体的形状一样，纹理同样取决于照明光线的方向和素质。

观察

这是在一个冬日的下午拍摄的，我要突出表现低角度阳光倾洒在这片刚刚长出幼苗的大地上那令人惊叹的效果。正是这一别致的景象促使我按下了快门。

构思

我认为仅是这样还不会形成有趣的构图，因此，我需要一个附加要素作为焦点。

经验之谈

要想创作出强烈的质感，影像必须极其清晰。使用细颗粒的胶卷、小光圈和三脚架，对增强纹理质感会起到很大的作用。

英国Kent郡Sevenoaks的一条街道

在阳光下拍摄，往往是突出表面质感的一个好办法，就像这条人行道和下水道的窰盖，但这样做要冒着曝光不足的危险，因此我拍摄这张照片时比测光表的指示增加了一级曝光量。

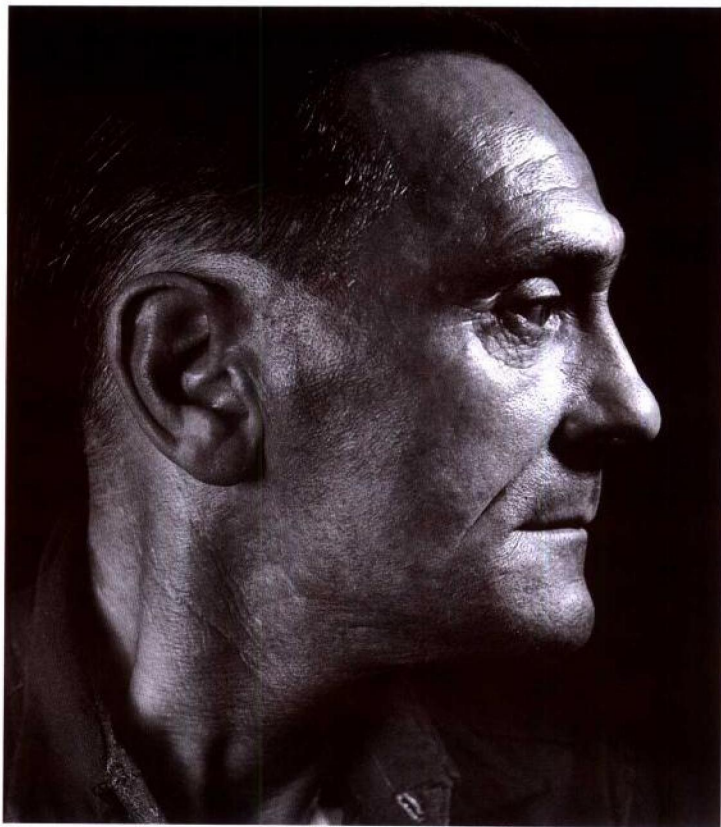
技术细节：

35mm单反相机，105mm镜头，依尔福FP4胶卷，Unitol显影。

技术细节：

6×6cm双反相机，75mm镜头，依尔福FP3胶卷，Unitol显影。

在摄影室中

直接照射在人物面部的一束非漫射光，令他的皮肤产生了很强的质感。在相反方向用白色反光板，把部分光线反射到阴影里去。

拍摄

远处的那一排带门栏的灌木树篱和后面的山峦，显然是合适的选择。不过它们都太远了，为此我选用了长焦镜头，以便使它们在画面中显得大些，并使一小块田地分离出来。最终获得的压缩的透视效果给影像增添了趣味性，用硬调相纸印出高反差的影像增强了它的质感。

英国南Devon郡Newton Abbot附近

技术细节：

6×4.5cm单反相机，300mm镜头，依尔福XP2胶卷。